

INSIGHT

The Bell of Artillery Echoes / Campana dels ressons de l'artilleria

The Bell of War Soundscape / Campana del paisatge sonor de la guerra

2018

Instal·lació d'art sonor: Joshua Cesa

Gravació de pistes de so: Alessio Sorato i Lorena Cantarut

Coordinació: Chiara Isadora Antico

Insight és una obra d'art sensorial, realitzada per l'artista Joshua Cesa en col·laboració amb els artistes sonors Alessio Sorato i Lorena Cantarut.

La instal·lació consisteix en una reinterpretació auditiva de fets recollits als llibres i diaris escrits per testimonis de la Primera Guerra Mundial. Està inspirada en la crònica *El tabac*, de Frederic Pujulà, apareguda a *El Poble Català* el 6 de desembre de 1914. Compilada a la seva antologia de textos de guerra *De la trinxera estant* (1918), la crònica de Pujulà va ser analitzada i interpretada per Francesc Montero al volum *From the Front. Zibaldone della Grande Guerra*, editat per Tancredi Artico (2017).

Concretament, l'obra aspira a acostar al públic l'esfera sensorial de la guerra, en què la vista es revela com una percepció enganyosa i l'oïda com una via de salvació atàvica. Per mitjà d'una anàlisi en profunditat de la dimensió sensorial que es descriu a les memòries de la Primera Guerra Mundial, l'artista, juntament amb l'investigador Tancredi Artico, va identificar una «inversió» del que normalment representen l'esfera visual i l'esfera sonora en la vida civil. De fet, va ser a partir de la polaritat entre la vista enganyosa i l'oïda redemptora que es va concebre l'obra d'art sensorial. En una etapa posterior del procés de creació, se'n va confiar la realit-

zació als artistes sonors, que van traduir la memòria sensorial a sons de debò.

La versió pilot de la instal·lació sonora es va col·locar a l'interior de la Galleria Bombi, un llarg túnel per a vianants que travessa la ciutat de Gorizia, passant per sota del castell, i que connecta la ciutat italiana amb l'altiplà del Kras eslovè.

La instal·lació es va presentar com un camí auditiu i visual que envoltava el visitant, articulat en set «estacions sensorials», set «campanes auditives» suspeses en l'aire. Les campanes, que se succeïen tot al llarg de la galeria, suggerien un sender per a vianants.

Les diferents campanes que formen la instal·lació *Insight* han viatjat arreu del món. Aquesta obra d'art, amb un ric i profund valor humà universal, s'ha exposat a Itàlia i a Eslovènia, així com al Museu Nacional i Memorial de la Primera Guerra Mundial de Kansas City (EUA), a la Galeria Nacional d'Art de Windhoek (Namíbia) i al Museu del Fort de Mosede (Dinamarca).

Avui, *The Bell of Artillery Echoes* i *The Bell of War Soundscapes* han trobat una llar estable al Museu d'Història de Catalunya, el lloc més adequat per acollir-les permanentment, perquè aquestes «estacions auditives» es van inspirar en gran manera en l'important testimoni literari de Frederic Pujulà (analitzat i interpretat

per Francesc Montero, de la Universitat de Girona), un dels escassos testimonis catalans de la Gran Guerra des del front. En la seva narració de guerra *El tabac*, Pujulà és un dels únics autors que s'adona conscientment de la importància del poder salvador de l'oïda.

The Bell of Artillery Echoes s'inspira en un fragment de l'obra en què Pujulà, mentre espera ordres des d'una cova a primera línia juntament amb els seus companys soldats, sent ben a la vora l'ofensiva: el so dels canons li arriba amplificat a les orelles tremoloses, barrejat amb les vibracions del seu propi cos espantat, i evoca la seva por de morir.

The Bell of War Soundscapes, en canvi, es refereix al fragment en què Pujulà comprèn la importància que té en la guerra saber interpretar el paisatge sonor per a la pròpia salvació: «I aquest moment no fou el de les càrregues a la baioneta amb tots els gestos innobles que les caracteritzen, ni el de les fusellades continuades dies i setmanes sense interrupció, ni el dels bombardeigs interminables amb el martelleig opac dels obusos sobre les estives de cadàvers, ni el de les soledats en la fosca infinita de les nits d'hivern, ni el dels planys de dolor ni els crits de ràbia i els plors d'enyorança i les histèriques riallades de commocions nervioses».

INSIGHT

The Bell of Artillery Echoes / Campana de los ecos de la artillería

The Bell of War Soundscape / Campana del paisaje sonoro de la guerra

2018

Instalación de arte sonoro: Joshua Cesa

Grabación de pistas de sonido: Alessio Sorato y Lorena Cantarut

Coordinación: Chiara Isadora Antico

Insight es una obra de arte sensorial, realizada por el artista Joshua Cesa en colaboración con los artistas sonoros Alessio Sorato y Lorena Cantarut.

La instalación consiste en una reinterpretación auditiva de hechos recogidos en los libros y diarios escritos por testigos de la Primera Guerra Mundial. Está inspirada en la crónica *El tabac* de Frederic Pujulà, aparecida en *El Poble Català* el 6 de diciembre de 1914. Compilada en su antología de textos de guerra *De la trinxera estant* (1918), la crónica de Pujulà fue analizada e interpretada por Francesc Montero en el volumen *From the Front. Zibaldone della Grande Guerra*, editado por Tancredi Antico (2017).

Concretamente, la obra aspira a acercar al público la esfera sensorial de la guerra, en la que la vista se revela como una percepción engañosa y el oído como una vía de salvación atávica. Mediante un análisis exhaustivo de la dimensión sensorial que se describe en las memorias de la Primera Guerra Mundial, el artista, junto con el investigador Tancredi Antico, identificó una «inversión» de lo que normalmente representan la esfera visual y la esfera sonora en la vida civil. De hecho, la obra de arte sensorial se concibió a partir de la polaridad entre la vista engañosa y el oído redentor. En una etapa posterior del proceso de creación, se confió la realiza-

ción a los artistas sonoros, que tradujeron la memoria sensorial en sonidos reales.

La versión piloto de la instalación sonora se colocó en el interior de la Galleria Bombi, un largo túnel para peatones que atraviesa la ciudad de Gorizia, pasando por debajo del castillo, y que conecta la ciudad italiana con la meseta del Kras en Eslovenia.

La instalación se presentó como un camino auditivo y visual que rodeaba al visitante, articulado en siete «estaciones sensoriales», siete «campanas auditivas» suspendidas en el aire. Las campanas, que se sucedían a lo largo de la galería, sugerían un sendero para peatones.

Las diferentes campanas que componen la instalación *Insight* han viajado por todo el mundo. Esta obra de arte, con un rico y profundo valor humano universal, se ha expuesto en Italia y Eslovenia, así como en el Museo Nacional y Memorial de la Primera Guerra Mundial de Kansas City (EEUU), en la Galería Nacional de Arte de Windhoek (Namibia) y en el Museo Mose de Fort (Dinamarca).

Hoy, *The Bell of Artillery Echoes* y *The Bell of War Soundscapes* han encontrado un lugar estable en el Museo de Historia de Cataluña, el lugar más adecuado para acogerlas de forma permanente, porque estas «estaciones auditivas» se inspiraron en gran manera en el importante testimonio literario de Frederic Pujulà (analizado e interpretado

por Francesc Montero, de la Universidad de Girona), uno de los escasos testimonios catalanes de la Gran Guerra desde el frente. En su narración de guerra *El tabac*, Pujulà es uno de los pocos autores que se da cuenta de forma consciente de la importancia del poder salvador del oído.

The Bell of Artillery Echoes se inspira en un fragmento de la obra en el que Pujulà, mientras espera órdenes desde una cueva en primera línea junto con sus compañeros soldados, oye muy cerca la ofensiva: el sonido de los cañones llega amplificado a sus orejas temblorosas, mezclado con las vibraciones de su propio cuerpo asustado, y evoca su miedo a morir.

The Bell of War Soundscapes, en cambio, se refiere al fragmento en el que Pujulà comprende la importancia que tiene, en la guerra, saber interpretar el paisaje sonoro para la propia salvación: «Y este momento no fue el de las cargas a la bayoneta con todos los gestos innobles que las caracterizan, ni el de las continuas ráfagas de fusiles durante días y semanas sin interrupción, ni el de los bombardeos interminables con el martilleo opaco de los obuses sobre los cadáveres amontonados, ni el de las soledades en la oscuridad infinita de las noches de invierno, ni el de los lamentos de dolor ni los gritos de rabia y los llantos de añoranza y las histéricas risotadas de conmociones nerviosas».

INSIGHT

The Bell of Artillery Echoes / La cloche des échos de l'artillerie The Bell of War Soundscape / La cloche du paysage sonore de la guerre

2018

Installation d'art sonore : Joshua Cesa
Enregistrement de plages de son : Alessio Sorato et Lorena Cantarut
Coordination : Chiara Isadora Antico

Insight est une œuvre d'art sensorielle, réalisée par l'artiste Joshua Cesa en collaboration avec les artistes sonores Alessio Sorato et Lorena Cantarut.

L'installation consiste en une réinterprétation auditive de certains des faits recueillis dans les livres et journaux écrits par les témoins de la Première Guerre mondiale. Elle s'inspire de la chronique *El tabac* de Frederic Pujulà, parue dans *El Poble Català* le 6 décembre 1914. Comprise dans son anthologie de textes de guerre *De la trinxera estant* (1918), la chronique de Pujulà fut analysée et interprétée par Francesc Montero dans le volume *From the Front. Zibaldone della Grande Guerra*, édité par Tancredi Artico (2017).

Concrètement, l'œuvre aspire à plonger le public dans la sphère sensorielle de la guerre, où la vue s'avère une perception trompeuse et l'ouïe une voie de salut atavique. Faisant une analyse profonde de la dimension sensorielle décrite dans les mémoires de la Première Guerre mondiale, l'artiste identifia, en collaboration avec le chercheur Tancredi Artico, une « inversion » de ce que la sphère visuelle et la sphère sonore représentent habituellement dans la vie civile. En fait, c'est à partir de la polarité entre la vue trompeuse et l'ouïe rédemptrice que fut conçue l'œuvre d'art sensorielle. Lors d'une étape ultérieure du processus de création, la

réalisation en fut confiée aux artistes sonores, qui traduisirent la mémoire sensorielle en de vrais sons.

La version pilote de l'installation sonore fut placée dans la Galleria Bombi, un long passage piéton souterrain qui traverse toute la ville de Gorizia, en passant sous le château, et relie la ville italienne et le haut plateau du Karst slovène.

L'installation fut présentée comme un chemin auditif et visuel qui entoure le visiteur, divisé en sept « stations sensorielles », sept « cloches auditives » suspendues dans l'air. Les cloches, qui se succédaient tout le long de la galerie, suggéraient un sentier pour les piétons.

Les différentes cloches qui composent l'installation *Insight* ont voyagé dans le monde entier. Possédant une valeur humaine universelle profonde et riche, cette œuvre d'art a été exposée en Italie et en Slovénie, ainsi qu'au Musée National et Mémorial de la Première Guerre mondiale de Kansas City (USA), à la Galerie Nationale d'Art de Windhoek (Namibie) et au Musée du Fort Mosedø (Danemark).

Aujourd'hui, *The Bell of Artillery Echoes* et *The Bell of War Soundscapes* ont trouvé une place stable au Museu d'Història de Catalunya, le lieu tout indiqué pour les accueillir de manière permanente puisque ces « stations auditives » s'inspirent grandement du témoignage littéraire de Frederic

Pujulà (analysé et interprété par Francesc Montero, de l'Université de Girona), un des peu nombreux témoins catalans du front de la Grande Guerre. Dans sa narration de guerre *El tabac*, Pujulà est un des rares auteurs à se rendre compte consciemment du pouvoir salvateur de l'ouïe.

The Bell of Artillery Echoes s'inspire d'un fragment de l'œuvre dans lequel Pujulà, attendant des ordres tapi dans une grotte sur le front avec ses compagnons soldats, entend l'offensive tout près de là : le son des canons parvient amplifié à ses oreilles tremblantes, mêlé aux vibrations de son propre corps affolé, et évoque sa peur de mourir.

The Bell of War Soundscapes, en revanche, fait référence au fragment où Pujulà comprend l'importance, dans la guerre, de savoir interpréter le paysage sonore pour le salut personnel : « Et cet instant ne fut pas celui des charges à la baïonnette avec tous les gestes ignobles qui les caractérisent, ni celui des rafales incessantes de fusil ininterrompues pendant des jours et des semaines, ni celui des bombardements interminables avec le martèlement opaque des obus sur les montagnes de cadavres, ni celui des solitudes dans l'obscurité infinie des nuits d'hiver, ni celui des gémissements de douleur ni les cris de rage et les pleurs de regrets et les rires hystériques des commotions nerveuses ».

INSIGHT

The Bell of Artillery Echoes The Bell of War Soundscape

2018

Sound art installation: Joshua Cesa

Recording of soundtracks: Alessio Sorato and Lorena Cantarut

Coordination: Chiara Isadora Antico

Insight is a sensory work of art produced by the artist Joshua Cesa in association with the sound artists Alessio Sorato and Lorena Cantarut.

The installation consists of an audio reinterpretation of events recorded in books and diaries written by witnesses to the First World War. It was inspired by the chronicle *El tabac* by Frederic Pujulà, which appeared in *El Poble Català* on 6 December 1914. Included in his anthology of war texts *De la trinxera estant*, Pujulà's chronicle was analysed and interpreted by Francesc Montero in the volume *From the Front. Zibaldone della Grande Guerra*, edited by Tancredi Artico (2017).

The work sets out to bring the audience close to the sensorial sphere of the war, in which sight is revealed as a deceptive sense of perception and hearing as an atavistic path to salvation. Through an in-depth analysis of the sensory dimension described in memoirs of the First World War, the artist, together with the scholar Tancredi Artico, identified an 'inversion' of what the visual and sound spheres normally represent in civilian life. Indeed, it was the contrast between deceiving sight and redemptive hearing that provided the basis for the conception of the sensory artwork. At a later stage in the process of creation, the production was entrusted to the sound

artists, who translated the sensorial memory into real sounds.

The pilot version of the sound installation was placed inside the Galleria Bombi, a long pedestrian tunnel that runs across the city of Gorizia, passing beneath the castle and connecting the Italian city with the Karst Plateau in Slovenia.

The installation was presented as a path of sound and vision that surrounded the visitor, structured in seven 'sensorial stations', seven 'auditory bells' suspended in the air. The bells, strung along the length of the tunnel, suggested a path for pedestrians.

The various bells that make up the *Insight* installation have travelled all over the world. This work of art, which is of rich and deep universal human value, has been shown in Italy and Slovenia, at the National WWI Museum and Memorial in Kansas City (USA), at the National Art Gallery of Namibia (in the city of Windhoek) and in Mosede Fort, now a museum (Denmark).

The Bell of Artillery Echoes and *The Bell of War Soundscapes* have today found a long-term home at the Museu d'Història de Catalunya, the most suitable place to house them permanently, as these 'auditory stations' were largely inspired by the important literary testimony of Frederic Pujulà (analysed and interpreted by Franc-

esc Montero, of Girona University), one of the few Catalans to witness the Great War from the front. In his war narrative *El tabac*, Pujulà reveals himself to be one of the rare authors mindful of the power of hearing to save.

The Bell of Artillery Echoes is inspired by an episode in the work in which Pujulà, while awaiting orders in a cave on the front line with his comrades, hears the offensive very close by – the sound of the canons is amplified as it reaches his frightened ears and merges with the vibrations of his own terrified body – and conjures up his fear of dying.

The Bell of War Soundscapes, on the other hand, refers to the passage in which Pujulà grasps the importance in war of being able to interpret the soundscape for one's own salvation: "And that moment was not the moment of the bayonet charges with all the ignoble gestures that characterised them, nor the moment of the continuous bursts of rifle fire that went on uninterrupted for days and weeks on end, nor the moment of the interminable bombardments with the dull hammering of the shells on the mountains of corpses, nor the moment of that loneliness in the infinite darkness of the winter nights, nor the moment of the cries of pain or rage and the sobs of longing and the hysterical laughter of shattered nerves".