

crescendo cantabile

[RETRACTED DESCRIPTIONS / DESCRIPCIONES RETRAÍDAS]

Libretto / Libreto: ELOI PUIG, PETER FREUND
Musical Score / Partitura musical: WERNER THÖNI

Barcelona, 2022

Project

Heightened rationalism should release the irrationality living at its core. Rats build the labyrinth from which they will have already escaped. Our project is exactly such a piling up of rational procedures that aspire to a music of irrational eloquence.

The libretto: Fragments selected from a dialogue that expands in conceptual spurts only by the mutual 'retractions' across two languages between two interlocutors, Eloi and Peter.

The musical score: Two musical recordings – one Catalan, one American – are played simultaneously while our composer of the libretto's score, Werner, begins to improvise a visual structure. Shapes are cut out impromptu, leaving holes in a painted polyester sheet. A second sheet, gridded, plots the names of the libretto's two interlocutors as dots executed like the midgame positioning of pieces on a chessboard. The cutout and dotted sheets are overlaid atop the libretto to mark the text. To form a crescendo out of the intersections of shapes, dots, and text, the top sheets are rotated and/or flipped to mark each progressively in the series of eight pages of the libretto. The intersections, as marks on the text, stipulate the points where performative interventions will be asserted to inflect the recitation of the libretto.

Proyecto

El racionalismo elevado debería liberar la irracionalidad que vive en su núcleo. Las ratas construyen el laberinto desde dentro, desde el cual ya habrán escapado. Nuestro proyecto es tal apilamiento de procedimientos racionales que aspiran a una música de elocuencia irracional.

El libreto: fragmentos seleccionados de un diálogo que se expande en chorros conceptuales por las retracciones mutuas a través de dos idiomas y entre dos interlocutores, Eloi y Peter.

La partitura musical: dos grabaciones musicales, una de autor catalán y otra de autor americano, se reproducen simultáneamente mientras Werner, como compositor de la partitura del libreto, comienza a improvisar una estructura visual. Las formas se recortan improvisadamente dejando pequeñas perforaciones en una lámina de poliéster pintada. Una segunda hoja, cuadriculada, traza los nombres de los dos interlocutores del libreto como puntos ejecutados que señalan posicionamientos en un tablero de ajedrez. Las hojas recortadas y punteadas se superponen sobre el libreto para marcar el texto. Para formar un crescendo de las intersecciones de formas, puntos y texto, las hojas superiores rotan o se voltean para marcar cada vez más la serie de ocho páginas del libreto. Las intersecciones, como marcas en el texto, estipulan los puntos donde se afirmarán las intervenciones performativas para inflexionar la recitación del libreto.

Musical Score / Partitura musical

Visual structure / Estructura visual

[EP]

Palabras reunidas con nexos entre ellas y que éstos confieren ideas. Para acotar una idea buscamos muchas otras palabras que sumen y al mismo tiempo definan.

La intersubjetividad confiere ideas que conforman pensamientos, pensamientos que definen a la personas.

[PF]

A description of *description* is an admittedly ironic task. To de-scribe means literally to "unwrite." Words combine and gain meaning only by dissociating from other words that they negate or eliminate. Conversely, to reduce an idea to a sharply-focused description, more words typically have to be added. By expanding and retracting, a game of "hit or miss" eventually lands on the "sweet spot" of an imagined and absent reader. From the verbal misfirings in this social *non-relation*, "intersubjectivity" is born.

1 intervention + o

[EP]

Cuando pensamos en una página pensamos en el blanco, pero no tiene que ser siempre así. De hecho, el blanco, en sí mismo, nos lleva a toda una panorámica de ideas que no siempre se relacionan con la página. Es decir que no existe una correlación equilibrada entre página y blanco, por ello desestimo el intento. La página contiene o no contiene y esa es su principal facultad. Posiblemente la palabra sí tenga más relación con la página, principalmente, la página es de por sí una palabra. Me gusta pensar que la página fue papiro, pergamino y papel. Son tres palabras que identifico con la idea de página. En ella se debaten todas las batallas posibles e imposibles.

[PF]

To "copy and paste" is to repeat from and within the blank of the page.

2 interventions + o

The "blank" is a faux bullet (in English) and a void. We shoot words at a target and a big fat nothing comes out with them. This blank is already the buffer holding every sentence that can be copied into it, except one: the one that names the act of its expression. Here we must "draw a blank."

[EP]

¿Lo que pienso es lo que escribo y describo? ¿Qué relación existe entre el pensamiento y lo descrito? ¿Lo que escribo describe lo que pienso? ¿pueden las palabras describir a las personas? Describir y pensar para comunicar.

[PF]

"Metalanguage" handles description the way a coroner handles a cadaver. It speculates on the cause of death in the textual body, as now-inert matter, but has little to say about causality in the urgent and passionate realm of the living.

3 interventions + o

But metalanguage *de facto* reveals another vantagepoint: Thought is divided from itself and as such animates human life. You live by the predicament of having to grasp your reality by means of what you and it never are: words.

[EP]

Siempre nos quedará por responder a la pregunta de si somos capaces de comprender las páginas sin los libros. ¿O qué relación existe entre las páginas sueltas y las páginas continuas? O qué relación existe entre las páginas y las notas, ¿que nos aportan las notas? ¿Notas y páginas ambas están dotadas de carácter de potencialidad generativa? Seguro que sí, lo más probable es que si pensáramos lo contrario no estaríamos realizando este ejercicio.

[PF]

"Are we able to understand the pages without the book?" asks Eloi. The book by

4 interventions + o

definition is already a cut-up. Beyond the page's unavoidable line breaks, the cut-up also applies at the level of the book as object. McLuhan suggested a preferred method of reading every other page in a book. Others have devised alternative methods of unbinding the book.

[EP]

El ingeniero oulipiano Le Lionnais relacionaba la literatura y la computación en su texto *Delirio Algólico* de 1973, sobre las capacidades y potencialidades de los ordenadores y la necesidad de un programador que pueda escribir de manera precisa un lenguaje que la máquina entienda. Para llegar a la conexión de ambas propuestas:

¿Qué es la literatura sino el arte, con algunas excepciones, de combinar palabras? Esas palabras, ¿de dónde vienen? De un vocabulario. Un vocabulario más o menos rico. (...)

5 interventions + o

Hace algunos años un miembro del Oulipo (...) propuso a sus eminentes colegas tomar en consideración vocabularios muy restringidos y explotar en ellos las potencialidades poéticas.

[PF]

Consider the absolute centrality of misunderstanding in communication. Conducting a debate across different languages has some advantage in this regard. The repetitive, circular interaction signals the basis of *non-relation* in debate as a *mode of collaboration*. It points further to the fruits of each collaborator utilizing the other's words, regardless of aims, as a catalyst to confront and rethink one's own clichés.

We call the latter process "retraction."

[EP]

¿nos encontramos entre un paisaje de relecturas que rehúsan, retraen y revisan

6 interventions + o

a los personajes que por él revisitan las mismas escenas, hasta lo inagotable?
¿Puede ser ese el sentido que damos al aspecto retraído de los productos que postulamos y defendemos? ¿El cálculo algorítmico nos ayuda a ello?

[PF]

The task for the reader is to take the words that displease or intolerably bore – the words that have no apparent relevance or comprehensibility – and to find in them, despite even their declared aim, the instructive possibility of an enjoyment that lies beyond the horizon of the reader's habitual (daresay "masturbatory") pleasures.

[EP]

¿Es que el texto es lo que no es la oralidad? ¿textual versus oralidad? ¿Hay texto sin ser leído? ¿podemos leer sin que exista el texto? El recitar un texto es justamente un ejercicio de unión.

7 interventions + o

En el punto de unión entre el texto y el recitar está todo nuestro aparato bucal, nuestro cuerpo. Es quien modula, interpreta y dota de sentido al texto. Tenemos ahí la tríada, texto, oralidad y cuerpo. Tres elementos que posibilitan una extensa potencialidad al pensamiento y que evocan la escena final de la película de Truffaut, *Fahrenheit 451*, en la que aparecen los hombre-libro. Hombres que, junto al mismo acto de caminar, recitan de memoria las obras que lograron preservar de la destrucción.

[PF]

If writing is already a type of burning of language – perhaps for its crimes made in the name of the law – what if the burning of books were less the burning of words than the burning of the holes that people have discovered in the language? Would then the next logical political step of the mass incineration of living bodies become the endeavor to burn the absent readers of those books?

8 interventions + o

crescendo cantabile

[RETRACTED DESCRIPTIONS / DESCRIPCIONES RETRAÍDAS]