



Bioderivas

Richard Garet, Barbara Held y Yapci Ramos

Museo de la Naturaleza y el Hombre

Dic 13, 2013- Feb 14, 2014, Tenerife



Instalación Bioderivas en el Museo de Naturaleza y el Hombre, Tenerife

Las raíces de las Ciencias Naturales nacen de la tierra fértil donde crecen los descubrimientos y se abraza lo desconocido. En su esencia, las ciencias concilian los misterios más sorprendentes con la realidad cotidiana. A través de la observación minuciosa, recopilamos, catalogamos y transferimos de la región geográfica a la socio-cultural, de la ecosfera a la biosfera, cruzando los límites del lenguaje y la disciplina para llegar a comprender las complejidades de nuestro entorno. Bioderivas presenta las obras de tres artistas multidisciplinares: Richard Garet (Estados Unidos/Uruguay), Barbara Held (España/Estados Unidos) y Yapci Ramos (España), cuyo trabajo artístico guarda estrecha relación con la misión del museo. En este sentido, en su afán por observar el mundo que les rodea, se valen de la tecnología para captar y mostrar imágenes y sonidos que permiten re-contextualizar nuestra percepción del mundo. A través de la escucha atenta, la mirada focalizada y del complejo proceso de la percepción humana, Garet, Held y Ramos han creado un micro- hábitat en el museo que premia la exploración activa y promueve la contemplación reflexiva para llegar al entendimiento del mundo que nos rodea a través de los sentidos de la vista y el oído. Estas piezas presentan una continuidad entre el entorno que habitamos y el mecanismo a través del cual éste cobra sentido.



Instalación Bioderivas en el Museo de Naturaleza y el Hombre, Tenerife

En el caso de Yapci Ramos, la fuerza de la obra que mostramos aquí radica en su sutil simplicidad. En Bruma, las imágenes delicadas y sobrias del pino canario impresas en papel de algodón se yuxtaponen a las que, con movimiento lento, aparecen proyectadas en la pared de enfrente. El momento capturado por cada una de estas obras está estrechamente ligado al lugar que ocupan en su espacio natural, generando una tensión entre el recuerdo de localizaciones similares del que observa y los límites de la percepción.



Artista: Yapci Ramos
Título: Bruma
Media: fotografía digital
6 piezas 250 x 100 cm
Impreso en papel de algodón
Año: 2013
Tenerife

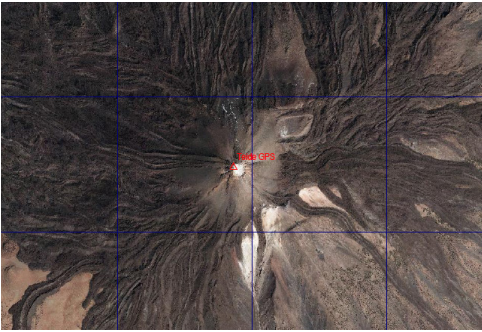




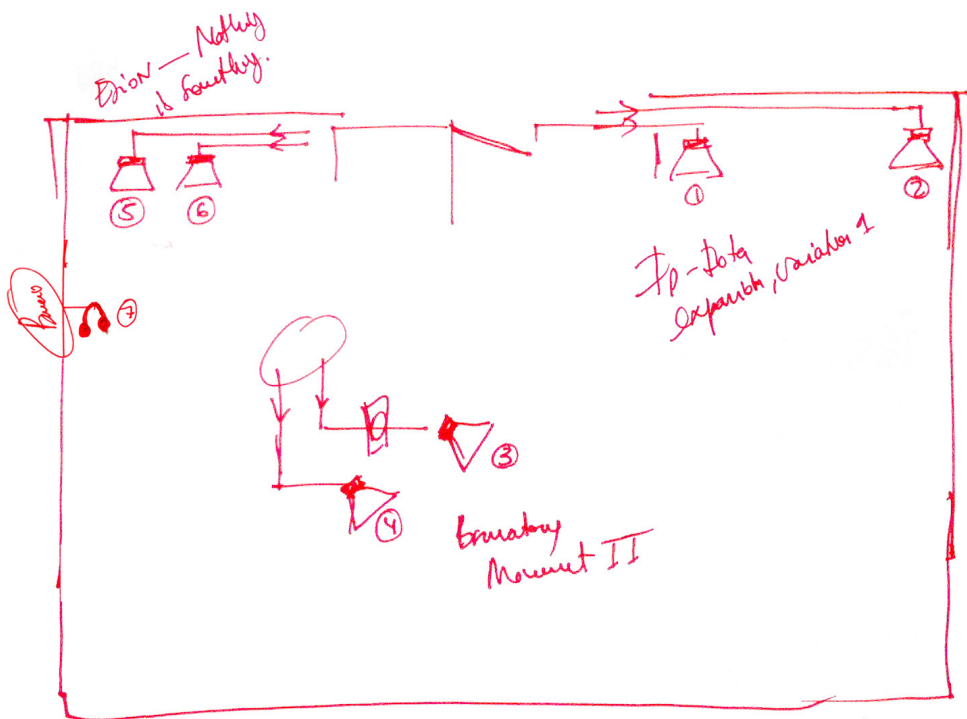
Artista: Yapci Ramos
Título: Pino Canario
Media: Digital video HD - Animación
Duración: 1'58''
Año: 2013
Tenerife
No audio



Artista: Yapci Ramos
Título: Observatory Movement II
Media: Video Digital HD
Duracion: 5'09''
Año: 2013
Tenerife

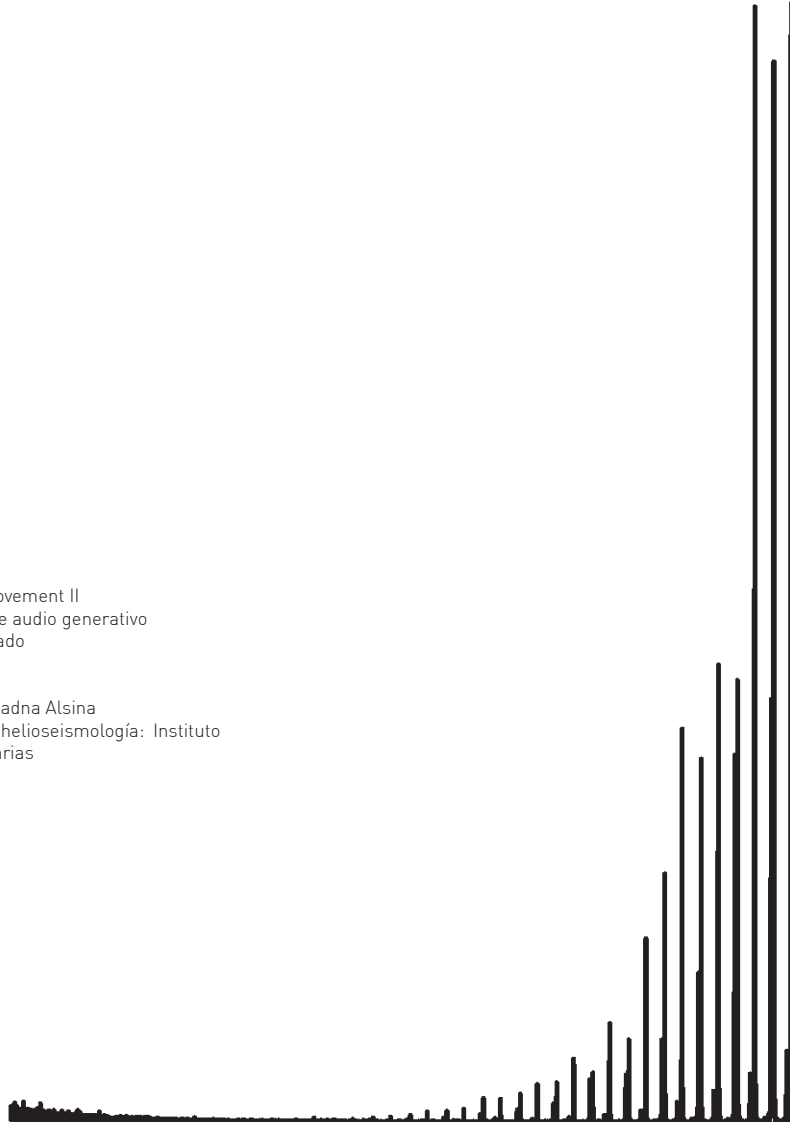


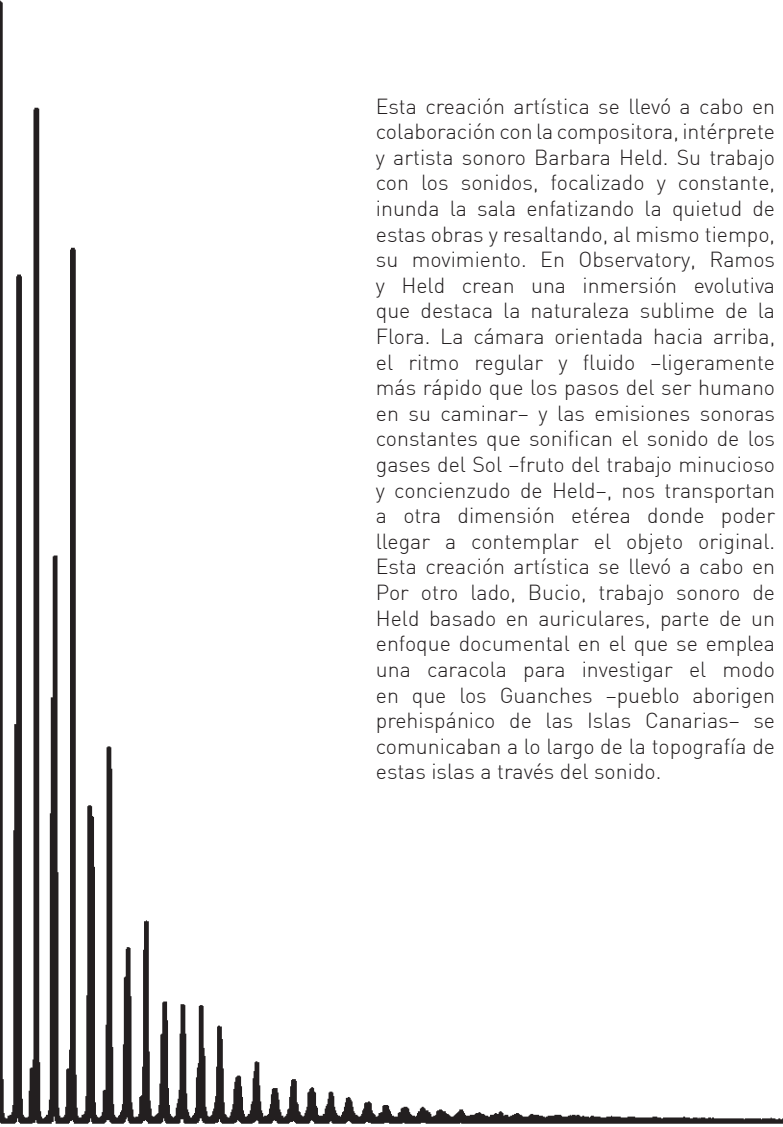
GPS y Punto 0 a 3.718m., fotografías de localización, Teide



Esquema del campo sonoro en la sala

Artista: Barbara Held
Título: Observatory Movement II
Media: composición de audio generativo
Duración: Indeterminado
Año: 2013
Tenerife
Software de audio: Ariadna Alsina
Datos numéricos de helioseismología: Instituto
de Astrofísica de Canarias





Esta creación artística se llevó a cabo en colaboración con la compositora, intérprete y artista sonora Barbara Held. Su trabajo con los sonidos, focalizado y constante, inunda la sala enfatizando la quietud de estas obras y resaltando, al mismo tiempo, su movimiento. En Observatory, Ramos y Held crean una inmersión evolutiva que destaca la naturaleza sublime de la Flora. La cámara orientada hacia arriba, el ritmo regular y fluido –ligeramente más rápido que los pasos del ser humano en su caminar– y las emisiones sonoras constantes que sonifican el sonido de los gases del Sol –fruto del trabajo minucioso y concienzudo de Held–, nos transportan a otra dimensión etérea donde poder llegar a contemplar el objeto original. Esta creación artística se llevó a cabo en Por otro lado, Bucio, trabajo sonoro de Held basado en auriculares, parte de un enfoque documental en el que se emplea una caracola para investigar el modo en que los Guanches –pueblo aborigen prehispánico de las Islas Canarias– se comunicaban a lo largo de la topografía de estas islas a través del sonido.

Espectro de potencias de oscilaciones solares - (densidad x frecuencia)



Instalación Bioderivas en el Museo de Naturaleza y el Hombre, Tenerife



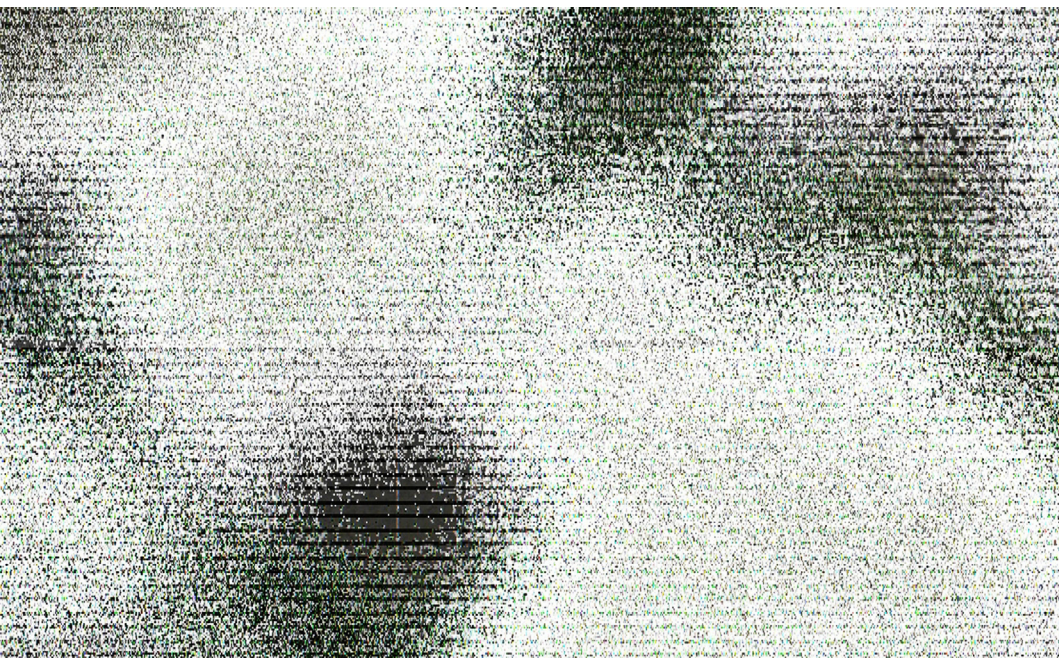
Instalación Bioderivas en el Museo de Naturaleza y el Hombre, Tenerife

En contraposición, la obra de Richard Garett explora los conceptos de transformación y conversión de sonidos en imágenes en su forma primigenia. La obra que se plasma en el vídeo vertical sin sonido se creó utilizando algoritmos informáticos que tomaban el sonido como punto de partida. Una vez elaborado el vídeo, este sonido se omite, creando una imagen visual que, en su movimiento, refleja el elemento sonoro que ha dejado de existir. En estos dos trabajos audiovisuales Garett explora la relación entre una señal deseable y un ruido de fondo. En *Eision - Nothing is something*, por ejemplo, utiliza procesos informáticos para degradar la imagen y el sonido creando una forma de erosión de datos, mientras que *IP, Iota Expansion Variation I* surge desde un simple marco en blanco y negro que produce imágenes casi planetarias que sugieren el vacío del espacio.

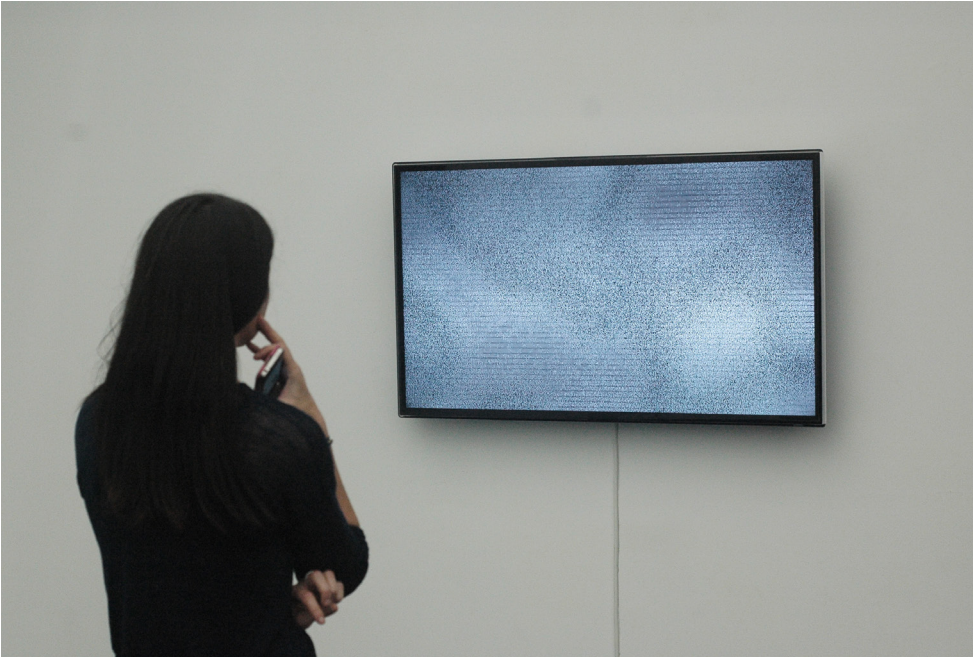


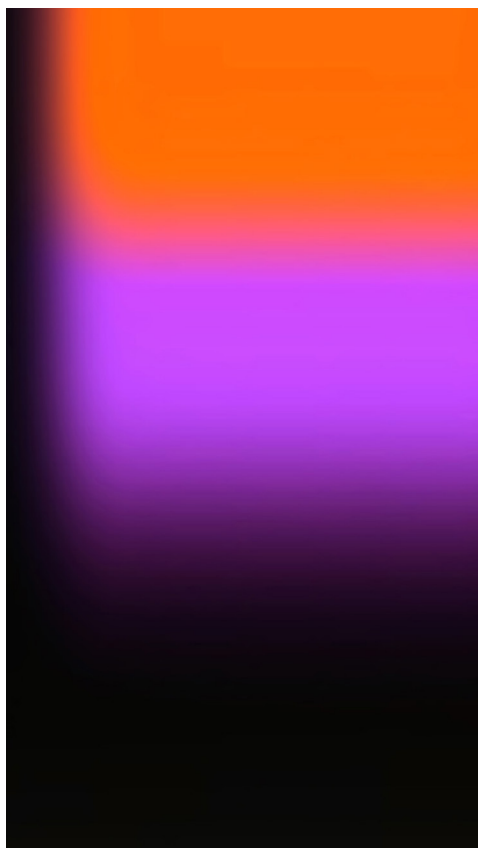
Artista: Richard Gareth
Título: Glint 1
Media: video digital HD
Duración: 44'00"
Año: 2012
no audio

Glint 1, fotograma de video, 2012

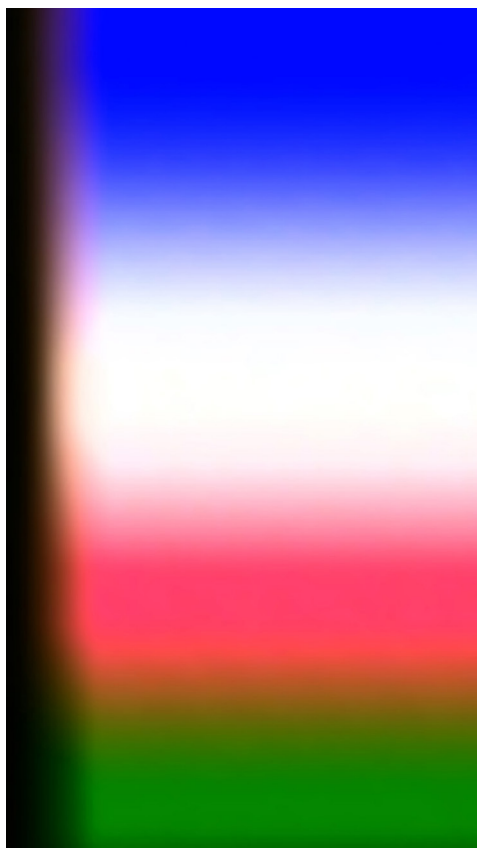


Artista: Richard Garett
Título: ESION_ Nothing is Something
Media: video digital sd
Duración: 12'41"
Año: 2006
Audiovisual

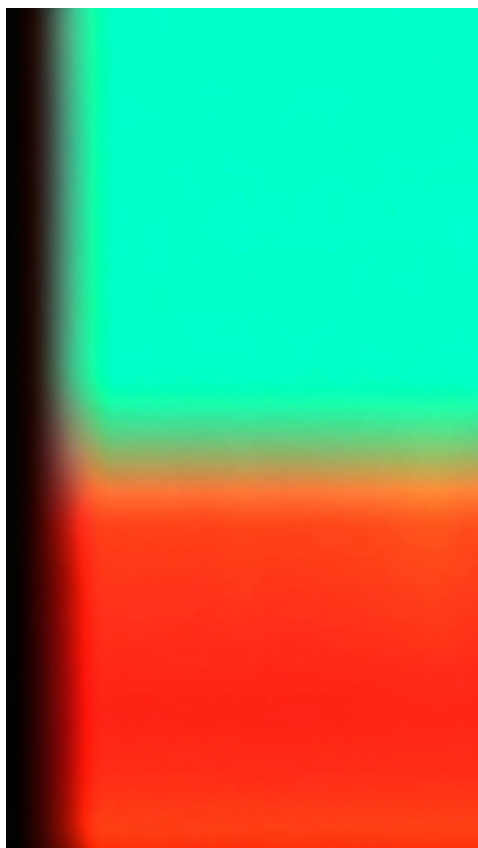




Artista: Richard Garett
Título: Perceptual, Pouring Orange
Media: video digital HD
Duración: 29'11"
Año: 2012
No audio

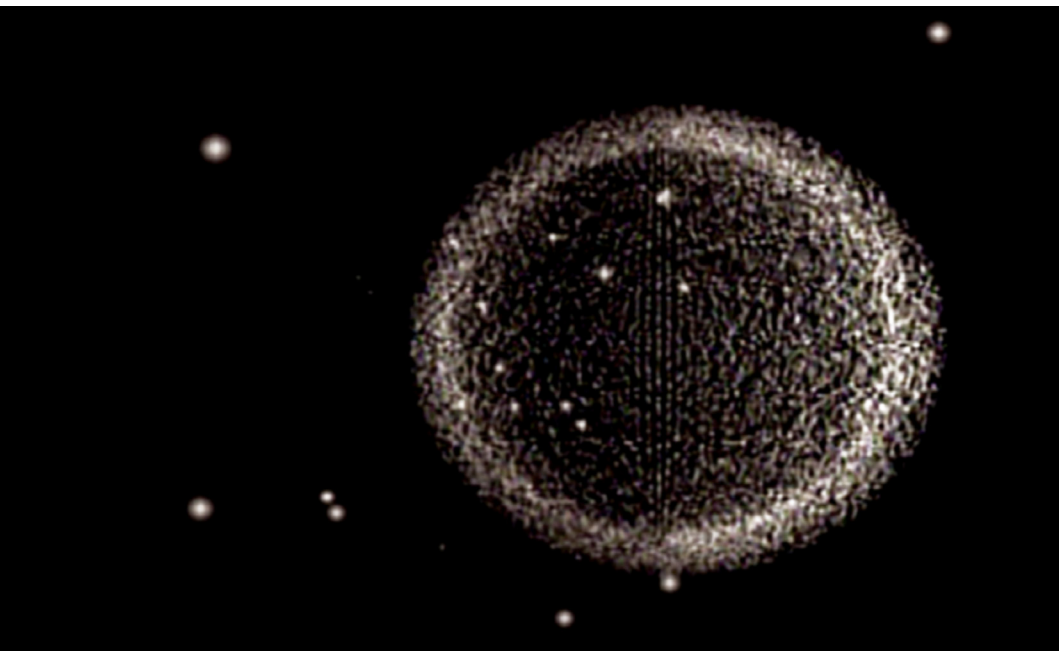


Artista: Richard Garett
Título: Perceptual, Rainbow Thief
Media: digital video hd
Duración: 30'09"
Año: 2012
No audio

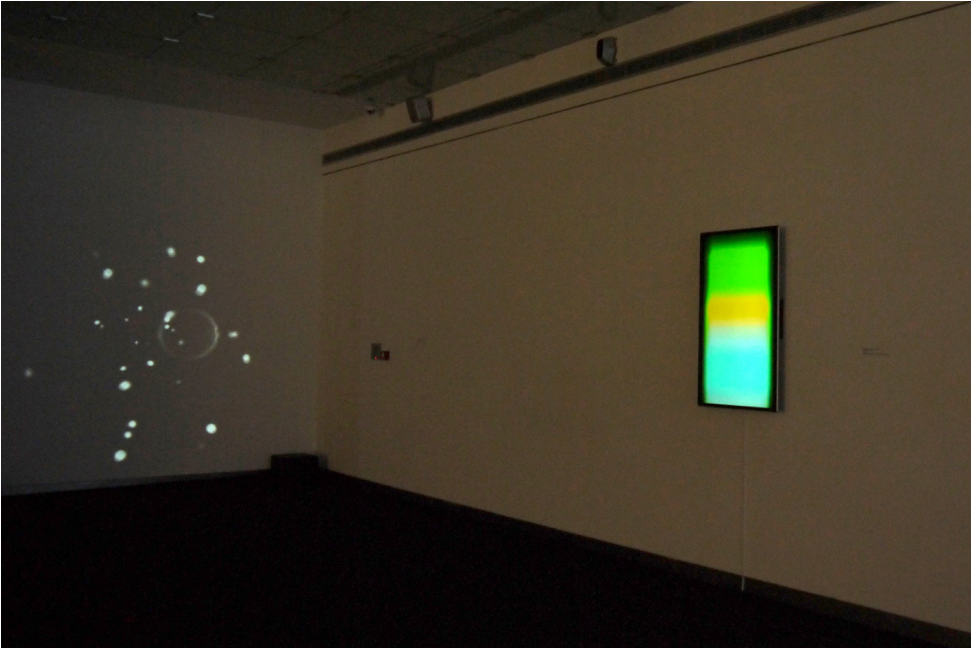


Artista: Richard Garett
Título: Perceptual, The Red in my Life
Medio: video digital
Duración: 38'15"
Año: 2012
No audio

Perceptual, fotograma de video, 2012



Artista: Richard Garett
Título: Ip - Iota expansion, variation 1
Media: video digital sd
Duración: 12'41"
Año: 2006
No Audio



Instalación Bioderivas VII en el Museo de Naturaleza y el Hombre, Tenerife

El nexo común entre los primeros Gabinetes de Curiosidades del Renacimiento, los museos de Historia Natural del siglo XVII y los modernos centros de investigación de hoy en día, es la cuidada exhibición de objetos que imploran al público que disfrute de la experiencia de lo nuevo. El trabajo de Garet, Held y Ramos, tanto individualmente como en su conjunto, resaltan la importancia de la percepción al mismo tiempo que nos muestran aquello que nos resulta diferente y desconocido junto con lo que podría resultar más habitual y cotidiano, expandiendo, de este modo, el conocimiento que tenemos del sonido y la imagen dentro de nuestro entorno más inmediato.



Instalación Bioderivas en el Museo de Naturaleza y el Hombre, Tenerife

Las técnicas de Gareth en cuanto al tratamiento de la luz, los objetos físicos y el espacio tienen como objetivo destacar aquello que yace entre el objeto y los resultados de los fenómenos experimentales. Su enfoque implica una investigación amplia de la naturaleza y las capacidades visuales y auditivas. Gareth observa detenidamente las conexiones entre tiempo y espacio, líneas rectas y óptica, fisicalidad y efecto, experiencia y fenómenos, contenido y materia, así como imágenes y sonidos en movimiento que contribuyen de una manera significativa a adaptar la percepción.

Richard Gareth holds an MFA from Bard College. Recent exhibitions include Soundings: A Contemporary Score, Museum of Modern Art, New York (2013); Extraneous to the Message, Julian Navarro Projects, 36-01 36th Street, L.I.C, NY (2013); The Spacious Now and the Scale of the Instantaneous, Studio 10, 56 Bogart St., Brooklyn, NY (2012); Activating the Medium Festival, 23five, San Francisco MOMA, 151 Third Street, San Francisco, CA (2011); among many other national and international exhibitions. His work has been profiled and reviewed globally and his sonic constructions have been published through sound art labels such as 23five, And-Oar, Non Visual Objects, Winds Measure Recordings, Unframed Recordings, Con-V, Leerraum, White_ Line Editions, OBS, Sourdine, and Contour Editions.

www.richardgaret.com

Barbara Held es una flautista, compositora y artista sonora norteamericana establecida en Barcelona. Ha encargado y estrenado un extenso y variado repertorio de música para flauta de compositores tanto españoles como americanos. Destacan "Self Portrait" para flauta i anamómetro de Alvin Lucier, una serie de partituras de Yasunao Tone que no se interpretan sino se transforman en sonido, y una película antigua y diversas acciones teatrales con el músico Carles Santos y el poeta Joan Brossa. Mantiene su interés por componer siguiendo la sensualidad del ritmo que se crea entre el sonido y la imagen. Sus interpretaciones tanto con flautas acústicas como con sonidos electrónicos, sus conciertos y sus instalaciones sonoras se sitúan en un espacio acústico particular en el cual usa los espectros más recónditos, suaves y de cualidades respiratorias del sonido, el virtuosismo de los pequeños detalles y las sombras tímbricas sutiles.

Como comisaria, Barbara Held creó y produjo "Música en Metrònom", unos festivales de música experimental que centraban su atención en las colaboraciones entre músicos y artistas visuales. También produjo "Posibilidades de acción, la vida de las partituras" para el MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) la temporada 2008-09, y la serie de siete programas radiofónicos "Lines of Sight" para la emisora de radio web del mismo museo. Sus conciertos e instalaciones se han presentado en Eyebeam de Nueva York, en el Festival LOOP de videoarte en Barcelona, en el Soundproof Festival de Londres, el Storefront for Art and Architecture de Nueva York, Issue Project Room de Nueva York, The Bridge en Colonia, Experimental Intermedia de Nueva York, Festival Grec de Barcelona, Walker Art Center de Minneapolis, Fundación Gulbenkian de Lisboa, Fundació Miró de Barcelona, y en la exposición Microcòsmics, comisariado por Joan Fontcuberta. Sus composiciones se han publicado en FO A RM magazine, en el Leonardo Music Journal, y en Lovely Music LTD el CD "Upper Air Observation".

www.barbaraheld.com

Conceptualmente, se nutre de los hallazgos y encuentros que le depara su propio itinerario vital, a la manera de un cuaderno de viaje en proceso, susceptible de múltiples mutaciones, ensanchamientos o puntos de fuga temáticos y geográficos que Ramos retoma desde diferentes perspectivas. En efecto, los hitos personales son los principales protagonistas de su trabajo, por lo que su obra adquiere en ocasiones una dimensión humana, física o psicológica, que se materializa no sólo en el retrato de personajes al margen, sino también en la captación de situaciones límite, imprevistas, a las que la artista se enfrenta.

Diversas obras suyas han sido expuestas en bienales y centros de arte contemporáneo: V Bienal de Honduras, MIN Museo para la Identidad Nacional, Tegucigalpa (2014); CCET Centro Cultural de España en Tegucigalpa, Honduras (2014); Centro de Arte Juan Ismael, Fuerteventura (2014); 7ª Bienal de São Tomé y Príncipe (2014); Museo de la Naturaleza y el Hombre, Tenerife (2014); DA2 -Domus Artium 2002, Salamanca (2014); TEA Tenerife Espacio de las Artes (2014); Scope New York (2013); Centro de Arte La Regenta, Las Palmas de Gran Canaria (2013); I Bienal de Arte Contemporáneo del Caribe, Aruba (2012); Sound Proof Festival, Hackney, Londres (2012); Na Solyanke Gallery, Moscú (2011); II Trienal de Luanda, Angola (2010); Barcelona Arte Contemporáneo (BAC) en la Fundación Suñol, Barcelona (2010) y en el CCCB Centre de Cultura Contemporània Barcelona (2008-2009); VIII Edición de la Bienal de Fotografía Africana Contemporánea de Bamako, Mali (2009).

www.yapciamos.com

Seth Cluett, intérprete y compositor cuyo trabajo abarca desde la fotografía y el dibujo al vídeo, instalación sonora, la música de concierto, y la escritura crítica.

www.onelonelypixel.org



Richard Gareth, Barbara Held y Yapci Ramos

