

Exposició

Llorenç Barber. Arxiu d'escoltes

08 feb. — 16 jun. 2024

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

Dossier de premsa
Institut Valencià d'Art Modern

IVAM

Exposició

Llorenç Barber. Arxiu d'escoltes

08 feb. — 16 jun. 2024

Comissariat:
Lorenzo Sandoval i Montserrat Palacios

GENERALITAT
VALENCIANA

IVAM35

Patrocinador

Llorenç Barber. Arxiu d'escoltes

L'exposició *Llorenç Barber. Arxiu d'escoltes* produïda pel Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) proposa un acostament a la trajectòria creativa de l'artista sonor Llorenç Barber a partir del seu arxiu personal, compost per més de 7.000 documents, entre partitures, fullets, posters i un centenar de publicacions. A ells se suma una instal·lació sonora realitzada específicament per a la mostra i diferents propostes audiovisuals.

Aquesta exposició s'articula en dues parts. La primera és un *travelogue sònic*, que funciona com a peça central, realitzat per Llorenç Barber en col·laboració amb Montserrat Palacios i Pedro André en diàleg amb el curador Lorenzo Sandoval. La segona és la presentació de l'arxiu documental que desplega la dilatada trajectòria de l'autor, organitzat amb Tono Vizcaíno.

Llorenç Barber,
Taller de Música Mundana, anys 80

La peça central represa les idees d'escolta i *plurifocalitat* de Llorenç Barber, recreades ací pel sistema surround, i integra per primera vegada el contingut del seu patrimoni

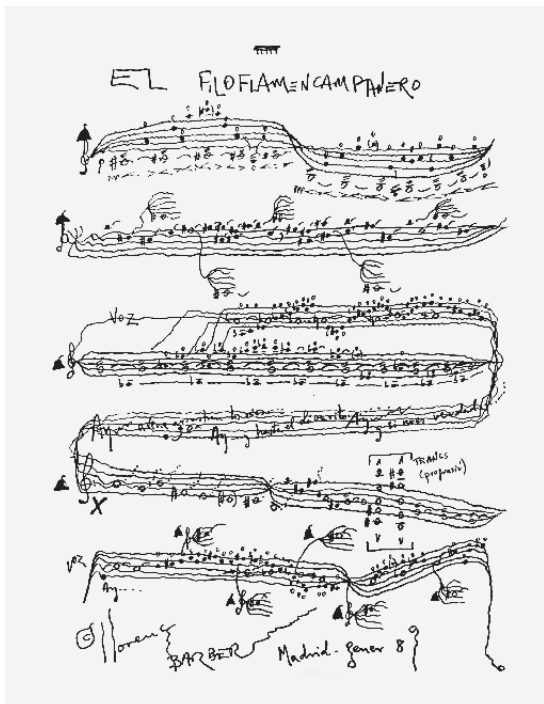

Llorenç Barber, *FlatusVocisTrio*,
València, 1986

Llorenç Barber, estrena de *Ópera para Papel*
en el cercle de Belles Arts, Taller de Música
Mundana, 1986

sonor, digitalitzat gràcies a la col·laboració del grup d'investigació *Laboratorio de Creaciones Intermedia* del Departament d'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 i Josep Francesc Sanmartín).

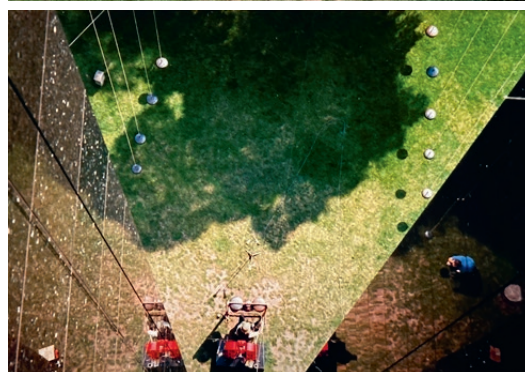
Llorenç Barber,
El Filo Campanero, 1989

Llorenç Barber entén l'escolta com un procés de participació activa que assenyala l'estar *en el món*. La noció de plurifocalitat, desenvolupada a partir dels concerts de ciutats, ofereix claus per a una escolta creativa, múltiple i diversa. En aquests concerts, els sons provenen de campanars, es componen en col·laboració amb bandes, o s'ajuden de focs d'artifici (percussió aèria) i, en definitiva, emprant les àmplies i diverses possibilitats que cada ciutat puga oferir.

Llorenç Barber, *Vivo vivo*.
Primer concert de campanes, Ontinyent
(València), 1989

El so és un dels mitjans que més s'acosten a l'ecologia. La relació entre art, música i context ha sigut un dels llits més actius en el treball de Llorenç Barber. Des de la percepció del paisatge sonor com a forma de producció musical fins als processos d'autogestió, el

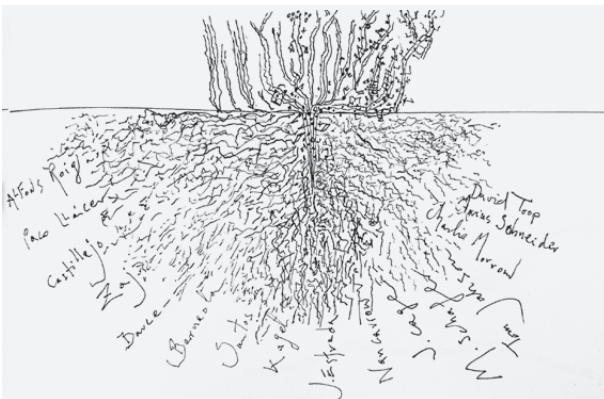
Llorenç Barber, *Spargens Sonum*,
Berlín, 1996. Fotografia: F. Miranda

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

seu treball pioner en l'art sonor proposa una sèrie de posicions radicals que s'actualitzen i hibriden constantment. Barber, autodefinit com a músic *d'intempèries*, dona agència dins de les seues composicions als sons propis de la naturalesa, com el vent, els ocells i l'atmosfera, als quals considera cocreadors.

L'arxiu que presentem ací arreplega la pràctica de Llorenç Barber, així com la dels seus múltiples col·laboradors al llarg de diverses dècades. Els materials inclosos, reunits per l'artista des dels anys 70, recorren festivals i programes com el clàssic Ensembles de València, l'Aula de Música de la Universidad de Madrid, el festival Paralelo Madrid o Nits d'Aielo, alhora que transiten per les seues col·laboracions

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

amb grups com Actum, el Taller de Música Mundana, Flatus Vocis Trio, Colectivo Elenfante o destaquen la seua dilatada i fructífera col·laboració amb Montserrat Palacios.

El disseny gràfic ha sigut realitzat per Lilia Di Bella/Arxive Books, i la concepció espacial ha sigut realitzada per Lorenzo Sandoval, amb la producció dels mòduls per Llebrer.

BIOGRAFÍA

Llorenç Barber
(Aielo de Malferit, València, 1948)

Barber naix en una família en la qual s'entremesclen els idiomes (francès/alemany) amb els solfejos i el piano. Prompte la seua formació s'endinsarà en llatins i grecs, contrapunts i viatges. Ligeti, Donatoni, Roy Hart, Kagel, London Musicians Collective, s'entremesclen amb lectures/trobades de Cage, Attali, el fluxus Zaj, o Carmelo Bernaola i Barce.

Prompte crearà Actum (el público como artista), el Taller de Música Mundana (Platón com orquestra), o Ensembles que, al costat de la direcció de l'Aula de Música Mundana, serán *Movida madrileña*, minimalismes, Flatus Vocis Trio, soundscape a lo Murray Schafer, o Carles Santos/Mestres Quadreny.

En els anys 80 també presentarà a Mèxic, en Audio Art Symposiums i a Linz i Berlín, en Klangkunst (Sonambiente), diferents projectes com a *campanarios*, *City Concerts*, instal·lacions (*De Sol a Sol*) o *Músicas Volantes*.

Cap a finals dels 90, Barber es troba d'una banda com 'nominat' any rere any (1997-99) en els premis Grammy espanyols de la SGAE com a Millor Autor de Música Clàssica, al costat dels seus antics professors Bernaola i García Abril, i com a Millor Intèrpret de Música Clàssica al costat de Sabina i Alfredo Kraus, mentre que per un altre a Europa comença a ser motiu de monogràfics, a França (Lió), o a Alemanya (Musiktexte o Positionen).

Mentrestant els seus populars *City Concerts* s'expandeixen per tota Llatinoamèrica (l'Argentina, el Brasil, l'Equador, Cuba Xile, etc.). Per aquests anys, a Llatinoamèrica, Europa i també a Espanya, sorgeixen nous enfocaments i noms musicològics que lliguen les propostes de Barber com alguna cosa a destacar d'entre les músiques experimentals/art sonor.

Des d'ací el tràfec creador de Barber adquireix un matís més assossegat, i vindrà un cert degoteig de reconeixements:

—Des de l'any 2000, Barber crearà, assajarà i publicarà tot a duo amb la seua dona, la cantant i etnomusicòloga d'origen mexicà Montserrat Palacios.

—En 2005, és nomenat 'Academic Correspondent de l'Acadèmia de Barcelona'. Aquest mateix any estrena *Pocket Naumiquia* en el port de Yokohama, convidat per la *Triennale of Contemporary Art*.

—2007. Inteviene en la Fira de Orquideas de Chiang Mai (Tailàndia), amb una Orquestra conformada per instruments nadius.

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

—2009. Amb Montserrat Palacios presenten el seu llibre *La Mosca Tras la Oreja*. De les músiques experimentals a l'art sonors a Espanya.

—En 2011 és nomenat Professor visitant del Màster d'Art Sonor de la Universitat de Barcelona.

—2012. El festival Nits escometrà un Congrés titulat *100 anys d'Art Sonor a València*.

—En 2017 rep el Premi Bankia al talent de la Comunitat Valenciana, ex aequo amb Carles Santos. L'orquestra de València estrena *Afectuosament*.

—2018. Congrés emBARberat, a València. Tres dies de marató per a celebrar els seus 70 anys. La Liberis Artium Universitas li nomena doctor per la seua tesi concebuda amb Montserrat Palacios: CONVIVIUM, sobre el PÚBLIC i el PRIVAT en l'Art.

—En 2020 inaugura la Càtedra «Carles Santos» en el Conservatori de Castelló; es publica el llibre sobre Zaj; prepara el Màster d'Art Sonor de l'ESMAR; presenta en el Reina Sofia de Madrid la seua espectacular *Música Volante*. A la ciutat canària de La Palma es presenta la proposta urbana *Se abrirán los cielos*, per a 3 muetzins, 3 *schofares* i 3 campanars. Va ser la nit en què es va entrar en confinament.

—2022. La seua obra i pensament és exposat en el projecte *Ciudad adentro en la galaxia rural* que, dirigit per José Tono, va tindre lloc en el CENTROCENTRO de Madrid. Aquest mateix any estrena *Pax Ominibus*, una obra per a la ciutat de Vilnius (Lituània) i amb la qual s'inicia en el mode ortodox d'utilitzar els bronzes.

—En 2023, el grup OCAZenigma de Saragossa, dirigit per Asier Puga, estrena, després de 43 anys de dormir en un calaix, l'obra OMBRA per a gran orquestra, en el marc del festival Ensembles de València.

ACTIVITATS

8 de febrer

Presentació de l'exposició a càrrec de l'artista, Llorenç Barber, els comissaris, Lorenzo Sandoval i Montserrat Palacios i la directora de l'IVAM, Nuria Enguita.

Després de la conversa, Llorenç Barber realitzarà la primera part de la performance *Música Matèria. Dos recitals / miscel·lània per a parla i metall*, com a obertura a la inauguració.

En paraules de l'artista: «Tota música tendix al silenci. I tota la seua potència està en les pauses entre un i un altre so. Clar que en eixe 'entre', de xiripa, se'ns colaza! el ressò radioactiu de la BigBang, aquella inflació primigènica d'ones gravitacionals. Atenció doncs als traços i trossos sònics, però també a l'inesperat. La música, doncs, és com anar de pesca: pura pols còsmica/galàctic que bull darrere, com senyal genuí, això és, com silenci en estat de (im)puresa».

19 h. Presentació
20 h. Performance
Auditori Carmen Alborch

9 de febrer

Contemporaneïtats Plurals. Conferència a càrrec de Edna Martínez i Paz Guevara (HKW, Berlín)

18 h. Auditori Carmen Alborch

Concerts de ciutats de Llorenç Barber, conferència a càrrec de Rubén López Cano

19 h. Auditori Carmen Alborch

Música Matèria. Dos recitals / miscel·lània per a parla i metall (Parte II), performance de Llorenç Barber

20 h. S'iniciarà en l'IVAM
i serà itinerant fins al CCCC

PUBLICACIÓ

Amb motiu de l'exposició el Institut València d'Art Modern (IVAM), en col·laboració amb el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), editarà un catàleg amb 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 Marin, Isaac Diego, Tania Safura Adam i Daniel Charles.

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

Contacte:
Departament de Comunicació
comunicacion@ivam.es
T. 963 176 600

IVAM