

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Número 102 – Marzo 2018

INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

Rector Politécnico Grancolombiano

Dr. Fernando Dávila Ladron de Guevara

Vicerector Politécnico Grancolombiano

Dr. Jurgen Chiari Escovar

Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes

Decano

Sergio Hernández Muñoz

Departamento de Medios Audiovisuales

Director

Harvey Murcia Quiñones

Revista Alternativa Multicultural La Moviola

Director

Andrés Romero Baltodano

Equipo Cine Club La Moviola

Perla Bayona Rojas

Natalia Páez Forero

Montaje Digital

Perla Bayona Rojas

Colaboradores Habituales:

Natalia Behaine, Giovanna Faccini , Gabriela Santa Arciniegas, Catalina Sanabria Caballero , Jorge Eduardo Martinez García, Marley Cruz , Ana Estefanía Rodríguez , María Paula Amaya, Juana Gonzalez Obando, Diego Alejandro Plata

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Corresponsales:

Marley Cruz (San Petersburgo) , María Margarita Milagros (Holanda) ,Isa Molina (Brasil) , Paula Laverde (Ecuador) , Natalia Behaine (Madrid)

E-mail:

elmoviolo@gmail.com

Revista Alternativa Multicultural La Moviola:

Issuu.com/cineclublamoviola / <http://www.lamoviolacineclub.blogspot.com>

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

En las páginas siguientes el lector encontrará:

Artista Plástica invitada Laura Herrera

Pin Parasol

Feria Arco Madrid : 15 obras para no perderse

Natalia Behaine

El Cuerpo en Transformación, la experiencia del Festival de Cine de Cartagena número 58.

Laura Vivas

“Siempre me ha fascinado lo feo”: Mayte Vieta.

Andrés Romero Baltodano

El Arrullo de mi abuela en Bocaquiusa

Juana Manuela González Obando

Pippilotti Rist: aunque el agua no suba hasta el mar.

María Paula Amaya Rodríguez

Ana Estefanía Rodríguez

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Laura D. Herrera

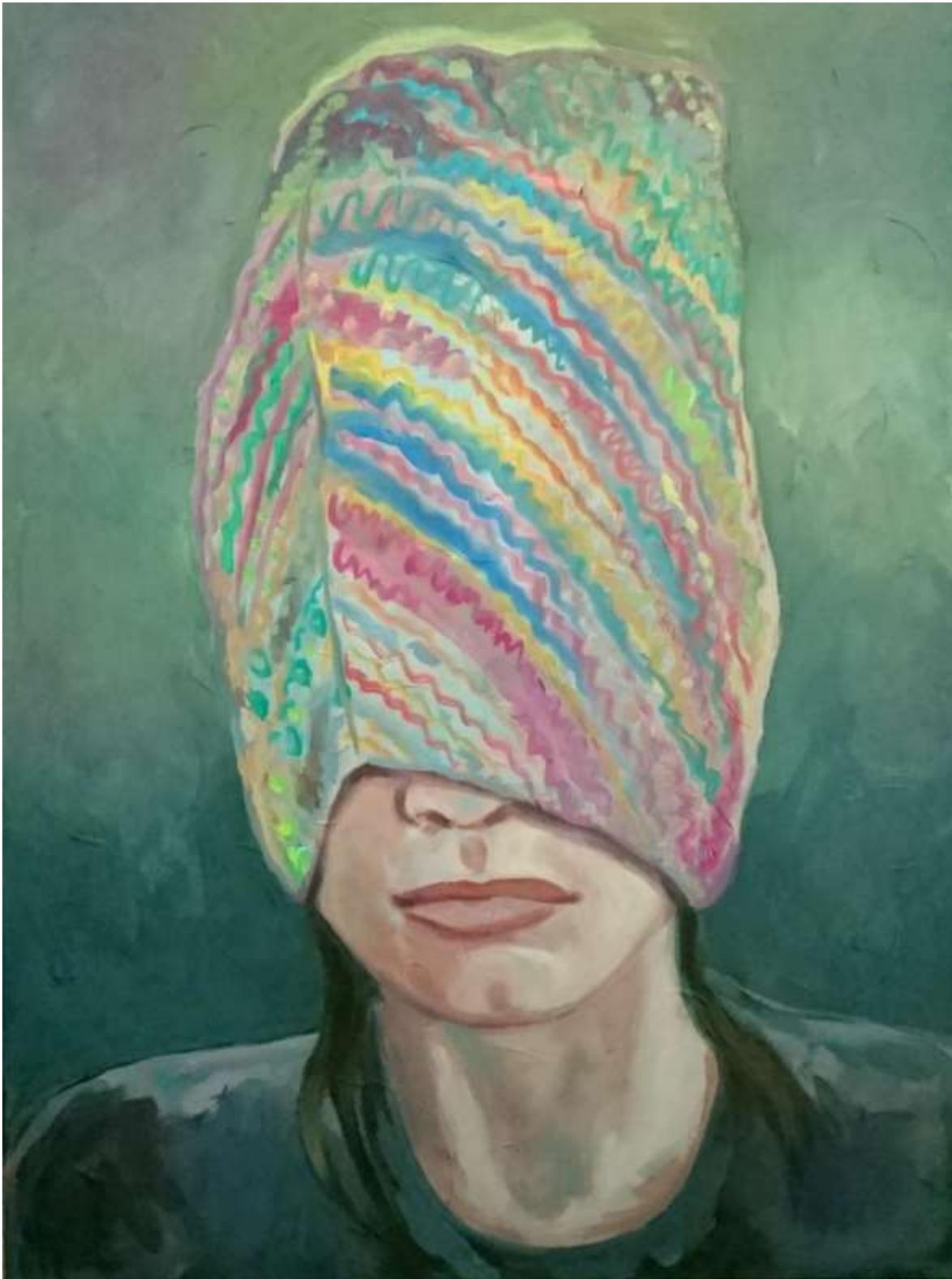
Aspuet

Encontrar lo icástico, vagando. El placer está en las nubes como hojas blancas y en la diáfana niebla. Arrobamiento azul de la pupila, producto de un efímero encuentro.

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Politécnico Gracolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Autorretrato . Marcela Salas

Para la Revista Alternativa Multicultural La Moviola es un gran honor contar en su edición de celebración del número 100 con la artista plástica colombiana radicada en Alemania Marcela Salas, quien ha elaborado a lo largo de su vida una intensa relación con la pintura visceral y llena de poéticas.

Desde sus estudios en la Universidad Nacional de Colombia hasta su recorrido en Europa su obra se ha ido nutriendo de su ser mágico y lleno de preguntas. Este es el texto que ella misma elaboró para su presentación a los lectores de la Moviola:

“La pintura de Marcela Salas, oscila entre la abstracción y la representación concreta. La artista hace un camino propio, en el cual su punto de partida son imágenes o fotos diversas tanto biográficas, como de periódicos o Internet. En algunos de sus cuadros desintegra la figura con líneas, puntos y manchas de color. Así ordena seres, plantas o paisajes en la superficie. Allí los protagonistas se vislumbran al observarlos a cierta distancia, pues se emancipan de lo representado y entonces emergen los segmentos de color principalmente. El resultado es una asincronía en la representación, que se vuelve a armonizar a través de una luz simultánea y la construcción casi tectónica del cuadro.

En sus trabajos de tinta, ella cambia inesperadamente a una casi visión romántica de lo representado. De esta manera, la artista activa y desactiva astutamente la dimensión psicológica de sus interpretaciones organizando a sus protagonistas entre la fragilidad, el peligro y lo sugestivo; como si los protagonistas estuvieran enquistados en el vacío y tuvieran que encontrar todavía un lugar en el mundo

Marcela Salas, absolvió su estudio de artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia y encontró su lugar en medio de dos diferentes culturas: Alemania y Colombia.

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Estudió un año arte y espacio público en la Academia de Artes de Nürnberg y en la Universidad de Regensburg hizo dos semestres de Educación del Arte. Entretanto ha participado en diferentes proyectos y exposiciones. Actualmente tiene su taller en Nürnberg”.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcela J. J.'.

Politécnico Gracolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Lluvias 2017
Acrílico sobre lienzo 160x 120 cm
Marcela Salas

Desde hoy los lectores de la Revista Alternativa Multicultural La Moviola, disfrutarán de la columna

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

permanente de **Pin Parasol** de nuestra eterna colaboradora en diferentes proyectos radiales, plásticos y escritos la fotografa y video artista Natalia Behaine, quien estará acompañándonos en cada edición con sus impresiones y opiniones en esta columna. Bienvenida.

RAMLM

Pin Parasol

15 obras para no perderse –sin orden de preferencia- de Arco Madrid 2018

Por. Natalia Behaine

Madrid (España)

Para aquellos lectores que apenas comienzan a entender cómo funciona el maravilloso mundo del arte, aquí les va una explicación corta de lo que es una feria:

Corferias, carros/marcas, concesionarios, compradores = Ifema, obras/artistas, galeristas, coleccionistas. Siendo la galería el protagonista y el artista, el medio que se usa para la venta.

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Dos pabellones componen la feria Arco Madrid. Pabellón 7 de arte contemporáneo y pabellón 9 de arte moderno y contemporáneo. A pesar de que las ferias se crearon para vender al artista, yo no les voy a recomendar las galerías sino algunas obras que considero una alegría para el corazón.

Por otro lado, cabe resaltar que las artes nuevas o estas que nacieron alrededor de los años sesentas, tienen presencia pero mucho menos que las bellas artes como la pintura y la escultura. Les hubiera recomendado más fotografías, videos o instalaciones pero lastimosamente seguimos siendo un arte de coleccionismo pequeño.

Pabellón 7

1-Anna Tuori

“Thanks very fine”

Oil on board

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

2-Marco Godoy

“La distancia que nos separa”

HD Video, 6:24

La voz y fuerza del personaje. Hablo de la voz porque muchas veces que escuchamos y vemos monólogos de más de un minuto, el ritmo puede hacer que el espectador pierda completamente el impulso de querer terminarlo. Aquí el actor lleva muy bien las preguntas –que no son triviales– que Godoy hace alrededor de las distancias no visibles entre personas, de las barreras culturales y sociales, entre algunos otros temas.

3-Jorge Macchi

“Rubber band 01-06”

Acuarela sobre papel

Siempre me han interesado los ejercicios de observación, ejercicios que aparentan ser sencillos pero que en su interior guardan todo el universo de las sombras. Nos les hace bien ver un caucho en movimiento? Caucho elástico, flexible y útil no te rompas mientras te miro...

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

04- Ragnar Kjartansson

“Me and my mother”

Single channel video

Al principio te enfrentas a un plano fijo de una madre -algo mayor- escupiendo a un hijo de aproximadamente 40 años. Escuchas a los de al lado reír, a otros los ves pasar por el frente sin detenerse; también casi me voy. Pero luego, me di cuenta del ejercicio actoral que hay detrás de esto y decido quedarme al frente, siendo yo la que escupe, siendo yo a la que escupen y de inmediato entro en el video. Entro a la relación de una madre con su hijo.

Este es un ejercicio que lleva larga vida. Desde muy temprana edad, Ragnar ha puesto a su madre a escupirlo. Se ve la evolución de la postura en ellos. Como si el diálogo, su diálogo, se hubiera afianzado por medio del gargajo.

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

05-Barthélémy Toguo

“Heal the world”

Acrylic and ink on paper mounted on canvas

Esta pintura estaba inmersa entre un escultor –que por descuido no anoté el nombre- y también en medio del fantástico David Hockney. Decidí darle relevancia a Toguo porque nunca lo había visto y sus pinturas me llevaron a ese mundo del color, la fiesta, la forma, lo humano, el latir, la explosión, el caribe, lo negro.

Luego, en mi fascinación por el artista, lo busqué en internet y me di cuenta que tal vez mi primera impresión estaba relacionada a sus orígenes. Es de Camerún y vive en París.

06-Maider López

“Basoa”

Full HD 2:17

Ver un video que es contundente y que técnicamente es impecable, es lo que yo llamo la felicidad. Y aparte, que sea corto pero que las temporalidades que se emplean sean lentas y el videoartista logre meterte en su idea, es más memorable aún.

Una reflexión sobre el paisaje y sobre lo que está siendo observado. Un movimiento que parece de verdad pero que está sobrepuesto sobre la realidad como una capa modificada de lo que vemos. Hay que verlo, en vimeo aparece completo pero con el color muy perratiado.

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

07-Raffaella Mariniello

“La memoria violata”

fine art print on diasec

Llegas frente a esta obra que parece una danza y piensas que los libros están vivos. Yo pensaba justamente esto: que los libros en algún momento –los reales- van a comenzar a volar sobre nuestras cabezas y recordarnos algunas cosas que se nos han olvidado. Como leer, por ejemplo. Algo desenfocada, con un color bajo en saturación, te enfrentas en un principio a una pintura que a medida que te acercas, se convierte en una fotografía.

Pabellón 9

08-Sabine Finkenauer

“La gota”

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

No tengo mucho por decir excepto que puedo quedarme horas enteras viendo algo tan delicado como punticos que conforman una gota. Debe ser porque disfruto mucho la belleza de lo simple.

09-Helena Almeida

“Le secret”

4 gelatin silver prints with horsehair

La primera vez que vi a Helena Almeida fue en el IVAM -en Valencia-. No conocía su obra. Desde entonces intento seguirla porque encuentro que con poco presupuesto ha hecho piezas de un poder arrollador. Su cuerpo es el lienzo de toda su obra. Ella, en si, es su objeto artístico. Pasó de la pintura abstracta al performance y la fotografía.

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

10-Leiko Ikemura

“Sleeping figure in red”

Aeroginuous bronze

Me costó mucho verle la cara porque la tenía tapada. Quería verla toda, pero no pude y luego esto me representó el tener que disfrutarla en la distancia. Tengo al arte japonés en gran estima, este arte que invita a pocas preguntas y a muchas respuestas. La obra de Leiko es inmensa y llena de representaciones alrededor de lo femenino.

11-Julio González

Hijo de orfebres, de ahí que su obra haya comenzado con objetos escultóricos. Dibujaba rostros y figuras humanas con diversas técnicas y formatos. De estas pinturas me cautivó el trazo ligero, la combinación de colores y la sencillez de las formas y contrastes entre el papel y la tinta. Las esculturas -poco ligeras- parecían el gesto de que en algún momento hubo un humano sobre la tierra.

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

12-Louis Bourgeois

“The happy family”

Bronze, silver, nitrate patina

Lo que me gusta de esta artista es que hace de sus miedos una obra seria y consistente. Cuando vi esta pieza pensé “Esto parece ser una familia”, tal vez por el abrazo de la madre con el padre, los hijos, el perro y el sexo. El título me aclaró mi primera impresión. Vieron las botas que calzan los pies? Podríamos pensar muchas cosas alrededor de este detalle que con total seguridad nada tiene de fortuito.

13-Maen Florin

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

“Commedia installation”

Una mesa entera llena de rostros que se cruzan, algunas miradas que estallan, otras, de espaldas se rozan sin poderse ver. Todos con expresión triste. Los rostros se podían poner en el lugar alto del que mira, y el que mira podía acompañar a los que estaban en la mesa. Humanos sin cuerpo en medio de un mar de profundas soledades. Realmente conmovedora.

14-Antoni Llena

Muchas obras estaban presentadas únicamente con el nombre escrito en lápiz sobre la pared, sin ficha técnica. Por esta razón no tengo algunas descripciones de las obras.

Llena parece un arquitecto jugando con materiales baratos, lleno de ideas simples y entusiasmado con el hecho de que la obra parezca una escultura de retazos, colores y pinceladas que rompen el papel. No soy muy amante de este tipo de pintura, pero cuando estás frente a este inmenso juego de ideas y perfectas composiciones en equilibrio, ya sea por el color o la forma, es imposible no fascinarte por el mundo de este artista.

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

15-William Kentridge

“Lekkerbreek”

Linocut printed on 30 sheets of non-archival pages from Britannica World Language Dictionary, edition of funk and wagnalls, 1954, on Arches. Cover white, 300 gsm.

Fanática arrebatada de Kentridge. No podía dejar de nombrarlo y no tengo nada más que decir. Si, una cosa, ahora mismo hay una retrospectiva en el Reina Sofía.

Bonus track del video campeón:

Lois Patiño

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

“FAJR”

Cortometraje experimental, HD. 12 minutos. Blanco y negro, color/loop.

Les dejo la página para que lo vean y ustedes mismos saquen sus conclusiones:

<http://www.loispatino.com/Fajr>

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Cabezas . 2017

Tinta sobre papel , 146x134 cm.

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

El cuerpo en transformación, la experiencia del festival de cine de Cartagena número 58.

Por

Laura Vivas

Especial para La Moviola

Cartagena

Cartagena se devela una vez más frente a mis ojos, la memoria intenta poner uno a uno los ladrillos que construyen las multicolores paredes donde un año atrás había caminado con cándido ánimo, ya no me es posible, en mi cabeza retumban las palabras de Heraclito, “nadie se baña dos veces en el mismo río” Cartagena, como escribiría Gabo en una carta a la entrada del Museo de Arte Contemporáneo de la Heroica, provoca “¹una extraña fascinación con el raro destino de sus casas y sus cosas. Todas parecen tener vida propia tanto más muertas parecen, y van cambiando de forma

¹ Fragmento del texto de Gabriel García Márquez titulado Aquí solo falta un payaso pintado detrás de una puerta para el Museo de Arte Contemporáneo de Cartagena.

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

y de utilidad en el tiempo, mudándose de sitio y de oficio mientras sus dueños pasan de largo por la vida sin demasiado ruido” concluyo que ya no es la misma Cartagena de hace unos meses y “es posible que mis ojos ya no emitan esa luz que encegucía hace algún tiempo atrás” en la palabras de Fito Páez², el territorio y el cuerpo han cambiado.

El cuerpo y el territorio se mantiene en constante devenir por tanto el cine de avida manera cumple con la tarea de representar los matices del ser humano y es el cuerpo el vehículo de la interpretación, como es el caso de Tilda Swinton en sus múltiples interpretaciones camaleónicas, de Maribel Verdú y sus expresiones silentes en la maravillosa adaptación de *Blanca Nieves (2012)*, de la dirección de los cuerpos de Bruno Dumont que transita los límites del bien y el mal, lo feo y lo bello para la experiencia catártica del espectador y por último el cuerpo Queer que transita, transforma y quebranta los límites de la representación de género que por primera vez se aproxima con responsabilidad de la mano de la dirección de Thais Guisasola y Simon(é) Jaikiriuma Paetau en su filme *El Susurro del Jaguar (2018)*, sin olvidar por supuesto el papel fundamental del territorio que toma vital importancia en la Película *Cocote(2018)* de Nelson Carlo de los Santo Arias, *The Chaotic Life of Nada Kadic (2018)* de Martha Hernaiz Pidal y *Matar a Jesús (2018)* de Laura Mora.

El cuerpo de Tilda Swinton se desliza por las calles de Cartagena, como se desliza Eve silenciosamente por las calles de Tangier, Morocco en el filme de Jim Jarmusch, su rostro ha tomado tantas formas que uno pensaría que reconocerla sería asunto de aguja en el pajar, para suerte y dicha mía apareció frente mío con una camisa blanca con la impresión del nombre de Bela Tarr, un sombrero y unos pantalones sueltos, su cuerpo y presencia inspira estupefacción, sus largos brazos, la forma en que convergen sus ojos y como sus pómulos definen la expresividad de su rostro, pareciera que un ser de otro mundo fuese capaz de interpretar los múltiples facetas y periodos del ser humano hecho ficción. Más tarde en el tributo a su honor a modo de conversación narra el inicio de su carrera interpretando teatro que la llevó a la inconformidad y posteriormente a trabajos en cine más experimentales como lo fue en en *Egomania (1986)* para Christoph Schlingensief e incluso a fundar un festival de cine en Escocia, su tierra natal, llamado *Ballerina Ballroom Cinema of Dreams*. La noche se ilumina junto a su palidez vampírica en *Only Lovers Left Alive (2013)* película escogida

² Fragmento de la letra de la canción Confía de Fito Paez del álbum homónimo lanzada en 2010

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

para proyectar en el Teatro Adolfo Mejía, por último a modo de dato curioso Tilda explica la inspiración de los dos personajes que proviene de un libro Mark Twain titulado “The diaries of Adam and Eve” dos personajes contrapuestos, como la luna y sol es Tilda tal vez la única que puede prestar su cuerpo para interpretar un personaje blanco y dulce que se contrapone al personaje interpretado por Tom Hiddleston en el hipnótico y danzante filme.

Pasando por el cuerpo de Tilda vamos a la mente de Bruno Dumont en su Master class titulado “el oscuro corazón del hombre”, el fracaso, es el inicio y la clave, paradójicamente al terrible miedo que carcome al estudiante que no le permite poner en palabras las ideas que tienen en su mente en un guion y que envía a la basura sin siquiera dejar que el lápiz de un trazo sobre el papel. Dumont fracasó al intentar ingresar a la escuela nacional de cine de Francia, situación que lo llevó a estudiar filosofía enmarcando su trabajo bajo las preguntas del amor, los celos, el mal entre otros. En el cine encuentra un modo de expresión y se aproximó a él filmando procesos industriales y enfrentándose al problema de la comunicación.

Para Bruno Dumont el cuerpo del actor toma un papel decisivo en el filme ratificando la idea de una buena elección de actores saliéndose del modo tradicional del casting, yendo más allá de las características corporales sino de una naturalidad del comportamiento que se adecue a la historia y a un espacio no necesariamente bello para que permita un pacto ficcional creíble para el espectador. Dumont afirma y a su vez explica que “el actor es quien permite la identificación del público, y la tarea se dificulta cuando es un actor profesional porque en duda la veracidad, el guión es una teoría dice: “encontré un método, decidí, trabajar con institutos para desempleados, porque soy un empleador de todas maneras, es más fácil conocer a alguien así, gasto un año buscando los personajes por medio del perfil del guion para encontrar un individuo similar, aproximadamente 100 personas y busco una lo más cercana, abandono el personaje que escribí para pensar que éste es el personaje, porque la coherencia es importante, la teoría del guion se pone en trabajo de modo paradójico al actor, dice diálogos y lo hace a su manera, eso explica a mis actores, son la mezcla de la ficción y lo real, por ejemplo para *Jeannette 2017* necesité una niña para entender al personaje, porque no sé qué es ser una niña de nueve años, claro que sin improvisar del todo por que tiene unas líneas que memorizar pero con cierta libertad y limitación”...el problema del actor (profesional) es que siempre quieren hacerlo todo, siempre dispuestos, todo perfecto hay que buscar que el actor

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

encuentre su manera, los míos no tienen relación de obediencia, es tal vez como una cocina paradójica, gente en armonía con el lugar, poesía natural, por ejemplo uno de los aspectos como el acento son detalles que soy incapaz de pedir a un actor profesional... La gracia se puede filmar en una esquina, un instante ordinario como en *Flandres (2006)* la protagonista camina por un trayecto y baja por debajo de un árbol y cuando la actriz cruza el bosque uno siente algo extraordinario. Me sorprende como la cámara transfigura, la cámara necesita cosas simples entre más espectaculares sean las cosas más difícil es hacer el cambio. Con personajes ordinarios y paisajes anodinos logran una fuerza inesperada, donde nadie grabaría un plano adquiere una fuerza, es decir una cinegesia, que al filmar abandonan lo ordinario para ser extraordinario, entre más feo sea, más posibilidad de ser bello... Cuando el actor "natural" es bueno, es extraordinario, tomo de lo alto y de lo bajo de su interpretación en función del carácter imperfecto, porque sé que va a equivocar porque mis actores son buenos por 10 segundos y como no hago teatro sino cine me interesa el montaje: de escenas mediocres hago secuencias maravillosa en el montaje, no debe ser una escena prodigiosa, una vez montadas son geniales, hacer 40 tomas cansaría al actor por eso hago un storyboard muy elaborado, me interesa el montaje porque descubro cosas increíbles, es mejor captar oportunidades, que más que lo que se escribía, el guion se vuelve un pretexto³."

El trabajo de Dumont está enmarcado en el ámbito filosófico por tanto los personajes desarrollan sus caracteres y personalidades multidimensionales, contradictorias y demasiado humanas traducidos en expresiones sencillas contrapuestas a brotes de extrema violencia es por eso que afirma "mis personajes no son malos son para espectadores humanos, estos ven una parte de sí mismos, lo malo, la bestialidad, ven algo parcial, no hay que olvidarse que hay un espectador, recordar que la relación de los personajes siempre serán incompletos de instintos primarios, el espectador tiene que jugar con ese personaje por ejemplo Shakespeare, usa personajes abominables de función catártica, vehículos que sirven para trabajar al espectador. Las mujeres en mi cine no son mujeres, me dicen machistas, yo no soy mujer por tanto filmo como los hombres miran a las mujeres, es una mirada animal una versión parcial y sesgada, es tal vez como una mujer a la mitad al igual que los hombres, no son modelos... Grabo cosas primarias porque es el caldo de cultivo de la espiritualidad, yo no puedo grabar dentro del cuerpo, por tanto modifico lo exterior la actuación singular y las situaciones distintas, filmo su alma; el cine es puramente espiritual, filmar

³ Transcripción de la conferencia el oscuro corazón del hombre, tomado del español del intérprete.

Politécnico Gracolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

a gente que se quiere, que se odia es mas sencillo, mas humilde, mas pequeño, no quiero filmar lo grandioso sino lo más pequeño de modo que el espectador se conecta con la vida espiritual , me interesa filmar el misterio lo que no entiendo, no entiendo la violencia del hombre o como se puede matar en nombre de Dios...El mal está conectado con el bien a su vez lo bello y lo feo, me interesa grabar el bien pero tengo que ver lo malo, el espectador entiende después de estar en lo oscuro, es por eso que vemos las películas de crímenes, porque buscamos lo bueno pero para eso hay que ver la violencia, vamos al cine para experimentarla y salir de la salas purificados, con personajes ambiguos que me llevan a hacer un arreglo dentro de mi y sale el amor puro que a su vez se contrapone con la violencia pura... Es la experiencia mística de la conciliación, el cine entra en las zonas grises del pensamiento oscuro y junta los extremos permite ver que en la naturaleza humana se encuentra el demonio y el bien”

Quisiera destacar la película *Twentynine palms* (2003) que tuve la oportunidad de ver después del conversatorio y que seguramente logre comprender después de entender los elementos que constituyen el cine de Bruno Dumont, una película que habla sobre la fragilidad de las relaciones humanas, de las inseguridades de las mujeres, de las pulsiones violentas de los hombres y por último la capacidad de transformación que tenemos los seres humanos después de un evento decisivo.

Del cuerpo y la interpretación natural dentro de los espacios conocidos vamos a la representación del cuerpo Queer junto a los directores del *El Susurro del Jaguar* (2018) Thais Guisasaola y Simon(é) Jaikiriuma, película que se graba en el amazonas brasilero donde lo queer toma un papel vertebral, en palabras de Thais “es necesario representar y reformar las utopías que permitan reimaginar nuestra sociedad y (lo queer) es la revolución más íntima que le da espacio a la identidad y a su vez en a la identidad nacional (Brasil)”

La pareja de directores hacen una aproximación muy acertada de lo queer, mas que una tematica es una idea que los atraviesa y los mueve por eso mismo consideran que el cine puede ser una fórmula para crear nuevas imágenes, tanto en el conversatorio como la película hacen un énfasis en el cuidado de la representación de la violencia (muy contrapuesta a la idea de Bruno Dumont) Simon (é) afirma que si seguimos reproduciendo las imágenes violentas no podremos soñar con nuevas

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

representaciones y perpetuamos la normalidad de la “marica violada” o la mujer violada, seguimos naturalizando esas imágenes por lo tanto es necesario representar la sociedad sin reproducir violencia. Y continua Thais “porque existe un placer en ver el dolor de otro, sin pensar quien es el otro” Juntos expresan la preocupación por aquellas personas: mujeres , hombres gays, transexuales que ven de nuevo una y otra y otra vez la violación, tal vez como un recuerdo de una sociedad elite indolente que no quiere transformarse. Nos insisten en que nos preguntemos para quién son estas imágenes tal vez por comenzar a realizar representaciones que permita sanar el dolor de la violencia, imágenes que se aproximan a lo queer no sólo como una representación exótica de una sexualidad casi mítica sino de una sexualidad que de gusto ver en pantalla y permita aceptación Thais finaliza la idea diciendo “crear una sociedad donde yo tenga una oportunidad de tener palabra , de tener espacio y sentirme libre, (debe el realizador) tratar con mucha suavidad y con mucha delicadeza y con mucha complejidad para representar los cuerpos oprimidos”

Creo que El susurro del Jaguar es una gran representación de lo queer con un guion que invita a un viaje donde la representación del género se transgrede y se asume desde una mirada más natural, invita a la libertad de la sexualidad y a la imaginación, como un hombre que se convierte en jaguar mientras las mariposas revolotean a su alrededor o el cuerpo de cuatro mujeres que a contra luz se mezcla con el paisaje de las montañas, donde la máxima violencia es una mujer que camina de noche y agitada se esconde tras una esquina y un hombre aparece en pantalla y termina la escena. Nos invitan a sugerir la violencia y a representar la sexualidad y la expresividad de género multicolores y formas.

Quisiera por último mencionar casi como menciones honorables el territorio en donde se inscriben las siguientes 3 películas

Cocote de Nelson Carlo de los Santo Arias, *The Chaotic Life of Nada Kadac* de Martha Hernaiz Pidal y *Matar a Jesús* de Laura Mora. *Cocote* que se caracteriza por un montaje enlazado por un perfecto diseño sonoro y una ruptura de formatos (del blanco y negro, del 4:3 al 16:9, de la película a lo digital) muestra un personaje que se involucra en situaciones donde se cuestiona sobre la muerte y la venganza a través de las casi rituales novenas mortuorias en República Dominicana, *The Chaotic Life of Nada Kadac* la directora crea un filme en Bosnia y Herzegovina con tanta precisión que ningun se le ocurriría pensar que ella no nació allí sino en México, sigue la historia de una madre en donde la pequeña hija con autismo es el motor del caos y el movimiento de la vida de su progenitora que

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

con naturalidad asume la enfermedad de su hija en un país que no les brinda muchas oportunidades y por último cabe nombrar el filme *Matar a Jesús* de Laura Mora que se desencadena dentro de la violencia de Medellín, una película cruza las barreras del bien y el mal cuando la adolescente hija de un profesor decide conocer a fondo el sicario que asesinó a su padre, dándole una vuelta de 180 grados la concepción del asesino, estos tres filmes se explican cada uno a través de sus personajes que toman decisiones según el contexto que los ha forjado, como el territorio los ha inscrito.

La invitación está en dejarse transformar, en dejarle la puerta abierta para que el cine lo transgreda, lo rompa por dentro y lo inunde en llanto o lo haga sonreír sutilmente, tal vez usted deje de ser usted mismo por un rato o tal vez el espacio en el que habita ya no le parece el mismo, al igual que yo me permití a oportunidad de perderme de nuevo en la ciudad amurallada porque tal vez vale la pena hundirse en las aguas de la desesperación del caudal que pasa más cerca de lo que quisiéramos del hogar, porque al fin y al cabo... “Un hombre no se baña dos veces en el mismo río”

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Narciso I " 2017
Acrílico sobre lienzo 100x120 cm
Marcela Salas

“Siempre me ha fascinado lo feo”: Mayte Vieta.

Por
Andrés Romero Baltodano
Director
Revista Alternativa Multicultural La Moviola

A Mayte Vieta la conocimos por aquellas vueltas que da la vida para aquellos que tenemos en la red un carrusel de exploradores que día a día buscamos y encontramos un sin número de voces del arte que por otra vía hubiera sido muy difícil encontrar.

Cuando le propusimos este cuestionario no lo respondió con mucha amabilidad y se lo presentamos a nuestros lectores. Pero antes creemos importante que se asomen a su biografía publicada por Wikipedia.

Por
Andrés Romero Baltodano

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Director

Revista Alatrenativa Multicultural

La Moviola

Mayte Vieta (Blanes, Gerona, 1971) es una artista Española Conocida por utilizar tamaños de gran formato, su trabajo pretende llevar al espectador a un nuevo espacio onírico cargado de fuerza atmosférica, de una fuerte carga simbólica y sensible.

Estudió pintura y escultura en la Escuela de Massana de Barcelona , a pesar de que desde sus inicios incorporó la fotografía a sus trabajos. Ha hecho numerosas exposiciones.¹² Tiene obra en colecciones como la Fundación Vila Casas, Rafael Tous, Fundación Banesto, ARTIUM , Generalidad de Cataluña

Mayte Vieta empezó pintando, puesto que era una técnica que podía practicar sin necesidad de un espacio fuera de casa. Estudió en la Escuela Massana y mostró gran interés por la escultura, así que dudó sobre si dedicarse al trabajo escultórico. Con el tiempo esta última disciplina se fue fusionando con la fotografía y durante años experimentó con el material fotográfico.⁴ En este ámbito realiza principalmente dos tipos de imágenes; las panorámicas con horizontes infinitos del mar o simplemente paisajes, y las de cuerpos femeninos nudo sumergidos en el mar. Las dos poseen una particular evocación, por lo tanto, no existe ninguna diferencia entre ellas, puesto que ambas llevan una fuerte carga de intemporalitat y ambigüedad.⁵ Utiliza la fotografía por su capacidad de capturar el instante, de transformar el recuerdo. No le preocupa su calidad, y no la realiza en el sentido que hace la escultura, a menudo literalmente.

En sus exposiciones, Vieta no se limita a colgar sus fotografías, sino que las instala. Crea en ellas un espacio habitable para el espectador, puesto que le interesa forzar un movimiento para crear un recorrido espacial y temporal del cual surge un diálogo con la obra, y en muchos casos incorpora elementos escultóricos. Además, a menudo retro-ilumina sus fotografías con luz natural artificial.

Ella actúa en el campo de la realidad y la reproduce. Su obra está íntimamente ligada a su vida, su piel se identifica con las superficies y su cuerpo -o el cuerpo otras mujeres- con las formas y los volúmenes. Cada una de las obras es un cambio de dirección que sobrepasa

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

haciendo desaparecer el que es totalmente personal y autobiográfico. Su obra pretende actuar en la realidad y no en el ámbito de la representación, por este motivo escoge la escultura. Se caracteriza por la fragilidad de sus piezas trabajadas tanto con parafina como con bronce o hierro.

La obra de Mayte Vieta esta llena de referencias perpetuas a la naturaleza. No obstante, sobre estos paisajes naturales existe una tensión continua, nunca explícita pero que acaba estableciéndose como centro de las obras; tanto de la fotografía como de la escultórica. Tanto las imágenes captadas como las figuras tridimensionales poseen una apariencia inicial estática pero aún así son elementos que muestran la natura en tráfico, nunca quieta, es decir, en una constante metamorfosis.

Exposiciones Relevantes:

- 1997 - *Propuesta para un recuerdo*, Museo de Arte de Girona. Comisaria: Glòria Bosch
- 1999 — *Silencio*, Metrónomo, Barcelona (catálogo)
- 2001 “Le toit lleva monde”, Centro Multidisciplinario para la Cultura, Vevey, Suiza. Comissàri: Sigismond de Vajay (catálogo)
- 2006 La fragilidad del mundo, cenizas, Tinglado 2, [Tarragona](#). Comisaria: Chantal Grande (catálogo)
- 2006 — *La bise Noire*. Bienal de fotografía [Xavier Miserachs](#). [Can Mario](#), [Fundación Vila Casas](#). Palafrugell, Girona.
- 2007 — *Al otro lado*. Sala de Cultura Carlos III, Universidad de Navarra. Pamplona
- 2009 — *Cuerpos de luz* -Espacio 13, Fundación Joan Miró. La proyección de imágenes en movimiento de cuerpos femeninos flotantes constutuía el eje del espacio que Vieta compuso en el Espacio 13, dentro de las vías que hacen del vídeo un espacio imaginario para una fenomenología del cuerpo regida por las emociones.
- 2011 — *La mirada transparente*. Galería Maior, Palma de Mallorca.
- 2012 — *Paysages oubliés*, Nocturna, Genev’Artspace, Ginebra, Suiza
- 2014 — *Cycle*, Espai Volart 2, Fundació Vila Casas, Barcelona (catálogo).

Biografía tomada de Wikipedia.

Andrés Romero B. :Vamos a devolvemos a tus primeras sensaciones cuales fueron las primeras fotografías que viste y que quedo en ti, de ese primer encuentro?

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Mayte Vietá : En mis inicios Witkin, fue uno de mis admirados fotógrafos. Me fascinaba la muerte, la taxidermia y la tridimensional en la fotografía.

AR: En tu entorno familiar que papel jugaba la fotografía?

MV: Siempre he fotografiado los encuentros familiares. He utilizado la cámara para capturar el tiempo, pero en mis inicios con 16 años no era muy consciente! Ha sido con el paso del tiempo que he tomado conciencia. Y ahora, me doy cuenta de lo importante que fue. Es lo que tiene lo fotografiado, el peso del tiempo, la memoria.

Me arrepiento, de no haberla utilizado más. Me hubiera gustado, retenerlo.

AR: Hay un Gulliver o un Pantagruel en tus recuerdos tempranos?

MV: Me identifico más con Gulliver. Cuando era pequeña en mi mundo, estaba lleno de momentos del mundo de Guilliver.

AR: Que influencia en tu ser humano te ha dejado el cine?

MV: En mi etapa de estudiante en Massana en Barcelona durante los años de 1987 al 1995. Siempre andaba por los rodajes de mis amigos como Agustín Villaronga. Me encantaba ir a los platos, siempre encontraba algún objeto. Me pasaba el día grabando películas en cintas de VHS. Y documentales. Siempre me ha fascinado el cine! Creo que me he visto todas las películas en blanco y negro. Mis preferidas; El manantial de la doncella (1960) de Ingmar Bergman. Matar a un ruiseñor de Robert Mulligan, la noche del cazador,

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Charles Laughton (1955), El cebo “sucedió a plena luz del día” (1958),
Director Ladislao Vajda, King Vidor...

AR: Monstruos o Hadas en tu cabeza en la adolescencia?

MV: Más bien monstruos, siempre me ha fascinado lo feo, encontrándolo bello.

AR: Que fue lo primero que consideraste una fotografía de Mayte para comenzar una carrera en la fotografía?

MV: Mis primeras fotografías son en blanco y negro. Me fascinaba la muerte a través de imágenes fantasmales. Utilizando transparencias y directamente en cristal. Mi primera fotografía en exposición (1995) “nunca hubiera imaginado que el dolor causara tanto miedo”, miradores 1993. La bise Noire. Luego llego el color. 1996. Con la serie “Silencio”, “A ciegas”. Y mi primera pieza en color “los bañistas”.

AR: Somos los fotógrafos los que detenemos un instante o al contrario no lo detenemos sino que lo empujamos a la retina de los demás?

MV: Pienso que el primer paso es capturar el instante, luego hay que saber transmitir para que el que mira se emocione o le transmita algo.

AR: Es para ti la fotografía un encuentro con la realidad, la sur realidad o la irrealidad?

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

MV: Un poco todo! A veces utilizo la realidad ej.: Nostalgia, otras la surrealidad ej. Serie Cenizas o la irrealidad ej.: cuerpos de luz.

AR:

Lees teóricos como Dubios o Fontcuberta o Benjamín?

MV: He leído mucho a Benjamín, pero el que más me ha marcado es John Berguer.

AR: Te influye ahora ya en tu carrera la literatura para crear imágenes?

MV: Siempre influye la literatura. Pero a mí lo que me afecta es lo que me rodea. Una frase o una palabra es lo que me inspira. Puedo estar leyendo 3 libros diferentes, según mi estado de ánimo leo uno o otro. Pero lo que más me inspira y me gusta es el ensayo.

AR: Saudek o Lewis Carroll?

MV: Lewis Carroll “La locura es el estado en que la felicidad deja de ser inalcanzable” completamente de acuerdo con esta frase. Me inspira!

AR: Es importante para ti al hacer la fotografía no usar retoques posteriores?

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

MV: No, en muchas fotografías mías hay retoques posteriores. Ej. La serie Cenizas.

AR: Qué opinas del término de Fontcuberta Posfotografía?

MV: En estos momentos creo que es fascinante que todo el mundo haga fotos, pero no estoy de acuerdo en algunos pensamientos. Hay un abanico muy amplio de “fotografía” Y ya no hablemos, de la fotografía histórica, o de reportaje. Diferencias, la fotografía nunca dejara de existir mientras transmita alma.

Me interesa también el acabado, poderla tocar. Siempre he defendido que en el caso de un coleccionista, debería ser como una obra única sin copias para darle valor como ocurre en una escultura o una pintura. Yo me moriría por tener una fotografía original de Clare Strand! De la serie Huellas de una lucha, 2003. Frente a mi cama. Hay fotografías que te enamoran! El resto de las fotografías son instantes, momentos y estados de ánimos, que nos ayudan a estar conectados con el mundo, entre nosotros. Esto me parece muy interesante poder compartir. Creo, que el posfotografía es actual ahora, pero con el tiempo. Solo será una forma de expresarse. En estos momentos, yo misma la estoy utilizando, para compartir mi vida, mis sentimientos y mi estado de ánimo.

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

AR: Qué opinas de las tendencias de la fotografía que se instala sobre realidades exactas como lo que hace Martin Parr o Rineke Dijkstra , sin mayor elaboración plástica?

MV: Me encantan sus trabajos. Transmiten alma. Y todo lo contrario, descaradamente plásticas.

AR: Como te aproximas al cuerpo de territorios físicos para convertirlos en fotografía?

MV: Mi planteamiento, primero es a través de los sueños. Luego investigo como puedo realizar la fotografía.

AR: Como te aproximas al cuerpo humano para convertirlos en fotografía?

MV: Me interesa interactuar con el espectador a través del gesto, el movimiento en pausa. La belleza del cuerpo.

AR: Crees que lo anatómico es vital para fotografiar el cuerpo?

MV: Pienso que es importante que quieras transmitir a través de un cuerpo. No es lo mismo el movimiento de una bailarina. Su cuerpo se mueve y transmite de una forma. Ej. Nocturna. O un cuerpo muy bello, si quieres provocar seducción o deseo. Ej. Cuerpos de luz.

AR: Qué relación tiene para ti la poesía y la fotografía?

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

MV: Me interesa la belleza. Aunque sea a veces una belleza engañosa. Esa conexión, es el encuentro de las dos en uno.

AR: Ante la avalancha digital es vital para ti las ópticas y las herramientas de la fotografía análoga?

MV: No, utilizo de todo. También hace un año que me he comprado una Sony digital. Depende que quiero técnicamente utilizo una cámara o otra. Polaroid, panorámica etc. En mi última exposición “irrepetible” en el Bòlit de Girona, las fotografías presentes están hechas con la cámara digital. Exposición hasta el 7 de enero del 2018.

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

La Balsa .2017
Óleo sobre lienzo 100x 120 cm
Marcela Salas

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Cuento

El Arrullo de mi abuela en Bocaquiusa

Por

Juana Manuela González Obando

Especial para La Moviola

La visitaba de niña en un pueblo pequeño, lejos de casa pero en mi hogar. De camino a sus brazos, como un Trecito del Oeste, el temor de alejarme de mamá permanecía pero la alegría de llegar a ella me invadía. La veía, la sentía, la olía y entre risas ella inventaba mi sonrisa.

Mi vieja, que de vieja poco tuvo y alma joven mantuvo, contaba historias y cantaba al cielo para hacerme brincar, danzar, gritar. Mi emoción era la suya y mis alegrías solo ella las sentía. Vaya, vaya, abuela, paloma libre y mariposa revoltosa, de saber que tu lucha existía para parir a la mía, habría brincado, danzado y gritado más de lo que se me permitía. Vaya, vaya, abuela, mujer gloriosa y diosa poderosa, de saber que mis cantos podrías escucharlos desde lejos, habría inventado, imaginado y escarbado más antes de volvernos viejos.

Cuando hacía frío se escuchaba la voz de dios: los zarcillos de mi vieja tronando al compás de sus pasos, acercándose a mí para tomarme entre sus brazos y preparándose para sus cuentos. Johnny Cartucho esta vez no se salvaría, pero el Viejo Oeste esperaba de nuevo

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

por nosotras y Los Indios Pirulines nos recibirían entre danzas y cantares celestiales. Johnny Cowboy durmió mil veces a manos de mi vieja, pero mientras él dormía yo vivía, y eso para ella era suficiente.

La voz de dios me hacía cosquillas y mi risa se estampaba en sus pupilas, los colibríes nunca dejaban de silbar y el aroma a madera de mi vieja se confundía entre las pestes del oeste que mi ligera cabecita alcanzaban a imaginar.

El chocolatito caliente no faltaba en la mesa, mientras nuestras historias y cantos resoplaban en un cielo de papel ella me dejaba palpar sus manos de relieve, creo que la suavidad de las mías no llegó a asemejarse nunca a la suavidad de las suyas. El brillo de mis alegrías no era sino el reflejo de las suyas. No recuerdo haber podido cobrar el sueño sin haber sentido con los dedos de mis pies sus cabellos locos y revoltosos, escuchando La Sinfonía Inconclusa en la Mar mientras sus caricias se abalanzaban sobre mi espalda.

Los violones, las arpas y los clarinetes jugaban en mi mente esperando a que yo despertara para comenzar de nuevo la función, al abrir los ojos mi vieja ya preparaba su batuta y con su camisa a cuadros limpiaba mi nariz, me besaba la frente, me guiñaba con sus pestañas juguetonas y La Canción de la Abuela sonaba de nuevo con euforia y amor. Leía los diarios de porquería sólo para conocer de lo que no debía hablarme, tejía sus molas con mujeres de lucha que también contaban cuentos y amamantaban a sus hijos como fieles mamíferas. Johnny Cowboy no se comparaba con las guerreras que ella tejía con pasión y sin pudor, recorría los montes, los bares, las calles y los matinés con sus agujas y sus uñas bañadas en lucha.

Pasaban los locos, pasaban los cuerdos, pasaba el abuelo en alpargatas llorando a lo lejos, pasaba la vieja coqueta, el cartero en bicicleta, el jubilado y el poeta, pasaba la prostituta y la hermana Carmenza agarradas de la mano queriendo andar en pantaletas. La gente pasaba, pasaba y pasaba pero para mi vieja solo existía yo, y para mí solo existía ella.

Después me tejía muñecas de trapo, cabezonas y pesadas, mulatas, mestizas, amarillas, voluptuosas o delgadas. Me hablaba del amor y del respeto, de vivir la vida como bailando pachanga o tocando flauta, y eso sí, de no confundir la pachanga con la charanga.

Recuerdo a Madeira, la indecente e ingrata muñeca de trapo que dejó a su marido buscando otras tierras, con las tetas al aire y las piernas peludas. Madeira, el amor de amores de los bandidos y alcohólicos, de las cenicientas de esquina, de los literatos de bares y los pintores de vitrina. Mi vieja tejó a Madeira, a una de las mejores, una de las guerreras y poetas. Una de las que como ella sólo anhelaba volar y bailar, revoltosa, libre y loca. Madeira escupía en la cara de los injustos y aclamaba las luchas de los rebeldes, olía a demonio y movía sus caderas al son de un mambo, su cuerpo era glorioso y sus ojos preciosos. ¡Ay! Vieja mía, mi vieja, ahora comprendo porqué Madeira era tu Venus y tú eras la de ella.

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Las cumbias resoplaban en el vientre de la abuela, ponía mis pies sobre los suyos y bailábamos sin prestar atención a los gatos melancólicos que visitaban su jardín. Dos, tres compases, la risa, el sudor, hasta mis mocos en sus camisones, sus rizos riendo y su alma cantando. Lo único que nos detenía era el dolor de barriga que provocaba la risa y nos explayábamos en su tapete para jugar con las hormigas que se colaban entre nuestros dedos.

Cuando se asomaba el ocaso paseábamos por las montañas, sus faldones olían a flores y las ramas de los árboles aplaudían al verla llegar. Nos sentábamos en el pasto y me ponía entre sus brazos para tararearme algún bolero o mambo que invocara al desamor, la vieja entre sus tristezas creaba mi felicidad. Mientras cantábamos juntas los borrachos del pueblo tiraban besos, era fácil enamorarse de la vieja si de bailar milongas sin los pies se quería. Me recordaba incansablemente a los niños del pueblo que con alpargatas rotas y sucias iban a la escuela, me recordaba a los viejos sin alma que perdían anhelos en los bares, a las madres que ordeñaban vacas y lloraban a escondidas para enseñar a sus hijos a amar, me pedía que no olvidara nunca las luchas sin voz, las penas vividas entre risas, los desengaños y las pasiones ingratas. Me enseñaba a vivir y amar sin olvidar que para lograr envejecer sólo hace falta renacer.

Yo escuchaba sus historias y le limpiaba las lágrimas cuando hablaba, era cuestión de redención sentirnos cerca y aliviar las penas. La abuela hablaba y hablaba y creaba mundos distintos con la palabra, estoy segura de que las sinapsis de mis neuronas se mecían lentamente y esperaban con anhelo el sonido de su voz, para hacerlas entrar por mis oídos e impregnarlas en mi corazón.

Volvíamos a casa a tiempo para escuchar las campanas de viento que colgaban tras las puertas, y cuando tardábamos, la brisa esperaba nuestra llegada para recibirnos con melodías diferentes cada día. La abuela tenía un pacto inquebrantable con la naturaleza; si ella me acogía a mí, la abuela la acogería a ella. Sin duda alguna la más beneficiada era la madre tierra.

Mientras andábamos descalzas con tierra entre los dedos íbamos preparando juntas la cena, las hormigas llevaban el pan a la mesa y los sapos que se asomaban por las ventanas se deleitaban con el chocolatito caliente que nunca faltaba. Era sagrado dar gracias, compartir con bondad, reír al cenar, olvidar las penas y traer a la mesa las alegrías.

Luego invocábamos de nuevo al viejo Johnny Cowboy para comenzar la travesía, poníamos nombres a las muñecas de trapo y hacíamos muecas frente a los espejos con forma de astros que colgaban en las paredes. Sentíamos cómo se acercaban de nuevo las aventuras y recorríamos caminos dudosos, la fantasía a fin de cuentas estaba en nuestras manos y cuando la creábamos ella no refutaba, sólo enardecía. Gracias a la abuela por crear infinitos universos sin martillo ni cincel. Caíamos en el tapete y allí terminábamos dormidas, una

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

noche más cada día sintiendo la plenitud de la humanidad en sus brazos. Juro que a su lado yo no dormía sino que resurgía.

Así terminaban los días y sin caer en cuenta de los años la abuela desvanecía, tantas luchas y relatos entre los dedos le mostraban la vejez y la necedad de la vida por irse cuando le viniera la gana.

Y así la mujer más linda se perdía entre las voces y las risas, entre los recuerdos que dejó en la memoria y las enseñanzas puras que guían el camino. Así, entre la sensatez y la piedad, se iba marchando para aventurarse por la carrilera alterna y desmentir las llegadas al cielo. Así deseaba que mi travesía estuviera llena de visiones y pasiones, me guiaba para hacer de mí una mujer genuina, honesta y libre. Así me ayudaba a reconocer temprano las verdaderas cosas importantes de la vida y a vivir sin afanes pero con convicciones. Así se iba alejando y tomando chicha, cantando alto y recordando las boinas que alguna vez tallaron razones y lucha en su memoria. Así las tarariras se le enredaban en los pies y le recordaban que su función aún no terminaba, tomaba la batuta y preparaba a la orquesta para comenzar el rumbón.

Así el viento la llevó lento alzando el vuelo del colibrí, se fue sin afán pero con anhelos y quedó en cada idea, sonrisa y lucha que a mí me queda por vivir. Perdió la batalla con la furia de la vida por irse lejos y nadar en el mar, y ahora debe seguir en la guerra contra el desamor que siempre quiso vivir. Acá en la orbe me dejó a mí, para que los Indios Pirulines y Madeira me recordaran en vida lo necesario para alcanzarla luego a ella, y para que los ojos de los niños, los locos y los viejos hicieran de mí lo que no podrían hacer las lenguas de los codiciosos inquietos.

Su última noche le dije adiós sin hablar y ella me miró a los ojos con complicidad, cuando los cerró supe que su boca no cantarían más y que sería mi turno para organizar a la orquesta. Ahora yo acariciaba sus cabellos para que ella por fin pudiera dormir. Sonrió y lloró, y así se marchó. De seguro va en el Trencito del Oeste con su abuela y se prepara para los días de Pachanga y abuelas en faldas que aman, cantan y bailan.

*Para ti, abuela.
Para que cuando te pregunten quién es la mujer más linda tú solo digas que se llama Tina, Tina, Tina, Tina.*

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Rescate. 2017

Tinta sobre papel 120 x 160 cm

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Pippilotti Rist: aunque el agua no suba hasta el mar.

Por María Paula Amaya Rodríguez

Ana Estefanía Rodríguez

Especial para La Moviola

“ Pippilotti rist es también el centro de su trabajo, ella se convierte en el medio ya que la confusión deliberada de fantasía y realidad en una mujer joven es el conocimiento. su trabajo anima los deseos y pasiones debajo de la superficie para crear un mundo donde ella puede pasar de lo imaginado a lo real y volver. en su arte es capaz de hacer lo que otros sólo sueñan, la realización de las fantasías de sus equivalentes terrestres ”(**Jeffrey Deitch, Castello di Rivoli, 2001**)

Politécnico Gracolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Nació en 1962 en Grabs, Santk Gallen, Suiza. Estudió artes aplicadas en Viena y video en la escuela de diseño en Brasilea, Suiza. (**Rubio, 2005**). Su padre fue médico y por muchos años su madre maestra. En un principio laboro en una empresa de diseño gráfico y a medida que avanzó en su carrera se interesó a profundidad en la imagen y el sonido, esto la llevó a incursionar en el videoarte, sin embargo, durante toda su obra siempre manifestó trabajar en conjunto con otros campos artísticos, tales como la música, la escultura, la poesía e inclusive la arquitectura. (**Rubio, 2005**)

Elizabeth Chartlotte Rist nació en el seno de una familia Suiza, pertenecientes a la religion catolica, suceso que ayudó a su cuestionamiento moral acerca de lo correcto e incorrecto, es por ello que se ven evidenciados pensamientos feministas que en la actualidad están exhibidos abiertamente en todas sus obras pues desde muy joven ella manifiesta ver el papel de la mujer pisoteado por la sociedad. Uno de sus objetivos fue derrumbar los prejuicios impuestos por estas creencias además de los tabúes referentes al sexo, la homosexualidad y

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

demás. Pipilotti Rist se considera protestante y aunque su padre la llevaba todo el tiempo a iglesias católicas ella asegura no estar de acuerdo con algunos métodos de fe de esta última.

En su infancia comenzó a desarrollar sus gustos artísticos por iniciativa propia. Uno de sus primeros acercamientos a este fue “Pippi Langstrump” un personaje literario creado por una escritora sueca llamada Astrid Lindgren. En estos libros se puede apreciar a una niña que vive sola y que atraviesa diferentes situaciones. En el año 1969 fue llevada a la televisión, en donde Rist la visualizo como su propia heroína, en ella se vio reflejada a sí misma por sus aptitudes, además de verla como una figura a seguir. Pipilotti Rist la admiraba por ser “un personaje con super poderes, una mujer individualista, emprendedora, con complejo de Peter Pan” (Scott, 2013). La misma Pipilotti Rist dice que “La protagonista de la serie de televisión de los años sesenta era una heroína para mí, era una persona independiente, sin padres, que casi siempre estaba sola, que regaba las flores cuando llovía y que se comportaba de una manera irracional y libre,”. Todo esta admiración y fanatismo llevó a que el nombre inicial de Elizabeth Chartlotte Rist cambiara al que posee actualmente de Pipilotti Rist. Pipi por el personaje y lotti por su apodo. Este fenómeno de su infancia se ve fuertemente reflejado en los aspectos que nombramos anteriormente, siempre resaltando a la mujer y su relación con la sociedad en general.

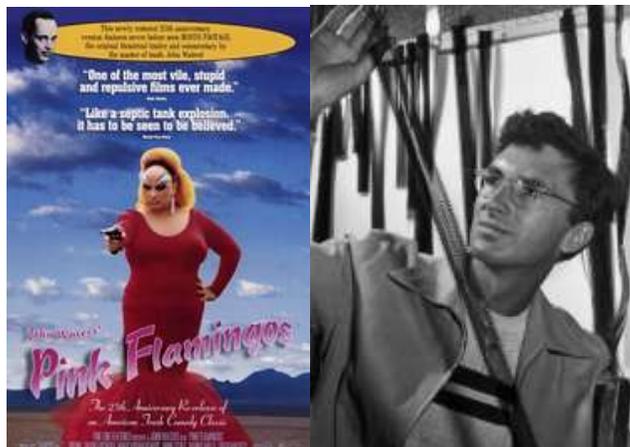

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Pipilotti Rist viajó en 1982 a Viena para estudiar ilustración, fotografía y arte comercial, en la universidad de artes aplicadas, desde joven se interesó por la ciencia, el arte, la literatura, el dibujo y el diseño, comenzó a hacer animaciones al igual que Mara Mattuschka con la cual compartía la clase de cine y animación y posteriormente se convertiría en una reconocida directora de cine y que se desarrolló en distintos campos como el performance, el teatro, la pintura y la dramaturgia, trabajó en super-8 en donde creaba escenarios para bandas, acercándose a el video y la música, influenciada por el cine experimental como “Parallels (1960) de Norman McLaren, “Pink flamingos (1972) de John Waters”. Regreso a Suiza pues se interesó por la imagen en movimiento como un nuevo lenguaje para comunicar, estudio en la Escuela de Diseño en Basel (1986-88) a su vez trabajó como operadora gráfica en estudios de vídeo industriales los cuales le abrieron la puerta para entender el lenguaje comercial y del cual retoma aun algunos de sus aspectos contrapuestos con la fuerte crítica presente en sus videos en cuanto a contenido. **(Obrist, 2001)**

El primer video de Rist “Im not the girl who misses much” (1986) mostrando una reflexión frente a los cánones de la mujer ideal impulsada por los medios de comunicación, su intención era hacer una crítica a la cultura pop del momento a los modelos sociales-económicos, las imágenes de mujeres tratadas como objeto presentados al público, de los cuales posteriormente se apropiaron para calificar como bueno, malo, bonito o feo.

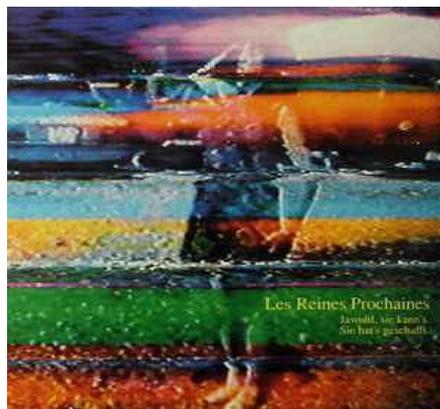

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

En 1988 se unió a la banda “Les Reines Prochaines” una banda suiza que comenzó con cuatro integrantes y que posteriormente llegaron más personas a está, entre ellas Pipilotti. Llevó a cabo espectáculos, conciertos y un LP / CD. Esta banda se caracterizó por su crítica política y por manejar temáticas que aludían al gobierno de la época. Sus primeros videos musicales fueron hechos para esta banda, en donde experimentó con un poco de libertad. Gracias a la propagación de estos videos la banda se volvió conocida en Europa. “En 1994 Pipilotti Rista se retira de esta para dedicarse más a sus obras, en ese momento, Bloodroom”. (Scott, 2013)

Por esta época también desarrolló uno de sus videos favoritos llamado “Pipilotti Mistakes”,sin embargo, este solo fue mostrado a un público muy cercano, manifiesta acerca de su propio trabajo en el arte y las inseguridades.

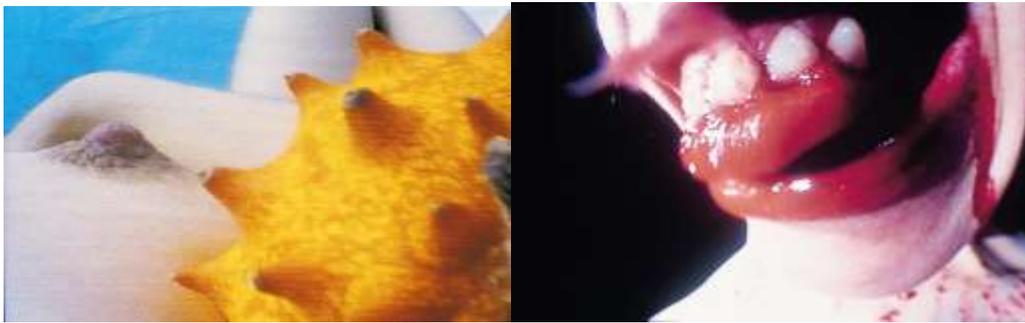
En 1992 presento publicamente “Pickelporno” una alternativa al porno que estaba surgiendo en la época, direccionado este género al campo femenino. Hace presencia su niñez y sus incógnitas. En este año presentó una exposición llamada “Der reiz des Unsauberem” en donde contraponía la relación entre cuerpo, mujer y simbolismo. En 1993 presenta su video “Butclip” en donde cuestiona el tabú y el prejuicio que existe en torno a la menstruación. Como siempre Pipilotti Rist quería hacer que sus espectadores se cuestionaron

Politécnico Gracolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

acerca de sus creencias y el verdadero simbolismo de una mujer, mucho más allá de su menstruación, siendo este solo un símbolo biológico.

De 1933 a 1944 presenta “Bloodroom” una exhibición que proyectaba sobre el suelo “la transición de niña a mujer, marcada por la menstruación” (Holloway, 2008). Sobre esta época empezamos a notar que su narrativa cambia y se aprecia una conversión de formas. Intenta perturbar todos los temas sociales que se encuentran estáticos en la sociedad, es decir, que de alguna medida sean ignorados y enturbiar todo aquello que se considera como “claro”. En 1995 trabajó y presentó “Yoghurt on skin” y llevó a cabo varias exposiciones en donde consiguió interrelacionarse con otras personas interesadas en ella y su obra. Del 23 de mayo al 23 de agosto de 1996 presentó “Sip my ocean” que posee una gran fuerza narrativa denotada por el audio. Este momento en su vida fue muy importante pues decide dejar de lado las pantallas e intenta trasladarse a las paredes para generar otra forma de análisis y complementar su obra relacionada con el agua y la vida vegetal. En este año ganó una beca del DAAD scholarship en Berlín.

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Gracias al año en el que estuvo hospedada en Berlín por motivos de estudio, Pipilotti escribió su libro “Remake Of The Weekend”, este además tiene un CD que posee 7 canciones escritas por ella, un poster y 4 postales, además de sus increíbles obras retratadas. En este quiere representar su riqueza temática y por supuesto mostrar la opinión de tres personajes que analizan su obra, pues Pipilotti Rist afirma que le gusta mostrar diferentes puntos de vista y maneras de interpretación por encima de los de ella, este fue publicado en 1998 en francés y alemán. Con este mismo nombre “Remake of the Weekend” llevó a cabo una exposición en la que presentó diversas imágenes de gran tamaño con el fin de perturbar al espectador.

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

En el 2000 Rist presentó al público su video “Ever is over all” ganador de Bienal de Venecia, impulsando su carrera y reconocimiento alrededor del mundo, planos surrealistas, música producida por Anders Gussisberg, una crítica feminista, económica y social conforman el videoarte que la llevó hasta el museo de arte moderno de new york con su trabajo “Selbstlos im lavabad ” en donde cuestiona a el espectador frente a la imagen y la ambivalencia entre estos, la sugestión de las palabras, y el poder de la imagen para mover masas.

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Luhring Augustine fue un proyecto que logró cuestionar a muchos de los espectadores, como el buen arte llevó a pensar, repensar el contenido de este ensamblaje hecho por pipilotti, una pantalla puesta frente a un inodoro de una galería de new york del cual estaba conectado una cámara justo debajo del váter de un baño en en donde el público podía ver excrementos, esta idea surgió a partir del deseo de Pipilotti Rist después de un almuerzo el visualizar el cómo,porqué y donde su cuerpo desecha todos los días, esta idea que comenzó como una broma terminó en una galería cuestionando a otros más acerca de ese deseo de la artista **(RUBIO, 2005)**. Open My Glade proyectada en Times Square y promovida por el Fondo de Arte Público estaba compuesta por dieciséis videos en donde deseo es visto atravesando el espejo expuesto ante millones de espectadores, un auto cuestionamiento acerca de la tecnología y los efectos ideológicos de las vidas proyectadas, un lenguaje a través de la tecnología que nos intenta reflejar por medio de la misma pipilotti,por medio de herramientas digitales nos quiere hacer llegar el mensaje, emociones que salen a flote a través de una virtualidad de la que se hace imposible escapar.**(Peggy Phelan , 2001)** La misma Pipilotti Rist habla de este trabajo y dice “ Vi el Times Square como un espacio abrumador lleno de flores eléctricas y centelleo electrónico, que golpeó a los visitantes con una bofetada en la cara,use esta bofetada para alimentar el vídeo en segmentos (.....) el rostro aplanado se ve muy deformado y necesitado.Quieres dejarla libre, y con ella todos los fantasmas en las pantallas circundantes”

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

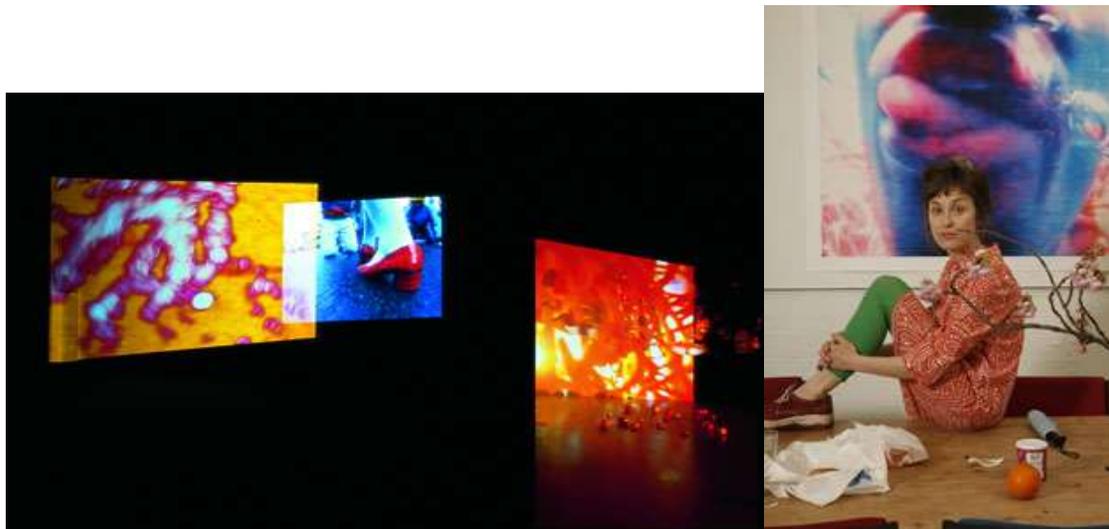
ISSN: 2665-556X

En 2001 sus obras estuvieron presentes en el museo de arte contemporáneo Reina sofía en Madrid, en Galerie Hauser & wirth en Suiza, en el casino luxembourg “confidences” Karcher, Eva público acerca de Pipilotti “Ich habe einen traum”, die zeit, al igual que “lady video” por Kevin Conley, “Peep show video” por Karen Goldie Willson, sus obras se viralizaron, ganando reconocimiento en museos, revistas y hasta páginas web, las personas reaccionaron ante el fenómeno del videoarte producido por pipilotti concurrendo en este año grandes cantidades a sus exposiciones. El año siguiente fue profesora invitada en la Universidad de California y visitó América latina exponiendo a lado de Chérif y Silvie Defraoui, Eric Lanz y Alexander Hahn, en el MAMba después de haber asistido a Medellín y La Paz, una artista de gran renombre que expone sus contenidos y suramérica en donde el arte ya no está limitado por nacionalidades, países o lenguas Ursula Wittmer curadora del evento dice "Hoy en día no hay ninguna escena suiza, pues el videoarte es internacional". En el 2003 y 2004 retoma la creación y producción del videoarte y da a conocer “ stir heart,rinse heart” la cual tenía un componente plástico, uso objetos del común para su proyección, este trabajo fue un encargo por parte del Museo de arte moderno de San francisco, la técnica empleada por Pipilotti Rist fue el multi canal en una video instalación, la espacialidad, los colores, las dimensiones, los planos, los fragmentos, la naturaleza, el cuerpo, todas estas ideas son traducidas en imágenes por la artista. **(Domínguez, 2002)**

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Su video “Herbstzeitlose” también exhibido en 2004 en la galería Luhring Augustine nos acerca a la infancia de Rist en la cual entre minutos y segundos alternados vemos la relación naturaleza, árbol, ser humano, pared, imposibilidad, casa, hogar y la importancia para esta artista de la subjetividad. Un año después con su trabajo “Homo sapiens sapiens” (2005) el cual gira en torno a la idea de Adán y Eva, pero en la instalación de Rist no hay Adán pues sus protagonistas Peppermint y Ámbar intentan desvincular la culpabilidad del papel de la mujer en el “paraíso” al comer de la fruta prohibida, las hermanas en el video suben a los árboles, aplastan las frutas mientras los espectadores miran desde abajo una posición muy interesante para ubicar los dos temas pues los espectadores ven desde la inferioridad el inicio de la historia del pecado, y las mujeres adquieren superioridad actuando libremente frente a temas que en el contexto aún ignoran, el videoarte fue proyectado en la iglesia barroca de San Stae en el Gran Canal la cual después fue censurada por el párroco de la iglesia del siglo XVII de San Stae, pero esta censura a la obra de Pipilotti Rist la puso en el centro de los críticos los cuales se interesaron más por su obra de la cual recibió elogios además de haber sido la representante en el Bienal de Venecia y más adelante se presentará esta obra en Louisiana Hall Gallery.

Politécnico Gracolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

A la belle étoile (2007) fue una proyección realizada por el aniversario en el centro Pompidou, trabajado en tres dimensiones y proyectada en diferentes espacios juega con la espacialidad haciendo olvidar al espectador que está viendo una proyección para sentirse parte de ella, el feminismo atraviesa la obra de Pipilotti Rist desde sus inicios, la reivindicación del papel de la mujer y el empoderamiento femenino la impulsaron en este año a apoyar el centro Elizabeth A. Sackler Centro de Arte Feminista ubicado en el Museo de Brooklyn en New York el cual busca la conciencia, sensibilización, apropiación del papel feminista que se ha jugado a lo largo de los años y el que puede tener en el arte para futuras generaciones.

Esta fue una época importante incluyendo el año 2008 en el que sus obras se empezaron a mostrar en diversos museos e inclusive en exposiciones alternativas y al aire libre, entre estos se encuentra el MoMA que abrió su nuevo edificio en ese año y Pipilotti Rist fue una de las invitadas principales para la inauguración con su obra “Pour your body out”, el museo Langmatt, magazine III en Estocolmo, por supuesto generó más impacto y retomo la idea que había dejado atrás por su año de docencia.

El 2009 fue un año increíble para Pipilotti Rist pues después de trabajar muchos años en su película “Pepperminta”, por fin la estrenaba. La temática se mantuvo con los ideales iniciales, sin embargo, el uso de la animación como técnica le proporcionó mayor impacto. Además de darnos un punto de vista directo hacia los pensamientos de Rist. Sus alteraciones

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

digitales siguen haciendo presencia y por supuesto el uso de los colores característicos de Rist. Además de esto, Rist fue galardonada con el Premio Joan Miró en 2009 por su actividad creativa única y su destacada contribución artística al arte moderno.

A partir del 2010 y hasta la actualidad, Pipilotti se ha dedicado a viajar por diferentes partes del mundo, enseñando su obra. Un claro ejemplo fue su visita en el 2010 al Luhring Augustine Gallery de New York, inclusive su visita a Londres en el 2014. En sus últimas propuestas sigue experimentando el modo de comprometer más al espectador con sus proyecciones creativas, de tal manera que el sujeto se interrelacione y se conecte en espacio y tiempo.

En 2011 Pipilotti Rist realiza una exposición individual para La Haywars Gallery con su obra "Hiplights compuesto por LED'S y calzoncillos que cuelgan del techo del museo, esta propuesta tuvo gran acogida por parte de los espectadores, en el 2012 y 2013 Hauser & Wirth Somerset Gallery, impulsan de nuevo este proyecto " Stay Stamina Stay " un reflejo de la relación entre el individuo y la naturaleza la revista Widewalls habla acerca de la exposición de Rist " representa dos historias al mismo tiempo. En primer lugar, se hace referencia a estambre (el órgano reproductor productora de polen de una flor) y también la resistencia como la resistencia, una resistencia a la dificultad. Rist explora las relaciones entre las diferencias de ideas preconcebidas humana y el mundo exterior, sus interacciones y. Todos nosotros estamos derivados de nuestra propia cultura como promover los valores

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

nutridos en los cultivos. Posee Rist altamente observando los ojos y su atención se centra en la increíble fuerza que los seres humanos generan cada día.” (Hess, **Stay Stamina Stay, 2013**)

“Misericordia Garden” (2014) fue proyectada en la galería Rhoades, la muestra nace de las imágenes tomadas por la artista en Somerset, usando los recursos de cámara lenta, caleidoscopios y la música de Heinz Rohrer, invita al espectador a que comparta esta experiencia con los demás recostados en el suelo de la galería, el videoarte gira en torno a el contacto de los sentidos con la naturaleza, su protagonista es un hombre que deshace la idea de “virilidad” mostrando a una persona más sensible ante el mundo que lo rodea, Pipilotti Rist comenta de este trabajo “ "un poema sobre la agricultura, el agricultor, su cuerpo, sus dedos y sus máquinas como una extensión del cuerpo ' (Hauser & Wirth, 2015) Pipilotti Rist siempre ha buscado el contacto del espectador con la obra misma, en la exposición en Bourgeois Gallery llevó a cabo “Sleeping polen” en donde el espectador se convertía en obra, paseaba por la instalación compuesta por esferas colgadas del techo las cuales giraban reflejando escenas de la naturaleza, “Worry will vanish “ la tridimensionalidad es el tema que abarca la exposición haciendo uso de diferentes texturas mezcla el cuerpo humano, la

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

naturaleza y el universo como uno solo, llevando a los sentidos a re-explorar la corporalidad y espacialidad.

Pipilotti Rist en el año 2016 y 2017 presenta una de sus exposiciones más grandes hasta el momento, lo lleva a cabo en el New Museum de New York. La instalación se llama “Looking Through Pixel Forest”. “traza su camino cada vez más amplio en las selvas de vídeo, con una fusión entusiasta de luces, imágenes y música que fluye y fluye a través de los principales pisos de las galerías del museo” (Smith, 2016). Este espectáculo está organizado por Massimiliano Gioni, quien es el director artístico del museo. Presenta 24 obras proyectadas cronológicamente desde 1980, sin embargo, se centra en las que publicó en el 2014 llamadas “Mercy Garden” y “Worry Will Vanish Horizon”. En el 2016 también presenta una instalación de video en el museo de arte moderno de Suiza. Adapta un espacio que no posee columnas ni paredes paralelas y proyecta diversos video sobre superficies tales como sillones, televisores, paredes planas y demás. Esto retoma la idea que llevó a cabo en 1999 en este mismo museo, pero con un enfoque situado hacia el espectador, intentando generar más complicidad entre las obras y la psicología del sujeto.

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

- **Análisis de su obra narrativa a partir de los siguientes vectores: político, social, artístico, y relaciones de género.**

“El color, el movimiento de la cámara y la escala de su trabajo hace que sean vehículos para la creación de un espacio de ensueño donde explora el amor, el erotismo, el cuerpo, los sentidos, la naturaleza, la psicología y el espacio físico” (Mager, 2004)

Pipilotti Rist por medio de su obra hace una crítica no solo social sino política y artística, pues desde los inicios de su carrera quiso cuestionar y generar un pensamiento más profundo por parte de aquel que observará y analizará, es decir, del espectador. Siempre ha confrontado ideales artísticos establecidos por ciertas entidades, un claro ejemplo de este fue el videoarte “Homo sapiens sapiens” representante del aniversario 51 en la Biennale de Venecia, proyectado sobre el techo de San Stae, como tema central una crítica al paraíso, también a Adán y Eva. Sus protagonistas son dos hermanas pertenecientes a la tribu “Cabezas rojas”, esta proyección contrapone ideales religiosos creados por corrientes judeo-cristianas, donde la mujer tiene un papel ligado a la desobediencia y al pecado, en este videoarte Pipilotti Rist reivindica el rol de la mujer, su sexualidad y desnudez. La obra fue censurada a principios de noviembre del 2005 por el párroco de la iglesia, el cierre fue disfrazado con un anuncio “cerrado por razones técnicas”. Como bien dice Rist “lo que sucede es que esas figuras desnudas no concuerdan con el pensamiento fundamentalista católico, con su idea de que eres culpable desde que naces”. Es evidente que los valores

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

instaurados por la iglesia católica eran contrarios a lo que el artista quería expresar, pues seguimos en una sociedad en donde los creyentes desaprueban la propuesta de cambiar la percepción del cuerpo humano y los cánones establecidos. Estos idealismo llevaron a Pipilotti Rist a presentar su película erótica llamada “Peckelporno” en donde había un cambio perceptivo hacia el cuerpo, impulsada por las experiencias sensoriales al momento de tener sexo. Ella lo considero una aproximación al porno alternativo.

José Guirao, director de la exposición de Pipilotti Rist en el Reina Sofía de Madrid habla sobre las obras de ella, pues su trabajo con la piel, con la emoción primaria y la mente genera molestias en otros artistas haciendo uso del lenguaje audiovisual, cambiando el arte del siglo XXI. Rist está ligada a una lucha social y política de conciencia hacia la lucha femenina a lo largo de la historia. En una de sus obras hace un homenaje a Emily Kempin-Spyri (1853 - 1901), una referente para las mujeres; fue la primera mujer suiza que se graduó de una licenciatura en derecho, oprimida por sus compañeros no pudo ejercer su profesión lo que la estimuló a pelear por el voto femenino y la incursión de la mujer en todos los ámbitos laborales, gracias a esta lucha consiguió que la Universidad de New York creará cursos especiales para mujeres en derecho.

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

La mayoría de sus obras son manejadas desde el movimiento surrealistas pues quería que su forma de expresión no generará control por parte de la mente. En su trabajo como forma artística revela los sueños y pensamientos más profundos de aquel que lo aprecie, también experimenta con música y en algunos casos usa la técnica de distorsión, se ve reflejado en “I’m not the girl who misses much”. En su video “ever is over all” la flor filmada en primer plano gira en cámara lenta de forma surrealista, este tiene una clara crítica al símbolo del capitalismo, la autoridad y la alienación. Su obra emplea aspectos personales, psicológicos, poéticos y sociopolíticos.

El arte contemporáneo ha sido impulsado por mujeres artistas, entre ellas Pipilotti Rist quien se ha considerado feminista y que desde sus inicios sus instalaciones han tenido contenido que le ha proporcionado cierto protagonismo al empoderamiento de la mujer, un ejemplo claro de esto fue su obra “Bloodroom” en el que hace una crítica al prejuicio de la menstruación por parte del hombre y en algunos casos de las mismas mujeres. Su objetivo fue relacionar al sujeto con un suceso normal como el cambio de niña a mujer por medio del desarrollo, ella de algún modo quiere imponer que la menstruación no puede poner premisas en la vida de una mujer ni aumentar o degradar su valor. De igual forma presenta para ella la menstruación “Un símbolo de poder creativo, pues la sociedad estigma la sangre y trata de

Politécnico Gracolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

ocultarla haciéndonos pensar que es algo sucio y de lo cual debemos avergonzarnos. Es el símbolo de la vida, la sangre vital, la cosa más limpia del mundo ”. Esta forma de ver un suceso bello y natural también se ve reflejado en “Butclip”.

Pipilotti Rist intenta romper con los códigos implementados en la sociedad a través de la música, la escultura, el performance y la poesía con herramientas como la inmersión psíquica estimulando sensaciones por medio de la música, el ritmo, los colores, texturas, simbolismos, planos y demás. Rist intenta hacer una fusión entre ciencia, literatura y arte, trabajó como directora artística de la exposición nacional suiza junto a un equipo de científicos y artistas, con ellos exploró la psicología de las emociones, entre ellos el dolor, estas búsquedas también tenían un interés social en la cual construyeron máquinas de reciclaje, haciendo del arte un instrumento de impacto social, pues este no puede desvincularse de las necesidades del mundo real ya que el arte representa para Rist “Contribuir a la evolución, estimular la mente, garantizar una visión ligada a los cambios, reconciliar la razón y el instinto a las posibilidades de investigación para destruir clichés y prejuicios y así ver los cambios sociales” .

Pipilotti Rist fundó junto a sus hermanas “Rist’s Sisters Corporation”, esta es una empresa pequeña que se dedica a distintas disciplinas con empleos autoinventados, en las cuales las trabajadoras incursionan en el mundo del arte, ayudando a la producción logística y personal de grandes producciones cinematográficas. De este modo Rist aporta al mundo creativo impulsando nuevas generaciones que se interesan y se preguntan por cuestiones artísticas.

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

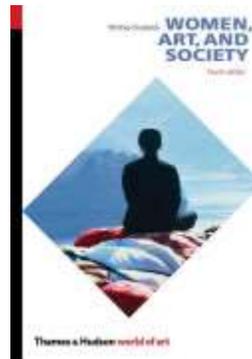

En 1980 en estados unidos crece la ola de mujeres que están a favor del feminismo y que intentan luchar por sus derechos y por tener un papel más notorio en la sociedad, aunque esto se diera principalmente en EEUU, es cierto que hizo eco en algunos países, en los cuales entró Suiza. Pipilotti ya venía con una idea acerca de la mujer y su rol, pero tras esta catarsis en la sociedad, se vio impulsada por la segunda ola de feminismo que aunque inició en 1960 fue más fuerte en la década de los 80`s donde pipilotti tuvo mayor acercamiento al videoarte.

En cuanto a relaciones de género Pipilotti Rist y todas las mujeres juegan un papel fundamental en el arte, el centro sackler impulsa el arte feminista como método de educación su curadora Catherine Morris señala junto a Butler "Ha habido algún cambio radical, y no sólo en 2007. estoy encantado de ver que tantas mujeres participen donde no eran visibles hace unos años en zonas retrospectivas de Europa", añade. La ideología cultural que por muchos años ha abarcado los temas en el arte Whitney Chadwick comenta " La disciplina de la historia del arte ha estructurado nuestro acceso a las contribuciones de la mujer en formas específicas" (Chadwick, 2007)

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Por otro lado, contamos con la guerra fría que se dio entre los años 60`s y los 90`s aunque esto fue entre Estados Unidos y la unión soviética, es innegable que el mundo pudo sentir cambios, pues estaban implicadas las potencias que de alguna manera influyen políticamente y por supuesto económicamente. Se generaron nuevos artistas con un objetivo de protesta, Rist se vio influenciada en su arte surrealista y crítico. Genero nuevas ideas, sin embargo ella misma asegura que no le gusta incluir la política gráficamente. Durante la guerra fría la moda da un giro importante, acompañado de la liberación femenina y por supuesto Pipilotti Rist representa en sus videos esta propuesta. Aunque hay que resaltar que Rist ya estaba adelantada un poco a este fenómeno, pues en sus obras la utilería y vestuario representa a la mujer en su mayor expresión y cuando hay ausencia de atuendo, el maquillaje y el cabello representan esto mismo.

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

En un principio Immanuel Kant influenció teóricamente la obra de Rist, este argumentaba la relación entre arte y contemplación filosófica para entender al mundo y acercarse a él. En la crítica de la razón pura (1781) había una búsqueda de la intencionalidad por parte del arte, pero los intereses de Pipilotti Rist se vieron limitados por esta corriente la cual ponía ciertas fronteras a la visión del racionalismo, en donde ella intenta expandir las limitaciones metafísicas que veremos en obras como “Ever is Over all”, “Open my Glade” y “Butclip”.

Nam June Paik fue una de las influencias más importantes en la obra de Pipilotti Rist, el reconocido videoartista surcoreano que también era consciente de la importancia de la música como ensamblaje para el videoarte para transmitir contenidos, produjo obras como “Buenos días señor Orwell”, “ Electronic superhighway” y “Tv garden” la cuestión de su arte era la tecnología, la conexión con el espacio y el sujeto, haciendo que este se olvide de la pantalla para sentirse inmerso en la obra, es parte de ella y es lo que siempre ha buscado Pipilotti Rist, la tecnología es solo una herramienta pero lo que de verdad cobra sentido es el contenido, directores como Verá Chytilová, Peter Fischli, David Weiss, dieron el camino para que Pipilotti Rist supiera cómo trabajar el lenguaje audiovisual, Yoko Ono desarrolló el arte conceptual el cual lo presentaba para todo tipo de público, rompiendo con la idea de que el arte estaba destinado para cierta categoría de personas “conocedoras” en donde sus espectadores se acercaban a mundo del arte e interactúan para crear una gran obra. Ono influenció con su música el trabajo de Rist, esta misma dice “En mi pueblo en suiza tenía una pequeña ventana en el mundo del arte a través de los medios de comunicación; a través de John Lennon y Yoko Ono” Pier Paolo Pasolini el controversial director de cine, escritor y poeta que empleó el neorrealismo como lenguaje cinematográfico que introducía temas de denuncia social, política, y temas tabú como la sexualidad que posteriormente retomaría la artista para asumir su rol en la sociedad, Andy Warhol formuló por medio de su arte una crítica al consumismo y el capitalismo.

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Otros artistas de la época que desplegaron el arte como parte de la vida, este no solo se veía en museos, ahora estaba cerca de la cotidianidad y del público en general el arte estaba en los parques, las iglesias, en las calles. Ann Sofi Sidén artista visual, Pierre Huyghe con su película “ The host and the cloud” Doug Aitken con “Station to station”, Eija Liisa Ahtila fotógrafa y videoartista todos estos referentes artísticos emplearon la obra narrativa desde distintas perspectivas para comunicar su percepción del mundo, las emociones, las razones y sus cuestionamientos.

Otro aspecto importante fue el llamado “fluxus” que se define como “un movimiento internacional que se desarrolla a partir de 1961 dentro del nuevo interés que surge tanto en Estados Unidos como en Europa por el Dadà y la figura de Jhon Cage” (Del Videoarte al

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Net.Art, 2010). Este movimiento incluye diversas artes, tales como literatura, la música, por supuesto las artes visuales y demás. Aunque en Suiza no fue tan popular, Pipilotti Rist al estudiar arte, ilustración y fotografía, tuvo contacto con los principios de esta corriente. De hecho, estudio algunos artistas que pertenecieron a este.

- **Bibliografía.**

Scott, S. (2013). Spellbound - Pipilotti Rist. En E. H. Sue Scott, *The Reckoning: Women Artist Of The New Millennium*. Prestel .

Jeffrey Deitch, Castello di Rivoli. (2001). *Form follows fiction*. ITALIA: CHARTA.

- **Webgrafia.**

Del Videoarte al Net.Art. (2010). *El vídeo como expresión artística*. Obtenido de <https://delvideoartealnetart.wordpress.com/el-video-como-expresion-artistica/>

Holloway, N. (6 de Julio de 2008). *METRO*. Obtenido de <http://metro.co.uk/2008/07/06/pipilotti-rist-reveals-her-remote-control-250292/>

Chadwick, W. (2007). *Women, Art, and Society*. Thames & Hudson

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Hauser & Wirth. (Febrero de 2015). *Pipilotti Rist Stay Stamina Stay*. Obtenido de Hauser & Wirth: <https://www.hauserwirth.com/exhibitions/2293/pipilotti-rist-stay-stamina-stay/view/>

- **Hemerografía**

Mager, N. (2004). *For Immediate Release: Pipilotti Rist*.

Rubio, A. F. (2005). La Subversiva Pipilotti. *El País*. Recuperado el Febrero de 2017

Smith, R. (2016). 'Pipilotti Rist: Pixel Forest,' Deep in the Wilds of Video. *The New York Times*.

Herbstreith, P. (1996). Pipilotti Rist . *Flash Art*, 117.

Domínguez, N. (2002). Escenas del videoarte suizo. *SWI swissinfo.ch*, 1.

Hess, H. (2013). Stay Stamina Stay. *WideWalls*, 2.

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Peggy Phelan . (2001). Pipilotti Rist . En H.-U. O. Peggy Phelan, *Pipilotti Rist* (pág. 39). Phaidon.

- **Filmografía**

Aitken, D. (Dirección). (2015). *Station to station* [Película].

Huyghe, P. (Dirección). (2011). *The host and the cloud* [Película].

McLaren, N. (Dirección). (1960). *Parallels* [Película].

Rist, P. (Dirección). (2009). *Pepperminta* [Película].

Waters, J. (Dirección). (1972). *Pink flamingos* [Película].

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Travesía. 2017
Acrílico sobre lienzo 160x 120

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Politécnico Grancolombiano

medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.

ISSN: 2665-556X

Politécnico Grancolombiano
medio de difusión especializado en temas audiovisuales; especialmente en el cine.
ISSN: 2665-556X