

CICLO DE CINE | OCTUBRE • NOVIEMBRE 2016

cuerpo e imagen:

EL VIDEOARTE DE JOAN JONAS

FUNDACIÓN
BOTÍN

Este ciclo ofrece una selección de obras de videoarte, con motivo de la exposición *Joan Jonas: caudal o río, vuelo o ruta*, que acoge la sala de exposiciones de la Fundación Botín. Las cuatro primeras sesiones, estructuradas en bloques temáticos, están dedicadas a trabajos de la propia Joan Jonas; la quinta y última, que completa la visión de esta disciplina, ofrece trabajos de “pioneros y colegas” de esta artista norteamericana, precursora en la práctica de la *performance*, el cine experimental y la vídeo-instalación.

Considerada “un tesoro nacional” por el *New York Times*, Joan Jonas es una figura clave de la vanguardia del arte americano desde hace más de cuarenta años. Tras sus inicios como escultora, a finales de la década de 1960, Jonas comienza a explorar la *performance*, una nueva práctica artística que revoluciona y sacude los cánones críticos establecidos en el mundo del arte.

COORDINADO POR **RICHARD PEÑA**, DIRECTOR EMÉRITO DEL “NEW YORK FILM FESTIVAL” Y PROFESOR DE ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA

19 DE OCTUBRE

Forma y función, 61'

En 1965, algunas empresas de electrónica, como Sony y Philips, comenzaron a vender grabadores de vídeo portátiles, que utilizaban cinta de casete. Joan Jonas fue una de las primeras artistas en explorar las posibilidades de este medio, que a partir de entonces se hizo mucho más accesible. Al igual que otros pioneros del videoarte, gran parte de sus primeras obras fueron una extensión del trabajo en *performance art* en las que explora el lenguaje y la tecnología de vídeo.

Duet, Joan Jonas, 1972 | Left Side, Right Side, Joan Jonas, 1972 Vertical Roll, Joan Jonas, 1972 | Glass Puzzle, Joan Jonas, 1973 Good Night, Good Morning, Joan Jonas, 1976

En *Duet*, Joan Jonas llena la pantalla de vídeo con su cara mientras ladra y aúlla, a veces en sincronía con la imagen, otras veces en contrapunto, como si alguna extraña aparición ocupara el monitor. *Left Side, Right Side* crea un diálogo entre un monitor de vídeo y un espejo, explorando la exactitud del reflejo. *Vertical Roll*, es una de las primeras y más influyentes piezas. En ella juega con una característica técnica fundamental del vídeo: el movimiento vertical que se produce cuando hay un problema con la lectura de la señal. Jonas juega con la yuxtaposición de la materialidad y la transitoriedad de la imagen. *Glass Puzzle* contiene cuatro secuencias relacionadas entre sí, cada una de las cuales aborda variaciones en función de la imagen del vídeo y de la profundidad. En *Good Night, Good Morning*, Jonas utiliza una estructura repetitiva, en la que se graba cada día dirigiéndose a la cámara al despertarse por la mañana y antes de irse a la cama: “good morning”, “good night”, explorando el efecto de las variaciones en la posición de la cámara, el ritmo y el sonido.

Duet, Joan Jonas, 1972 | Good Night, Good Morning, Joan Jonas, 1976

26 DE OCTUBRE

Abstracciones líricas, 64'

A medida que crece su dominio de la técnica del vídeo, Joan Jonas comienza a centrarse en obras más líricas, atentas a la especificidad visual de la imagen, así como a las posibilidades del montaje. Los resultados son obras que, aunque a menudo derivan hacia lo abstracto, permanecen arraigadas en su producción material.

Disturbances, Joan Jonas, 1974 | Merlo, Joan Jonas, 1974 Mirage, Joan Jonas, 1976 | Brooklyn Bridge, Joan Jonas, 1988

Dos mujeres, vestidas de blanco, aparecen como reflejos en el agua en *Disturbances*; las mujeres se reúnen, se separan, nadan dentro y fuera del cuadro, creando un hermoso y, a veces, erótico retrato. *Merlo*, (mirlo, en italiano), ofrece otro estudio acerca del tamaño y la profundidad en la imagen de vídeo, en el que una figura vestida de negro deambula por un paisaje misterioso. Sobre la base de las creencias de las tribus de Nueva Guinea en la capacidad de los dibujos para efectuar la transición entre los mundos, *Mirage* muestra a Jonas dibujando imágenes sobre una pizarra y luego borrándolas, evocando la naturaleza transitoria de la imagen, al tiempo que señala un paso constante entre el comienzo y el final. *Brooklyn Bridge* es un homenaje a un símbolo de Nueva York, el puente de Brooklyn. Los dibujos superpuestos, las fotografías y el vídeo se unen en este poema visual.

4 DE NOVIEMBRE

Cuentos de hadas, 53'

A medida que aumenta la duración y la complejidad de las estructuras de montaje, Joan Jonas se acerca de manera natural al uso de la narrativa como un principio organizador. En estos dos primeros experimentos, la narrativa establece elementos formales en contraste o comparación entre sí. Las imágenes, comprometidas por su colocación en composiciones visuales que desafían o alteran sus significados, hacen que las obras se sitúen entre ficción y mito.

I Want to Live in the Country (and other Romances), Joan Jonas, 1976 Upsidedown and Backwards, Joan Jonas, 1980 Presentación de Richard Peña

A partir de extractos de un diario que mantuvo mientras vivía en Nueva Escocia, *I Want to Live in the Country (and other Romances)* plantea una compleja confrontación entre la vida urbana y la rural, mezclando escenas exteriores filmadas en Super-8 y material grabado en un estudio de televisión, que combina varias imágenes de vídeo simultáneamente. Basada en una actuación en directo, *Upsidedown and Backwards* utiliza dos cuentos de los hermanos Grimm, “El Príncipe rana” y “Juan sin miedo” narrando uno de principio a fin y el otro de fin a principio, creando de este modo un tercer cuento de hadas construido a partir de la superposición de los dos.

I Want to Live in the Country (and other Romances), Joan Jonas, 1976

Upsidedown and Backwards, Joan Jonas, 1980

Presentación de Richard Peña

9 DE NOVIEMBRE

Narrativas fracturadas, 52'

Los vídeos de Joan Jonas crecieron en complejidad y ambición, sobre todo cuando comenzó a aprovechar el talento de actores profesionales. Su creciente prestigio le facilitó el acceso a estudios de televisión cada vez más sofisticados, lo que le permitió experimentar con efectos visuales y sonoros. Con las obras incluidas en este programa, Jonas lleva al límite su interés por las presentaciones en vídeo monocal.

Double Lunar Dogs, Joan Jonas, 1984 Volcano Saga, Joan Jonas, 1989

Trabajando con los actores más conocidos del teatro “off-off” de Nueva York (Spalding Gray, David Warrilow, Jill Kroesen), Joan Jonas crea en *Double Lunar Dogs* una obra de ciencia ficción sobre la post-apocalíptica supervivencia de una nave espacial a la deriva. Inspirada en la obra *Universe* de Robert Heinlein, imagina una humanidad en los límites de la consciencia. Basada en *La Saga Laxdaela*, un relato mítico islandés, *Volcano Saga*, cuenta cuatro sueños narrados por una mujer (la actriz británica Tilda Swinton) a un mago (Ron Vawter). En esta obra, Jonas filma los espectaculares paisajes de Islandia como un reflejo del mundo interior de la mujer.

16 DE NOVIEMBRE

Pioneros y colegas, 71'

Joan Jonas es a la vez una pionera, referencia esencial del *media art* y la *performance*, y a la vez forma parte de la tradición común de mujeres artistas, que buscan crear nuevas formas híbridas combinando los medios del arte y la comunicación y que emplean su propio cuerpo como un elemento principal de sus obras. Se han seleccionado una serie de obras de artistas que Joan Jonas admira especialmente y con las que su trabajo tiene autentico diálogo.

Meshes of the Afternoon, Maya Deren and Alexander Hammid, 1943 ...Remote...Remote, Valie Export, 1973 Jennnifer, Where Are You?, Leslie Thornton, 1981 History and Memory, Rea Tajiri, 1991 | Lollypop, Kalup Linzy, 2006

Uno de los trabajos clave del cine independiente americano, *Meshes of the Afternoon*, pone de manifiesto el interés por la danza de la codirectora Maya Dereu, en una obra que transforma los movimientos en un mapa de su subconsciente. Valie Export forma parte de una extraordinaria generación de artistas austriacos que se centran en los límites de la experiencia física- especialmente en torno a prácticas de placer y dolor- como se ve en la inquietante *...Remote...Remote. Jeniffer; Where Are You?* es una hermosa y temprana obra de Leslie Thornton que presenta un revelador encuentro entre una niña y su lápiz de labios. Un trabajo de gran importancia política, *History and Memory*, comienza con la artista Rea Tajiri descubriendo una fotografía de su abuela en un campo de internamiento para japoneses americanos en la Segunda Guerra Mundial; a partir de ahí, Tajiri crea una exquisita reflexión sobre la identidad racial en América. *Lollypop* es una encantadora sátira sobre el caramelo de un hombre y el deseo que siente otro individuo hacia ese mismo dulce.

Meshes of the Afternoon, Maya Deren and Alexander Hammid, 1943

...Remote...Remote, Valie Export, 1973

Jennnifer, Where Are You?, Leslie Thornton, 1981

History and Memory, Rea Tajiri, 1991 | Lollypop, Kalup Linzy, 2006

19 DE OCTUBRE

Forma y función, 61'

En 1965, algunas empresas de electrónica, como Sony y Philips, comenzaron a vender grabadores de vídeo portátiles, que utilizaban cinta de casete. Joan Jonas fue una de las primeras artistas en explorar las posibilidades de este medio, que a partir de entonces se hizo mucho más accesible. Al igual que otros pioneros del videoarte, gran parte de sus primeras obras fueron una extensión del trabajo en *performance art* en las que explora el lenguaje y la tecnología de vídeo.

Duet, Joan Jonas, 1972 | *Left Side, Right Side*, Joan Jonas, 1972

Vertical Roll, Joan Jonas, 1972 | *Glass Puzzle*, Joan Jonas, 1973

Good Night, Good Morning, Joan Jonas, 1976

En *Duet*, Joan Jonas llena la pantalla de vídeo con su cara mientras ladra y aúlla, a veces en sincronía con la imagen, otras veces en contrapunto, como si alguna extraña aparición ocupara el monitor. *Left Side, Right Side* crea un diálogo entre un monitor de vídeo y un espejo, explorando la exactitud del reflejo. *Vertical Roll*, es una de las primeras y más influyentes piezas. En ella juega con una característica técnica fundamental del vídeo: el movimiento vertical que se produce cuando hay un problema con la lectura de la señal. Jonas juega con la yuxtaposición de la materialidad y la transitoriedad de la imagen. *Glass Puzzle* contiene cuatro secuencias relacionadas entre sí, cada una de las cuales aborda variaciones en función de la imagen del vídeo y de la profundidad. En *Good Night, Good Morning*, Jonas utiliza una estructura repetitiva, en la que se graba cada día dirigiéndose a la cámara al despertarse por la mañana y antes de irse a la cama: "good morning", "good night", explorando el efecto de las variaciones en la posición de la cámara, el ritmo y el sonido.

26 DE OCTUBRE

Abstracciones líricas, 64'

A medida que crece su dominio de la técnica del vídeo, Joan Jonas comienza a centrarse en obras más líricas, atentas a la especificidad visual de la imagen, así como a las posibilidades del montaje. Los resultados son obras que, aunque a menudo derivan hacia lo abstracto, permanecen arraigadas en su producción material.

Disturbances, Joan Jonas, 1974 | *Merlo*, Joan Jonas, 1974

Mirage, Joan Jonas, 1976 | *Brooklyn Bridge*, Joan Jonas, 1988

Dos mujeres, vestidas de blanco, aparecen como reflejos en el agua en *Disturbances*; las mujeres se reúnen, se separan, nadan dentro y fuera del cuadro, creando un hermoso y, a veces, erótico retrato. *Merlo*, (mirlo, en italiano), ofrece otro estudio acerca del tamaño y la profundidad en la imagen de vídeo, en el que una figura vestida de negro deambula por un paisaje misterioso. Sobre la base de las creencias de las tribus de Nueva Guinea en la capacidad de los dibujos para efectuar la transición entre los mundos, *Mirage* muestra a Jonas dibujando imágenes sobre una pizarra y luego borrándolas, evocando la naturaleza transitoria de la imagen, al tiempo que señala un paso constante entre el comienzo y el final. *Brooklyn Bridge* es un homenaje a un símbolo de Nueva York, el puente de Brooklyn. Los dibujos superpuestos, las fotografías y el vídeo se unen en este poema visual.

4 DE NOVIEMBRE

Cuentos de hadas, 53'

A medida que aumenta la duración y la complejidad de las estructuras de montaje, Joan Jonas se acerca de manera natural al uso de la narrativa como un principio organizador. En estos dos primeros experimentos, la narrativa establece elementos formales en contraste o comparación entre sí. Las imágenes, comprometidas por su colocación en composiciones visuales que desafían o alteran sus significados, hacen que las obras se sitúen entre ficción y mito.

I Want to Live in the Country (and other Romances), Joan Jonas, 1976

Upsidedown and Backwards, Joan Jonas, 1980

Presentación de Richard Peña

A partir de extractos de un diario que mantuvo mientras vivía en Nueva Escocia, *I Want to Live in the Country (and other Romances)* plantea una compleja confrontación entre la vida urbana y la rural, mezclando escenas exteriores filmadas en Super-8 y material grabado en un estudio de televisión, que combina varias imágenes de vídeo simultáneamente. Basada en una actuación en directo, *Upsidedown and Backwards* utiliza dos cuentos de los hermanos Grimm, "El Príncipe rana" y "Juan sin miedo" narrando uno de principio a fin y el otro de fin a principio, creando de este modo un tercer cuento de hadas construido a partir de la superposición de los dos.

9 DE NOVIEMBRE

Narrativas fracturadas, 52'

Los vídeos de Joan Jonas crecieron en complejidad y ambición, sobre todo cuando comenzó a aprovechar el talento de actores profesionales. Su creciente prestigio le facilitó el acceso a estudios de televisión cada vez más sofisticados, lo que le permitió experimentar con efectos visuales y sonoros. Con las obras incluidas en este programa, Jonas lleva al límite su interés por las presentaciones en vídeo monocal.

Double Lunar Dogs, Joan Jonas, 1984

Volcano Saga, Joan Jonas, 1989

Trabajando con los actores más conocidos del teatro "off-off" de Nueva York (Spalding Gray, David Warrilow, Jill Kroesen), Joan Jonas crea en *Double Lunar Dogs* una obra de ciencia ficción sobre la post-apocalíptica supervivencia de una nave espacial a la deriva. Inspirada en la obra *Universe* de Robert Heinlein, imagina una humanidad en los límites de la consciencia. Basada en *La Saga Laxdaela*, un relato mítico islandés, *Volcano Saga*, cuenta cuatro sueños narrados por una mujer (la actriz británica Tilda Swinton) a un mago (Ron Vawter). En esta obra, Jonas filma los espectaculares paisajes de Islandia como un reflejo del mundo interior de la mujer.

16 DE NOVIEMBRE

Pioneros y colegas, 71'

Joan Jonas es a la vez una pionera, referencia esencial del *media art* y la *performance*, y a la vez forma parte de la tradición común de mujeres artistas, que buscan crear nuevas formas híbridas combinando los medios del arte y la comunicación y que emplean su propio cuerpo como un elemento principal de sus obras. Se han seleccionado una serie de obras de artistas que Joan Jonas admira especialmente y con las que su trabajo tiene auténtico diálogo.

Meshes of the Afternoon, Maya Deren and Alexander Hammid, 1943

...Remote...Remote, Valie Export, 1973

Jennifer; Where Are You?, Leslie Thornton, 1981

History and Memory, Rea Tajiri, 1991 | *Lollypop*, Kalup Linzy, 2006

Uno de los trabajos clave del cine independiente americano, *Meshes of the Afternoon*, pone de manifiesto el interés por la danza de la codirectora Maya Dereu, en una obra que transforma los movimientos en un mapa de su subconsciente. Valie Export forma parte de una extraordinaria generación de artistas austriacos que se centran en los límites de la experiencia física- especialmente en torno a prácticas de placer y dolor- como se ve en la inquietante *...Remote...Remote*. *Jennifer; Where Are You?* es una hermosa y temprana obra de Leslie Thornton que presenta un revelador encuentro entre una niña y su lápiz de labios. Un trabajo de gran importancia política, *History and Memory*, comienza con la artista Rea Tajiri descubriendo una fotografía de su abuela en un campo de internamiento para japoneses americanos en la Segunda Guerra Mundial; a partir de ahí, Tajiri crea una exquisita reflexión sobre la identidad racial en América. *Lollypop* es una encantadora sátira sobre el caramelo de un hombre y el deseo que siente otro individuo hacia ese mismo dulce.

LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA FUNDACIÓN BOTÍN
PEDRUECA, 1. SANTANDER
20:00 HORAS. ENTRADA GRATUITA
HASTA COMPLETAR AFORO
V.O. CON SUBTÍTULOS

FUNDACIÓN
BOTÍN