

Attuning

Aura Satz

Comisaria: Carolina Jiménez

Museu de la Música de Barcelona

9/11/2023 — 7/1/2024

Como uno de esos crucigramas infantiles consistentes en una página llena de puntos numerados que, al unirlos con líneas, nos dibujan la silueta de un animal o de un personaje reconocible. Esta exposición toma este desplazamiento de la mano sobre el papel como una manera de abordar el cine de Aura Satz. La diferencia consiste en que aquí los puntos no están numerados. Existen, pero ninguna notación puede fijarlos. El trazado del contorno se convierte así en un procedimiento huidizo, cambiante, intercambiable, pero también preciso y generativo. Las conexiones suceden en una dimensión experiencial sin prescripción. Suceden en un desarrollo más cercano, afectivo y sensual.

Attuning se centra en un conjunto particular de obras dentro del cuerpo de trabajo de Aura Satz a partir de algunos puntos ciegos –que no sordos– del relato dominante de la música electrónica y las convenciones que los han mantenido. La artista retrata una serie de compositoras que han sido relevantes para el desarrollo de la música electroacústica y las tecnologías vinculadas a la creación de sonidos electrónicos. La exposición presenta *Oramics: Atlantis Anew*, 2011, concebida en homenaje a Daphne Oram; *Little Doorways to Paths Not Yet taken*, 2016, un perfil intimista del estudio de la compositora estadounidense Laurie Spiegel y *Hacer una diagonal con la música*, 2019, con la compositora electroacústica Beatriz Ferreyra, impulsora, junto a Pierre Schaeffer, de la música concreta.

Aura Satz no dirige películas. Ella dice que el cine es la “excusa” que le permite pasar tiempo junto a las compositoras que admira. Si bien, a sabiendas del rigor investigativo que su obra sustenta, tal afirmación sólo puede aprehenderse como el indicio de un posicionamiento más radical de enunciación como cineasta. Tergiversando los preceptos fílmicos, Satz incorpora la mirada embelesada de una fan y convierte sus películas en un acto de generosidad. Una capacidad entendida como algo más parecido a la acepción francesa de *attendre*: esperar, pararse a pensar, atender. Prestar atención, suprimir la propia voz para hacer sitio a la de las demás. Esto es, escuchar. Porque más que un lenguaje en el que converge la escucha, el cine de Aura Satz es

un contexto de escucha. No por nada, el verbo *attune* sirve de título a esta exposición en su forma gerundio. De traducción equívoca al castellano o catalán, *Attuning* pertenece a la misma familia etimológica que *attendre* y expresaría un modo de atención que va más allá de la empatía momentánea para dar paso a una presencia sostenida que posibilita la relación.

Así, el diálogo se erige como una metodología tanto investigativa como compositiva para Satz. Con una marcada preferencia por la fragmentación, el montaje de sus películas despliega una clara impronta musical. El plano detalle o los sonidos diegéticos marcan un ritmo que prioriza la capacidad de narración de lo ausente. Quizá por ello, nunca se muestran los rostros de las compositoras en pantalla. Un código de edición autoimpuesto que se incumple en el caso de Beatriz Ferreyra, “porque mirando como mira a la cámara, no pude resistirme”, reconoce Satz. Importa lo que se ve pero también lo que no se ve. Importa lo que se oye, pero sobre todo lo que no se oye. Los silencios juegan entonces un papel fundamental, interrumpiendo la palabra semántica, transformándola en experiencia. La sonorizan, haciéndola resonar.

Aunque cada retrato –como cada biografía– posee sus itinerarios particulares, una lista propia de recovecos en los que ubicar la cámara, en las tres películas destacan las imágenes en las que la cámara se detiene en las manos de las compositoras. Este gesto funcionaría como una operación doble para, por un lado, hacer visible la correspondencia entre la experiencia filmar y la experiencia física del sonido y, por otro, para atestiguar el delicado equilibrio entre la mano y el oído que las compositoras establecen con su equipo. Al reorientar la atención hacia el gesto minucioso, la composición musical se revela como un trabajo más reproductivo que productivo. Satz desbarata así el determinismo tecnológico asociado a la producción de música electrónica levantando una suerte de soberanía tecnológica doméstica o cotidiana con herramientas DIY/DIWO¹. La cámara recoge el repertorio de innovaciones de Ferreyra y sus técnicas con la mesa de mezclas, los delicados dibujos que comprendía el Oramics Machine de Oram sobre banda de película y la memorabilia pop del Music Mouse desarrollado por Spiegel. El hacer musical se nos muestra a través de una serie de membranas de con-tacto entre la escucha y el manejo –con las manos– de la cinta, los faders, o las perillas de ecualización. Pero también, como interfaz entre la escucha y la manipulación más rudimentaria de la bisagra de una puerta al entornarse, o –cabría decir– al *entonarse*.

¹ DIY (Do It Yourself/Hazlo tu mismx)/ DIWO (Do It With Others/Hazlo con otrxs). En la cultura *maker*, estos acrónimos expresan modos de aprendizaje abiertos y colaborativos.

De manera más latente que evidente, Satz torsiona otro guión previsible: el de las llamadas “pioneras”² de la música electrónica, que pareciera enmendar un desequilibrio o deuda histórica, pese a reincidir en muchos casos en las estructuras heteropatriarcales en las que apenas se ha admitido a un pequeño número de mujeres “excepcionales” o “visionarias”, en lugar de cuestionar por qué esas estructuras dejan tan poco margen a la diferencia. Frente a las pretensiones de los relatos de éxito más grandilocuentes, Aura Satz se sitúa del lado de las pequeñas expresiones y actitudes. Su trabajo nos ofrece un lugar privilegiado desde el que empezar un movimiento de reparación, capaz de componer una genealogía singular –indisociablemente plural– que permita disputar la historia patrilínea de la producción de música electroacústica.

Carolina Jiménez

El día 23 de noviembre a las 18:30h en la Filmoteca de Catalunya tendrá lugar una sesión de escucha de las composiciones telefónico-sonoras de Aura Satz, *Dial Tone Drone*, 2014, con Pauline Oliveros y Laurie Spiegel, y *Tone Transmissions*, 2020, con Éliane Radigue, Julia Eckhardt y Rhodri Davies. Para esta actividad contaremos con la presencia de Aura Satz. Tras la escucha de las dos piezas, Aura Satz dialogará con Carolina Jiménez, comisaria del ciclo *Attuning*.

Agradecimientos:

Artium Museoa. Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco

Un proyecto de

Museu de la Música de Barcelona, Filmoteca de Catalunya & LOOP

² A esta crítica ha contribuido el trabajo de autoras como Tara Rodgers, Annie Goh, Abi Bliss o Frances Morgan.