

La huella en la memoria

MEDIOS Y FORMATOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL RECUERDO

La huella en la memoria

MEDIOS Y FORMATOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL RECUERDO

DIVÁN / JOSÉ ANTONIO HINOJOS / JOSÉ LUIS MARAVALL
JOSÉ VICENTE MARTÍN / JOSÉ LUIS LOZANO / SERGIO LUNA

Contenidos

- 9 *Los exploradores de la memoria*
Elia Torrecilla e Irene Covalada
- 23 *Songs for a timeless memory*
Diván (Iván Albalate y David Trujillo)
- 29 *Ecforias cromáticas autobiográficas*
José Antonio Hinojos
- 35 *El vertedero de la memoria*
José Luis Maravall
- 41 *Las vidas halladas (archivo en proceso)*
José Vicente Martín
- 51 *Thermomilitary*
José Luis Lozano
- 57 *Recuerdos del futuro*
Sergio Luna

Contents

- 15 *Memory explorers*
Elia Torrecilla and Irene Covalada
- 25 *Songs for a timeless memory*
Diván (Iván Albalate and David Trujillo)
- 31 *Ecforias cromáticas autobiográficas [Chromatic ecphoria]*
José Antonio Hinojos
- 37 *El vertedero de la memoria [The Memory Heap]*
José Luis Maravall
- 45 *Las vidas halladas (archivo en proceso) [Lives Found (archive in progress)]*
José Vicente Martín
- 53 *Thermomilitary*
José Luis Lozano
- 59 *Recuerdos del futuro [Memories of the Future]*
Sergio Luna

Diván
(Iván Albalate y David Trujillo)

Songs for a timeless memory

Diván (Iván Albalate y David Trujillo)

Con la pieza de arte sonoro *Songs for a timeless memory* registramos el periodo vital que corresponde al inicio del proyecto *Diván*, que ha tenido lugar a lo largo del año 2021. Esta obra parte de la idea de que las canciones tienen su propio espacio para anclarse en la memoria ya que estimulan los dos hemisferios cerebrales al unísono, convirtiendo a la canción, como archivo sonoro, en el modo más estable para almacenar cualquier recuerdo, cualquier fragmento de nuestra vida, dejando una huella perdurable en el espacio y en el tiempo.

El título de la obra hace referencia al hecho de que cada canción que hemos escrito en este periodo se ha grabado para recordarnos en cualquier momento futuro cuál ha sido y es el lugar desde donde hemos iniciado esta aventura y así mantener presente en nuestra memoria esta experiencia inicial, es decir, el sentido fundacional del grupo. La pieza se ha desarrollado en un proceso temporal que va desde el 3 de febrero de 2021, día en el que comenzamos *Diván*, hasta el momento de exposición de la pieza, en noviembre de 2021.

La creación de un grupo musical, *Diván*, como medio instrumental para la realización de la obra fue una solución que vino determinada por nuestras colaboraciones previas (entre Iván Albalate y David Trujillo), en la materialización de proyectos artísticos como *My Identity Disclosed Art Space* (M.I.D.A.S.) en 2019, donde planteamos una experiencia artística interactiva a través de una máquina *arcade* que evaluaba la configuración psíquica del público que participaba activamente en dicha pieza. Y también en *Vidyalab*, realizada en 2020, una *web(art)*, donde debatimos y diseñamos nuestro *Plan Integral*, es decir, el método que actualmente utilizamos para generar y materializar nuestra obra artística.

En nuestros planteamientos, entendemos que el grupo musical está abierto a colaboraciones específicas, y a la inclusión de nuevos miembros, como los músicos Paulo Rosas y Miguel Ángel Zambrana, los cuales aportan al conjunto, más allá de sus conocimientos musicales, un interés por descubrir y usar las pautas inconscientes que nos rigen y usarlas a través del arte y la música.

En cuanto a *Songs for a timeless memory*, hemos concebido la obra a partir de los tres registros (Simbólico, Imaginario y Real) que Jacques Lacan propone como estructurales de la realidad psíquica.

En el registro simbólico hemos ubicado el sentido discursivo de la pieza, ya esbozado, que se construye en tres sustratos: *lo sonoro*, que hace necesaria la música como medio; *lo verbal* a través de la letra de las canciones; y *lo visual* a través de un fotolibro. Y éstos, se anudan en el espacio expositivo, donde se materializa el discurso global de la pieza.

En el registro imaginario hemos recogido una serie de imágenes elegidas por cada miembro de *Diván*, para así dejar su impronta del proceso de creación, significando aquellos hitos más reseñables de todo el proceso y que dan forma al contenedor del disco.

En el registro real hemos atendido la vertiente más objetual del arte, dotando a la

pieza de un valor tangible, diseñando e implementado un disco físico, realizando una copia en vinilo para cada miembro del grupo junto a una última que, mostrada en un tocadiscos tradicional, conforma la obra exhibida. En cuanto registro sonoro, lo real se materializa en las propias ondas vibratorias que inciden en el comportamiento estructural de cada individuo, teniendo un efecto físico y mental en el sujeto expuesto a dichas vibraciones. En cuanto a la presentación del disco, recuperamos el formato tradicional de estuche de vinilo que introduce a las funciones tradicionales de archivo en la obra.

Así, entendemos este proyecto como un viaje hacia cada uno de nosotros que nos ayuda a reconocer los obstáculos que nos frenan y, al hacerlos manifiestos en las letras de las canciones, generar soluciones para avanzar en nuestra experiencia vital. Lo realizado en este recorrido inicial nos permite entender cuál es la estructura y las dinámicas a las que nos estamos dirigiendo como grupo y así develar qué cosas tenemos facilitadas en este inicio y cuáles aparentan ser imposibles, pero cuya superación dependerá de lo que cada uno de nosotros aporte en cada trayecto del recorrido.

Nuestro trabajo recupera la esencia misma de la música analógica, en el sentido de registrar la imperfección, el fallo o el ruido en el proceso creativo. El sonido analógico no tenía tantas posibilidades de post-edición musical en las que se permitiera la reedición y falsificación de las virtudes técnicas, con lo que la perfección de la toma o de la grabación se conseguía a través de la repetición. En nuestro caso, aunque usamos muchas herramientas propias del ámbito digital, recuperamos ese registro del error, pero no ya en la parte musical, sino en lo que concierne a la dinámica procesual propiamente dicha, registramos las marcas vitales, las decisiones que tomamos día a día en este periodo y que se inscriben inconscientemente en nuestra memoria, las hacemos visibles, a través de las letras y del conglomerado visual que conforma el contenedor físico y tangible de la presentación de la obra como objeto exhibible, en la que en el vinilo se inscribirá esa huella indeleble que nos guiará en la suerte que nos encontraremos en la siguiente etapa del camino.

Songs for a timeless memory

Diván (Iván Albalate and David Trujillo)

Songs for a timeless memory captures the lifespan of the *Diván* sound art project from its inception and throughout 2021. The piece is grounded in the idea that since songs stimulate both hemispheres of the brain in unison, a special place is dedicated to anchoring them in our memories. This fact transforms each song as a piece of sound into the most stable format for storing each recollection, each fragment of our lives, leaving a lasting imprint in space and time.

The title is a reference to the fact that every song we wrote during this period was recorded to be a future reminder of what the place in time we embarked upon this adventure was and is like. It can be accessed at any point, in effect, keeping our first experiences of the group's founding moments fresh in our minds. This piece developed over time during a period spanning February 3, 2021 (the day Iván Albalate and David Trujillo started work on *Diván*) to its exhibition in November of the same year.

Prior collaborations between us gave shape to the musical group *Diván* as the medium resolving how this particular work of sound art would be created. Past projects include artistic endeavors such as *My Identity Disclosed Art Space* (M.I.D.A.S.) in 2019, in which we conceived an interactive artistic experience through an arcade machine that assessed the psychiatric state of participants who actively engaged with it. Likewise, *Vidyalab* (2020) was a net art project in which we deliberated upon and designed our comprehensive *Plan Integral*, which is now our method for creating and materializing our artistic work.

We conceive of our musical ensemble as being open to periodic collaborations and to the work of new members. Two such musicians are Paulo Rosas and Miguel Ángel Zambrana, whose contributions extend beyond their musical knowledge to an interest in discovering and engaging with the non-deliberate precepts that guide us, and implementing them through art and music.

Songs for a timeless memory was composed in the tripartite registers of psychic reality theorized by psychoanalyst Jacques Lacan: symbolic, imaginary, and real structures.

The piece's stated discursive nature encompasses the symbolic register, which is subdivided into three parts: *sonancy*, which necessarily makes music our medium; *verbality*, through the songs' lyrics; and *visuality*, in the photobook as an *objet d'art*. These aspects conjoin in the exhibition space, the place where the piece's overall message emerges.

For the imaginary register, a series of images were compiled from selections made by each member of *Diván*. In this way, everyone left their unique imprints on the creative process. These are the most meaningful, note-worthy images of the process, and each one shapes the album as the project's container.

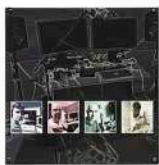
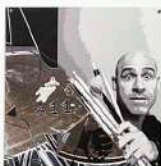
In the real register, we made the piece tangible, thereby appealing to a sense of art as an object. We designed and made one physical vinyl disc for each member of the group together with a last disc, that comprises the exhibited work, displayed within a conventional record player. The real register is captured in the soundwaves that vibrate within each

individual's structural performance, and the audience experiencing the work feels the waves reverberate both physically and mentally. The disc is visually presented to the observer in the shape of a conventional record cover that incorporates traditional recording and storage functions into the piece.

And so, we each conceive of this sound art project as a voyage into ourselves as individuals. It helps us recognize the obstacles that hinder us and, by making those obstacles manifest through song lyrics, engenders solutions that move our lives forward. What we have accomplished in this initial journey enables us to understand our group structure and dynamics. It reveals which things have been made easy and which seem impossible to us as we start. Our ability to overcome our obstacles will depend, however, on how each of us contributes with every step on our journey.

Our work evokes the very essence of analog music as a record of what is imperfect, erroneous, and noisy about the creative process. Analog sound was not endowed with as many musical post-production options for rerecording and mimicking technical aspects as digital sound; perfect takes and recordings were achieved through repetition.

As for our sound art, while we use many digital tools, this piece again delves into the record of error, although not in its musicality. Rather, error is found in the dynamics of the creative process itself. We documented its pulse, the decisions made day in and day out during this period, the ones embedded in our memories. We make them audible in the lyrics and visible in the physical, tangible container by which the work becomes a perceivable whole, an exhibitable object. Its indelible marks are inscribed here in the vinyl, and they will guide us to the destiny awaiting us in the next stage of the journey.

SONGS
FOR
A
TIMELESS
MEMORY

diván

LO APRENDÍ DE TI

Desde que me quedé afuera de Allí
y perdí lo que Más Quería de Eso
es que no Encuentro Adonde Cesó
de Escucharme Hablar que Lo Aprendí

Que lo sepa no es lo Importante
tengo que estar Donde Digo Querer
soy Yo Quien lo Tiene que hacer
y lo Quiero Enseñar desde Antes

Si no hago Ese Viaje tendremos
que Seguir Estando lejos de Aquí
antes yo creía que era por ti

Ahora puedo Caminar Sin Parar
lleno de dudas Queriendo Llegar
Donde Tu y Yo Dijimos Querernos

Lo Aprendi de Ti
Lo Aprendi de Ti

En la espera la muerte acecha
detrás de aquellas caras extrañas
Seguir el Destino que se ensaña
no es Mejor que la Certera Flecha

Si no Doy Respuesta a mis errores
y me justifico en mi pereza
no Podré Avanzar en Mi Certeza
tendré que Asumir Suertes peores

Si Soy Imbatible en La Alegría
Haré de este Viaje Nuestra Vida
Entrando de Nuevo a La Partida

Lucharé Por Siempre Al lado Tuya
Llenando de Luz lo que nos Una
Quiero Demostrar Toda Mi Valía

Lo Aprendi de Ti
Lo Aprendi de M i

De ti de Mi
de ti de Mi

Lo Aprendi De Mi
Lo Aprendí EN MI

EL CAMINO

El orgullo destila mi realidad
se mantienen los paisajes pálidos
donde se escuchaban los ríos
de piedras de plata de la ciudad

Cansado de estar en el mismo lugar

Configurado para siempre ganar
hago todo sin deseo propio
sigo en modo automático

Cansado de estar en el mismo lugar

Quiero encontrar el camino
Y recorrerlo contigo
Para llegar al infinito

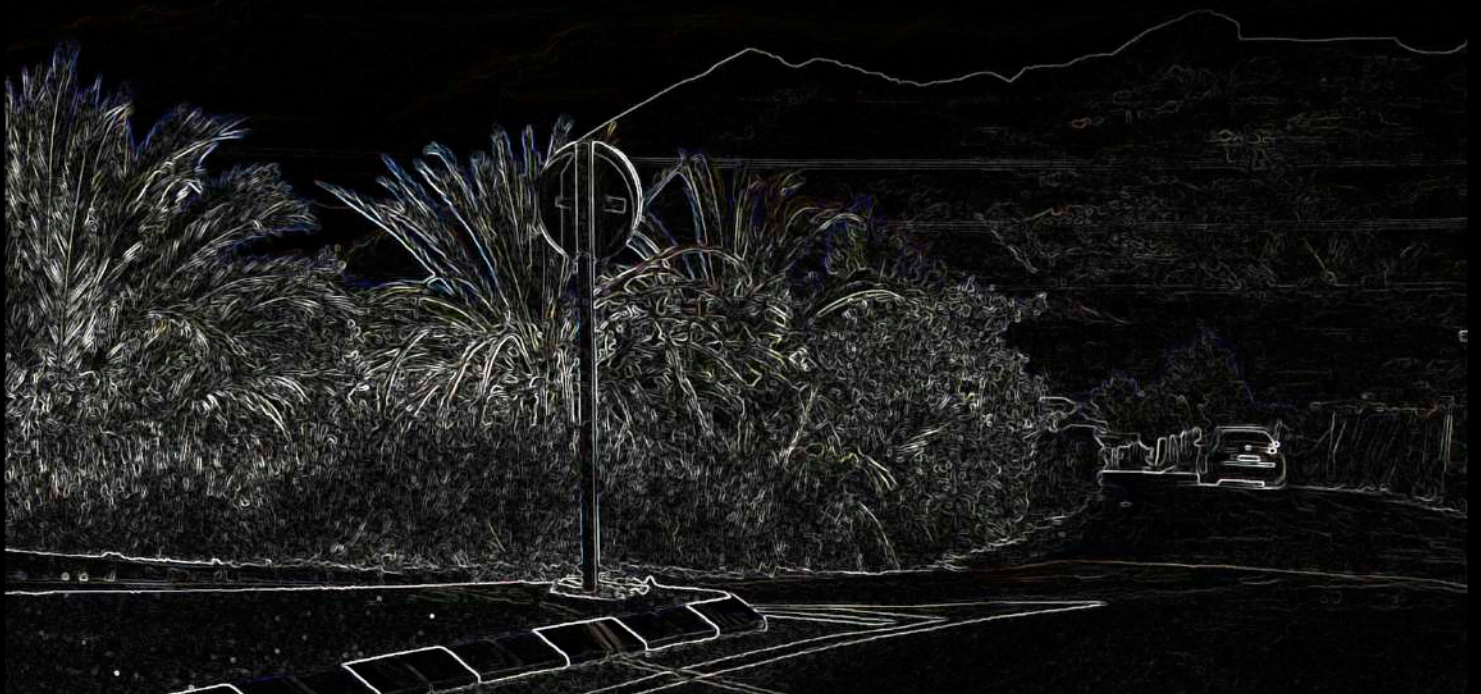
Si quieres venir, te acompañaré, hasta el fin

Lo superficial oculta la verdad
y mi angustia se deshace
imaginando lo importante

Cansado de estar en el mismo lugar

Quiero encontrar el camino
Y recorrerlo contigo
Para llegar al infinito

Si quieres venir, te acompañaré, hasta el fin

several exposures can be made by uncovering pinholes at various times in varied locations.

The pinhole camera was not only chosen for its primitive nature within the domain of photography, but also its creative potential. Because it has no viewfinder, this camera type always captures a random frame.

As for the projector, its historic roots are found in the "magic lantern," which is believed to be the most significant forerunner to devices that would project still images to simulate movement. Today's version of the lantern is found in the electronic slide projector, whose light source has simply been substituted in addition to the element projected. That is to say, the magic lantern's original light source was an oil lamp, which was replaced by an electric lightbulb in the slide projector. Secondly, the magic lantern's old hand-painted glass plates are now positive images on cellulose nitrate film.

Modifications and adaptations have added a new feature to the slide projector that was not part of its original design: the ability to move a film strip. This feature has become one of the device's essential functions as both the projector's aim and its means, thus recovering the spatial nature innate to primitive cinema. This is why the projection screen also includes the holes in the film strip: to display the medium and make it visible. *Recuerdos del futuro* also bridges with precinematic devices such as the vitascope, which could display images in any direction. The ends of its film strips were connected to form continuous loops, which obscured perceptions of duration since the film could be played over and over again.

Este cuaderno se publica con motivo de la exposición /
This book was published for the exhibition

*La huella en la memoria. Medios y formatos en la
configuración del recuerdo.*

Sala de Exposiciones de Bellas Artes
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel
Universidad de Zaragoza
29/10/2021–22/11/2021

Comisarias de la exposición / Exhibition curators
Elia Torrecilla e Irene Covalada

Textos / Texts
Elia Torrecilla e Irene Covalada, Iván Albalade y David
Trujillo, José Antonio Hinojos, José Luis Maravall, José
Vicente Martín, José Luis Lozano, Sergio Luna

© de los textos: los autores

Traducciones / Translations
Ramsés Cabrera

Impresión / Printing
Martín Gráfico

ISBN
978-84-123391-5-4