

Sylvia Molina

note|Book

Sylvia Molina note | Book

Javier Moreno

Notebook es un término compuesto de dos palabras; y así, separadas, es como ha querido Sylvia Molina disponerlas en el título de esta exposición: note|Book. Nota| Libro, es decir, libro de notas textuales, pero también de notas musicales. Sabemos la importancia de la música en la obra de Sylvia Molina, de la música como lenguaje en el que cifrar/traducir la experiencia artística. En ese sentido, la cesura entre las dos palabras que conforman el título marca una separación, una manera de estar juntos ambos territorios, el de la música y el de la escritura. Una síntesis disyuntiva, que diría Deleuze. Los intersticios son importantes en la obra de Sylvia Molina, la grieta, el entre. En los terrenos intersticiales fructifican valiosas especies. Siempre pensé en las obras de Sylvia como casmofitas, esas plantas que germinan en las hendijas, que hacen de la grieta su naturaleza, su hábitat.

En el trabajo de Sylvia Molina la traducción no es una herramienta de trabajo sino la sustancia de la obra. No se trata de traducir lenguas sino lenguajes. El de la música y el del texto, como decimos, pero también el de la expresión plástica. En realidad, independientemente del lenguaje en el que se concrete, hablamos en todos los casos de escritura: la escritura textual de Diálogos Inesperados, la escritura rasgada de Kintsugis, la escritura musical de 40 Ark. Hablamos de signos que se entrelazan con otros signos, como si el sentido y el significado de las cosas no consistiera sino en esa traducción, en ese entrecruzamiento de los lenguajes.

Pero, ¿qué es lo que incita a la inscripción (en sus múltiples formatos) en el caso de la artista? Ahí es donde cobra protagonismo la Sylvia Molina profesora, la Sylvia biográfica (eso que, de momento, no puede imitar ninguna inteligencia artificial), la araña que teje todos estos hilos que correrían el riesgo de pender desconectados. Pues Sylvia cose y teje, como Ariadna, como Ada Lovelace en el telar imaginario de su máquina analítica.

Portada / Front page

bitmap, 2023. Detalle / Detail

Técnica mixta sobre lienzo / Mixed media on canvas

120 X 81 cm

bitmap, 2023

Técnica mixta sobre lienzo / Mixed media on canvas

120 x 81 cm

Pero esta escritura no solo es transdisciplinar sino también transmedia. No es lo mismo escribir en la página de papel que en la pantalla o en un midi. La palabra página es plural. Página, del latín pagus: territorio, país. Del verbo pango que significa plantar un vegetal, clavar en la tierra, implantar un hito o mojón. Sobre la página se escribe, pero también es un terreno susceptible de inscripción. Pintura y troquel. Se trata de estructurar el espacio, el espacio que es la página pero que también es el de la escritura y el pensamiento (y el del arte). ¿Cuál es la topología de ese espacio? Más allá de los renglones o los versos, los espacios de Sylvia Molina acaban componiendo, como ya dijimos, una red, un rizoma, un tejido. Donna Haraway y Sadie Plant defienden la importancia del tejido como elemento netamente femenino. Y Sylvia persigue esa estela de insignes tejedoras. Los itinerarios a través de Estocolmo se transforman en 40 ark en un hilvanado sobre papel que a su vez se transformará en música (la de los sonidos ambientales pero también la de los músicos que colaboraron con la artista). Pasos sobre una ciudad que acaban convirtiéndose en notas. Un caminar que se metamorfosea en melodía. Hay una verdad oculta ahí, la que desvela toda buena metáfora

Toda traducción requiere de un traductor, de una interfaz. Una interfaz que parte de lo analógico (pintura, hilo) y lo traduce a lo digital. Ceros y unos. Blanco y negro. Hablamos de Bitmap, pero también de Kintsugis. El binarismo es usado aquí no como herramienta de computación sino de expresión artística, como simbología esencial que remite a los opuestos de Heráclito o al yin/yang taoísta

Hemos dicho que la obra de Sylvia sigue el modelo topológico del tejido, de un tapiz. Por tanto, lo importante en ella no es tanto el tiempo sino el espacio. En Diálogos inesperados se entrecruzan los tiempos, se entreveran las disciplinas. Sylvia ha fabricado un Aleph, un círculo del Paraíso, una casa de muñecas donde habitan y dialogan los hombres y mujeres (Warburg, Bohm, Benjamin, Heisenberg, Deleuze, Gould, Asins...) que admira, una genealogía declarada de la artista, claves que nos ayudan a entender su visión de la ciencia, de la cultura y del pensamiento. En lo simultáneo el tiempo se convierte en mera anécdota. Así leemos en uno de los textos que conforman el libro de artista:

*Qué hora es/
qué pregunta más absurda/
perdón*

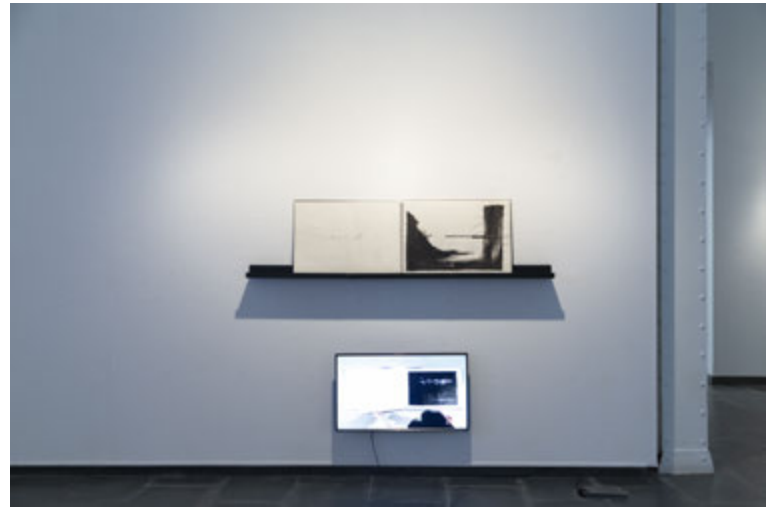

40 Ark | 40 Days, 2022
Instalación / Installation
Cuadernos, bordados, tinta interactiva y sonidos/
Notebooks, embroidery, interactive ink and sounds/
Dimensiones variables / Variable dimensions

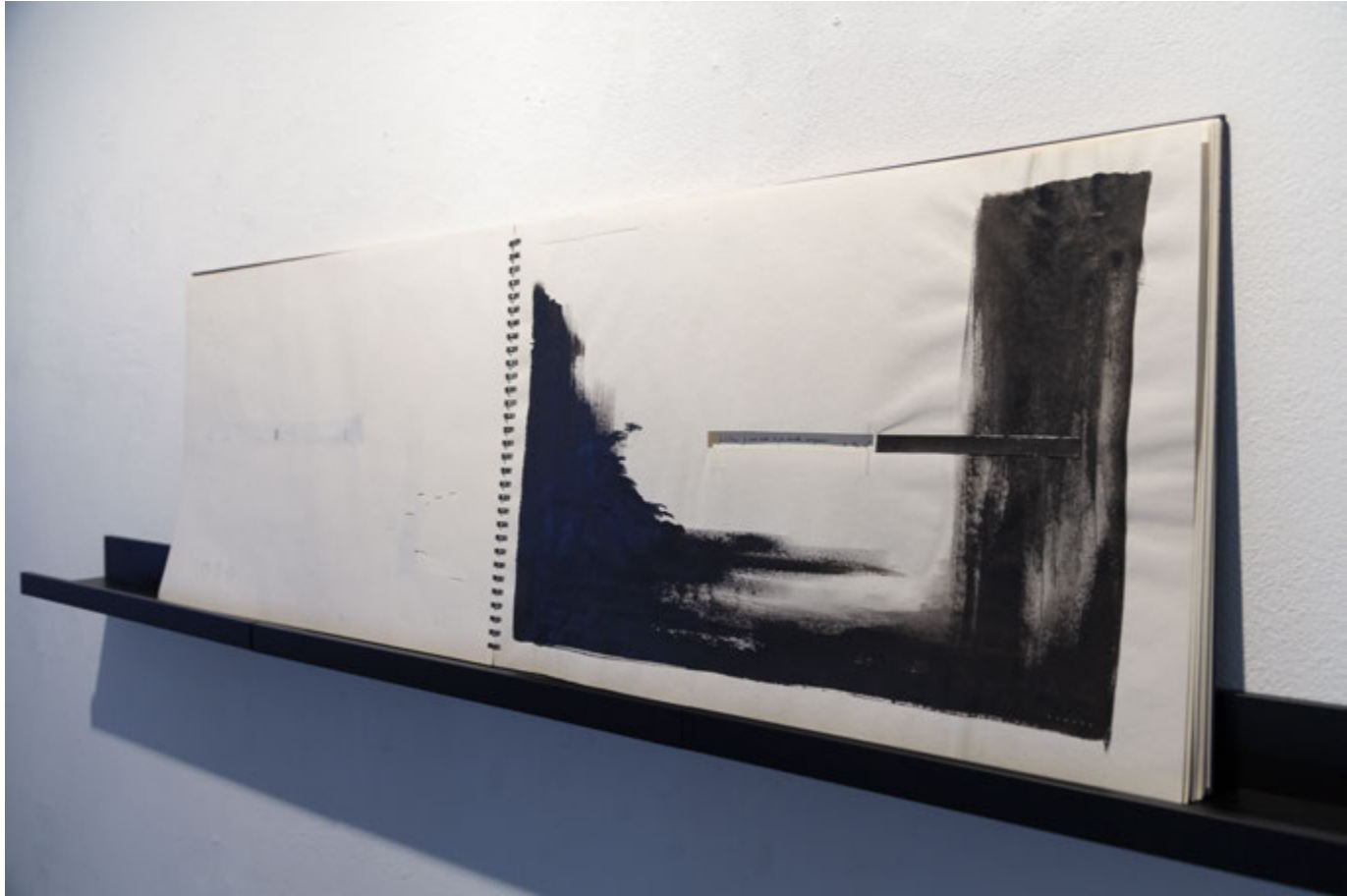
El texto es un tapiz, pero también lo es la memoria, un tejido cuya trama vamos urdiendo al tiempo que nos asimilamos a él, como el molusco genera y arrastra a un tiempo su concha. Una memoria vinculada a la narración y, por tanto, al tiempo, pero que regresa a su condición objetual/espacial en Papel líquido o en Cartas de amor. Objetos (la ceniza y el papel) que remiten a una historia, investidos de una pregnancia que los aleja del utilitarismo de la manufactura. Una alquimia, la de la artista (muy benjaminiana, por cierto), que consiste en tomar un residuo para dotarlo de aura.

No es la de Sylvia Molina una de esas propuestas monolíticas que buscan el éxito a partir de repetir una misma fórmula más o menos acertada. Sylvia explora, busca nuevos caminos. Encuentra fragmentos, los rehace y los cose y en ese tejido encontramos la esencia de su obra. Al fin y al cabo, como dice uno de los personajes de sus Diálogos inesperados "El fragmento nos reúne a todos, Warburg, quizás sea un buen momento común para definir nuestro Espacio".

Solo me cabe añadir aquello de pasen y vean (y oigan, y lean).

Agógica Serjada, Kintsugi, 2016-2022
Instalación en la galería / Gallery display
Técnica mixta sobre cuaderno / Mixed media on notebook
61x42cm
Detalles / Details

último y no sabe es por donde componer B. Perrot

note|Book desde *notebooks*

Sylvia Molina

Paseo por Sickla Kanal. Llevo ya unas semanas en Estocolmo. Siempre la grabadora en mano. He hecho pruebas con distintos micros. Incluso con el móvil. Todos los sentidos están disparados especialmente el oído. Un pato, un chirrido de las pasarelas o el agua salpicando los ferris. Un mundo sonoro diferente a mi vida cotidiana en España.

El proyecto '40 ark|40 days'(1) ya ha tomado forma. Sigo cosiendo(2) cada día el trayecto que hago en el cuaderno negro. Mis paseos por el Sickla Kanal son diarios y el ritmo lo muestro como respunte. Cuando cojo el ferry, tram o T-bana coso de forma continua, "punto atrás" creo que se llama. Bonito nombre para esa forma de coser. Hay dos trayectos al otro lado del papel. Eso me intriga y a veces me ensimismo en esto.

El tiempo se dilata cuando estás fuera y el sonido crece a mi alrededor en el EMS (Elektronmusikstudion)(3). Un palimpsesto de sonidos y narraciones que se construirá simultáneamente entre los hilos, las escrituras, los sonidos grabados y la tinta interactiva que servirá de interfaz para gestionar todo ello en el estudio número 2 del EMS; el estudio multicanal con dieciséis altavoces en 360º (Ambisonic). Todo parece fluir como el agua por los canales.

Es ahí, junto al canal, cuando me doy cuenta de cómo los cuadernos están siempre conmigo. Desde pequeña. Siempre dibujando. Ahí, también, se paraba el tiempo. Recapitulo un poco los últimos tiempos. Me doy cuenta de cómo dialogan sonido e imagen; imagen y escritura; no así sonido y escritura. Los proyectos de imagen como 'Kintsugis' y su pareja con sonido 'Sounded Notebook'. 'Bitmap' y su relación con las pinceladas de letras de Y. S. Bacha. Los 'Diálogos Inesperados' entre la escritura y la tinta china y, cómo no, 'cartas de amor'. Esas cartas de ellos, de mis padres, quemadas y esparcidas por sus paseos que recogí después y guardé como un tesoro. Sí, el papel está siempre desde pequeña conmigo. Incluso cuando crítico las políticas medioambientales como en 'Papel líquido'. Todo está relacionado con los cuadernos, los notebook, y el sonido.

Vista de la exposición / Exhibition view

No lo dudo. Cojo el WhatsApp y mando audio a Isabel Hurley:
«Ya está, te mando la expo; se llamará note|Book. Llámame»

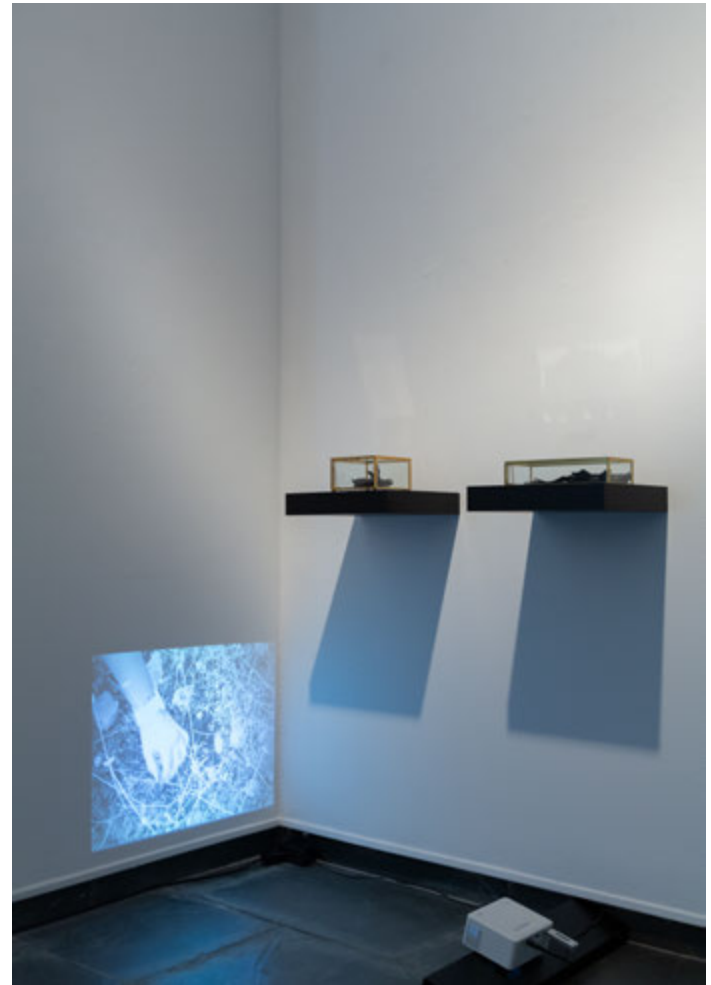
(1) La experiencia del transitar no solo es con la ciudad sino con los encuentros; las personas. Así compositores de la talla de Ricardo Atienza (Gamla Stan), Paul Pignon (Bus), Concepción Huerta (Tram), Jeph Vanger (T-Bana) y Raúl Villamil (EMS) entran a formar parte del proyecto.

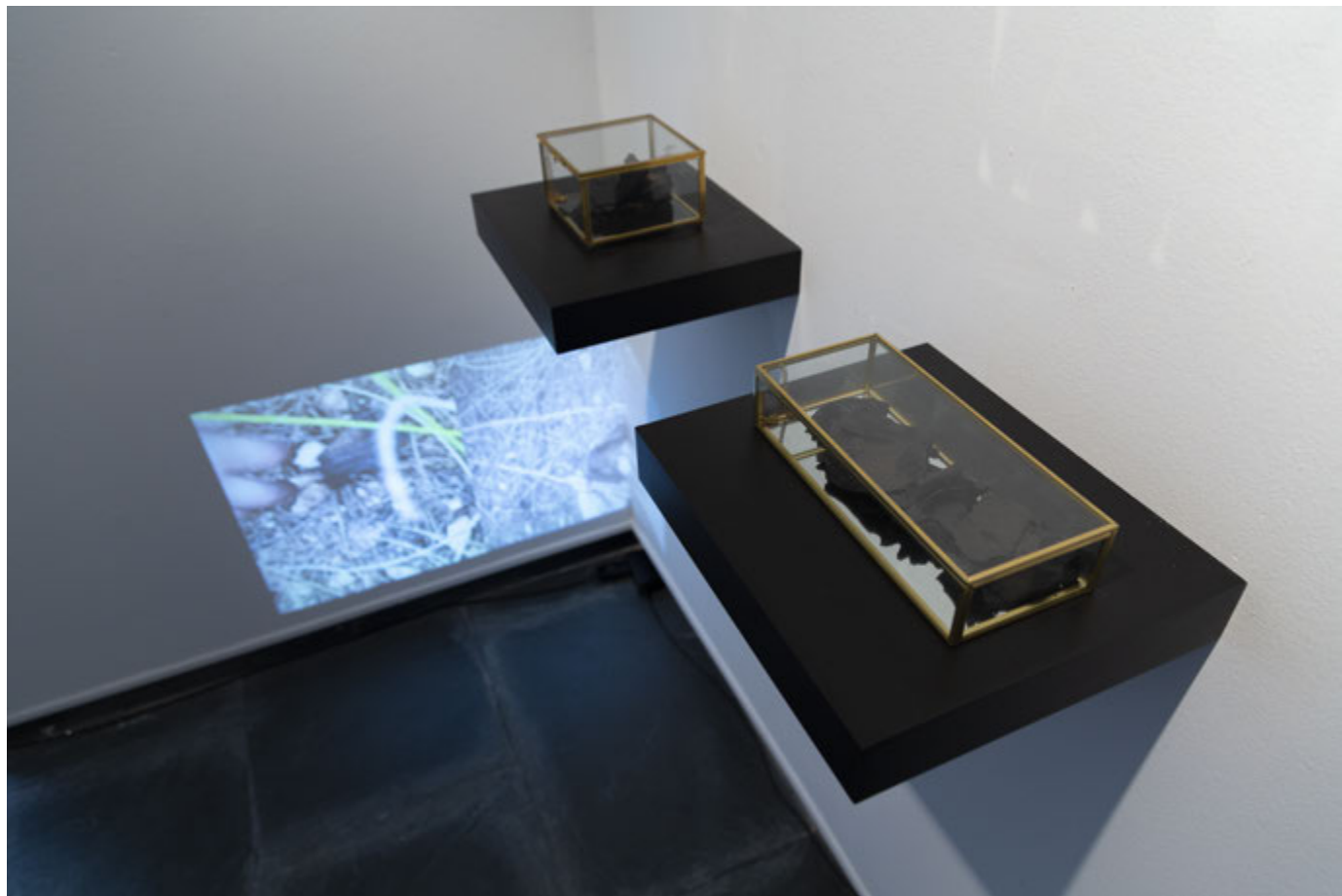
(2) Como curiosidad, y no como casualidad en la que no creo, coser, en sueco, se escribe "sy".

(3) El proyecto '40ark|40days' nace durante la estancia de investigación en el EMS de Estocolmo gracias a la beca otorgada por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) durante los meses de abril a mayo de 2022.

Cartas de amor, 2023

Objetos y vídeo / Objects and video
Vistas de la exposición / Exhibition views

Sylvia Molina
note | Book

Javier Moreno

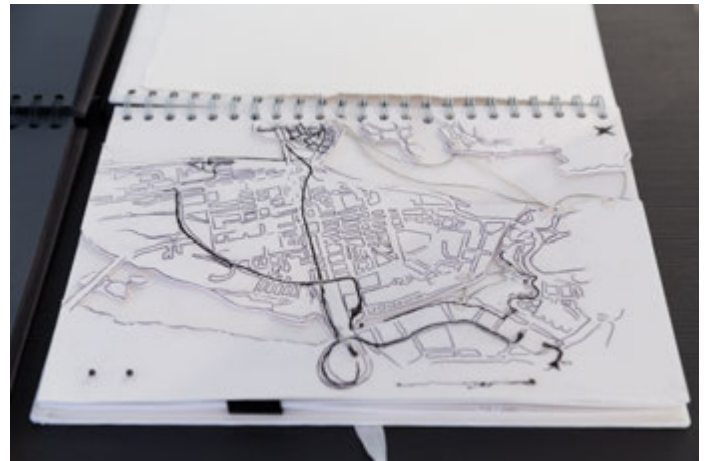
Notebook, a term composed of two words and separated in this particular way, is how Sylvia Molina has used them in the title of this exhibition: note|Book meaning a book of written and musical notes. We are aware of the importance of music in Sylvia Molina's work: music considered a language for encoding/translating artistic experience. Thus the caesura between the two words of the title is marking a separation, a way of inhabiting both the territory of music and that of the written word. Deleuze would call this a disjunctive synthesis. The interstices, clefts, the inbetween are important in Sylvia Molina's work. Rare species thrive in the cracks and spaces. I always think of her works as chasmophytes, plants that sprout from the crevices and make them their habitat.

The rendition in Sylvia's work is not a tool. It is the substance of her work. It does not translate the tongues but the languages: words and music, as mentioned but also the plastic expression. In fact, we talk of the written word, irrespective of the language specified: the texts of *Diálogos Inesperados*, the torn writing of *Kintsugi*, the score of *40 Ark*. We speak of intertwining signs and symbols where the sense and meaning of things would be considered the translation in this interweave of languages.

But, what prompts the artist to produce these inscriptions in their multiple formats? This is where the Sylvia Molina teacher, the Sylvia biographer (for the moment not imitating any artificial intelligence), takes on the role, the spider weaving together all these severed threads in danger of hanging loose. Sylvia, Ariadne, stitches and weaves like Ada Lovelace on the imaginary loom of her analytical machine.

However, this script is not only transdisciplinary. It is also transmedia storytelling. Writing on a page is not the same as writing on a screen or on a MIDI (musical instrument digital interface). The word "page" derives from the Latin *pagina* which, in its turn, is linked to the

40 Ark | 40 Days, 2022
Detalle / Details

[What time is it/
What an absurd question/
Excuse me]

The text is a tapestry as is memory. A fabric on which we weave our weft while we resemble it, just as the mollusc simultaneously both generates and carries its shell. It is a memory linked to the narrative while returning to its condition of object/space in *Papel líquido* or in *Cartas de amor*. The objects (ash and paper), bestowed with a sense of pregnancy, refer us to a tale that distances them from the utilitarianism of their manufacture. The artist's alchemy (certainly a true Benjaminian) that consists of taking a residue and endowing it with an aura.

Sylvia Molina does not present monolithic proposals that seek success by repeating the same, more or less adequate, formula. Sylvia explores, she searches for new avenues. She discovers fragments to be remade and she stitches them into the fabric where we discover the essence of her work. When all is said and done, as one of her personages in *Diálogos inesperados* says "The fragment unites us all, Warburg, perhaps this might be a good moment for us all to define our Space".

My final recommendation is simply to come and see (or hear and read).

***Diálogos inesperados*, 2019**
Montaje en la galería / Display at the gallery

note|Book desde *notebooks*

Sylvia Molina

I'm walking by the Sickla Kanal. I've been in Stockholm a few weeks now. Always with some kind of recording apparatus on hand. I have been trying out different microphones. Even my mobile phone. All senses are alert, especially my hearing. A duck, the creaking footbridge or the splash of water from the ferryboats. A world of sound so different to my daily life in Spain.

The '40 ark|40 days'1 is taking shape. I am still sewing2 my daily journey into the black notebook. I walk every day by the Sickla Kanal and these walks have a rhythm to them that makes me think of basting fabric together. When I take the ferry, the tram or the T-bana I am always sewing - backstitching I believe it is called. A pretty name for this form of sewing. On the other side of the paper there is a double line of stitches. This intrigues me and often absorbs me.

Time expands when one is away and sound increases around me in the EMS (Electronmusikstudion)3 . A palimpsest of sounds and stories constructed simultaneously among the threads, the scripts, the recorded sounds and the interactive ink that serves as the interface for managing all this in Studio 2 of EMS; a multichannel studio with sixteen 360° (Ambisonic) speakers. Everything flows like the water through the canals.

And it was there, by the canal, that I realised that the notebooks had always been a part of me. Since I was a child. Always drawing. There also time came to a standstill. I pondered a while on recent moments. I realised how sound and image converse; how image and script converse but sound and script do not. Images like the 'Kintsugi' project and its sound partner 'Sounded Notebook'. Bitmap and its relation to the pencilled words of Y.S. Bacha. The 'Diálogos Inesperados' between script and Indian ink and of course, 'cartas de amor'. My parents' love letters, burnt and scattered along their walks that I later collected and treasured. Yes, paper has always been with me since I was a child. Even when I was criticising environmental politics in 'Papel líquido'. All of this is connected to notebooks, to the notebook and the sound.

Serie Kintsugis 2016-2022
Técnica mixta sobre cuadernos / mixed media on notebooks
22x15 cm; 26 x 15 cm; 26x15 cm

I don't hesitate. Grab my phone and send a WhatsApp voice message to Isabel Hurley: "I've done it, I'm sending you the exhibition. It will be called note|Book. Call me"

- (1) This is an experience of walking through the city and' of encounters with personages. Thus composers of stature of Ricardo Atienza (Gamla Stan), Paul Pignon (Bus), Concepción Huerta Ttram), Jeph Vanger (T-Bana) and Raúl Villamil (EMS) become part of the project.
- (2) A curiosity, but not a coincidence in which I do not believe, sewing, in Swedish, is written "sy".
- (3) The '40ark|40 days project was born during my investigation at the EMS in Stockholm, thanks to a grant awarded by the University of Castilla-LaMancha (UCLM) from April to May of 2022.

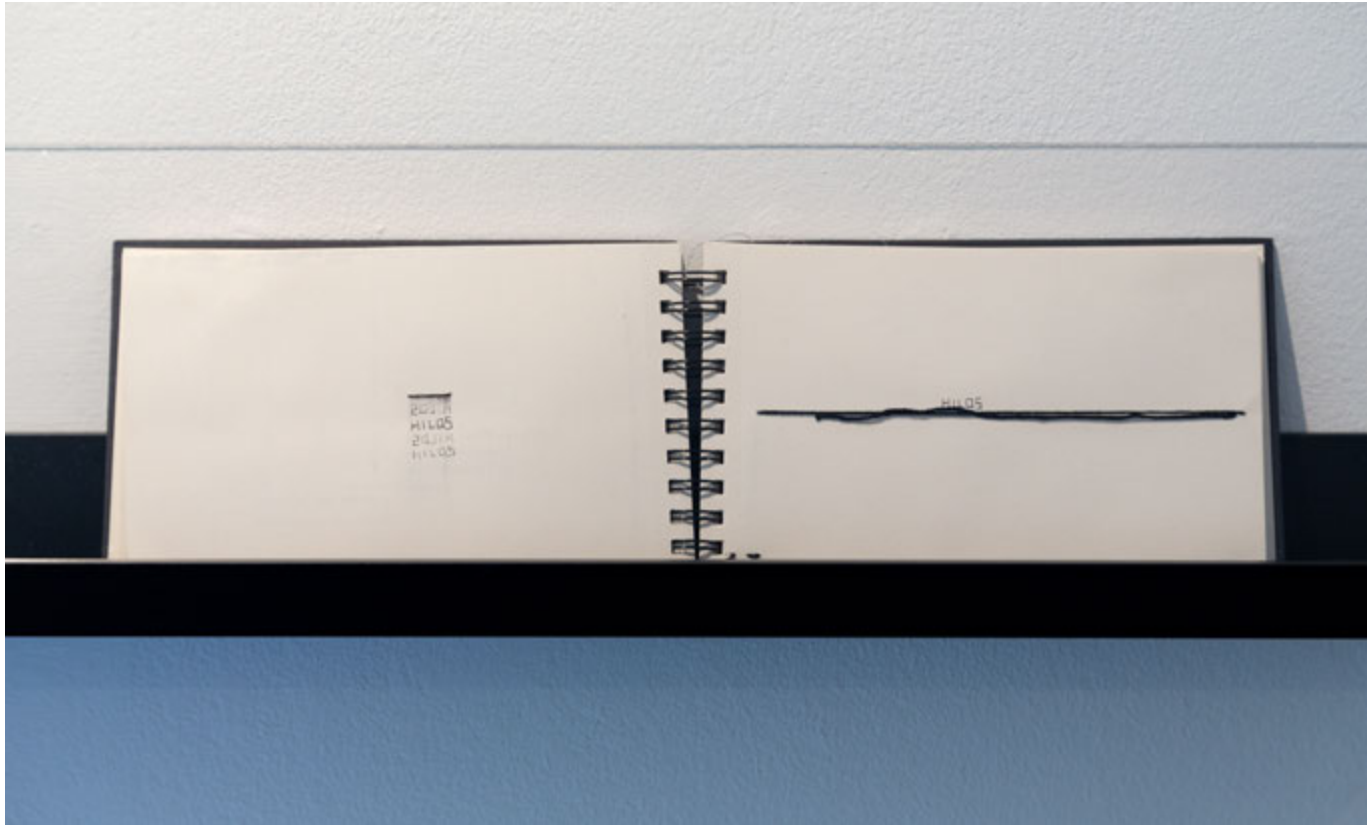

Serie Kintsugis: **En 3 movimientos** 2016-2022
Técnica mixta sobre cuaderno / mixed media on notebook
22x15 cm

Serie Kintsugis: **SoundedNotebook III** 2016-2022
Técnica mixta sobre cuaderno / Mixed media on notebook
26 x 15 cm

Serie Kintsugis: **Hilos** 2016-2022
Técnica mixta sobre cuaderno / Mixed media on notebook
26 x 15 cm

11.05
11.05
11.05
11.05

11.05

BIO

Nacida en Madrid (ES), desde 2001 es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la UCLM (Cuenca, ES). Lidera el grupo de investigación I+D+i 'Fuzzy Gab.4', que rescata los fondos de música electroacústica del GME (Legado de compositores internacionales bajo el paraguas de Gabriel Brnčić) y proyectos de interfaces humanas e instalaciones interactivas.

Sus proyectos e investigaciones desde principios de los '90 se han centrado en el campo de la plástica y la música en el computador (tema base de su Tesis Doctoral publicada por la Universidad Complutense de Madrid) en base a lo cual ha desarrollado numerosos proyectos tanto on-line como off-line, individuales y en grupo.

En 1992 investiga en Kassel (DE) donde comienza sus proyectos sinestésicos e interactivos y hasta el '95 permanece en Karlsruhe (DE) en donde investiga el último año en el ZKM bajo la dirección de Jeffrey Shaw (Bildmediem).

Poco después investiga en la Empresa Riverbed para el proyecto Robert Wilson en la ciudad de Nueva York y décadas después, durante el segundo semestre de 2013 y 2015 investiga en el i-DAT de Plymouth (UK).

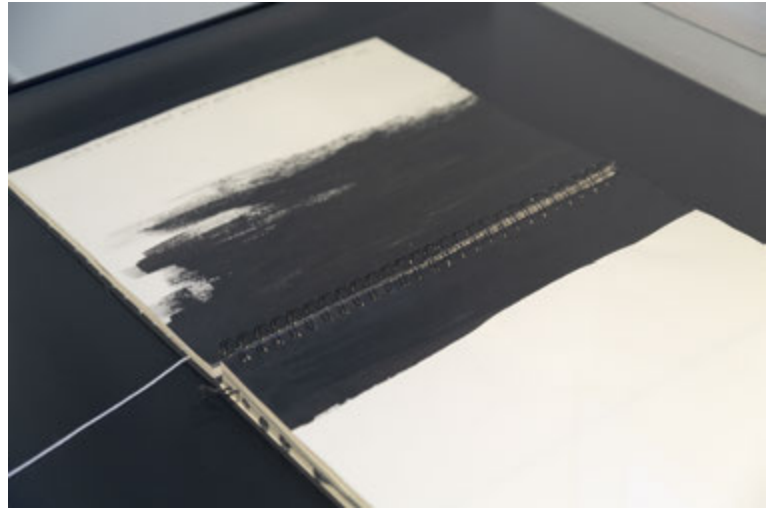
En primavera del 2022 es becada con una estancia en Estocolmo (SW) para ir al EMS Elektronmusikstudion, donde crea el proyecto *40 ark* | *40 days* en el Studio 2.

Su actividad se ha desarrollado ampliamente en España y en países como Alemania, México, Portugal, Polonia, Eslovenia, Rumanía, Suecia, Estados Unidos y en Costa Rica. Así, ha expuesto, performado y dado conciertos en espacios como la EMS, Elektronmusikstudion, Estocolmo (SW); Gesamthochschule Kassel (DE); MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (ES); Círculo de Bellas

Serie Kintsugis: **Agógica Seriada II / Tanizaki**, 2016-2022
Técnica mixta sobre cuadernos / mixed media on notebooks
Diferentes medidas / Different measures

Artes de Madrid (ES); MIDE, Museo de Electrografía, Cuenca (ES); Interfilm Festival Berlín (DE); Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe (DE); Museo Rufino Tamayo, Ciudad de México (MX); ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologien, Karlsruhe (DE); Sonar, Barcelona (ES); CCCB, Centro de Cultura Contemporánea, Barcelona (ES); Centro Cultural de Belem, Lisboa (PT); ARCO Madrid (ES); EACC, Espacio Arte Contemporáneo, Castellón (ES); MEIAC, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz (ES); Neue Galerie, Graz (AU); Instituto Tomie Ohtake, São Paulo (BR); Universidad de Plymouth (UK); Galleria ZDSL, Ljubljana (SL); Edificio Antonio Saura, UCLM, Universidad de Cuenca (ES); UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México (MX); UASLP, Universidad Autónoma San Luis de Potosí (MX); La Neomudéjar, Madrid (ES); CCECR (CR); Fundación Antonio Pérez, Cuenca (ES); o Biblioteca UCM, Madrid (ES).

Serie Kintsugis: **Agógica Seriada II** 2016-2022 (detalle / detail)
Técnica mixta sobre cuaderno / mixed media on notebook
42 x 31 cm

BIO

Born in Madrid (ES), since 2001 the artist, works as teacher in the Facultad de Bellas Artes, UCLM (Cuenca, ES). She leads the R&D group 'Fuzzy Gab.4,' which rescues the electroacoustic music funds from the GME (Legacy of international composers under the umbrella of Gabriel Brnčić) and projects of human interfaces and interactive installations projects.

Her own projects and investigations since the beginning of the '90 has been focused on plactical and musical expression on the computer (main subject of his Ph thesis, published by the Universidad Complutense of Madrid), from which she has developed a lot of on-line and off-line projects, individual and collective.

During 1992 Sylvia Molina had a research stay in Kassel (DE) where she began synesthetic and interactive projects. She then moved to Karlsruhe (DE) where she lived and worked until 1995, continuing her research at ZKM under the supervision of Jeffrey Shaw (Bildmediem).

Soon after she researched at the Riverbed Company for the Robert Wilson project in New York City and decades later, during the second half of 2013 and 2015 she researched at the i-DAT in Plymouth (UK).

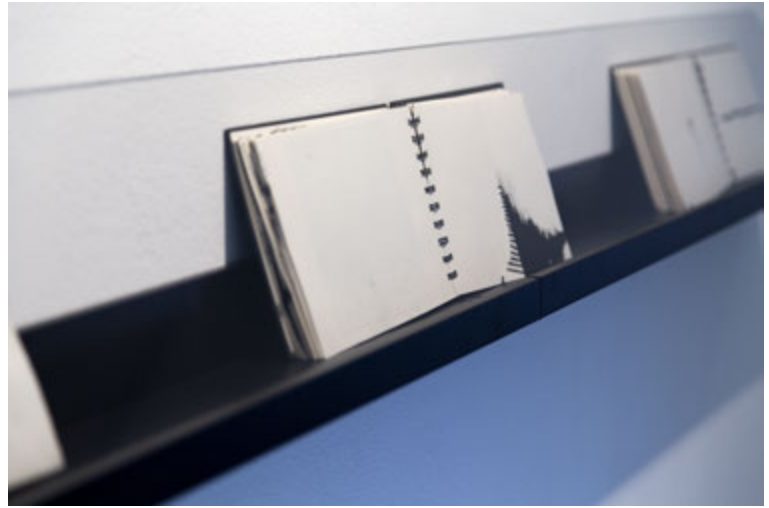
In spring 2022 she was awarded with a scholarship stay at the EMS Elektronmusikstudion in Stockholm (SW), where she created the *40 ark* | 40 days project at Studio 2.

Her activity has been widely developed in her native country, Spain, and around the world, in many countries such as Germany, Mexico, Portugal, Poland, Slovenia, Romania, Sweden, United States or Costa Rica. Thus, she has exhibited, interpreted and given concerts in spaces such as EMS, Elektronmusikstudion, Stockholm (SW); Gesamthochschule Kassel (DE); MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid (ES); Círculo de Bellas Artes de Madrid (ES); MIDE, Museo de Electrografía, Cuenca (ES); Interfilm Festival, Berlin

Serie Kintsugis: **Tanizaki** 2016-2022 (detalle / detail) Técnica mixta sobre cuaderno / mixed media on notebook
31 x 36 cm

(DE); Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe (DE); Rufino Tamayo Museum, Mexico City (MX); ZKM, Zentrum für Kunst und Medien-
teologien. Karlsruhe (DE); Sonar, Barcelona (ES); CCCB, Centro de
Cultura Contemporánea, Barcelona (ES); Centro Cultural de Belém,
Lisbon (PT); ARCO Madrid (ES); EACC, Espacio Arte Contemporáneo,
Castellón (ES); MEIAC, Museo Extremeño e Iberoamericano de
Arte Contemporáneo, Badajoz (ES); Neue Galerie, Graz (AU);
Instituto Tomie Ohtake, São Paulo (BR); University of Plymouth
(UK); Galería ZDSL, Ljubljana (SL); Edificio Antonio Saura, UCLM,
Universidad de Cuenca (ES); UNAM, Universidad Nacional Autónoma
de México (MX); SLUAP, Universidad Autónoma de San Luis de
Potosí (MX); La Neomudéjar, Madrid (ES); CCECR (CR); Fundación
Antonio Pérez, Cuenca (ES); or Biblioteca UCM, Madrid (ES).

Serie *Kintsugis*: **SoundedNotebook III & Hilos_**, 2016-2022 (detalle / detail)
Técnica mixta sobre cuadernos / mixed media on notebooks
Diferentes medidas / Different measures

Vistas de la exposición / Exhibition views
Contraportada / Back cover
Diálogos inesperados, 2020-2023
Montaje en la galería / Display at the gallery

SYLVIA MOLINA

note|Book

05 mayo - 16 junio 2023

Textos:

Javier Moreno

Sylvia Molina

Traducciones

Diana Mathieson

Fotografías:

Javier Artero

Diseño y maquetación:

Galería Isabel Hurley

ISBN: 978-84-09-50989-8

galería isabel hurley

patio de reding 39 bajo 29016 Málaga t: +34 952 223 895

www.isabelhurley.com

info@isabelhurley.com