

Más allá de Bill Viola.

Un viaje a través del videoarte contemporáneo

Proyecciones y coloquio

Jueves 3 de diciembre de 2020 a las 19h

Auditorio de Espacio Fundación Telefónica

Calle Fuencarral 3, Madrid

espacio.fundaciontelefonica.com

#EspacioBillViola

Este programa propone un recorrido en torno a cinco piezas, en formato vídeo, de artistas audiovisuales que han desarrollado su obra con claras influencias de Bill Viola, pionero del videoarte. Cada una de las obras propuestas dialoga desde distintas perspectivas y puntos de vista con los temas tratados por Viola a lo largo de toda su trayectoria: espiritualidad y misticismo, el retrato, el paisajismo, lo sublime, el paso del tiempo y la muerte... y que están presentes en la exposición, encontrando con cada uno de ellos puntos en común.

Este proyecto tiene también el objetivo de compartir relecturas y puntos de inflexión entre artistas audiovisuales de generaciones posteriores; artistas que se enfrentan a esos mismos temas en nuevos contextos sociopolíticos trascendiendo, en cierta manera, al propio Viola como referente internacional en esta práctica.

Comisariado por Playtime Audiovisuales (Enrique Piñuel y Natalia Piñuel), el programa está formado por “Some Draughty Window” del artista danés **Jesper Just**, unido formalmente a Viola con cuidadas puestas en escena donde aparecen lo pictórico y lo cinematográfico.

El artista visual y cineasta español, **Lois Patiño**, es quizás quien se acerca más al legado de su obra desde lo temático, con la elección de lo sublime de la naturaleza como hilo conductor de, prácticamente, toda su trayectoria hasta la fecha. La reciente “Fajr” resulta ejemplo de ello.

En el videoarte español destaca por su exquisita producción **Greta Alfaro**, que en “In Ictu Oculi” comparte con Bill Viola lo pictórico, lo barroco y el paso inexcusable del tiempo. Las dos últimas obras parten también de conceptos evocados por Viola pero trabajados desde otros lugares, más arriesgados y críticos, en su manera de compartir la intimidad, la soledad, la búsqueda espiritual y el autorretrato.

Las películas del norteamericano **Ben Russell** están marcadas por un interés casi antropológico por la historia de la imagen en movimiento, la etnografía y la performance. Es además un prolífico autor: entre su filmografía encontramos la serie Trypps, a la que pertenece la seleccionada: “Black and White Trypps Number Three”, un viaje sensorial a través del retrato y la música, que supone un acercamiento al misticismo y al éxtasis de una manera diferente.

El programa se cierra con la reconocida y premiada artista francesa, **Laure Prouvost**, con su “Monolog”: un punto de fuga hacia uno de los temas que más han interesado a Bill Viola, el autorretrato y su propia versión del artista. Laure trabaja con gran sentido del humor su condición como videoartista mujer en el actual mercado del arte contemporáneo. Con esta pieza ganó el prestigioso Premio Turner en 2013.

PROGRAMA

19H Presentación

a cargo de Enrique Piñuel y Natalia Piñuel

19.10H Proyecciones

Una selección de piezas audiovisuales que conectan con la obra de Bill Viola:

- Some Draughty Window - Jespert Just (8'. Color. 2007)
- Fajr – Lois Patiño (12'. B/N & Color. 2016)
- In Ictu Oculi - Greta Alfaro (10'. Color. 2009)
- Black and White Trypps Number Three - Ben Russell (13'. Color. 2007)
- Monolog - Laure Prouvost (9'. Color. 2009)

20H Coloquio

A partir del visionado y la práctica artística y curatorial de los invitados, dialogaremos sobre la situación y el devenir del videoarte en el SXXI, tomando como punto de partida la obra de Bill Viola.

Greta Alfaro

Louis Patiño

Natalia Piñuel y Enrique Piñuel

Some Draughty Window Jespert Just

Jesper Just es un artista visual reconocido internacionalmente por su ambiciosa producción videográfica y detallista donde trabaja cuidadosamente la luz y el manejo de la cámara. Su obra nos introduce en un mundo de ficción, de historias incompletas y sugerentes.

En “Some Draughty Window” vemos un plano detalle de un ojo y unas manos que pertenecen a una persona de avanzada edad que se levanta y mira en un espejo. El reflejo nos transporta a la naturaleza y a un estado espiritual cercano al misticismo que simboliza la vida después de la muerte.

El paso del tiempo, la desolación y la muerte son una constante en la obra de Bill Viola. También como presenta estas temáticas a través de una cuidada producción y puesta en escena que nos remite formalmente a lo pictórico y cinematográfico.

Fajr

Lois Patiño

A finales de la década de los 70, Bill Viola viaja por primera vez al Sáhara tunecino para grabar los “espejismos del desierto”. A este lugar volverá reiteradamente en años posteriores para abordar, a través del paisaje, la psicología humana. Aspectos como la soledad y la sublimación del entorno se dan cita en toda su trayectoria.

Desde principios de los años 2000, la obra del artista visual Lois Patiño parte de la relación del hombre con la naturaleza. Sus películas presentan una experiencia contemplativa de lo inabarcable del paisaje, con fuerte influencia de lo pictórico, a la que se le van sumando otros elementos relacionados con la historia y las tradiciones propias de los territorios donde filma.

“Fajr” tiene un doble significado en árabe: designa al amanecer y también al ‘adhan’ -cántico de llamada a la oración- que suena desde las mezquitas justo antes del amanecer. Estos cánticos irrumpen 5 veces al día como un recordatorio de que más allá de la vida cotidiana coexiste una espiritual. El desierto de Marruecos se convierte en protagonista de esta pieza, como espacio mítico de retiro espiritual donde unas figuras hieráticas deambulan solitarias y absortas como si fueran fantasmagorías.

In Ictu Oculi

Greta Alfaro

Bill Viola se inspira en el arte clásico y las referencias de la pintura y la simbología del renacimiento y el barroco. La belleza y la contemplación están intrínsecas en sus vídeos al igual que la transformación del paisaje.

Greta Alfaro trabaja de manera multidisciplinar, sirviéndose de metáforas para incidir en las contradicciones del mundo contemporáneo, invitándonos a un disfrute contemplativo, estético y lúdico. El barroco y las tradiciones populares y religiosas forman parte de toda su obra.

En “In Ictu Oculi” vemos en un plano, encuadrado a la manera de una pintura, una mesa preparada con todo lujo de detalles para un banquete. La mesa está situada en medio del campo, a la manera de una “Vanitas” de la época barroca. Al cabo de un tiempo, en el que los comensales que esperamos no aparecen, unas inquietantes sombras se posan sobre el paisaje: son un numeroso grupo de buitres que ocupan el lugar de los invitados y arrasan con todo.

Black and White Trypps Number Three Ben Russell

El retrato, los pequeños detalles y el gesto forman parte de la emotividad y fuerza con la que trabaja sus obras Bill Viola. A través del rostro y las manos, sin necesidad de diálogos, nos introduce en un mundo íntimo de emociones.

Ben Russell es un artista visual y cineasta norteamericano, que comparte con Bill Viola las experiencias estéticas, los viajes sensoriales y el acercamiento al “alma humana” a través del retrato. Trabajando además, en este caso, el aspecto pictórico con cuidadas iluminaciones.

“Black and White Trypps Number Three” es a su vez, un viaje lisérgico y una serie de retratos íntimos en el contexto de un concierto de música hard-rock donde el ruidismo y la potencia sonora contrastan con la luz que emana de cada una de las personas que asisten al concierto. Rostros poderosos, filmados como si de una pintura de Caravaggio se trataran. El acto colectivo de un evento de estas características contrasta con el éxtasis espiritual, cercano a los procesos de trance que parece vivir cada individuo.

Monolog Laure Prouvost

Desde los inicios de su carrera, Bill Viola ha trabajado la disciplina del autorretrato en sus vídeos e instalaciones. Como espectadores hemos ido asistiendo a sus cambios físicos, conocemos su rostro -protagonista de muchas de sus obras-, y también sus cambios emocionales. El artista se ha grabado durante años como muestra de la condición humana y de su propio status de artista frente a la realidad que nos rodea.

Laure Prouvost es una de las videoartistas más relevantes de la actualidad. Francesa con base en Londres, en el año 2013 fue galardonada con el Premio Turner de las artes visuales y en el año 2019 representó a Francia en la 58 Bienal de Venecia. Ella utiliza el vídeo como medio de comunicación y expresión, pero también como crítica.

“Monolog” es una pieza de autorretrato pero no vemos el rostro de Prouvost. El reconocimiento hacia la artista no es lo importante. A la manera de un diario filmado, somos testigos de sus acciones cotidianas y de su vida como artista dentro del “mercado del arte contemporáneo”. En contraposición al trabajo de Bill Viola, impregna sus obras de un gran sentido del humor e ironía acerca de “ese supuesto status”, llegando incluso a ridiculizarlo. Incide en un pensamiento crítico sobre las llamadas “grandes cuestiones de la humanidad”.

El mundo y la naturaleza que nos rodea no aparecen de manera sublime y con connotaciones místicas, sino formalmente abruptas. Se trata de una imagen y un mensaje honestos que la convierten en una voz crítica dentro de los artistas de su generación, cuestionando no sólo el propio formato del vídeo y el papel del artista, sino que nos interpela a nosotros como espectadores.

Esta sesión audiovisual se presenta en el marco de la exposición “Bill Viola. Espejos de lo invisible” que se puede visitar en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid hasta el 10 de enero de 2021.