

Título conferencia

_Tempo rubato. Del elogio de la sombra y 'Sounded Notebooks'

Título artículo

_ Kintsugi 金継ぎ _ Del tempo rubato y el elogio a la sombra

"En el arte de la oratoria evitamos los gritos, cultivamos la elipsis y sobre todo, damos una extrema importancia a las pausas; ahora bien en la reproducción mecánica del discurso la pausa se destruye totalmente. Por haber acogido esos aparatos hemos tenido que desnaturalizar nuestro arte. Mientras que los occidentales, como son aparatos inventados y elaborados por ellos y para ellos, los han adaptado desde el principio a su propia expresión artística".

TANIZAKI

Dibujar es un acto de memoria. No puede sino realizarse a diferentes velocidades dependiendo de la necesidad de recuerdo o de olvido – Milan Kundera-. El proceso de la tinta china provoca además una segunda velocidad en el proceso, su secado, su tiempo, la profundidad del negro –Tanizaki-. Podríamos decir que dibujar, escribir, componer o pensar es pasear por la memoria –Giordano Bruno-, trazar una ruta que elimina la secuencialidad del camino físico y que nos proporciona la posibilidad de dibujar experiencias polifónicas con otros caminos y otras experiencias.

‘Sounded Notebook’ es una cartografía del recuerdo en tinta china sobre papel/es que se vinculan, dialogan o reconvierten llevada al mundo sonoro a modo de paisaje sonoro de esa intimidad. Se crearía algo así como un acorde musical de recuerdos que viajan a diferentes velocidades y del que hemos de reconocer, que aún desarrollándose en el *background* de nuestra memoria, mantienen algún tipo de conexión armónica que hemos de mantener para no vivir en la continua disonancia.

Artículo:

Cuando J.A. Bornay me propone dar una conferencia en el *13º Festival de cine de Alicante* durante el **IV Encuentro ‘lo sonoro en el audiovisual’**, me dice: “este año es lo vuestro, ¡de la imagen al sonido!”. Inevitablemente el proyecto en el que estoy inmersa en estos momentos, ‘*Sounded Notebooks*’, sale sin necesidad de pensar en nada más.

Es curioso, que no casual en lo que no creo, que en este momento de cambios personales y replanteamientos absolutos de las bases que construyen el ser, que se me pida, de forma abierta, que hable de mis entrañas, de mi momento, de, en definitiva, el yo. Porque, sin conceptualizar este proyecto, sin pretender una explicación teórica sobre el mismo, y sin ánimo de construir algo para el espectador. Mis ‘*Notebooks*’ se construyen como instantes/como recorridos, como memoria/como presente, como sentimiento/como discurso. La tinta china, el proceso, el tiempo que requiere, el discurso del propio cuaderno, sus transparencias, sus encuentros... todo parece estar ahí como en la piedra de mármol cuando tallaba Miguel Ángel. Así es este un artículo extraño, diferente, alejado quizás de otros donde pretendía teorizarlo todo. O no. La tinta a veces se convierte en imagen clara, otras en código por descubrir, otras me exigen homenajear a un autor, a una cita, que estaba viva y pulsante esperando a tener sitio para ser leída.

“A su manera este libro es muchos libros pero sobre todo es dos libros.”
Julio Cortázar, *Rayuela*¹

‘*Sounded Notebooks*’ es exponer en público lo íntimo, es sonorizar el silencio de la tinta, es darle un tempo a la profundidad de los negros, es exponer mi vasija echa pedazos a través de un elemento que se construye en el presente, el sonido, interpretando mi pasado, mis ‘*Notebooks*’. Es el libro gráfico y el libro sonoro. Dos libros como decía Cortázar que precisan uno del otro para coexistir. Es así ‘*Sounded Notebooks*’ un proyecto en dónde pasado y presente, en su siniestra manera de robar el tiempo (*tempo rubato* como en la música) me devuelve a lo sinestésico².

Hablar de Sinestesia es, inevitablemente, volver a mi pasado. Recorrer de forma recursiva la vuelta a unos orígenes, la vista atrás a la memoria y descubrir que el momento actual es una construcción como si de un *Kintsugi*³ se tratara. Una vasija

---

¹ Cita Rayuela

² Hablar de Tesis y vincularlo

³ **Kintsugi** (金継ぎ?) (**Japonés**: carpintería de oro) o **Kintsukuroi** (金繕い?) (**Japonés**: reparación de oro) es el arte japonés de arreglar fracturas de la **cerámica** con barniz de **resina** espolvoreado o mezclado con polvo de **oro**, **plata** o **platino**. Forma parte de una filosofía que plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y deben mostrarse en lugar de ocultarse, incorporarse y además hacerlo para embellecer el objeto, poniendo de manifiesto su transformación e historia

[Estilo ISO de citas bibliográficas](#)

echa de pedazos cuyas uniones, cuyas reconstrucciones, generan un *know-how*⁴, un trayecto, una historia, una memoria... en definitiva, una definición de un presente que se construye y reconstruye continuamente, aprendiendo, sufriendo, disfrutando, experimentando... esto es, creando.

Brandenburg 3_ © Sylvia Molina 1992

De los inicios del proyecto 'Brandenburg 3'⁵ hasta 'Sounded Notebook', han ocurrido muchas cosas. Ha pasado casi un cuarto de siglo. Esto ya paraliza al pensarlo. Nuestras vidas corren rápido, se difuminan en el tiempo y la memoria hace su función. Trae al presente lo que no queremos olvidar y entierra en lo más profundo aquello que quieres olvidar. La memoria no se maneja por los sistemas de control del tiempo o el espacio establecidos. El reloj o el GPS no tienen mayor influencia en nuestra memoria. Daños cercanos procuran un *Kintsugi* revelador, urgente, con necesidad de ser reparado. Sin embargo, proyectos lejanos en el tiempo y el espacio se simultanean de una forma cuasi grotesca, un cadáver exquisito de confluencias vividas que construyen a pedazos nuestra vasija, nuestro proyecto, nuestro ser.

Es esta una conferencia-performace-concierto. Pueden Vd. verla pues fue proyectada por *streaming* en youtube⁶. Que vulgaridad, simultanear en tiempo –que no en espacio- pero queda en la memoria de la nube para ser vista cuando, donde y por

---

Estilo APA

Kintsugi. (2015, 4 de noviembre). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Fecha de consulta: 10:22, junio 9, 2016 desde <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kintsugi&oldid=86420500>.

⁴ *Know-how* —del [inglés](#) «saber cómo»— o **conocimiento fundamental**, es un [neologismo anglosajón](#) que hace referencia a una forma de [transferencia de tecnología](#). Se ha empezado a utilizar habitualmente en los últimos tiempos en el ámbito del [comercio internacional](#) para denominar a los conocimientos preexistentes, no siempre académicos, que incluyen técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados —como clientes o proveedores—. El *know-how* tiene una directa relación con la [experiencia](#), es decir la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo.

Estilo ISO de citas bibliográficas

Colaboradores de Wikipedia. *Know how* [en línea]. *Wikipedia, La enciclopedia libre*, 2016 [fecha de consulta: 9 de junio del 2016]. Disponible en <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Know_how&oldid=91582469>.

Estilo APA

Know how. (2016, 9 de junio). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Fecha de consulta: 11:17, junio 9, 2016 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Know_how&oldid=91582469.

⁵ Proyecto realizado por mi Kassel (Alemania) en 1992. *Brandenburg 3* es una Partitura Gráfica e Instalación basada en los 9 primeros compases del concierto n° 3 de J.S. Bach del mismo nombre. Tras el desarrollo formal, se desarrolló un estudio sinestésico de los tonos-colores en base a las relaciones pitagóricas, de Lagresille, etc. Más información: <http://www.sylviamolina.net>

⁶ [Link al youtube](#)

quien sea... ¿de que 'tempo rubato' estaba yo hablando?, no, no voy a teorizar sobre esto ahora⁷. Sólo sigo escribiendo y disfrutando.

Fuge/Lemoine_ © Sylvia Molina 1996

Bach-Piranesi_ © S. Molina & J. Millares 1998

Rilke_ © Sylvia Molina 2004

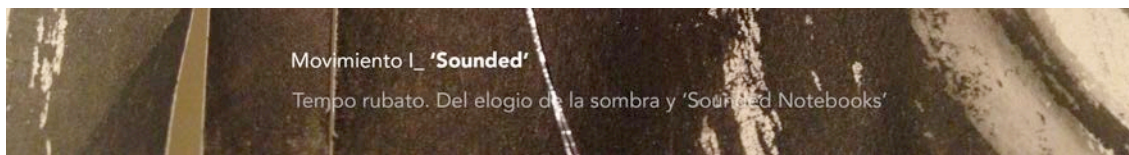
Conferencia, si. Una breve explicación sobre mi trayecto a través de 4 obras: 'Brandenburg 3', 'Fuge/Lemoine' 'Bach-Piranesi' y 'Rilke'⁸. Doce años entre la primera y la última. Un momento *Kintsugi*, un momento de cerrar esa vasija. Pasan 8 años aún hasta que decida recoger este trayecto e implementarlo en mi aula. Transmitir esta sinestesia a los alumnos. Enamorarlos de nuevo entre dos artes que la institución quiso separar. Nace así en el 2012 el proyecto 'Poliedro' y lo que conllevó a 2013 'Poliedro Sinestésico'; 2014 'Panspermia Sonora. Tacto electroacústico'; 2015 'Panspermia Sonora. Tras el aroma de Oort' (Olfato). Aquí les dejo los enlaces y disfruten Vds. mismos de todo ello:

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLPYe8Tk9bgq4gQjsRZuztR0szBdIIKtr6>
- <http://acuoso.tk>
- <http://symolina.wix.com/panspermia-sonora>
- <http://www.sylviamolina.net>

⁷ sobre simulacro y simultaneidad en Hui o gestos tangibles, poner citas y referenciar a artículos
⁸ para más información sobre estos proyectos, ir a: <http://www.sylviamolina.net>

Tras esta primera parte, comienza mi performance-concierto. Mi sombrero con una cámara real que captura lo que yo veo. ¿Es esto lo real?. Mi móvil, mi instrumento. Mi 'Notebook', mi partitura. Y comienza así una propuesta para repensar en todo ello.

Tres son los movimientos como si de un Canon de J. S. Bach se tratara, al estilo escalera de Escher, en la recursividad que la obra lleva intrínseca. Pasado y presente solapados y distanciados.

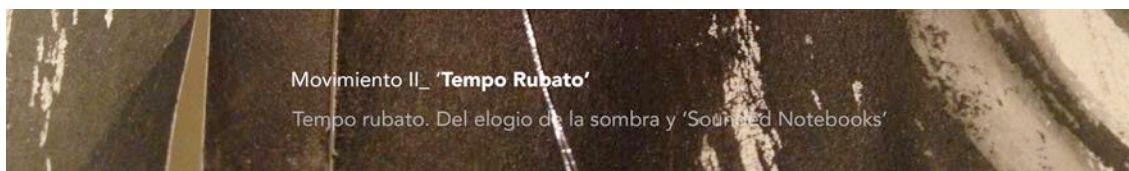

Movimiento I_ 'Sounded'

Es este un movimiento importante por lo que implica de encuentro. El 11 de Marzo del presente año, Joaquin Díaz nos invita a participar en la propuesta 'Concierto simultáneo en línea' de la UASLP (México). Como parte integrante del grupo de investigación I+D+i Fuzzy Gab .4⁹ (UCLM -España) y de la Asociación ACuOSO, nos ponemos manos a la obra.

Bajo la metodología de interpretación abierta y en tiempo real, me planteo que instrumento utilizar. Me encuentro inmersa en mis 'Notebooks' y, de forma natural, nace 'Sounded Notebook.1.' con la que intervengo con México en el concierto.

Es este primer movimiento un encuentro menos casual. Busco cual interpretar. Que sonidos genera. Que sonidos quiero encontrar. Viajo con mi 'Notebooks II', la partitura está organizada. El azar y lo buscado se encuentran en directo en este primer movimiento.

Movimiento II_ 'Tempo Rubato'

Es este un movimiento extraño, un encuentro entre la grafía de la app, mis propios códigos, mi sonido generado en tiempo real en el micrófono y el discurso que empieza a generarse entre todo ello.

“Hasta 1840 fue, por poco tiempo, de buen tono llevar de paseo por los pasajes a las tortugas. El *flâneur* dejaba de buen grado que estas le prescribiesen su “tempo””. De habersele hecho caso, el progreso hubiera tenido que aprender ese paso. Pero no fue él quien tuvo la última palabra, sino Taylor, que hizo una consigna de su “abajo el callejeo”.

DUANEL DÍAZ¹⁰

Decía al inicio, que 'Sounded Notebook' es una cartografía de la memoria. Se crearía algo así como un acorde musical de recuerdos que viajan a diferentes velocidades. Un espacio multifónico de personas, lugares o no lugares, experiencias, recuerdos y rizomas, analizados por medio de la “escala”.

⁹ Ver trayectoria del grupo en: <http://fuzzygab.uclm.es>

¹⁰ cita

La “escala” demuestra que los procesos vitales dependen fundamentalmente del tiempo del paseo. Desde la escala bacteriana a la macroscópica existen un número indefinido de escalas. En cada una de ellas se mantiene un ritmo, una velocidad, definida por consenso en la propia escala: algo como el elemento mínimo inmutable para garantizar su propia supervivencia.

Cada escala mantiene un nivel de memoria que viene regulada por el interfaz que comunica con otras escalas. Ese interfaz, además de transmitir sustancias, elementos, actuaría como traductor o adaptador de los tiempo de cada escala.

Acercarte al ‘Notebook’ físicamente precisa un tempo, una escala. Aparecen los negros, los discursos, las transparencias, los huecos, la materia... En este segundo movimiento le robamos el discurso gráfico a la pieza y entramos en una nueva escala de acercamiento a través de una *app* ajena a la obra gráfica y por el contrario cercana en su forma de construirla.

Movimiento III_ ‘Sombra & Kintsugi’

Es curioso que Ozu, en su dirección cinematográfica como japonés, podríamos decir que construye la primera obra que desarrolla situaciones ópticas y sonoras puras, en el sentido, que sus diálogos no son historias lineales que vayan a ningún fin sino que construyen al personaje en base a pequeños fragmentos. De este mismo modo, el recorrido por mis ‘Notebooks’ construye al final la obra a través de momentos, de fragmentos y, a su vez, de líneas de conexión e interrelación entre ellos como si de un caos deleuziano se tratara:

«El caos se define menos por su desorden que por la velocidad infinita por la cual se disipa toda forma apenas bosquejada. Es un vacío que no corresponde a la nada, es un virtual que contiene todas las partículas posibles provocando todas las formas posibles que surjan, para así hacerlas desaparecer en seguida, sin consistencia ni referencia, sin consecuencia.»

Deleuze¹¹

El pensamiento se enfrenta al Caos bajo tres formas diferentes: la filosofía, la ciencia y el arte según Deleuze. De hecho, Deleuze define que estas tres áreas se enfrentan a dicho Caos trazando planos secantes sobre él, como en mi obra en donde la filosofía de lo vivido, la ciencia de la instrumentación y el arte sonoro-visual en el que nos encontramos, trazan un caos determinista que crea y construye un nuevo *Kintsugi*. El polvo mezclado con oro de la experiencia y la sinestesia que se genera en la construcción de todo ello.

---

¹¹ cita Deleuze