

ABATON

SESSIONS DE CINEMA I VIDEO

UN FORAT AL CENTRE DE L'ATLÀNTIDA

SESSIÓ DE VIDEOS D'ARTISTES A CÀRREC DE MARLA JACARILLA

DIUMENGE 27.05.2018 - 18:30H

New Madrid de Natalia Marín, 2016 (10min06seg, VO)*De urobóros y quimeras* de Juan David Galindo 2017 (16min25seg, VO)*In Praise of the Beast* de Greta Alfaro, 2009 (14min58seg)*Vientos del oeste/vientos del este* de Carlos Vásquez, 2014 (15min46seg, VOSA)*Montaña en sombra* de Lois Patiño, 2012 (13min52seg)*Cartografías y falacias de un lugar cualquiera* de Marla Jacarilla, 2011 (5min, VO)*Film (Hôtel Wolfers)* de Dora García, 2007 (11min30seg, VO)

Quan busquem Madrid a la Wikipedia trobem, per al nostre desconcert, que la capital d'Espanya no és, ni de bon tros, l'únic lloc amb aquest nom. Gens menys que nou llocs anomenats Madrid es poden trobar de llarg a llars dels Estats Units, a més d'un a Colòmbia, un altre a Filipines, un altre a Mèxic i un altre més a Uzbekistan. En *New Madrid*, Natalia Marín reflexiona sobre la construcció de les ciutats com a simulacre, ciutats clòniques que en mancar d'identitat pròpia es converteixen en una altra cosa, ciutats fantasmals en les quals la vida no és més que una repetició infinita de construccions, gestos i actituds apreses en un altre lloc d'origen incert. Però no són per ventura totes les ciutats així? Podríem arribar a construir una ciutat perfecta prenent com a punt de partida tots els errors que hem comès al llarg de la història?

Potser aquesta nova ciutat no requereixi ser situada a un lloc físic. Això va ser el que van pensar tots aquells que, fa ja bastants anys, van veure a Internet una via d'escapament, una solució a les nostres

equivocacions i plans d'utopia frustrats, una alternativa immaterial i suposadament democràtica a una societat que sempre ha funcionat a trompades. En *De uróboros y quimeras*, Juan David Galindo explora la influència que Internet i les xarxes socials tenen en la construcció dels subjectes, i ho fa utilitzant vídeos de la xarxa com a matèria primera i objectiu d'estudi.

I del món digital analitzat per Galindo passem a una nit freda i fosca, sense coordenades geogràfiques que ens situïn ni cap rastre que ens permeti establir una certa familiaritat amb el lloc. En l'obra de Greta Alfaro *In Praise of the Beast*, les branques dels arbres nus suporten el pes de la neu i un enorme pastís apareix al centre del plàtol. És nit tancada, i una llum blanca i artificial (podrien ser les llums d'un cotxe fora de plàtol) inunda l'escena. La sensació d'estranyesa es veu reforçada per l'aparició d'uns senglars que podrien ser metàfora de diverses coses. Ells semblen estar en el seu hàbitat. Aquí, els estranys som nosaltres. Aquí, i també en molts altres llocs, com aquest petit poble situat a la frontera entre Xile i Bolívia en el qual Carlos Vásquez va intentar fer una pel·lícula. Davant la impossibilitat d'aconseguir-ho, Vásquez va decidir llavors fer *Vientos del oeste/vientos del este*, una pel·lícula sobre el vent que és al seu torn una reflexió sobre l'esmunyedís però determinant concepte de frontera.

Tant l'obra de Vásquez com la de Lois Patiño estan, sens dubte, protagonitzades pel paisatge. Un paisatge que en *Montaña en la sombra* busca amb persistència l'abstracció pictòrica i converteix a les minúscules persones que el poblen en éssers espectrals. Patiño, mitjançant aquest procés d'abstracció, personalitza a la muntanya nevada i la dota de vida, transformant així la nostra relació amb l'espai i transportant-la a una nova dimensió. De la mateixa manera, tant en *Cartografías y falacias de un lugar cualquiera* com a *Film (Hôtel Wolfers)*, entaulen una particular relació amb l'espai mostrat, en aquest cas mitjançant la narració i l'ús de la ficció com a creadora de realitats potencials. Si en *Cartografías y falacias de un lugar cualquiera* Marla Jacarilla parteix de les reflexions fetes per Perec en *Especies de espacios* per descriure un planeta sencer a partir del deteriorat sòl d'una terrassa, en *Film (Hôtel Wolfers)*, Dora García pren com a punt de partida la pel·lícula *Film* –escrita per Samuel Beckett i dirigida per Alan Schneider el 1965– per reconfigurar l'espai i dotar-lo de noves connotacions. En aquesta obra, la càmera recorre les habitacions de l'hotel dissenyat per Henry van Velde mentre una veu en off descriu minuciosament l'acció que succeïa en la pel·lícula de Schneider. 1965 i 2007, més de quaranta anys separen aquestes imatges en blanc i negre de la qual van suposar una de les últimes (i probablement de les més arriscades) interpretacions de Buster Keaton.



ABATON

SESIONES DE CINE Y VIDEO

UN AGUJERO EN EL CENTRO DE LA ATLÁNTIDA

SESIÓN DE VIDEOS DE ARTISTAS A CARGO DE MARLA JACARILLA

DOMINGO 27.05.2018 - 18:30H

New Madrid de Natalia Marín, 2016 (10min06seg, VO)*De uroboros y quimeras* de Juan David Galindo, 2017 (16min25seg, VO)*In Praise of the Beast* de Greta Alfaro, 2009 (14min58seg)*Vientos del oeste/vientos del este* de Carlos Vásquez, 2014 (15min46seg, VOSI)*Montaña en sombra* de Lois Patiño, 2012 (13min52seg)*Cartografías y falacias de un lugar cualquiera* de Marla Jacarilla, 2011 (5min, VO)*Film (Hôtel Wolfers)* de Dora García, 2007 (11min30seg, VO)

Cuando buscamos Madrid en la Wikipedia encontramos, para nuestro desconcierto, que la capital de España no es, ni mucho menos, el único lugar con dicho nombre. Nada menos que nueve lugares llamados Madrid se pueden encontrar a lo largo y ancho de los Estados Unidos, además de uno más en Colombia, otro en Filipinas, otro en México y otro más en Uzbekistán. En *New Madrid*, Natalia Marín reflexiona sobre la construcción de las ciudades como simulacro, ciudades clónicas que al carecer de identidad propia se convierten en otra cosa, ciudades fantasmales en las que la vida no es más que una repetición infinita de construcciones, gestos y actitudes aprendidas en otro lugar de origen incierto. ¿Pero no son acaso todas las ciudades así? ¿Podríamos llegar a construir a ciudad perfecta tomando como punto de partida todos los errores que hemos cometido a lo largo de la historia?

Tal vez, esa nueva ciudad no requiera ser ubicada en un lugar físico. Eso fue lo que pensaron todos aquellos que, hace ya bastantes años, vieron en Internet una vía de escape, una solución a nuestras

equivocaciones y planes de utopía frustrados, una alternativa inmaterial y supuestamente democrática a una sociedad que siempre ha funcionado a trompicones. En *De uróboros y quimeras*, Juan David Galindo explora la influencia que Internet y las redes sociales tienen en la construcción de los sujetos, y lo hace utilizando vídeos de la red como materia prima y objeto de estudio.

Y del mundo digital analizado por Galindo pasamos a una noche fría y oscura, sin coordenadas geográficas que nos ubiquen ni rastro alguno que nos permita establecer una cierta familiaridad con el lugar. En la obra de Greta Alfaro *In Praise of the Beast*, las ramas de los árboles desnudos soportan el peso de la nieve y un enorme pastel aparece en el centro del plano. Es noche cerrada, y una luz blanca y artificial (podrían ser las luces de un coche fuera de plano) inunda la escena. La sensación de extrañeza se ve reforzada por la aparición de unos jabalíes que podrían ser metáfora de varias cosas. Ellos parecen estar en su hábitat. Aquí, los extraños somos nosotros. Aquí, y también en muchos otros lugares, como ese pequeño pueblo situado en la frontera entre Chile y Bolivia en el que Carlos Vásquez intentó hacer una película. Ante la imposibilidad de conseguirlo, Vásquez decidió entonces hacer *Vientos del oeste/vientos del este*, una película sobre el viento que es a su vez una reflexión sobre el escurridizo pero determinante concepto de frontera.

Tanto la obra de Vásquez como la de Lois Patiño están, sin duda, protagonizadas por el paisaje. Un paisaje que en *Montaña en sombra* busca con persistencia la abstracción pictórica y convierte a las minúsculas personas que lo pueblan en seres espirituales. Patiño, mediante dicho proceso de abstracción, personaliza a la montaña nevada y la dota de vida, transformando así nuestra relación con el espacio y transportándola a una nueva dimensión. Del mismo modo, tanto *Cartografías y falacias de un lugar cualquiera* como *Film (Hôtel Wolfers)*, entablan una particular relación con el espacio mostrado, en este caso mediante la narración y el uso de la ficción como creadora de realidades potenciales. Si en *Cartografías y falacias de un lugar cualquiera* Marla Jacarilla parte de las reflexiones hechas por Perec en *Especies de espacios* para describir un planeta entero a partir del deteriorado suelo de una terraza, en *Film (Hôtel Wolfers)*, Dora García toma como punto de partida la película *Film* -escrita por Samuel Beckett y dirigida por Alan Schneider en 1965- para reconfigurar el espacio y dotarlo de nuevas connotaciones. En esta obra, la cámara recorre las habitaciones del hotel diseñado por Henry van de Velde mientras una voz en off describe minuciosamente la acción que sucedía en la película de Schneider. 1965 y 2007, más de cuarenta años separan estas imágenes en blanco y negro de la que supusieron una de las últimas (y probablemente de las más arriesgadas) interpretaciones de Buster Keaton.

