

Curatorial > INTERRUPCIONES

Esta sección propone una línea de programación destinada a explorar el complejo mapa del arte sonoro desde diferentes puntos de vista.

En esta serie aprovechamos el vasto conocimiento musical de los artistas y comisarios implicados en RWM para crear una serie de "interrupciones" de la programación Curatorial. Con el formato de una música a la carta mezclada, nuestros productores habituales tienen carta blanca para elaborar un recorrido estrictamente musical con un único parámetro inicial: que el hilo conductor de su mezcla sea original y singular. En este nuevo episodio Kenneth Goldsmith investiga el uso de la respiración como herramienta artística.

A cargo de Kenneth Goldsmith.

Contenidos del PDF:

- 01. Sumario
- 02. Lista de temas
- 03. Créditos
- 04. Agradecimientos
- 05. Licencia

Publishers Weekly describió la obra escrita de Kenneth Goldsmith como "uno de los trabajos de collage más exhaustivos y bellos realizados en poesía". Goldsmith es el autor de diez libros de poemas, editor y fundador del archivo online UbuWeb (ubu.com), y editor del libro *I'll Be Your Mirror: The Selected Andy Warhol Interviews*, que sirvió de base para una ópera, *Trans-Warhol*, estrenada en Ginebra en marzo de 2007. En el mismo año, la British Library estrenó un documental sobre su obra llamado *Sucking on Words*. Goldsmith es profesor de escritura en la Universidad de Pennsylvania, donde también se encarga de PennSound, un archivo online de poesía. De 2009 a 2010 fue nombrado The Anschutz Distinguished Fellow Professorship in American Studies en la Universidad de Princeton y recibió el Quartz Electronic Music Award en París en 2009. En 2011 ha coeditado *Against Expression: An Anthology of Conceptual Writing* y ha publicado un libro de ensayos críticos, *Uncreative Writing*.

<http://epc.buffalo.edu/authors/goldsmith/>
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Goldsmith

INTERRUPCIONES #7

La belleza de la respiración

Esta mezcla investiga el uso de la respiración como herramienta artística.

01. Sumario

El mayor coleccionista de arte basado en la palabra en todo el mundo es un cardiólogo de Miami Beach llamado Marvin Sackner, que hizo su fortuna gracias a la invención de una válvula cardíaca. Ésta le permitió adquirir una vasta colección de obras de futuristas rusos, que posteriormente expandió con numerosas piezas de poesía visual y concreta. Hoy, el Ruth and Marvin Sackner Archive for Visual and Concrete Poetry contiene cientos de miles de obras, de Vladimir Mayakovsky a Jenny Holzer. La colección, albergada en un enorme almacén lleno hasta los topes, es un festín visual de objetos efímeros, grabaciones, libros, muebles y esculturas, todo hecho de palabras.

En 1992, para celebrar su invención, Sackner encargó a 167 artistas obras alrededor de la idea de la respiración, para exponerlas en la convención anual de la American Thoracic Society de Miami Beach. La muestra resultante fue más bien una intervención: imaginaros una sala llena de médicos enteramente dedicados a la salud de la cavidad torácica, rodeados de una locura absoluta de obras de arte vanguardista. Dada la buena reputación del Dr. Sackner en el campo, hay que asumir que sus colegas levantaron ligeramente la ceja pero acabaron aprobando la idea. Al fin y al cabo, una vez llegas a un cierto nivel de sueldo, coleccionar arte es algo casi natural. La diferencia es que, lejos de adornar sus paredes con Picassos o Warhols, el Dr. Sackner estaba enamorado de las palabras y su fuerza motriz: la respiración.

Más allá de sus intereses profesionales, lo que el Dr. Sackner pretendía dejar claro con su gesto era el hecho de que la voz, y por extensión el sistema respiratorio y pulmonar que la hacen posible, son la base de la poesía. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los avances en microfonía hicieron asequible grabar y manipular sonidos más allá de lo que hasta entonces era imaginable, una nueva generación de artistas empezó a experimentar con los sonidos de su propio cuerpo. Un pionero, el poeta sonoro francés Henri Chopin, llegó a dar el título *The Body is a Sound Factory* a una serie de sus grabaciones. Así nació una rama de la poesía sonora centrada en la propia respiración. A pesar de que se podría apostar por la pureza de la respiración como gesto y convertirlo en un programa de radio (seguramente bastante aburrido), yo he preferido centrarme en las impurezas y tergiversaciones de esta misma tradición, y en cosas que se escapan totalmente de ella, como el tema que abre la selección: "Breathing Warm Ups". Esta pieza pertenece al álbum de aerobic erótico de Pierre Raymonde y Bugs Bower, que fusiona dos tipos de ejercicio físico: al fin y al cabo, resulta muy difícil imaginar tanto una película porno como una sesión de gimnasio sin respiraciones profundas. "Atem" (respiración) de Kraftwerk, que contiene simplemente el sonido de una persona respirando, parece una justificación del uso radical de la repetición electrónica en el trabajo del grupo alemán; la respiración rítmica que nos acompaña desde el día que nacemos elevada a la forma más esencial de minimalismo.

Por el camino escucharás también a dos artistas obsesionados con los globos, Bill Morrison y Judy Dunaway. Bill Morrison, también conocido como The Balloon Man, era un loco de remate afincado en Los Angeles que intentó triunfar en el mundo del espectáculo con sus trucos con globos (aunque nunca fue mucho más allá de un piloto para un programa de TV en los setenta). Por lo contrario, Judy Dunaway es una artista de la improvisación que usa globos como fuentes sonoras para sus composiciones, frotándolos, inflándolos, desinflándolos y haciéndolos explotar, a menudo con la colaboración de artistas como Christian Marclay y

[Marvin Sackner]

Shelley Hirsh. En este programa, escuchamos su versión de "Surabaya Johnny", de Kurt Weill, hecha enteramente con globos.

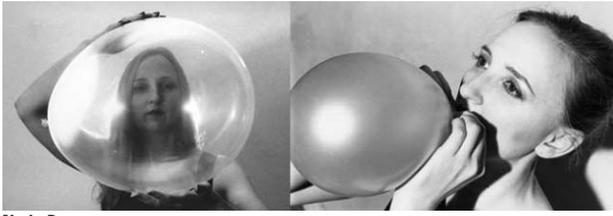
Los vocalistas de vanguardia también han demostrado mucho interés por la respiración. Muchos de ellos son cantantes de formación clásica que tienen que aprender proyección vocal y resistencia. Aquí encontramos a tres de estas cantantes: Meredith Monk, Annea Lockwood y Joan La Barbara. Cada una de ellas saca provecho de diferentes técnicas de respiración clásicas: los golpes breves de respiración de Monk, la improvisación de Lockwood, y la técnica de prolongación de La Barbara para una pieza encargada para los juegos olímpicos de 1984 en Los Angeles.

También podrás escuchar los impresionantes juegos de respiración de los Inuit. En estas competiciones de uno contra uno, dos individuos intercambian respiraciones, soplos y otros sonidos hasta que uno de los dos se da por vencido. Realmente impresionante. Los misteriosos Language Removal Services de Los Angeles borran literalmente partes del discurso de personajes famosos. En el ejemplo aquí incluido, se elimina por completo el lenguaje de una grabación de William S. Burroughs, pero sus "ums" y "ahs" nasales todavía resultan tan reconocibles como su hablar habitual. Intercalados a lo largo de todo el programa escucharás tantas otras aproximaciones a la idea de la respiración, desde Mel Torme al gaitero vanguardista David Watson, y hasta un anuncio insoportable de Bud Lite sobre el mal aliento.

Los budistas Zen insisten en que durante la meditación uno debe concentrarse exclusivamente en la respiración y, cuando la mente empieza a divagar, volver a ella. Eso significa, básicamente, que mientras respiramos, estamos vivos. Todo lo que hacemos cada segundo son cosas que damos por sentadas. Desde una perspectiva radicalmente diferente, estos artistas quieren hacernos conscientes de la misma idea: haciendo hincapié en nuestra función corporal más común (aunque casi invisible), y utilizándola como base para su exploración sonora, revelan algo tan cósmico como mundano, algo que tenemos constantemente delante pero que solemos ignorar. John Cage dijo una vez que la música nos rodea constantemente, y que lo único que necesitamos para escucharla es utilizar nuestro oído. Estos artistas tratan de decirnos lo mismo: que la respiración está a nuestro alrededor en todo momento, y que lo que necesitamos son las herramientas para prestarle atención. Esta recopilación pretende ser un pequeño paso hacia ese objetivo.

02. Lista de temas

- Pierre Raymonde y Bugs Bower, "Breathing Warm Ups". De *Erotic Aerobics* (sello desconocido, 1982).
- Kraftwerk, "Atem". De *Kraftwerk 2* (Philips, 1972).
- Mel Torme, "You Leave Me Breathless". De *It's a Blue World* (Reissue Affinity, 1985).
- Annea Lockwood, "Breathing Machine". De *The Glass World* (Tangent Records, 1970).
- Bill Morrisson, "Blow It Up". De *The Balloon Man* (Sharpeworld, 2004).
- Joan La Barbara, "Time(d) Trials and Unscheduled Events" (fragmento). De *Sound Paintings* (Lovely Music, 1991).
- Language Removal Services, "Marilyn Monroe". De *Static Language Sampler* (CD autopublicado, sin fecha).
- Meredith Monk, "Little Breath". De *Impermanence* (ECM, 2008).
- Ken Nordine "Breathing". De *Ken Nordine Does Robert Shure – Twink* (Philips, 1967).
- Joël Hubat, "The Beauty in Breathing, Side 1" (inédita, encargo para la muestra homónima del Sackner Archive, 1992).
- Inuit Throat Songs, "Katajjaq". De *UNESCO series of Musics & Musicians of the World* (sin fecha).
- Phil Minton, "Breathing Out". De *The Blood, Muscle & Air: The Intimate Voice* (Sonic Arts Network, 2008).
- David Watson con Shelley Hirsch y Makigami Koichi, "Throats". De *Feld* (Ecstatic Peace!, 2007).
- Bud Light Real Men of Genius Advertisement, "Mr. Really Stinky Breath Breather Outer" (2003).

Judy Dunaway

Chuck Jones, "NPR Breathing" (fragmento). De <http://babygorilla.com/> (sin fecha).
Language Removal Services "William S. Burroughs". De *Static Language Sampler* (CD autopublicado, sin fecha).

Bill Morrisson "24 Single Breath Blow". De *The Balloon Man* (Sharpeworld, 2004).

Language Removal Services "Marcel Duchamp". De *Static Language Sampler* (CD autopublicado, sin fecha).

Judy Dunaway y David Hanson "Surabaya". De *Unreleased Balloon Tracks* (UbuWeb, 1999).

Alastair Noon "Voiceless". De *Homo Sonorous: An International Anthology of Sound Poetry* (National Centre for Contemporary Art, Kaliningrad, Rusia, 2001).

Enno Stahl "Breath Attack". De *Homo Sonorous: An International Anthology of Sound Poetry* (National Centre for Contemporary Art, Kaliningrad, Rusia, 2001).

Ivor Cutler y Linda Hirst, "Breathing Regularly". De *Privilege* (Rough Trade, 1983).

03. Créditos

Concepto y selección musical de Kenneth Goldsmith. Producción de Roc Jiménez de Cisneros.

04. Agradecimientos

Agradecimientos a todos los artistas participantes.

05. Licencia

2012. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los sellos discográficos.

Se han hecho todas las gestiones posibles para identificar a los propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible.