

La *Colección de textos* es un programa de acompañamiento y amplificación de las prácticas artísticas mediante la generación de un fondo de textos monográficos de lxs residentes de Hangar. Cada unx tiene la posibilidad de encargarse de un texto sobre su trabajo a unx autorx de su elección -local o internacional; conocidx o por conocer- en diálogo editorial con Hangar. La intención es dar lugar a publicaciones sobre la práctica en general -más allá de esta o aquella obra en particular-, pensadas para una circulación y reedición ágil que tengan una larga vida y que contribuyan a expandir las redes y marcos de aparición de las prácticas artísticas.

A través de este dispositivo editorial lxs artistas pueden contar con un texto amplio y medular que recoja sus modos de hacer y de pensar de manera holística, hilvanando diferentes proyectos para construir una visión de conjunto de sus prácticas. La *Colección de textos* brinda además a lxs artistas la posibilidad de establecer un vínculo de escritura como punto de partida, no como resultado de un proyecto o exposición.

La distracción como herramienta

Sobre las prácticas de Arnau Sala Saez

Mattin

¿Cómo sintetizar en pocas palabras una práctica compleja, dispersa y multifocal?

Arnau Sala Saez es un artista poliédrico en constante búsqueda. Más que respuestas, este texto introduce algunas razones para entender qué es lo que hace y su relación con el entorno. Su práctica está distribuida en diferentes disciplinas pero es precisamente esta búsqueda el hilo conductor que atraviesa su larga carrera. Desde que le conocí alrededor de 2006, siempre me ha sorprendido su capacidad para relacionarse con las escenas más interesantes sin necesariamente caer en tendencias o modas que pueden ser perniciosas. En este breve texto intentaremos desarrollar este hilo conductor intercalando mis experiencias personales en relación a su trabajo con conversaciones que hemos mantenido en los últimos meses. Sin saberlo, Arnau fue una persona importante en mi vida antes de que le conociese. En 1999 publicó en su sello Ozonokids como primera referencia un disco del grupo valenciano Zanussi. Este *single* es una bomba de relojería que me marcó de gran manera. Simplemente no sabía que se podía hacer música así. Los comienzos de Arnau fueron en el hardcore/punk, el DIY y el activismo (liberación animal), pero su inquietud le ha llevado a ampliar intereses y escenas aunque la música y el sonido siempre han estado presentes. Por ejemplo, a principios de los 2000 durante un período en el que residió en la ciudad estadounidense de Filadelfia, participó en la escena *noise* de esta; entre 2005 y 2011 organizó, junto con la plataforma l'Ull Cec, el festival Cap Sembrat en Barcelona, y a partir del 2011 fundó la plataforma Anòmia, la cual, entre otras cosas, también funciona como sello discográfico.

En edad adulta fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH); condición que, sin duda, ha influenciado diferentes aspectos de su práctica. Arnau reflexiona acerca de su experiencia

y de la convivencia con este diagnóstico, considerándolo por un lado una liberación, ya que éste finalmente daba respuestas a décadas de fracasos académicos y laborales. Sin embargo, ésta también implicaba una toma de conciencia alrededor de la existencia de estructuras sistémicas normativas, las cuales se rigen por criterios productivistas. Y las dificultades que esta realidad acarrea para las personas neuro-divergentes. Profundizando acerca de esto Arnau comenta:

“Se entiende la atención de una forma muy dualista. Por eso, a las personas a las que se les diagnostica déficit de atención, lo primero que les atraviesa es esa condición dicotómica, es decir, «soy funcional o disfuncional», y entonces empieza la culpabilidad y la idea de fracaso frente a la idea de éxito. Para mí, es obvio que la sociedad te está volviendo disfuncional en el momento que no se replantea lo que excluye y lo que sentencia. Yo me pregunto para qué y quién se es funcional.”¹

Las preguntas que Arnau nos plantea con su trabajo son de gran calado: ¿Qué es funcional y qué es disfuncional en esta sociedad marcada por la constante necesidad de generar plusvalor? ¿Cómo puede unx aceptar que bajo la perspectiva de este sistema va a estar en desventaja? ¿Se puede cuestionar todo el modelo de raíz? Esto es lo que ya está haciendo Arnau al replantear la idea de qué es lo normal, lo que no lo es, y quién lo decide. Arnau experimenta con la distracción como herramienta y como material para desarrollar trabajos artísticos, desvelando así su potencial. La distracción puede ser vista como una falta de motivación por lo establecido y una curiosidad amplificadas de querer trascender siempre algo, aunque no sea de manera consciente.

En la neurociencia se está dando una corriente muy interesante llamada procesamiento predictivo. Esta teoría postula que el cerebro genera y actualiza constantemente un “modelo mental” del entorno. En otras palabras, el cerebro humano utiliza la información previa y las expectativas para generar predicciones sobre el mundo y para actualizar estas predicciones cuando recibe nueva información. Para el procesamiento predictivo, la percepción no es simplemente una copia directa de la realidad, sino una interpretación activa y generativa de la información sensorial que depende de las expectativas y creencias del individuo y de su entorno. Dentro del procesamiento predictivo

1 Arnau Sala Saez entrevista con Violeta Mayoral, ‘Alteridad radical’ publicado por La Panera, 2023.

vo se han llevado a cabo algunos estudios empíricos sobre el TDAH y nos muestran que el déficit de atención e hiperactividad es una hipersensibilidad a lo nuevo, a lo que se sale del modelo que ya tenemos establecido: “[...] los individuos con TDAH (y al contrario que los sujetos con TEA (trastornos del espectro autista) muestran respuestas neuronales más altas o incluso exageradas a estímulos novedosos e inesperados (Gumenyuk et al. 2005) y respuestas más bajas a señales esperadas (Marzinzik et al. 2012).”²

Tomando en cuenta estas conclusiones, se puede decir que las personas con TDAH son muy sensibles a todo lo que sea nuevo. Al no interesarse tanto por las señales más esperadas o por aquello que confirma el modelo que ya tenemos en nuestro cerebro, se puede concluir que son las personas que más claramente pueden cuestionar modelos ya establecidos. Esto debería ser algo positivo en otras sociedades pero, ¿por qué en esta sociedad no lo es? Tal vez porque la novedad en el capitalismo tiene que ser administrada con dosis fácilmente digeribles para el sistema y que no cuestione el modelo mismo. No es extraño entonces que Arnau comente: “Cuando yo me concentro más es cuando aparece un estímulo brutal”.

Dada su extensa obra, me gustaría centrarme en tres de sus proyectos, que considero que han sido clave para la evolución de su práctica. Uno musical, otro pedagógico y otro artístico:

Ex-Continent “Participant”

Disco publicado en el 2018 entre el sello neoyorkino Ormolycka (supuestamente el sello con peor reputación del mundo) y Anòmia.

“Una realitat que es fa insuportable” (una realidad que se hace insuportable).³

Este disco aparece como un punto de inflexión, ya que más allá de su discurso, y la investigación que este desencadena, representa una crisis y un desencanto con las dinámicas de ciertos contextos de la música electrónica que andaban ocurriendo durante el período en el que fue grabado. *Participant*

- 2 María Luz González-Gadea, Srivas Chennu, Tristan A. Bekinschtein, Alexia Rattazzi, Ana Beraudi, Paula Tripicchio, Beatriz Moyano, Yamila Soffita, Laura Steinberg, Federico Adolphi, Mariano Sigman, Julian Marino, Facundo Manes y Agustín Ibanez, ‘Predictive coding in autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder’, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4643094/>
- 3 Arnau Sala Saez, nota de prensa del disco, <https://arnausala.bandcamp.com/album/participant>

representa, entre otras cosas, una decisión de cambio. Para entender su complejidad a nivel estético solo tenemos que referirnos a los géneros y estilos musicales que se utilizan en la web y base de datos Discogs para describir este disco: Electronic, Non-Music, Folk, World, & Country, Stage & Screen Abstract, Dub, Ambient, Field Recording, Catalan Music, Folk, Leftfield.

Para ponernos en contexto, entre 2012 y 2016 Arnau editó diversos trabajos bajo el sobrenombre de Exoteric Continent, un proyecto en el cual experimentaba y jugaba con estéticas asociadas a las músicas de club, que en ese momento estaban empezando a poblar las pequeñas escenas internacionales de música y arte experimental. Este fenómeno, junto a la explosión de redes sociales como Instagram, generó el interés de espacios como la prensa musical, festivales y abrió espacios como el club (previamente totalmente desconocidos) a proyectos originalmente más minoritarios. Un nuevo interés más amplio por parte del público, parecía ser una nueva realidad.

Este fenómeno, sin embargo, trajo otras consecuencias subyacentes. Ofreciendo a un sector y a unxs artistas, originalmente autogestionadxs, autónomxs y por lo tanto sin expectativas, una cierta posibilidad de profesionalización, la cual venía, por otro lado, acompañada de ciertas condiciones encubiertas. Hasta cierto punto, y con este pseudónimo, Arnau metió un pie en el sector semi-profesionalizado de la música electrónica y se encontró de cara con las contradicciones y condiciones que sectores como este albergan: competitividad, individualismo, exaltación del ego, jerarquías, desigualdades, etc.

Arnau profundiza en estas contradicciones: “En estos entornos predominan las estructuras de poder, asociacionismo, individualismo, gatekeeping... nada de todo esto tiene que ver con la música ni con la cultura, sino en perpetuar un modelo calcado a un modelo capitalista de producción y crecimiento, que obliga a todo contenido a ser “contemporáneo” y relevante en todo momento, promoviendo una idea de novedad que va ligada a una “esclavitud” de las tendencias dictadas por el mercado —primero en micro-escalas y luego en macro-escalas— y cómo depender económicamente de eso, en un entorno precarizado, genera competitividad en lugar de comunidad y apoyo mutuo, generando relaciones jerárquicas muy marcadas e injustas.”⁴ Podemos llamar a esto la dictadura de lo *cool*, algo que en tiempos de las redes sociales se amplifica hasta fácilmente poder generar problemas mentales y relaciones tóxicas.

El disco *Participant* salió de un profundo desencanto con este sector específico de la música y fue grabado durante 2017 y 2018, un año muy

4 Arnau Sala Saez en conversación con el autor, 19 de abril de 2023

especial en la historia de Catalunya. El referéndum del 1 de octubre por la independencia y la brutal represión empleada por el estado español politizó a una gran parte de la ciudadanía catalana. El *govern* catalán jugó al póker con este referéndum y aunque lo ganó por mayoría e incluso llegó a declarar la independencia por unos segundos, perdió en su pulso al Estado español. Varios miembros del *govern* se exiliaron o se fueron a la cárcel. Esta confusión ambiental se refleja en el disco de una manera subterráneamente sutil, pero la crudeza está ahí. Es un disco que, a primeras, es agradable a la escucha, pero que lentamente va dejando entrever las tensiones internas, entre diferentes estéticas, entre buscar la aceptación mientras experimentas un cúmulo de contradicciones: entre relacionarte a través de ciertos gustos estéticos y el querer romperlos hacia algo nuevo, algo diferente. En cierto modo este disco se percibe como una llamada de ayuda.

Participant fue presentado dentro de las jornadas MRB_AMM IV en el centro Huarte en Navarra en septiembre de 2018. Estos encuentros aglutinaron a gente activa en la música experimental, el arte sonoro y el activismo y se plantearon preguntas como ¿Cuál es la función de la música en la sociedad actual? Y, ¿qué formas existen para hacer frente al individualismo y la competitividad reinante? En estas jornadas hubo un momento clave que para mí representó la crisis que se estaba dando en la música experimental en ese momento en Euskal Herria. Mientras la gente contaba sus experiencias personales dentro de la escena sentadxs en círculo, alguien que venía del activismo dijo: ¡esto más que una asamblea se parece a una reunión de alcohólicos anónimos! Creo que tenía razón, que esta crisis era existencial y que necesitábamos herramientas colectivas para gestionarla que aún no teníamos. Arnau llevaba ya tiempo trabajando estos temas y tratando de generar esas herramientas.

Precisamente estos temas se desarrollaron de manera más específica en otras jornadas que Arnau organizó unos meses más tarde en Hangar (Barcelona) en mayo de 2019, *Context, percepció – En busca d’hiper-mediacions i comunitat*⁵. Una de las preguntas que se trató de responder fue: ¿Cómo afrontamos el dominio de los algoritmos con agenda, la problemática de la supuesta “conectividad”, nuestra sobreexposición a la información, nuestra adicción a la autoexpresión, la competitividad y el individualismo reinantes, la sombra amenazadora del cambio climático y el auge del antropoceno, etcétera?

5 <https://arnaualasaez.com/2019/05/09/context-percepcio-en-busca-dhiper-mediacions-i-comunitat/>

La respuesta inevitablemente pasa por colectivizar frustraciones y entender los efectos psicosomáticos que la tecnología produce en nosotrxs. Por ejemplo, mediante ejercicios de escucha se puede entender de manera práctica cómo el cuerpo y la mente actúan cuando el modelo y las expectativas son tratados de maneras diferentes. Esto es algo que Arnau trabajó en su pieza ‘Déficit de atención y distracción profunda’⁶ para otros encuentros que Pan-Pan Kolektiva organizó en plena pandemia.⁷

Algunas de las estrategias que Arnau ha encontrado para trabajar estas piezas sonoras, es utilizar ciertas características de la atención definidas por la psicología como la amplitud, intensidad, oscilamiento y control, de manera formal para generar experimentos sonoros que constantemente te llevan a cuestionar qué es la atención, ya que los referentes son abstraídos hasta hacerlos irreconocibles. Esto nos lleva a la relación entre vanguardia, atención y modelos. Se supone que las vanguardias y el modernismo han intentado históricamente romper con modelos ya establecidos para generar unos nuevos como si de una *tabula rasa* se tratase. Pero como el post-estructuralismo nos ha enseñado, esta idea de empezar de nuevo era una falacia. Siempre había cimientos ya establecidos, tal vez no reconocibles, pero que condicionaban lo que se supone que se generaba como nuevo. En estos ejercicios de escucha, Arnau pone la atención de lxs oyentes como protagonista. Esto es algo muy diferente al tratar de generar nuevas formas ya que la recepción, la atención y como esta está condicionada de diferentes maneras son lo que se está trabajando. Tiene mucho sentido que a partir de esto, Arnau empezase a dar talleres y trabajar en contextos más pedagógicos y tratar la atención y la distracción de forma más directa con la gente.

Hiper-Mediacions (2022 / 2023) Taller / Grupo de trabajo.⁸

“Hay que tener mucho cuidado porque no ser consciente de la diversidad en el aula a la larga puede llevar a muchxs alumnxs a la depresión y a la falta de autoestima. Yo, en clase, intento enseñar algo que para mí es muy potente

⁶ Se puede leer más información y escuchar aquí: <https://www.museoreinasofia.es/content/arnau-sala-saez>

⁷ <https://www.museoreinasofia.es/actividades/escucha-postraumatica> Para saber más acerca de los intereses de Pan Pan Kolektiva: <https://www.museoreinasofia.es/content/escucha-postraumatica-pan-pan>

⁸ <https://arnausalasaez.com/2022/09/28/hiper-mediacions-2022/>
<https://hipermediacions.wordpress.com/>

transmitir, y es que esta forma de ver la atención no es igual en todas las culturas ni se considera de la misma forma. Tampoco la idea de fracaso o éxito es igual.”⁹

Hiper-Mediacions son una serie de talleres que Arnau ha estado haciendo durante 2022 y 2023 en el Centre Cívic Can Felipa (Barcelona), lxs asistentes suelen tener entre 20 y 40 años.

En estos talleres Arnau colectiviza su relación con una crisis personal para tratar de entender las condiciones estructurales que producen esta crisis y que de hecho nos afectan a todxs. Al compartir temas desde las experiencias personales que generan bloqueos salen muchos otros temas como la crisis climática, activismo estéril, capitalismo infinito, tecnocentrismo, contemporaneidad tóxica, precariedad, competitividad, sobreexposición a la información, nuevas formas de comunicación, clima político internacional, las guerras, escalada de populismos, proliferación de *fake news* y teorías de la conspiración, individualismo vigilancia masiva...

La pedagogía ha cobrado cada vez más protagonismo en Arnau y en especial el trabajo acerca de la distracción. En los proyectos recientes *En residència* y *Alteritat radical* ha podido trabajar con adolescentes, y así desarrollar una serie de técnicas experimentales que cuestionan lo que entendemos por neuro divergencias desde la alteridad, cuestionando así nuestra percepción de la distracción y la atención.

Una de estas técnicas que Arnau ofrece a lxs participantes en sus talleres es la libreta de distracción”, en la cual cada unx puede pintar o escribir lo que quieran cuando se aburran o distraigan. Aquí la distracción se convierte directamente en material creativo. Aquello que normalmente es apreciado como falta de educación o pérdida de tiempo, aquí se convierte en un material de reflexión colectiva sobre el proceso de aprender y la relación de este proceso de aprendizaje con los modelos que la sociedad nos impone.

Algunos ejemplos de cosas que lxs adolescentes comparten en estas libretas son insultos, webs porno, logos de marcas de ropa deportiva como Nike o Adidas, chicas sexy, etc. Se podrían entender estas anotaciones como el inconsciente de un capitalismo tardío, una jungla en la cual cada vez tenemos menos cabida y la imagen y la identidad como marca cada vez tienen más peso.

Otra técnica performativa que Arnau utiliza en sus clases es “el bloque de barro” (cada estudiante tiene un trozo de barro para que hagan lo que

⁹ Arnau Sala Saez entrevista con Violeta Mayoral, ‘Alteridad radical’ publicada por La Panera.

quieran mientras él imparte una clase). A parte de “la libreta de distracción” y “el bloque de barro”, Arnau propone a lxs alumnxs crear un “protocolo de distracción”, para encontrar estrategias que ayuden a abordar las distintas sensibilidades en el aula, como es por ejemplo la creación de mantras, que lxs estudiantes pueden utilizar cuando los compañerxs están haciendo mucho ruido, cuando alguien quiere mirar el móvil y no le está permitido, o cuando le aburre lo que dice el profesor. Para cuando se dan situaciones difíciles de gestionar, lxs estudiantes también pueden utilizar gestos con las manos inspirados por lenguajes como los mudras (son gestos de manos que predominan sobretodo en el hinduismo y el budismo) los símbolos de bandas callejeras, o los signos de sordxs.

Estos talleres han contado con presentaciones de científicos como la profesora de la Universidad Politécnica de Lleida, Rosa Maria Gil Iranzo, visitas a un templo budista o escuchar conciertos de *noise*, para que lxs estudiantes vean que la gente puede también interesarse por aquello que la mayoría de la sociedad rechaza. Lo que me parece fascinante en la pedagogía de Arnau, es como consigue colectivizar no solo aquello que nos produce crisis y nos lleva a bloqueos si no que es capaz de generar herramientas que se salen de los modelos establecidos de la pedagogía. Arnau consigue de manera práctica establecer formas de aprendizaje que descentralizan la relación entre fondo y figura, concentración y distracción, y entre profesor y alumnx.

Patrons de Distracció (serie de instalaciones)

“El arte me ayuda a muchas cosas, a entender qué me mueve, a entender mi lugar en el mundo, en una situación de crisis climática, a preguntarme cuál es la prioridad”¹⁰

Hace unos años que Arnau experimenta, a través de la práctica musical o sonora, con diversos formatos, con la intención de encontrar potencialidades que vayan más allá de los espacios típicamente convencionales. Por ejemplo, en una instalación sonora, lx creadorx no necesita estar presente, y esto para Arnau es como una oportunidad para liberarse de sí mismo.

Estas instalaciones en las que ha estado trabajando se ubican en un espacio difuso entre lo sonoro y lo visual, y a menudo hacen uso de materiales asociados al arte povera, como por ejemplo cuerdas, tubos, o incluso

10 Arnau Sala, conversación privada, marzo 2023

cerámica. Pero más allá de estos elementos matéricos, una vez más, el foco de atención es la atención misma y las posibilidades que esta te ofrece como material plástico.

Otras herramientas que Arnau ha ido adoptando con el tiempo, son los múltiples del número once y las escalas de color azul. Yo me pregunto si el uso de estas es una estrategia para anclar ciertas decisiones, y poder ganar un espacio que le permita concentrarse en otras cosas. Estos trabajos, aunque se informan de algunas prácticas de artistas y compositorxs ya consagrados del llamado “arte sonoro”, nos llevan a cuestionar nuestra atención y certidumbres. Por ejemplo, Arnau se pregunta si el concepto de escucha profunda de Pauline Oliveros sigue siendo relevante, en un momento en el que como sociedad vivimos bajo una intensa hiperestimulación, y plantea explorar la distracción como un tipo alternativo de concentración, o de hiperconcentración involuntaria en lo que él llama ‘Shallow Listening’.

La última versión de su pieza *Patrons de Distracció* se forma de un sistema compuesto de sonidos sintéticos, altavoces de alta frecuencia y piezas de cerámica altamente resonantes. Estos elementos funcionan como dos capas de un mismo sistema, el cual generado con el software Supercollider y a través de una disposición generativa, manipula los sonidos y los asigna a seis tweeters de forma aleatoria. Una vez los sonidos, en forma de onda, están en el aire, las cerámicas funcionan como cuerpos resonantes que son activados con más o menos intensidad, dependiendo del sonido asignado en ese momento por el algoritmo. La intención de Arnau es observar cómo este sistema, el cual de alguna forma más o menos poética “se interrumpe a sí mismo”, puede generar situaciones de escucha y dinámicas que de alguna forma nos puedan acercar a este proceso de la escucha no-atenta, o involuntaria.

Estos sonidos, de alguna forma, producen una alteración en el sistema neuronal de lx oyente que tiene que recalibrar su modelo de expectativas.

En *Patrons de Distracció* unos elementos formales se conjugan con una escucha interrumpida en las cuales los algoritmos con sonidos generan comportamientos concretos, simulando la idea del lapso de atención. *Patrons de Distracció* es una forma de componer basada en la investigación de la atención a nivel cognitivo pasando por la inmersión sensorial. Las instalaciones de Arnau mantienen la tensión entre la atención y la no atención jugando con la consciencia y la inconsciencia del oyente.

Estos tres ejemplos de las diferentes vertientes del trabajo de Arnau nos muestran una trayectoria que surge de una necesidad vital para sobreponerse a una crisis personal trabajando en unas condiciones históricas muy

difíciles. Después de la pandemia de Covid-19, nos enfrentamos a una pandemia de problemas de salud mental y es en este contexto en el cual Arnau nos ofrece un tipo de trabajo y pedagogía que amplifican nuestros estímulos sensoriales teniendo en cuenta la neurodiversidad y los diferentes tipos de atención que tenemos.

Mientras que el resto de la sociedad, ya sea mediante los medios de comunicación, las redes sociales o el mercado, intenta atrapar nuestra atención como sea, Arnau nos ofrece unas prácticas en las cuales nuestra atención y distracción son las protagonistas. Al no imponer expectativas normativas en la recepción del público, la distracción para Arnau se convierte en una herramienta para comprender mejor las condiciones materiales del día a día que cada vez más están minando nuestra capacidad de atención y concentración.

Anti-Copyright