

L O N D A R Í

450 participants al Flèndit. Èxit absolut

FESTIVAL EMBARRAT: ART DEL SEGLE XXI A CAL TREPAT
ENTREVISTA AL CRÍTIC DE CINEMA JAUME FIGUERAS
FLÈNDIT, REPORTATGE GRÀFIC

Molt agraits!

Després d'haver respost diverses vegades a la pregunta Què és això de l'Embarrat? i d'intentar explicar-ho i de demanar a la gent de deixar-se sorprendre i de venir a Cal trepat, ja tenim una primera edició passada i n'estem molt contents i satisfets. Agraïm sincerament les institucions que han fet possible l'Embarrat, l'Ajuntament de Tàrraga i la Diputació de Lleida, i totes les persones que hi han cregut, hi han apostat i ens han donat un cop de mà en tot el procés.

Però l'agraïment més fort és per tots els visitants, el públic que va venir a deixar-se seduir, a deixar-se sorprendre i a calmar la seva curiositat per una proposta nova i sense referents. Tots sou Embarrat!

Després d'un cap de setmana intens, l'Embarrat s'encara amb il·lusió i convenciment cap a una segona edició. Us esperem l'any que ve, del 5 al 14 de juny!

Natàlia Lloreta i Jesús Vilamajó
Directors d'Embarrat

La foto del primer Premi Embarrat

Foto de grup dels guanyadors, jurat i organització del primer premi Embarrat d'Arts Visuals i Sonores.

D'esquerra a dreta: Jesús Vilamajó (codirector d'Embarrat), Anselm Ros (comissari IEE i membre del jurat), Pilar Boullosa (artista, menció al premi), Miguel Andrés (artista, menció al premi), Nata Lloreta (codirectora Embarrat i membre del jurat), Mikel R. Nieto (artista, premi Embarrat), Josep M. Ganyet (membre del jurat), Ricard Planas (director revista Bonart i membre del jurat), Albert Gusi (artista i membre del jurat)

EMBARRAT
FESTIVAL
DE CREACIÓ
CONTEMPORÀNIA

“844 es un homenaje a los trabajadores de Cal Trepapat ya que sus nombres llenan el vacío que inunda hoy la fábrica.”

MIKEL R. NIETO

Mikel R. Nieto (Donostia, 1980), artista sonor, arriba a Tàrrega el dilluns abans de l'Embarrat. La seva proposta artística requereix d'unes gravacions de veu que han de fer persones autòctones que parlin amb l'accent de l'Urgell. Compartim tota una tarda a l'estudi número 2 de Ràdio Tàrrega mentre, primer la Rosa i després l'Albert, van recitant, com un mantra, els noms del 844 treballadors de Cal Trepapat. Em pregunta si Magí i Fabià són noms de dona i li dic que no. Ho troba sorprenent. “Qué economización, el catalán!”, em diu. És curiós i rigorós. Mentre escolta atentament la pronúncia lleidatana dels noms, no sap que esdevindrà, uns dies més tard, el guanyador del primer Premi Embarrat.

Con tu obra 844 has conseguido el primer premio Embarrat La Gran Máquina. Cuéntanos, de qué va tu propuesta?

844 es una instalación sonora pensada para el espacio de la fábrica Trepapat, es decir, es una obra “site-specific”. El nombre de la obra hace referencia al número total de trabajadores de la fábrica Trepapat. Para obtener los nombres de los trabajadores estuve investigando sobre la historia de la fábrica hasta que encontré un libro publicado por el Museo Trepapat donde hay tres listas de tres épocas diferentes con todos los nombres, por lo que algunos de ellos se repiten en dos listas

y esto ha supuesto un ejercicio de depuración hasta conseguir la lista completa, corregida y ordenada alfabéticamente. Después de tener la lista completa grabamos todos los nombres con la inestimable colaboración de dos personas de Tàrrega quienes locutaron cada uno de los nombres completos con sus apellidos. Esas locuciones pasaron a ser el resultado sonoro de la pieza. A nivel formal, la

instalación consiste en dos altavoces enterrados en las cenizas que había en la propia fábrica de tal manera que los nombres salieran del suelo y que las cenizas poco a poco fueran inundando nuevamente los altavoces gracias al movimiento producido por el sonido de las locuciones. Se podría decir que es un homenaje a los trabajadores de la fábrica ya que sus nombres llenan el vacío que inunda hoy la fábrica.

Qué te inspiró? De dónde sale esta idea?

Cuando vi las fotos de la fábrica Trepapat me recordaron al taller donde mi padre pasó buena parte de su vida y donde yo pasé buena parte de mi infancia jugando entre máquinas. Recuerdo perfectamente el olor, la grasa que había esparcida por todos lados y también el hecho de que aquel espacio no era el mismo cuando estaba vacío. Los espacios son de las personas que lo habitan y pronunciar los nombres

“Los espacios son de las personas que lo habitan y pronunciar los nombres de las personas que han trabajado allí me pareció una forma de volver a darle vida.”

de las personas que han trabajado allí me pareció una forma de volver a darle vida. Y por otro lado, encontré por casualidad una cita de Walter Benjamin que dice así: “La gran maquinaria del capitalismo son los trabajadores”. Esta cita me pareció que encajaba perfectamente con la temática de la exposición y que también podía dar sentido a la propuesta.

El jurado valoró especialmente que fuera una obra site-specific, concebida adrede por el espacio. Prefieres trabajar con ese tipo de propuestas? Te resultan más estimulantes?

El espacio de la fábrica Trepapat posee un gran poder

de sugestión que me pareció lógico aprovecharlo, por esto la instalación, en sí misma, es muy sencilla y puede pasar casi desapercibida. En este sentido, me pareció más adecuado poner en valor el propio espacio porque el diálogo que una obra puede establecer en él puede hacer que la obra sea engullida por el espacio o que, por el contrario, genere una situación interesante en la cual para encontrar la obra sea necesario estar atento a lo que ocurre y permanecer a la escucha. Cuando el sonido es el medio se hace necesario tener en cuenta el factor específico del espacio expositivo, ya que cada espacio suena diferente y esto es una cualidad del sonido que me atrae personalmente y que hay que tener en cuenta. Esta característica del sonido me motiva a pensar en propuestas específicas para cada espacio y para cada momento.

Eres el primer artista que se lleva el primer premio Embarrat, una propuesta nueva sobre arte contemporánea. Qué te pareció la experiencia Embarrat?

Disfruté mucho de los días que pasé en Tàrrega, por el festival, por el pueblo, por las personas que me encontré y que conocí. Embarrat es un festival recién nacido y hay que tratarlo como tal: tenemos que darle confianza, dejarle crecer y aceptarle como es, con sus aciertos y equívocos. Seguramente sea más fácil describir qué aspectos del festival son mejorables, pero no encuentro ningún interés en ello. Me resulta más atractivo pensar en cómo un festival que acaba de llegar es capaz de aunar a personas diferentes, presentar propuestas diversas y sacar provecho de sus limitaciones. Por esto, el festival Embarrat es un patrimonio en el que todos deberíamos participar activamente sin esperar nada a cambio.

Tú eres un artista sonoro. Explicanos qué es el arte sonoro y qué abarca?

Esta pregunta es una herida abierta desde hace mucho tiempo y mucho me temo que tiene ver que con la necesidad de generar límites en nuestro pensamiento para afirmarnos después en el espacio que crean estos límites. Pero si lo pensamos desde otro punto y no tanto desde la fuente, el formato o las descripciones en sí, seguramente entenderemos que el sonido es inabarcable y su práctica, por ende, también lo es. Lo que me resulta más práctico a la hora de pensar en el arte sonoro es en el acto de la escucha y todo lo que ello implica. Así pues, leer este texto es pensar y también

es escuchar, mientras haya alguien que lea estas palabras, también estará escuchando lo que llega a sus oídos o incluso la recreación de estas palabras en su mente. ¿Acaso

“El sonido, como la magia, tiene la cualidad de mostrar únicamente lo necesario para que nosotros generemos nuestra propia realidad”

esto no podemos interpretarlo como una obra de arte sonoro? ¿Dónde están los límites en esta práctica? ¿Qué diferencias podemos establecer nosotros a priori para definir una práctica

que hacemos permanentemente y sin descanso desde antes de nacer hasta el día de nuestra muerte? No tengo una única respuesta.

El sonido, a parte de la pura física, tiene un componente mágico?

La física es magia y el sonido, como la magia, tienen la cualidad de mostrar únicamente lo necesario para que nosotros seamos quienes generemos nuestra propia realidad y nuestras propias respuestas. Después podemos pensar en si queremos o no descubrir los trucos o los factores que hay por detrás, pero esto viene después. La magia está en pensarnos como un público abierto a ser invadidos y tocados a distancia. El sonido es un medio, pero todo lo que conlleva es mucho más que esto.

Qué es lo que más te seduce del sonido?

Para mí hay tres aspectos fundamentales que hacen del sonido un medio completamente seductor. Por un lado, el hecho de que el sonido sea efímero, lo cual hace que en el momento de querer atraparlo se escape como el agua entre los dedos y esto lo sabemos bien los que nos dedicamos a hacer grabaciones.

También está la necesidad de prestarle nuestra atención al sonido, a quien lo emite para poder comprender lo que el sonido nos cuenta, es decir, cuando el sonido es emitido o reproducido requiere de nuestra atención, nos quiere doblemente. Y el tercer aspecto fundamentalmente atractivo del sonido es que a diferencia de otros medios el sonido implica tiempo. Por poner un ejemplo, para escuchar un concierto necesitamos más tiempo del que seguramente le otorgamos normalmente a mirar una pintura en un museo y esto me atrae especialmente, ya que como creador o como prescriptor puedo controlar el principio y el final de una obra y ofrecer al público una experiencia enmarcada en el tiempo, lo cual me atrae especialmente. El sonido es tiempo.

Cuál es el sonido más bello?

Es complicado tener qué elegir un único sonido. Existen muchos sonidos potencialmente bellos en el mundo como para decantarme únicamente por uno de ellos. Por otro lado, la belleza o la fealdad no está implícita en el sonido, sino en nuestra manera de interpretarlo, y en este proceso estamos muy influenciados por nuestra historia, educación y contextos socioculturales. En este sentido, lo que a mi me parece bello no es un sonido en sí, sino nuestra capacidad para interpretarlos de una manera u de otra. ¿Quién dijo que el sonido del camión de la basura no puede ofrecer una experiencia estética bella y placentera?

Cuál es el sonido que te ha producido más miedo?

Si tengo que decir qué es lo que más miedo me provoca con respecto al sonido sería la incapacidad de escuchar en todas

sus formas y el uso del sonido en algunas situaciones, como en guerras o torturas. Básicamente el miedo no está en el sonido en sí, si no en el uso que hacemos de él y las consecuencias posteriores que puedan derivarse de este uso. Por poner un ejemplo, el uso de la palabra silencio en la política española es un claro ejemplo de intención de manipulación de las masas y esto es lo que nos debería de dar más miedo.

El oído se educa? Tienes un espectro de audición mayor que la mayoría de la gente?

El oído se educa y se ejercita, pero no por ello se desarrolla un espectro auditivo mayor que la mayoría, sino que aprendes a obtener placer donde otros sólo encuentran displacer y viceversa. La educación auditiva está conectada a la cultura musical en la que hemos crecido y que nos ha formado, de tal manera que cuando escuchamos músicas diferentes desarrollamos una mayor capacidad de adaptabilidad frente a los sonidos nuevos. Esta capacidad podemos usarla frente a sonidos a priori culturalmente desagradables o desechados,

como por ejemplo, el camión de la basura. El sonido que produce un camión que recoge la basura puede ser una experiencia sonora fantástica, evidentemente si permitimos que esto ocurra. Para esto hay que ser conscientes de que las connotaciones culturales que tiene ese sonido nos han sido dadas por el contexto y nosotros no hemos elegido que estos sonidos puedan ser agradables. En este sentido,

podemos elegir escuchar ese sonido como un acto placentero si ejercitamos el oído para ello.

Mientras estuviste en Tárrega, nos comentaste que investigas en las patologías de la audición. Por qué? Qué descubres?

Para mi la audición es muy importante y conocer cuáles son las distintas patologías que existen en nuestro sistema auditivo me ayuda, por un lado, a comprender mejor cómo funciona nuestra audición, sus mecanismos, y también me ayuda a conocer sus limitaciones. En los últimos meses he entrevistado a otorrinolaringólogos, audiólogos, audioprotésistas e ingenieros especializados en implantes cocleares, lo cual me ha aportado un mayor conocimiento en torno a la escucha desde la perspectiva del receptor y transductor de ondas en pulsos eléctricos. Pero ha sido el hecho de entrevistar a las personas que sufren de acufenos o de hiperacusia lo que me ha recordado lo frágiles que somos realmente si algo en nuestro sistema auditivo no

“Me seduce que el sonido sea efímero, lo cual hace que en el momento de querer atraparlo se escape como el agua entre los dedos”

funciona como está previsto que lo haga. La audición es, o puede ser, una fuente inmensa de placer y de dolor al mismo tiempo, tanto si tenemos una patología como si no.

Justo después del Embarrat te vas una tiempo a grabar sonidos en la selva. Explicanos concretamente dónde vas y qué vas a hacer.

Ahora mismo estoy contestando a estas preguntas sentado en un avión con destino a Costa Rica, donde voy a realizar grabaciones en selvas y en volcanes. Después viajaré a Ecuador para adentrarme por tercera vez en la selva del Amazonas. Allí podré continuar con el trabajo que comencé hace años y que se dedica a descubrir los espacios intersticiales. Este proyecto se centra en los aspectos sociales, urbanos, arquitectónicos y paisajísticos a través del sonido ya que es ahí donde se hacen

evidentes algunas utopías y contradicciones del ser humano. En el caso de la selva del Amazonas del Ecuador pretendo grabar en las zonas periféricas de los puntos de extracción petrolífera donde se ponen de relieve algunas contradicciones interesantes como es el caso de una comunidad que ha pasado de vivir en la selva sin contacto con la civilización a trabajar para las grandes petroleras. Por otro lado, en estos espacios podemos encontrarnos con situaciones sonoras interesantes por sus contradicciones estéticas ya que cuestionan algunas corrientes puristas y utópicas en las que un ambiente como la selva "debería sonar" de manera idílica y sin interferencias de origen humano, como son los aviones, los barcos y las máquinas que hay en la propia selva. La selva puede ser una entelequia y esto es muy cuestionable. Sin embargo, el hecho de escuchar una grabación de la selva con sonidos como los que las petroleras producen de manera constante ayuda a que, al menos, se puedan cuestionar algunos aspectos que de otra manera no sería posible.

La selva tiene el mismo sonido ahora que hace 100 años?

Mi edad no me permite saber cómo sonaba la selva en 1914, pero seguramente no sonaba igual. Recuerdo una conferencia de Michel André, director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la UPC en Vilanova i la Geltrú, en la que hablaba del efecto negativo que produce el ruido de los barcos sobre el ecosistema marino y daba un dato contundente y es que en los últimos 100 años aproximadamente es cuando se han incorporado motores de grandes dimensiones a los barcos y desde entonces el sonido bajo el agua

ha cambiado profundamente y sus consecuencias las empezamos a descubrir ahora. Actualmente el movimiento de mercancías y de personas es tal que no existe casi ningún lugar del planeta en el que podamos pasar horas sin escuchar ni un solo sonido generado por un motor, lo cual tiene sus efectos

“¿Quién dijo que el sonido del camión de la basura no puede ofrecer una experiencia estética bella y placentera?”

positivos y negativos; los positivos son los que conocemos claramente: podemos recorrer grandes distancias rápidamente mientras que hace 100 años podíamos pasar mucho más tiempo haciéndolo; los efectos negativos estamos empezando a

conocerlos lentamente.

Durante el Embarrat nos comentaste también que trabajas en la confección de un mapa de sonidos del País Vasco. En qué consiste exactamente? Hay una voluntad etnográfica más allá de un trabajo artístico?

El mapa sonoro del País Vasco, soinumapa.net, es un proyecto abierto y colaborativo en el que cualquier usuario puede compartir su aportación, una grabación sonora, una fotográfica o un texto que toque algún aspecto de la escucha o del sonido. Actualmente el proyecto se encuentra en un buen momento de forma, por poner un dato: el año pasado llegamos a publicar una grabación al día, lo cual fue una meta que nos animó a salir a grabar casi a diario. Por otro lado, [soinumapa](http://soinumapa.net) ha creado dos nuevas categorías que permiten publicar fotografías y textos donde el sonido, el ruido o la escucha sean los protagonistas y esto me parece una gran aportación al formato de los mapas sonoros, donde normalmente se tiende a ubicar y geolocalizar una grabación realizada en un lugar determinado.

Estas dos nuevas categorías nos permiten repensar nuestra práctica y sobretodo abren las puertas a otras disciplinas como pueden ser la antropología, la etnografía y la sociología, pero siempre desde la libertad que ofrece la práctica artística donde no tenemos la necesidad de enmarcarnos en una disciplina científica con unas normas establecidas.

Y para terminar, con qué sonido te quedas de Tàrraga?

La identidad sonora de los lugares es una cuestión que me interesa especialmente por muchos

motivos, uno de ellos es que nuestro paisaje sonoro está caminando hacia una globalización y homogeneización del sonido que escuchamos con todo lo que esto conlleva. Siendo honestos creo que quienes pueden responder a esta pregunta con mayor precisión son los habitantes del lugar ya que son los que tienen la capacidad de conocer cómo suena su ciudad. Pero si me tengo que quedar con un momento sonoro diría que me encanta el sonido de las golondrinas sobrevolando una plaza ya que las golondrinas están en movimiento y la acústica del espacio de una plaza ofrece una experiencia sonora que personalmente me interesa.//

www.mikelrnieto.net

Entrevista: Nata Lloreta

Fotografies: Jesús Vilamajó

Foto. detall de la instal·lació sonora "844" de Mikel R. Nieto. Museu Trepal. Festival Embarrat