

la térmica
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

IRRECONCILIABLES

FESTIVAL DE POESÍA DE MÁLAGA 2014

surPoemas underFilm

Muestra de videoarte y cortometraje

Comisariado por Lisi Prada

surPoemas underFilm. Dos palabras, tres idiomas y una referencia tanto al surrealismo [sur 'sobre', en francés] como a la cultura underground [under 'por debajo', en inglés]: lo que transita sobre el poema, bajo la filmación. Sur también hace referencia a un área geográfica determinada pues la poesía –que nunca ha perdido el norte–, siempre tuvo lugar en el Sur.

5 de abril de 2014
De 18.00 a 20.30 horas
Sala Mijas N° 005

La Térmica centro de Creación Cultural

Diputación Provincial de Málaga | Junta de Andalucía
Avenida de los Guindos, 48. 29004. Málaga
Teléfono: 952 60 97 94

surPoemas
underFilm

FESTIVAL DE POESÍA DE MÁLAGA 2014

IRRECONCILIABLES

la térmica
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Enmarcado en el III 'Irreconciliables' Festival de Poesía de Málaga y sin apearse textualmente a un sólo género, **'surPoemas underFilm'** reúne cortometraje y videoarte en una muestra audiovisual heterogénea y llena de contrastes.

Si establecemos un paralelismo entre literatura e imagen en movimiento, podríamos decir que el cine equivale a la novela y el cortometraje al relato [ambos dentro de la narrativa], mientras que el videoarte -donde late un ritmo y un decir más allá de la palabra-, sería el más cercano a la poesía. Sin embargo, no hay límites estrictos: lo poético también se hace presente en el cine y, como prueba de ello, podremos deleitarnos con 'Lifeline', una exquisita obra de Víctor Erice.

Siguiendo el hilo conductor de poética, surrealismo y underground, las obras que visionaremos transitan entre la belleza contemplativa, la imaginación y el absurdo, y podrán llevarnos desde la alegría de estar vivo a la ironía, el miedo, la reflexión o el deseo; de la guerra al amor; de la experiencia sensitiva transida de lirismo al misterio, la realidad sociopolítica o la pura provocación. Algunas piezas son recreaciones de poemas, otras hacen referencia a la literatura, la música, la pintura, la danza, las artes, la partogénesis creativa. Poesía: femenino singular. Comenzaremos con un 'Nacimiento' y finalizaremos con un 'Alumbramiento' para recorrer, entre medias, la panorámica de una amplia gama de técnicas y subgéneros dentro de la videocreación: obras experimentales, videoinstalación, live cinema, stop motion, apropiación, found footage, flash, animación, videodanza, visual music, poetry film, videoperformance, videoensayo... Las obras, en su mayoría de corta duración, pertenecen a distintas épocas de realización, por lo que han de situarse en su contexto; así el cortometraje 'Nacimiento' de Joaquín Lledó, que percibí tan salvaje la primera vez que lo ví en la Filmoteca de Madrid y que, por otra parte, nos retrotrae a los orígenes del videoarte y las filmaciones de performances de sus pioneros.

Los cineastas y videoartistas son originarios de una dispersa geografía ibérica e insular [Ávila, Barcelona, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Granada, León, Madrid, Oviedo, Puertollano, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Vigo, Vizcaya...] y también de otras nacionalidades [Alemania, Colombia, China, Francia, Gran Bretaña, Israel, Japón, Polonia, Ucrania, USA]. De algunos conocí su obra al formar parte de un jurado de selección y les he seguido la pista porque me ha interesado su trabajo. En su mayoría, ha sido desde la vertiente opuesta, creadores encontrados por haber sido agraciados en un mismo festival de videocreación [Punto y Raya, IVAM, LOOP, Óptica, VideoBardo, Zebra] o felizmente descubiertos al coincidir en convocatorias de Museos y Galerías de Arte o en Muestras como MADATAC o MAV, con los que he compartido exposiciones, eventos y programaciones especiales de un mismo comisariado [Japan Media Arts, Art Beijing en el Cervantes de Pequín, K11 en Seul, N-Minutes en Shanghai...] o un espacio en mi programa favorito de televisión [Metrópolis, TVE2].

Un alto porcentaje se ha formado en la Universidad de Bellas Artes o, desde el otro ángulo, ejercen como docentes en esa Facultad. Algunos son comisarios y gestores culturales, además de grandes artistas. Unos pocos fueron hallados a través de blogs y redes sociales. Algún contertulio habitual en las reuniones de los miércoles. Fotógrafos, realizadores, cineastas, escritores, poetas... Artistas visuales centrados en la videocreación, artistas plásticos e investigadores de distintas áreas. Algún viejo amigo reencontrado en la pantalla y un amigo de buenos amigos, conforman la plural red de esta muestra. Gracias a todos por su generosidad. De todos ellos admiro su trabajo y les recomiendo que, si disfrutan de esta degustación, profundicen en su obra visitando sus respectivas páginas web en los links que encontrarán más abajo, pues siguiendo el trenzado del hilo antes descrito sugerido por 'Irreconciliables', no en todos los casos he optado por seleccionar mi pieza favorita de cada autor.

Por último, un agradecimiento a los hermanos Trueba [los Coen de nuestro país] en relación a las proyecciones que seguirán a esta programación en el homenaje a Chicho Sánchez Ferlosio y Agustín García Calvo. Fernando Trueba me proporcionó el cancionero de Chicho en 'Mientras el cuerpo aguante', 1982, y David Trueba más de una hora de metraje no utilizado en 'Soldados de Salamina', 2002, mientras recopilé la obra de Chicho Sánchez Ferlosio. A ellos debo el ardor y el deseo que -surgidos durante el montaje de las piezas de un DVD aún inédito- me impulsaron a adentrarme en este apasionante mundo de producción inmaterial.

[Elena Gaztelumendi](#)

Digital artist in 60.000 inhabitants town, 2007
Duración: 0:35

This video is one of many results of an interactive installation, part of a serial works under name -I am compressed signal. I am technologic trash-. The aim of this serie of works are focused on research the new concept about contemporary identity construction. Specifically, from the deconstruction perspective that the body suffers as object, when it's communicating via Internet.

[Joaquín Lledó](#)

Nacimiento, 1984
Duración: 11:30

Registro de la performance que el artista Miguel Amate realizó en [París en 1984](#), en la que destripaba una muñeca con el objetivo de encontrar la razón última del acto de pintar. Posteriormente, se le proyectó esta película a Miguel Amate y basándose en ella realizó un cuadro en directo. [Referencias](#).

[Francisco Brives](#)

Primitive, 1994
Duración: 7:24

Videodanza seleccionada para la bienal Berlinesa, y exhibida en la Filmoteca Española. [La mala calidad de la imagen se debe a que la copia fue recuperada del archivo del Conde Duque cuando el proceso de digitalización empezaba y el master se había ya degradado con el paso del tiempo]. Idea original de Fran Palacio basada en textos de 'HamletMaschine'. Músicas: Dead Can Dance y Percusions d'Afrique.

[Alba Soto](#)

Cuentos Cíclicos del Esternón, 2012
Duración: 4:48

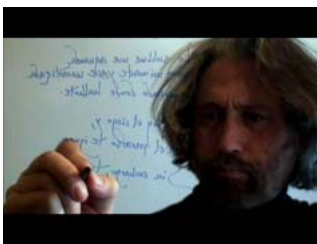
En oposición a las katas de un karateka, "convierte su cuerpo en un objeto surrealista manipulado maquínicamente, como 'La mujer ambigua' o 'La bella jardinera' del Max Ernst de 1923 [...]. A eso añade su vocación de performer haciéndolo transparente como algunos trabajos de los 70 de Valie Export y Annette Messager, pero con mayor semejanza en resultados con obras de Rebecca Horn como Cornucopia o la Overflowing Blood Machine, que inspiró a Marilyn Manson". Texto A. Meléndez.

[Liliana Orbach](#) [Tel Aviv, Israel]

The Rhythm of a Mind, 2012
Duración: 1:31

The wondering thoughts of a woman during her sleepless night. Part of the video compilation entitled "The music of the night" inspired by Johann Sebastian Bach's "Goldberg Variations" musical composition. Lyrics: Mark Daniel Cohen. Voice: Donna Abraham. Performance: Meirav Kadichevski

[Magali Berenguer](#) [París-Madrid]

Ars sacra, 2011
Duración: 5:46

Un poema del libro "Ars sacra" de Ilia Galán, recitado por Rafael Taibo con música de Josué Bonnín de Góngora. Imágenes y realización de Magali Berenguer. Editado por Francisco Higuera.

[claRa apaRicio yoldi](#) [Madrid-London]

Fragment edMemory, 2013
Duración: 3:04

En los diferentes medios de expresión (literatura, cine, artes visuales...) estamos asistiendo a la fragmentación del discurso narrativo. Se están cuestionando las herramientas narrativas tradicionales con la yuxtaposición de imágenes, textos y collages de corta y pega de naturaleza esquizofrénica. Música Clara Clifford.

[Carmen Isasi](#)

Pensamientos de los objetos, 2014
Duración: 1:58

Los objetos nos desvelan la naturaleza de su experiencia.
Imagen, sonido y edición: Carmen Isasi

[Luis Bezeta](#)

Hombre jarrón, 2010
Duración: 2:36

El artista se relaciona directamente con el espacio y la forma. Quienes tienden a presionarte en el terreno afectivo tendrán una actitud constructiva. Procura no matar al mensajero. Una animación realizada en stop motion y video.

[María Cañas](#)

Ellas dan el golpe, 2012
Duración: 3:47

Fragmento del proyecto Ficciones en Serie, SOS, comisariado por Jordi Costa y diseñado por Sonia Soms. Producido por Legal Music, SL Ellas dan el golpe reivindica la fortaleza de arquetipos femeninos televisivos y reales al ritmo del "He's my thing", potente tema de las Babes in Toyland, aderezado con el delirante y mítico discurso de Rajoy hablando de su "niña" ideal y con futuro.

[Andres Cuartas](#) [Colombia]

Fountain, 2011
Duración: 0:47

Apropiación del título de Marcel Duchamp, Fountain hace alusión a la acción de escupir como forma irónica de comunicar o emitir un mensaje de aprecio hacia el otro por medio de la agresión.

[Antonio Alvarado](#)

Malas: 2. Mujeres fumadoras, 2011
Duración: 3:51

Obra que entremezcla grabaciones digitales recientes con otras analógicas de principios de los 90' proyectadas, regrabadas y mezcladas en una nueva grabación. El resultado y el título de la obra se le entregó a la poeta [Raquel Bullón](#) para crear un texto e incorporarlo recitado en su voz, a esta pieza experimental.

[Antonia Valero](#)

Yo amo la vida, 2004
Duración: 1:46

La reiteración obsesiva de imagen y voz crean una estructura rítmica que intenta poner de manifiesto las pulsiones interiores mediante una partitura fragmentada en constante fluir. "La repetición es propia del humor y de la ironía; es por naturaleza transgresión, excepción, manifestando siempre una singularidad contra los particulares sometidos a la ley, manifestando un universal contra las grandes generalidades que hacen ley". Gilles Deleuze. Voz: Mercedes Amigo. Performer: Laura.

[Johanna Speidel](#) [Berlín-Madrid]

Ghost Runner, 2010
Duración: 2:29

Varias personas bajan la escalera despacio. Llevan consigo sus dobles, que les persiguen. Es la historia de Sísifo, ellos andan en bucle a pesar de aumentar la velocidad de la andadura. Sound: Ebba Rohweder. Escalera de caracol del Museo de Vaticano, Roma.

[Ying Tan](#) [China-Oregón]

Like a swarm of angry bees, 2009
Duración: 2:15

One of six experimental animation to accompany [Jeffrey Stolet's](#) electronic music composition 'Wicked Paths, Cruel Deserts' with text adopted from Rimas of Gustavo Adolfo Becquer. Whispers the hunting memory of a dark past with abstract moving forms choreographed to the music score. This work explores 3D aesthetic expressions other than realistic representation, seeking a poetic relationship between sound and visual.

[Gabriela Morawetz](#) [Polonia-París]

Into lucency, 2011
Duración: 10:40

Videocreation. With Anne Février, Mailys Seydoux. Sound design, Franck Pétrel. Music / extracts / Meeting Quotations. Voices: Claire James Dupain, Anne Février, Karoline Zadline. Editing: Cyril Curchod, Gabriela Morawetz

[Lois Patiño](#)

Río, 2009
Duración: 4:23

Videocreación de la serie 'Paisaje – Duración', proyecto que estudia la relación entre observador y paisaje en la experiencia contemplativa que deja lugar a la sublimación. Es la conexión en el instante pleno, lo que Henri Bergson denominó como *durée*, donde el tiempo exterior queda suspendido y se expande en la conciencia. La representación del espacio se ve distorsionada en nuestra mirada, sufre una metamorfosis. La imagen del paisaje adquiere duración más allá de su materia.

[Lisi Prada](#)

Illuminazioni: mattina, 2014
Duración: 3:14:16

Videoensayo de la serie 'Iluminaciones'. Un poema de Giuseppe Ungaretti, escrito durante la II Guerra Mundial, que con sólo dos versos [M'illumino / d'immenso] se toma para ilustrar tanto la imposibilidad de transmitir lo indecible a través del lenguaje [sea palabra, imagen o música] como las dificultades de traducción en poesía, donde siempre hay algo que se pierde [juegos de palabras, musicalidad, acentuación, etc.]. Banda sonora: [Hatori Yumi](#). 'In-garden' EP Ω.

[Francisco Higuera Molero](#)

Einsteigen Bitte! [Fragmento], 2010
Duración: 5:52

Recreación del poema *Einsteigen Bitte!* de Antonio Bueno Tubía.[voz en español]. Emily Pütter, voz en alemán. Wolfram Spyre: Stahlcello y electrónica. Leo Königsberg, SpaceCello. Ingo Frischeisen, gong, flutes y percusiones. Francisco Higuera, vídeo

[Pau Camarasa](#)

Ona, 2009
Duración: 11:37

Original Shooting Format 35mm B/W. Selected in more than 100 festivals, exhibited in over 20 countries and has received 15 international awards. In addition it has been viewed in festivals like Clermont Ferrand or Cannes. [Créditos y Ficha Técnica](#).

[Juan Carlos Sánchez Duque](#)

Sereno, 2010
Duración: 2:50

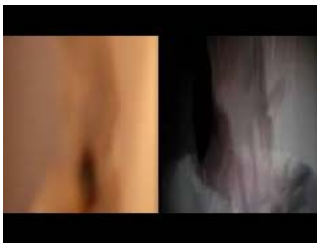
Fragmento DVD PAL2 16:9 con tres videos de duración variable. Dos chicas en el agua junto a una canoa azul intentan subirse a ella. Alrededor solo se ve la superficie, de lo que parece ser un lago, perturbada por las pequeñas olas que provocan en sus incesantes movimientos. De fondo se escucha fragmentos de un conocido film de terror que asciende y desciende su clima sonoro induciendo en el espectador un sentimiento premonitorio de lo que puede suceder.

[Roland Quelven](#) [France]

W versus M [Fragment], 2011
Duración: 1:00

"L'oeil était dans la bombe et regardait tout le monde". Jacques Prévert.
A diptych (αλλού | Ailleurs & Ailleurs | αλλού) for a bicephalous collaboration with 'String Quartet second and third Movement' music by [Sofia Koubli](#).

[Tamara Norniella](#) y [Jaime Rodríguez](#)

0.0-slowly, 2013
Duración: 0:58

Videocreación, for Abstract Currents in MoMA

[Isabel Pérez del Pulgar](#)

The Nonholonomic Sleep, 2013
Duración: 3:53

A short film for "The Surrogate Piano". I wait for rain / to one day be sane / and to be delirious / never again. Artist: [Midnight Moodswings](#). Director/Performer: Isabel Pérez del Pulgar. [Released record](#).

[Laura y Sira Cabrera Díaz](#)

Deshabitarse, 2012

Duración: 3:18

Es una alarma contra el peligro de deshabitarnos, desdoblarnos, fragmentarnos, vaciarnos...
Performance: Clara del Corral. Compositora y cantante: Isabel Corullón.

[Usaginigen](#) [Japan-Berlin]

Spencer 'Fun Fun Fun', 2012

Duración: 6:52

A music clip for [Spencer](#), who is a Japanese musician lives in Berlin, Germany. All photos and movies were taken in Berlin for the materials of this video. Because this is his first MV since he moved to Berlin. He wanted us to make it with Berlin's atmosphere and keeping on walking as his attitude.

[Albert Merino](#)

The city and the other, 2010

Duración: 3:18

Una recreación sobre la subjetividad y la condición del individuo dentro de la ciudad contemporánea. Éste se ve inmerso dentro de un espacio urbano que es a la vez un espejo de sí mismo. La replicación es presentada dentro de esta pieza como una extensión de la subjetividad y la alienación al mismo tiempo. Este hermetismo se rompe con una aparición fortuita que acaba cambiando la percepción del mundo del protagonista.

[Harry Clegg](#) [London]

Lockstep, 2011

Duración: 1:32

An army of clones marches in LOCKSTEP across an endless lake. They appear unstoppable until an unexpected turn of events reveals just how unstable their progress really is.

[Alberto Díaz López](#)

Stringless, 2013

Duración: 14:51

Cortometraje sin diálogos que en términos poéticos trata la temática del esfuerzo, la superación y la lucha del artista en la búsqueda de la perfección. En síntesis, el conflicto de la creación artística. Una violinista enfrentada a la obra y a si misma en el duro camino de la maestría en la interpretación musical. Horas y horas de ensayos en un intento desesperado por encontrar la perfección deja estigmas en su cuerpo, pero nada parece importar cuando la meta acaricia su sueño imposible.

[Marta Azparren](#)

Tracto, 2012

Duración: 5:04

Endoscopia en el interior de un saxofón bajo.

Música: [Sergio Blardony](#)

Intérprete: Andrés Gomis

[Iury Lech](#) [Ucrania-Madrid]

Domesticados Demonios Domesticos. N° 5 Piece, 2012

Duración: 7:31

Fragmento de la videoinstalación 'Septena', en la que IuryLech, inspirándose en lo onírico y la hiperrealidad de lo cotidiano con una mirada oblicua, poética, inquietante y surrealista, refleja las ataduras de cotidianidad, realidad y deseo, poniendo de relieve en esta pieza que ser mujer no es sinónimo de ser madre.

[Victor Erice](#)

[Alumbramiento](#), 2002

Duración: 10:51

'Lifeline' es el fragmento de Víctor Erice para la obra colectiva 'Ten Minutes Older. The trumpet' en la que intervienen también -con 10 minutos y un reloj como condiciones-, Aki Kaurismäki, Werner Herzog, Jim Jarmusch, Wim Wenders, Spike Lee, Chen Kaige. Rodado en blanco y negro, nos presenta en 'un poema histórico', las circunstancias en las que nace, el 28 de junio de 1940, durante la II Guerra Mundial.

