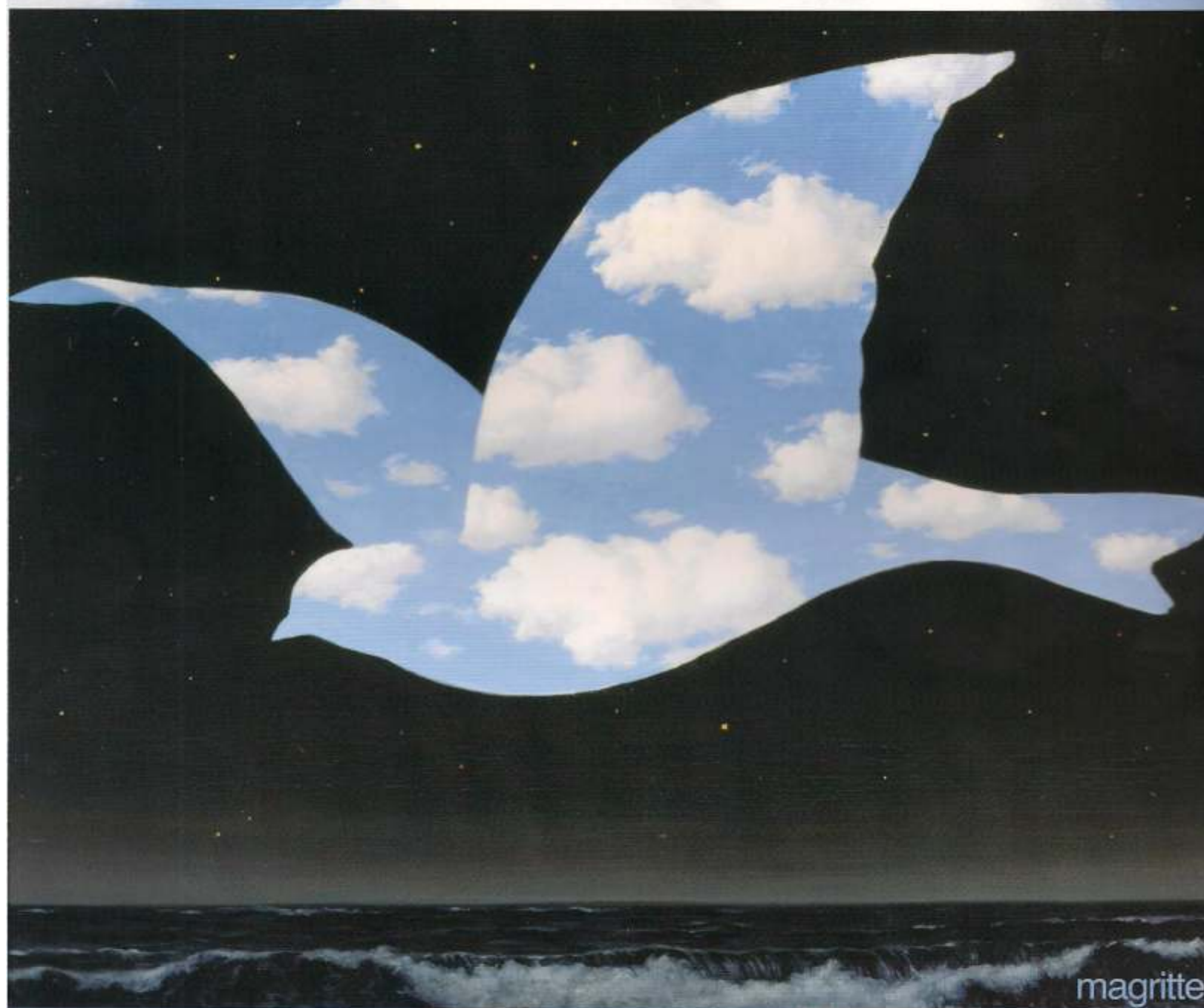

CASAS & GENTE

LA REVISTA INTERNACIONAL DE LAS COSAS BELLAS

Vol. 25 No. 2

sueños . songes . sogni

magritte

CITEM

\$45 pesos

00243

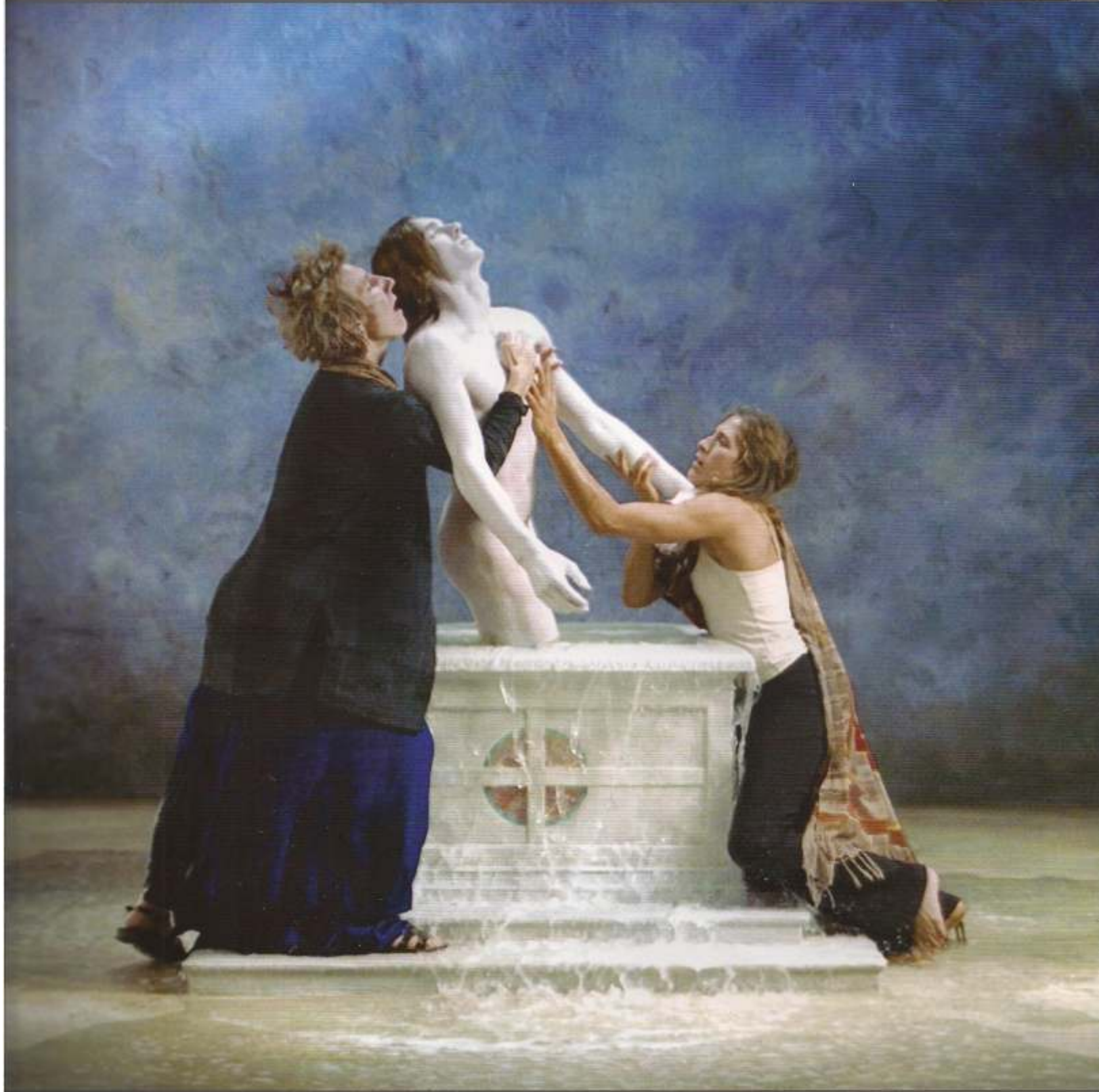
océano . mar . tres ríos

Bill Viola

Por Juan Carlos del Valle* Fotos: Cortesía Studio Bill Viola

Foto: Jorge Ayala

Ariba: *The Crossing*, 1996. Instalación de video y sonido con dos canales opuestos sobre pantalla de 16 pulgadas de altura. Foto: Kira Perow. Página opuesta: *Emergence*, 2002. Video en color de alta definición sobre una pantalla colocada en la pared en cuarto oscuro. Tamaño de la imagen proyectada: 200 x 200 cm. Actores: Webb Garretson, John Hay, Sarah Steben. Foto: Kira Perow.

Frente a sí mismo

El video arte evoca la vertiginosa dinámica de las vanguardias con los artistas que trabajaron en el cinematógrafo y que pueden considerarse como los antecedentes de este arte video, tan de nuestro tiempo: Duchamp, Léger, Man Ray, incursionaron en el cine experimental de los años veinte, Dali en colaboración con Buñuel y desde luego Cocteau irrumpieron en los 30s con su principio surrealista desde el celuloide.

En los 60s surgió un movimiento artístico llamado video arte. El neoyorquino Bill Viola es uno de sus reconocidos pioneros. Sus videos, las videoinstalaciones, el trabajo para televisión y los performance con música electrónica han consolidado el género como obra de arte. Luz y tiempo, imagen y movimiento, el video mismo.

En Viola es simbolismo directo de espiritualidad y sentido mismo del ser. Pareciera que su dinámica está impulsada por el movimiento interno de un péndulo, que lo mismo genera una rutinaria apacibilidad que la espontaneidad del acto creador. De la explosión universal a la obscuridad absoluta. Del micro al macrocosmos y del mundo interior al exterior o a la inversa. Contemplar la realidad y descubrir a través de ella lo oculto o escondido dentro de esa realidad, o viceversa.

A Bill Viola le interesa y explora la existencia humana, sus misterios, su origen, su espiritualidad, sus misterios y dudas, el profundo sentimien-

to de estar vivo, la relación con su entorno, lo fundamental y complejo a través de la imagen. Metafísica y dimensión espiritual transmitida y experimentada con la tecnología de transmisión de imágenes, desde las creaciones que remiten a una esencia de la condición humana: "yo veo"-video. Imágenes oníricas, recuperaciones, memorias proyectadas dentro del entorno preciso, creando una atmósfera de fuerte identificación que transforma la presencia en experiencia del propio espectador.

Sonidos, música electrónica, poesía incrementan la vivencia de esta subjetividad temporal y manipulación mental y visual. Sueños mesmerizantes que envuelven la realidad cotidiana. Movimientos ralentizados. Lo real y lo irreal. Participando como uno más de sus personajes envuelto e involucrado en una misma situación, en un mismo ambiente, en una misma tensión y realidad.

Sus proyecciones revelan una fuerza tridimensional en los personajes tal, que simulan forma escultórica, y encontramos en ocasiones un claro pictorialismo, evocando frescos renacentistas, pintura barroca española, flamenca devocional o incluso cubista. Así, percibimos influencias muy anteriores a la era del cine o la videocámara, la pasión con la resurrección, santos y mártires se vive en "Emergence".

Recurrentes referencias o quizá influencias al místico Cocteau y su trilogía órfica iniciada en 1930, aparecen en algunas de sus obras como

Arriba: *The Raft*, 2004. Video de color en alta definición, proyectada sobre pared (3962 x 223 cm) en cuarto oscuro; sonido surround 5.1. El cuarto es de: 900 x 700 x 400 cm. Actores: Sheryl Arenson, Robin Bonaccorsi, Rooky Capella, Cathy Chang, Lisa Cohen, Ted Coughenour, Tom Ficke, James Ford, Michael Irby, Simon Karimian, John Kim, Tanya Little, Mike Martinez, Petro Martirosian, Jeff Mosley, Gladys Peters, Maria Victoria, Kaye Wade, Kim World, Ellis Williams. Foto: Kira Perov

En los 60s surgió un movimiento artístico llamado video arte. El neoyorquino Bill Viola es uno de sus reconocidos pioneros.

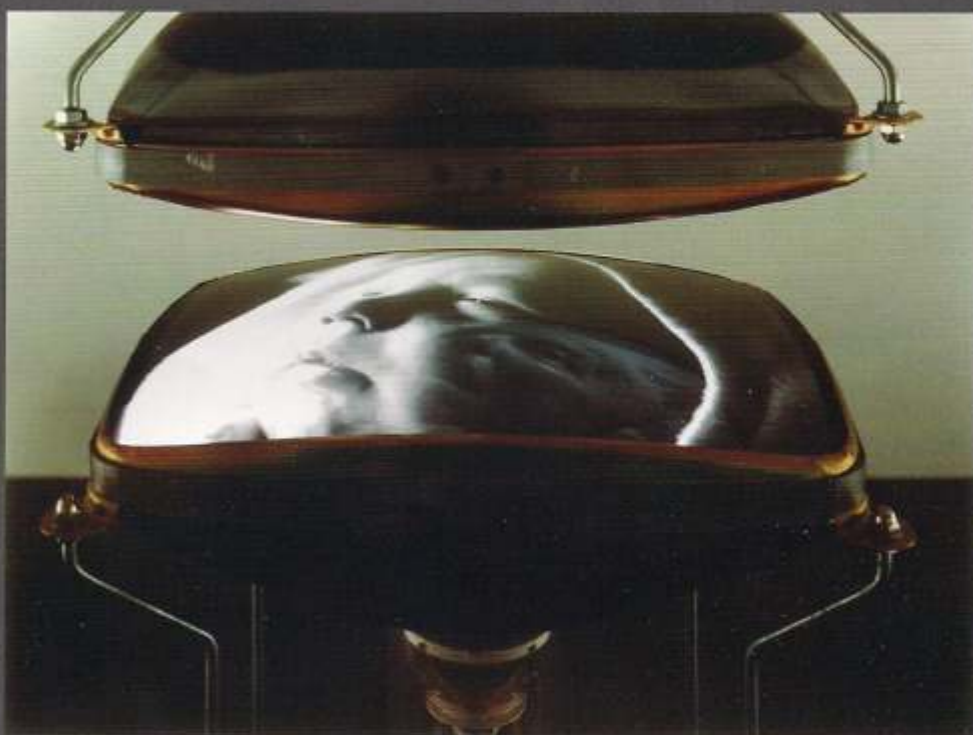
A la izquierda: *The Stopping Mind*, 1991. Instalación de video y sonido. Medidas: (4,3 x 7,94 m). Cuatro canales de video color sobre 4 pantallas formando un cuadrado abierto suspendido desde el techo de un amplio cuarto oscuro; un programa computarizado de duración variable y de imágenes congeladas; cinco canales de sonido mono amplificado, usando 4 bocinas y una pequeña bocina en el techo. Foto: Kira Perov

The Crossing, o *The Raft*, donde sus personajes son expuestos a elementos simbólicos referidos a rituales místicos como el agua o el fuego. O incluso en la instalación que realizará en la Catedral de San Pablo, en Londres, que nos lleva a recordar a artistas como Cocteau en la Capilla de Notre Dame, de Francia, en el mismo Londres que siempre intervinieron en lugares sagrados.

Viola viajero, se nutre de oriente y occidente, misticismo y filosofía, rituales y espiritualidad. Sus videos son de un poderoso contenido metafórico y simbólico en torno a la condición humana y la dimensión espiritual, proyectan vida, muerte, nacimiento, tradiciones espirituales, día y noche, el ciclo de vida, principio y ¿final?

La relación ente artista y creación trasciende, la imagen nos lleva de lo universal a la experiencia individual y forma parte de la búsqueda de Bill Viola por despertar un día en la verdad.

* La obra de Juan Carlos del Valle podrá verse en la instalación pictórica "El pan de cada día" el Jueves 18 de Marzo a las 19:30 horas en la Parroquia de San Patricio, Calle Bondonjito 248, Colonia Estado de Hidalgo.

En esta página y a la izquierda: *Heaven and Earth*, 1992. Instalación de video. Medidas: 2,9 x 4,9 x 5,5m. Columnas de maderas desde el piso hasta el techo con un hueco en medio. Video en blanco y negro expuesto en cada uno de los dos monitores, colocado abajo y arriba de las columnas. Dimensiones del cuarto: 290 x 490 x 593 cm. Foto: Robert Kozlari