

AUDIOVISUALES

A lo largo del año 2007, el Departamento de Audiovisuales del MNCARS ha pretendido con su programación reflejar el carácter heterogéneo del mundo del arte y, más en concreto, de un panorama audiovisual donde se pueden encontrar voces, culturas y lenguajes muy diversos. La línea de programación que se ha seguido se caracteriza por ser híbrida y plural, teniendo en cuenta en todo momento la necesidad de mostrar la creación más actual y la revisión de ciertos momentos históricos clave para comprender y conocer la historia del cine experimental y de la videocreación.

Bajo distintas perspectivas y temáticas, el objetivo principal ha sido acercar y dar a conocer al público general el arte de la videocreación y el cine experimental o de autor, prestando especial atención a los creadores más jóvenes. La programación ha contado, además, con charlas y presentaciones llevadas a cabo por los propios artistas y comisarios de los ciclos con el fin de establecer un contacto directo con la audiencia.

MOVIMIENTO CONTINUO: VÍDEO Y CINE EXPERIMENTAL ALEMÁN (1994-2004)

Fechas: 19 de enero – 4 de febrero de 2007

Programa de Cine y Vídeo.

Comisario: Siegfried Zielinski y Jochen Coldwey

Producido por: Goethe-Institut, Departamento de Cine y Medios.

Desde el nacimiento de la cinematografía, la historia del cine experimental se ha venido desarrollando como una subdivisión de la Historia del cine. Sus obras, no obstante, han contribuido significativamente al desarrollo del cine como forma artística autónoma, así como a la evolución del lenguaje y la estética cinematográfica. La naturaleza experimental de este tiene dos características esenciales: por un lado, el que la mayoría de las películas se realicen al margen de las estructuras comerciales del mercado del cine y la televisión, y que, por otra parte, hayan surgido a lo largo de su historia como obras de arte muy personales, artísticamente autónomas y, por lo general, opuestas a las corrientes convencionales del medio. Esto es especialmente cierto en lo que concierne al vídeo, ya que desde sus inicios se ha insertado en el campo de las artes plásticas y ha mostrado numerosas referencias e interconexiones con el cine experimental.

Esta selección de 33 trabajos ofreció una amplia mirada sobre las últimas tendencias en la producción de cortometrajes experimentales y vídeos. Las obras fueron seleccionadas por el Prof. Siegfried Zielinski junto a un excelente grupo de curadores del *EMAF, Festival Europeo de Artes y Medios de Osnabrück*.

Fecha: 25 de enero de 2007

Concierto

Producido por: Pulpa y MNCARS, Departamento de Audiovisuales.

Desde su plataforma-sello *Raster Noton*, Carsten Nicolai ha abanderado las corrientes de vanguardia y los discursos sonoros más interesantes del momento: Ryoji Ikeda, Pixel, Kim Cascone, Robert Lippok o Ryuichi Sakamoto (con quien produce las maravillosas series *vrioon* e *insen*) son sólo algunos ejemplos de artistas representantes de la lógica y la estética del “menos es más”, de procesos que desvelan un discurso musical allí donde sólo parecen existir accidentes y errores de la exploración de texturas y formas sonoras inesperadas.

Xerrox nace como continuación de la serie *Transall* y toma su nombre de la fotocopidora Xerox. Compresiones, multiplicaciones, cambios de escala y ajustes en la resolución, son elementos a los que Alva Noto acomoda su audio y sus fuentes visuales.

Si bien en álbumes anteriores de Alva Noto el sonido se generaba internamente a través del ordenador, *Xerrox* plasma una gama de materiales externos reunidos especialmente (o coleccionados) para esta pieza. Por ejemplo, melodías de anuncios televisivos, timbres de ascensor y otros sonidos pregrabados son utilizados como base sobre la que el artista actúa para producir cambios graduales a través de una serie de estados audiovisuales.

ENLACE-30: RAOUL RUIZ. KLIMT

Fecha: 24 de enero de 2007

Cine

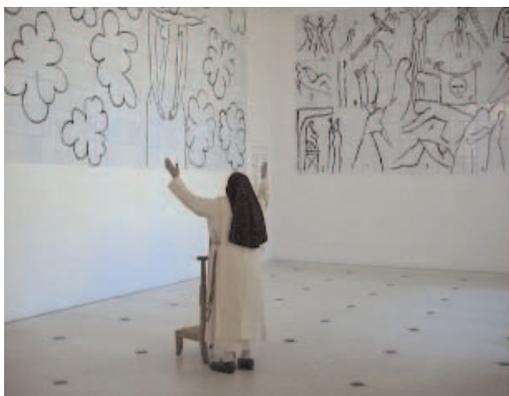
En palabras de Raoul Ruiz, "esta película no es una biografía lineal de la vida y la época de Gustav Klimt (1862–1918). Es más bien una fantasía o una fantasmagoría; como si fuera uno más de sus cuadros donde se funden figuras materiales e imaginarias que revolotean en torno a un punto central: el pintor Gustav Klimt. Mi intención es servirme de las características estilísticas únicas de la obra de Klimt, la preponderancia de la belleza, el exceso de color, la distorsión espacial y los ángulos complejos, para dotar de vida e iluminar una de las épocas más ricas, contradictorias y extravagantes de la historia moderna".

El filme es, por tanto, un recorrido por diversas escenas de la vida y de la creación artística del pintor vienés. Su relación con las mujeres, su rechazo hacia las convenciones morales y artísticas de la época, su creación de nuevos ideales femeninos y vitales constituyen el eje central de la película.

Exiliado en París desde 1973, año del golpe militar de Pinochet, el director chileno Raoul Ruiz realizó su primera película, *Tres tristes tigres*, en 1968. Director y guionista de más de un centenar de películas, Ruiz es autor de *La colonia penal* (1970), *La hipótesis del cuadro robado* (1978), *Berenice* (1983), *Mémoire des apparences* (1986), *Richard III* (1986) o *Le temps retrouvé* (1999), entre otras.

EL LIENZO ES LA PANTALLA

Fechas: 22 de febrero – 31 de marzo 2007
Programa de cine, vídeo y conferencias

El lienzo es la pantalla es un ciclo de cine y vídeo que investiga la relación entre el cine y la pintura desde diversas perspectivas. Todas las películas en él incluidas evocan la pintura desde un punto de vista formal, además de explorar momentos y piezas de la historia de la pintura, construir equivalentes filmicos de cuadros concretos, o especular sobre la capacidad de cine y pintura para captar una realidad estable.

El ciclo se dividió en tres categorías. La primera estuvo compuesta por una serie de ensayos documentales que parten de un cuadro, un pintor o un movimiento pictórico específico para desarrollar su discurso. Éste fue el caso de *Dutch Light* (2003, Pieter-Rim de Kroon), un bellissimo ensayo filosófico y estético sobre la luz en la pintura, o *Souls of Naples* (2005, Vicent Monnikendam), que toma un cuadro de Caravaggio como referencia para analizar las desigualdades económicas y sociales de la ciudad de Nápoles. La segunda, estuvo formada por ensayos personales en los que la pintura es el referente visual y cultural básico que estructura el filme (las películas de Jean-Luc Godard y Jean-Charles Fitoussi). Una tercera sección estuvo compuesta por ensayos experimentales en los que la pantalla funciona literalmente como un lienzo. Estas películas privilegian las cualidades sensoriales del cine y el vídeo y componen verdaderas pinturas fílmicas. En este apartado encontramos cineastas pioneros como Malcolm LeGrice y artistas de la última generación como Jacco Olivier.

SÓLO LOS DOMINGOS: UNA NOCHE EN EL MUSEO (O LO QUE VIO BETTY BOOP)

Fechas: 4, 11, 18 y 25 de marzo y 1 de abril de 2007

Programa de videocreación

Comisario: Raimundas Malažauskas

El sempiterno intento de superar el museo fue el punto de partida de *Una noche en el museo (o lo que vio Betty Boop)*, una compilación que propuso trotar por el museo en cuanto que lugar físico y zona de protocolos establecidos.

Comenzando por el museo como institución histórica (los vídeos de Marton & Larré, Patricia Esquivias, Asli Cavusoglu), llegamos, en primera instancia, a la escultura pública (los *sketches* de Otto Berchem y exorcismos poéticos de Juozas Laivys), los monumentos cinematográficos-históricos, los sitios sacados de cuadros (los *skinheads* de Sislej Xhafa en la fontana de Trevi en Roma y la danza de Laurel Nakadate frente a la casa de *American Gothic*); la aséptica sala de exposiciones y sus rituales (Adriana Lara), el museo como sistema de orden (Francisco Camacho), el museo como empresa comercial (Hubert Czerepok y Steve Rushton, Omer Krieger) y la visita al museo como protocolo cultural establecido (Mario García Torres).

La resignificación de la cultura del museo y el mal uso de obras de arte y discursos, códigos y escenarios, son métodos que utilizaron los artistas de este ciclo. Casi todos los vídeos contenían un fuerte elemento performativo y algunos incluso fueron filmados en museos en los que jamás se proyectarán.

CINE Y ENSAYO

Fechas: 11 de abril – 10 de mayo de 2007

Programa de cine, vídeo y conferencias.

En colaboración con: Festival Internacional de Cine Documental de Navarra,
Institut Valencià de Cinematografia (IVAC), Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI)

Comisario: Antonio Weinrichter

Bajo el título de *Cine y Ensayo* arrancaba el primer ciclo que se organiza en España en torno a una de las formas más intrigantes del cine de no ficción contemporáneo. El programa fue uno de los primeros en su género que se han podido ver en Europa, a excepción de los celebrados en París y Viena recientemente.

Cine-ensayo, que no cine de (arte y) ensayo. Hablamos, por tanto, de películas que serían el equivalente cinematográfico a la larga tradición del ensayo literario. Películas que no ofrecerían una narración dramática (como el cine de ficción) ni tampoco una representación del mundo histórico (como el cine documental). Un ensayo cinematográfico presenta una reflexión sobre el mundo, un discurso en primera persona conducido por la palabra pero anclado en técnicas exclusivas del cine. Así, la imagen en movimiento demostraría que su única vocación no es la de contar historias, como dicta la industria; ya que también puede servir para discutir ideas y generar un conocimiento quizá más valioso que el ofrecido por la autoritaria y objetiva voz de Dios del documental tradicional.

ENLACE-31: IRIT BATSRY

Fecha: 23 de marzo de 2007
Conferencia-presentación de su obra.

Irit Batsry investiga en sus vídeos por medio de fotografías e instalaciones en la memoria individual y colectiva y el modo en que la percepción, la tecnología y la imaginación representan y transforman la realidad. Batsry trabaja entre la ficción y el documental generando una complejidad tan psicológica como pictórica, tan literaria como espacial. Posee una habilidad inusual para extraer resonancias pictóricas, simbólicas y poéticas de los elementos básicos del cine, y domina la inextricable unidad entre forma y contenido, estructura y significado, algo poco común en el arte contemporáneo.

Batsry ha expuesto su trabajo en numerosos museos y centros de arte de todo el mundo, entre ellos el Jeu de Paume (París), que en 2006 organizó una exposición retrospectiva de sus vídeos. En 2001 formó parte del programa *Cine y casi cine*, realizado por el Departamento de Audiovisuales del MNCARS, con *These Are Not My Images –neither ther nor here- (2000)*

ENLACE - 32: JULIA SCHER

Fecha: 24 de mayo de 2007
Conferencia-presentación de su obra

La artista Julia Scher vive y trabaja en la ciudad de Nueva York. Su obra - películas, instalaciones, performances, *Net Art* - profundiza sobre los sistemas de vigilancia de espacios públicos y privados para examinar sus efectos sociales y psicológicos.

Scher trabaja con vídeo, programas de ordenador, diversos interfaces y equipos de vigilancia para hablar de la intimidad y las implicaciones del control. El museo como zona de escrutinio es el tema de varios de sus proyectos.

Scher ha expuesto su trabajo tanto en lugares físicos (San Francisco Museum of Modern Art, Andrea Rosen Gallery, Nueva York, Schipper & Krome, Berlín) como en la red y a través del sello musical Electra. Ha recibido numerosas becas, entre ellas la otorgada por el Bunting Institute de Harvard University para el Estudio de la Vigilancia. Actualmente es profesora del MIT/Massachusetts Institute of Technology (EE.UU.)

SIN COBERTURA. NUEVA GENERACIÓN DE VÍDEOS DE ORIENTE MEDIO

Fechas: 28 de mayo – 4 de julio de 2007

Programa de vídeo y conferencias

Comisario: Khaled D. Ramadan

Sin cobertura destacó vídeos experimentales independientes y diversos documentales realizados por artistas. El objetivo, además de explorar las características de su desarrollo, fue presentar y contribuir a la articulación del contexto estético de este tipo de práctica videográfica. Aunque no es fácil definir con precisión lo que constituye “video independiente” y “documental experimental” en Oriente Medio, está claro que ambos abarcan un amplio espectro de formas y perspectivas estéticas.

El programa reunió vídeos autobiográficos, entrevistas testimoniales, metraje de archivo y temas sociopolíticos con el objetivo de alterar, desautorizar y reconstruir los límites del vídeo experimental y documental de Oriente Medio.

Asimismo, este programa examinó la forma en que los artistas perciben y reconstruyen sus recuerdos: la realidad y la virtualidad; cómo definen su verdad sociológica y cómo el uso de los nuevos medios influye en sus prácticas artísticas. Todos ellos pertenecen a una nueva generación de artistas cuyo trabajo comienza a verse en festivales internacionales. A través del vídeo exploran nuevas formas de expresión y redefiniendo representaciones, intentando seguir los rápidos cambios del contexto global y local, social y político.

QUINDERQUINO. LOS NIÑOS VAN AL CINE

Fechas: 13 de junio – 7 de julio de 2007

Programa de cine y vídeo

Organizado junto con el Departamento de Educación

Los departamentos de Audiovisuales y Educación del MNCARS organizaron un ciclo de cine de verano destinado a público infantil con el propósito de ofrecer un conjunto de proyecciones de cine de animación, ficción y documental habitualmente no distribuidas en circuitos comerciales.

Con este ciclo se pretendía ofrecer a los niños distintas propuestas artísticas del panorama internacional. Un conjunto de producciones creadas con lenguajes audiovisuales diferentes de los que acostumbran a ver en televisión y el cine comercial, que les introducirán en historias de ficción con ritmos distintos y recursos artísticos nuevos para ellos que abordan temas como la ecología, la convivencia, o nos muestran cómo viven los niños en otras partes del mundo.

En esta ocasión, además, se invitó a los colegios del barrio del Museo a acercarse durante el mes de mayo para que sus alumnos disfruten de una proyección especial: "Quinderquino. Al cine con el cole.". Asimismo, el Departamento de Educación organizó un taller en el que las familias realizaron su propio vídeo de animación con la ayuda de la técnica desarrollada por el artista japonés Sugimoto.

PETER DOWNSBROUGH

Fechas: 17 de septiembre – 29 de septiembre de 2007

Programa de cine, vídeo y conferencias.

Comisaria: Eva González-Sancho

Las películas de Peter Downsbrough son menos conocidas que el resto de su obra y, de hecho, ésta fue la primera vez que se presentaron en España. Hasta el momento, entre 1973 hasta 2006, ha realizado 21 filmes y vídeos con una producción particularmente fecunda entre 2003 y la época actual (catorce películas), y una pausa de 19 años entre *Untitled* (1981) y el reinicio de su producción fílmica en 2000.

Su proceso artístico está centrado en la estructuración del espacio y, más exactamente, en las cuestiones de la “posición” y “desplazamiento” de objetos, elementos y personas dentro de un espacio determinado –ya se trate del espacio construido y concreto de la sala de exposiciones, de la arquitectura o del libro, o incluso de la ciudad; siendo el interés de Downsbrough reflexionar sobre la relación que se establece entre estos elementos debido a su posición, así como las nuevas posibilidades que se abren a raíz de su desplazamiento. Lo mismo sucede con el uso que hace de la palabra en su obra. En ella afloran sobre todo adverbios, preposiciones y conjunciones (por ejemplo, *y*, *pero*, *o*), es decir, términos que relacionan palabras entre sí y que nos permiten construir realidades y posibilidades. Estos vocablos son recurrentes en toda su producción. En sus películas aparecen en el cuadro, a veces directamente, a veces en un fundido encadenado.

SÓLO LOS DOMINGOS: EN PERFECTO DESORDEN

Fechas: 9, 16, 23 y 30 de septiembre de 2007

Programa de videocreación

Comisaria: Perry Bard

En perfecto desorden reunió a diez artistas que utilizan diversas estrategias para examinar sistemas sociales, tecnológicos y estéticos. Los sistemas se caracterizan por ser regulares y repetitivos y por hacer uso de su lógica interna, de forma metódica y constante para obtener resultados previsibles. Es precisamente el resultado lo que estos vídeos ponen en cuestión, y para ello hacen uso de metraje encontrado, algoritmos, rituales, performances y mucho humor.

La comisaria, Perry Bard, es una artista que vive en Nueva York y trabaja con diferentes medios electrónicos. Sus vídeos e instalaciones han sido expuestos en el MoMA, el Lincoln Center y PS 1, todos ellos en Nueva York, la Bienal de São Paulo y el MOCA-Museum of Contemporary Art, Georgia (Estados Unidos), entre otros.

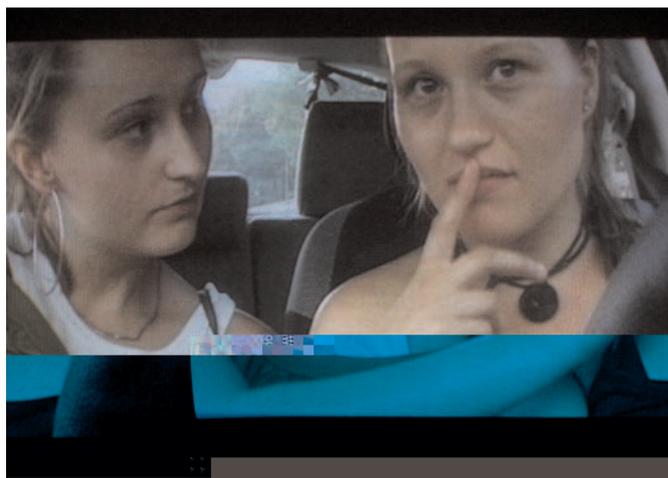
Sus instalaciones públicas -en formato video- abordan la memoria y la historia cultural y a menudo involucran a miembros de la comunidad en su proceso de producción. Algunos de sus trabajos actuales tratan sobre la intervención estadounidense en Irak. Entre ellos se encuentra una valla publicitaria móvil que recorre las calles de Nueva York mostrando objetos desaparecidos del Museo de Bagdad.

VIDEONALE 11. SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE BONN

Fechas: 4 de octubre – 21 de octubre de 2007

Programa de videocreación y conferencias.

Producido por: Videonale e.V. Bonn y MNCARS.

En 1984 un grupo de estudiantes de la ciudad de Bonn fundó la *Videonale*, un festival de vídeo que reflejaba las posibilidades creativas del medio. Después de más de 20 años, este festival se ha convertido en uno de los eventos internacionales más importantes e innovadores dedicados al vídeo contemporáneo. A pesar de su *antigüedad*, la *Videonale* siempre ha querido conservar la frescura de sus inicios. Por ello, funciona a través de una convocatoria internacional gratuita de vídeos en monocanal realizados durante los tres últimos años. En la edición de 2007 concurrieron más de 650 piezas entre las que un jurado internacional –Cecilia Anderson, comisaría independiente (Estocolmo), Karen van den Berg, historiadora del arte de la Universidad Zeppelin (Friedrichshafen), Katja Davar, artista, Tomasz Wendland, artista y comisario del IF Museum Inner Spaces (Poznan) y el propio Georg Elben– seleccionó 48 piezas representativas del amplio espectro de la videocreación contemporánea.

En Madrid se mostraron 31 vídeos distribuidos en tres programas de aproximadamente una hora de duración. Los programas jugaron a juxtaponer vídeos con temas, ritmos, recursos visuales y narrativas muy diferentes (documental, animación, performance o videoclip), con el fin de ofrecer una experiencia variada y estimulante.

ENLACE – 33: JAVIER CODESAL

Fecha: 15 de octubre de 2007
Conferencia-presentación de su obra

Javier Codesal presentó en el MNCARS *Viaje de novios*, un proyecto desarrollado a lo largo de dos años y medio compuesto por cuatro vídeos: *Viaje de novios*, *Pago de salud*, *Circular de agua* y *Baile al fin*. Codesal ha explicado su creación con las siguientes palabras: “La experiencia de viajar, el tiempo transcurrido, los acontecimientos que nos sorprenden, la inquietud que busca su sitio en el arte, todo ello alcanza un cierre en la obra, que se va formalizando simultáneamente como un desplazamiento más.” El artista se mueve con libertad entre la palabra y la imagen, trabaja con fotografías, instalaciones, vídeos y cortometrajes, y ha publicado tres libros de poesía.

El MNCARS ha mostrado su trabajo en diversas ocasiones. Entre ellas destaca la exposición de dos de sus instalaciones, *El manto de Verónica* (Bienal de la Imagen en Movimiento, 1992) e *Inmóviles-Fábula de un hombre amado* (Espacio Uno, 1999).

CINE Y CASI CINE

Fechas: 5 de noviembre –16 de diciembre de 2007

Programa de cine, vídeo y conferencias

Comisaria: Berta Sichel

El MNCARS presentó la VII edición del ciclo *Cine y casi cine* que anualmente organiza el Departamento de Audiovisuales para dar a conocer la riqueza y variedad de la producción audiovisual actual. Con motivo de esta edición, se estrenó la obra de *Cabello/Carceller After Apocalypse Now: Martin Sheen (The Soldier)*, 2007, y se pudieron ver, además, más de una treintena de películas y vídeos exhibidos durante los dos últimos años en festivales o exposiciones internacionales. Además se presentó durante el ciclo el Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen.

Aunque *Cine y casi cine* no aspira a ser un programa temático, las piezas de esta edición compartieron preocupaciones comunes. Entre ellas se encontraba la Historia, la apropiación y recreación de películas e imágenes, y el desplazamiento entendido en el sentido más amplio: desde la inmigración hasta el turismo.

Como actividades complementarias de la muestra, se organizaron encuentros con algunos de los artistas presentes en el ciclo (Cabello/Carceller, Deimantas Narkevicius, Eric Schmidt, Hisam Bizri, y Knut Åsdam)