

Exposición

Llorenç Barber. Archivo de escuchas

08 feb. — 16 jun. 2024

Llorenç Barber, *Sambori. Composición para pájaros.*
Festival Music Contex, Londres (UK), 1978

Dossier de prensa
IVAM Centre Julio González

IVAM

Exposició

Llorenç Barber. Archivo de escuchas

08 feb. — 16 jun. 2024

Comisariado:
Lorenzo Sandoval y Montserrat Palacios

IVAM35

Patrocinador

Llorenç Barber. Archivo de escuchas

La exposición *Llorenç Barber. Archivo de escuchas* producida por el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) propone un acercamiento a la trayectoria creativa del artista sonoro Llorenç Barber a partir de su archivo personal, compuesto por más de 7.000 documentos, entre partituras, folletos, posters y un centenar de publicaciones. A ellos se suma una instalación sonora realizada exprofeso para la muestra y diferentes propuestas audiovisuales.

La exposición se articula en dos partes. La primera es un *travelogue sónico*, que funciona como pieza central, realizada por Llorenç Barber, en colaboración con Montserrat Palacios y Pedro André en diálogo con el curador Lorenzo Sandoval. La segunda es la presentación del archivo documental que despliega la dilatada trayectoria del autor, organizado con Tono Vizcaíno.

Llorenç Barber,
Taller de Música Mundana, años 80

La pieza central, realizada para esta exposición, retoma las ideas de *escucha* y *plurifocalidad* de Llorenç Barber, recreadas aquí por el sistema surround, e integra por primera vez

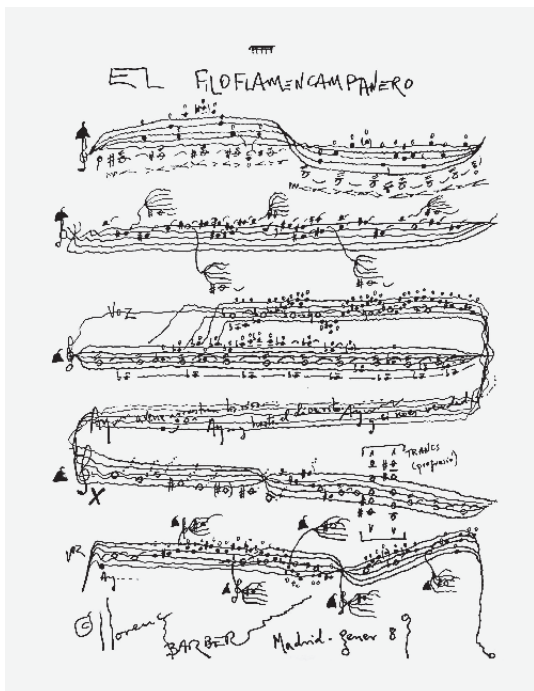

Llorenç Barber, *FlatusVocisTrio*,
Valencia, 1986

Llorenç Barber, estreno de la *Ópera para Papel* en el círculo de Bellas Artes,
Taller de Música Mundana, 1986

el contenido de su acervo sonoro, digitalizado gracias a la colaboración del grupo de investigación *Laboratorio de Creaciones Intermedia* del Departamento de Escultura de la Universitat Politècnica de València (Joaquín Artime, Estefanía Díaz, José Juan Martínez, Miguel Molina, Ana María Monzó, Griselda Morales, Miguel Ángel Navarro, Ivan Pérez y Josep Francesc Sanmartín).

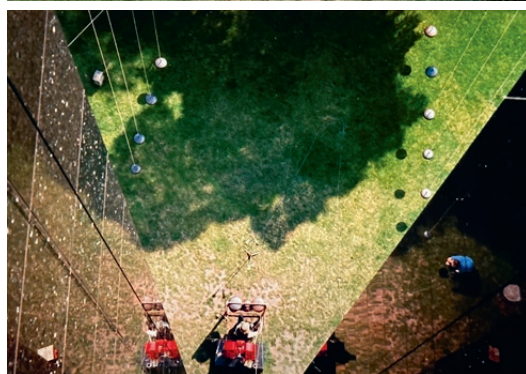
Llorenç Barber,
El Filo Campanero, 1989

Llorenç Barber entiende la *escucha* como un proceso de participación activa que señala el *estar en el mundo*. La noción de *plurifocalidad*, desarrollada a partir de los conciertos de ciudades, ofrece claves para una escucha creativa, múltiple y diversa. En estos conciertos los sonidos provienen de campanarios, se componen en colaboración con bandas o se ayudan de fuegos de artificio (percusión aérea) y, en definitiva, empleando las amplias y diversas posibilidades que cada ciudad pueda ofrecer.

Llorenç Barber, *Vivo vivo*.
Primer concierto de campanas, Ontinyent
(Valencia), 1989

El sonido es uno de los medios que más se acercan a la ecología. La relación entre arte, música y contexto ha sido uno de los cauces más activos en el trabajo de Llorenç Barber. Desde la percepción del paisaje sonoro como forma de producción musical hasta los procesos de

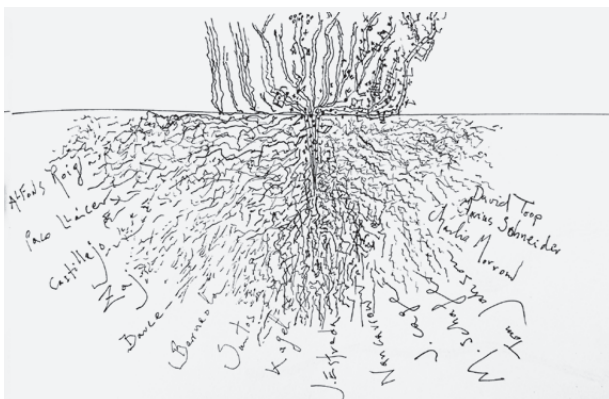
Llorenç Barber, *Spargens Sonum*,
Berlín, 1996. Fotografía: F. Miranda

Llorenç Barber, *Spargens Sonum*,
Berlín, 1996. Fotografía: Alberto García

autogestión, su trabajo pionero en el arte sonoro propone una serie de posiciones radicales que se actualizan e hibridan constantemente. Barber, autodefinido como *músico de intemperies*, da agencia dentro de sus composiciones a los sonidos propios de la naturaleza, como al viento, a los pájaros y a la atmósfera, a los que considera co-creadores.

El archivo que se presenta en esta muestra recoge la práctica de Llorenç Barber, así como la de sus múltiples colaboradores a lo largo de varias décadas. Los materiales incluidos, reunidos por el artista desde los años 70, recorren festivales y programas como el clásico Ensemes de València, el Aula de Música de la Universidad de Madrid, el festival Paralelo

Llorenç Barber, *Genealogía (las raíces de un árbol con mis más destacados maestros)*. Serie *Músicas visivas*, La Canyada (Valencia), 2021

Madrid o Nits d'Aielo, al tiempo que transitan por sus colaboraciones con grupos como Actum, el Taller de Música Mundana, Flatus Vocis Trio, Colectivo Elenfante o destacan su dilatada y fructífera colaboración con Montserrat Palacios.

El diseño gráfico ha sido realizado por Lilia Di Bella/Archive Books, y la concepción espacial ha sido realizada por Lorenzo Sandoval, con la producción de los módulos por Lebel.

BIOGRAFÍA

Llorenç Barber

(Aielo de Malferit, Valencia, 1948)

Nace en una familia en la que se entremezclan los idiomas (francés/alemán) con los solfeos y el piano. Pronto su formación se adentrará en latines y griegos, contrapuntos y viajes. Ligeti, Donatoni, Roy Hart, Kagel, London Musicians Collective, se entremezclan con lecturas/encuentros de Cage, Attali, el fluxus Zaj, o Carmelo Bernaola y Barce.

Pronto creará Actum (el público como artista), el Taller de Música Mundana (Platón como orquesta), o Ensemes que, junto a la dirección del Aula de Música Mundana, serán Movida madrileña, minimalismos, Flatus Vocis Trio, soundscape a lo Murray Schafer, o Carles Santos/Mestres Quadreny.

En los años 80 también presentará en México, en Audio Art Symposiums y en Linz y Berlín, en Klangkunst (Sonambiente), distintos proyectos como campanarios, City Concerts, instalaciones (De Sol a Sol) o Músicas Volantes.

Hacia finales de los 90, Barber se encuentra por un lado como 'nominado' año tras año (1997-99) en los premios Grammy españoles de la SGAE como Mejor Autor de Música Clásica, junto a sus antiguos profesores Bernaola y García Abril, y como Mejor Intérprete de Música Clásica junto a Sabina y Alfredo Kraus,

mientras que por otro en Europa comienza a ser motivo de monográficos, en Francia (Lyon), o en Alemania (Musiktexte o Positionen).

Mientras tanto sus populares City Concerts se expanden por toda Latinoamérica (Argentina, Brasil, Ecuador, Cuba Chile, etc.). Por estos años, en Latinoamérica, Europa y también en España, surgen nuevos enfoques y nombres musicológicos que leen las propuestas de Barber como algo a destacar de entre las músicas experimentales/arte sonoro.

Desde aquí el trajín creador de Barber adquiere un matiz más sosegado, y vendrá un cierto goteo de reconocimientos:

—Desde el año 2000, Barber creará, ensayará y publicará todo a dúo con su mujer, la cantante y etnomusicóloga de origen mexicano Montserrat Palacios.

—En 2005, es nombrado «Academic Corresponent de la Academia de Barcelona». Este mismo año estrena Pocket Naumaquia en el puerto de Yokohama, invitado por la Triennale of Contemporary Art.

—2007. Inteviene en la Feria de Orquideas de Chiang Mai (Tailandia), con una Orquesta conformada por instrumentos nativos.

—En 2008 crea el «Premi Cura Castillejo, al propositor mes desaforat».

—2009. Con Montserrat Palacios presentan su libro La Mosca Tras la Oreja. De las músicas experimentales al arte sonoros en España.

—En 2011 es nombrado Profesor visitante del Máster de Arte Sonoro de la Universitat de Barcelona.

—2012. El festival Nits acometerá un Congreso titulado 100 años de Arte Sonoro en Valencia.

—En 2017 recibe el Premi Bankia al talento de la Comunidad Valenciana, ex aequo con Carles Santos. La orquesta de Valencia estrena Afectuosament.

—2018. Congreso emBARberat, en Valencia. Tres días de maratón para celebrar sus 70 años. La Liberis Artium Universitas le nombra doctor por su tesis concebida al alimón con Montserrat Palacios: CONVIVIUM, sobre lo PÚBLICO y lo PRIVADO en el Arte.

—En 2020 inaugura la Cátedra «Carles Santos» en el Conservatorio de Castelló; se publica el libro sobre Zaj; prepara el Máster de Arte Sonoro del ESMAR; presenta en el Reina Sofía de Madrid su espectacular Música Volante. En la ciudad canaria de La Palma se presenta la propuesta urbana Se abrirán los cielos, para 3 muecines, 3 schofares y 3 campanarios. Fue la noche en que se entró en confinamiento.

—2022. Su obra y pensamiento es expuesto en el proyecto Ciudad adentro en la galaxia rural que, dirigido por José Tono, tuvo lugar en el CENTROCENTRO de Madrid. Este mismo año estrena Pax Ominibus, una obra para la ciudad de Vilnius (Lituania) y con la que se inicia en el modo ortodoxo de utilizar los bronce.

—En 2023, el grupo OCAZenigma de Zaragoza, dirigido por Asier Puga, estrena, tras 43 años de dormir en un cajón, la obra OMBRA para gran orquesta, en el marco del festival Ensems de Valencia.

ACTIVIDADES

8 de febrero

Presentación de la exposición a cargo de Llorenç Barber, Montserrat Palacios, Pedro André, Lorenzo Sandoval, Tono Vizcaíno y la directora del IVAM, Nuria Enguita.

Tras la conversación, Llorenç Barber realizará la primera parte de la performance *Música Materia. Dos recitales / miscelánea para habla y metal*, como apertura a la inauguración.

En palabras del artista: «Toda música tiende al silencio. Y toda su potencia está en las pausas entre uno y otro sonido. Claro que en ese 'entre', de chiripa, se nos cuele ¡zas! el eco radioactivo de la BigBang, aquella inflación primigenia de ondas gravitacionales. Atención pues a los trazos y trozos sónicos, pero también a lo inesperado. La música, pues, es como ir de pesca: puro polvo cósmico/galáctico que bulle detrás, cual señal genuina, esto es, cual silencio en estado de (im)pureza».

19 h. Presentación
20 h. Performance
Auditorio Carmen Alborch

9 de febrero

Contemporaneidades plurales, conferencia a cargo de Edna Martínez y Paz Guevera (HKW, Berlín)

18 h. Auditorio Carmen Alborch

Conciertos de ciudades de Llorenç Barber, conferencia a cargo de Rubén López Cano

19 h. Auditorio Carmen Alborch

Música Materia. Dos recitales / miscelánea para habla y metal (Parte II), performance de Llorenç Barber

20 h. Inicio en el IVAM y será itinerante hasta el CCCC (Centre del Carme Cultura Contemporània)

Institut Valencià d'Art Modern
Centre Julio González
Guillem de Castro, 118
46003 València

PUBLICACIÓN

Con motivo de la exposición el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), en colaboración con el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), editará un catálogo con textos de Nuria Enguita, Llorenç Barber, Lorenzo Sandoval, Montserrat Palacios, Carmen Pardo, Siegfried Zielinsky, Bonaventure Ndikung, Isabel Cárdenas Cañón, Rubén López Cano, Arturo Moya y Ruth Abellán, José Vicente Gil Noé, Miquel Àngel Marín, Isaac Diego, Tania Safura Adam y Daniel Charles.

Contacto:
Departamento de comunicación
comunicacion@ivam.es
T. +34 963 176 600

IVAM