

ZoOo

la palabra salvaje

junio - octubre

Donostia - San Sebastián, 2010
Cristina Enea - Arteleku - Aquarium

www.cristinaenea.org/zoo

ZoOo es un proyecto expositivo que plantea un diálogo entre disciplinas como la antropología cultural, la biología y las prácticas artísticas en torno a la figura del animal. Un acercamiento a un universo, el animal, tan estudiado y cercano como desconocido y extraño. Para ello, la primera parte de ZoOo desarrollada durante el verano de 2009, centró su atención en las representaciones visuales de los animales. Esta segunda entrega propone un recorrido desde lo acústico para observar ese mundo paralelo. Una invitación a dejarse llevar guiado por palabras y cantos, superando las condiciones establecidas por los cánones oficiales del conocimiento que nos han enseñado a escuchar y valorar cada sonido de una forma determinada. Las nuevas perspectivas de escucha que ofrece un ejercicio como éste nos ayudarán a comprender mejor, aún sin descifrar, ese extenso universo sonoro animal.

Un proyecto de la Fundación Cristina Enea, producido en colaboración con el departamento Audiolab del Centro de Arte Contemporáneo Arteleku y Proyecto Amarika Proiektua de Vitoria-Gasteiz, que cuenta con la colaboración del Aquarium de San Sebastián.

Bill Burns
Marcel Broodthaers
Andreas Wutz
Francisco López
Yannick Dauby
Slavek Kwi
Xabier Erkizia
Nader Koochaki
Miguel Álvarez -
Fernández

Isabel Escudero
Vanessa Lemm
Jorge Riechmman
Olatz González
Garbiñe Larrea
Iñaki Seguro
Alessandro Bosetti
Jana Winderen
Kim Cascone
...

introducción

Para el pensamiento occidental la posesión del lenguaje ha supuesto una diferencia radical entre los hombres y el resto de los organismos. La filosofía moderna, en su afán de presentar al individuo como centro del universo, atribuyó la interioridad (a modo de conciencia y alma) exclusivamente a la especie humana. Por consecuencia, durante varios siglos el interés por la comunicación animal se ha visto reducido a una consideración de ésta como mera conductora expresiva de las diversas funciones biológicas.

La división del universo entre lo cultural y lo natural es una construcción social que no corresponde a una expresión directa y espontánea de nuestra experiencia: siempre hay y ha habido otras maneras de entender las relaciones con los animales, el paisaje o la naturaleza.

El mundo actual, tan ocupado e intervenido tecnológica y simbólicamente por el ser humano, es un mundo en el que hemos dejado de escuchar a los animales y olvidado que nuestras facultades sensibles aún guardan una estrecha relación con ese otro mundo animal.

Poner el oído y también la mirada en la tensión entre la animalidad y la humanidad; recorrer el camino en ambas direcciones; considerar otros ritmos, otros tiempos; escuchar los sonidos que las nuevas tecnologías nos descubren; cuestionar los dispositivos que construimos para clasificar y gobernar a los animales; escuchar de otro modo a ese vecino animal... ZoOo ofrece una oportunidad para pensar el devenir de nuestra condición humana y la relaciones que establecemos con nuestro entorno.

JUNIO - SEPTIEMBRE

EXPOSICIÓN

Junio

17

Septiembre

13

CRISTINA
ENEAS

ZoOo

La Palabra Salvaje

*Exposición monográfica con obras de
Bill Burns, Andreas Wutz, Marcel Broodthaers
y una instalación sonora con grabaciones de
Francisco López, Yannick Dauby, Slavek Kwi,
Nader Koochaki, Xabier Erkizia ...*

*La exposición incluye un espacio documental
que pretende realizar un acercamiento al
mundo de la palabra animal a través de
varios casos de estudio que van desde el cine
a la música, pasando por las investigaciones
científicas o el propio lenguaje humano.*

*La muestra contiene una recopilación de
materiales audiovisuales, textos, grabaciones
sonoras y bibliografía de consulta.*

SAFETY GEAR FOR SMALL ANIMALS

Bill Burns

Artista nacido en Regina (Canadá, 1957) que ha trabajado a lo largo de su trayectoria entre Vancouver y Londres. Actualmente reside en Toronto. Su obra consiste principalmente en esculturas, fotografías, dibujos y libros, dedicando un especial interés al mundo animal. Entre su peculiar bibliografía se pueden encontrar curiosidades como antologías sobre el dolor y los analgésicos, manuales de huida para animales urbanos o instrucciones de montaje de estaciones de radio para pájaros.

En ZoOo, Burns muestra sus trabajos más recientes en diversos formatos, como la serie de fotografías titulada "How to Help Animals Escape From Natural History" (Cómo ayudar a los animales a escapar de la Historia Natural) o los extraños objetos y dibujos del proyecto "Animal Safety" (Seguridad Animal). Adaptando y trasladando el instrumental y el lenguaje del rescate, la salvación y la seguridad a la situación de los animales, Burns revela, con grandes dosis de humor y humildad, que salvar el planeta requiere repensar el concepto de rescate y de paso, el de ser rescatado.

www.safetygearforsmallanimals.com

LA GATA DE SEBEOK

Andreas Wutz

Además de presentar la tercera sesión del programa de cine ZoOoSonido (consultar programa), Andreas Wutz, artista nacido en Múnich y actualmente residente en Barcelona, participa en esta exposición con una pieza de vídeo que de alguna manera, confirma algunas de las preocupaciones que pone de manifiesto al organizar el ciclo de cine: La existencia de diversos grados de comunicación entre las especies, el interés por observar el contexto en el que conviven estos lenguajes o los límites de la racionalidad.

Partiendo de las investigaciones del pionero en el estudio de los sistemas de comunicación en los animales Thomas Sebeok (1920-2001), esta pieza creada expresamente para esta exposición confronta a una gata con sus propias vocalizaciones. Imágenes que funcionan como un espejo auditivo y así cumplen uno de los criterios semióticos del lenguaje. Pero el vídeo, en un intento de ir más allá del clásico documental sobre un experimento científico, refleja otra realidad del propio Sebeok, que tuvo que emigrar a Estados Unidos dejando atrás, entre otras cosas, su lengua materna. En este sentido, el vídeo trata de construir un puente entre sus investigaciones sobre la comunicación y su condición de exiliado.

www.tortoisebox.org/andreaswutz

ESCUCHA ANIMAL

Instalación sonora multicanal con grabaciones,
composiciones y piezas sonoras de:

Francisco López
Yannick Dauby
Team of Jeremy Roht
Slavek Kwi
Xabier Erkizia
Nader Koochaki

y otros animales

Selección, edición y masterización de Xabier Erkizia

El híbrido entre humano y animal es un arquetipo presente en el imaginario colectivo de todas las civilizaciones. Pero en ese extenso recorrido que comienza con las primeras representaciones realizadas por el ser humano, presentes aún gracias a la mitología, y llega hasta al imaginario contemporáneo promovido principalmente por la industria del cine y del entretenimiento, esa frontera entre lo racional y lo instintivo, entre el lenguaje y el aullido, entre la bella y la bestia, se nos presenta todavía inestable y desconocida.

Las grabaciones que conforman esta instalación navegan precisamente en esa estrecha frontera a través de la escucha, recordándonos que quizás es el sentido y la huella más animal que aún guardamos. Músicas animales, aullidos humanos, lenguajes subacuáticos y otros sonidos poco conocidos aunque extrañamente familiares para nuestros oídos.

INTERVIEW WITH A CAT

Marcel Broodthaers

Marcel Broodthaers (1924-1976) es uno de los artistas más importantes de la posguerra europea, en concreto de las llamadas segundas vanguardias. Seguidor y admirador de Mallarmé y Magritte, en su trayectoria se mezclan por igual materiales y soportes dispares, como elementos extraídos de la naturaleza -carbón, mejillones y cáscaras de huevo- hasta películas y acciones. En 1968, en un contexto en el que el nacimiento de las industrias culturales generaba debates y preocupación por la autonomía del arte, inauguró un museo ficticio en Bélgica que bautizó como "Museo de arte Moderno, Departamento de Águilas."

La pieza presente en esta exposición, titulada "Interview with a cat" (Entrevista con un gato) muestra la paradójica relación que mantiene el arte moderno con las demandas del gran público. Grabada y realizada en Düsseldorf en 1970, esta pieza sonora nos aclara la duda sobre qué opina un animal de todo esto.

www.ubu.com/sound/broodthaers.html

www.en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Broodthaers

JUNIO

Jueves

17

19.00h

CRISTINA
ENE A

Presentación y performance.
"Cantos De Pájaro Para San Sebastián"
Bill Burns

Bill Burns nos cuenta la historia de cómo llegó a hacerse artista y de su relación profesional con los animales a través de los proyectos Safety Gear y Bird Calls. Al final de la lectura demostrará cómo usar el canto de los pájaros, una modalidad que ha bautizado como Cantos de pájaro para San Sebastián.

A continuación se inaugurará la exposición.

Viernes

18

19.00h

CRISTINA
ENE A

Ciclo De Cine Animal
ZoOo Sonido
Andreas Wutz

El programa de cine ZoOoSonido reúne películas documentales y artísticas, que exploran el campo del lenguaje y la comunicación animal. Hay lenguajes ingénitos, los hay que deben ser aprendidos, y otros que son, como en el caso del ser humano, una combinación de ambos. También hay signos que sólo podemos percibir con ayuda técnica o mensajes que permanecen como enigmas si no llegamos a comprender su contexto. Y muchas veces no podemos. Nos acercamos a un límite, a una frontera que no podemos cruzar, por eso las ciencias lingüísticas y etiológicas a menudo se conectan con preguntas de ámbito ético, territorial y político, igual que este programa de cine.

Dawn Chorus
Marcus Coates

Reino Unido 2007 - 15 m
(Extractos de una instalación de video de 14 canales)

Sprache der Bienen
Lenguaje de las abejas
Karl von Frisch

Alemania 1926 - 8 m

Mamori
Karl Lemieux & Francisco López

Canadá/España 2010 2010 - 8 m

Bogman Palmjaguar
Luke Fowler

Reino Unido 2007 - 30 m

Elektroortung und -kommunikation beim Tapirfisch // Sonar eléctrico y comunicación del pez elefante
Wolfgang Heinrich & Klaus Dornfeldt

Alemania 1986 - 9 m

Ecriture du mouvement
Escritura del movimiento
Jean Painlevé

Francia 1947 - 10 m

Jueves
24
19.30h
**CRISTINA
ENEAL**

Gorrión, Migajas...Recital De Poesía

Isabel Escudero

Isabel Escudero vuelve –esta vez en la voz y el vuelo desmando de los pájaros– a cantar la queja y razón del corazón común, siguiendo el latido rítmico de la poesía tradicional anónima –poesía sin poeta. Este recital es una muestra más de su constancia en devolver la poesía escrita, culta y literaria, a las aguas del lenguaje corriente, a la viva voz y al canto. (Prueba de ello son sus frecuentes recitales a dúo con el poeta y pensador Agustín García Calvo).

*En un contexto como ZoOo no podía faltar una referencia a este caso singular del lenguaje que es la poesía. Isabel, poetisa, escritora y analista de cine, realizará su actuación (basada en poemas sobre pájaros publicados en su libro *Gorrión, migajas...*) con la probable colaboración de la silbadora de trinos y gorjeos Marisa Pons. Se abrirá la sesión con un breve alegato anti-humanista: "Las cosas hablan"*

AGOSTO

TALLER
9 -13
ARTELEKU

Organiza:
Arteleku – Diputación
de Gipuzkoa

Escucha Animal
Slavek Kwi a.k.a. Artificial Memory Trace

Este taller trata de explorar el universo de las voces de los animales desde diversas perspectivas: voces y gestos de los animales y sus asociaciones, señales, comunicaciones, vocabularios, transferencias, interpretaciones...

Para ello se propondrán varios ejercicios, desde sesiones de grabación en el exterior así como otras exploraciones de entornos sonoros. Paralelamente se realizarán sesiones de escucha del material compilado, que servirán como material de análisis, estudio y debate para los participantes.

Para inscribirse al taller, es necesario enviar los datos personales, CV y una carta de motivación a arteleku@gipuzkoa.net, antes del 29 de Julio. Los asistentes al taller deberán traer consigo un ordenador portátil con software de edición, dispositivo de grabación y microfónica básica. Para el taller, Arteleku dispondrá de dos grabadoras y varios micrófonos.

Algunas notas por Slavek Kwi

"Mi principal interés reside en el fenómeno de la percepción como determinante fundamental de las relaciones con la realidad. La realidad es de una naturaleza tan extraña que es difícil de imaginar que realmente exista..."

Durante los últimos 30 años he estado fascinado por tantos entornos sonoros y centrándome en lo que he denominado "pinturas sonoras". Estas complejas audio-situaciones son creadas principalmente a partir de trabajos de grabaciones de campo y experiencias en espacios específicos con un especial interés en los ecosistemas de bosques tropicales y subacuáticos. Como resultado genero obras sonoras multicanal que a modo de "cine para los oídos" e instalaciones de sonido multidimensionales.

Slavek Kwi

Artista sonoro, compositor e investigador. Desde primeros de los 90 opera bajo el sobrenombre Artificial Memory Trace, bajo el cual ha publicado varios discos y contribuido a muchas recopilaciones internacionales. Ha realizado colaboraciones con otros artistas del mismo campo como Eric La Casa por los que ha sido galardonado en eventos como el Festival de Música Electroacústica de Bourges. Paralelamente Slavek realiza talleres de sonido con niños autistas o con discapacidades de aprendizaje. Estos workshops se centran en la escucha y la estimulación creativa mediante la observación.

Slavek Kwi nació en la antigua Checoslovaquia, ha vivido durante 14 años en Bélgica y desde el año 2000 reside en Irlanda.

www.artificialmemorytrace.com

SEPTIEMBRE

SEMINARIO

15
16
17

19.00h

CRISTINA
ENEAS

La Palabra Salvaje

Coordinado por Olatz González

En la edición de este año de "ZoOo: la palabra salvaje", se incluye un seminario para abordar la forma en que pensamos, sentimos y nos relacionamos entre los animales. Este seminario pretende hacernos oír la voz animal, reuniendo diferentes maneras de traducir unos sonidos que no por enigmáticos son incomprensibles. Convencidos de que hay comunicación con el animal (mejor dicho, que hay comunicación entre las diversas formas de ser animal), en este seminario se va a hablar de la cuestión animal desde acercamientos tan dispares como la filosofía, la música, la literatura o el periodismo.

Miércoles, 15 de Septiembre

Vanessa Lemm

Jorge Riechmman

Jueves, 16 de Septiembre

Miguel Álvarez – Fernández

*** Alessandro Bosetti**

Viernes, 17 de Septiembre

Garbiñe Larrea

Iñaki Seguro

**Concierto organizado en colaboración con el Festival de Otras Músicas ERTZ.*

OCTUBRE

MICRO FESTIVAL

1 - 5

ARTELEKU

AQUARIUM

Organiza:
Arteleku – Diputación
de Gipuzkoa
con la colaboración
del Aquarium

Hydrophonia

Microfestival dedicado al paisaje sonoro subacuático que mezcla por igual aportaciones del mundo del arte, en concreto aquel denominado como sonoro, como del ámbito de la ciencia. El programa, formado por talleres, conciertos en difusión multicanal y conferencias propone un acercamiento a este mundo que sólo conocemos por su piel, pero desconocemos interiormente. Paralelamente, prestar atención a un paisaje que no podemos ver, ni que nos permite estar físicamente en él, supone inevitablemente un ejercicio de rotura respecto a la dominancia de lo visual y abre una ventana a la imaginación a través de la escucha. Una especie de "Sonido anti-retinal". Evento comisariado en colaboración con el artista sonoro estadounidense Kim Cascone.

Para más información sobre el programa y los invitados consulta www.arteleku.net

Vanessa Lemm

Filósofa, es doctora de la New School for Social Research (Estados Unidos) e Investigadora del Instituto de Humanidades de la Universidad Diego Portales (Chile). Sus principales áreas de investigación son la teoría política moderna y contemporánea, el pensamiento de Friedrich Nietzsche y la cuestión del animal y de la animalidad en la historia de la filosofía, como demuestra su ensayo "Nietzsche's Animal Philosophy: Culture, Politics and the Animality of the Human Being" (Nueva York: Fordham University Press, 2009). En su proyecto de investigación más reciente, Lemm aborda la biopolítica y el futuro de la humanidad.

Jorge Riechmann

Poeta, traductor literario y filósofo, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor titular de filosofía moral en la Universidad de Barcelona y vicepresidente de la asociación Científicos por el Medio Ambiente (CiMA). Desde que en 1987 ganó el II Premio Hiperión se han sucedido sus poemarios. Entre sus últimas obras publicadas destacan el libro de filosofía ecológica Biomimesis (Los libros de la catarata, 2006), la traducción de René Char en Poesía esencial (Galaxia Gutemberg, 2005), o el Diario de Trabajo Bailar Sobre una Baldosa.

Miguel Álvarez-Fernández

Combina su actividad como artista sonoro con la reflexión estética acerca de este ámbito creativo. Ha impartido clases en el Departamento de Musicología de la Universidad de Oviedo y en el Estudio de Música Electrónica de la Universidad Técnica de Berlín. Ha difundido sus investigaciones en el ámbito del arte sonoro a través de conferencias en múltiples foros internacionales como los festivales In-Sonora (Madrid) o Interzone (Serbia), entre otros. Sus artículos han aparecido en numerosos catálogos y publicaciones, así como en diversas revistas como ArteContexto, Sonic Ideas, Future Music o HZ Journal. Dirige y presenta el programa de radioarte, música electroacústica y arte sonoro Ars Sonora en Radio Clásica.

Alessandro Bosetti

Compositor y artista sonoro nacido en Milán. Trabaja en la musicalidad de las palabras habladas y los aspectos inusuales de la comunicación oral. Su obra se mueve entre la antropología y la composición sonora experimental. A menudo, sus composiciones se basan en investigaciones de campo y entrevistas que mezcla hábilmente con elementos electroacústicos, técnicas de collage, estrategias relacionales y manipulaciones digitales. Recientemente ha estado viviendo y trabajando en África occidental, China, Taiwán, Holanda, Escandinavia, Estados Unidos, Alemania e Italia.

Garbiñe Larrea

Licenciada en Derecho, actualmente ejerce de profesora de lenguas. Aficionada al periodismo, ha colaborado en diversos programas de Radio Popular y actualmente colabora regularmente en Koska irratia. En el blog zakarrikez.nireblog.com ha escrito sobre el mundo de los animales, en concreto sobre las competiciones y apuestas de arrastre de bueyes, pruebas de burros etc Un mundo que conoce desde su infancia y por tanto le resulta familiar.

Iñaki Segurola

Filólogo. Ha participado en la producción del Diccionario General Vasco y el Diccionario Etimológico. En lo que respecta a las industrias culturales, ejerce de escritor y colabora habitualmente en la radio. No tiene ni idea sobre animales, y precisamente esa es la razón que le otorga suficiente confianza como para hablar sobre los animales de la manera más clara posible.

ZoOo recomienda:

EL PAISAJE COMO IDEA. PROYECTOS Y PROYECCIONES: 1960-1980

DEL 10 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE

Koldo Mitxelena Kulturunea Erakustaretoa

INTERNET

www.cristinaenea.org/zooo

www.arteleku.net/audiolab

www.arteleku.net

www.amarika.org

www.gipuzkoakultura.net

PUBLICACIONES RELACIONADAS

Arteleku - Diputación de Gipuzkoa

ZEHAR #67

El número 67 de la revista ZEHAR, publicada por el centro Arteleku será un monográfico dedicado al paisaje. www.arteleku.net

HOTS! Radio Paisaje Sonoro

Esta radio online dedicará durante los meses que dura el ciclo de eventos ZoOo, varios podcasts a cuestiones relativas a la voz de los animales. www.hots-radio.info

KM Kulturunea - Diputación de Gipuzkoa

Catálogo de la exposición de la Sala de Exposiciones del Koldo Mitxelena Kulturunea "El Paisaje como idea. Proyectos y proyecciones: 1960-80"

DIRECCIONES

Centro de Recursos Medioambientales de Cristina Enea
Paseo Duque de Mandas, 66. 20012 Donostia-San Sebastián
www.cristinaenea.org

Arteleku

Kristobaldegi 14. 20014 Donostia-San Sebastián.
www.arteleku.net

Koldo Mitxelena Kulturunea Erakustaretoa

Urdaneta 9. 2006 Donostia-San Sebastián.
kmk.gipuzkoakultura.net/

Aquarium

C/ General Echagüe, 15
Donostia - San Sebastián

Organizan:

cristinaenea
— fundazioa —

Donostiako Ingurumen Baliabideen Etxea
Centro de Recursos Medio Ambientales de San Sebastián

audiolab

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Guipúzcoa

Colaboran:

Proyecto
Amarika
Proiektua

Son patronos:

Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Guipúzcoa

kutxa

Centro de Recursos
Medioambientales de Cristina Enea

Paseo Duque de Mandas 66
20012 – Donostia – San Sebastián
Telf: 943 890 767
cristinaenea@donostia.org

Lunes a viernes: **9:30-13:30**

15:00-19:00

Domingos y festivos: **10:00-13:30**

Un proyecto ideado por Oier Etxeberria
en colaboración con Xabier Erkizia y
Olatz González.

SAN SEBASTIÁN
DONOSTIA 2016