

**FRAGMENTOS PARA UNA POÉTICA EN LA OBRA DE
JULIA OTXOA Y LAS FRECUENCIAS
SONORAS DE JANA WINDEREN**

**FRAGMENTS FOR AN ART OF POETRY IN THE
WORK OF JULIA OTXOA AND THE SOUND
FREQUENCIES OF JANA WINDEREN**

© Julia Otxoa.

Escritora y Artista Gráfica de San Sebastián (Guipúzcoa). España.
otxoarte@gmail.com

Recibido: 04 de marzo de 2017.

Aprobado: 04 de abril de 2017.

Resumen: El poema visual es ese lenguaje visual de la brevedad, conciso y rotundo cual microrrelato, que potencia al máximo la expresividad de significado, mediante una correspondencia lúdica e irónica de analogías y yuxtaposiciones inesperadas, que colocan al observador ante una nueva representación simbólica basada en un tipo de pensamiento asociativo e iconoclasta en la traducción del mundo. Como investigación me interesa la experimentación con objetos, materiales, texturas, escenografías, que responden al cambio constante de mis interrogantes, a veces, deteniendo la mirada en el fragmento, en los microuniversos que a menudo encierran poderosos universos de sentido, en paredes desconchadas, en las infinitas manchas y huellas de la vida por todas partes, en los objetos, incluso en aquellos desechados, todo cuanto nos rodea merece ser contemplado sin prisa, es entonces cuando puede escucharse esa narración inesperada, lúdica en sus infinitas posibilidades de interpretación. En este mismo sentido, el peso de la Naturaleza en toda mi obra encuentra su espejo en la obra de Jana, la lentitud en la observación, la experimentación, la aventura hacia la música de lo desconocido nos hermana.

Palabras clave: Fragmento, frecuencias sonoras, microuniversos, Otxoa y Winderen.

OTXOA, Julia (2018). "*Fragmentos para una Poética en la Obra de Julia Otxoa y las Frecuencias Sonoras de Jana Winderen*". Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 7. Páginas 71-94.

Summary: The visual poem is the visual language of brevity, concise and categorical as a micro-story, which maximizes the expressiveness of meaning, through a ludic and ironic correspondence of unexpected analogies and juxtapositions, which place the observer before a new symbolic representation based on a type of associative and iconoclastic thought in the translation of the world. As a research I am interested in experimentation with objects, materials, textures, scenes, which respond to the constant change of my questions, sometimes, stopping my gaze on the fragment, in the microuniverses that often contain powerful universes of meaning in chipped walls, in the infinite spots and traces of life everywhere, in objects, even in those things rejected, everything that surrounds us deserves to be contemplated without haste, that is, when that unexpected, playful narration can be heard in its infinite

possibilities of interpretation. In this same sense, the weight of Nature in all my work finds its mirror in the work of Jana, the slowness in observation, experimentation, the adventure towards the music of the unknown sister.

Key words: Fragment, sound frequencies, microuniverses, Otxoa and Winderen.

OTXOA, Julia (2018). "Fragments for an Art of Poetry in the Work of Julia Otxoa and the Sound Frequencies of Jana Winderen". Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 7. Páginas 71-94.

Sumario:

1. Los asombrados ojos de la poesía a modo de pequeño autorretrato. 2. Fragmentos para una poética. 3. Conexiones con Jana. 4. Registros fotográficos: fragmentos gráficos. 5. Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas. 7. Referencias en formato electrónico URL. 8. Anexo. Biografía y discografía de Jana Winderen.

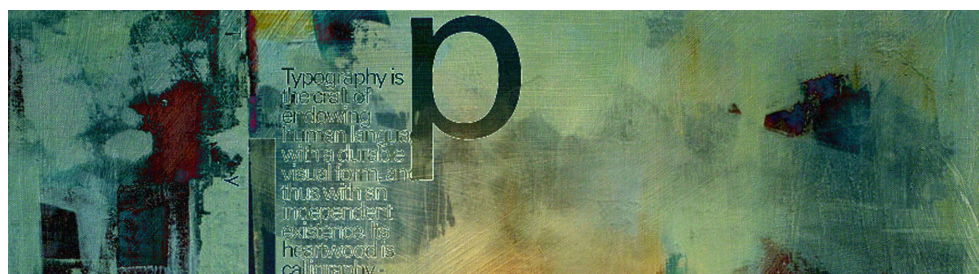
1. Los asombrados ojos de la poesía a modo de pequeño autorretrato.

Para hablar del espíritu de mi trabajo literario y visual, he pensado comenzar con un breve autorretrato porque creo perfila de algún modo el equipaje del que parto y que todavía va conmigo a la hora de vivir y crear.

San Sebastián 1954, en la foto aparezco sonriente con una cucharilla en la mano en brazos de mi tía materna, Mercedes. Estamos en San Sebastián en la boda de una de mis primas y yo tengo cara de haber hecho una de las mías, y si he de creer a mi familia, así fue, aquel día armé en el restaurante una gordísima. Ocurrió durante la comida, de improviso y velozmente, como acostumbra a hacerlo los niños, agarré la botella de sifón que tenía cerca de mi mano y apreté con todas mis fuerzas apuntando el burbujeante chorro justo hacia el escote de una desconocida y enojada dama que comía frente a nosotros en la mesa. Por lo que cuentan el escándalo fue mayúsculo, los gritos de la aterrorizada dama, empapada de arriba abajo, mis carcajadas cada vez más fuertes y mis avergonzados padres sin conseguir quitarme de las manos el dichoso sifón que no cesaba de apretar.

A lo largo de los años he recordado como preciado talismán aquella escena, jamás he abandonado ese espíritu surrealista y anti solemne, tipo Hermanos Marx, ni siquiera cuando años más tarde conseguí una beca para estudiar en la Compañía de María, prestigioso colegio religioso de San Sebastián, más conocido como San Bartolomé, pero que, poco fiel a la doctrina evangélica, discriminaba en aquellos años cincuenta de mediada postguerra, con rigor extremo los espacios de las niñas de pago de los de las niñas de no pago, entre estas últimas me encontraba yo. Jamás nos mezclábamos, ni en el patio de juegos, ni en las clases, ni siquiera en los oficios religiosos, nuestras vidas se desarrollaban en ámbitos no compartidos. Dos partes bien diferenciadas del enorme edificio nos dividían, unas niñas entraban por una puerta y las otras por otra. Como una suerte de apartheid entre negros y blancos, es decir, una

Detalle. Obra de Julia Otxoa. Título: "La huella de la fábula".

segregación clasista con todas las de la ley.

Nada de aquello logró traumatizarme, a pesar de que eran tiempos oscuros de postguerra con cachete libre por parte de las monjas. También recuerdo que incluso en aquellos años y viniendo yo del bando de los vencidos en la guerra civil, de una familia trágicamente diezmada por los matarifes franquistas, logré reirme de aquella historia de mentiras que nos contaban las religiosas y que hablaba de una España grande y libre portadora de valores eternos en lo universal.

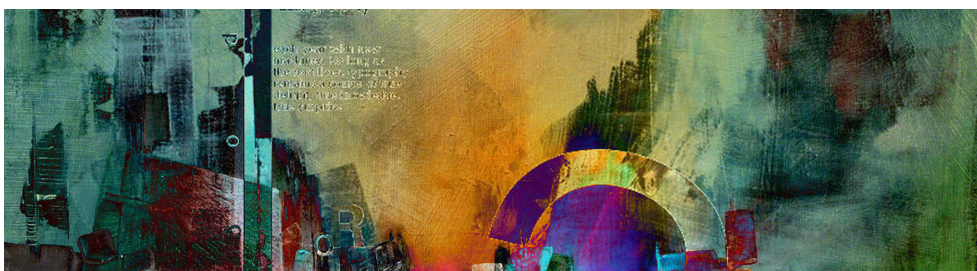
Y más tarde, cuando gracias a una dura batalla de mi padre con la directora del colegio logré hacer el bachillerato en el otro lado de la luna, es decir, en la parte de las niñas de pago, también seguí riéndome de los prejuicios sociales, religiosos y políticos a los que tan habituado suele estar el ser humano. La alegría ha sido siempre mi escudo, por supuesto a menudo, también me río de mi misma. A estas alturas no tengo ninguna duda de que el humor, esa actitud poética y cuestionadora ante la existencia, es una poderosa arma contra el pensamiento único y la adversidad.

Y aunque frecuentemente tanto mis poemas como mis relatos como mi poesía visual, hablan de la perplejidad, de esa edad de los bárbaros, en la que siempre me ha tocado vivir, no hay que olvidar que en mi caso, de la memoria de la crueldad contra mi familia en la guerra civil, y la posterior represión que duró demasiado tiempo, pasé directamente a nacer en el laberinto vasco, en consecuencia me ha tocado vivir mas de cuarenta años el horror de la violencia.

Ese ha sido el entorno en el que se ha desarrollado mi obra, y que en ella se refleja. Por otro lado, hablando una vez más de ese necesario “no mirar para otro lado” ante la barbarie, he regresado una y otra vez en mis lecturas a algunos de esos admirados autores y artistas que me han acompañado siempre, y que tanto en su arte y literatura, como en su existencia, se implicaron en el tiempo que les tocó vivir: Albert Camus, Duchamps, Dadá, Rausemberg, Kandinsky, Miguel de Cervantes, María Zambrano, Kafka, García Lorca, Bohumil Hrabal, etc. Todos ellos, a su manera, incluso Kafka, utilizaron el humor, la ironía, como actitud vital e intelectual ante el hecho de existir.

Y es que la alegría, el amor a cuanto vive, en la creación y en el pensamiento, es dinámica, saludable para las ideas, para el camino como aventura, para la incesante curiosidad que hace avanzar el conocimiento, ahuyentando egolatrías y desestabilizando la grávida seriedad de soberbios y fanáticos. Sí, la alegría, amante siempre de la libertad, rompe los esquemas asnales del verdugo, en los que tan cómodamente pacen pureza y ortodoxia.

Tal vez, este boceto para la aproximación a un autorretrato haya resultado finalmente una defensa de la alegría, el recuerdo de esa niña sonriente que sostiene a modo de trofeo una minúscula cucharilla en la mano, y desafía con su poderosa alegría a las tinieblas.

Detalle. Obra de Julia Otxoa. Título: “La huella de la fábula”.

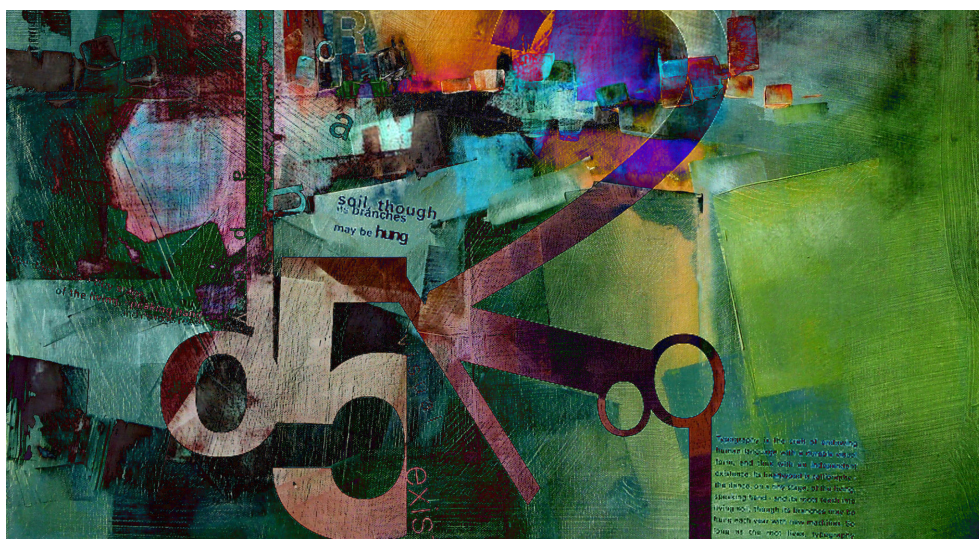
2. Fragmentos para una poética.

La vulgaridad goza de un gran imperio en este flamante siglo XXI profundamente reaccionario, extraño y decadente. Los fantasmas edifican los días con trozos de ruina y se recalientan viejos conceptos apolillados como canapés para la fiesta. Una repetición inaguantable este espectáculo circense en el que casi todo pervive en el simulacro.

Tan solo me reconozco en el fragmento, en la vida como proceso y revisión constante. Así que dadas las circunstancias aprovecho un descuido del domador de fieras, y busco mi nombre en la oscuridad debajo de las gradas, allí, en la oscuridad tal vez entre los desperdicios y el olor a sudor, hay destellos que sigo. Todo se torna claridad en la inquietud, la búsqueda a contra corriente me devuelve a mí misma, regreso a otros autores como quien abre tras un largo viaje la puerta de su casa: Virginia Woolf, Emily Dickinson, Cervantes, Duchamp, Rausemberg, Brossa, Ambrose Bierce, Italo Calvino, Bruno Schulz... etc.

Poética del desasosiego, la experiencia del lenguaje estético es para mí ese lugar debajo de las gradas, donde debatirse y sobresaltarse en la indagación de las huellas, mientras se corre el riesgo de ser descubierta por la pétrea mirada del domador de fieras. Mi ser como imposibilidad para lo inmóvil. Mis ojos no distinguen las sombras del día o de la noche, deambulo dentro de mí misma huyendo del camino. Mi hambre es de nomadismo.

Las poéticas visuales que me interesan son las que rompen con los moldes de representación formal al uso, a través de medios estéticos, como las artes plásticas, los poemas objeto, el grafismo, el letrismo, la poesía experimental, las performances, las instalaciones, los cortos de animación, el teatro, la música experimental, etc. Ante todas ellas, como aproximación para su comprensión y lectura, aconsejo situarse en la misma disposición que ante un relato de Kafka. Ya que la mayor parte de esas obras utilizan el lenguaje del surrealismo y el absurdo para traducir simbólicamente una realidad ante la que no se puede permanecer indiferente. Y lo hacen por medio de unas formas que a menudo transgreden lo que habitualmente entendemos por narración o representación lineal, para establecer otras traducciones más ricas y complejas de la realidad y lo que bajo ella se esconde.

Detalle. Obra de Julia Otxoa. Título: "La huella de la fábula".

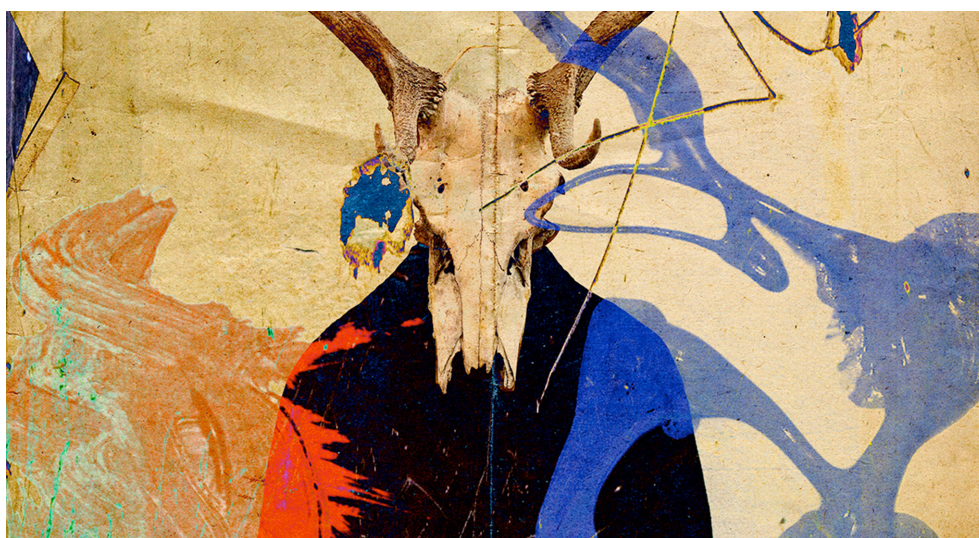
3. Conexiones con Jana.

El descubrimiento de la obra sonora de Jana Winderen ha sido para mí un regalo, la sorpresa de encontrarme ante una trayectoria de originalidad y vanguardia en el sentido más profundo del término, de ampliación de los límites del conocimiento y la expresión artística. La certeza de hallarme ante un laboratorio auténtico de creación abierto al asombro y el descubrimiento de nuevos lenguajes sonoros de lo ignoto. Tan alejada su trayectoria, del manierismo de la nada por el que transita gran parte del arte de nuestros días.

Trabajo de campo el de Jana basado en la escucha no habitual, incluso en la captación de frecuencias inéditas que abren la posibilidad de nuevas combinaciones conceptuales ya no sólo para la manifestación estética, sino también para un modo diferente de formulación de interrogantes sobre los límites de nuestra percepción como especie conviviendo con otras especies y otras formas de inteligencia.

La obra de Jana transmite muchas cosas, entre ellas, la importancia en su investigación, de una apasionada minuciosidad en la observación, es decir, la estética de la lentitud como auténtica pedagogía y humanización del tiempo, sentido éste como receptor del sonido de la vida en sus espacios más inexplorados. Como reflexión sobre nuestro modo de ser y estar en la Tierra, con todo lo que ello indica de alfabetización sensorial ante el medio.

Su obra evoca en mí conceptos esenciales comunes en mi trabajo, tanto en literatura (microrrelatos) como en poesía visual u obra gráfica, elementos como la percepción más allá de lo aparente, el elemento lúdico en la escucha atenta de todo aquello que permanece fuera de los universos sensoriales conocidos... sus construcciones sonoras, buceando en esa maravillosa música que ofrece el planeta en sus rincones mas desconocidos: glaciares... depósitos... océanos... Además, encuentro vital e intelectualmente muy interesante la indagación estética de Jana sustentada en la filiación con el medio natural... en su reconocimiento, esa existencia natural, paradójicamente tan desconocida para nuestras sociedades de brutos tecnológicos... En fin, la influencia de la Naturaleza en toda mi obra encuentra su espejo en la obra de Jana... la paciente observación, la experimentación, la aventura hacia la música de lo desconocido nos hermana.

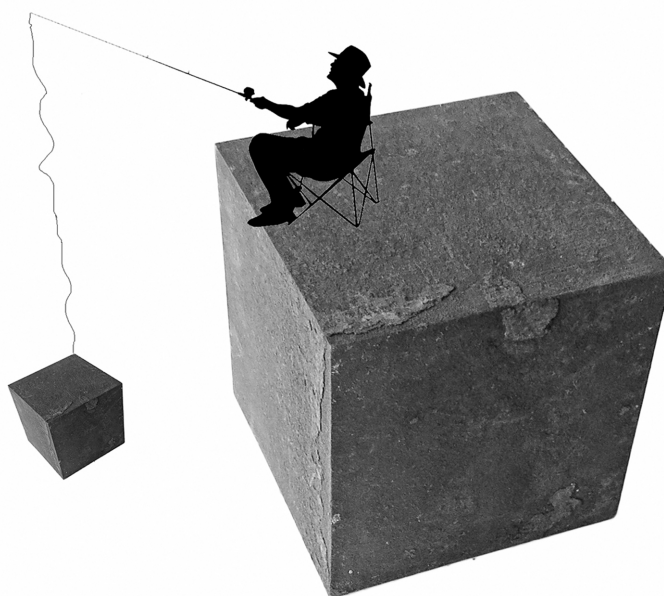

Detalle. Obra de Julia Otxoa. Título: "Viajando por la extrañeza que somos".

4. Registros fotográficos: fragmentos gráficos.

Obra de Julia Otxoa. Título: "Biblioteca del caminante".

Obra de Julia Otxoa. Título: "De la costumbre y su rito".

Obra de Julia Otxoa. Título: "Derecho a la educación".

Obra de Julia Otxoa. Título: "Pequeño homenaje a Don Quijote".

Obra de Julia Otxoa. Título: "Una copa de letras para la oscuridad".

Obra de Julia Otxoa. Título: “No hay camino, se nace cada día”.

Obra de Julia Otxoa. Título: "Cementerio marino".

Obra de Julia Otxoa. Título: "Nuevos coliseos europeos".

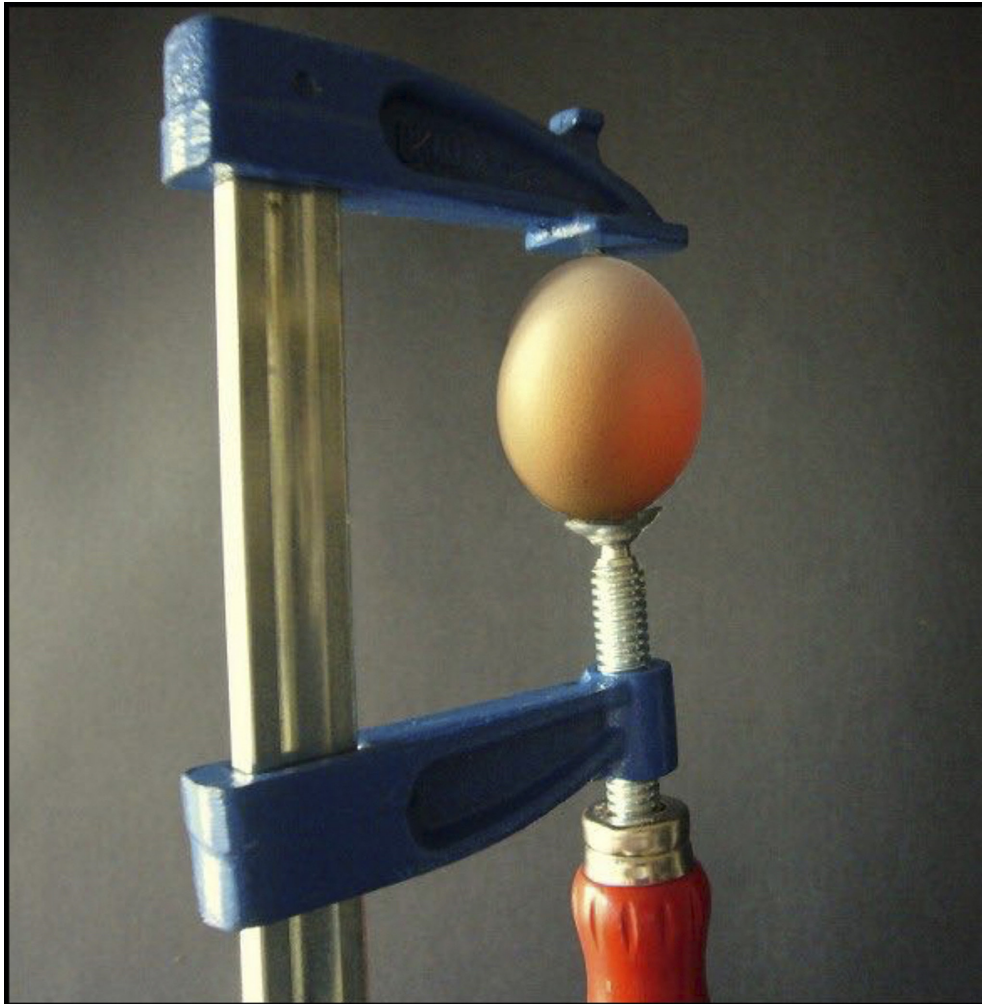

Obra de Julia Otxoa. Título: "Sueños".

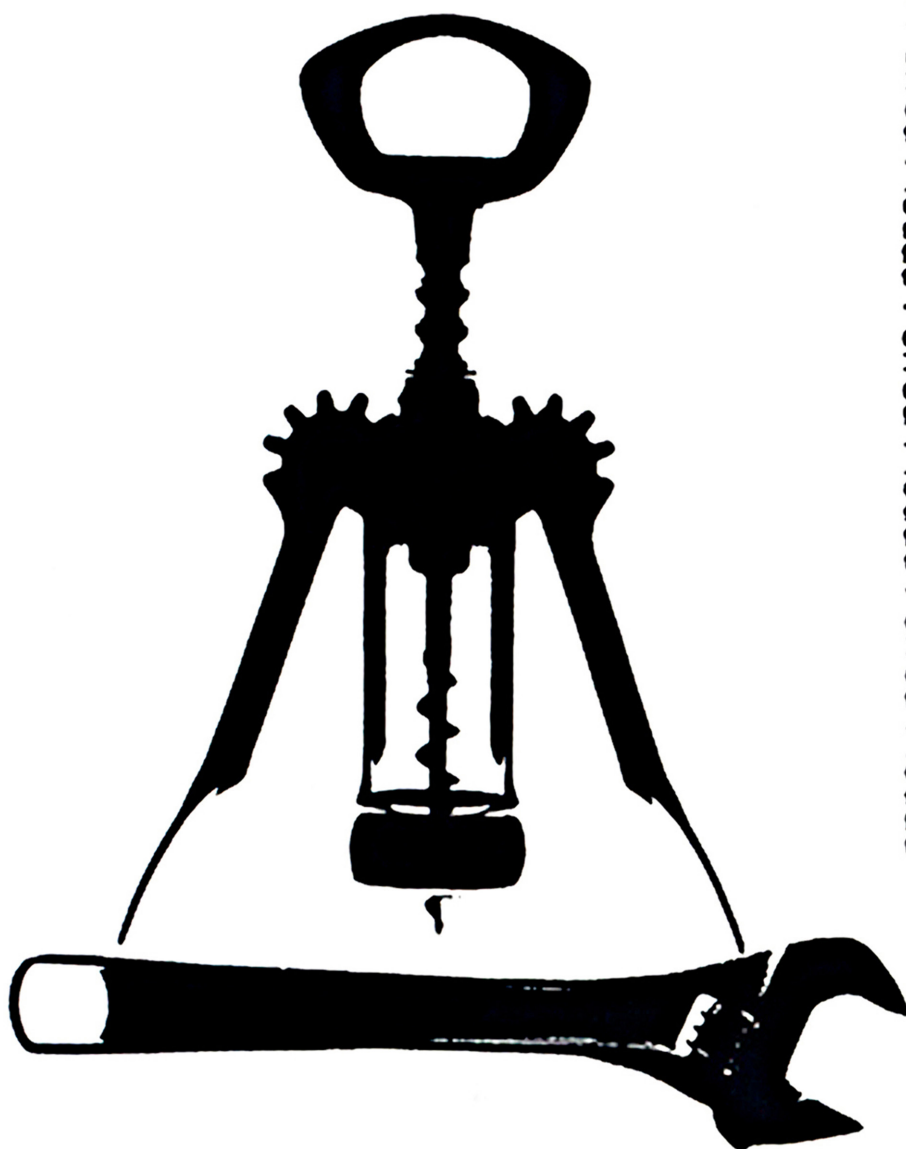
Obra de Julia Otxoa. Título: "Universos paralelos".

Obra de Julia Otxoa. Título: "Fragilidad de la ortodoxia".

Piedad Férrea Piedad Férrea Piedad Férrea Piedad

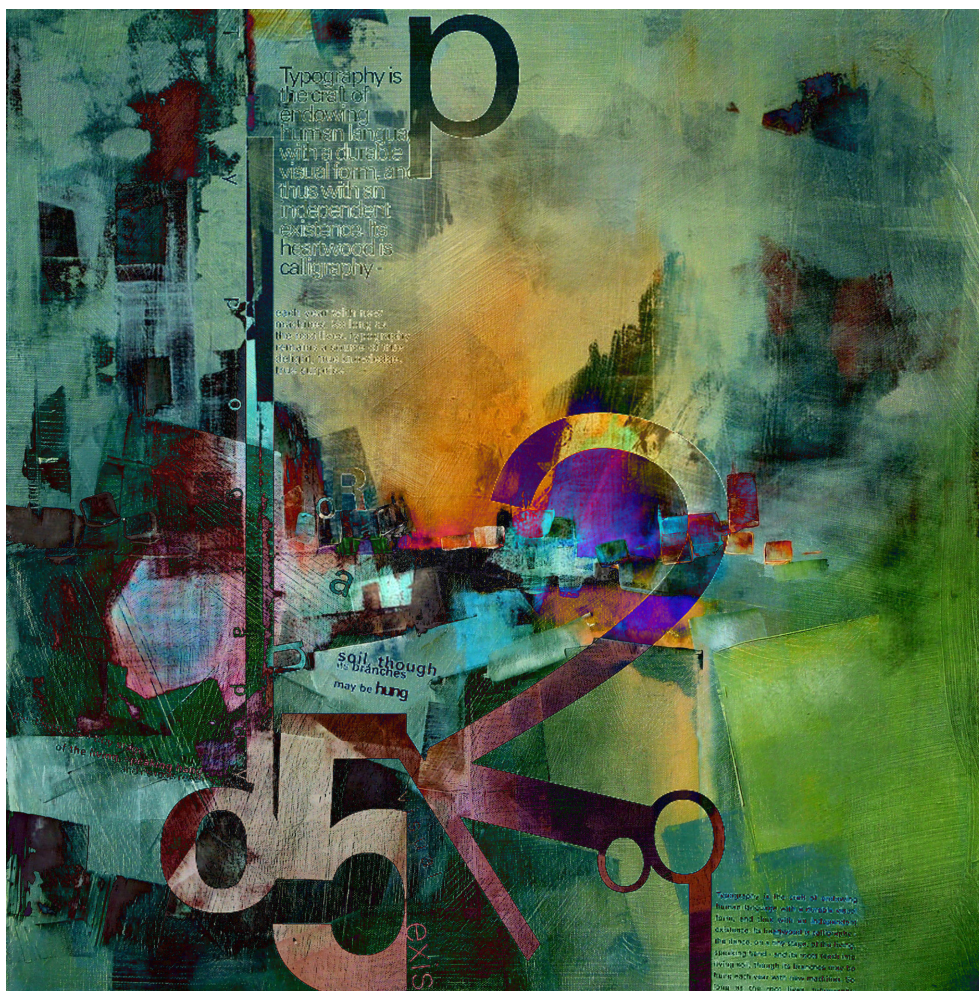

Obra de Julia Otxoa. Título: "Piedad férrea".

Obra de Julia Otxoa. Título: "Viajando por la extrañeza que somos".

Obra de Julia Otxoa. Título: "La huella de la fábula".

5. Conclusiones.

Y por último, tomaremos palabras de Ángela Mallén, recogidas en un artículo publicado en la revista virtual “Agitadoras”, que dicen sobre la autora: *“Lo experimental, lo perceptivo, lo fragmentado, la trascendencia y la actitud existencialista: todo lo anunciado por la autora se aborda, se plasma en el interior de esta obra hermosa y enigmática, tan arriesgada como certera. Y es que Poética de lo invisible nos presenta una geografía de lo escondido tras la primera versión de la realidad. Indaga en ese lugar donde es posible ver lo invisible al traspasar. Como ocurre con las marcas de agua. Cada una de las piezas incluidas en este libro está concebida como una obra pictórica que ejecuta el ojo. El ojo pinta. Sin acuarelas ni soportes. Dirige la ejecución desde su capacitación sensorial”*. (1)

6. Referencias bibliográficas.

(1) MALLÉN, Ángela (2017). “El Ojo que Sobrepasa lo Evidente”. Revista virtual “Agitadoras” nº 82. Publicación electrónica disponible en:
<http://www.agitadoras.com/abril%202017/angela.html> (consulta: 12/04/2017).

7. Referencias en formato electrónico URL.

• Texto explicativo: Página web de Julia Otxoa. Disponible en:
<http://www.juliaotxoa.net/> (consulta: 12/04/2017).

Página web de Julia Otxoa. Clic sobre la imagen.

• Texto explicativo: Biografía en Wikipedia de Julia Otxoa. Disponible en:
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Julia_Otxoa (consulta: 12/04/2017).

Biografía en Wikipedia de Julia Otxoa. Clic sobre la imagen.

• Texto explicativo: Página web de Jana Winderen. Disponible en:
<http://www.janawinderen.com/> (consulta: 12/04/2017).

Página web de Jana Winderen. Clic sobre la imagen.

• Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Jana Winderen. Disponible en:
<https://janawinderen.bandcamp.com/> (consulta: 12/04/2017).

Página web en Bandcamp de Jana Winderen. Clic sobre la imagen.

8. Anexo. Biografía y discografía de Jana Winderen.

ж “Jana Winderen is an artist educated in Fine Art at Goldsmiths College in London, and with a background in mathematics, chemistry and fish ecology from the University in Oslo. She had an installation in Park Avenue Tunnel, New York City in the summer of 2014 and exhibited at MoMA, NYC in 2013. Jana was recently an artist-in-residence at the TBA21 Academy and releases her audio-visual works on Touch.

In 2011 she won the Golden Nica, Ars Electronica, for Digital Musics & Sound Art. Amongst her activities are immersive multi-channel installations and concerts and has performed all over the world. She currently lives and works in Oslo.

Jana Winderen researches the hidden depths with the latest technology; her work reveals the complexity and strangeness of the unseen world beneath. The audio topography

of the oceans and the depth of ice crevasses are brought to the surface. She is concerned with finding and revealing sounds from hidden sources, both inaudible for the human senses and sounds from places and creatures difficult to access.

Recent sounds work include “Drifting” for TBA21Academy, Kochi, India (2016), “The Listener” for Second Nature, Caen (2016), “Interrupting the Surface” for Galerija Bačva at The Meštrovićev pavilion in Zagreb (2016), “Tesersuaq” for The Lake radio (2016), “The Wanderer”, for the Lorch Schive Art prize (2015), “Pasvikdalen”, commissioned by Sonic Acts, Amsterdam (2015), “On this Beach” for VICC in Gotland (2015), “Dive” commissioned by New York Department of Transportation for Park Avenue Tunnel, New York, (2014), “Out of Range” commissioned by Deutschlandradio, Kultur, Germany, (2014), “Ultrafield” commissioned by MoMA, The Museum of Modern Art, New York, (2013), “Water Signal”, commissioned by The Guggenheim Museum and the Unsound festival in New York for the Stillspotting project, “ultraworld”, a commission by Sound and Music for the listening room at BEOPEN, Trafalgar Square, London (2012), a concert and talk at MIT, Boston, in relation to the Tribute to Commemorate Electro-acoustic pioneer Marianne Amacher; “Survivors of the Waterworld – Measuring Pollution by Sound” for Göteborg International Biennial for Contemporary Art (2011); “Energy Field” live at ARS Electronica Festival for receiving the Golden Nica in 2011; “Between Dry Land”, commissioned for the installation “The Morning Line” (by Matthew Ritchie) for the Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, opened in Istanbul May 2010. “Spawning Ground - from Coquet Head to the North Sea” was also commissioned for the AV festival in Newcastle (2010), and in the same year Jana also opened a permanent sound installation at the Knut Hamsun Centre in Hamarøy, Norway.

Recent releases include the USB stick releases “The Listener”(2016) and “The Wanderer” (2015) on Ash International (UK), the digital download “Out of Range” (2014), the 12” Vinyl, “Debris” (2012), the album “Energy Field” (2010), “Heated: Live in Japan” (2009), all on Touch (UK); the audio cassette “The Noisiest Guys on the Planet” (2009) on Ash International (UK); the USB stick, “Ants”; the digital download “Submerged” (2009), also on Touch, and the 7” vinyl “Surface Runoff” (2008) on Autofact (USA).

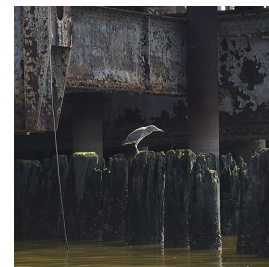
Jana Winderen.

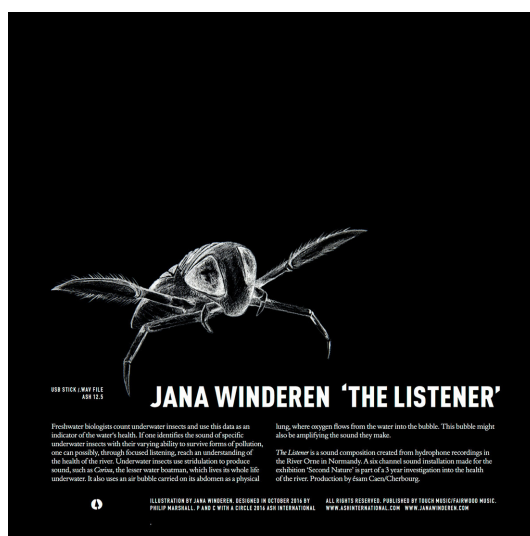
She is currently working with the project “Spring Bloom in the Marginal Ice Zoone” (2015-2017) in collaboration with Sonic Acts festival, “Silencing of the reefs” supported by Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, she is working on a full length release for Touch (UK) and she is currently working on a commission from the American Embassy in Oslo called “Raft of Ice” amongst many other commissions, works for film, concerts and installations.

Artist Statement

I like the immateriality of a sound work and the openness it can have for both associative and direct experience and sensory perception. I have been busy searching for sounds from hidden sources, frequencies which are not possible for us to perceive, as well as from places and creatures that are hard to access. Over the last ten years I have collected recordings made by hydrophones, from rivers, shores and the ocean in Asia, Europe and America, from glaciers in Greenland, Iceland and Norway. In the depths of the oceans there are invisible but audible soundscapes, about which we are largely ignorant, even if the oceans cover 70% of our planet. I am also experimenting with different types of microphones to collect sounds which are not obviously recognisable, but give room for broader, more imaginative readings or sounds that are unreachable for the human senses, such as ultrasound. I use these sounds as source material for composition in a live environment or to create installations, also for film, dance, radio, CD, cassette and vinyl productions”. Texto disponible en el siguiente enlace: <http://www.janawinderen.com/information/>

Jana Winderen. Bandcamp.

WINDEREN, Jana (2016). “The Listener”. Published by Touch Music/Fairwood Music UK Ltd. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. The Listener 22:58

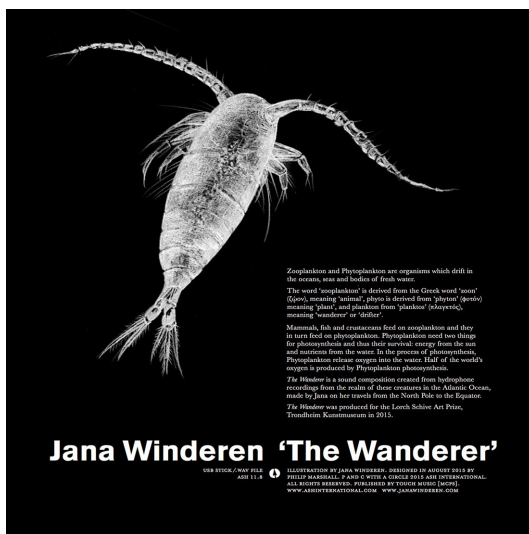
Illustration by Jana Winderen. Designed in October 2016 by Philip Marshall.

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
<https://janawinderen.bandcamp.com/album/the-listener>

Texto explicativo: “Freshwater biologists count underwater insects and use this data as an indicator of the water’s health. If one identifies the sound of specific underwater insects with their varying ability to survive forms of pollution, one can possibly, through focused listening, reach an understanding of the health of the river. Underwater insects use stridulation to produce sound, such as Corixa, the lesser water boatman, which lives its whole life underwater. It also uses an air bubble carried on its abdomen as a physical lung, where oxygen flows from the water into the bubble. This bubble might also be amplifying the sound they make.

The Listener is a sound composition created from hydrophone recordings in the River Orne in Normandy. A 6 channel sound installation made for the exhibition ‘Second Nature’ is part of a 3 year investigation into the health of the river”.

Texto disponible en el siguiente enlace:
<https://janawinderen.bandcamp.com/album/the-listener>

WINDEREN, Jana (2016). "The Wanderer". Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. The Wanderer 31:21

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:

<https://janawinderen.bandcamp.com/album/the-wanderer>

Texto explicativo: "Zooplankton and Phytoplankton are organisms which drift in the oceans, seas and bodies of fresh water. The word 'zooplankton' is derived from the Greek zoon (ζῷον), meaning 'animal', phyto is derived from the Greek words φυτόν (phyton), meaning plant and planktos (πλαγκτός), meaning wanderer or drifter.

Mammals, fish and crustaceans feed on zooplankton and they in turn feed on phytoplankton. Phytoplankton need two things for photosynthesis and thus their survival: energy from the sun and nutrients from the water. In the process of photosynthesis, phytoplankton release oxygen into the water. Half of the world's oxygen is produced by phytoplankton photosynthesis.

Local abundance varies horizontally in the water column, vertically with ocean drifts and seasonally with the light.

The Wanderer is a sound composition created from hydrophone recordings from the realm of these creatures in the Atlantic Ocean, made by Jana on her travels from the North Pole to the Equator.

The Wanderer was produced for the Lorch Schive Art Prize, Trondheim Kunstmuseum in 2015".

Texto disponible en el siguiente enlace:

<https://janawinderen.bandcamp.com/album/the-wanderer>

WINDEREN, Jana (2014). "Evaporation". Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Evaporation 18:38
2. Sub Pelagic Voices 19:32
3. North Atlantic Drift 14:00

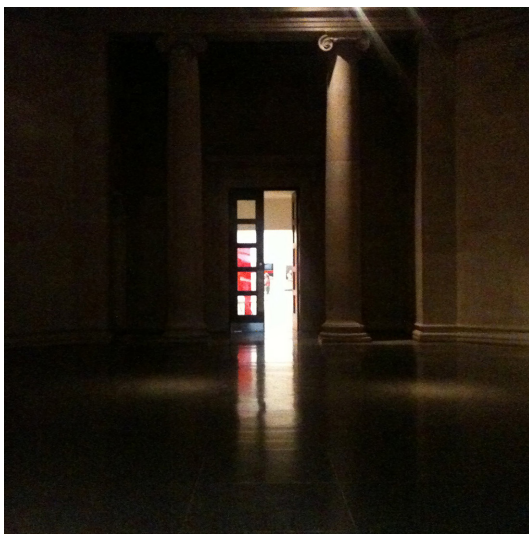
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:

<https://janawinderen.bandcamp.com/album/evaporation>

Texto explicativo: "Evaporation is an archive collection of installation works. The pieces have been decoded and mixed to stereo from their multi-channels sources (where applicable)". Texto disponible en el siguiente enlace:

<https://janawinderen.bandcamp.com/album/evaporation>

WINDEREN, Jana (2014). "Out of Range". Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Out of Range 40:00

Performed, composed and recorded by Jana Winderen. Photography by Jon Wozencroft

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:

<https://janawinderen.bandcamp.com/album/out-of-range>

Texto explicativo: *"Out of Range is an audio work based on ultrasound and echolocation used by bats, dolphins and other creatures who operate beyond the range of human hearing - 'seeing' with sound, or perhaps 'hearing' objects.*

All sound is invisible; ultrasound is inaudible. Of course, many species have a greater range of hearing than us humans and also more specific and specialised with complex combinations of the different senses... Creatures on both land and under water produce and/or perceive very high sound frequencies. Some species of insects, birds, fish, and mammals can emit and hear ultrasound, used for communications, hunting and orientation. These creatures operate on a different level of perception to us, in an inaudible range above 20kHz...

Many animals also use the acoustic properties of a space; a bat for example can use the echo from a tower block wall to amplify their calls for mates in the autumn; a toadfish uses the shape of a cave to amplify their calls to protect their habitat. Whales use the different acoustic properties at different depths in the ocean at different pressure levels to send their long distance calls. An astonishing fact about moths is that they have a reflex action with their wings to shut down when they hear the bat echolocation calls... That we reckon that this is so astonishing says something about us....

The mix for the piece is based on ultrasound, hydrophone recordings below the water and also of echolocation sound within audible range. The recordings were made in various locations in Central Park and East River in New York, USA, a forest outside Kaliningrad in Russia, Regents Park in London, UK, and various locations in Madeira, Norway, Denmark and Sweden. The ultrasound is time-stretched to bring it into a frequency range audible for human beings.

Recordings were made on a Pettersson Ultrasound Detector D1000X, Reson 4032 and DPA 8011 hydrophones and 4060 dpa microphones onto a Sound Devices 477T hard disk recorder.

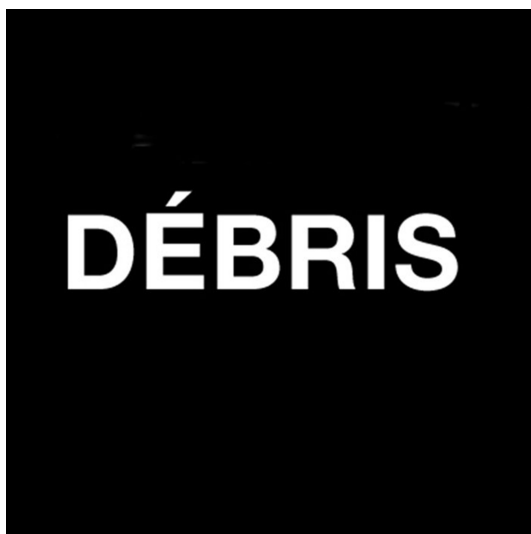
The photographs mirror "the audible range" through a contrast between gateways, portals and sight lines, set against situations where the camera eye cannot make sense of the optical event it is confronted with.

Deutschlandradio Kultur, Redaktion Hörspiel / Klangkunst commissioned the piece for Elektroakustischer Salon: Art's Birthday 2014, which was performed live at Berghain, Berlin, on Friday 17th January 2014. With thanks to Marcus Gammel".

Texto disponible en el siguiente enlace:

<https://janawinderen.bandcamp.com/album/out-of-range>

WINDEREN, Jana (2012). "Débris". Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Scuttling around in the shallows 11:22
2. Drying out in the sun 16:00

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
<https://janawinderen.bandcamp.com/album/d-bris>

Texto explicativo: *"Scuttling Around in the Shallows is from the quadrophonic installation of the same name showed at Galerie B-312, Montreal, Canada 8th January - 5th February 2011.*

Drying Out in the Sun is from a four-speaker outdoor public installation at "Starfield Simulation #36", Scaniaparken in Malmö, Sweden, 4th September - 2nd October 2011".

Texto disponible en el siguiente enlace: <https://janawinderen.bandcamp.com/album/d-bris>

WINDEREN, Jana (2010). "Energy Field". Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Energy Field 50:16

Artwork & photography by Jon Wozencroft.
Mastered by Denis Backham.

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
<https://janawinderen.bandcamp.com/album/energy-field>

Texto explicativo: *"Armed with four 8011 DPA hydrophones, DPA 4060 omni mics, a Telinga parabolic reflector mic and a Sound Devices 744T digital hard disk recorder, Jana Winderen studies and records wild places which have a particular importance in our understanding of the complexity and fragility of marine ecosystems.*

The recordings were made on field trips to the Barents Sea (north of Norway and Russia), Greenland and Norway, deep in crevasses of glaciers, in fjords and in the open ocean. These elements are then edited and layered into a powerful descriptive soundscape. The open spaces of Greenland, northern winds, ravens and dogs in an icy landscape provide the setting for these haunting but dynamic pieces. Sounds of crustaceans, fish such as cod, haddock, herring and pollock recorded as they are hunting, calling for a mate or orientating themselves in their environment, are all included in the mix. The result is a powerful, mesmeric journey into the unseen audio world of the frozen north".

Texto disponible en el siguiente enlace: <https://janawinderen.bandcamp.com/album/energy-field>

WINDEREN, Jana (2009). "The Noisiest Guys on the Planet". Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Side One 19:13
2. Side Two 20:00

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:

<https://janawinderen.bandcamp.com/album/the-noisiest-guys-on-the-planet>

Texto explicativo: *"The Noisiest Guys on the Planet were recorded by Jana Winderen, who also provided the illustration. Thanks to: Institute of Marine Research and the crew on Johan Hjort.*

The decapods or Decapoda (literally means "ten footed") are an order of crustaceans within the class Malacostraca, including many familiar groups, such as crayfish, crabs, lobsters, prawns and shrimp. Most decapods are scavengers.

As their name implies, all decapods have ten legs; these are the last five of the eight pairs of thoracic appendages characteristic of crustaceans. The front three pairs function as mouthparts and are generally referred to as maxillipeds, the remainder being pereopods. In many decapods, however, one pair of legs has enlarged pincers; the claws are called chelae, so those legs may be called chelipeds.

Jana Winderen writes:

An ongoing investigation into the use and production of sound by decapods...

When a recording is made underwater, you will definitely hear the crackling noise of what might be a creature from the order of Decapods.

When recording on the coast of Norway, for example, this sound is what you are very likely to hear as soon as the ferries and motorboats have parked for the night. They seem to be everywhere, whoever it is making this sound. When you go for a swim and listen underwater you can even hear them. But who are they?

The pistol shrimp, or snapping shrimp, make this kind of sound, but they are not found in waters as far north as the Norwegian coast. In Thailand the same sounds can be heard in the freshwater River Ping.

To get more of an understanding of this phenomenon, I called various Professors of Marine Biology in Norway who specialise in shrimp. I asked whether they knew what kind of shrimp it could be making these sounds. One of them sent a question to his world-wide shrimp network because he did not know that shrimp made these sounds. The replies came that the sounds are probably produced when they are feeding. I know that pistol shrimp make sounds when they snap their claws to paralyse their prey, but do others in the same family do the same? No one seems to know. Underwater there is very little known about the soundscapes created by living creatures, and few understand the details of variations between the various grunts, knocking sounds and rumbling sounds that cod, haddock, pollock, other fish and crustaceans produce, and how they experience and orientate themselves through the use of sound".

Texto disponible en el siguiente enlace:

<https://janawinderen.bandcamp.com/album/the-noisiest-guys-on-the-planet>

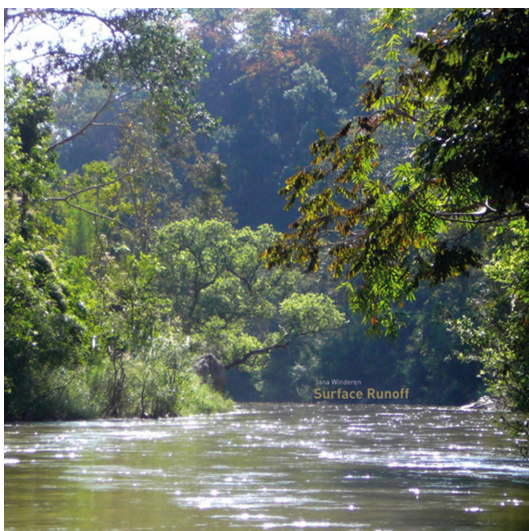
WINDEREN, Jana (2008). "Heated". Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Heated 26:18

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
<https://janawinderen.bandcamp.com/album/heated>

Texto explicativo: "Live performance at Super Deluxe, Tokyo, 24th October 2008. Source material recorded with 2 x 8011 DPA hydrophones, 2 x DolphinEAR/PRO hydrophones and 2 x 4060 DPA microphones on a Sound Devices 744T recorder in Greenland, Iceland and Norway". Texto disponible en el siguiente enlace:

<https://janawinderen.bandcamp.com/album/heated>

WINDEREN, Jana (2008). "Surface Runoff". Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Mae Teng 02:56
2. Drift 04:48

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:

<https://janawinderen.bandcamp.com/album/surface-runoff>

WINDEREN, Jana y KÖNER, Thomas (2014). "Cloître". Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Cloître 44:36

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:

<https://janawinderen.bandcamp.com/album/cloitre>

Créditos:

Mastered by Thomas Köner.

Photography by Jon Wozencroft.

Text by Denis Boyer.

Recorded live from the cloisters at Evreux Cathedral, Normandy, France by Franck Dubois, 14th June 2014, as part of L'Ateliers.