© A+DESK. Se autoriza la reproducción total o parcial citando nombre de la publicación, título del artículo y enlace a la página.

SPOTLIGHT

16 ABRIL 2024

NÁYADES, ALMEJAS DE RÍO

REFLEXIONES SOBRE LA EXPOSICIÓN 'RESPIRACIÓN FLUVIAL' DE CARLOS MONLEÓN

Martina Rafti

La residencia de Carlos Monleón en el espacio de Homesession de Barcelona dio lugar a la instalación sonora *Respiración Fluvial* que actualmente se puede ver en La Panera de Lleida hasta el 26 de mayo. La experiencia se despliega a distintas escalas: como puesta escénica, como historia musical o como la voz cantante de una escultura que busca la forma de transmitir su vida. Mediante su narración, nos adentramos en un paisaje que pone del regazo objetos de un ecosistema, para destacar su política respiratoria, su sonido, su ritmo, su constante fluidez. A través de los hallazgos, enigmas y pérdidas de un naturalista cibernético, nos encontramos con la traducción de dicho registro a un lenguaje sensorial humano.

Vista de la instalación «Respiración Fluvial» en Lleida. Foto © Xavi Ballé

El río Ebro sorprende por distintos paisajes de España ofreciendo una reserva de vida silvestre. Tras el rastro de un molusco, que es esencial para el ciclo vital del río, el naturalista cibernético captura sonidos y muestras de su expresión en ese sistema. Las náyades, son almejas de río que heredaron su nombre de las ninfas de aguas dulces de la mitología griega (acaso la son virtualmente, en la dimensión simbólica).

El naturalista cibernético quiere saber, y, si es posible, constatar si estos seres que median la turbidez del río se manifiestan, si hablan, si cantan, o si los datos de su metabolismo se pueden traducir en canto, es decir, si se comunican. Quiere averiguar cómo es ser sin ojos esa turbidez que el canto convierte en perla. Si es canto a la muerte, seco y doloroso. Si el río agoniza.

Utiliza el mito y el dato, porque son formas de encriptar y descriptar las relaciones subrepticias que forman –entre las cosas, cuerpos y pensamientos– al mundo. Porque son intentos por almacenar y procesar su funcionamiento, aunque en el fondo el objeto de la memoria no la precia. Cuando todo funciona es de una pereza liviana, cuando algo se rompe, la desolación no es menos política: cercana a la fe, en intensifica en algunas rabiosas, es cuestión de supervivencia.

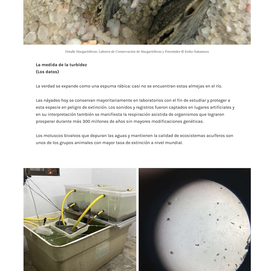
La perla hace visible al molusco (la perla es un delo), y la ninfa expresa su canto (la ninfa es un mito). Es difícil saber si el canto surge de la ninfa o si todos los componentes vivos y no vivos del río producen una sinfonía tal, que suena a canto para el sitio humano. Depende de la máquina semántica, de la lectura que ofrece sobre el fenómeno.

El canto de las náyades dramatiza la existencia de estos seres, cuya respiración discreta se expresa en canto coral, y su voz pública, en perlas que encarnaran como objeto preciosa, por su singular inexplicable y por su capacidad de evocar a la memoria.

La idea de que estas náyades nunca se presentan aisladas, sino que sus formas y voces son únicas en cada ser mancada, en racimo, configura el lugar de encuentro entre el dato y el mito: si el coro es la clave, ¿qué historias se producen entre sus cantos?

El naturalista cibernético quería reencontrar el factor inculculable del mundo, si el respeto a lo indescifrable. Sabía que las náyades no se presentaban como ninfas, pero se comprobrían de esa forma, devolas al sistema del río del que forman parte, y que se corresponden igual que viscéreas. Quería saber qué era producen sus voces (empiTrocales, interpretales) ante la transformación del río y por particular, ante su propia extinción como agente clave.

En el proceso, las náyades crecieron en su canto artificado, cambiaron de escala ante el aumento de la turbidez. Se reunieron en una habitación como almejas mutantes, son producto de la imaginación, son monumentos a su laboriosa metabolismo.

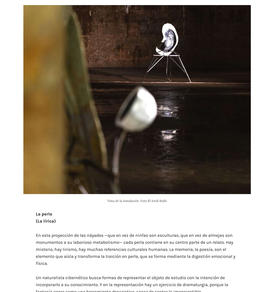

Detalle. Foto © Xavi Ballé

Almeja-ninfa
(El mito)

En la mitología la almeja se proyecta como ninfa, una criatura que encarna la divinidad del río, capaz de emitir un contacto con los mortales. Las ninfas mueren si las aguas están enfermas, se casan con héroes para ser el mas entre el hombre y el manantial, y asociadas a lugares específicos, representan localidad se comparten como sujetos activos.

Son ninfas, y a la vez son mitos capaces de describir la existencia de una almeja y su situación inseparable con el río. En la perspectiva de un naturalista ciberníticio, la almeja produce comportamiento, dentro de un ecosistema que depende de su existencia para autoregularse. Son fundamentales para la emergencia de un concepto como *río Ebro*, cuyo nombre –acuñado por poblaciones griegas que frecuentaban sus costas en el pasado histórico– significa «caudaloso, y a su vez dispersa de sí, en muchos trasplós del lenguaje, el nombre libero que denominó antiguamente a la región.

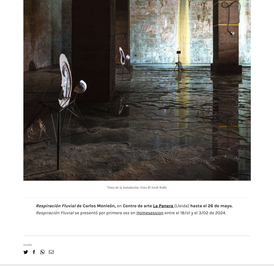
Detalle Xiangwenliang. Laboure de Conservación de Xiangwenliang y Fernández © Xisko Xabaxoxo

La medida de la turbidez
(Los datos)

La verdad se expande como una espuma nácrea: casi no se encuentran estas almejas en el río.

Las náyades hoy se conservan mayoritariamente en laboratorios con el fin de estudiar y proteger a esta especie en peligro de extinción. Los sonidos y registros fueron captados en lugares artificiales y en su interpretación también se manifiesta la respiración asistida de organismos que tienden prosperar durante más 300 millones de años sin mayores modificaciones genéticas.

Los moluscos bivalvos que depuran las aguas y mantienen la calidad de ecosistemas acuíferos son unos de los grupos animales con mayor tasa de extinción a nivel mundial.

Izq. Diagrama de filtración de agues. Der. Dibño Xangwenliang. Laboure de Conservación de Xiangwenliang y Fernández © Xisko Xabaxoxo

El coro
(Sistema relacional)

Así como el compositor ornitólogo Olivier Messiaen asegurraba que los pájaros hacen música, solo que es demasiado rápido para el oído humano, es posible que los náyades, en su respiración y sus sutiles movimientos, produzcan algo que podemos llamar música.

Hay que pensar que sus cuerpos blandos se disponen en concavidades auriculares cuya morfología conduce con eficiencia acústica las vibraciones sonoras.

Con sus aductores abren y cierran las valvas con un ritmo descosincido. Las chocan, mueven el agua, la digiustan, respiran, se arrastran en el lodo arenoso, se entierran, se encuentran, secretan nacar, reponen huevos.

En la pieza sonora de *Respiración Fluvial*, estas acciones están moduladas por la densidad del medio, se expresan mediante un acordeón con una respiración regleta de armónicos, y la percusión sentida de unas castañuelas de concebir. El acabado cítico de los instrumentos funciona como traducción expresiva de las náyades. Su respiración data de calidez y frialdez a la esperancia sonora, mientras que disponen a las almejas como entidades líricas, unidas al río por su canto.

Vista de la instalación. Foto © Xavi Ballé

La perla
(La lírica)

En esta proyección de las náyades –que en vez de ninfas son esculturas, que en vez de almejas son monumentos a su laboriosa metabolismo– cada perla contiene en su centro parte de un relato. Hay misterio, hay tiranía, hay muchas referencias culturales humanas. La memoria, la poesía, son el elemento que alza y transforma la tracción en perla, que se forma mediante la digestión emocional y física.

Un naturalista ciberníticio busca formas de representar el objeto de estudio con la intención de incorporarlo a su conocimiento. Y en la representación hay un ejercicio de dramaturgia, porque la fantasía opera como una herramienta descriptiva, capaz de contar lo imperceptible.

Vista de la instalación. Foto © Xavi Ballé

***Respiración Fluvial* de Carlos Monleón,** en **Centro de arte La Panera** (Lleida) **hasta el 26 de mayo.**
Respiración Fluvial se presentó por primera vez en Homesession entre el 16/12 y el 2/02 de 2024.

Martina Rafti (Graz, 1987) es una escultora de arte relacional a medios digitales y divulgadora científica. Investiga sobre entornos virtuales y su relación con la vida diurial, es profesora ayuda de tiempo y la producción narrativas. Sus últimas producciones se centran en el impacto de la alteración de los ecosistemas en la percepción del entorno de la sociedad, en torno a ejercicios colectivos. Imaginar, compilación y semiótica/ universales.
https://martinarafti.com/

→ Artículos más</
→ Ver todas las publicaciones del autor/a

Medios Partners
Newsletter
email
OK
Acepto la política de privacidad y recibir nuestras mails.
Con el apoyo de
Creative Commons
Departament de Recerca
Generalitat de Catalunya
Institut Ramon Llull
AC/E
ISSN 2564-8330
contact@a-desk.org
Cookies