

ENSAYO SONORO

SOUNDS AT AN EXHIBITION

Sonidos de una exposición

Artes No Decorativas S.A.

ISSN (imp): 1390-4825

ISSN (e): 2477-9199

Biografía de los autores :

Artes no Decorativas S.A es un colectivo artístico fundado por Nelson García y Manuela Ribadeneira en Quito, 1998.

Nelson F. García (Quito, 1967). Compositor, artista, docente, del Colegio de Música (CoM) de la USFQ desde 1999. Estudió en Berklee College of Music, Boston y Hochschule der Künste, Berlin. Divide su tiempo entre proyectos de arte contemporáneo —algunos con el colectivo ecuatoriano Artes No Decorativas S.A.— y la composición y producción de música incidental para cine, teatro, danza contemporánea y otros proyectos multidisciplinarios en Ecuador, EEUU y Europa.

Manuela Ribadeneira, (Quito 1966, vive en Londres) Su práctica se basa en inquietudes relacionadas con situaciones políticas y personales específicas del momento, que aborda desde la investigación histórica, lo anecdótico y curiosidad científica. Esta calidad de búsqueda permite que sus obras desborden su contexto original de creación para convertirse en pensamientos que se proyectan con el tiempo e invitan a una permanente actualización de sus lecturas.

Ha expuesto en numerosas instituciones internacionales de renombre y su obra forma parte de importantes colecciones, como la colección del Museo Guggenheim de Nueva York.

Es miembro fundador y editora de *Drawing Room Confessions*, y es parte del proyecto *Zarigüeya*, un proyecto de investigación y exhibición entre el arte contemporáneo y la colección del Museo de Arte precolombino, Casa del Alabado, Quito.

ENSAYO SONORO

„Sounds at
an exhibition“

SONIDOS
DE UNA EXPOSICIÓN

DE LA MUESTRA

OBJETOS DE DUDA
Y DE CERTEZA

MANUELA RIBADENEIRA

UN PROYECTO DE

Nelson García
Manuela Ribadeneira

PARA

artesNOdecorativas s.a

No.41

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
QUITO 2019

Pictures at an exhibition (Cuadros de una exposición) es una *Suite* para piano de diez movimientos compuesta por Modest Mussorgsky. En 1874 el compositor visitó una exposición de su amigo, el artista Viktor Hartmann, quien había muerto un año antes. Para homenajear a su amigo y capturar la experiencia del recorrido, compuso una pieza en la que cada uno de los movimientos es una ilustración musical de cada obra de Hartmann.

El colectivo Artes No Decorativas S.A hace un recorrido sonoro por la exhibición *Objetos de duda y de certeza* de Manuela Ribadeneira, (Centro de Arte Contemporáneo de Quito 2019-2020). Al igual que en la obra de Mussorgski, cada sonido es una ilustración musical/sonora de cada obra y en su conjunto, es un recorrido de la muestra.

Como toda exhibición, se puede escuchar en el orden sugerido por Rodolfo Kronfle, curador de la muestra, y caminar de la sala uno a la cuatro. Sin embargo, como en casi toda exhibición, el visitante puede escoger su orden y crear su propio recorrido.

Este proyecto responde a una invitación de la revista *Index* para hacer un ensayo visual, que resultó en uno sonoro. El hecho de que la exhibición esté montada, inaugurada pero cerrada al público por la pandemia, nos llevó a recorrerla de otra manera.

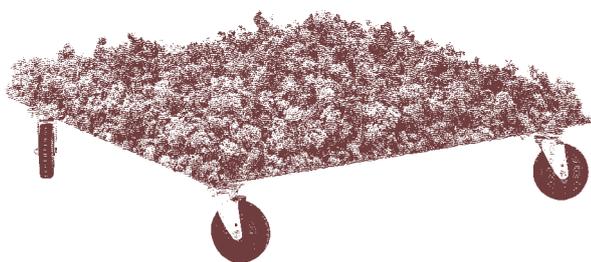
Notas: La portada, diseñada por Adrián Balseca, se basa en la primera versión de la partitura impresa de la obra de Mussorgsky.

01

Tiwintza Mon Amour
Escala 1:1000

2005

[http://revistaindex.net/
nodecorativas/01.aiff](http://revistaindex.net/nodecorativas/01.aiff)

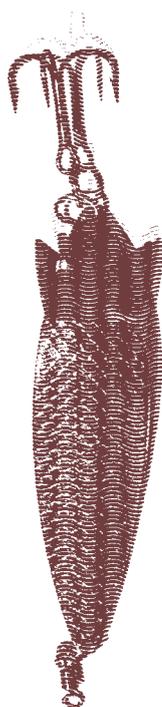

22''

02

Punto
Concordia

2006

[http://revistaindex.net/
nodecorativas/02.aiff](http://revistaindex.net/nodecorativas/02.aiff)

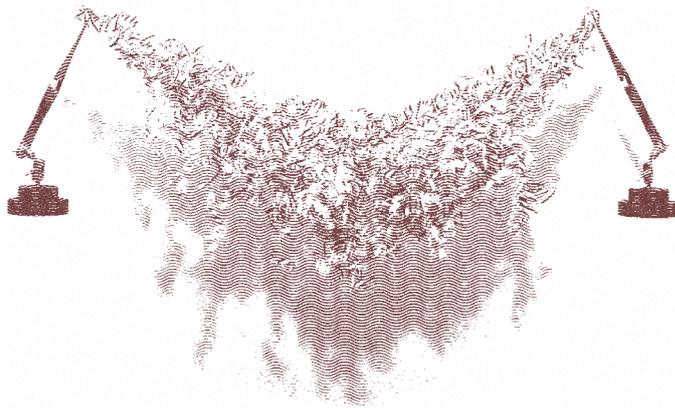
26''

03

Acta de canje

2008

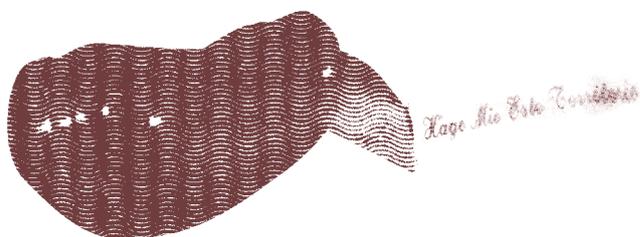
<http://revistaindex.net/nodecorativas/03.aiff>

20''

04

Hago mío este territorio

2007

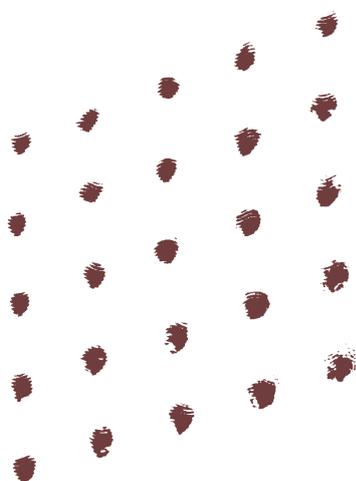
<http://revistaindex.net/nodecorativas/04.aiff>

44''

05

El Requerimiento

2007

<http://revistaindex.net/nodecorativas/05.aiff>

5'38"

06

Territorio (el juego)

2008

<http://revistaindex.net/nodecorativas/06.aiff>

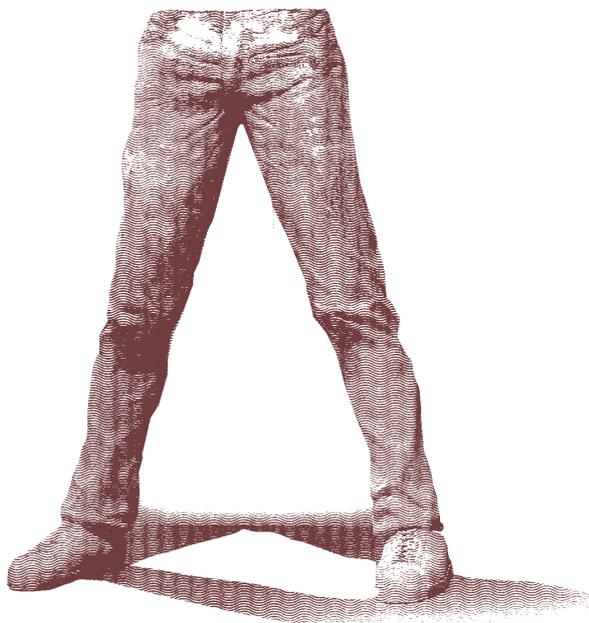
1'11"

07

Con un pie en un lado y
con un pie en el otro y
que cada quien decida
qué lados son esos III

2019

<http://revistaindex.net/nodecorativas/07.aiff>

16''

08

Aquí se hace
lo que digo yo

2008

<http://revistaindex.net/nodecorativas/08.aiff>

1'32''

09

Mausoleo para segundos pisos

2014

<http://revistaindex.net/nodecorativas/09.aiff>

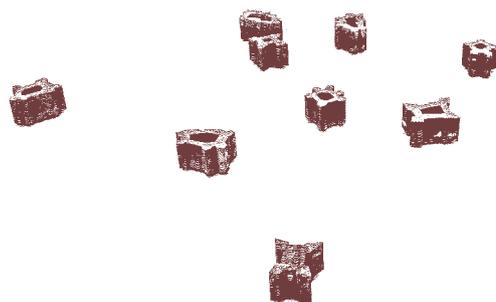

1'18''

10

Fortalezas (De la serie Amigos o enemigos)

2016

<http://revistaindex.net/nodecorativas/10.aiff>

5'17''

11

El ensayo

2009

<http://revistaindex.net/nodecorativas/11.aiff>

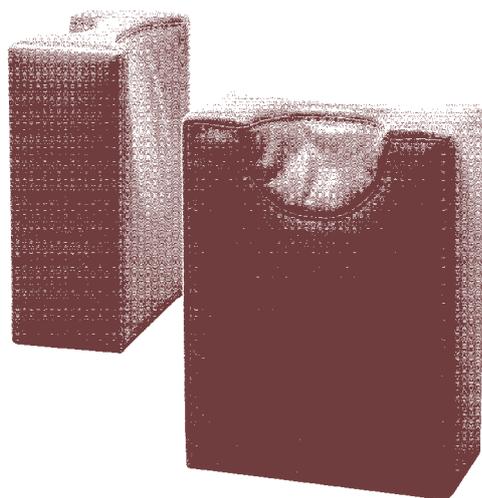

1'56"

12

Para perder la cabeza, by Danton

2009

<http://revistaindex.net/nodecorativas/12.aiff>

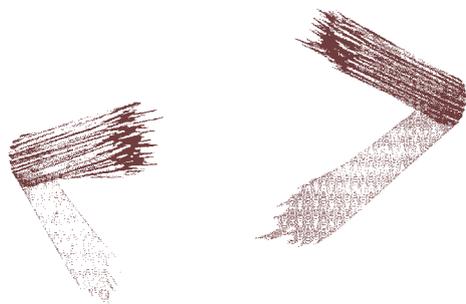

15"

13

Las tejedoras

2010

<http://revistaindex.net/nodecorativas/13.aiff>

5'16"

14

Cortes y recortes

2009

<http://revistaindex.net/nodecorativas/14.aiff>

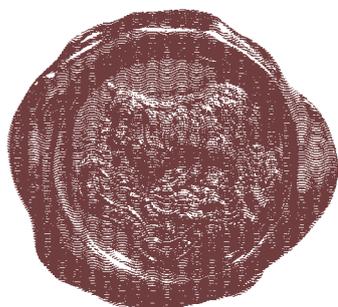
1'09"

15

El chivo expiatorio

2009

<http://revistaindex.net/nodecorativas/15.aiff>

4''

16

El mundo está patas arriba

2016

<http://revistaindex.net/nodecorativas/16.aiff>

1'43''

17

El Rey Perro:
un relato

2018

[http://revistaindex.net/
nodecorativas/17.aiff](http://revistaindex.net/nodecorativas/17.aiff)

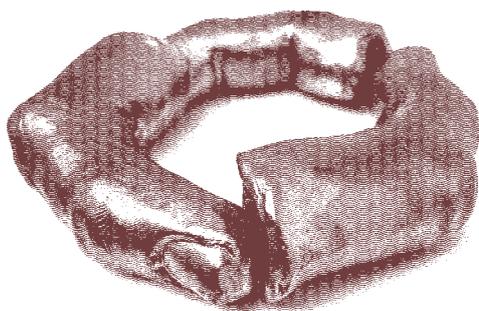

4''

18

La culpa
es tuya

2018

[http://revistaindex.net/
nodecorativas/18.aiff](http://revistaindex.net/nodecorativas/18.aiff)

48''

19

Los culpables

2018

<http://revistaindex.net/nodecorativas/19.aiff>

1'48''

20

Tienes miedo

2011

<http://revistaindex.net/nodecorativas/20.aiff>

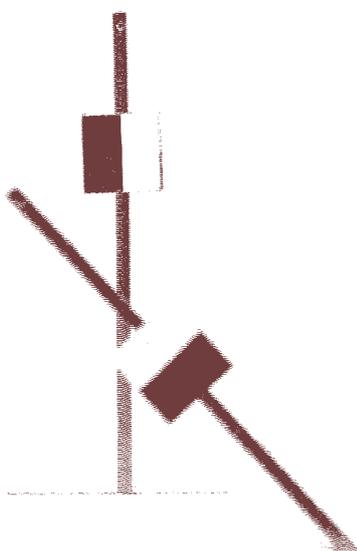

2'09''

21

Amigos o enemigos

2018

<http://revistaindex.net/nodecorativas/21.aiff>

26''

22

Sobre la dirección en la que sopla el viento

2009

<http://revistaindex.net/nodecorativas/22.aiff>

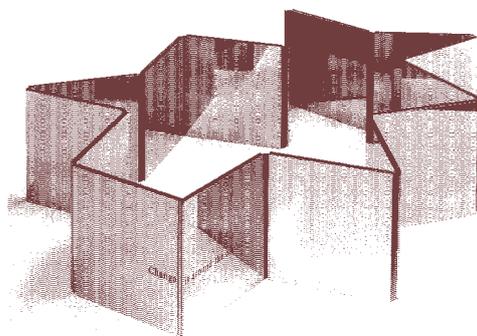
1'14''

23

Change is around the Corner

2009

<http://revistaindex.net/nodecorativas/23.aiff>

1'17"

24

Los incorruptibles

2010

<http://revistaindex.net/nodecorativas/24.aiff>

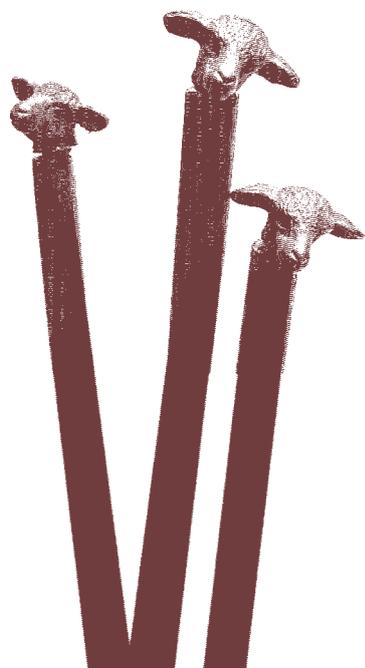

25"

25

Did anybody know
the way?

2008

[http://revistaindex.net/
nodecorativas/25.aiff](http://revistaindex.net/nodecorativas/25.aiff)

33''

26

De cómo se
sostienen las cosas

2008

[http://revistaindex.net/
nodecorativas/26.aiff](http://revistaindex.net/nodecorativas/26.aiff)

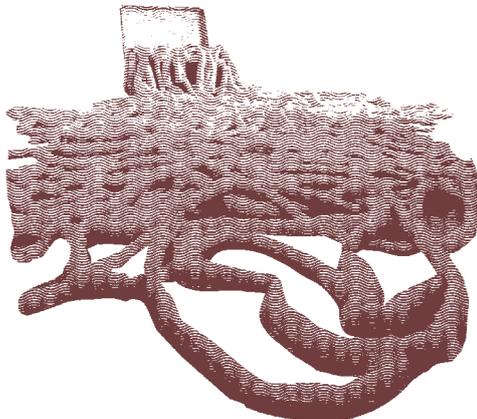
12''

27

Me la llevo puesta (títulos variables)

2000

<http://revistaindex.net/nodecorativas/27.aiff>

9"

28

Ciudad colapsable

2019

<http://revistaindex.net/nodecorativas/28.aiff>

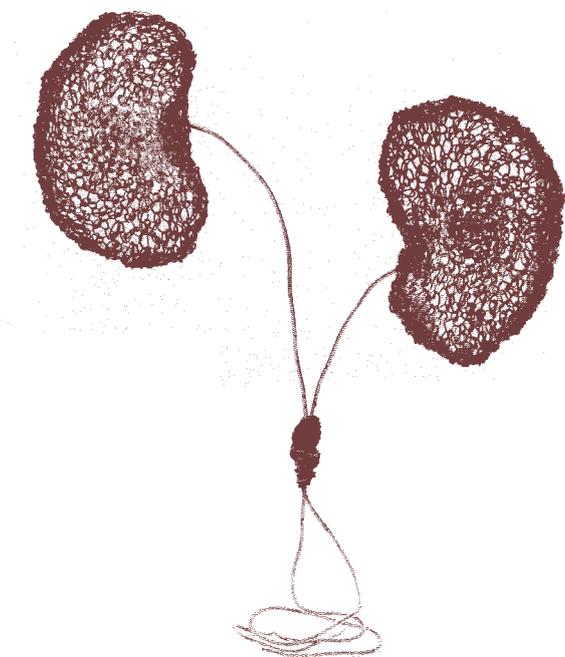

26"

29

Órganos internos

2000

<http://revistaindex.net/nodecorativas/29.aiff>

46''

30

Volcanes

2018

<http://revistaindex.net/nodecorativas/30.aiff>

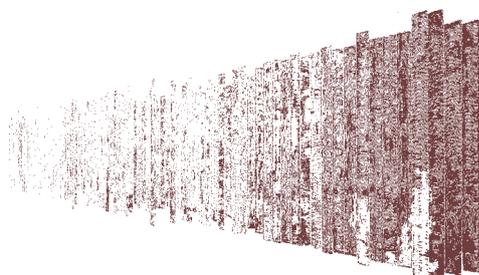
1'34''

31

Temblores armónicos IV: a menudo una advertencia

2018

[http://revistaindex.net/
nodecorativas/31.aiff](http://revistaindex.net/nodecorativas/31.aiff)

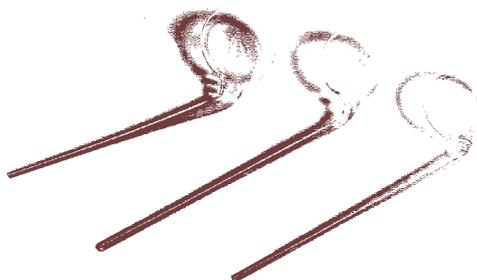

9''

32

Partitura para treinta segundos de silencio

2018

[http://revistaindex.net/
nodecorativas/32.aiff](http://revistaindex.net/nodecorativas/32.aiff)

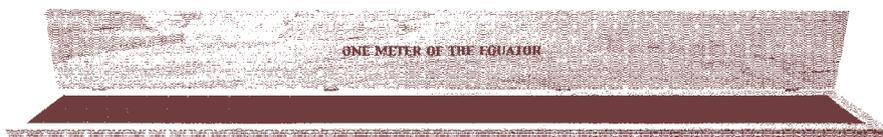

30''

33

One Meter of the Equator

2007

<http://revistaindex.net/nodecorativas/33.aiff>

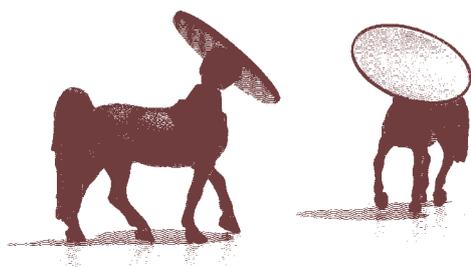

4”

34

“Being born in a stable does not make you a horse”

2008

<http://revistaindex.net/nodecorativas/34.aiff>

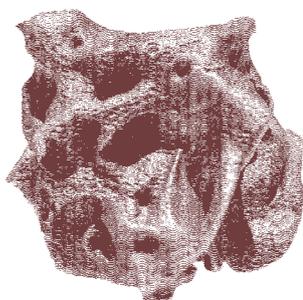
22”

35

Partícula de dios

2016

<http://revistaindex.net/nodecorativas/35.aiff>

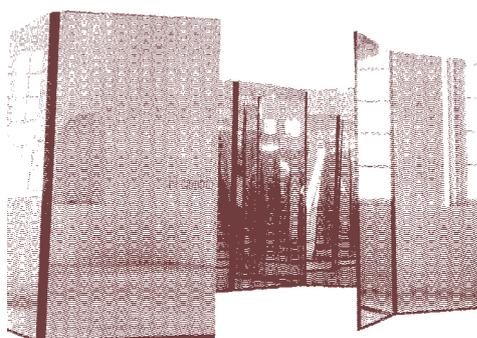

29''

36

El cambio está a la vuelta de la esquina

2019

<http://revistaindex.net/nodecorativas/36.aiff>

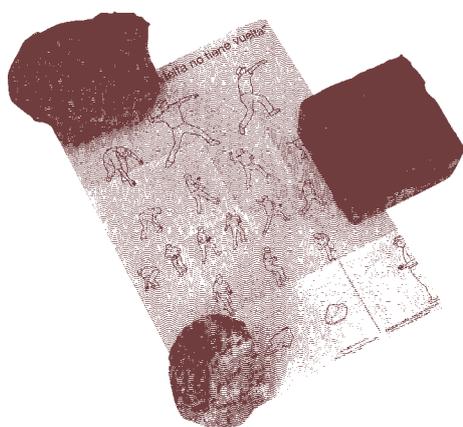

1'21''

37

Piedra y palabra
suelta no tienen vuelta

2019

<http://revistaindex.net/nodecorativas/37.aiff>

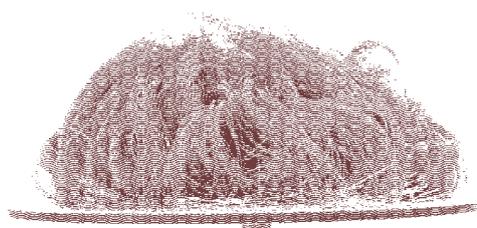

5''

38

Autorretrato

2001

<http://revistaindex.net/nodecorativas/38.aiff>

2'51''

39

Llaves para puertas que aún no existen

2016

<http://revistaindex.net/nodecorativas/39.aiff>

14'02''

40

Borra y va de nuevo

2013

<http://revistaindex.net/nodecorativas/40.aiff>

31''

Suspended and about to fall

<http://revistaindex.net/nodecorativas/41.aiff>

1'16''

NOTAS

- 01 — Cuatro lados.
- 02 — Disonancia.
- En la música la disonancia se refiere a la sensación de tensión o choque, experimentada por alguien que escucha cierta combinación de tonos al mismo tiempo, y se diferencia de la consonancia, que es la percepción de estabilidad y reposo. Estas sensaciones dependen del contexto sonoro y musical (tonal). Puede significar también una falta de consonancia o armonía entre personas o cosas. Sinónimos: desacuerdo, discrepancia, desavenencia.
- 03 — Botella silbato de vasos comunicantes con asa de puente Cultura Bahía (450 a.C- 750 d.C). “Esta tecnología cerámica comprende un sistema que combina agua, aire y sonido. En el 1000 a. C. en lo que respecta a su forma, estas botellas pueden lucir como vegetales, ser zoomorfas, antropomorfas o antropozoomorfas. La dimensión hidráulica de estas piezas es sorprendente. Se puede incorporar agua por el conducto de aire para que viaje por los canales internos, empujando el aire hacia el silbato y produciendo sonidos. Este sistema puede contar con agujeros de digitación que sirven para modificar el tono resultante” (Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, Quito-Ecuador).
- 05 — *El Requerimiento*
- Escrito en 1512 por el jurista y consejero real Juan López de Palacios Rubio, fue un elemento clave de los protocolos de conquista española en América. Este texto debía ser leído a viva voz por los conquistadores españoles a grupos o autoridades de los pueblos indígenas, como procedimiento formal para exigirles su sometimiento a los reyes españoles y a sus enviados. Se lo leía en latín o en español y generalmente, desde un barco o a distancia del público a quién se dirigía.
- 06 — Territorio (el juego)
- Versión nueva en cello de *La cabalgata de las Valkirias* (inicio del acto tercero de la ópera *Las Valkirias*, la segunda de las cuatro operas del *Anillo de los Nibelungos* (1856)) de Richard Wagner tocada de oído, siguiendo la versión usada en la película *Apocalypse Now* de Francis Ford Coppola.
- 07 — *Patria* (1930)
- Letra de Manuel María Sánchez y música de Sixto María Durán. “La canción Patria se empezó a interpretar en los actos públicos y solemnes hasta convertirse en el segundo himno nacional, por lo cual se interpreta hasta el día de hoy en escuelas y colegios” (Cartas al director, El Universo, Guayaquil, 10 de junio, 2016). En el 2009, este segundo himno nacional sufrió un “re-encauchado” publicitario-político por parte del gobierno del momento.
- 08 — Fragmento de la composición de Nelson García: *Improvisando con el 5 de Febrero* (1999)
- En 1997, tras días de protestas en las principales ciudades del Ecuador, Abdalá Bucaram, elegido democráticamente en 1996, fue destituido de su cargo como Presidente de la República por el Congreso Nacional. El 6 de febrero, mientras Bucaram desconocía lo sucedido en el Congreso, Fabián Alarcón fue declarado presidente interino. Rosalía Arteaga, vicepresidenta de Bucaram, reclamó su derecho de sucesión y declaró que lo sucedido en el Congreso era un golpe de estado. En la noche del 6 al 7 de febrero, el Ecuador tuvo

- tres presidentes. Durante la campaña electoral, Abdalá se llamó “el loco que ama” y el congreso lo destituyó declarándolo loco.
- La voz es del periodista Diego Oquendo Sánchez, tomada de un noticiero de esa noche.
- 09 — Beetham Tower
- Este edificio construido en la ciudad de Manchester en el 2006, aúlla, murmura y canta con el viento. Debía tener 50 pisos de altura, pero se quedó en 47 debido a conflictos con las autoridades de la ciudad.
- 10 — Fragmento de sonido de la película *Zulu* (1964) dirigida por Cy Endfield.
- 11 — Así como la figura en este video sostiene su cabeza suspendida en el aire el mayor tiempo posible (1’53”), el músico sostiene la nota *La*, que es la que usan las orquestas para afinar y sintonizar sus instrumentos, en sí también un ensayo.
- 12 — Foley de una guillotina.
- Foley es una técnica de efectos de sonido que consiste en crear manualmente, en un estudio de grabación, sonidos cotidianos o de ambiente que se añaden en sincronía con la imagen de películas o video en la etapa de postproducción. Su nombre viene de su inventor Jack Foley, quien en los años 20 añadió efectos de sonido a transmisiones de dramas radiales en vivo.
- 13 — Este audio se grabó en febrero del 2019 en el taller de tejido Totorá Sisa, de la comunidad San Rafael del Lago San Pablo, Imbabura - Ecuador.
- 14 — Tinnitus es la percepción o sensación de oír sonidos en los oídos, cuando no hay ningún sonido externo. Pueden ser timbres, chillidos, zumbidos, rugidos, chasquidos o siseos de tonos muy bajos, a tonos extremadamente altos.
- 15 — En la historia de Francia, las *lettres de cachet* eran cartas firmadas por el rey de Francia y aseguradas con el sello real o cachet. Contienen órdenes directamente del rey para imponer acciones arbitrarias y juicios que no podían ser apelados.
- El sello de esta obra tiene una imagen sacada de la pintura *The Scapegoat*, (El chivo expiatorio) (1854) de William Holman Hunt, yuxtaponiendo así el símbolo del poder ilimitado, con una representación de la víctima del poder absoluto. La expresión “chivo expiatorio”, una traducción errónea de la palabra hebrea *Azazel*, se refiere a una cabra que fue lanzada al desierto como parte de las ceremonias del Día de la Expiación para llevarse los pecados de la gente. El término hace referencia hoy a una persona, a menudo inocente, a quien se culpa y castiga por los errores o crímenes de otros. La leyenda debajo de la imagen de la cabra en la obra de Ribadeneira dice: *Rex solutus est a legibus*, “El rey es liberado de las leyes” o el rey está sobre la ley, una máxima del *Compendio de Justiniano*, parte del Cuerpo de derecho civil emitido bajo Justiniano I en el año 529.
- 16 — El 16 de marzo de 2020, el cellista Yo-Yo Ma, dentro de su proyecto *#SongsOfComfort*, —un proyecto de música para reconfortar, consolar y conectar a las personas en época de pandemia—, interpretó *Going Home* que es la segunda sección (Largo) de la Sinfonía n.º 9 en mi menor, conocida popularmente como *Sinfonía del Nuevo Mundo*, compuesta por Antonín Dvořák en 1893.
- 17 — En la segunda mitad del s. XIX, el escritor Herman Melville visitó las Islas Galápagos y escribió una colección de descripciones llamadas *Las Encantadas* (1856). En la 7, “La Isla de Charles y el Rey Perro”, el protagonista de la historia comienza como un revolucionario que ha luchado contra el poder colonial español y, como reconocimiento, recibe una isla en el archipiélago. El protagonista se establece en su isla e invita a todos los que quieran a convertirse en sus súbditos. En la historia vemos la transformación de un revolucionario a un tirano que tiene el control de todo y de todos. Al final, el tirano es expulsado de la isla y vive en el exilio a la espera de regresar a su isla.
- Esta historia está basada en la realidad. Un hombre llamado Manuel J. Cobos convenció al gobierno del Ecuador para que lo dejaran establecerse en la isla de San Cristóbal en las Galápagos. Fundó la hacienda “El Progreso” y llevó desde el continente a presos y personas marginales a que trabajen la tierra. Cobos también se convirtió en un tirano. Los trabajadores fueron esclavizados y los detractores, castigados hasta la muerte o abandonados en islotes sin agua ni comida. Tanto Cobos como el tirano de Melville estaban siempre rodeados de perros.
- Manuela Ribadeneira escribió una versión de este cuento y la leyó en público, por primera vez, en la Bienal de Cuenca (2018). Como parte de la obra, hizo una invitación pública para que el cuento se siga contando.
- 18 — *Three Blind Mice*
- La primera versión escrita que se conoce de esta ronda infantil data de 1609. Se cree que se compuso antes de esta fecha, y que los tres ratones ciegos de la canción eran tres obispos protestantes que fueron acusados de conspirar contra la Reina católica María I de Inglaterra (Mary Tudor 1516-1558) por lo que fueron quemados en la hoguera. En esta ronda, los ratones corren tras la mujer del granjero, la reina, quien con un cuchillo les corta la cola. Según esta interpretación, la ceguera de los ratones se refiere al protestantismo.
- 19 — Versión nueva, para cello, de uno de los temas musicales compuestos por Bernard Herrmann para la película *Psycho* (1960) de Alfred Hitchcock. Este motivo musical recurrente, aparece en varias escenas de la película en donde se presentan temas de dinero, obsesión y culpabilidad.
- 20 — *Finlandia*
- Es un poema sinfónico compuesto por el finlandés Jean Sibelius. La primera versión fue compuesta en 1899 para una celebración organizada por la prensa finlandesa. Este acto fue una protesta encubierta en contra de la censura ejercida por el Imperio Ruso en la Finlandia ocupada. Desde este momento en adelante, *Finlandia* se convirtió en un himno de oposición a la ocupación y a la censura. Se interpretó en innumerables ocasiones bajo diversos nombres. El cambio de nombres fue una manera de evitar la censura. Además de su título original: *Música para una ceremonia de prensa, Finlandia*, como se la conoce hoy en día, se ha llamado *Impromptu*, *El despertar*, *Nocturno* y *Sentimientos felices ante el despertar de la primavera finlandesa*. Sibelius aprobó el cambio de nombres para “poder sonar con más libertad”.
- 21 — Sonido que produce *Amigos y enemigos* al ser activada por el público. Se grabó en diciembre del 2019 en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito.
- 22 — Momento de afinación de una orquesta sinfónica.
- 23 — Fragmento de *Ecós y Reverberaciones*
- Una pieza compuesta por Nelson García para ser escuchada en vivo en los espacios del Centro de Arte Contemporáneo de Quito durante la muestra *Objetos de duda y de certeza* (2019) de Manuela Ribadeneira.
- 24 — *The Great Dictator* (1940) escrita, dirigida y actuada por Charlie Chaplin, quien interpreta los dos roles protagónicos de la película: un barbero judío, y el terrible dictador de Tomania.

- 25 — Fragmento de la composición de Nelson García: *Improvisando con el 5 de Febrero* (1999) (ver pieza número 8).
- 26 — Sus 4
- En la música tonal el acorde suspendido es un acorde que no tiene el intervalo de 3ra —tono crucial para identificarlo como Mayor o Menor— y en vez de este, tiene un intervalo de 4ta. Este acorde produce una sensación de tensión y deseo de resolución.
- 27 —El característico sonido de una cámara fotográfica réflex que utiliza película, es una combinación de sonidos producidos por algunos elementos: un espejo que se levanta y las cortinas del obturador que se abren, dando paso a que entre la luz entre estos elementos y el diafragma del lente. Inmediatamente a continuación, suena la película que se enrolla mientras el espejo vuelve a su posición original. La obra titulada: *Me la llevo puesta* cambia de títulos cada vez que se abre el baúl en donde se guarda, cuando no está exhibida, y sale a la luz con un nuevo título.
- 28 — (Ver pieza número 23).
- 29 — *Womb tone*, Walter Murch.
- “El oído es el primero de nuestros sentidos en activarse, cuatro meses y medio después de haber sido concebidos. Durante el resto de nuestro tiempo en el útero, otros cuatro meses y medio, estamos encurtidos en una rica salmuera de sonido que impregna y nutre el desarrollo de nuestra conciencia: los pulsos íntimos y variados del corazón y la respiración de la madre; su canción y voz; los bajos que retumban y los repentinos vuelos de su trompeta intestinal; los fragmentos repentinos, misteriosos, seductores o atemorizantes del mundo exterior. Todos estos remolinos incesantes alrededor del niño atado al útero, sin la competencia de la vista, el olor, el gusto o el tacto” Walter Murch para *Transom.org* (traducción Manuela Ribadeneira).
- 30 — Para la exposición *Temblores Armónicos* (2018) de Manuela Ribadeneira en el espacio de Flora en Bogotá, la artista pidió a Pavel Aguilar —artista y músico—, que haga una traducción del audio del proceso de erupción de un volcán en formato de pentagrama y, de allí, a la interpretación en piano. Este es el resultado. (ver pieza número 31).
- 31 — En la búsqueda de cómo predecir la erupción de un volcán, un grupo de geofísicos (2009), convirtieron los sismogramas del volcán Rodoubt en Alaska, en archivos de audio, y los aceleraron muchas veces para que los oídos humanos pudieran escucharlos. Descubrieron las etapas de ciertos volcanes en proceso de erupción: primero los temblores armónicos, luego el grito del volcán seguido de treinta segundos de silencio y finalmente, la erupción. Concluyeron que había que aprender a escuchar a los volcanes.
- 32 — Partitura interpretada por Nelson García.
- 33 —Un metro (flexómetro) que se extiende hasta la medida de un metro y regresa.
- 34 — “*C’est si ce ne pas un chien*”.
- 35 — Sonido que hace el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas de CERN durante su funcionamiento.
- 36 — (Ver pieza número 23).
- 37 — Fragmento de la composición de Nelson García: *Improvisando con el 5 de Febrero* (1999) (ver pieza número 8).
- 38 — El tema musical de la *Pantera Rosa* es una composición instrumental de Henry Mancini escrita para la película *The Pink Panther* (1963) dirigida por Blake Edwards. Esta versión es interpretada por doce cellos de la Orquesta filarmónica de Berlín.
- 39 — *Proverb* (1995) Steve Reich.
- El texto breve que se repite: “How small a thought it takes to fill a whole life!” (¡Que pequeño el pensamiento que se necesita para llenar toda una vida!) proviene de una colección de escritos de Ludwig Wittgenstein.
- 40 — Fragmento de *Ecos y Reverberaciones*
- Una pieza compuesta por Nelson García para ser escuchada en vivo en los espacios del Centro de Arte Contemporáneo de Quito durante la muestra *Objetos de duda y de certeza* (2019) de Manuela Ribadeneira. Este fragmento fue creado con un instrumento que usa cinta magnética encontrada.
- 41 — Bonus Track.
- Fragmento de la composición de Nelson García: *Improvisando con el 5 de Febrero* (1999) La voz es del periodista Diego Oquendo Sánchez tomada de un noticiero de esa noche (ver pieza número 8).

Guía de sala

Acompaña la exposición *Objetos de duda y de certeza* de Manuela Ribadeneira curada por Rodolfo Kronfle. (Centro de Arte Contemporáneo de Quito, 2010-2020).

http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/wp-content/uploads/2019/12/MR-GUIA_compressed.pdf

Créditos:

Las piezas 1, 23, 32, 36 y 40 han sido compuestas y producidas por Nelson García para este proyecto, Marzo-Junio 2020.

Pieza número 2 : voz de Sebastian Buerkner, artista.

Pieza número 18 : voz de Tom Woolner, artista.

Piezas número 6, 11 y 19 interpretadas especialmente para este proyecto por Yaroslava Trofymchuk, cellista de la Philharmonia Orchestra de Londres.

Agradecimientos:

Adrián, Gonzalo, María del Carmen, Sebastian, Tom, Yaro y el Museo de Arte precolombino Casa del Alabado