

· Cine Club Caligari ·

lugar a dudas / Cine No Ficción / Marzo 2011 / Cali - Colombia

04

Bill Viola

Dos ciclos de cine dedicados a la ficción y a la no ficción. Todos los Martes y Sábados a las 7:00 p.m. en el patio de *lugar a dudas*.

Los martes son los días dedicados a la no ficción; presentamos obras que reflejan los nuevos caminos que el cine ha abierto para la creación de lo real, desde los primeros movimientos que se anteponían al cine de argumental, hasta las nuevas propuestas, hoy en día de la mano con las nuevas tecnologías y con las imágenes de archivo, de cine y video. Igualmente presentaremos diarios documentales y cine-ensayo, por mencionar sólo algunos de los movimientos y estilos cinematográficos que caben en el campo de la no ficción.

La programación está a cargo del docente y realizador Oscar Campo, y las obras son investigadas y proyectadas por María Alexandra Marín, miembros del cineclub Caligari de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle.

Dirección del cine club:

Oscar Campo

Investigación:

María Alexandra Marín

Coordinación de publicaciones:

Cesar García

Corrección de estilo:

Astrid Muñoz

Diseño y diagramación:

David Álvarez Gómez

Impresión:

Feriva

Las publicaciones reciben el apoyo de:

Ernesto Fernández

***lugar a dudas* es posible gracias al apoyo de:**

Mario
Scarpetta

AVINA STIFTUNG

ARTS
CILLA
BOBART
ORY

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN
DOEN

people
connected
HIVOS

M
S

Ernesto
Fernández

daros-latinamerica

lugar a dudas

Calle 15 Norte # 8N-41 Barrio Granada

Tel. 668 23 35

www.lugaradudas.org

lugaradudas@lugaradudas.org

Cali - Colombia

Bill Viola

Viola es hoy en día uno de los artistas más destacados dentro del arte contemporáneo. Su trabajo se ha concentrado en el video, una de las formas vitales que más ha contribuido a ampliar los alcances del arte contemporáneo en términos de tecnología, contenido e investigación histórica. Durante 40 años Bill Viola ha creado y experimentado con videocassetes, videoinstalaciones de arquitectura, ambientes sonoros, performances de música electrónica, planos, con paneles de piezas de video, y con sus trabajos para la televisión. Sus videoinstalaciones –ambientes totales que envuelven al especta-

dor con imágenes y sonidos– hechos con tecnologías de última generación, se distinguen por su precisión y directa simplicidad.

Con ellos, Viola explora los fenómenos que inducen el sentido de la percepción como camino hacia el autoconocimiento. Su trabajo se centra en las experiencias humanas —nacimiento, muerte y desarrollo de la conciencia–, y tiene sus raíces tanto en el arte oriental como en el occidental, así como en las tradiciones espirituales –incluidos el budismo zen, el sufismo islámico y el misticismo cristiano. Utilizando el lenguaje interno de los

pensamientos subjetivos y de la memoria colectiva, sus videos llegan a una amplia audiencia, a la que le permite experimentar con su trabajo en directo y de forma personal.

El artista cursó Estudios Experimentales en la universidad de Siracusa. Ha realizado viajes alrededor del mundo y por Italia, Japón, Australia, Sahara, Suroeste Americano, y la India, países a los que ha llegado para realizar residencias artísticas y adelantar sus trabajos experimentales, y para grabar imágenes de estos lugares y conocer sus religiones.

Martes 1 de marzo

Bill Viola: The eye of the Heart

Dir: Mark. Kidel. Año: 2005.
Duración: 59 min.

El ojo del corazón es un documental que el realizador Mark. Kidel hizo para la BBC, donde trabaja y colabora desde hace más de 30 años. Kidel no es solo un realizador sino también un escritor especializado en arte y música, temas sobre los que ha escrito -especialmente sobre música-, en numerosos diarios y semanarios del Reino Unido, país en donde reside. Este realizador acompañó durante 2 años y medio a Bill Viola por lugares de trascendencia personal para el artista, como el desierto de California y la Basílica de San Francisco, en Assisi. El documental presenta extractos de sus trabajos más recientes, que muestran la fuerza del artista. Introduce además una minuciosa entrevista del realizador, en la que puntualiza sobre las líneas temáticas que a él le interesa explorar: el funcionamiento de la percepción humana, el mecanismo de la memoria, el misticismo, los paisajes y las culturas no occidentales. Temas que son para Viola fuente de inspiración no sólo en el aspecto artístico sino también científico, pues ha experimentado con la tecnología

al punto de buscar demostrar los efectos físicos que puede producir en el ser humano. Por estas razones, Viola es hoy una de las más importantes figuras del arte contemporáneo.

Martes 8 de marzo

Hatsu-Yume. First Dream

Año: 1981.
Duración: 56 min.

Hatsu-Yume es producto de la residencia artística que Bill Viola tuvo en Japón, en la Sony Corporation. El lugar en donde él se puso en contacto con el budismo zen, doctrina que empezó a practicar desde los años 80, y que lo llevó a conocer este aspecto espiritual de la cultura japonesa. El título es en sí mismo un anuncio sobre lo aprendido de esta cultura: *hatsu-yume* es una palabra cuya traducción implica una metáfora, la del "primer sueño" de comienzo de nuevo año, que se refiere a aquellas cosas que hacemos en ese primer día de comienzo de una nueva era, que cobran un gran significado por tener lugar en esa fecha. Sin embargo el video no debe tomarse como una llana representación de un sueño, sino más bien como el concepto del artista

sobre la creación del mundo. Eso se deduce cuando observamos los juegos y contrastes obtenidos en la pieza, gracias a la versatilidad del medio audiovisual: cambios de luz a penumbra, de quietud a movimiento, de sonido a silencio, de simplicidad a complejidad, de lo natural a lo civilizado: antónimos que nos recuerdan estados como el paso de la vida a la muerte. Dualidades que ofrecen además una visión diferente al estereotipo que se tiene del Japón, de país moderno y tecnológico, y que muestran en cambio el lado interior, sensorial, mental y soñado de ese país. De allí que las imágenes en su gran mayoría se concentren en los bosques del norte de Japón, y de que si vemos imágenes de la ciudad, estas nos sean mostradas de forma borrosa a causa de la velocidad con que pasan, no de manera arbitraria sino más bien metafórica. *Hatsu-Yume* constituye una de las obras maestras del artista.

Martes 15 de marzo

The Passing

Año: 1991.
Duración: 54 min.

En 1991 se producen dos hechos que transformaron tanto la vida como la obra del artista: la

muerte de su madre, en febrero, y el nacimiento de su segundo hijo, nueve meses después. Estos dos acontecimientos confirman la exploración que Viola decide adelantar en torno a los temas de la vida y la muerte; tránsitos sobre los que medita la doctrina zen: la muerte como transformación, la vida como recorrido entre dos extremos capitales. Esta idea de un sendero por el que la vida pasa, que fluye como el río o el agua, marcada por estos dos momentos contundentes, es trabajada de tres formas diferentes por el artista con las imágenes del nacimiento de su hijo y de la agonía de su madre: *The Passing* (1991), es un video de 54 minutos donde el propio autor se debate entre las mencionadas imágenes; su equivalente espacial es el videoinstalación *The Nantes Tryptic* (1992), donde tres pantallas a la manera de un tríptico medieval, proyectan las imágenes del nacimiento (izquierda), la muerte (derecha), y la de un hombre suspendido en agua en la pantalla central, metáfora de la existencia como estado etéreo entre la vida y la muerte; la tercera pieza, *Heaven and Earth* (1992) presenta dos monitores despojados y enfrentados a la altura de los ojos del espectador. Uno transmite la imagen del hijo recién nacido, el otro la agonía de la madre. El espectador asiste desde afuera a ese vínculo secreto que se genera cuando nos encontramos frente al límite de la existencia.

En *The Passing*, lo primero que observamos es un hombre que cae en el agua en cámara lenta:

uno, que no es otro más que el mismo artista. Imágenes de él en video en blanco y negro, nos muestran a este hombre entre el sueño y la vigilia. Y es cuando recupera el sueño que se mezclan imágenes de la anciana en su lecho de muerte, de su mujer dando a luz, y de un hombre que cae en el agua.... Reverberaciones que se confunden con las imágenes; sonidos de la respiración del hombre junto con el fluir del agua que producen la sinestesia característica de los sueños: esa capacidad de confundir de los sentidos que ocasiona en nosotros una impredecible, indescriptible sensación.

Martes 22 de marzo

The reflecting pool

Año: 1977-1981
Duración: 6'55"

En un estanque, Bill Viola juega con el reflejo de un hombre suspendido y/o congelado en el aire, a punto de caer al agua. Su reflejo, símbolo del paso del tiempo representado por la duración de la suspensión, por lo que significa el mismo reflejo, una copia de uno mismo. El tiempo y el reflejo plantean la idea del límite entre lo que es y lo que no es, entre la copia y el sujeto, entre el tránsito del pasado al futuro.

Una de las grandes ideas de Viola con esta obra es la del espacio límite.

Ancient of days

Año: 1979-1981
Duración: 12'21"

Ancient of Days es una notable serie de "cánones y fugas de video" que le significaron a Viola las más sofisticadas exploraciones estructurales y metafóricas sobre el tiempo. Notaciones matemáticas precisas de la edición del código del tiempo, han sido aplicadas a la construcción de las ilustraciones de simetría temporal y dual, y a la transposición equivalente -basada en la concepción del tiempo en la música, y en los principios de composición del contrapunto y el serialismo. El resultado son las asombrosas intervenciones temporales -una olla de 180 grados mirando hacia abajo en una calle de Nueva York, que avanza desde el primer día a la noche; una imagen del Monte Rainier en la que el primer plano y el fondo se despliegan en diferentes cortes de tiempo- que el artista desplegó como transformaciones simbólicas de los recursos naturales y los paisajes urbanos.

Chott el-Djerid (Portrait in light and heat)

Año: 1980

Duración: 28'

Chott el-Djerid es un notable estudio sobre la percepción y la trascendencia. Viola escribe que “Chott el-Djerid es el nombre de un gran lago salado en seco en el desierto del Sahara tunecino; de sus espejismos que es más probable que se formen con el sol del mediodía. Aquí, el intenso calor del desierto manipula, dobla y distorsiona los rayos de luz, de tal forma que realmente vemos cosas que no están allí. Los árboles y las dunas flotan sobre el suelo, los bordes de las montañas y los colores de los edificios se rizan y vibran, formas que se funden en un baile brillante. En esta pieza, los espejismos del desierto se contraponen a las imágenes de las praderas de invierno sombrío de Illinois y Saskatchewan, donde las condiciones climáticas reflejan la contraposición, con un aura similar de incertidumbre, desorientación y desconocimiento. En definitiva, la obra no se trata tanto de espejismos, trata más bien de los límites de la imagen, pues vista desde lejos el punto es la ruptura de las condiciones normales, o la falta de información visual adecuada, efectos que nos hacen volver a evaluar

nuestras percepciones de la realidad y darnos cuenta de que estamos viendo algo fuera de lo común -una transformación de lo físico a lo psicológico”.

Asistencia de producción: Kira Perov. Asistencia técnica: Bobby Bielecki. Supervisor de producción: Carol Brandenburg. Editor: John J. Godfrey. Producido en asociación con la TV Lab en WNET/Thirteen, New York.

Migration

Año: 1976

Duración: 7'

Migration es un análisis de una imagen, un ejercicio metafórico sobre la percepción y la representación, la ilusión y la realidad, el microcosmos y el macrocosmos, la naturaleza y la conciencia. Viola escribe que esta obra es “un lento y continuo viaje a través de cambios de escala, marcada por el sonido de un gong. [La obra] se refiere a la naturaleza de los detalles de una imagen. En términos visuales, esto se conoce como ‘la agudeza’ y se relaciona con el número de fotorreceptores en una superficie determinada de la retina. En cuanto a la televisión, el detalle que se conoce como ‘resolución’, es una medida del número de elementos de imagen en una

determinada dirección horizontal o vertical del fotograma de video. La realidad, a diferencia de la imagen en la retina o en el tubo de la televisión, es infinitamente resoluble -“resolución” y “agudeza” son sólo las propiedades de las imágenes de la pieza, que se convierte en una exploración de las propiedades ópticas de una gota de agua, revelando una imagen de la persona y una sugerencia de la naturaleza transitoria del mundo que posee en su interior. “

Producido en asociación con Synapse Video Center, la Universidad de Syracuse.

Martes 29 de marzo

Five angels for the millenium

Año: 2001

Duración: 6'43”

Five angels for the millenium son 5 secuencias de un ángel pájaro, ángel fuego, ángel descendiente, la creación del ángel y el ángel que sale, proyectadas en un muro de una galería en penumbra.

“*Cinco ángeles* salió de una sesión de tres días en Long Beach, resultado de varios otros proyectos. Todo lo que sabía era que quería filmar a un hombre sumergido en el agua, que se

hundía hacia abajo, y que fuera de cuadro estaba ahogándose. Después de un año o más, observando a través de este material viejo, me encontré con cinco tomas de esta figura y comencé a trabajar con ellas de manera intuitiva y sin un plan consciente. Me absorbí por completo en este hombre que se hundía en el agua, acentuado por el medio ambiente sonoro y físico que tenía en mente para la pieza. Cuando le mostré la obra terminada a Kira [Perov], mi pareja, señaló algo que no me había dado cuenta hasta ese momento: no era una película de un hombre que se ahogaba. De alguna manera, había captado inconscientemente en la ejecución de las cinco secuencias en el tiempo, una en la que las figuras apuntaban hacia arriba, fuera del agua. Yo había creado sin darme cuenta imágenes de ascensión, de la muerte al nacimiento.” Bill Viola, 03 de junio 2003

Sweet light

Año: 1977

Duración: 9'

Viola se ha referido a *Sweet Light* y a otras cintas de este período como “canciones” personales, expresiones líricas.

Articulada a través de una edición precisa, *Dulce luz* incorpora imágenes simbólicas, saltos de escala, y una cámara móvil que sugiere puntos de vista cambiantes. La cinta se basa en ciertas referencias comunes a la iluminación- luz de lámpara incandescente, luz de día, linterna y luz del fuego- que Viola utiliza como metáforas de su inspiración artística. El acceso a las instalaciones de sonido en el estudio de ZBS en Fort Edward, Nueva York, y de post-producción de video en la TV Lab en WNET de Nueva York, le permitió al artista darle la flexibilidad precisa y rítmica a las imágenes, en la edición de esta cinta.

Anthem

Año: 1983

Duración: 11'30”

Anthem (himno) es un lamento post-industrial, estructurado sobre el grito desgarrador de una joven, de pie, en la vasta cámara de la Union Station de Los Ángeles. Viola se refiere a esta estructura, en su forma y función, como semejante a la de los cantos religiosos, especialmente los cantos gregorianos (que utilizan una escala armónica en una sala de resonancia) y a los cantos budistas tántricos (exorcismo

ritual y conversación con los demonios). El grito original se extiende en el tiempo y cambia de frecuencia para producir una escala de notas armónicas que sostiene la banda sonora, a la que Viola yuxtapone imágenes del materialismo -la industria y el culto del cuerpo, las bombas gigantes del petróleo y el palpitante corazón humano, los coches de transmisión a lo largo de una autopista y la sangre que fluye por las venas, la moderna tecnología quirúrgica y ramas de los árboles en un bosque antiguo. Los gritos de angustia cortan la corporeidad de la joven y la cultura contemporánea como organismo vivo. Para Viola, la pieza es una evocación ritual de “nuestros más profundos miedos primarios, la oscuridad, y la separación de cuerpo y espíritu.” Asistente de Producción / fotógrafo: Kira Perov. Vocalista: Nomura Amy. Producido en asociación con el Laboratorio de TV en WNET / Thirteen, Nueva York.

Fuente de investigación:

- <http://www.billviola.com/> (traducción del inglés al español).

- <http://www.eai.org/title.htm?id=3317> (traducido del inglés al español).

- Arte y parte. No. 55

