

Taller / Workshop

Joan Jonas

Taller / Workshop

Joan Jonas

EXPOSICIÓN RESULTADOS / EXHIBITION RESULTS

Saverio Bonato 6-7

Sara Bonaventura 8-11

Aliansyah Caniago 12-15

Xavier Cunilleras 16-19

Santiago Díaz Escamilla 20-23

Galia Eibenschutz 24-27

Ariel Gout 28-31

Allison Janae Hamilton 32-35

Sonja Silke Hinrichsen 36-39

Noriko Koshida 40-43

Alessandra Messali 44-45

Carolina Redondo 46-49

Mara Danielle Streberger Elizalde 50-51

Yusuke Taninaka 52-55

Phan Thao-Nguyen 56-59

6-23 / 6 /2016 Villa Iris, Santander, España

The workshop took place in Santander, at Villa Iris and the nearby Nansa Valley, where Fundación Botín has been unfolding a Rural Development Program aimed at re-dynamizing the valley and preserving its heritage. It focused on the theme of landscape, whether rural or urban. *What role plays the landscape in your work?* Although this notion can be interpreted in different ways according to one's interests and/or medium, the issue of sustainability in a rural area is an important one. Thus, any detail in the social network of nature serves to focus on. This might include certain systems such as roads or rivers, trees or wildlife. The fifteen selected artists participated in the production of a new work by Joan Jonas. Without giving up to develop of their individual projects, which were featured in a final presentation at Villa Iris, all them were active fellows on the exhibition that Joan Jonas presented at Fundación Botín's exhibition on June 24.

Joan Jonas (Nueva York, EE.UU. 1936) is a pioneer of video and performance art, and an acclaimed multimedia artist whose work typically encompasses video, performance, installation, sound, text, and drawing. Trained in art history and sculpture, Jonas is a central figure in the performance art movement of the late 1960s, and her experiments and productions in the late 1960s and early 1970s continue to be crucial to the development of many contemporary art genres, from performance and video to conceptual art and theater. Since 1968, her practice has explored ways of seeing, the rhythms of ritual, and the authority of objects and gestures. She received a B.A. in Art History from Mount Holyoke College in 1958, studied sculpture at the School of the Museum of Fine Arts, Boston, and received an M.F.A. in Sculpture from Columbia University in 1965. Jonas has taught at MIT since 1998, and is currently Professor Emerita in the MIT Program in Art, Culture, and Technology within the School of Architecture and Planning.

Joan Jonas represented the United States of America at the 2015 Biennale di Venezia, and was awarded a special prize of the jury for her contribution. A recipient of numerous honors and awards, Jonas's other recent solo exhibitions include those at *Joan Jonas, caudal o río, vuelo o ruta*, Fundación Botín, Santander (2016); US Pavilion at the Venice Biennale (2015); CCA Kitakyushu, Japan (2014); Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm (2013); Proyecto Paralelo, Mexico (2013); Contemporary Arts Museum, Houston (2013); Bergen Kunsthall, Norway (2011); and The Museum of Modern Art, New York (2010). Since 1972, she has participated in six editions of Documenta (Kassel), and has had major retrospectives at the Stedelijk Museum, Amsterdam; Galerie der Stadt Stuttgart, Germany; and the Queens Museum of Art, New York.

De un simple objeto el eco todavía
resuena hoy, idéntico a sí mismo.

Banda sonora de nuevos rituales y
ceremonias.

Saverio Bonato SCHIO, ITALIA, 1991

From a simple object echo still
resonates today, identical to itself.

Soundtrack of new rituals and
ceremonies

Saverio Bonato

8

Sara Bonaventura ITALIA, 1982

Cueva de Las Aguas

*Estalactitas de cera
gotean y se hacen espesas, lágrimas
que el útero terrenal
exuda desde su mortal aburrimiento*

SYLVIA PLATH

El camino conduce a la entrada de una cálida y antiquísima cueva, una matriz acuosa que suaviza las piedras, estalactitas que reflejan cristales de fertilidad en estado de éxtasis, gotas destiladas que encapsulan el cosmos. Gotas, gotas, gotas sobre tiempos geológicos. Babosas que llevan la magia efímera, la espiral invisible de la vida. Chamanes derribando con plumas de caballo. Hacia abajo, la tierra porosa del deseo.

Sara Bonaventura

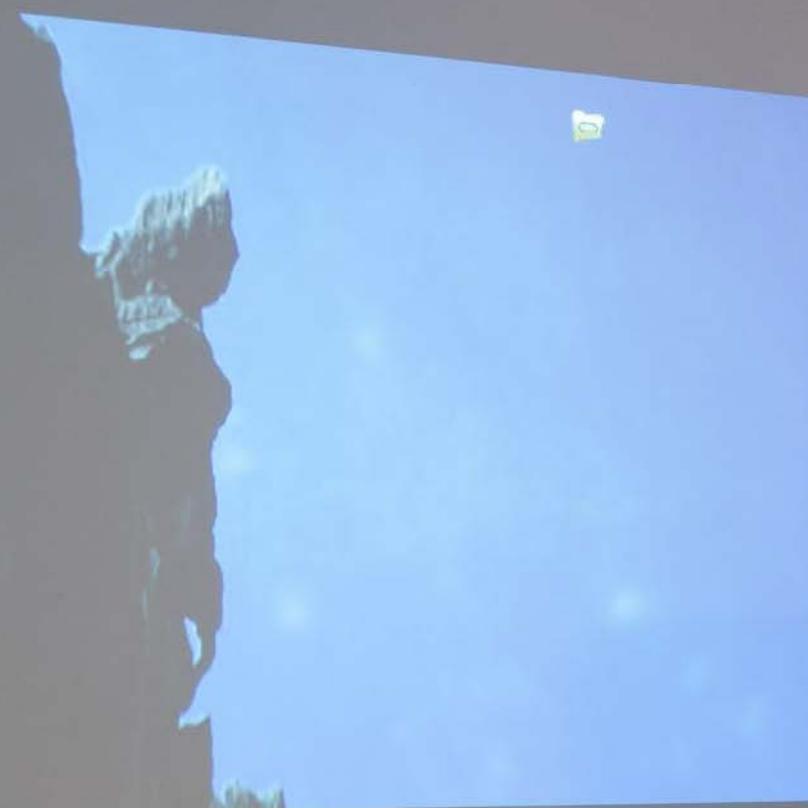

Cueva de Las Aguas

*Waxy stalactites
drip and thicken, tears
the earthen womb
exudes from its dead boredom*

SYLVIA PLATH

The path is leading to the entrance of a warm cave, old beyond counting, a watery matrix softening stones, stalactites echoing crystals of ecstatic state fertility, distilled drops encapsulating the cosmos. Drips drips drips over geologic times. Slugs carrying the ephemeral magic, the invisible spiral of life. Shamans knocking down with horsefeathers. Downward to the porous earth of desire.

Sara Bonaventura

11

Aliansyah Caniago INDONESIA, 1987

Alimentando pájaros; siempre quiero que los pájaros coman de mi mano

Para mí, un pájaro es señal de que un lugar aún disfruta de un buen ecosistema. Las aves pueden sobrevivir en cualquier estado y en cualquier sitio, a condición de que haya árboles o plantas, porque la mayoría de ellas dependen de estas últimas. De niño, cuando la ciudad era verde, podía ver muchos tipos de pájaros revoloteando por todas partes. Trepábamos a los árboles para ver los nidos y darles de comer. Por la tarde, cantaban e impregnaban el aire de alegría. Un hermoso recuerdo del pasado.

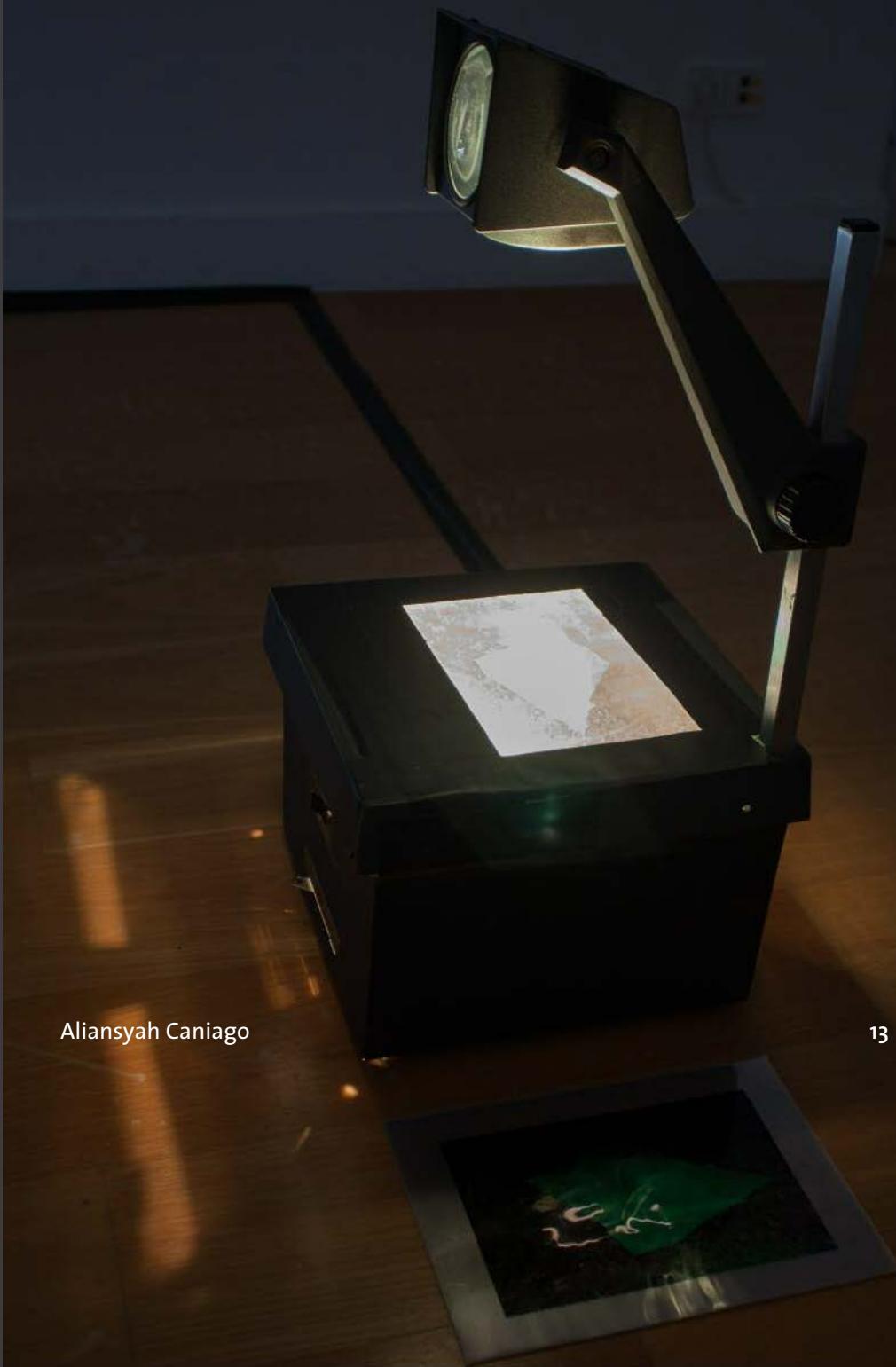
¡La ciudad ha crecido tan deprisa! La gente construye casas, fábricas, edificios, y cada vez quedan menos zonas verdes. Han cortado un gran número de árboles y por ello muchas clases de aves han desaparecido, siendo muy pocas las que hasta ahora han logrado sobrevivir. Siempre se mantienen a cierta distancia de las personas, porque estas solían cazarlos para convertirlos en sus mascotas. En Indonesia existe la creencia de que si se tienen pájaros en casa y se les alimenta a diario, su propietario tendrá una vida muy afortunada. Por eso la gente construye jaulas: para tener como mascotas a aves silvestres. Al final, las aves no tiene ningún lugar en el que vivir.

La primera vez que vine a Santander, me sorprendió ver tantos pájaros en la ciudad, en los jardines; se acercan a las personas y parece que no les temen. ¡Es fantástico!

Se me ocurrió la idea de darles de comer y observar su relación con los seres humanos. Lo interpretaba como una metáfora: observar la relación entre la gente y su entorno. Puesto que los pájaros se aproximan libremente a las personas, pensé que se acercarían y que comerían de mi mano.

En la *performance* que hice en el bosque del valle del Nansa, en Santander, me tumbé en la hierba y me cubrí el cuerpo con un lienzo pintado de verde. Esparcí migas de pan sobre el lienzo y deposité algunas en mi mano para que los pájaros se acercaran. Intentaba ocultar mi cuerpo, comprimiendo mi presencia y camuflándolo con el lienzo: mi cuerpo pasó a ser una ilusión. Confiaba en que los pájaros se aproximaran y comerían sobre el lienzo verde, pero no vino ninguno. Por lo visto, pese al camuflaje, podían detectar mi presencia.

Al final, conseguir que los pájaros coman de mi cuerpo sigue siendo una vana ilusión: un lienzo lleno de deseos humanos que ansían controlar algo incontrolable, algo salvaje. A la vez, sin embargo, intento cuestionar la relación entre las personas y el entorno de esta ciudad.

Aliansyah Caniago

14

Aliansyah Caniago

Bird Feeder; I always want to feed the birds from my hand

Bird, for me is a sign when one place still has a good ecosystem. They can survive in every condition and every place as long as they have trees or plants because most of them depend on the plants. In my childhood, when the city was so green, I saw many kinds of birds flying around. We climbed the trees so we could see their nests and feed them. In the afternoon, they would sing and fill the air with joy. A nice memory from the past.

The city has grown so fast. People build houses, factories, buildings and the green area is less. Many kinds of birds vanished because a lot of trees were cut in the city, and only a few kinds of birds can survive and live until now. They kept a distance from humans because humans hunted them down to make them their pets. There is a myth in Indonesia that if we have birds in the house and feed them everyday, it means that the owner will get lucky in his life. So people start to build cages so that they can pet the wild birds and in the end the birds have no space to live in.

When I came to Santander for the first time, I was surprised to see a lot of birds playing in the city, in the gardens and they approach people and they didn't seem to be scared of people. What a condition!

An idea came to me to feed them to see their relationship with humans. For me, it was a metaphor to see the relation between people and their environments. I thought I could feed the birds from my hand since they approached people freely; I thought they would come and eat.

This is what I did for the performance in the forest in part of Nansa Valley, Santander. In this piece I was laying on the grass, my body covered with a green painting; I put some breadcrumbs on the top of it and some on my hand to invite the birds to come. I was trying to disguise and conceal my body, compressing my presence and camouflaging my body with the painting. My body became an illusion. I was waiting for the birds to come and eat on the painting, but no bird came. It seems that they could still sense my presence.

In the end, to feed the birds from my body for me is still just an illusion, it is a painting of human desires to control something uncontrolled, something wild. But at the same time, I am trying to question the relation between people and the environment of this city.

Aliansyah Caniago

Hombres irreductibles / Hombres salvajes]

Los árboles son poemas que la Tierra escribe en el cielo. Nosotros los talamos y los transformamos en papel para que de este modo podamos dejar constancia de nuestro vacío.

Khalil Gibran

Mitad hombre y mitad bestia, el hombre salvaje representa la compleja relación que las comunidades humanas, en especial las rurales, mantienen con la naturaleza.

Se encarga de presentar a los sujetos en armonía con un lugar, un tiempo y una comunidad, como si con ello quisiera convencernos mejor de nuestros implacables vínculos con los excesos de apariencia y el aspecto social de la posición o el estatus.

Como mito, el hombre salvaje desempeñó su papel de mediador en un conflicto irreducible. El carnaval es, en realidad, el momento adecuado para encontrar al hombre salvaje, porque estas celebraciones también se sitúan en la frontera entre lo racional y lo imaginario, el desorden rebelándose contra los ciclos de tiempo estrictos, la ambigüedad de las experiencias límite, de la locura y de lo grotesco. El carnaval es una fórmula para asegurar el equilibrio homeostático de la sociedad, un desorden controlado, porque sabemos que después de los excesos todo debe regresar a la normalidad.

Xavier Cunilleras

18

Xavier Cunilleras

Savage men / Wild Men

Trees are poems the earth writes upon the sky. We fell them down and turn them into paper, That we may record our emptiness

KHALIL GIBRAN

Half man and half beast, the wild man stands in for the complicated relationship that human communities, especially rural ones, have with nature.

Taking care to present the subjects in harmony with a place, a time and a community as if to better convince us of our implacable ties to the excesses of appearance and the social aspect of position or status.

As myth, the wild man, fulfilled its role of mediator in an irreducible conflict, in fact, the carnival is the right time to find the wild man because these celebrations are also situated on the border between the rational and the imaginary, disorder rebelling against strict time cycles, the ambiguity of the boundary experiences, madness and the grotesque. Carnival is a formula to ensure the homeostatic balance of society, a controlled disorder because we know that after the excesses, everything should return to normal.

Xavier Cunilleras

20

Santiago Díaz Escamilla BOGOTÁ, COLOMBIA, 1992

Una segunda visita o una visita repetida (gente en busca de otra gente)

Colecciono partículas.

Conecto enlaces temporales rompiendo y triturando piezas y transformándolas en una mezcla homogénea, en un cuerpo condensado de articulaciones, relaciones interconectadas. Mientras recojo piedras de varios lugares del valle del Nansa, busco distintas formas de reflexionar sobre la naturaleza humana desde la perspectiva de nuestra relación con la Tierra.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de naturaleza? ¿Estamos trazando las mismas líneas que trazaron las generaciones anteriores? ¿Estamos contemplando un fragmento del mundo en constante expansión? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de paisaje y qué piensa eso que denominamos «paisaje»? ¿Qué sucedería si pudiéramos reflexionar sobre una historia no humana?

Santiago Díaz Escamilla

21

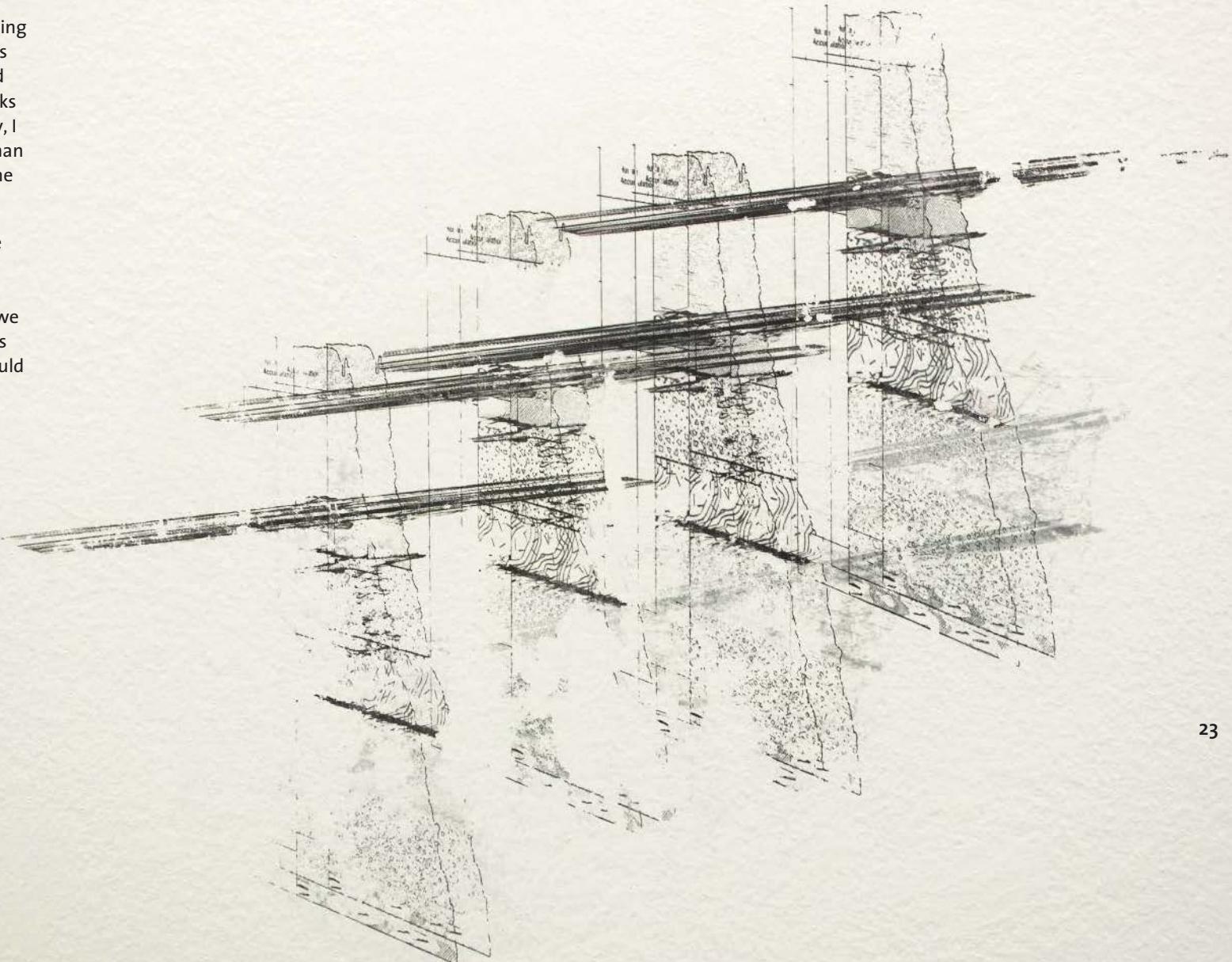

A Second or Repeated Visit (People after other People)

I collect particles.

I connect temporary links by smashing, grinding pieces and turning them into a homogeneous mixture, a condensed body of interconnected relationships, articulations. By picking up rocks from different places across the Nansa Valley, I look up for possible ways to think about human evolution in terms of our relationship with the Earth.

What do we tell when we say nature? Are we tracing the same lines that past generations made before us? Are we looking at an ever expanding fragment of the world? What do we mean when we say landscape, and what does this so called landscape think? What if we could think about a non human history?

Galia Eibenschutz MÉXICO DF, MÉXICO, 1970

Cursos de agua. Caminos medievales

Encontré un mapa del valle del Nansa y de Peñarrubia en el que se muestran todos los ríos del valle y los caminos medievales que se trazaron junto a ellos. Me llamó la atención el hecho de que en el mapa se podía observar de qué forma los cursos de agua riegan toda la tierra; ello permite comprender a la perfección de qué forma los ríos generan vida y riqueza y de qué modo han dado lugar a la creación de culturas.

La pieza que he elaborado es una instalación-dibujo que guarda relación con el mapa que hallé. Me inspiré en la idea de que los ríos, al igual que las trayectorias de los seres humanos, son grandes líneas a lo largo de la Tierra en constante movimiento.

Las rutas migratorias se transforman en carreteras

Lo que los ríos se llevan

Lo que los ríos traen

Lo que los ríos generan

Lo que pasa por un sitio y jamás regresa

Un flujo constante de movimiento

3

Galia Eibenschutz

Water courses. Medieval roads

I found a map of the Valley of Nansa and Peñarrubia where you can see all the rivers of Nansa Valley and how the medieval paths were developed along them. I got attracted by the fact that looking at the map, you could see how the water courses are irrigating the whole land, enabling you to clearly understand how rivers generate life and wealth and how cultures have grown from them.

The piece I developed is a drawing installation related to this map that I have found. I got inspired by the idea that rivers are big lines along the earth in constant movement; as men trajectories are, as well.

Migration paths become roads

What rivers take

What rivers bring

What rivers generate

What passes by and never comes back

A constant flow of movement

Ariel Gout FRANCIA, 1968

Líneas dentro de líneas, variación nº 2
Instalación a base de dibujos

Lines within lines, variation #2
Drawing's installation

Ariel Gout

Ariel Gout

Palm Pebbles #5

Jardín de Villa Iris / Villa Iris' garden

Durante los dos últimos años, Ariel ha estado trabajando en una serie de «Instalaciones con 'Palm Pebbles'» y presenta una quinta en el jardín de Villa Iris.

Una cita del poema *Le galet* [El guijarro], de Francis Ponge (en «le parti pris des choses»), en alusión a la metáfora de la piedra interpretada como tiempo.*

Para morir y vivir de nuevo, las plantas, los animales, los gases y los líquidos se mueven de un modo más o menos rápido. La gran rueda de piedra nos parece, desde un punto de vista práctico, e incluso teórico, inmóvil; solo podemos imaginar una parte de la fase de su lenta desintegración.

Si bien la opinión popular la ha convertido a los ojos de los hombres en un símbolo de durabilidad y de impasibilidad, podría decirse que la piedra, que no se regenera, en realidad es el único elemento de la naturaleza que muere constantemente.

For the past 2 years, Ariel has been working on a series of "Palm Pebbles' installations" and is going to present a fifth one in the garden of Villa Iris.

A quote from the poem "the Pebble" (*le galet*) by Francis Ponge (in "le parti pris des choses"), referring to the metaphor of the stone as time.*

To die and live again, plants, animals, gases and liquids move more or less rapidly. The great wheel of stone seems to us practically, and even theoretically, immobile; we can only imagine a portion of its slowly disintegrating phase.

So that contrary to popular opinion, which makes stone in man's eyes a symbol of durability and impassiveness, one might say that stone, which does not regenerate, is in fact the only thing in nature that constantly dies.

ENGLISH TRANSLATION (BY BETH ARCHER)

* «Les végétaux, les animaux, les vapeurs et les liquides, à mourir et à renaître tournent d'une façon plus ou moins rapide. La grande roue de la pierre nous paraît pratiquement immobile, et, même théoriquement, nous ne pouvons concevoir qu'une partie de la phase de sa très lente désagrégation.

Si bien que contrairement à l'opinion commune qui fait d'elle aux yeux des hommes un symbole de la durée et de l'impassibilité, l'on peut dire qu'en fait la pierre ne se reformant pas dans la nature, elle est en réalité la seule chose qui y meure constamment».

Ariel Gout

Allison Janae Hamilton KENTUCKY, EE.UU., 1984

La tierra de leche o miel

¿Qué se siente al elegir entre leche y miel? ¿Entre supervivencia y dulzura?

¿Resistencia y magia?

¿Qué objetos, rutinas y rituales son leche y cuáles son miel?

Tal vez, indistinguibles, rechazan ser categorizados.

¿Qué fuerzas, pues, crean e imponen la ilusión de elegir?

La tierra de leche o miel formula estas preguntas en el marco de un entorno rural, un lugar donde la sostenibilidad de la tierra y la cultura a menudo colisionan. En esta instalación vinculo mis experiencias en el valle del Nansa con los paisajes —tangibles e imaginarios— del sur rural de Estados Unidos. Paralelismos de pérdida, conservación y sostenibilidad entre ambos lugares —la Cantabria rural y el sur de Estados Unidos— me inducen a reflexionar sobre el papel del paisaje en las pautas interrelacionadas de conservación y misticismo.

Allison Janae Hamilton

33

34

The Land of Milk or Honey

What does it feel like to choose between milk and honey?
Between survival and sweetness?

Endurance and magic?

Which objects, routines, and rituals are milk and which are honey?

Perhaps, indistinguishable, they reject categorization.

Which forces, then, create and impose the illusion to choose?

The Land of Milk or Honey activates these questions against the backdrop of the rural landscape, a place where sustainability of land and culture often collide. In this installation, I link my experiences in Nansa Valley with both the tangible and imagined landscapes of the rural American south. Parallels of loss, preservation, and sustainability between both locations—rural Cantabria and the southern United States—prompt me to think about the role of the landscape in the intertwined patterns of preservation and mysticism.

Allison Janae Hamilton

Allison Janae Hamilton

Sonja Silke Hinrichsen ALEMANIA, 1967

36

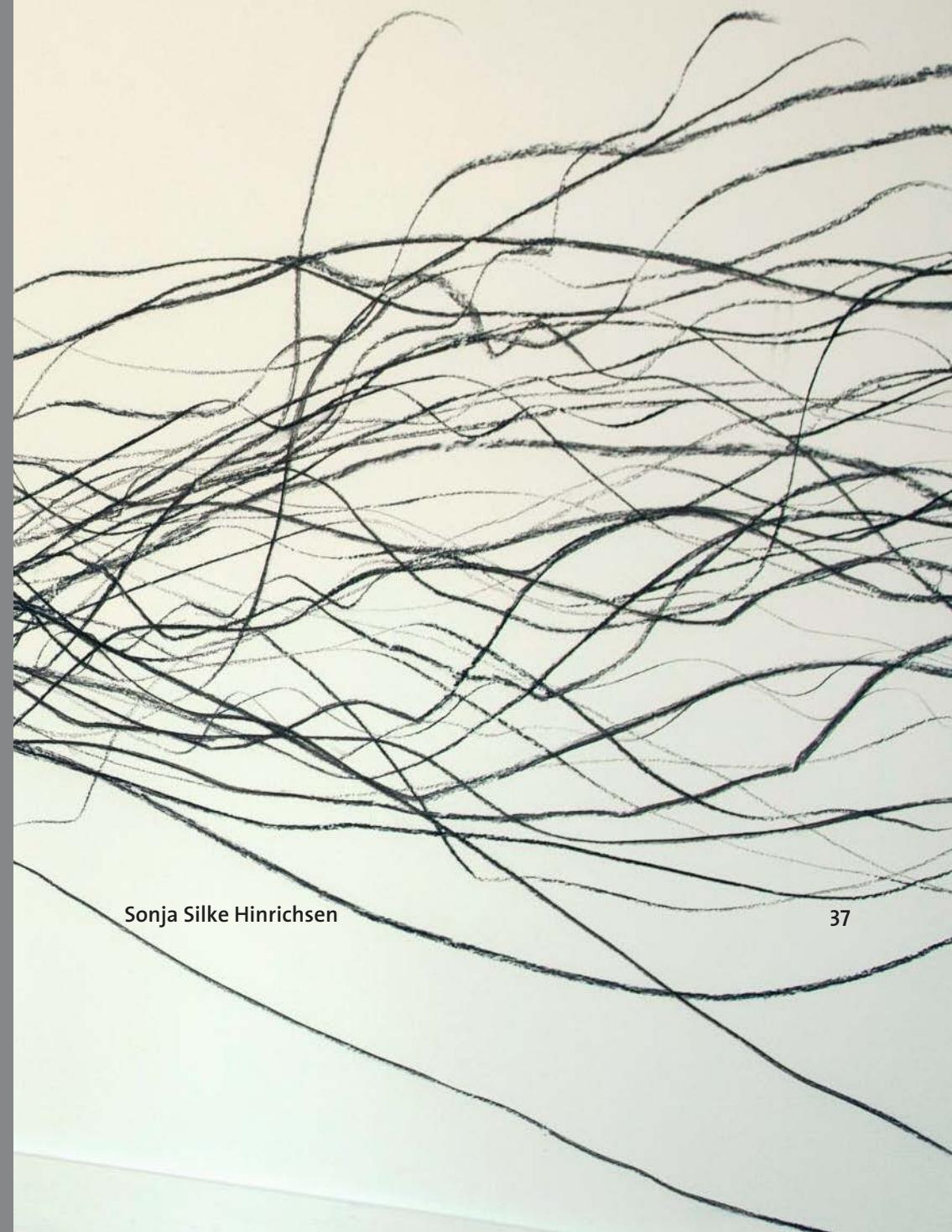
El principal objetivo de mi visita a Santander era explorar los distintos elementos de la naturaleza —la costa escarpada y las empinadas montañas— que definen geográficamente Cantabria. Las características extremas del paisaje de Cantabria nos remiten a la historia primigenia de la Tierra: la época en que grandes masas de magma se solidificaron y se convirtieron en rocas, en que las placas de la Tierra chocaron entre sí, en que capas rocosas se fueron elevando hasta convertirse en montañas o desprenderse y caer al mar, dejando tras de sí vertiginosos y escarpados acantilados. El poder primordial de la Tierra. Primero descubrí estos lugares recorriéndolos a pie y obteniendo material visual. Al experimentar el paisaje —bajo la lluvia, a pleno sol, o rodeada de niebla (en ocasiones, todo a la vez)—, al oler el aroma salado del mar y el delicado perfume de los árboles, de la hierba y de las flores, sentí la necesidad de profundizar en mayor medida en todo ello, de dedicar tiempo a meditar y a ajustar mi respiración al ritmo del océano mientras realizaba ejercicio físico. Grabé pequeñas *performances* en los acantilados cerca de Santander, y en una *video-performance* tracé las siluetas de las montañas en un gran muro: una acumulación de líneas que vibran y que recuerdan a un río fluyendo en estado salvaje.

Tengo la intención de seguir trabajando con estos materiales y llevar a cabo una investigación posterior relacionada con la naturaleza descrita; un estudio científico específico de la historia de la geología y la geomorfología del relieve de Cantabria, además de descubrir leyendas locales que guarden relación con esta tierra.

Voy a utilizar estos materiales en una instalación, probablemente con múltiples proyecciones. Lo más seguro es que estas proyecciones contengan palabras o frases cortas que permitan entrever qué percibí mientras exploraba estos lugares, y que expliquen el contexto de una forma sugerente, siempre dejando espacio para la imaginación individual del espectador. Cabe la posibilidad de que algunas palabras pronunciadas y/o una *live performance* también formen parte de este trabajo.

El paisaje de Cantabria me parece majestuoso, poderoso, posiblemente porque es tan extremo: escarpadas formaciones rocosas, escabrosas, desnudas, extrañas. Creo que encaja a la perfección con el arte visual que pretende llamar la atención sobre la belleza, lo extraordinario, la majestuosidad de la naturaleza, la importancia de la calidad medioambiental, no con respecto a una causa medioambiental concreta, sino de forma general; con el arte que aborda la emoción y la pasión por la naturaleza y que libera un antiguo sentido de libertad y de asombro. Pienso que el sentir admiración por la naturaleza está presente en todos nosotros; sin embargo, tiende a perderse a causa de nuestros ajetreados estilos de vida orientados al consumo. Considero que a través del arte, nosotros, en tanto que artistas, tenemos el poder de llegar a la sociedad y de dirigir la atención de nuestro público de un modo sugerente y no intrusivo; de una forma que puede llegar a los espectadores mucho mejor que los simples resultados de un estudio científico, a menudo inaccesibles o tediosos.

El trabajo que muestro en Villa Iris es un boceto, una pequeña parte de un proyecto más ambicioso. En modo alguno se trata de una pieza terminada; solo es una selección de materiales, una pequeña composición que permite entrever las primeras investigaciones que he llevado a cabo para este nuevo proyecto.

Sonja Silke Hinrichsen

38

Sonja Silke Hinrichsen

My visit to Santander has been primarily explorative. I focused my exploration on elements of nature – the rugged seaside and the steep mountains – both of which define Cantabria as a geographic region. The extreme features of the Cantabrian landscape tell a story of early earth history – the time when great masses of magma solidified to become solid rock, when earth plates pushed themselves into each other, when layers of rock towered up to become mountains or break off into oceans, leaving behind steep harsh cliffs.

Primordial earth power. In a first step I discovered these places by hiking, and I captured image material. Experiencing the landscape – being in the rain, in the sun, or being surrounded by fog (sometimes all of them at once), smelling the salty scent of the sea and the fine perfume of trees, grasses and flowers - sparked ideas to immerse myself deeper – to spend meditative time and tune my breathing to the rhythm of the ocean in physical exercise. I recorded small performances out by the sea cliffs near Santander, and I traced the mountain silhouettes onto a large wall in a video performance – to receive an accumulation of vibrant lines that remind of a wild-flowing river.

It is my intention to continue working with these materials – as well as conducting further research related to the lands described – scientific study specific to the history of geology and geomorphology of the Cantabrian land relief, as well as uncovering local legends that stand in context to the land.

I plan to use these materials for an installation piece, likely with multiple projections. The projections will likely contain words or short sentences that give glimpses of my perceptions while exploring these places, and to explain context in a suggestive manner – always leaving room for the viewer's individual imagination. Spoken words and/or live performance might find their way into this work as well.

I have found the Cantabrian landscape to appear majestic, powerful – likely because it is so extreme (steep, rugged, bare, bizarre rock formations). I feel like it lends itself very well for visual artwork that intends to arouse attention to the beauty, the extraordinary, the greatness, the majesty of nature, to the importance of environmental soundness – not in the sense of bringing attention to a specific environmental cause, but rather in a general sense, speaking to emotion and passion for nature, unlocking an ancient sense of freedom and awe. I believe that admiration for nature is inherent in all of us, but tends to get lost in our busy consumer-oriented lifestyles. I believe that through the means of art we as artists have the power to reach out to society and direct our audiences' attention - in an inspirational non-intrusive way. A manner that might reach audiences more readily than plain results of scientific study, which tend to appear inaccessible or tedious.

The work I'm showing at Villa Iris is a sketch, a small portion of a larger project. It is by no means a finished piece, but rather a selection of materials, a small composition to provide a first insight into my investigations into this new project.

Sonja Silke Hinrichsen

Noriko Koshida KIOTO, JAPÓN, 1981

El trabajo en vídeo presentado por Noriko Koshida trata de su exploración del paisaje de Cantabria a través de la lente de su cámara. La autora busca la narrativa del tiempo con el trabajo de su cámara.

Noriko Koshida

The video work presented by Noriko Koshida is her exploration of the landscape in Cantabria through the lens of the camera. She searches for narrative of time with the camera work

Noriko Koshida

44

Alessandra Messali BRESCIA, ITALIA, 1985

La funda de algodón de este sofá fue teñida con un pigmento que se obtiene de la Celidonia mayor, una planta que crece en el valle del Nansa. Se puede encontrar cerca de los pueblos, entre los muros de piedra seca y en los verdes campos.

Si uno tropieza con una piedra y se cae, puede utilizar esta planta para que las heridas de la piel cicatricen.

The cotton cover of this sofa was dyed with a color that proceeds from Celidonia Mayor. Celidonia Mayor is a plant that grows in Nansa Valley, you can find it near to villages, in-between dry stone walls and green fields.

If on your way you stumble over a stone you could also use Celidonia to cicatrize scratches on your skin.

Alessandra Messali

45

Carolina Redondo SANTIAGO DE CHILE, CHILE, 1977

Flujo del Nansa (W.T)

El agua es la conciencia del Paisaje. Los ríos que fluyen son los elementos que construyen la identidad de un valle. En Cantabria, hace décadas que el río Nansa y su entorno están sujetos a la influencia humana y a una explotación abusiva. Con el propósito de producir hidroelectricidad, los flujos naturales y los arroyos han sido canalizados y desviados de su curso. En su *video-performance*, Carolina Redondo parte de la Ecocrítica —un complejo sistema ecológico en el que la energía, la materia y las ideas interactúan— para llamar la atención sobre la transformación llevada a cabo por los seres humanos en torno al río Nansa y trazar una trayectoria de su degradación y desaparición.

Nansa Flow (W.T)

Water is the consciousness of the Landscape. Flowing Rivers are the element that build the identity of a Valley. In Cantabria, the River Nansa and its environment have been subject to human influence and abusive exploitation since decades. For the purpose of the production of hydroelectricity natural flows and streams are channelled and diverted. Referring to Ecocriticism, a complex ecological system in which energy, matter and ideas interact, with her video performance Carolina Redondo draws attention to the human made transformation around the Nansa river mapping its degradation and disappearance.

Carolina Redondo

48

Carolina Redondo

Carolina Redondo

50

Mara Danielle Streberger Elizalde NEW JERSEY, EE.UU., 1978

El valle del Nansa y sus alrededores

El río Vendul, un afluente del Nansa, es uno de los lugares en los que grabé y en él abundan unas piedras cubiertas de musgo que convierten el río en un parque sonico, tanto por encima del agua, como por debajo de ella.

Cuando visitamos la cueva del Castillo, en Puente Viesgo, observé unos símbolos dibujados en una fila ondulante, pintados a lo largo de la topografía de las paredes de la cueva. Estos símbolos son simples puntos del tamaño de la palma de una mano, pintados con una textura oxidada sobre la pared, que a la vez ilustra la textura de los puntos. Su observación me sirvió de inspiración para el dibujo con ventanas de papel que he creado y montado en la sala con azulejos españoles.

*La niebla apareció
verde transparencia montañosa, lejanos reflejos de cristal*

Este poema fue escrito cerca de la Casa Rectoral en San Mamés, Polaciones, Cantabria, el 10 de junio de 2016.

Nansa Valley and its Environs

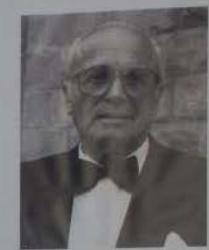
Vendul river, a smaller arm of the Nansa River, one of the sites where I recorded, is abundant with a variety of mossy stones which engages the river as a sonic playground both above and below the water.

In Castillo Cave in Puente Viesgo where we visited, you can experience symbols drawn in an undulating row, painted alongside the topography of the cave walls. These symbols are simple dots the size of ones palm and inked with a rusted texture on the wall, which in turn exemplifies the texture of the dots. Observing this has inspired the paper window drawing I created and mounted in the room with Spanish tiles.

*Fog rolled in
green mountain transparency distant glass reflections*

The above poem was written on site nearby Casa Rectoral in San Mames in Polaciones, Cantabria on June 10th, 2016

Yusuke Taninaka OSAKA, JAPÓN, 1988

José Cantabria José

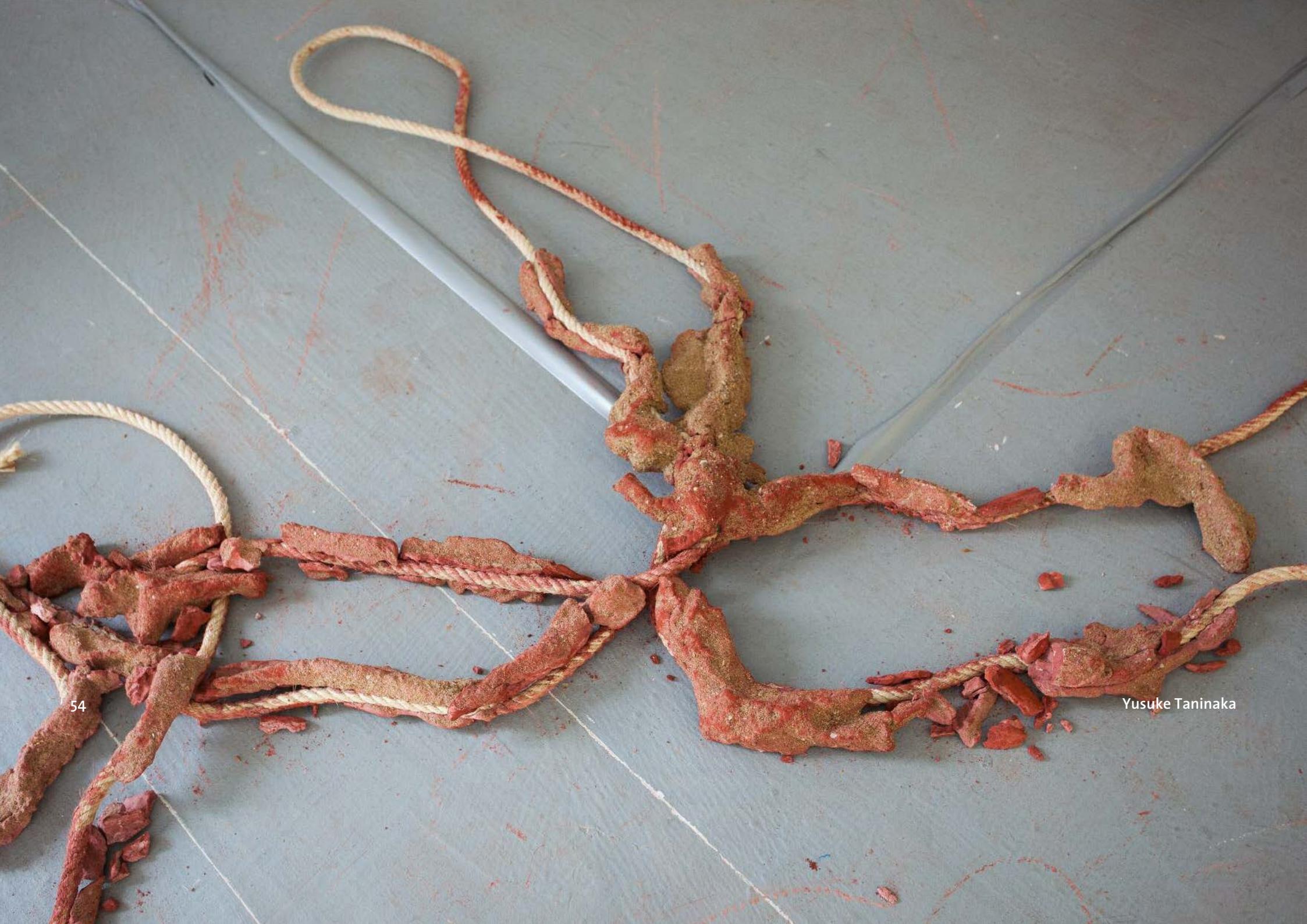
La historia esencial de *José Cantabria José* trata del error sobre el autor del himno de Cantabria. Este fue escrito por José del Río Gato, pero en el registro pusieron José del Río Sainz.

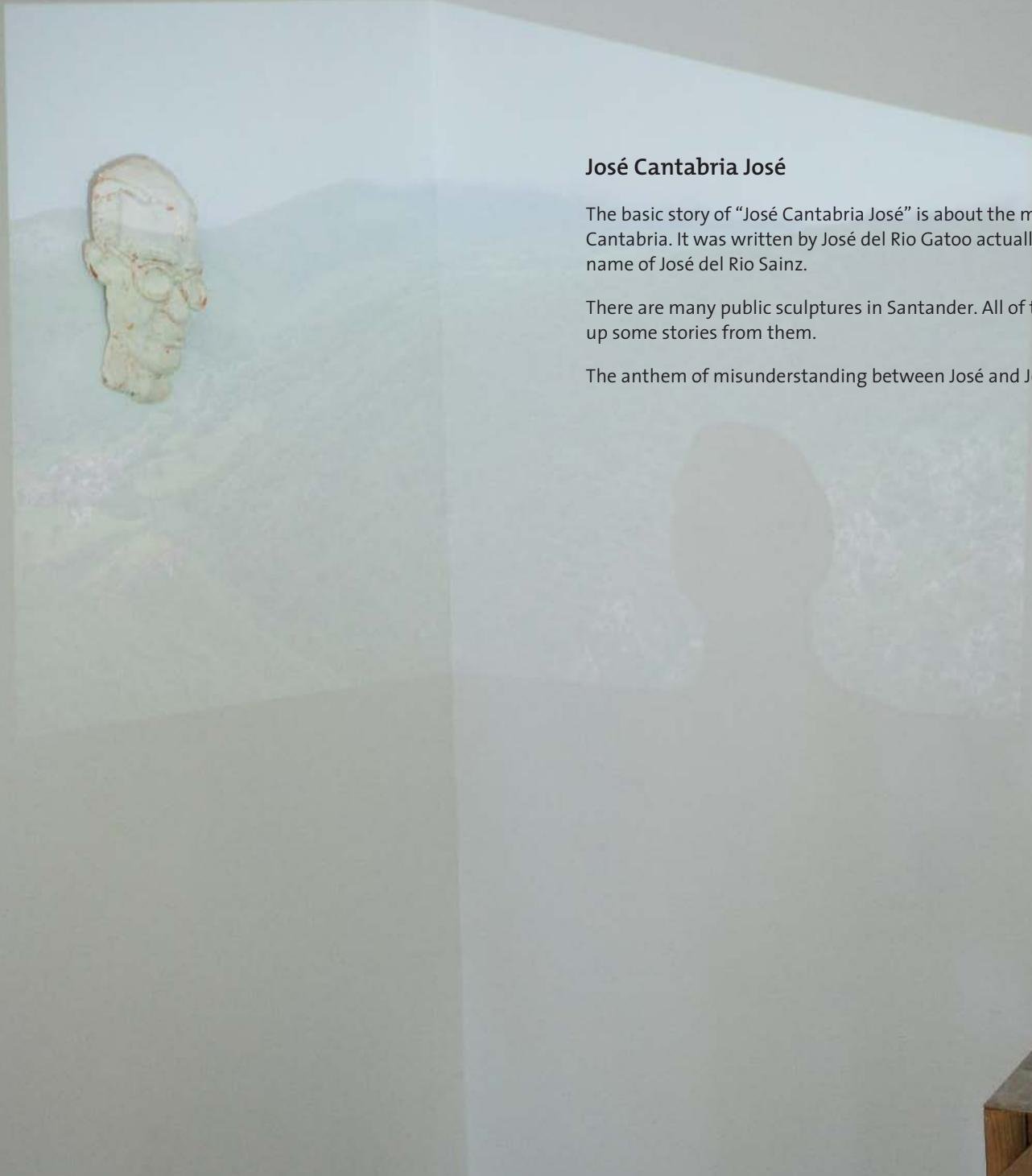
Santander acoge muchas esculturas públicas y todas ellas guardan relación con la historia local. Yo me inspiré en algunas de ellas.

El himno del equívoco entre José y José.

Yusuke Taninaka

José Cantabria José

The basic story of “José Cantabria José” is about the mistake of the author of the anthem of Cantabria. It was written by José del Rio Gato actually, but the local law of Cantabria noted the name of José del Rio Sainz.

There are many public sculptures in Santander. All of them are related to the local history. I picked up some stories from them.

The anthem of misunderstanding between José and José.

Phan Thao-Nguyen VIETNAM, 1987

Ya es hora

Ya es hora toma su nombre del título del último grabado de la serie *Los caprichos*, de Francisco de Goya, que fue una de las obras más personales y críticas de este artista con la decadencia social de su época. Muchas estampas de *Los caprichos* incluyen animales, tales como burros, lechuzas, murciélagos, monos, loros... Adoptando un enfoque distinto a la sátira de Goya, he creado una serie continua de acuarelas. Algunas de ellas pueden utilizarse como imágenes para taumatropos (maravillas giratorias). Cada taumatropo representa una relación ambigua e interrelacionada entre los seres humanos, las plantas y los animales. Los animales son los que pueden encontrarse en España y en la cultura popular y la mitología del sudeste asiático.

El taumatropo es una forma básica de crear imágenes en movimiento. La ilusión óptica se consigue haciendo girar el círculo rápidamente hasta que las imágenes de ambos lados se combinan y forman un escenario. *Ya es hora*, además de entretenir a los espectadores, también cuestiona la compleja relación entre el ser humano y la naturaleza, la inversión de papeles entre el que domina y el que es dominado, el modo en que nuestra experiencia solo puede concebirse en partes y nunca como un todo. Probablemente el ser humano siempre anhela esa parte de él que siente pasión por los animales, pero la sociedad los mantiene alejados, al igual que los dos lados de un taumatropo siempre permanecen separados.

Confío en que la tecnología moderna me permita proporcionar segundos de una «suspensión de incredulidad». Me gustaría utilizar el dibujo como medio para ser consciente del mecanismo de creación de imágenes y de la de-ilusión que genera.

Instrucciones para participar en la obra

Cada espectador elige un taumatropo para intercambiar palabras/ frases/ poemas/ anécdotas que puede escribir en los trozos de papel facilitados a tal efecto. Luego el artista utilizará las frases escritas por los visitantes en la exposición para crear el contenido de la siguiente serie.

It's time

Ya es Hora borrows its name from the title of the last plate from Francisco Goya's *Los Caprichos*, the set of etchings that has been one of Goya's most personal and critical of the social decadence of his era. Many works in *Los Caprichos* featured animals such as donkey, owl, bat, monkey, parrot....Taking a different approach from Goya's satire, I create an on-going series of watercolors. Some of them can be used as designs for thaumatropes. Each thaumatrope depicts an ambiguous and interlaced relationship between man, plants and animals. The animals are those that can be found in Spain and South East Asia's folklores and mythologies.

Thaumatrope is a basic way of creating moving images. The optical illusion is achieved when spinning the circle rapidly until two images from both sides will combine creating a scenario. While giving the viewers a moment of entertainment, *Ya es Hora* questions the complex relationship between man and nature, the shifting of roles between the dominant and the dominated, of how our experience can only be conceived in parts but never as a whole. Probably Man always has this longings for his/her animal lover but society keeps them apart such as two sides of a picture.

Note hoping to provide seconds of "suspension of disbelief" that can be achieved easily by modern technology, I would like to use the medium of drawings to be self-aware of the mechanism of image-making and the disillusion that it creates.

Instructions to participate in the piece

Each viewer can have one thaumatrope of her/his choice, in order to exchange words/ sentences/ poetry/ phrases/ anecdotes that can be written on pieces of paper provided. The artist then will use the phrases that are written by the visitors during the exhibition to built up the content of the next series.

Phan Thao-Nguyen

