



FUNDACIÓN
BOTÍN

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

VISITAS COMENTADAS

Descubre la obra de la artista y sus interesantes aportaciones como figura clave del *performance art*, de la mano de profesionales del mundo del arte y expertos.

Miércoles 6 julio	Elena Mazzi
Miércoles 3 agosto	Mabi Revuelta
Miércoles 14 septiembre	Benjamin Weil

20:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo

SESIONES EN SALA

A través de dinámicas sesiones con personal de la Fundación Botín analiza y disfruta de la nueva instalación multimedia y las performances de esta gran artista estadounidense.

Miércoles 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre y 5 de octubre
20:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo

VISITAS PARA GRUPOS

Disponibilidad de horario, previa solicitud.
Tel: 942 226 072 | arteycultura@fundacionbotin.org

JOAN JONAS



FUNDACIÓN
BOTÍN

caudal o río
vuelo o ruta

25.06.16 >> 16.10.16

La performance es el medio del que me valgo para construir un objeto que existe tan sólo en el tiempo, el cual se plasma en el espacio mediante cuerpos, mediante mi propio cuerpo. Para mí la performance es poesía tridimensional creada en vivo en el espacio.

Extracto de *Joan Jonas, Study of The Artist With Dog* (Joan Jonas, estudio de la artista con perro).
Película dirigida por Brigitte Cornand y producida por Les Films du Siamois, 2006

Sobre la exposición. Los cuentos y los rituales son medios de expresión y transmisión de la cultura fundamentales ya que, de algún modo, y con independencia del momento y el lugar en el que han sido concebidos, expresan las preocupaciones, alegrías y temores recurrentes de la humanidad. En ese sentido, son universales y su existencia se remonta a las formas de organización social más antiguas, de hace miles de años.

La obra de Joan Jonas bebe de prácticas rituales de culturas muy diversas que la artista ha conocido en sus viajes por todo el mundo, así como de la recopilación de cuentos, poemas y novelas. Así, la literatura, con frecuencia punto de partida de sus performances e instalaciones, y el medio cinematográfico han sido fuentes de inspiración esenciales para la artista.

Formada en historia del arte, dibujo, poesía y escultura, Joan Jonas enriqueció su práctica artística con el paso de los años incorporando nuevos medios como la danza y el sonido. La artista ha desarrollado un lenguaje único del que se vale para construir narrativas en múltiples capas que plasma en forma de performances, presentadas como acciones en vivo, instalaciones o vídeos. A menudo, el núcleo de cada nuevo proyecto lo compone un texto que la artista utiliza como catalizador para crear la pieza, nutriéndose tanto de fuentes literarias como de la propia realidad, por medio de las imágenes que su cámara captura. Jonas trabaja de una manera reiterativa, en el sentido de que cada nuevo trabajo conduce, de alguna manera, al siguiente.

Las seis obras que aquí se presentan cubren un periodo de quince años de trayectoria, que culmina con esta nueva instalación multimedia, creada a partir de las imágenes tomadas en los viajes más recientes de la artista y de su descubrimiento del entorno rural cántabro.

**JOAN
JONAS**
caudal o río
vuelo o ruta

stream or river
flight or pattern

caudal o río
vuelo o ruta

2016

El nuevo trabajo de Joan Jonas, una instalación multimedia creada específicamente para la Fundación Botín en Santander, refleja las ideas y reflexiones más recientes de la artista acerca de la existencia humana.

En la primera vídeo proyección parte de imágenes tomadas en sus últimos viajes: suelos de mosaico en Venecia, aves enjauladas en Singapur, el cementerio de Génova, las secuoyas de California, así como diversas especies arbóreas de Cantabria. Con y frente a estas imágenes, Jonas realiza su performance, llevando por único disfraz un sombrero, unas gafas de sol, un vestido y unas chaquetas de papel.

La segunda vídeo proyección revela un experimento en el que cuatro artistas, participantes en el taller que Joan Jonas dirigió en Villa Iris, interactúan con los paisajes del valle cántabro del Nansa como telón de fondo.

La narración visual de la instalación se completa con un conjunto de dibujos realizados por la artista en papel y por una serie de dibujos murales de animales, que se muestran integrados en un contexto colorista.

La pieza también toma como fuente de inspiración un poema compuesto a partir de fragmentos de teatro Noh japonés, extraídos del libro *The Classic Noh Theatre of Japan (El clásico teatro Noh de Japón)* de Ernest Fenollosa y Ezra Pound.



stream or river flight or pattern (caudal o río vuelo o ruta), 2016. Instalación multimedia: paredes pintadas de color, dibujos murales, 32 dibujos enmarcados (tinta sobre papel japonés), 2 vídeo proyecciones, Dimensiones variables. Performers: Saverio Bonato, Galia Eibenschutz, Allison Janae Hamilton, Thao-Nguyen Phan. Cantante: Allison Janae Hamilton. Asistente: Elena Mazzi. Videoasistentes: David Sherman (Nueva York), J.R. González Soutullo y Laro Sánchez-Palacín (Santander).

Lines in the Sand (Líneas en la arena), 2002/2004. Grabación de la performance llevada a cabo en The Kitchen, Nueva York, 2004. Video, color y sonido, 47'54". Performers: Ragani Haas, Joan Jonas, Sung Hwan Kim, Henk Visch. Video: Joan Jonas. Mezcla video: Astrid S. Klein. Banda sonora y música: Steven Vitiello, Paul Miller a.k.a. DJ Spooky.



**LINES IN
THE SAND
LÍNEAS EN
LA ARENA
2002/2004**

Esta performance está basada en el poema épico *Helen in Egypt (Helena en Egipto)*, 1951–1955) en el que la poeta y escritora H. D. (Hilda Doolittle) revisa el mito del rapto de Helena como causa de la guerra de Troya, tal y como lo describe *La Iliada* de Homero.

Tomando como base algunos textos de la antigüedad que demuestran que Helena de Esparta en realidad no viajó a Troya, sino a Egipto, el mito se desmonta y, por tanto, griegos y troyanos habrían combatido por un fantasma, por una mera ilusión irreal. Una yuxtaposición de imágenes y textos ponen en entredicho la historia oficial.

El elemento central de esta pieza es la experiencia que Joan Jonas vive a mediados de los años sesenta cuando presencia el rito de la danza de la serpiente de los indios Hopi. Esta vivencia, crucial para la artista, se une, años más tarde, a la lectura de la narración que hace de este mismo ritual Aby Warburg, en un escrito que publica, a modo de catarsis, durante su estancia en un sanatorio mental.

En su obra el historiador germano describe esta vivencia como reveladora, llegando a modificar profundamente su visión de la historia del arte. La artista explora en esta performance temas relativos a la cartografía mental del territorio y la mitología.

**THE SHAPE,
THE SCENT,
THE FEEL OF
THINGS**

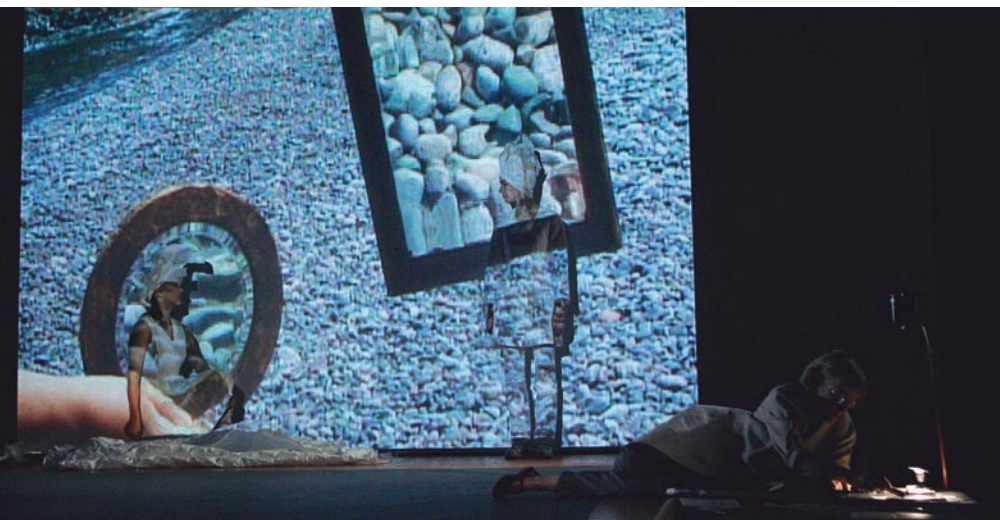
**FORMA, OLOR,
SENSACIÓN DE
LAS COSAS
2004/2006**



The Shape, the Scent, the Feel of Things (Forma, olor, sensación de las cosas), 2004/2006. Grabación de la performance llevada a cabo en las Riggio Galleries de Dia: Beacon, Beacon, Nueva York, 2005. Video, color y sonido, 80'08". Performers: José Luis Blondet, Ragani Haas, Joan Jonas. Video performers: Ragani Haas, Geoff Hendricks, Joan Jonas, Antonio Rogers, Sur Rodney Sur, Zina Magical Dog Star. Video: Joan Jonas. Cantante: Kate Fenner. Sonido en directo: Joan Jonas y Jason Moran. Música: Jason Moran. Productor: Jim Bauerlein y Dia Art Foundation. Director de escena: Sekeena Gavagan. Diseñador sonido: Patrick Heilmann.

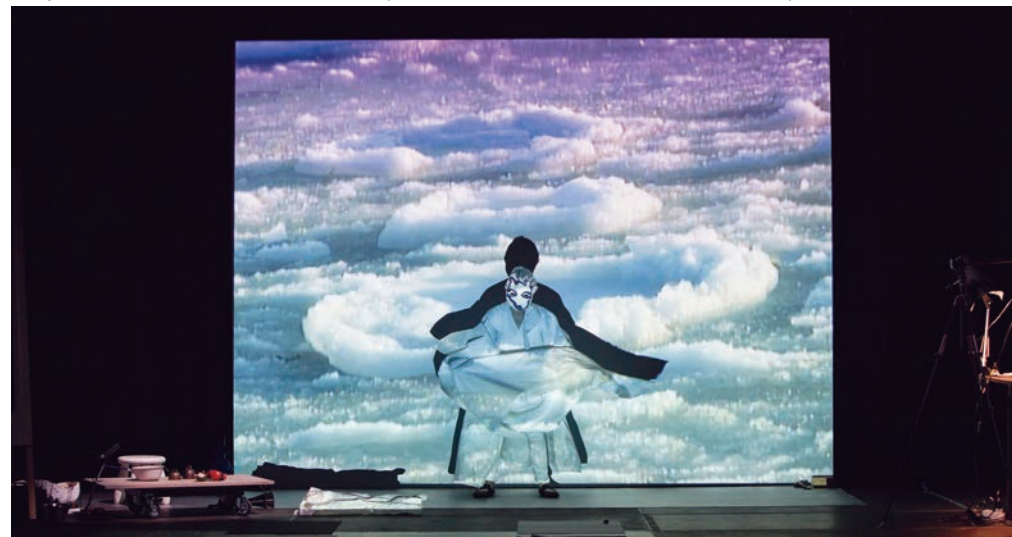
READING
DANTE III
LECTURA DE
DANTE III
2007/2009

La lectura de *La Divina Comedia* de Dante da origen a una pieza en la que Joan Jonas reflexiona sobre el estado actual de nuestro mundo y que relaciona, sobre todo con el Infierno, el primero de los tres cánticos que componen el poema épico, pero también con nuestra manera de percibir y relatar la vivencia de una era de cambios profundos y la confusión a que esos cambios dan lugar. La artista relaciona esta lectura con las de Aby Warburg (*The Shape, the Scent, the Feel of Thing*) y H.D. -Hilda Doolittle- (*Lines in the Sand*).



Reading Dante III (Lectura de Dante III), 2007/2009. Grabación performances y lecturas en MACBA, Barcelona; Performing Garage y Orchard Street, Nueva York; Sydney Biennial, Australia; Isabella Stewart Gardner Museum, Boston. Video, color y sonido, 46'26". Performers: Barcelona: Ragani Haas, Cristina Hortigüela, Joan Jonas, Sydney: Ragani Haas, Joan Jonas. Boston: Andrea Anastasio, Marco DeMichelis, Joan Jonas, Ateya Khorakiwala, Adam Pendleton, Steven Prina. Nueva York (Orchard Street): Michael Blum, Uchenna Enwezor, David Grubbs, Anthony McCall, Gwenn Thomas. Nueva York (Performing Garage): Joana Avillez, Ragani Haas, Joan Jonas. Video: Joan Jonas. Asistente de video: David Dempewolf. Cantante: Kate Fenner, Alicia Hall Moran. Banda sonora de Joan Jonas con sonido de Jason Moran.

Reanimation (Reanimación), 2010/2014. Grabación de la performance llevada a cabo en Hangar Bicocca, Milán, 2014. Video, color y sonido, 51'33". Performers: Joan Jonas y Jason Moran. Video: Joan Jonas. Asistente video: David Dempewolf. Música: Jason Moran. Asistente: Coral Turner. Técnico: David Dempewolf.



Continuando con su reflexión sobre el estado del mundo, en esta ocasión Joan Jonas se inspira en la novela *Under the Glacier (Bajo el glaciar)*, 1968), del autor islandés Halldór Laxness. El libro cuenta la historia de un joven emisario enviado por el obispo de Islandia para investigar la actividad paranormal que se desarrolla en los alrededores de un glaciar. Este hecho sirve a la artista de metáfora para reflexionar sobre el advenimiento de la era del Antropoceno con la que se identifica el ciclo de cambios drásticos de nuestro entorno natural, como resultado evidente de la actividad humana.

REANIMATION
REANIMACIÓN
2010/2014

They Come to Us Without a Word II (Se acercan a nosotros sin palabras II), 2015/2016. Grabación de la performance llevada a cabo en Piccolo Teatro Arsenal, Venecia, 2015. Video, color y sonido, 62'46". Performers: Joan Jonas, Jonas y Malcom Moran, Noah Delorme, Lila Gavagan, Willa Schwabsky, Zora Casebere, Jin Jung, Elena Mazzi. Video: Joan Jonas. Asistente video: David Sherman. Musica: Jason Moran.



THEY COME
TO US WITHOUT
A WORD II
SE ACERCAN A
NOSOTROS SIN
PALABRAS II
2015/2016

Esta performance se inspira en algunos relatos de fantasmas procedentes de la tradición oral de Nueva Escocia (Canadá). Las preocupaciones sobre la cada vez mayor fragilidad de la naturaleza vuelven a ocupar una posición central en este trabajo de la artista, intrínsecamente relacionado con *Reanimation (Reanimación)*. Aquí, Jonas se plantea de nuevo la relación destructora que los humanos mantenemos con otras especies del planeta. Otras referencias que han inspirado esta pieza son los escritos sobre abejas del biólogo Jakob von Uexküll; el ensayo *Why Look at Animals?* (¿Por qué miramos a los animales?) del poeta y crítico de arte inglés John Berger; y *L'aperto. L'uomo e l'animale (Lo abierto. El hombre y el animal)* del filósofo italiano Giorgio Agamben.

JOAN JONAS

Sobre la artista. Nacida en Nueva York en 1936, Joan Jonas se graduó en Historia del Arte en Mount Holyoke College en 1958. Tras cursar estudios de escultura en la School of the Museum of Fine Arts de Boston, estudió dibujo y poesía en la Universidad de Columbia donde en 1965 completó un máster en Escultura. Las exploraciones de la artista con los nuevos medios a finales de los años sesenta y principios de los setenta y el descubrimiento de la obra de Claes Oldenburg, Yvonne Rainer o Simone Forti ampliaron su práctica artística, conduciéndole a establecer los fundamentos formales del *performance art*, una práctica que hoy continúa liderando.

Receptora de numerosos premios y reconocimientos, desde el año 1972 ha participado en seis ediciones de la Documenta de Kassel. Su trabajo ha sido



objeto de grandes retrospectivas como las que acogió el Stedelijk Museum de Ámsterdam en 1983 y 1994; el Queens Museum of Art de Nueva York en 2003 o el Hangar Bicocca de Milán en 2014.

Entre sus exposiciones individuales más recientes destacan: Museum of Modern Art de Nueva York -MOMA- (2010), Kulturhuset Stadsteatern en Estocolmo (2013), Proyecto Paralelo en México (2013), Contemporary Arts Museum de Houston (2013), Centre for Contemporary Art Kitakyushu en Japón (2014), etc.

La artista representó a Estados Unidos en la última edición de la Bienal de Venecia (2015), donde recibió una mención especial del jurado por su instalación *They Come To Us without a Word (Se acercan a nosotros sin palabras)*, a cuya producción contribuyó la Fundación Botin.