

EL VERBO HARMÓNICO

AL CUIDADO DE DAVID ARMENGOL
05.03.2022 - 22.05.2022

Johanna Billing / Fito Conesa / Jack Davidson /
Laia Estruch / Inés García / Dani Montlleó /
Jaume Pitarch / Irene Solà / Richard T. Walker

Te encuentras en la primera planta del Centre d'Art la Panera y, por lo tanto, a punto de iniciar tu visita en «El verbo harmónico». Seguramente ya has recorrido otras veces este espacio, o quizá no. Se trata de una exposición colectiva en la que dialogan artistas con una fuerte vinculación con la música, así que la experiencia que te proponemos se acerca más a una sesión de escucha que a un itinerario visual. En cierto modo, hemos entendido «El verbo harmónico» como un posible disco. A lo mejor un vinilo, a lo mejor un CD, quizá una sesión de Spotify o, incluso, un Bandcamp expandido a la sala de exposiciones.

Así pues, podemos decir que su intensidad depende más del tiempo que del espacio. La exposición contiene presencias musicales que, debidamente ordenadas y secuenciadas, ofrecen una temporalidad específica capaz de condensar y significar la experiencia de tu visita. Pero esto no es del todo cierto. Más allá de su sonoridad, «El verbo harmónico» es también una puesta en escena en que la visión y el espacio físico tienen un papel fundamental. De hecho, encontrarás muchas piezas que no son sonoras.

Volviendo al símil con el disco, vemos que este dispositivo sonoro siempre se complementa con capas visuales. Pensemos, por ejemplo, en la portada y en la contra. Pensemos en esos álbumes que incorporan, en su interior, las letras de las canciones, o un póster o materiales específicos que el autor / la autora ha considerado oportuno añadir. Ocurriría lo mismo si lo aplicamos al mundo virtual. De una forma u otra, el Bandcamp de un grupo o una sesión creada en Spotify genera aproximaciones visuales que acompañan la escucha.

Nos preguntamos, asimismo, si este paralelismo musical nos permitía comparar «El verbo harmónico» con un concierto, con una actuación en vivo. Y, de entrada, hemos decidido que no, ya que las piezas que verás y escucharás en la sala no suceden en directo, sino que han tenido sus procesos de producción, y se han convertido, posteriormente, en vídeos, esculturas, instalaciones o, incluso, en pinturas y dibujos. No obstante, la potencia del directo nos ha llevado a incluir algunas activaciones puntuales, en las que la exposición dará pie a formatos como la performance o el concierto.

Una vez definida la naturaleza harmónica de la exposición, me gustaría incidir en la parte narrativa. Como avanza su título,

el *verbo* nos brinda aquí la posibilidad del relato: la palabra convertida en música y, por tanto, la voz entendida como un hilo conductor. Esta exposición suma voces que cantan. En definitiva, «El verbo harmónico» une a artistas que cantan desde las salas de un centro de arte.

Antes de entrar en la sala, encontramos dos piezas bastante distintas entre sí. Por un lado, vemos una portada, *A paradox in distance (inverted) #1 i #2* (2014), de Richard T. Walker; por el otro, una contraportada, *Mogwai CD Cover* (1996), de Jack Davidson. En los dos casos, hallamos referencias al paisaje, a la naturaleza, y en ambos se impone una relación artificiosa. En la instalación de T. Walker, piedra y montaña se fusionan poniendo en duda la escala y la dimensión de la naturaleza, mientras los trípodes y teclados generan una especie de mantra inicial, un preludio sonoro. En la pintura de Davidson, un espejo sonoro de función bélica obsoleta domina la magnificencia de unos acantilados, un invento previo al radar que pervive fantasmagóricamente en algunos lugares de la costa británica.

Una vez dentro, «El verbo harmónico» nos ofrece una serie de vídeos que se reproducen consecutivamente. Mientras suena uno, el resto espera su turno, con lo que se dibuja una banda sonora que abraza piezas de Johanna Billing, Fito Conesa, Dani Montlleó, Jaume Pitarch y Richard T. Walker. Puedes ir siguiendo esta banda sonora, pero también puedes moverte libremente por el espacio, donde encontrarás otras piezas de tipo escultórico, como las de Inés García, Laia Estruch y Irene Solà o Richard T. Walker. Por último, y en cuanto a las paredes, se despliegan en ellas una selección de pinturas y dibujos de Jack Davidson, que aportan un paisaje cromático y rítmico que cruza toda la exposición.

Magical World (2005), de Johanna Billing (Jönköping, Suecia, 1972), documenta la grabación del mítico tema homónimo, del grupo Rotary Connection, en un centro de actividades extraescolares en la ciudad de Dubrava, a las afueras de Zagreb (Croacia). Nacidos después del conflicto de los Balcanes, los niños participantes cantan la canción con entusiasmo e incertidumbre, y reflejan, así, una ilusión desconcertante de un país joven y en constante transformación, después de la desintegración de la antigua Yugoslavia. La artista escoge esta canción de 1968 porque, sin ser explícitamente de cariz político, mantiene un fuerte activismo poético.

El reparo (2021), de Fito Conesa (Cartagena, 1980), mantiene un activismo similar. Incidiendo en las heridas emocionales de nuestros lugares de origen, establece un paralelismo vertiginoso entre el pasado y el presente de su Murcia natal. Filmada en la zona minera de La Unión, un lugar devastado por su explotación industrial, y con la colaboración inestimable de sus padres –su madre es la mujer que canta y su padre firma la letra de la canción–, esta pieza explora la carga telúrica que Conesa siente con el territorio y el paisaje que le define. Mientras Lola, la madre, entona la «minera» (una variante de la copla), un gran aerogenerador marca el ritmo del lugar, que no ha dejado de ser explotado, con nuevos sistemas de extracción de rendimiento económico.

Siguiendo la lógica experimental y no oficial de la cara B, propia de los discos de pop, *The Stuarts* (2011), de Dani Montlleó (Mataró, 1966), supone un trabajo de tributo a tres figuras poco conocidas y malditas de la historia de la música: Stuart Sutcliffe (1940-1962), primer bajista de The Beatles, que murió de una hemorragia cerebral; Joe Meek (1929-1967), productor de grandes éxitos que se suicidó; y Ian Stewart (1938-1985), pianista y fundador de The Rolling Stones, que murió en la sala de espera del médico. *The Stuarts* ensaya, por tanto, la fantasía pop de unir a los tres personajes; tres perfiles que, aun teniendo sus posibilidades de éxito, la mala fortuna hizo que cayeran en el olvido. Montlleó incorpora también una vitrina con documentación, donde podemos ver el vinilo de siete pulgadas que editó, así como la letra de un nuevo tema de The Stuarts, en el que trabaja actualmente.

Invoice (2018), de Jaume Pitarch (Barcelona, 1963), utiliza la belleza espiritual del canto gregoriano para explorar uno de los aspectos más controvertidos de la obra de arte: sus gastos de producción. Aprovechando la coincidencia fonética entre la expresión inglesa *in voice* ('en voz') y la palabra *invoice* ('factura'), el artista propone una lectura crítica sobre el contexto mismo del arte, y la hace de una forma incisiva en relación con lo institucional y con las complejidades que implica producir. *Invoice* hace arte llevando a un terreno creativo el desgaste ineludible de la facturación: todos los datos y gastos derivados de la obra son traducidos al latín y cantados con la solemnidad canónica del canto gregoriano. Más allá del video, la exposición muestra también las partituras creadas por Pitarch.

An is that isn't always (2015), de Richard T. Walker (Shrewsbury, Reino Unido, 1977), pone en crisis la magnificencia de la naturaleza y la capacidad humana de percibir y comprender el paisaje; una percepción en la que, a menudo, la palabra suele ser insuficiente, incompleta. Y es así como el artista deja a un lado el lenguaje para centrarse en la música como única vía posible de conexión sensible con territorios de herencia sublime, como el desierto o la montaña. Mediante pequeñas acciones sonoras en el paisaje, T. Walker desdibuja los límites entre deseo, interpretación cultural y realidad, lo que da lugar a piezas musicales surgidas siempre de una vivencia íntima en la naturaleza.

Ya fuera de las pantallas, *Seis canciones populares montañesas* (2019), de Inés García (Bilbao, 1983), se impone de manera monumental. La instalación reproduce las dimensiones de un quiosco de jardín –un espacio público pensado para democratizar el consumo musical–, donde la artista, partiendo del manuscrito original del compositor cántabro Arturo Dúo Vidal

(Castro Urdiales, 1901-1964), genera una serie de dibujos abstractos surgidos de las ligaduras anotadas a mano por el músico. En 1939, Dúo Vidal creó esta serie para piano y voz como un intento de fusionar la música clásica con la música popular de montaña. Las transcripciones de los dibujos correspondientes a las seis canciones se complementan con la música de la pieza original.

A continuación, «El verbo harmónico» *incorpora también Sirena* (2021) es un proyecto de colaboración entre Laia Estruch (Barcelona, 1981) y Irene Solà (Malla, 1990), que da pie a una instalación escultórica y a una performance de Laia Estruch celebrada durante la Noche de los Museos el sábado 14 de mayo de 2022. Desde la voz, el cuerpo y la escultura, Laia Estruch hace tiempo que explora las posibilidades expresivas de la voz bajo el agua, mientras que Irene Solà ha analizado la figura literaria y fantástica de la sirena. *Sirena* une ambas líneas de investigación y, además, propone una actuación en vivo

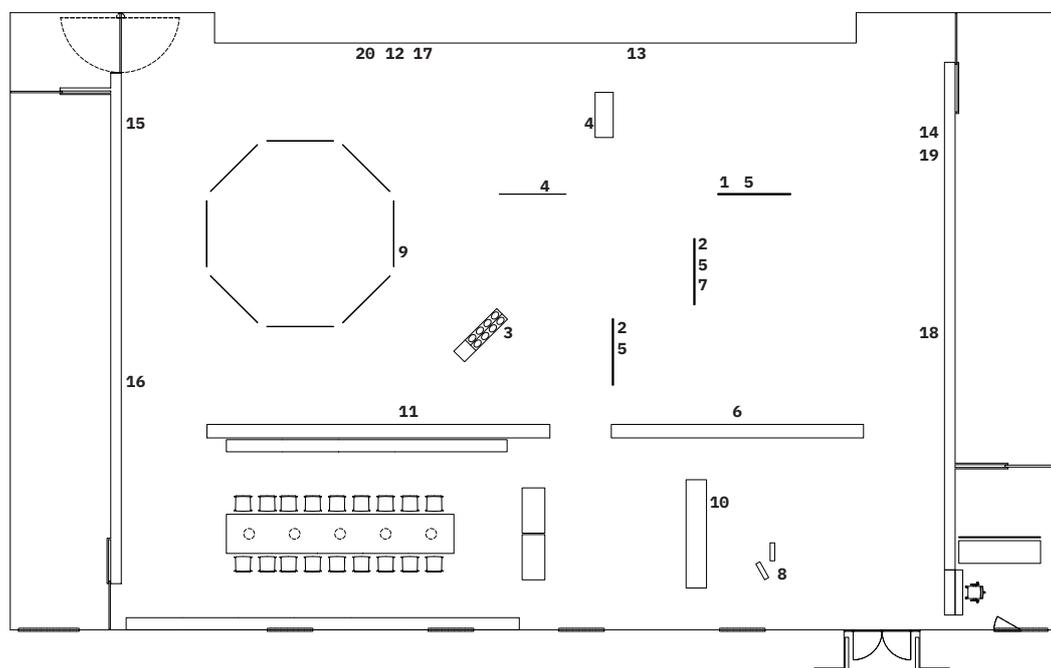
Además, miniPanera se suma a los usos de la voz y el canto desde el arte con otra pieza sonora de Laia Estruch. Se trata de *Jingle* (2011), un disco precioso, en el que la artista decidió cantar quién era ella en el ámbito artístico, y ofrecer como música conceptos e informaciones derivados de su proyecto (su *statement*, la dirección del espacio expositivo...).

Y ahora me gustaría que te fijaras en el imaginario plástico que te ha acompañado a lo largo de tu visita. Se trata del trabajo pictórico de Jack Davidson (Aberdeen, Escocia, 1958) y se despliega por todas las paredes de la sala. Por un lado, nos ofrece un paisaje concreto, que funciona casi como diseño gráfico de esta exposición-álbum; por el otro, su pintura tiene autonomía propia y establece múltiples conexiones con la música. En primer lugar, encontramos *Mogwai at Sigeian* (2022), un nuevo proyecto del pintor que fantasea con la idea de asistir a un concierto de la banda escocesa de postrock Mogwai en la reserva africana de Sigeian, en el sur de Francia; un delirio precioso que consta de una pintura de gran formato y de una serie de siete dibujos textuales que ofrecen un relato biográfico ficcionado. Como si se tratara de una canción, el texto describe sensaciones conducidas por el amor y el inconformismo. En segundo lugar, «El verbo harmónico» presenta nueve pinturas del artista realizadas durante los últimos diez años. Definidas por un fuerte dominio del color y de la composición, todas ellas son abstractas y todas tienen títulos extraídos de letras de canciones de grupos especialmente significativos para el artista, como por ejemplo Iron & Wine, Low, Orange Juice o Television.

En el fondo, a lo mejor me equivoco, tengo la sensación de que todas las personas que formamos parte de esta exposición, aunque nos dedicamos al terreno del arte –y, por lo tanto, tenemos nuestro hábitat en la sala de exposiciones–, en algún momento hemos deseado consagrarnos al mundo de la música. En algún momento, hemos querido hacer canciones.

Llista d'obres

- 1- **Johanna Billing.**
Magical World, 2005.
Video. 6 min 12 seg.
- 2- **Fito Conesa.**
El reparo, 2021.
Video. 5 min.
Cortesía de la galeria
House of Chappaz, Valencia.
- 3- **Laia Estruch
i Irene Solà.**
Sirena. Escultura
y performance.
200 m x 50 cm.
- 4- **Dani Montlleó.**
The Stuarts.
Video (8 min 15 seg).
- 5- **Jaume Pitarch.**
Invoice, 2018.
Video (10 min 44 seg).
Cortesía de la galeria
àngels barcelona.
- 6- **Jaume Pitarch.**
Partitures de Invoice, 2018.
Traducción al latín y a las
lógicas del canto gregoriano
de toda la facturación
vinculada a una exposición.
20 hojas din a4.
Cortesía de la galeria
àngels barcelona.
- 7- **Richard T. Walker.**
An is that isn't always,
2015. Video (9 min 16 seg).
Cortesía de la galeria
àngels barcelona.
- 8- **Richard T. Walker**
*i a paradox in
distance (inverted)*
#1i #2, 2014. Instalación
sonora. Transparencia en
caja de luz, trípode
y Casiotone MT-68.
Dimensiones variables
Cortesía de la galeria
àngels barcelona.
- 9- **Inés García.**
*Seis canciones
populares montañesas*,
2019. Instalación
8 dibujos impresos
sobre téxtil.
220x410 cm c/u
y pieza de àudio (15 min).
- 10- **Jack Davidson**
Mogwai cd cover,
68 x 99 cm. 1996.
- 11- **Jack Davidson**
Mogwai at Sigean,
2016-2022. Pintura.
Tela con elemento de
collage, 240x140 cm.
Série de 7 dibujos
sobre papel.
57x38 c/u.
- 12- **Jack Davidson**
way turf, no astro,
2017. Flashe, oil,
gold leaf on canvas.
195X130cms.
Cortesía de la galeria
Carles Taché, Barcelona.
- 13- *down the road to
ecstasy*, 2016.
Oil on canvas. 65x54 cms.
Cortesía de la galeria
Carles Taché, Barcelona.
- 14- *in the yellow bulb
light*, 2011. Oil on
canvas. 55x46 cms.
Cortesía de la galeria
Carles Taché, Barcelona.
- 15- *it's still no guarantee*,
2016. Oil/flashe on
canvas. 100X73cms.
Cortesía de la galeria
Carles Taché, Barcelona.
- 16- *just like you*, 2016.
Oil and flashe
on canvas. 195x130cms.
Cortesía de la galeria
Carles Taché, Barcelona.
- 17- *naked as we came*, 2015.
Oil on canvas. 145X75 cms.
Cortesía de la galeria
Carles Taché, Barcelona.
- 18- *no not at all huh*, 2017.
Oil and gold leaf on
linen. 195X130 cms
Cortesía de la galeria
Carles Taché, Barcelona.
- 19- *nothing but heart*, 2015.
Oil on canvas. 38X46 cms
Cortesía de la galeria
Carles Taché, Barcelona.
- 20- *you can't hide your love
forever*, 2015. Oil/flashe
on canvas. 130X90 cms.
Cortesía de la galeria
Carles Taché, Barcelona.



Agradecimientos

Siddharth Gautam Singh
 Mariana Iturralde
 Dani Blue
 Gos the Boss
 Dídac Serrat
 Anna Urdániz
 Quico Peinado

Exposición

Comisariado:
 David Armengol
 Coordinación:
 Antoni Jové
 Diseño expositivo:
 Xavier Torrent
 Diseño gráfico:
 Bildi
 Montaje:
 Jordi Alfonso,
 Carlos Mecerreyes
 Teresa Nogués
 y Diego Rada
 Técnico audiovisual:
 Sergio Sisques

Centre d'Art la Panera

Coordinación
 De exposiciones:
 Antoni Jové
 Centro de
 documentación:
 Anna Roigé
 Educación:
 Helena Ayuso
 Programas públicos:
 Roser Sanjuan
 Mantenimiento:
 Carlos Mecerreyes

Horario

De martes a sábado,
 de 10 a 14 h
 y de 17 a 19 h.
 Domingos y festivos,
 De 11 a 14 h.
 Lunes cerrado

ACTIVIDADES

Aforo limitado

Inscripción previa

MARZO

18

A LAS 20.30 h
 XAVIER BARÓ
 Entrada Gratuita
 con reserva previa
 Festival Mud.

19

A LAS 12 h.
 VISITA A LA EXPOSICIÓN
 A cargo del comisario
 David Armengol.

ABRIL

3

A LAS 11.30 h.
 UN FIL DE VIDA MUSICAL
 Taller familiar a cargo
 de Laia Estruch.

MAYO

14

A LAS 11.30 h.
 UN FIL DE VIDA MUSICAL
 Taller familiar a cargo
 de Laia Estruch.

MAYO

21

DE 20 A 00 H
 NIT DELS MUSEUS
 Visitas comentadas
 a las exposiciones

ORGANITZA



COLABORA

