

CHARIVARIA

Programa de actividades

- 5/10/2017 INAUGURACIÓN
Música en espacios públicos a cargo de Abraham Rivera CentroCentro 20:00h

- 11/11/2017] COSMOAUDICIÓN URBANA [Rafael SMP Inscripción previa en: coordinacion.centrocentro@madrid-destino.com CentroCentro 11:30h Aforo limitado

- 02/12/2017 VISITA GUIADA Ruth Piquer y Cristina Bordas del Grupo de investigación de Iconografía Musical de la UCM Inscripción previa en: coordinacion.centrocentro@madrid-destino.com Museo del Prado 12:00h Aforo limitado

- 25/01/2018 CLAUSURA VANG! #4 Ramón Andrés y Sara Ruíz. Auditorio CentroCentro 19:30

Créditos / Credits

Coordinación de la exposición / Coordination of the exhibition: CentroCentro Cibeles
Comisariado / Curators: José Luis Espejo y Andrea Zarza
Diseño expositivo: Marcos Corrales
Diseño gráfico / Graphic design: David Cuero
Adaptación de audios para la exposición / Adaptation of audios for the exhibition: Juan Carlos Blancas
Adaptación de vídeos para la exposición / Adaptation of videos for the exhibition: Maite Camacho
Corrección de textos / Editing: Álvaro Molina
Colabora / With the collaboration of: Festival Villam Manuela y VANG!
Mediación / Mediation: Grupal Crew Collective

CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía
Plaza de Cibeles nº 1, Madrid
Del 6 de octubre al 28 de enero
Martes - Domingo / Tuesday - Sunday
10:00 - 20:00
Entrada Libre / Free entrance

Agradecimientos / Acknowledgments

Este proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto de muchas personas. También de los consejos, la generosidad y la confianza de tantas otras. Raúl Martínez, Matthew Kent y Anastasia Garrel han asesorado sobre temas específicos de la exposición.

Las siguientes personas han colaborado en el proyecto en distintos grados: Acoustic Mirror, Aki Onda, Akio Suzuki, Amalur Gaztañaga, Anaïs Rodríguez, Anna Ramos, Ángel Gutiérrez, Artur Vidal, Au, Belén Espejo, Brunhild Ferrari, Carmen Pardo, Caroline Kraabel, ChiLoSà (Enrique Escorza), Chus Gutierrez, Clara López Menéndez, Cuidadoras de Sonidos, David Cuero, Edu Comelles, Enrique Tomás, Elana Mann, Eloy Elohim Rafael Figueroa Vergara, Esther Villar, Ezequiel Fanego y Sofia de La Caja Negra, Familia Llobet Gil, Festival Villam Manuela, Francisco López, Francisco Marcos Fernández, Guillem Martínez, Grupal Crew Collective, Fran MM Cabeza de Vaca, Iván Ortiz, Jesús Fole, Joaquín Díaz, Jordi Valls, José Antolín Nieto Sánchez, José Iges, José Manuel Berenguer, José Manuel Gutiérrez Caballero, Joshua Portway, Juan Cantizzani, Juanjo Palacios, Juan Cruz, Juan Várez-Madrid, Kevin Reilly, KRAPoolA, La Escucha Atenta Ediciones (y todos los participantes del compilado), Left Hand Rotation, Linda Tedsdotter, Lise Autogena, Mark Ainley, Lise Autogena, Luca Rullo, Llorenç Barber, Maite Camacho, Maite Muñoz, Maral Kekejian, Marcelo Expósito, Marcos Corrales, María Andueza, María Salgado, Miguel Rosón, Mark Bain, Mary Evans Library, Miguel Molina Alarcón grupo de investigación LCI de la Universitat Politècnica València con Proyecto I+D ref. HAR2014-58869-P Ministerio de Economía y Competitividad, Ricardo Atienza, Nacho Ortega, Nerea Calvillo, Nick Axel, Nilo Gallego, Olga Sevillano, Pablo Sanz, Peter Ablinger, Rafa García, Rafael SMP, República Ibérica Ruidista (y todos los participantes del compilado), Ricardo Duque, Richard Eigner, Robert Hunt Library, Rodrigo Delso, Ruben Coll, Sebastien Branche, Sergio Sánchez, Sisterhood, Susana López, Steve Roud, Tamio Shiraishi, Tevi de la Torre, todas las participantes de la Romería de los Voltios, Ultra-red, VANG!, Verónica Pérez, Vivian Caccuri, Xabier Erkizia, Xoan Xil López.

CENTROCENTRO
CIBELES DE CULTURA Y CIUDADANÍA

#ATMÓSFERA::SUSTRATO_RUIDO | Acoustic Mirror
Akio Suzuki y Aki Onda | Albert Uderzo | Archivo de la FAL-CNT | Arcinreste de Hita | Arseny Avraamov
Atahualpa Yupanqui | AU (Oscar Barras + Tomás Benito) | Barry Blesser and Linda-Ruth Salter
Caroline Kraabel | ChiLoSà (Enrique Escorza)
Cuidadoras de Sonidos | Didier Petit de Meurville
Edoardo Perino | Emilio Arrieta Irujo | Festival Villamuela | Fran MM Cabeza de Vaca y María Salgado | Francisco Alonso | Francisco Marcos Fernández | Georges de la Touche | Grupal Crew Collective | Infernal Noise Brigade | Isidoro Valcárcel Medina | Jacopo Bassano | Jacques Attali | Joan Cardells Alemán | Joaquín Calvo-Sotelo | José Antolín Nieto Sánchez | José Caselaro | José Luis Alonso Ponga | José M. Gutiérrez | José María Díez Borque, Antonio Domínguez Ortiz y Antonio Bonet Correa | José María Hernández Montalvo | José Val del Omar | Juan Cantizzani | Juan de Zabaleta | Julio Caro Baroja | KRAPoolA | La Escucha Atenta | La Romería de los Voltios | Llorenç Barber | Linda Tedsdotter, Lise Autogena y Joshua Portway | Llorenç Barber | Luca Ferrari | Luca Rullo | Marcelo Expósito | María Andueza | Mark Bain | Max Brandt | Miguel de Cervantes | Miguel Gamboa Sorino | Mikel R. Nieto | Moondog | Nader Koochaki | Natalia Figueroa Nicolaes Maes | Nilo Gallego | Norton Park Group | Pablo Sanz | Pannemaker | Pauline Oliveros | People´s Micropolyphony | Peter Ablinger | Pieter Brueghel el Viejo | Rafael SMP | Relentless | René Fülöp-Miller | René Gosnny | República Ibérica Ruidista | Richard Eigner | Sean Neehan | Seguidor del Bosco | Sergei Barmintsev | Steve Goodman | Tamio Shiraishi | The Space Lady | Tony Schwartz | Ultra-red | Vagina Dentata Organ | Vivian Caccuri | William Hogarth | Xabier Erkizia y Xoan Xil López

This exhibition has two entrances. Don't follow the path that you think has been defined. Neither should you try to listen to all the sounds. Visit the show calmly and more than once.
The contents of this exhibition are reproduced through two symmetrical and complementary paths. You can also use the NOTES space in this leaflet to compose your own itinerary.
CHARIVARIA is an exhibition about the way in which people position themselves in public space with sound. Diverging from some of the paths of iconography, sound experimentation and the history of art, CHARIVARIA proposes narratives based on the work of ironmongers, bells and sirens, rough music, festivities, mendicant music, carnivals and rites, to suggest hypothetical genealogies on the use of sound as a way of occupying the public space. These synchronic narratives are formulated on the basis of sound, visual, documentary, sculptural and archival resources ranging from the early Modern Era to the present day.

Esta exposición tiene dos entradas. No siga el camino que cree que está marcado. Tampoco intente escuchar todos sus audios. Acérquese con calma y en repetidas visitas.
Los contenidos de esta exposición se reproducen a través de dos recorridos simétricos y complementarios. También puede usar el espacio de NOTAS, en este folleto, para componer su propio recorrido. CHARIVARIA es una exposición sobre cómo se posicionan las personas en el espacio público con sonido. Ampliando algunos de los caminos de la iconografía, la experimentación sonora y la historia del arte, CHARIVARIA propone relatos que se centran en el trabajo de los herreros, las campanas y sirenas, las cencerreadas, la fiesta, la protesta, la música mendicante, los carnavales y ritos, para sugerir genealogías hipotéticas sobre el uso del sonido como modo de ocupación del espacio público. Estos relatos sincrónicos se formulan a partir de recursos sonoros, visuales, documentales, escultóricos y de archivo que abarcan desde los inicios de la Edad Moderna en Europa hasta la actualidad.

NOTAS

CHARIVARIA

Puertas

La tierra es indivisible puesto que nunca perteneció a las personas. Para eludir esa verdad, se han desarrollado tecnologías de poder de complejidades cambiantes: de los cercados al Derecho de propiedad, pasando por las puertas de la muralla. A partir de estas barreras físicas y conceptuales - por no decir casi mágicas - se han escrito buena parte de los contratos sociales. Sin embargo, si escuchamos ese espacio en el que habitamos, es probable que la palabra escrita que sustenta el contrato que divide las tierras pierda su poder. El sonido no entiende «ni de paredes ni de tapices», no admite puertas al campo.

Nicolaes Maes. *De luistervink* [The Eavesdropper]. 1657. Museum of Fine Arts, Boston

Doors

The earth cannot be divided, as it never belonged to people. To elude this truth, a number of power technologies of various complexities have been developed: from fencing to property rights to gates to the city. Many social contracts have been written on the basis of these physical and conceptual, - almost magical - barriers. However, if we listen to the space we inhabit, it is likely that the written word which supports the contract dividing land will lose its power. Sound knows nothing of “walls and tapestries”; it does not allow itself to be fenced in.

Iconografía de la escucha

La iconografía de la escucha estudia la música y el sonido a través de las imágenes. Gracias a ella es posible extender la historia del registro sonoro más allá de sus orígenes como tecnología de reproducción, en 1877, con el cilindro fonográfico de cera. En *Charivaria*, se estudia el potencial sonoro que tienen los medios visuales para transmitir información sobre cómo las personas ocupan el espacio público. En palabras de David Toop, en su libro *Resonancia Siniestra*, “Escuchar es, después de todo, siempre una forma de escucha furtiva. Dado que el sonido se desvanece en el aire y en el paso del tiempo, la historia de la escucha debe ser construida a partir de las narraciones del mito y la ficción”.

Didier Petit de Meurville. *Camino hacia Donostia*. 185?

Sound iconography

Sound iconography studies music and listening through images. Thanks to images it is possible to expand the history of recorded sound beyond its origins as a reproduction technology, in 1877, with the advent of phonographic wax cylinders. In CHARIVARIA, we look at the sonic potential of visual media to convey information on the way in which people occupy public space. As David Toop said in his book *Sinister Resonance*, “Listening, after all, is always a form of eavesdropping because sound vanishes into air and past time, the history of listening must be constructed from the narratives of myth and fiction.”

Joan Cardells. *Sin título / Atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco*. 1974 (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)

Charivari/Cencerrada

Es una costumbre popular que consistía en humillar con ruido a ciertos individuos de una comunidad que transgreden sus normas. En el mundo anglo-sajón pasó a conocerse como ‘rough music’ (música brutal o embrutecida), en referencia al sonido ensordecedor y cacofónico que generaba la multitud armada de instrumentos improvisados como utensilios de cocina, piedras metidas en latas, tambores o herramientas. Los manifestantes solían acompañar su música de cánticos con los que describían las transgresiones morales reprobadas, habitualmente relacionadas con adulterio, matrimonios de viudos, segundas nupcias o matrimonios de conveniencia. En castellano se las llamó cencerradas, en referencia también al uso dado a los cencerros para espantar el espíritu del difunto en las bodas de los viudos.

Charivari/Cencerrada

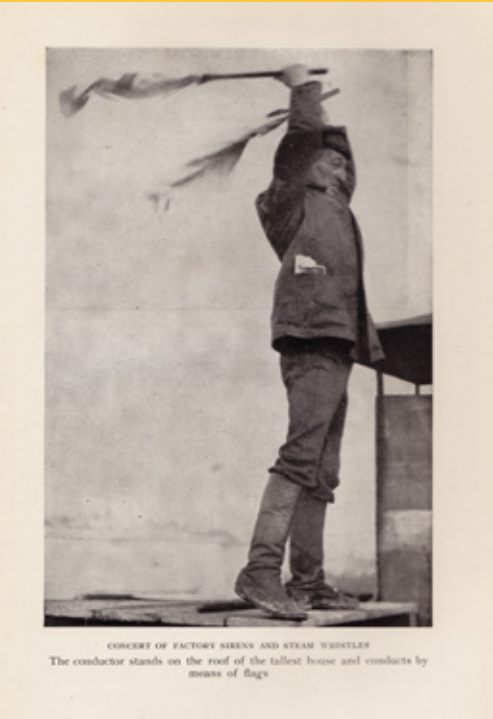
Folk custom which consisted in using noise to humiliate members of a community who broke the established rules. In the English-speaking world it came to be known as ‘rough music’, in reference to the deafening cacophony created by a crowd armed with improvised musical instruments, such as kitchen utensils, stones in tin cans, drums and tools. The crowd usually accompanied their music with chants in which they described the moral transgressions they were clamouring against, usually linked to adultery, marriages of widows, second marriages or convenience marriages. In Spanish they were known as *cencerradas*, in reference to the cow bells which were also used to drive away the spirit of the dead at the weddings of widowed people.

ChiLoSà (Enrique Escorza). *Ars Hereje*. 2007

Volumen ético

Un cuerpo ocupa un volumen espacial. Ese cuerpo, esa persona, puede sentir la necesidad de expandir su volumetría por medio del sonido. Ese cuerpo ocupará entonces un mayor espacio físico y simbólico que el que las normas sociales le habían asignado en tanto que cuerpo físico. Carros, radiocasetes o altavoces de teléfono móvil pueden ser armas de posicionamiento y, como toda arma, pueden ser usadas en situaciones diversas y contra muchos otros cuerpos.

Arseny Avraamov. *Sinfonía de sirenas*. Moscú, 1923

Ethical volume

A body occupies a spatial volume. That body, that person, can feel the need to expand their volumetry by means of sound. That body will then occupy a greater physical and symbolic space than that which they have been assigned by social norms on the basis of their physical body. Car stereos, boomboxes or mobile phone speakers can all function as weapons through which to take position, and, like all weapons, they can be used in a range of situations and against many other bodies.

Antonio Blázquez. *Hacía un ruido en El Arsenal*, Córdoba. 2015

Música minorizada

Aquellas músicas que por cuestiones económicas, sociales, raciales, políticas, de género, identitarias o estéticas, han sido eludidas por la historiografía musical occidental. La música minorizada, presente en esta exposición, es la música mendicante, la música hecha con enseres improvisados, aquella realizada por personas consideradas “anormales” o no expertas, la aplastada por los movimientos coloniales o la musica rural desplazada por la hegemonía de lo moderno.

Minoritized music

Any music which, for economic, social, racial, gender, political, identity or aesthetic reasons, has been neglected by Western musical historiography. Minoritized music, as it is presented in this exhibition, includes mendicant music, that made by those who are seen as “abnormal” or amateur, those which have been crushed by colonial movements, and rural music which has been displaced by the hegemony of modernity.

Sonic meditation

«Todas las sociedades admiten el poder de la música o del sonido. Los intentos por controlar lo que se oye en la comunidad son universales [...] Las meditaciones sónicas son un intento de devolver el control del sonido al individuo, también dentro de grupos, especialmente cuando estos grupos tienen fines humanitarios y especialmente cuando esos fines son cuidar.» Pauline Oliveros

Sonic meditation

“All societies admit the power of music or sound. Attempts to control what is heard in the community are universal. [...] Sonic meditations are an attempt to return the control of sound to the individual alone, and within groups especially for humanitarian purposes; specifically healing” Pauline Oliveros