

INSOMNIA

Fundació Joan Miró
22 de marzo – 16 de junio de 2013

Dossier de prensa

INSOMNIA

22 de marzo – 16 de junio de 2013

- Presentación a la prensa:** miércoles 20 de marzo, a las 12.00 h
- Inauguración:** jueves 21 de marzo, a las 19.30 h
- Exposición organizada por:** Fundació Joan Miró, Barcelona
- Comisaria:** Neus Miró
- Catálogo:** Fundació Joan Miró. Con textos de Neus Miró, David Company, Noam M. Elcott, Joana Hurtado, Maxa Zoller y Federico Windhausen. Edición en catalán, castellano e inglés
- Horario:** de martes a sábado, de 10.00 a 19.00 h
jueves, de 10.00 a 21.30 h
domingos y festivos, de 10.00 a 14.30 h
lunes no festivos, cerrado
- Precio:** 7,00 €. Entradas anticipadas en:
www.fundaciomiro-bcn.org
- Pase anual:** Entrada a la colección permanente y a las exposiciones temporales durante un año: 12 €
- Actividades:**
- Taller de artes plásticas para familias:
El cuaderno animado
 - Taller para adultos: *El viaje virtual*
 - Visitas comentadas gratuitas, sábados a las 11.00 h
 - Simposio en el marco de la exposición con la participación de David Company, Alex García Düttman, Antonio Alberto Weinrichter, Neus Miró, Lis Rhodes y Peter Kubelka (www.fundaciomiro-bcn.org)
- Reservas para grupos:** 934 439 479 education@fundaciomiro-bcn.org

Nota de prensa

La Fundació Joan Miró presenta *Insomnia*, una muestra sobre el cine como materia para el arte contemporáneo.

La exposición, comisariada por Neus Miró, reúne a artistas internacionales que han explorado el cine como medio desde los años sesenta hasta la actualidad.

Los artistas presentes en la muestra trabajan con las propiedades del cine desde una actitud experimental y al margen de las exigencias de la industria.

Las obras expuestas modifican las convenciones del cine desde tres puntos de vista: analizando la confluencia entre fotografía y cine, modificando las formas de proyección y creando nuevos espacios de visionado, o bien renovando los modelos de la narrativa cinematográfica.

Del 22 de marzo al 16 de junio la Fundació Joan Miró presenta en *Insomnia* trabajos artísticos concebidos para ser proyectados en los espacios de arte, invadiendo el espacio expositivo o invitando a la intervención del visitante. Estos espacios han dado a los artistas una libertad más amplia que la que les proporciona la industria cinematográfica y sus formas de distribución.

La muestra incluye obras de Hollis Frampton, Lis Rhodes, Peter Kubelka, Stan VanDerBeek, Dan Graham, Ben Rivers y Stan Douglas.

El título de la exposición procede de la frase con la que en 1971 Hollis Frampton concluía un texto sobre la relación entre fotografía y cine, y analizaba sus propiedades: «Finalmente el cine ha seducido a su musa. Se llama *Insomnia*». Según Frampton, desde la aparición del vídeo el cine se vuelve obsoleto y entonces resurge como arte; por ese motivo necesita una musa.

Esta nueva concepción lleva a Frampton y a los artistas presentados en la muestra a explorar el lenguaje fílmico de distintos modos: examinando la relación de la imagen en movimiento con la fotografía, buscando nuevas formas de proyección y creando nuevos espacios para el cine, o bien buscando nuevas narrativas cinematográficas alejadas de los relatos habituales de la ficción o el documental.

Imagen fija e imagen en movimiento

El recorrido por el espacio expositivo empieza con Hollis Frampton y se centra en la relación entre fotografía y cine, entre imagen fija y en movimiento. Frampton, en las dos obras fotográficas que se presentan, hace el ejercicio de capturar el movimiento en una imagen fija, invirtiendo así el paso de la fotografía al cine. En (*nostalgia*), en cambio, genera una asincronía entre la imagen y el texto para sugerir un choque entre pasado, presente y futuro.

Experimentación en la proyección y nuevos espacios de visionado

La segunda parte de la exposición reúne, de entrada, a dos artistas que han explorado las posibilidades de la proyección de la imagen creando nuevas relaciones entre el film y el espectador. Así, **Lis Rhodes** está presente en la muestra con *Light Music*, una instalación en la que dos proyectores enfrentados muestran imágenes geométricas. El espacio creado entre los proyectores y la imagen es un espacio performativo en el que el espectador interactúa con la proyección.

Seguidamente se exponen dos trabajos de **Peter Kubelka**, que también busca nuevas maneras de presentar el cine. Kubelka reduce su obra a los elementos básicos del cine: la luz, la oscuridad, el sonido y el silencio. Su film *Arnulf Rainer* se proyecta en una sala completamente negra.

Esta parte de la exposición prosigue presentando los proyectos de dos artistas que han explorado la relación entre espectador e imagen diseñando nuevos espacios para el cine. **Stan VanDerBeek** y **Dan Graham** están presentes en la muestra con propuestas que modifican el espacio expositivo y lo transforman en un espacio sensorial.

Además de tres filmes de VanDerBeek, la exposición presenta imágenes e información de *Movie-Drome*, una construcción en forma de cúpula ideada por él mismo en el año 1963. También puede verse una maqueta de *Cinéma*, de Dan Graham, pensada para que la proyección se integre en un edificio de vidrio de oficinas.

La narrativa cinematográfica

La última parte de la exposición, titulada «El cine infinito», plantea propuestas que subvierten la narrativa cinematográfica convencional. Por un lado, **Ben Rivers** presenta *Ah, Liberty!*, film que observa la realidad eludiendo el género documental. Y por el otro, **Stan Douglas** explora las posibilidades de la construcción de historias con la videoinstalación *Vídeo*, que rompe la lógica de las estrategias canónicas de la ficción.

Simposio

En el marco de la exposición, el 22 de marzo se celebrará un simposio en el que participarán David Company, teórico y profesor de la Universidad de Westminster de Londres y autor de uno de los textos del catálogo de la exposición; Alex García Düttman, teórico y profesor de filosofía y cultura visual en Goldsmiths, Universidad de Londres; Antonio Alberto Weinrichter, teórico y profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid; Neus Miró, comisaria de la muestra; y dos de los artistas participantes en la exposición, Lis Rhodes y Peter Kubelka, que ofrecerán una ponencia sobre su obra y su relación con el cine.

Lis Rhodes, *Light Music*, 1975. Vista de la instalación en la Tate Modern
© Tate/foto: Lucy Dawkins

Comisaria

Neus Miró

Es crítica de arte y comisaria de exposiciones. Su investigación se ha centrado en las prácticas audiovisuales en el ámbito del arte contemporáneo. Es licenciada en historia del arte por la Universidad de Barcelona y obtuvo un máster en el Royal College of Art de Londres. Ha trabajado con artistas como Tacita Dean, Sergio Prego, Eija-Liisa Ahtila, Jane & Louise Wilson, Javier Codesal, James Benning, Jonas Dahlberg, Marijke van Warmerdam, Patricia Dauder y Chris Welsby, entre muchos otros.

Entre sus últimos proyectos destacan las exposiciones individuales *Sharon Lockhart. Double Tide* (EACC, Castelló, 2012) y *Perejaume. Imatges projectades* (CAB, Burgos, 2010), así como las exposiciones colectivas *Ficciones urbanas* en Koldo Mitxelena (San Sebastián, 2011) e *Imatges a contratemps* en el Museu de Granollers con obras audiovisuales de la colección de la Fundació “la Caixa” (2012). Ha participado y organizado varios simposios y conferencias en torno a las prácticas expositivas, como *Les possibilitats de l'exposició* (EACC, Castelló, 2010), y ha ejercido la docencia como profesora invitada a los cursos del MECAD, la Escuela Eina o Elisava, entre otros.

Artistas en la exposición

Hollis Frampton

Hollis Frampton (Ohio, 1936 – Nueva York, 1984) es cineasta, fotógrafo y pionero en arte digital. Su evolución artística pasa por la poesía, la fotografía y el cine experimental. Uno de sus principales focos de interés es la relación entre imágenes fijas e imágenes en movimiento; al mismo tiempo, se plantea constantemente la naturaleza de la experiencia y la percepción.

Frampton empezó a dedicarse al cine con casi treinta años. En Nueva York se sumergió en los movimientos artísticos de la vanguardia contemporánea del momento y colaboró con artistas, coreógrafos y poetas.

Las películas de Frampton rehúyen la narrativa y adoptan sistemas basados en otras disciplinas como las matemáticas o la lingüística. Es considerado uno de los exponentes del cine experimental norteamericano.

<http://hollisframpton.org.uk/>

Lis Rhodes

Las películas de la artista Lis Rhodes se han proyectado en todo el mundo desde la década de los años setenta. Sus primeras obras, como *Light Music* (1975) y *Cut AX* (1976), fusionaban la performance y la proyección en varias pantallas, explorando las cualidades visuales del sonido. El análisis de cuestiones políticas y sociales de mayor alcance ha de buscarse en sus películas más recientes, como *Pictures on Pink Paper* (1985), *Cold Draft* (1988) y *Running Light* (1996), en las que conviven el rigor formal y la crítica apasionada.

Fue una de las fundadoras de la distribuidora feminista *Circles* (actual *Cinenova*). Ha sido programadora de cine de la London Filmmakers' Co-op, la primera cooperativa cinematográfica dirigida por artistas, asesora artística municipal del Greater London Council y profesora del Royal College of Art y The Slade School of Fine Art, University College de Londres.

Sus obras se han proyectado y expuesto en el Ann Arbor Film Festival, el Film Museum de Viena, el 47 New York Film Festival y la Tate Modern de Londres.

http://www.luxonline.org.uk/artists/lis_rhodes/index.html

Peter Kubelka

Peter Kubelka nació en Viena en 1934. Cuando era niño, la experiencia de una proyección de cine móvil en su pueblo le causó una profunda impresión. Cuando estudiaba en el instituto decidió dedicarse profesionalmente al cine y más tarde lo estudió en Viena y Roma. El rechazo de su primer film, *Mosaik im Vertrauen*, por parte de la crítica lo empujó a dedicarse al cine de vanguardia.

Entre 1957 y 1960 realizó los llamados «*metric films*»: *Adebar*, *Schwechater* y *Arnulf Rainer*. Fue uno de los fundadores del Österreichisches Filmmuseum, en 1964. En 1970 fundó Anthology Film Archives, junto con Jonas Mekas, Stan Brakhage y P. Adams Sitney. A finales de los años setenta estableció la colección de cine de vanguardia en el Centre Pompidou de París. El trabajo de Peter Kubelka ha sido predecesor del movimiento artístico internacional llamado «cine estructural».

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Kubelka

Stan VanDerBeek

Stan VanDerBeek (1927-1984) estudió arte y arquitectura en el Cooper Union College de Nueva York y el Black Mountain College de Carolina del Norte. Sus primeras composiciones eran collages surrealistas y dadaístas. La experimentación lo aproximó a una nueva estética mucho más política y radical.

A lo largo de su carrera, colaboró con Claes Oldenburg, Allan Kaprow, Merce Cunningham e Yvonne Rainer. La relación con artistas de otras disciplinas lo llevó a explorar el llamado «cine expandido», una forma de cine que explora la construcción de nuevos espacios de visionado como Movie Drome, una cúpula para la proyección cinematográfica diseñada por él mismo. VanDerBeek experimentó continuamente con disciplinas como la danza, la pintura, la fotografía y la arquitectura.

<http://www.stanvanderbeek.com/>

<http://www2.tate.org.uk/intermediaart/StanVanDerBeek.shtm>

Dan Graham

Dan Graham (1942) creció en Nueva Jersey. En 1964 empezó a dirigir la John Daniels Gallery de Nueva York. El propio Graham se considera a sí mismo un artista-escritor y combina la producción artística con el ensayo en varios medios de comunicación.

Su obra gira en torno a la relación entre la arquitectura y sus efectos psicológicos y culturales. A lo largo de su obra ha investigado la relación entre el espacio y las formas de habitarlo. Ha trabajado habitualmente con fotografía, vídeo, performance y estructuras de vidrio.

<http://www.lissongallery.com/#/artists/dan-graham/>

Ben Rivers

Ben Rivers (Reino Unido, 1972) estudió bellas artes en la Falmouth School of Art. Entre 1996 y 2006 cofundó y programó la Brighton Cinematheque. Ha sido galardonado con numerosos premios como el FIPRESCI International Critics Prize del 68 Festival de Cine de Venecia por su primer film, *Two Years At Sea*; el Baloise Art Prize en Art Basel 42; o el Paul Hamlyn Foundation Award for Artists, en el año 2010.

Su obra se ha proyectado en varios festivales internacionales de cine y galerías. En los últimos tiempos, ha expuesto individualmente en A Foundation de Liverpool, Indielisboa, Matt's Gallery y Hayward Gallery de Londres.

<http://www.benrivers.com/>

Stan Douglas

Stan Douglas (1960) vive y trabaja en Vancouver. Su obra explora las posibilidades de la estructura narrativa cinematográfica. Además, también tiene un gran interés por cuestiones filosóficas como la idea de progreso en el mundo occidental o el concepto de utopía.

Douglas se apropia de los géneros del cine convencional y de la literatura clásica como marco contextual para sus proyectos. Su obra ha sido expuesta a escala internacional en el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, el ZKM|Museum fur Neue Kunst de Karlsruhe, el International Center of Photography de Nueva York y el Centre Georges Pompidou de París, entre otros.

<http://www.tate.org.uk/art/artists/stan-douglas-3038>

Simposio

Viernes 22 de marzo de 2013

Auditorio de la Fundació Joan Miró

10.30 h — Presentación

Rosa Maria Malet, directora de la Fundació Joan Miró, y Neus Miró, comisaria de la exposición

11.00 h — *In the Light of the Lumières. Art at the Beginnings and Ends of Cinema*

David Company, escritor y profesor de fotografía de la University of Westminster, Londres

12.00 h — *Why Burn A Photograph? A Film By Hollis Frampton*

Alexander García Düttmann, profesor de filosofía y cultura visual de Goldsmiths, University of London

13.00 h — «*Light Music*» *in Context*

Conversa entre Lis Rhodes, artista, y Neus Miró, comisaria
Pausa

16.00 h — *Passages of the Cinema to the Art Spaces*

Antonio Alberto Weinrichter, profesor de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, Madrid

17.00 h — *My Metric Cinema*

Peter Kubelka, artista

Todas las ponencias son en inglés; no hay servicio de traducción simultánea

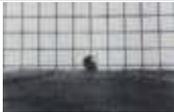
Sigue el debate en la red: #insomnia

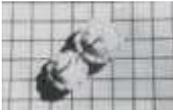
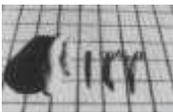
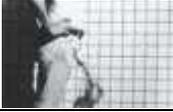
El debate puede seguirse por *streaming* en: www.simposi-insomnia.org

Entrada gratuita. Aforo limitado

La organización del simposio cuenta con el apoyo de la Fundación Banc de Sabadell

Listado de obras

<h3>1. Hollis Frampton</h3>	
<p><i>A Visitation of Insomnia, 1970-1973</i> Una visita de Insomnia Fotografía b/n (13 fotografías) 26,4 x 26,4 cm (cada fotografía) Colección Walker Art Center, Minneapolis. Donación de Marion Faller, 1993</p>	
<p><i>(nostalgia), 1971</i> <i>(nostalgia), 1971</i> Film 16 mm (transferido a DVD), b/n, sonido, 36 min Cortesía de Estate of Hollis Frampton i Anthology Film Archives, Nova York</p>	
<p><i>Sixteen Studies from Vegetable Locomotion, 1975</i> Dieciséis estudios de locomoción vegetal Fotografía b/n (serie de 16 fotografías) 28 x 35,5 cm (cada fotografía) Colección Walker Art Center, Minneapolis. Donación del Della Walker Acquisition Fund, 1993</p>	
<p><i>Apple Advancing (var. "Northern Spy")</i> Manzana que avanza (variedad <i>Northern Spy</i>)</p>	
<p><i>Gourds Vanishing (var. "Mixed Ornamental")</i> Calabazas que desaparecen (variedad <i>Mixed Ornamental</i>)</p>	
<p><i>Zucchini Squash Encountering Sawhorse (var. "Dread")</i> Calabacín que topa con un caballete (variedad <i>Dread</i>)</p>	
<p><i>Sunflower Reclining (var. "Mammoth Russian")</i> Girasol que se inclina (variedad <i>Mammoth Russian</i>)</p>	

<p>Scallop Squash Revolving (var. "Patty Pan") Calabaza que da vueltas sobre sí misma (variedad <i>Patty Pan</i>)</p>	
<p>Savoy Cabbage Flying (var. "Chieftain") Repollo que vuela (variedad <i>Chieftain</i>)</p>	
<p>Summer Squash Undergoing Surgery (var. "Yellow Strightneck") Cirugía de un calabacín (variedad <i>Yellow Strightneck</i>)</p>	
<p>Mature Radishes Bathing (var. "Black Spanish") Rábanos maduros que se duchan (variedad <i>Black Spanish</i>)</p>	
<p>Pumpkin Emptying (var. "Cinderella") Vaciado de una calabaza (variedad <i>Cinderella</i>)</p>	
<p>Winter Squash Vacillating (var. "True Hubbard") Calabaza de invierno que oscila (variedad <i>True Hubbard</i>)</p>	
<p>Tomatoes Descending a Ramp (var. "Roma") Tomates que bajan por una rampa (variedad <i>Roma</i>)</p>	
<p>Watermelon Falling (var. "New Hampshire Midget") Sandía que cae (variedad <i>New Hampshire Midget</i>)</p>	
<p>Sweet Corn Disrobing (var. "Early Sunglow") Desnudar una mazorca (variedad <i>Early Sunglow</i>)</p>	
<p>Dill Bundling (var. "Rural Splendor") Manojos de eneldo (variedad <i>Rural Splendor</i>)</p>	
<p>Beets Assembling (var. "Detroit Dark Red") Reunión de remolachas (variedad <i>Detroit Dark Red</i>)</p>	
<p>Carrot ejaculating (var. "Chantenay") Zanahoria que eyacula (variedad <i>Chantenay</i>)</p>	

2. Lis Rhodes

Light Music, 1975

Música de luz

Dos proyectores de 16 mm sincronizados, b/n, sonido, niebla, 25 min

Cortesía de Lis Rhodes i Lux, Londres

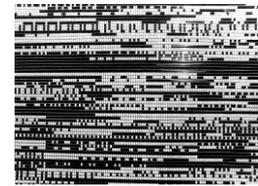
3. Peter Kubelka

Arnulf Rainer, 1958-1960

Partitura, película y proyección de film 35 mm, b/n, so, 6 min y 24 seg

Colección del artista

Cortesía de Lis Rhodes i Lux, Londres

Apropos Film (Invisible Cinema), 1970

A propósito de Film (Cine invisible)

Reportaje televisivo (transferido a DVD), b/n, so, 10 min

Österreichischer Rundfunk (ORF), Viena

4. Stan VanDerBeek

Blacks and Whites, Days and Nights, 1960

Blancos y negros, días y noches

Film 16 mm (transferido a DVD), sonido, b/n, 5 min

Re:Voir/Estate of Stan VanDerBeek

Breathdeath, 1963

Aliento-muerte

Film 16 mm (transferido a DVD), b/n, sonido, 15 min

Re:Voir/Estate of Stan VanDerBeek

Panels for the Walls of the World, 1967

Tableros para los muros del mundo

Film 16 mm, b/n, sonido, 8 min

Re:Voir/Estate of Stan VanDerBeek

Stephan Chodorov i Bob Hansson
Vanderbeekiana, 1968
Film 16 mm (transferido a DVD), b/n, sonido, 28 min
Re:Voir/Creative Arts Television

5. Dan Graham

Cinema, 1981

Cine

Instalación: 1 maqueta (64 x 70 x 76 cm), súper 8
(transferido DVD), color, 2 min i 11 seg

Centre Pompidou, París. Musée national d'art
moderne/Centre de création industrielle. Adquisición el
1990

6. Ben Rivers

Ah, Liberty!, 2008

¡Ah, libertad!

Film 16 mm anamórfico en bucle, b/n, so, 19 min
Colección del artista

7. Stan Douglas

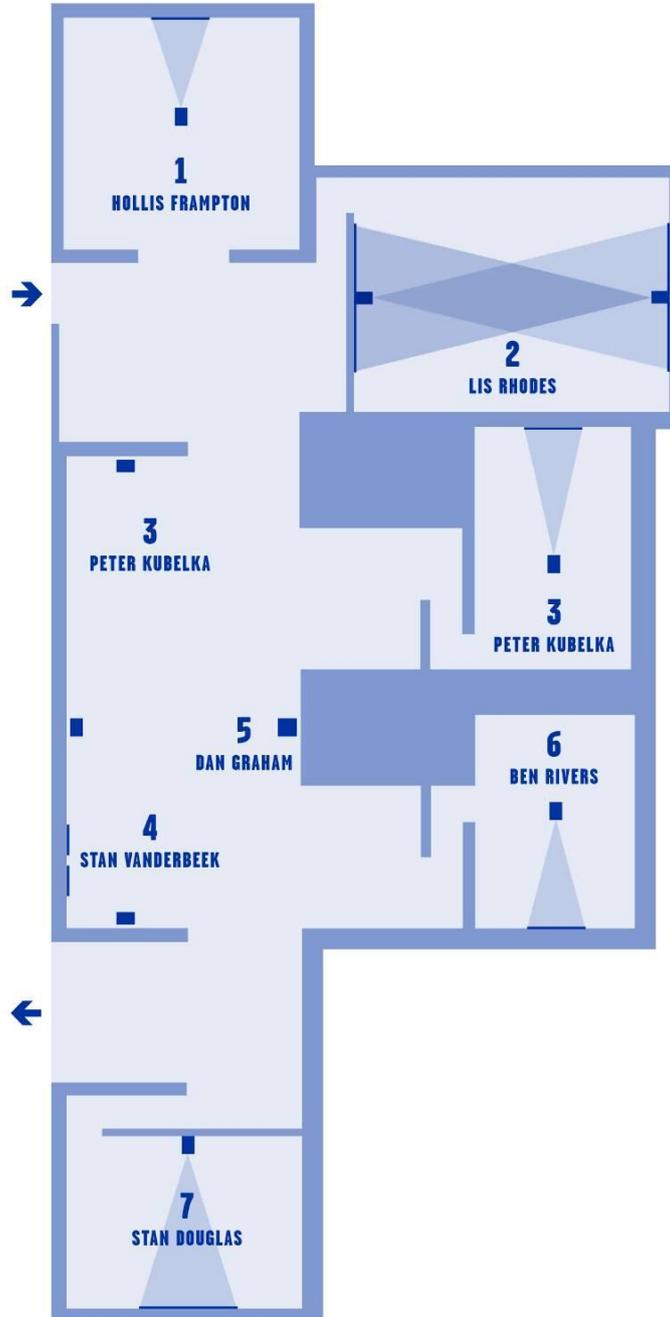
Vidéo, 2007

Vídeo

Videoinstalación monocanal en bucle, color, seis
variaciones musicales, 18 min i 11 seg
Colección del artista

Plano de la exposició

Textos complementarios

Texto de introducción al catálogo

El afán por romper con los cánones, por superar los límites o por abrirse a nuevas formulaciones ha condicionado la evolución de las artes visuales. Si en pintura han sido determinantes conceptos como la perspectiva o el movimiento, a partir del momento en el que aparece el cine se plantea un nuevo dilema. ¿Qué camino debe emprender el nuevo lenguaje? ¿La narración? ¿La plástica? El abanico de opciones es amplio y las posibilidades son muchas, y no dejan de aparecer otras nuevas.

Una de esas opciones es la que da preferencia al componente artístico, por encima del relato o del simple entretenimiento. En ella se basa el proyecto expositivo *Insomnia*.

A través de la obra de Stan Douglas, Hollis Frampton, Dan Graham, Lis Rhodes, Ben Rivers, Peter Kubelka y Stan Vanderbeek, el espectador podrá valorar aspectos que pueden ayudarlo a comprender qué ha hecho posible que el cinema llegue a ser una de las bellas artes.

Concebidas para mostrarse en espacios de arte y no en salas de cine, las obras que integran *Insomnia* invitan al espectador a contemplar la imagen en movimiento y disfrutar de ella, y a sorprenderse ante sus posibilidades. La elección de autores y obras, restringida pero significativa, a cargo de Neus Miró —comisaria y crítica de arte que ha centrado su trabajo de investigación en el mundo de la imagen— pone de relieve las fructíferas relaciones entre cine y arte. La Fundació agradece su dedicación y da las gracias también a los artistas, galerías e instituciones que han permitido llevar a cabo el proyecto.

Rosa Maria Malet, directora de la Fundació Joan Miró

Texto de la guía de mano

La exposición *Insomnia* reúne a una serie de artistas internacionales que han explorado el cine desde el ámbito del arte.

El cine es un medio audiovisual que, en principio, requiere oscuridad para su visionado, un rasgo característico que lo ha mantenido alejado de los espacios de arte, tradicionalmente concebidos para mostrar pintura y escultura.

Sin embargo, desde sus inicios, el cine ha fascinado a los artistas, que han rastreado todas sus posibilidades más allá de las desarrolladas por la industria y los canales habituales de distribución. En los años sesenta, en el marco de un cine expandido, experimentaron nuevos códigos narrativos, espacios de visionado y dispositivos heredados. Una serie de inquietudes que hoy retoman los creadores contemporáneos.

Insomnia recoge algunas de estas propuestas y las agrupa en tres partes. La primera reúne los trabajos de Hollis Frampton y su exploración en torno a la confluencia de la fotografía y el cine. Una segunda parte, con trabajos de Lis Rhodes, Peter Kubelka, Dan Graham y Stan VanDerBeek, muestra obras que buscan modificar la relación entre la imagen que se proyecta y el espectador, tanto respecto a la proyección como a la concepción de nuevos modelos para el visionado de películas. En la tercera parte se presentan las obras de Ben Rivers y Stan Douglas, exponentes de una generación de artistas que en la actualidad están renovando el lenguaje del cine y sus modelos narrativos.

Neus Miró, comisaria de la exposición

Stan Douglas, *Video*, High-definition video installation. 18:11 min (loop), six musical variations, 2007
© Cathy Carver, courtesy Stan Douglas and David Zwirner Gallery

Para más información e imágenes:

Sala de prensa Fundació Joan Miró

www.fundaciomiro-bcn.org

Prensa Fundació Joan Miró - Helena Nogué

934 439 484 | 630 634 905 | press@fundaciomiro-bcn.org | www.fundaciomiro-bcn.org