

Dossier de prensa

Exposición

Brian Eno

Lightforms / Soundforms

14 junio – 1 octubre 2017

Arts Santa Mònica

Claustro Max Cahner, Nivel 1 y Nivel 2

ÍNDICE

1. CLAVES DE LA EXPOSICIÓN.....	3
2. FICHA DE LA EXPOSICIÓN	6
3. ALGUNOS APUNTES SOBRE BRIAN ENO	13
4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN	14
5. CRÉDITOS	15

Brian Eno. Foto: Shamil Tanna

1. CLAVES DE LA EXPOSICIÓN

Brian Eno

Lightforms / Soundforms

14 junio – 1 octubre 2017

Claustro Max Cahner, Nivel 1 y Nivel 2

Exposición en el marco del Festival Sònar + D

- La exposición más completa realizada hasta el momento a nivel internacional de Brian Eno.
- Muestra de producción propia de Arts Santa Mònica que ocupará las tres plantas del edificio.
- Eno ha creado expresamente para la ocasión la **nueva pieza *New Space Music***.
- Brian Eno es **músico, compositor, artista visual y productor musical** (Talking Heads, David Bowie, U2, Coldplay, entre otros).
- El **creador de la música ambiente**, presenta su último álbum ***Reflection*** en forma de **instalación musical en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat**, complementando la exposición.

La exposición ***Brian Eno. Lightforms / Soundforms***, organizada y producida por Arts Santa Mònica con la colaboración de Sònar+D, presenta una selección de sus trabajos recientes como artista y como músico, acompañados de una muestra de las notas, esquemas y dibujos de que se ha servido para articular sus ideas al respecto y exponerlas. La muestra no pretende repasar exhaustivamente su trayectoria creativa, sino que busca ofrecer una imagen detallada y completa de su actividad actual y de sus planes de futuro a corto plazo. Aparte de la celebrada instalación audiovisual ***77 Million Paintings***, la propuesta incluye, entre otras piezas, la nueva instalación ***New Space Music*** creada por el artista especialmente para la ocasión, instalada en el Claustro Max Cahner de Arts Santa Mònica, y la

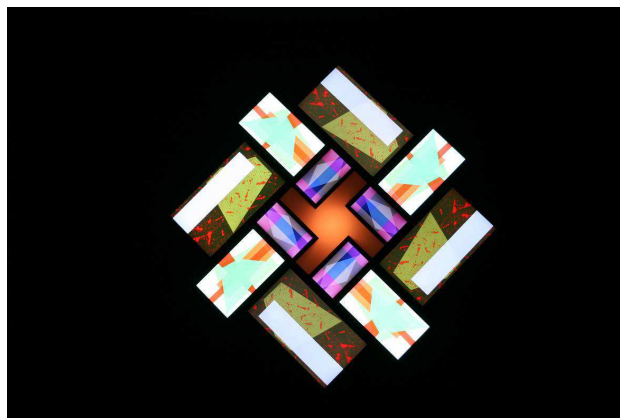
presentación de su último álbum, **Reflection**, en la sala de recogida de maletas de la Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona - El Prat, durante el mes de junio.

77 Million Paintings.

Foto: Nick Robertson a WORDSALAD.

Eno se formó en la universidad como artista visual, inició una carrera como músico y productor y, acto seguido, se interesó por trasladar a su campo de procedencia las herramientas conceptuales y los procedimientos propios de la música. Desplazándose ágilmente y de forma continua entre el arte, la música y la escritura ha desarrollado a lo largo de los años una manera de hacer singular: el movimiento de la pintura, la ralentización de la música y una relación lúdica y emancipadora con la tecnología. Eno pone a prueba esta manera de hacer, la trabaja y la perfila, sobre tres materiales difícilmente equiparables: la luz, el sonido y la palabra.

77 Million Paintings.

Foto: Nick Robertson a WORDSALAD.

BRIAN ENO – *LIGHTFORMS / SOUNDFORMS*

Las formas de luz y de sonido del título de esta exposición son formas en movimiento. No son la arquitectura armónica de la forma musical, ni la construcción cromática y de líneas de la forma pictórica. Son figuras entrevistas fugazmente, como una cara que nos mira, un instante, en la calle. Formas que la imaginación y la memoria captan con más nitidez que no la retina y la cóclea. Las figuras, que son estas formas de luz y de sonido, se nos acercan desde un fondo difuso. No ocupan su propio espacio, de sentido definido (no son figuras de ficción), sino que provienen de un espacio indefinido, de contornos inalcanzables y de proporciones no del todo comprensibles, y nos salen al paso, haciéndose presentes, por unos instantes en las mismas salas y pasadizos que recorre el visitante.

Unas figuras enigmáticas que se dibujan en la penumbra (y pronto se pierden de nuevo), que no podemos saber qué dicen, qué hacen, pero podemos pensar qué *nos* dicen, qué *nos* hacen (y qué les hacemos), en el lugar y en el momento que comparten con nosotros. Quizás no pueden tener ningún otro sentido que el que les corresponde a cada escena compartida, imprevista y presente.

Las formas en movimiento nos salen al paso, y puede ser que nos sintamos inclinados a seguirlas, a adentrarnos (a perdernos, y todo parece indicarlo) dentro del espacio del cual provienen. Pero este espacio es demasiado vasto, demasiado complejo; o quizás es, simplemente, un poco absurdo: sobrepasa la imaginación y la memoria. El buen sentido musical y visual pronto lo descartan como ocurrencia, como mero experimento en el mejor de los casos. Para seguir avanzando, hace falta bajar la guardia y dejar de lado el buen sentido: recorrer estos espacios con la expectativa y la inconsciencia (y el punto de angustia) con que se recorre un laberinto.

Lluís Nacenta, comisario

2. FICHA DE LA EXPOSICIÓN

Brian Eno. *Lightforms* / *Soundforms* es la exposición más completa realizada hasta ahora a nivel internacional sobre el trabajo creativo de **Brian Eno**. La muestra, que ocupa las tres plantas de Arts Santa Mònica, incluye la nueva pieza realizada expresamente para la ocasión ***New Space Music***, una instalación musical concebida específicamente para ser escuchada en el Claustro Max Cahner de Arts Santa Mònica.

BRIAN ENO – *NEW SPACE MUSIC*

Brian Eno ha compuesto expresamente para esta muestra la pieza ***New Space Music*** de Arts Santa Mònica. Se trata de una nueva pieza de música para ser escuchada en el entorno especial del Claustro Max Cahner.

Esta pieza musical es mi última incursión en un nuevo tipo de música *Ambient*.

El arquitecto Asif Khan se puso en contacto conmigo y me pidió una pieza musical del Pabellón Británico de la Exposición Universal de este año, que tendrá lugar en Astanà, Kazakhstan.

Las técnicas compositivas utilizadas en esta ocasión son tradicionales y a la vez contemporáneas. De una parte, tomo decisiones sobre los sonidos, el modo y la melodía, en buena medida como han hecho los compositores durante siglos. Pero también utilizo diferentes tipos novedosos de software, que he ido desarrollando durante décadas (recientemente en colaboración con Peter Chilvers).

En lugar de especificar un conjunto determinado de relaciones armónicas y rítmicas, como se haría en una composición musical convencional, estas piezas se basan en una serie de normas algorítmicas que gobiernan el funcionamiento de cada elemento de la composición. Puede haber, por ejemplo, diversas frases recurrentes, de pocas notas cada una, pero que se ven modificadas por algoritmos con indicaciones del tipo “toca solo el 75% de las notas” o “sube la nota una octava el 25% de las veces” o “alarga la nota un lapso de entre 1 y 6 segundos el 50% de las veces”. En una pieza así, puede haber de doce a veinte canales que están sufriendo modificaciones de este tipo, de manera que la composición resultante cambia a cada interpretación.

Por tanto, en su versión puramente generativa, la pieza es diferente en cada ejecución. Lo que he estado ensayando últimamente es seleccionar aquí y allá aquellos fragmentos de interpretaciones concretas que me han gustado especialmente y “congelar” las normas en aquellas secciones, que se convierten así en tramos fijados que se repiten en cada ejecución. La grabación que oyes en esta instalación está todo “congelado” así que,

a pesar que ha sido generado a partir de diversas iteraciones de la pieza (centenares), está congelado en una pieza fijada. Bien, esto no es del todo cierto: todavía hay algunos elementos atmosféricos que flotan libremente y se reconfiguran cada vez que la pieza vuelve a sonar.

Después de haberme interesado durante mucho tiempo por las posibilidades “pictóricas” de la música grabada (posibilidades que exploro en la música *Ambient*), ahora me intereso cada vez más por sus posibilidades escultóricas. Esta pieza, como otras que he hecho recientemente, utiliza múltiples canales. La música deviene así tridimensional, un acontecimiento que tiene lugar en el *espacio*, tanto como en el tiempo.

Brian Eno

BRIAN ENO - 77 MILLION PAINTINGS

La icónica **77 Million Paintings** de Brian Eno ocupará el nivel 2 del centro. Se trata de una gran instalación audiovisual generativa. Esto quiere decir que las imágenes y los sonidos que la componen evolucionan de manera indefinida, conforme a un seguido de normas que tienen cierta dimensión estadística (de manera que los resultados no pueden ser plenamente previstos por el artista) y que, a causa del gran número de combinaciones entre las formas, colores y sonidos resultantes, se renueva constantemente. De hecho, cada combinación de luz y sonido tardaría millones de años en repetirse. Según los cálculos de Eno, la pieza es capaz de producir alrededor de 77 millones de imágenes diferentes (de aquí el título de la pieza).

77 Million Paintings.

Foto: Nick Robertson a WORDSALAD.

“Por su naturaleza, **77 Million Paintings** es una pieza abstracta. Si bien es cierto que presenta algún elemento figurativo, el contexto permite interpretarlos como abstractos. Las ideas de abstracción y realismo están muy relacionadas con la estética y el contenido del cuadro y con todo aquello que sucede en el interior del marco. Gran parte del interés de **77 Million** es también lo que pasa detrás del marco. De qué modo se comporta la pieza y cómo funciona. Uno es consciente de que lo que ves cambia, y cambia tan lentamente que aún puedes relacionarte con él como si se tratará de un cuadro convencional, pero como espectador también eres consciente de que no volverás jamás a ver el mismo cuadro. En este sentido, aunque el espectador contempla composiciones abstractas, son solo una parte de la historia porque detrás ocurren muchas más cosas.”

“Estoy constantemente fascinado por las combinaciones de esta pieza, que siempre produce sorpresas. Siempre exclamo "Esta diapositiva aún no la había visto." Una de esas cosas que más me atrae del arte generativo es que es tan grande, en el sentido de que existen tantas variaciones, que ni tan siquiera el artista llega a ver todas las posibilidades. Desde este punto de vista, **77 Million Paintings** es una pieza interminable, a pesar de ser un proyecto totalmente terminado. Es una distinción interesante y válida para casi todo el arte generativo.”

Brian Eno

Ésta es una instalación generativa, tanto por lo que respecta a las imágenes como a la música. Esto quiere decir que Eno no ha creado directamente cada una de las configuraciones visuales y cada frase y armonía musicales, sino sobre la base de un fondo de formas y de sonidos prefijados, todo un conjunto de instrucciones que, implementadas por un ordenador, determinan su combinación y sucesión a lo largo del tiempo.

El número de combinaciones posibles es inmenso y, para que las instrucciones que sigue el ordenador tengan un cierto grado de aleatoriedad, el artista no puede prever al detalle cuál será la evolución, en cada caso, de la pieza. Según el cálculo del propio Eno, y tal como indica el nombre de la instalación, el número de iteraciones necesarias para que una configuración determinada llegue a repetirse gira en torno de los 77 millones.

Lluís Nacenta, comisario

“Crea cosas que están más allá de mi gusto. Esto es lo que me gusta de esta pieza: mi gusto tiene unos ciertos topes, hay unos ciertos límites en mi gusto, y esta pieza a menudo opera más allá de estos límites”.

Brian Eno

BRIAN ENO – *LIGHT BOXES*

Otra pieza destacada de la muestra son las **Light Boxes**, que ocuparán la primera planta de Arts Santa Mònica. Se trata de unas pinturas de luz que evolucionan constantemente. Se las puede considerar pintura en movimiento o de música visual.

Light Boxes, de Brian Eno, es una instalación de piezas de iluminación que fluyen, cada una de ellas, suavemente mediante la combinación infinita de unas cautivadoras escaleras de colores autogeneradas utilizando una serie de luces LED interrelacionadas, acompañadas de una composición musical. Ampliando las fronteras temporales con una obra que aparentemente no tiene principio ni fin, Eno “anima a la gente a quedarse en un sitio durante un rato.”

“Si un cuadro cuelga de una pared, no tenemos la sensación de perdernos nada si no le prestamos atención. En cambio, con la música y el vídeo, todavía albergamos la esperanza de que se produzca algún tipo de teatro. Mis vídeos cambian, pero lo hacen lentamente. Y cambian de tal modo que no pasa nada si te pierdes un poco.”

Brian Eno

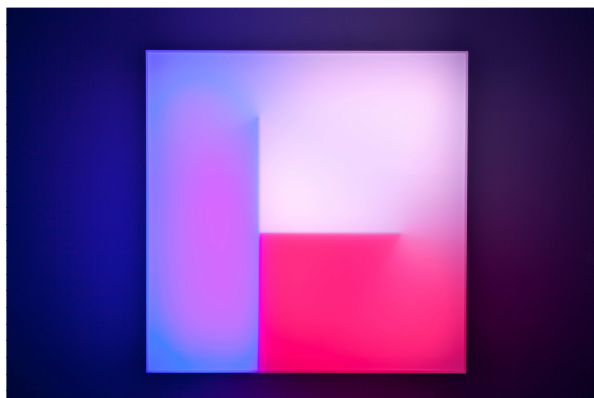

Foto: Paul Stolper Gallery

También denominadas por el artista *Light Music*, las *Light Boxes* utilizan tecnología LED para introducir una progresión lenta entre diferentes formaciones de color, que Eno denomina “coloursapes” (paisajes de color).

Esta es una de las líneas de trabajo que ha mantenido viva durante más de 40 años, fruto, en parte, de su colaboración con Peter Schmidt. Según relata Christopher Scoates, os dos artistas experimentaban, a finales de los 70, sobre un cuadro de Schmidt con un gran círculo rojo en medio, rodeado de filigranas de colores vivos. Ensayaron iluminarlo con un sistema rudimentario que pasaba gradualmente de un color primario a otro.

Eno describió el resultado como una “pintura animada” que tenía un “efecto fascinador: a medida que los colores cambiaban, el gran círculo central pasaba lentamente del rojo intenso al negro profundo y al violeta, a la vez que los detalles

intricados de alrededor aparecían y desaparecían. La tela cobraba vida y se hacía profundamente tridimensional". En esta ocasión, las *Light Boxes* se presentan acompañadas de una música que Eno ha concebido como un complemento de *New Space Music*. La intención es que la música de las *Light Boxes* se sume a la que llega al primer piso desde el claustro, y que genere una nueva escucha (una especie de comentario musical) de la pieza que el visitante ya ha podido escuchar en la planta baja.

Lluís Nacenta, comisario

"(...) Tengo la impresión que he intentado ralentizar la música, para que se acercara a la pintura, y animar las pinturas, para que se parecieran a la música... con la esperanza que las dos actividades se encontrasen y se fundieran a medio camino."

Brian Eno

Esta confluencia de diferentes medios es clave en su obra:

"Para mí, la pintura y la música siempre han estado interrelacionadas. Empecé a jugar con la luz como medio casi al mismo tiempo que comencé a jugar con el sonido cuando era un adolescente. Al echar la vista atrás y fijarme en todo lo que he hecho durante los años intermedios, me da la impresión que he intentado ralentizar la música para que se pareciera más a la pintura, y animar los cuadros para que se parecieran más a la música... con la esperanza de que las dos actividades se encontrarían a medio camino y se fusionarían."

Brian Eno

BRIAN ENO – NOTEBOOKS

En este mismo nivel también se podrán ver una cuidada selección reproducciones de piezas sobre papel del artista. Se trata de una serie ordenada y fechada de libretas (**Notebooks**) que Brian Eno ha mantenido desde la adolescencia, que recogen indistintamente aspectos personales y de trabajo. A través de escritos, dibujos y diagramas realizados con una grafía limpia y discreta, estas páginas permiten seguir el itinerario íntimo, los intentos iniciales, las variaciones descartadas y el desarrollo a lo largo de los años de sus ideas y sus trabajos, tanto musicales como artísticos.

Las libretas no han sido nunca publicadas, más allá de reproducciones muy parciales. Eno las concibe como una especie de banco de ideas.

"Me digo una y otra vez que las guardo para cuando se me acaben las ideas. ¡Y todavía estoy esperando!"

Brian Eno

BRIAN ENO – REFLECTION / INTERVENCIÓN EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA – EL PRAT

Brian Eno. *Lightforms* / *Soundforms* incluye, además, una intervención en el Aeropuerto de Barcelona – El Prat, concretamente en la sala de recogida de equipajes de la T1. Los viajeros que lleguen a la ciudad podrán escuchar, por la megafonía del aeropuerto, el último álbum de música ambiente de Brian Eno, ***Reflection*** (2017). Este álbum significa la realización plena de la idea que tiene Eno de la música ambiente (concepto ideado por él en los años 70), ahora que los ordenadores permiten producir una música de duración indefinida y siempre cambiante (cosa que era imposible cuando la música solo se podía difundir registrada en discos). La idea de presentar esta nueva pieza en el aeropuerto es una referencia a uno de los primeros álbumes de música ambiente creada por Eno, ***Music for Airports*** (1978).

La música *Ambient* (termino creado por el propio Brian Eno) está pensada para ser una presencia musical constante en un espacio determinado, que no ocupa necesariamente un segundo plano sino una pluralidad de planos posibles, desde el primero, en el que lo escuchamos como una pieza de música convencional, hasta el último, en que la ignoramos completamente. La música *Ambient* ha de resistir como ninguna las fluctuaciones de nuestra atención. Si no prestamos atención, no ha de ser molesta; si nos fijamos, ha de ser interesante. Eso la hace adecuada para sonar en los espacios de un aeropuerto. Además, llevarla a este espacio vincula *Reflection* con uno de sus antecedentes más célebres, *Music for Airports*, de 1978. Eno escribe las notas del álbum: “*Reflection* es el más reciente de mis experimentos con el *Ambient*, y el más sofisticado hasta ahora. Mi intención original con la música *Ambient* era hacer música sin final, una música que siguiera sonando tanto tiempo como quisieras. También quería que esta música se desarrollase de maneras siempre diferentes —que fuese como sentarse a la orilla de un río; es siempre el mismo río pero cambia constantemente—. Sin embargo, las grabaciones —en vinilo, en casete o en CD— están limitadas en el tiempo y vuelven a sonar de manera idéntica cada vez que las escuchas. Así pues, en el pasado estaba limitado a crear los sistemas que hacen la música, y a continuación a grabar treinta minutos o una hora de esta música para poder publicarla. *Reflection* es así en su formato de álbum —en vinilo o en CD—. Pero la app que produce *Reflection* no está restringida: crea una versión sin fin y siempre cambiante de esta pieza musical”.

Portada disco Reflection (2017). Brian Eno

3. ALGUNOS APUNTES SOBRE BRIAN ENO

Brian Eno es un músico, compositor, artista visual y productor musical inglés (ha producido grupos como Talking Heads, David Bowie, U2 y Coldplay). Es conocido en todo el mundo como uno de los principales innovadores de la pintura generativa y de la música ambiente, género que él definió. La obra de Eno se dedica casi exclusivamente a las posibilidades que ofrece la luz como medio y sus instalaciones sonoras y visuales han ido redefiniendo los espacios arquitectónicos emblemáticos del mundo desde finales de 1970. Su obra se muestra con regularidad; de Tokio a Ciudad del Cabo, desde Río de Janeiro a Nueva York y de Londres a Madrid.

Brian Eno. Foto: Shamil Tanna.

4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN

Arts Santa Mònica organiza actividades relacionadas con la exposición **Brian Eno. Lightforms / Soundforms**, algunas de las que ya están cerradas son las siguientes. Próximamente os iremos informando de nuevas actividades.

Workshop «Diffractive Interfaces»

12-16.06.2017

Salón de actos de Arts Santa Mònica y Sónar+D

Máster Universitario de Búsqueda en Arte y Diseño (EINA) – Interface Cultures (Kunstuniversität Linz)

Con la participación de Christa Sommerer

Organiza: Arts Santa Mònica

Coordina: Laura Benítez

Radio Nativa con motivo de Brian Eno. Conduce Jordi Oliveras:

1. Influencia sobre la escena local. **28.06.2017 / 19-20h**
2. Un uso impropio de la tecnología. **04.07.2017 / 19-20h**
3. Dimensión política y social. **26.09.2017 / 19-20h**

Organiza: Arts Santa Mònica.

Colabora: Interfícies. Programa de educación mediación y ciudadanía de Arts Santa Mònica

Vibraciones y sonoridades

Ciclo de tres mesas redondas sobre músicas, pedagogías, cuerpos y experimentaciones + Fanzine educativo:

1. Músicas y herramientas de educación popular. **23.06.2017 / 18-20h**
2. Cuerpo y vibraciones. **13.07.2017 / 18-20h**
3. Experimentación artística / pedagogías experimentales. **14.09.2017 / 18-20h**

Organiza: Arts Santa Mònica / Interfícies. Programa de educación mediación y ciudadanía de Arts Santa Mònica

Ambient now! Comusitària

Visita Hack.17.06.2017 / 19h

Una propuesta de Comusitària en relación con el trabajo de Brian Eno en la que se explorará en directo la producción experimental de ambientes sonoros y espaciales de carácter inmersivo

Organiza: Arts Santa Mònica / Interfícies. Programa de educación mediación y ciudadanía de Arts Santa Mònica

5. CRÉDITOS

EXPOSICIÓN

En el marco del Festival Sònar + D (15-17 junio)

Curador: Lluís Nacenta

Asistente de curaduría: Maria Fallada

Diseño gráfico: todojunto.net

Diseño exposición: Espai e

Montaje: GAMI SCP y Lumen

Organiza: Arts Santa Mònica – Departamento de Cultura

Colabora: Festival Sònar + D

ARTS SANTA MÒNICA

Director: Jaume Reus

Exposiciones

Coordinación general: Fina Duran Riu

Asistente de coordinación: Silja Pálmarsdóttir

Ediciones: Cinta Massip

Dirección técnica: Xavier Roca

Actividades

Coordinación general: Marta Garcia / Alba Gallardo

Área técnica: Eulàlia Garcia

Administración

Responsable de gestión: Cristina Güell

Área de exposiciones: Mònica Garcia Bo

Secretaria de dirección: Chus Couso

Comunicación

Coordinación general: Jordi Miras Llopart

Web y redes sociales: Luis Villalón Camacho

Difusión: Juanjo Gutiérrez

**Arts Santa Mònica. Centro de la Creatividad – Departamento de Cultura
Área de Comunicación y Prensa**

Mail: comunicacio_artssantamonica@gencat.cat
@artssantamonica

Coordinación comunicación y prensa: Jordi Miras Llopart. C. e.: jmirasl@gencat.cat |
tel.: (34) 93 316 28 10 – (34) 93 316 28 56. Ext. 13436

Web y redes sociales: Luis Villalón. C. e.: lvillalon@gencat.cat | tel.: (34) 93 556 53 14
(directo) - (34) 93 316 28 19. Ext. 13441

Difusión: Juanjo Gutiérrez. C. e.: jgutierrezg@gencat.cat | tel.: (34) 93 316 28 57 (directo)
(34) 93 316 28 10. Ext. 13442

Arts Santa Mònica, Centro de la Creatividad

La Rambla 7 08002 Barcelona. Tel. 935 671 110. artssantamonica.gencat.cat. **Entrada libre**
De martes a sábado de 11 h a 21 h. Domingos y festivos de 11 h a 17 h. Lunes cerrado
