

Fundación "la Caixa"

En la serie *Las Pasiones*, el artista norteamericano explora el poder y la energía de las emociones humanas inspirándose en imágenes devocionales del arte tardomedieval

Bill Viola: Las Pasiones

La tristeza, la ira, el dolor, la alegría. A lo largo del tiempo, muchos artistas se han enfrentado a la difícil tarea de saber reflejar a través del arte la complejidad de las emociones humanas. Bill Viola (Nueva York, 1951), uno de los más destacados pioneros del videoarte, se enfrenta en la serie *Las Pasiones* a este reto que ha persistido en la historia del arte, y lo hace de forma inédita. Las piezas que componen la exposición, íntimas y silenciosas, retratan fielmente los estados emocionales, los cambios en los sentimientos y pensamientos de los actores que protagonizan sus vídeos.

Para llevar a cabo esta exposición, Viola se ha detenido especialmente en el estudio de los pintores medievales y renacentistas, concretamente en su capacidad de reflejar las emociones en la pintura religiosa. Por ello, una parte importante de las trece videoinstalaciones que conforman *Las Pasiones*, mostradas sobre pantallas digitales planas colgadas en las paredes como si se tratara de cuadros, se inspira en pinturas de los siglos XV y XVI, como *Observance (Cumplimiento)* (2002), que se basa en *Los cuatro apóstoles* de Alberto Durero (c. 1526), o *Emergence (Aparición)* (2002), que lo hace en la *Piedad* de Masolino (1424). De esta manera, Viola confiere a sus escenas cotidianas una dimensión mística, espiritual.

La exposición sobre la serie *Las Pasiones* de Bill Viola, organizada por el J. Paul Getty Museum de Los Ángeles y comisariada por John Walsh, director emérito del J. Paul Getty Museum, se podrá ver del 4 de febrero al 15 de mayo de 2005 en la Sala de Exposiciones de la Fundación "la Caixa" en Madrid (C/ Serrano, 60).

Bill Viola es uno de los más destacados creadores de videoinstalaciones del arte actual. Tras abordar algunos de los temas que han caracterizado su trayectoria (la percepción, la memoria y la conciencia), en *Las Pasiones* centra su atención en la representación de las emociones. Se detiene en trasladar con exactitud la energía y la complejidad de las emociones que transmiten las caras y los cuerpos de los personajes representados.

Viola participó en el curso escolar de 1997-1998 del Getty Research Institute; el tema escogido fue *Representando las pasiones*. Los asistentes estudiaron cómo se han representando y clasificado las emociones más intensas en el pasado, uno de los temas

más recurrentes en la historia del arte y del teatro. Viola no sólo se sumergió en la literatura, sino que también frecuentó las galerías del Getty Museum para examinar las pinturas de la colección. Más tarde, comenzó a crear nuevas obras inspirado en pinturas medievales y renacentistas de carácter devocional. Esta nueva serie, titulada *Las Pasiones* (2000-2002), es la que se presenta en la Sala de Exposiciones de la Fundación “la Caixa” en Madrid.

En *Las Pasiones*, el artista norteamericano traduce en imágenes de muy alta resolución los temas de algunos de los grandes maestros de la pintura medieval y renacentista, con un pleno dominio de la tecnología digital. Como en la mayor parte de sus trabajos, las obras que componen esta muestra precisan de una ambientación concreta y estudiada. Sus trabajos pretenden envolver al espectador, no sólo a través de la imagen sino también a través del sonido, creando un ambiente donde pueda interactuar con la obra. Gran parte de sus “pasiones” se presentan en pantallas planas digitales con la voluntad de evocar las tablas devocionales tardomedievales. En este sentido, el vídeo permite a Viola mostrar con mayor intensidad y a partir de la ralentización de las imágenes las expresiones cambiantes, la inquietud prolongada de caras y cuerpos. Viola establece un lenguaje básico para formular el dolor, la angustia, la incertidumbre, el recuerdo o la sorpresa; una gramática de las emociones que interpela y atrae al espectador. Los actores aparecen vestidos de calle, como si quisieran sugerir que las pasiones extremas de la Biblia se pueden producir entre nosotros.

La Fundación “la Caixa” presenta en esta exposición doce obras clave de la serie *Las Pasiones*, incluido el encargo del Getty Museum, *Emergence (Aparición)* (2002). Esta pieza se basa en un fresco de la *Piedad* del artista italiano del siglo XV Masolino, que representa a Cristo de medio cuerpo en el sarcófago, sostenido por su madre y San Juan en sendos lados. En *Emergence* se puede contemplar a dos mujeres sentadas junto a un pozo del que emerge lentamente un joven pálido. Con gran esfuerzo lo sacan del agua y lo tumban en el suelo. La obra, presentada en vídeo de alta definición y a cámara lenta, contiene una deslumbrante claridad que refuerza lo conmovedor de este acto. Otra de las obras de *The Passions* es *Silent Mountain (Montaña silenciosa)* (2001), un estudio de la aparición y de las consecuencias de un arrebató emocional y explosivo, que es también un registro visual vibrante de la capacidad humana para soportar el dolor y para recuperarse. En *Six Heads (Seis cabezas)* (2000) se examinan seis estados emocionales distintos (el júbilo, el pesar, el enojo, el temor, el sobrecogimiento y el sueño), que un actor se encarga de expresar en una única pantalla.

En la exposición también se puede contemplar *The Quintet of the Astonished (El quinteto de los atónitos)* (2000), un encargo de la National Gallery de Londres inspirado en el cuadro de El Bosco *El Cristo Burlado*. Una vez más, la proyección a cámara lenta extrema consigue que se aprecien los más pequeños detalles y los matices más sutiles de la expresión de los cinco personajes que protagonizan la obra, creando un espacio

subjetivo, psicológico, en el que el tiempo queda en suspenso tanto para los actores como para los espectadores.

En el ámbito formal, a veces Viola adopta la fórmula del díptico. Une con bisagras dos pantallas de plasma y las presenta como si se tratara de un libro, como por ejemplo en la *Dolorosa* (2000) y en *The Locked Garden (El jardín encerrado)* (2000). La primera obra es una evocación de la condición humana universal del sufrimiento a partir de dos imágenes, la de un hombre y una mujer, presentadas en pantallas digitales planas. El observador ve a estas dos personas, unidas pero separadas, mientras sufren las agonías de la tristeza extrema y las lágrimas resbalan por sus mejillas. Viola también dispone las pantallas verticalmente, montadas unas sobre otras creando un efecto de reciprocidad angustiante. Un buen ejemplo de ello es *Surrender (Rendición)* (2001).

La exposición se completa con las obras *Anima (Ánima)* (2000), un estudio de cuatro emociones primarias: alegría, tristeza, ira y miedo; *Man of Sorrows (El hombre de los dolores)* (2001), un retrato del encuentro de un individuo con el pesar y la pérdida; *Four Hands (Cuatro manos)* (2001), *Catherine's room (La habitación de Catherine)* (2001) y *Observance (Cumplimiento)* (2002). Por iniciativa del propio artista la muestra también incluye la obra *The Crossing (El cruce)* (1996), una instalación de audio y vídeo a gran escala que muestra la desaparición de la figura humana por la acción de dos fuerzas opuestas: agua y fuego.

La muestra, comisariada por el director emérito del J. Paul Getty Museum, John Walsh, se pudo ver por primera vez en esa institución y posteriormente en la National Gallery de Londres.

Bill Viola: Las Pasiones

Del 4 de febrero al 15 de mayo de 2005

Inauguración: viernes, 4 de febrero de 2005 a las 20.00 h

Sala de Exposiciones de la Fundación "la Caixa"

C/ Serrano, 60 (Madrid)

www.fundacio.lacaixa.es. Teléfono: 902 22 30 40

Horario: de lunes a sábado, de 11.00 a 20.00 h; domingos y festivos, de 11.00 a 14.30 h; martes, cerrado

Entrada gratuita

Para más información y material gráfico, diríjase a:

Glòria Cid Gerlach. Departamento de Comunicación de la Fundación "la Caixa"

Correo electrónico: gmcid.fundacio@lacaixa.es
Teléfono: 93 404 61 51. Fax: 93 404 61 16 / 60 80