

A PUNTO DE SER NADA

Sala de ensayo 2

A veces un punto de fuga no es solo un lugar geométrico. Puede ser una invitación a mirar más allá cuando mirar no es solo ver. Escuchar lo que suena sobre y bajo el suelo, las reverberaciones que vibran en estos y a la vez en todos los valles, convierte al oído en algo más que en otro ojo.

Una selección de 44 trabajos discográficos de todo el mundo puede suponer 44 puntos de fuga en una exposición. Grabaciones de campo con canciones de trabajo, reformulaciones desde la música tradicional sobre la convivencia con el territorio, propuestas contemporáneas que miran a paisajes en continua transformación.

Aunque todos han sido publicados entre 1950 y la actualidad, algunos de ellos cuentan con grabaciones de principios del siglo XX. Como capas que forman este planeta, los sonidos que rodean y componen la actividad humana se acumulan en el tiempo. Son estratos que pueden ser oídos con los dedos, cuya vibración latente se amplifica cuando nos sentamos a escuchar.

El material sonoro de esta sala está agrupado en cuatro listas de reproducción que funcionan como estratos temporales, sucediéndose cada quince días. Evitando un ejercicio totalizador y con las limitaciones que supone el material discográfico, producido en gran parte por Estados Unidos durante muchas décadas, *Antroposfera* intenta abrir el abanico geográfico del primer estrato. *Litosfera* se centra en los sonidos que hay bajo y sobre la montaña: canciones relacionadas con el extractivismo de las materias primas, así como músicos que *miran* hacia lo geológico. La agricultura, una transformación que dibuja el territorio en todo el mundo, es el motivo principal de *Biosfera*. Por último, *Troposfera* es un canto coral sobre la superficie terrestre, una amalgama de voces que cuentan sin palabras, que proponen diferentes modos de relación con lo no-humano desde la vibración con valles, montañas y ríos.

Antroposfera. Mirar por la ventana y escuchar el mundo

Cerrar los ojos y mirar por la ventana hace que la vista vaya más allá. Funde lo que hay encima y debajo de la tierra, lo que está delante y detrás del horizonte. Un soplo que circula, un disco que gira, leído por una aguja al tacto. La rugosidad sobre el plano se convierte en volumen en el aire. Suena con el viento y rebota en la piedra, en la piel. Pinta un paisaje sin luz. Una línea desde aquí hasta aquí dando la vuelta.

La relación que se establece a través del sonido entre el territorio y las comunidades que lo habitan es un continuo en toda la corteza terrestre. Los fonemas se acumulan creando imaginarios que se transmiten de boca a oído. En los medios rurales, las palabras hablan de segar, hilar, cortar, caminar, sembrar, picar, observar, esquilarse, amar, pescar, bailar, escuchar y toda una serie de acciones de convivencia y salvaguarda del sustrato.

La mirada como *outsiders*¹ hacia las culturas musicales caracteriza el trabajo de los etnomusicólogos desde mediados del siglo pasado, para los cuales cualquier cultura no europea o no urbana suponía un lugar en el que grabar las voces de alguien. Ya fuera por el exceso de trabajos en torno a la música académica europea, por el exotismo del "otro" o por la búsqueda de universales, investigadores de todo el mundo empezaron a registrar los cantos que cristalizan esas interacciones entre humanos, no-humanos y territorio. El cancionero resultante aúna canciones de nómadas lapones del norte de Noruega y sonidos en gaélico escocés del *air an àirigh* (trashumancia) al ritmo del ordeño; la percusión de las *Òrain Luaidh*, canciones para lavar la lana de las Islas Hébridas y Cabo Bretón, con los cantos para cavar o construir en Jamaica y Perú.

A mediados del siglo XX Moses Asch funda en Nueva York el sello *Folkways Records*, una de las primeras compañías destinadas a la grabación de música de todo el mundo. Entre 1948 y 1987, fecha en la que *Folkways* es adquirida por la *Smithsonian Institution*, publica 2168 títulos. Las grabaciones de *Folkways*, tanto de campo como de estudio, recolectan sonidos alrededor de todo el planeta, teniendo también un importante papel en el resurgimiento de la música folk norteamericana.

Otras veces, la vista se queda a la vuelta de la esquina y el "otro" es abuelo, conocido, vecino. Aviva y Hillel cogen el testigo de la música de pastores israelíes de los que descienden. El escalador y *yodeler* Fritz Liechti canta junto con su familia y un acordeón a las montañas de los Alpes que pisa todos los días y Pham Duy hace lo mismo con una guitarra en los campos de arroz de Vietnam. El *xöömei*, la variante de canto difónico que suena en la República de Tuva, vibra en las voces de los integrantes tuvianos de Shu-De. Es entonces cuando esa alteridad mira hacia uno mismo, hace escucharse como extraño y busca preguntas. El oído se engrana como un hilo que vibra y transmite hacia el futuro. Hacia el nieto, el desconocido, el (otro) vecino.

Escuchar pasa a ser amplificar el movimiento: accionar el cuerpo para mirar por la ventana con los ojos cerrados.

Lista de canciones

1. "The young man who wouldn't hoe corn". *Songs to Grow On, Vol. 3: American Work Songs*. VV.AA. Folkways Records. 1951
2. "Trigu wanka". *Peru: Andean Music of Life, Work, and Celebration*. VV.AA. UNESCO Collection of Traditional Music / Smithsonian Folkways Recordings. 2015
3. "Tonada de Minga". *Peru: Andean Music of Life, Work, and Celebration*. VV.AA. UNESCO Collection of Traditional Music / Smithsonian Folkways Recordings. 2015
4. "Ta shto mi e miloj, mamo". *A Harvest, a Shepherd, a Bride. Village Music of Bulgaria / In the Shadow of the Mountain. Bulgarian Folk Music*. VV.AA. Elektra/Asylum/Nonesuch Records. 1988 (1970, 1971)
5. "Cant de segar". *World Library Of Folk & Primitive Music: Spain*. VV.AA. Rounder Records. 1999
6. "I don't want nobody scumbling over me". *Virginia Traditions: Virginia Work Songs*. VV.AA. Blue Ridge Institute / Smithsonian Folkways Recordings. 1983
7. "John Henry". *Blues Routes: Heroes and Tricksters: Blues and Jazz Work Songs and Street Music*. VV.AA. Smithsonian Folkways Recordings. 1999
8. "Dert Anet dem bargli". *Mountain Songs and Yodeling of the Alps*. Fritz Liechti. Folkways Records. 1958
9. "Shomer Ma mileil". *Shepherd and Other Folk Songs of Israel*. Hillel y Aviva. Folkways Records. 1953
10. "Durgen Chugaa". *Voices from the distant steppe*. Shu-De. Real World Records. 1994
11. "Talking Columbia". *Songs to Grow On, Vol. 3: American Work Songs*. VV.AA. Folkways Records. 1951
12. "Pieras Mikkal". *Lappish Joik Songs from Northern Norway*. VV.AA. Folkways Records. 1956
13. "Johan Goup". *Lappish Joik Songs from Northern Norway*. VV.AA. Folkways Records. 1956
14. "Crodh Chailein". *Gaelic Songs of Scotland - Women at Work in the Western Isles*. VV.AA. Rounder Records. 2006
15. "Hi-Ri-Hoireann". *Songs and Pipes of the Hebrides*. VV.AA. Folkways Records. 1952
16. "Georgie Lyon". *Caribbean Island Music, Songs And Dances Of Haiti, The Dominican Republic & Jamaica*. VV.AA. Nonesuch. 1972
17. "La La Lo, la Luadhadh". *Songs from Cape Breton Island*. VV.AA. Folkways Records. 1955
18. "Emmanuel Road". *Caribbean Island Music, Songs And Dances Of Haiti, The Dominican Republic & Jamaica*. VV.AA. Nonesuch. 1972
19. "Hat Hoi". *Folk Songs of Vietnam*. Pham Duy. Folkways Records. 1968
20. "Izlel je Delyo". *A Harvest, a Shepherd, a Bride. Village Music of Bulgaria / In the Shadow of the Mountain. Bulgarian Folk Music*. VV.AA. Elektra/Asylum/Nonesuch Records. 1988 (1970, 1971)
21. "On a Monday". *Virginia Traditions: Virginia Work Songs*. VV.AA. Blue Ridge Institute / Smithsonian Folkways Recordings. 1983
22. "Shim 'U-Shochnei-Ohalim". *Shepherd and Other Folk Songs of Israel*. Hillel y Aviva. Folkways Records. 1953
23. "Lamachree and Megrum". *Bothy Ballads of Scotland*. Ewan MacColl y Peggy Seeger. Folkways Records. 1961
24. "Kulning". *Locklätar Och Musik På Horn Och Pipa / Ancient Swedish Pastoral Music*. VV.AA. Sveriges Radio. 1966
25. "Canto de espadela". *World Library Of Folk & Primitive Music: Spain*. VV.AA. Rounder Records. 1999

A PUNTO DE SER NADA

Sala de ensayo 2

A veces un punto de fuga no es solo un lugar geométrico. Puede ser una invitación a mirar más allá cuando mirar no es solo ver. Escuchar lo que suena sobre y bajo el suelo, las reverberaciones que vibran en estos y a la vez en todos los valles, convierte al oído en algo más que en otro ojo.

Una selección de 44 trabajos discográficos de todo el mundo puede suponer 44 puntos de fuga en una exposición. Grabaciones de campo con canciones de trabajo, reformulaciones desde la música tradicional sobre la convivencia con el territorio, propuestas contemporáneas que miran a paisajes en continua transformación.

Aunque todos han sido publicados entre 1950 y la actualidad, algunos de ellos cuentan con grabaciones de principios del siglo XX. Como capas que forman este planeta, los sonidos que rodean y componen la actividad humana se acumulan en el tiempo. Son estratos que pueden ser oídos con los dedos, cuya vibración latente se amplifica cuando nos sentamos a escuchar.

El material sonoro de esta sala está agrupado en cuatro listas de reproducción que funcionan como estratos temporales, sucediéndose cada quince días. Evitando un ejercicio totalizador y con las limitaciones que supone el material discográfico, producido en gran parte por Estados Unidos durante muchas décadas, *Antroposfera* intenta abrir el abanico geográfico del primer estrato. *Litosfera* se centra en los sonidos que hay bajo y sobre la montaña: canciones relacionadas con el extractivismo de las materias primas, así como músicos que *miran* hacia lo geológico. La agricultura, una transformación que dibuja el territorio en todo el mundo, es el motivo principal de *Biosfera*. Por último, *Troposfera* es un canto coral sobre la superficie terrestre, una amalgama de voces que cuentan sin palabras, que proponen diferentes modos de relación con lo no-humano desde la vibración con valles, montañas y ríos.

Biosfera. Canciones del campo: trabajar y cantar la tierra

La mecanización de la agricultura supuso un cambio de hábitos y costumbres en los habitantes del medio rural de toda Europa. El trabajo con las manos y los animales, dio paso a toda una maquinaria que produjo grandes cambios en el paisaje. Hoy quedan algunas huellas previas a esa transformación en estos valles, como las sebes o las presas de riego. La labranza como sistema de vida a lo largo de generaciones constituyó una manera de entender y habitar el mundo, una forma de relacionarse *en y con* el territorio, plasmada en canciones, romances y bailes.

En España, el trabajo de investigación y recopilación de música popular tiene uno de sus antecedentes en el etnomusicólogo norteamericano de origen alemán Kurt Schindler, que lleva a cabo una serie de grabaciones de campo durante la segunda década del siglo XX. A partir de 1939 el folklore es capitalizado por Coros y Danzas de España, dependiente de Falange Española Tradicionalista, con un claro interés por buscar en la música tradicional un sentido de pueblo, nación y raza al servicio del régimen franquista. Una curiosa excepción es el caso de Alan Lomax, etnomusicólogo norteamericano que publicará una serie llamada *The Spanish Recordings* a partir de materiales recopilados en 1952-1953. De manera paralela, Manuel García Matos comienza las grabaciones que conformarán la *Magna Antología del Folklore Musical de España*: un trabajo amplio de carácter casi enciclopédico que visualmente nos remite a un universo de postales folklóricas impostadas y con una clara escenificación en las grabaciones, pero con algunos hallazgos sonoros. Ambos recorren toda la geografía española y van a parar a Val de San Lorenzo, donde recogen el sonido hecho voz del hilado y la siega.

Los motivos que la agricultura dibuja sobre el suelo conforman superficies y relieves a lo largo de todo el mundo. En el Noreste de Escocia, el sistema agrario anterior a la industrialización deja un paisaje marcado por *bothies*, cabañas en las que los labradores vivían separados de los propietarios agrícolas. En estas construcciones sencillas, formadas normalmente por un único habitáculo, las canciones de los *ploughmen* resuenan en las paredes de piedra. Los bancales de arroz que perfilan las montañas del norte de Vietnam se pueden escuchar al tiempo de siembra, mientras la *walina* y el *harawi* suenan para irrigar el festival del agua de San Pedro de Casta en Lima. Los cantos polifónicos búlgaros soplan con la música de *fiddle* de Ohio y Berkeley, que marca el momento de la cosecha.

Canciones que rememoran el repertorio popular desde perspectivas contemporáneas despiertan con fonemas y sonoridades crudas los trabajos campesinos de la meseta, no tan alejados en tiempo y forma de la recogida del algodón marcada a ritmo de blues en el delta del Mississippi. La combinación del beat, el folk y las grabaciones de campo se encuentran en el *fiadeiro* electrónico de Baiuca, que revisita las raíces de la música tradicional gallega haciendo crecer ritmos de pasado mañana. Mientras Popol Vuh mira a rebaños para hacer el *krautrock* más experimental del siglo XX, una Arcadia salvaje es proyectada por DAAU desde la improvisación, como el sueño de un pastor sin ovejas que imagina futuros caminados.

Futuros que riman estratos, bailan el surco, cantan la tierra.

Lista de canciones

1. "Canto de hilar". *World Library Of Folk & Primitive Music: Spain*. VV.AA. Rounder Records. 1999
2. "O's Hada Bhuainn Anna". *Gaelic Songs of Scotland - Women at Work in the Western Isles*. VV.AA. Rounder Records. 2006
3. "Canción de siega". *Magna Antología del Folklore Musical de España. Vol 6. León, Extremadura*. VV.AA. Hispavox. 1978 (1960)
4. "Morriña". *Solpor*. Baiuca. Raso Estudio. 2018
5. "The scranky black farmer". *Bothy Ballads of Scotland*. Ewan MacColl y Peggy Seeger. Folkways Records. 1961
6. "Ho Lo". *Folk Songs of Vietnam*. Pham Duy. Folkways Records. 1968
7. "Walina". *Peru: Andean Music of Life, Work, and Celebration*. VV.AA. UNESCO Collection of Traditional Music / Smithsonian Folkways Recordings. 2015
8. "Harawi de siembra". *Peru: Andean Music of Life, Work, and Celebration*. VV.AA. UNESCO Collection of Traditional Music / Smithsonian Folkways Recordings. 2015
9. "Canto de siega". *La danza de las semillas*. El Naán. 2017
10. "Vetar vee". *A Harvest, a Shepherd, a Bride. Village Music of Bulgaria / In the Shadow of the Mountain. Bulgarian Folk Music*. VV.AA. Elektra/Asylum/Nonesuch Records. 1988 (1970, 1971)
11. "Hound chase". *Seems Like Romance to Me*. VV.AA. Smithsonian Folkways Special Series. 1985
12. "Sally Goodin". *Berkeley Farms: Oldtime and Country Style Music of Berkeley*. VV.AA. Folkways Records. 1972
13. "Jofcharche mlado". *A Harvest, a Shepherd, a Bride. Village Music of Bulgaria / In the Shadow of the Mountain. Bulgarian Folk Music*. VV.AA. Elektra/Asylum/Nonesuch Records. 1988 (1970, 1971)
14. "Boatman". *Berkeley Farms: Oldtime and Country Style Music of Berkeley*. VV.AA. Folkways Records. 1972
15. "Muiño". *Solpor*. Baiuca. Raso Estudio. 2018
16. "Canto de vendimia". *El calendario del pueblo*. Ángel Carril, Usanza, Raíces, María Salgado y Joaquín Díaz. Mediterráneo. 1999
17. "You been cheating me". *J.D. Short and Son House: Blues from the Mississippi Delta*. J.D. Short y Son House. Folkways Records. 1963
18. "Canto de matanza". *El calendario del pueblo*. Ángel Carril, Usanza, Raíces, María Salgado y Joaquín Díaz. Mediterráneo. 1999
19. "County farm blues". *J.D. Short and Son House: Blues from the Mississippi Delta*. J.D. Short y Son House. Folkways Records. 1963
20. "Caminito de Avilés". *Canciones del campo*. Joaquín Díaz. Movieplay. 1974
21. "Dicen que los bues de Xuan". *Canciones del campo*. Joaquín Díaz. Movieplay. 1974
22. "Oh wie weit ist der weg hinauf". *Letzte Tage - Letzte Nächte*. Popol Vuh. Spalax Music (United Artist Records) 1992 (1976)
23. "Titos de Cuadros". *El hombre que tenía una vaca*. Tarna. Música con Tsume. 2014
24. "The band of shearers". *Bothy Ballads of Scotland*. Ewan MacColl y Peggy Seeger. Folkways Records. 1961
25. "Visions of Arcadia (The final protest)". *The Shepherd's Dream*. DAAU (Die Anarchistische Abendunterhaltung). Radical Duke Entertainment. 2011 (2010)

A PUNTO DE SER NADA

Sala de ensayo 2

A veces un punto de fuga no es solo un lugar geométrico. Puede ser una invitación a mirar más allá cuando mirar no es solo ver. Escuchar lo que suena sobre y bajo el suelo, las reverberaciones que vibran en estos y a la vez en todos los valles, convierte al oído en algo más que en otro ojo.

Una selección de 44 trabajos discográficos de todo el mundo puede suponer 44 puntos de fuga en una exposición. Grabaciones de campo con canciones de trabajo, reformulaciones desde la música tradicional sobre la convivencia con el territorio, propuestas contemporáneas que miran a paisajes en continua transformación.

Aunque todos han sido publicados entre 1950 y la actualidad, algunos de ellos cuentan con grabaciones de principios del siglo XX. Como capas que forman este planeta, los sonidos que rodean y componen la actividad humana se acumulan en el tiempo. Son estratos que pueden ser oídos con los dedos, cuya vibración latente se amplifica cuando nos sentamos a escuchar.

El material sonoro de esta sala está agrupado en cuatro listas de reproducción que funcionan como estratos temporales, sucediéndose cada quince días. Evitando un ejercicio totalizador y con las limitaciones que supone el material discográfico, producido en gran parte por Estados Unidos durante muchas décadas, *Antroposfera* intenta abrir el abanico geográfico del primer estrato. *Litosfera* se centra en los sonidos que hay bajo y sobre la montaña: canciones relacionadas con el extractivismo de las materias primas, así como músicos que *miran* hacia lo geológico. La agricultura, una transformación que dibuja el territorio en todo el mundo, es el motivo principal de *Biosfera*. Por último, *Troposfera* es un canto coral sobre la superficie terrestre, una amalgama de voces que cuentan sin palabras, que proponen diferentes modos de relación con lo no-humano desde la vibración con valles, montañas y ríos.

Troposfera. Vibrar la superficie

Una capa perfila el suelo hasta la cumbre. Sobre ella reverberan signos, avisos, llamadas, hitos que delimitan una cartografía sonora marcada por conversaciones a viva voz. Graznidos, balidos, silbidos, melismas y voces guturales que se deslizan con el mugir del viento. Cantar no es siempre contar con palabras. También puede ser sonar con la superficie, buscar la resonancia del agua, entender el eco cuando vuelve. La voz como emisor y receptor. Ser uno con la tierra, en palabras de Florian Fricke.

En los extensos valles de Escandinavia el característico timbre del *kulning* resuena en el aire cercano a las granjas de montaña. Un código melódico vocal que se propaga fácilmente entre los recovecos de la piedra y recorre varios kilómetros. El *kulning* es un canto para llamar al ganado y es una forma de moldear laderas. Similar es el *yodel* alpino, el clásico "canto a la tirolesa", música sin palabras cuyos cambios de registro trepan por las cordilleras. De manera casi antagónica, el *xöömei* brota de las gargantas como si lo hiciera del suelo, creando una capa más sobre la corteza terrestre de las llanuras de Tuva (Rusia).

Músicos que componen para lugares resignifican espacios, hablan de la montaña sonando sobre ella y con ella. Menhir cantan en *Music for mountain* pensando en que esta resuena y mire; y así lo hace cuando tocan a la sombra de las montañas en la comarca de Los Argüellos, hablando un lenguaje que las piedras entienden en su reverberación. Florian Fricke, integrante de la banda de *krautrock* Popol Vuh y colaborador habitual del cineasta Werner Herzog, propone en *Die Erde und Ich sind Eins* una serie de inspiraciones y espiraciones colectivas que experimentan cómo puede resonar la voz a través del cuerpo en el espacio. Una necesidad por respirar sobre la tierra.

El *yoik*, el canto de los nómadas lapones, narra con sílabas repetitivas, casi al *tempo* de los pasos, lo que animales y personas hacen en el territorio: una imagen sonora en movimiento que viaja, todavía hoy, con la migración anual de los renos a la costa. Esa relación con lo animal acompaña a músicos como Anatoli Kuular o Kaigal-ool Khovalyg, cuya experimentación con sonidos vocales que dialogan entre caballos, pájaros y ríos, se combina con diferentes técnicas de grabación de campo para producir paisajes sonoros únicos.

Otras formas de sonar, dentro de esa convivencia con lo no-humano, buscan ligar su voz articulando fonemas más allá del verbo. Una *arada* de Salamanca que canta al conjunto del territorio, desde el buey hasta la tierra, puede sonar sobre la polifonía vocal que resuena a la sombra de los montes Pirin. Un *Wasi Wanka* le pide a un árbol que se incline y dé sombra, mientras en algún lugar de Escocia se entona un canto a una vaca al ritmo del ordeño. Las canciones en los contornos de las bocaminas parecen buscar el final de las galerías y le hablan tanto a las piedras como a quienes las recogen, en una lengua inventada a partir de todas las que se filtran por los túneles.

Distintas melodías que no solo hablan de lo que se hace, no solo describen lo que se ve. Modos de entender el mundo, de escucharlo y de resonar con él. Líneas que pueden ser leídas con los dedos, amplificadas con el cuerpo. Voces que, vibrando por simpatía, forman estratos del suelo.

Lista de canciones

1. "Kulning". *Locklåtar Och Musik På Horn Och Pipa / Ancient Swedish Pastoral Music*. VV.AA. Sveriges Radio. 1966
2. "Gugger". *Mountain Songs and Yodeling of the Alps*. Fritz Liechti. Folkways Records. 1958
3. "Sygyt, Khoomei, Kargyraa". *Voices from the distant steppe*. Shu-De. Real World Records. 1994
4. "Wide extended earth". *Menhir. Music for mountain*. Menhir. Iván Cebrián y Coco Moya. 2016
5. "Gruppenseufzen Zur Versöhnung Der Erde Mit Dem Menschen". *Die Erde Und Ich Sind Eins - I Am One With The Earth*. Florian Fricke. Wah wah records (Lorck Publication München). 2016 (1983)
6. "Qarja". *Lappish Joik Songs from Northern Norway*. VV.AA. Folkways Records. 1956
7. "Marrenjarq Aldo". *Lappish Joik Songs from Northern Norway*. VV.AA. Folkways Records. 1956
8. "Sakha animal imitations". *Tuva, Among the Spirits: Sound, Music, and Nature in Sakha and Tuva*. VV.AA. Smithsonian Folkways Recordings. 1999
9. "Kulning". *Locklåtar Och Musik På Horn Och Pipa / Ancient Swedish Pastoral Music*. VV.AA. Sveriges Radio. 1966
10. "Fårlock". *Locklåtar Och Musik På Horn Och Pipa / Ancient Swedish Pastoral Music*. VV.AA. Sveriges Radio. 1966
11. "Arada". *Magna Antología del Folklore Musical de España. Vol 6. León, Extremadura*. VV.AA. Hispavox. 1978 (1960)
12. "Planino Pirin, planino dzhanum". *A Harvest, a Shepherd, a Bride. Village Music of Bulgaria / In the Shadow of the Mountain. Bulgarian Folk Music*. VV.AA. Elektra/Asylum/Nonesuch Records. 1988 (1970, 1971)
13. "Wasi Wanka". *Peru: Andean Music of Life, Work, and Celebration*. VV. AA. UNESCO Collection of Traditional Music / Smithsonian Folkways Recordings. 2015
14. "Crodh Chaillein". *Gaelic Songs of Scotland - Women at Work in the Western Isles*. VV.AA. Rounder Records. 2006
15. "Minera". *Festival Nacional del Cante de las Minas. Antología*. VV.AA. Radio Televisión Española. 2000
16. "Wildheuryutz". *Mountain Songs and Yodeling of the Alps*. Fritz Liechti. Folkways Records. 1958
17. "Xoomei on Horseback". *Tuva, Among the Spirits: Sound, Music, and Nature in Sakha and Tuva*. VV.AA. Smithsonian Folkways Recordings. 1999
18. "Cant de segar". *World Library Of Folk & Primitive Music: Spain*. VV.AA. Rounder Records. 1999
19. "Getlock". *Locklåtar Och Musik På Horn Och Pipa / Ancient Swedish Pastoral Music*. VV.AA. Sveriges Radio. 1966
20. "Tziltzelu-Metzilot". *Shepherd and Other Folk Songs of Israel*. Hillel y Aviva. Folkways Records. 1953
21. "Kyzyl Taiga". *Tuva, Among the Spirits: Sound, Music, and Nature in Sakha and Tuva*. VV.AA. Smithsonian Folkways Recordings. 1999

A PUNTO DE SER NADA

Sala de ensayo 2

A veces un punto de fuga no es solo un lugar geométrico. Puede ser una invitación a mirar más allá cuando mirar no es solo ver. Escuchar lo que suena sobre y bajo el suelo, las reverberaciones que vibran en estos y a la vez en todos los valles, convierte al oído en algo más que en otro ojo.

Una selección de 44 trabajos discográficos de todo el mundo puede suponer 44 puntos de fuga en una exposición. Grabaciones de campo con canciones de trabajo, reformulaciones desde la música tradicional sobre la convivencia con el territorio, propuestas contemporáneas que miran a paisajes en continua transformación.

Aunque todos han sido publicados entre 1950 y la actualidad, algunos de ellos cuentan con grabaciones de principios del siglo XX. Como capas que forman este planeta, los sonidos que rodean y componen la actividad humana se acumulan en el tiempo. Son estratos que pueden ser oídos con los dedos, cuya vibración latente se amplifica cuando nos sentamos a escuchar.

El material sonoro de esta sala está agrupado en cuatro listas de reproducción que funcionan como estratos temporales, sucediéndose cada quince días. Evitando un ejercicio totalizador y con las limitaciones que supone el material discográfico, producido en gran parte por Estados Unidos durante muchas décadas, *Antroposfera* intenta abrir el abanico geográfico del primer estrato. *Litosfera* se centra en los sonidos que hay bajo y sobre la montaña: canciones relacionadas con el extractivismo de las materias primas, así como músicos que *miran* hacia lo geológico. La agricultura, una transformación que dibuja el territorio en todo el mundo, es el motivo principal de *Biosfera*. Por último, *Troposfera* es un canto coral sobre la superficie terrestre, una amalgama de voces que cuentan sin palabras, que proponen diferentes modos de relación con lo no-humano desde la vibración con valles, montañas y ríos.

Litosfera. Bajo y sobre la montaña

Buscar la piedra. Escarbar en la montaña. Entonar el suelo. Rozar el tiempo con la mano. Hacer vibrar la corteza. Rasgar la tierra y las cuerdas. Pico, máquina, guitarra, hacha, voz, mano, cable, sintetizador.

De los bosques de las provincias marítimas de Canadá a la provincia de Copperbelt en Zambia, de los campos de petróleo de Estados Unidos a las cuencas mineras de Mieres, La Unión o Durham, las voces que miran a la montaña resuenan a través del océano y la piedra. Familias que trabajaron durante generaciones y cuentan, músicos que escuchan cómo otros lo hicieron y cantan. Palabras que acompañan al trabajo, historia oral de lo que algunos vivieron que se convierte en testigo y cómplice.. Un canto sobre el pasado hacia el futuro, que se revive cada vez que se entona.

Durante los años 50 y 60 del siglo xx, los *wobblies* de la IWW (Industrial Workers of the World) y los mineros de la NUM (National Union of Mineworkers) reivindicaron derechos con canciones de trovadores obreros como Joe Glazer, mientras Hazel Dickens cantaba a las mineras estadounidenses en las décadas de los 70 y 80. Alex Zanetis habla sobre la vida de los *roughnecks* de los campos de petróleo desde el *country* más característico de la segunda mitad del siglo XX. Las "mineras" y fandangos, exportados por el ganador del *Festival de Cante de las Minas de La Unión* al vecino valle de Sabero desde 2009, reflejan a pie de bocamina el desgarrar de los cantes levantinos en voz de Pencho Cros o Mayte Martín. Es aquí, con los Picos de Europa al fondo, donde el calor del sur de la Península Ibérica se entremezcla con fonemas del Aushi, Bemba y Luunda, lenguas que se escuchan en los alrededores de las minas de cobre del norte de Zambia.

En primera persona, la familia Elliot cuenta su historia sobre la mesa de su cocina en Durham, uno de los condados con más actividad minera de Inglaterra a principios del siglo XX. En Turón, los mineros de los pozos Santa Bárbara y San José cantan en un coro que se ha mantenido de manera intermitente desde 1920 hasta hoy; cerrada la minería, las voces que se "arrexuntaban" en las paredes llaman ahora en los valles.

Sobre la montaña, en bosques y ríos, mirando hacia la cima, acordes de guitarra y sonoridades sintéticas nos hacen escuchar más allá. La folklorista Ellen Stekert pone voz a las canciones que recogió al leñador Ezra "Fuzzy" Barhight, que a su vez las aprendió de sus compañeros en campamentos madereros del norte de Pennsylvania y el sur de Nueva York. Allan Mills canta canciones de leñadores y marineros que colonizaron el suelo y el agua de Canadá en tiempos en los que los troncos cubrían la superficie de los ríos. Sobre este sustrato, las texturas casi futuristas de Robert Rich, Ian Boddy y Steve Roach abren interrogantes sobre qué será eso que no solo pisamos, cuándo y cómo cambiará. A golpe de voz, con los pies en el Curueño, Menhir y Florian Fricke nos enseñan otras formas de relacionarnos con la montaña: cantar en y con ella, sonar como uno, reverberar la tierra. Escuchar arriba y abajo.

Lista de canciones

1. "Down In A Coal Mine". *Down In A Coal Mine*. Joe Glazer. Collector Records /Smithsonian Folkways Recording. 1973
2. "Little chance". *The Elliots of Birtley: A Musical Portrait of a Durham Mining Family Elliot Family*. Folkways Records. 1961
3. "Coal mining woman". *They'll never keep us down. Women's coal mining songs*. VV.AA. Rounder Records. 1983
4. "Three Miles Down". *Alex Zanetis - Writes and Sings the Story of the Oil Fields*. Alex Zanetis. Recording Industries Corp. 1964
5. "Minera". *Festival Nacional del Cante de las Minas. Antología*. VV.AA. Radio Televisión Española. 2000
6. "Konta iya iya kontá". *African Acoustic Vol. 3 : From The Copperbelt ... Zambian Miners' Songs 1957*. VV.AA. Original Music. 1989
7. "Minera". *Festival Nacional del Cante de las Minas. Antología*. VV.AA. Radio Televisión Española. 2000
8. "Kabula nina kamushalila". *African Acoustic Vol. 3 : From The Copperbelt ... Zambian Miners' Songs 1957*. VV.AA. Original Music. 1989
9. "Elliot family medley". *The Elliots of Birtley: A Musical Portrait of a Durham Mining Family Elliot Family*. Folkways Records. 1961
10. "Axuntábanse". *Coro Minero de Turón*. Coro Minero de Turón. Columbia. 1972
11. "Lithosphere" *Lithosphere*. Robert Rich & Ian Boddy. DiN. 2005
12. "The shanty boy and the farmer's son". *Songs of a New York Lumberjack*. Ellen Stekert. Folkways Records. 1958
13. "The boys of the island". *Songs of the Maritimes: Lumberman Songs and Songs of the Sea*. Alan Mills. Folkways Records. 1959
14. "They'll never keep us down". *They'll never keep us down. Women's coal mining songs*. VV.AA. Rounder Records. 1983
15. "Coal Miner's Heaven". *Down In A Coal Mine*. Joe Glazer. Collector Records /Smithsonian Folkways Recording. 1973
16. "Die Erde Und Ich Sind Eins". *Die Erde Und Ich Sind Eins - I Am One With The Earth*. Florian Fricke. Wah wah records (Lorck Publication München). 2016 (1983)
17. "El pico de enfrente". *Menhir. Music for mountain*. Menhir. Iván Cebrián y Coco Moya. 2016
18. "Mary L. MacKay". *Songs of the Maritimes: Lumberman Songs and Songs of the Sea*. Alan Mills. Folkways Records. 1959
19. "Pastor que estás en el monte". *Coro Minero de Turón*. Coro Minero de Turón. Columbia. 1972
20. "Hogan's Lake". *Lumbering Songs from the Ontario Shanties*. VV.AA. Folkways Records. 1961
21. "Paraterra". Terraform. Steve Roach & Loren Nerrell. Projekt Records. 2006

