

LOOP BCN 2021

9_21 NOVEMBRE 2021

URBAN GALLERY: VIRTUALITAT CORPORAL

a la

FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO

Català pàgs 1 a 6
Castellano págs 7 a 13

LOOP BCN 2021

LOOP és una plataforma dedicada a l'estudi i promoció de la imatge en moviment.

Fundada en 2003, des de la seva creació ofereix a un públic especialitzat una selecció curada de continguts relacionats amb el vídeo des de perspectives que suposin un repte. Alhora que s'associa amb una comunitat internacional d'artistes, comissaris, galeristes, col·leccionistes i directors d'institucions per a desenvolupar projectes que tenen com a objectiu explorar les capacitats del vídeo i el cinema en els discursos d'art contemporani actuals, acull anualment LOOP Barcelona, un punt de trobada especial que es desplega en tres seccions principals.

Respectivament, la Fira és una selecció de films i vídeos d'artistes contemporanis presentats per galeries internacionals en una experiència única; el Festival, una sèrie de propostes relacionades amb la creació d'imatges en moviment en forma d'exposicions, projeccions i performances en viu per tota la ciutat; i els Estudis, una sèrie de xerrades, tallers i trobades professionals que fomenten el reconeixement i l'apreciació del vídeo i el cinema.

Al llarg de l'any LOOP duu a terme projectes que es desenvolupen en col·laboració amb principals agents internacionals i es materialitzen en diferents formats i llocs, des d'encàrrecs fins a exposicions itinerants a espais influents del sector, conferències i programes de cinema, entre altres.

La nostra preocupació pel vídeo va en la direcció de donar visibilitat, fomentar les trobades, produir coneixements i obres, i donar suport al mercat. A més, ha estat el motor de la construcció de la nostra col·lecció de vídeos, enriquida anualment amb treballs seleccionats presentats en la Fira LOOP, i posteriorment cedits al MACBA.

<https://loop-barcelona.com/ca/about-cat/>

A+G (ASUNCIÓN + GUASCH)*NU 1'24"*<https://vimeo.com/597284031>

Aquest vídeo neix del conjunt de peces d'indumentària buides que s'agrupen sota el títol NU. La formalització de l'oxímoron "roba nua" obre una via cap a l'estruccura essencial de la peça: les seves costures. Aquesta estructura-essència conserva la presència del cos que va cobrir, una presència des del absent.

El vídeo es desenvolupa en un jardí, on s'ha estès roba interior, que en ser buidada, perd la seva funció de protegir el cos i ens situa a la intempèrie. L'obra ens convida a contemplar la vulnerabilitat que vivim avui en dia en el nostre cos, sotmès a l'aïllament i la distància com a forma de normalitat.

BALANZA*Contexto 2'04"*<https://vimeo.com/595966842>

El cos és context per als altres cossos -és un arbre més de tots els que formen el bosc-, tan prescindible com imprescindible, entenguï's: cosa, coses que configuren el fet en què participen que, desaparegudes, només poden romandre en la veu dels altres.

-El bosc és la possibilitat d'agrupació i de successió de tots els arbres-.

ALBERT BAYONA

Pandemia 6'54"

<https://vimeo.com/596020468>

La lectura de la novel·la *Assaig sobre la ceguesa* de José Saramago em va captivar des de l'inici pel paralelisme amb la novel·la de John Wyndham *The Day of the Triffids*.

Les dues obres toquen el tema d'una pandèmia, la de Saramago sobre una pandèmia que infecta les persones amb la pèrdua de la visió, i d'altra banda en l'obra de John Wyndham, la pandèmia està causada pels trífids, híbrids entre plantes i animals, aparentment produïts en laboratoris soviètics i que disposen d'autonomia per a poder-se desplaçar lliurement infectant dràsticament i amb una velocitat exponencial.

A diferència d'aquesta última obra de ciència ficció de principis dels anys cinquanta, l'obra de Saramago no especifica la causa ni l'origen de la plaga i se centra només en la vivència personal i grupal d'uns personatges sense nom, amplificant cada vegada més la intriga i l'atemporalitat dels esdeveniments. Publicada el 1995, es va fer una adaptació per al cinema amb el títol de *Blindness* en 2008 amb el mateix títol. Pel que fa a l'obra de John Wyndham es van fer dues adaptacions, una per al cinema amb el mateix títol el 1962, dirigida per Steven Sekely i Freddie Francis, i una sèrie televisiva de la BBC de 1981 on la ceguesa de la humanitat és causada per una pluja de meteorits provinents de l'espai. La meva remescla pertany a aquesta adaptació. Hi ha una tercera adaptació dels trífids televisius en 2009.

Per a la resta de "footage" vaig optar pel film de Wolf Rilla *Village of the Damned* 1960, també adaptació de la novel·la *The Midwich Cuckoos* de John Wyndham.

Tot i la diferència entre els dos films i tot i no haver estat captivat per cap d'aquestes dues pel·lícules, em van interessar les seves elegants escenes en blanc i negre amb petits travellings de càmera rodant els figurants per terra, que vaig sacrificar tenyint de blau i vermell.

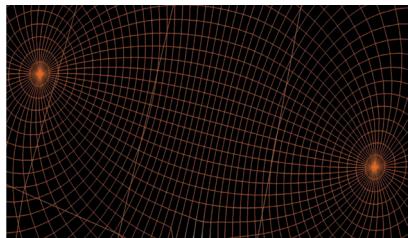
Del "remake" de *Village of the Damned* de John Carpenter,

he recuperat algunes escenes i petits plans que he modificat digitalment. Finalment, a la part final he utilitzat escenes del film *Blindness*.

CLEMENTE CALVO

Cosmic beat 2'25"

<https://vimeo.com/596524740>

A partir d'imatges abstractes animades per ordinador i d'una peça sonora similar al batec cardíac, s'acobla aquest vídeo recreant esdeveniments que ocorren constantment en el cosmos i ens afecten però que no podem percebre directament amb els nostres sentits. El nostre cos batega en sincronia amb el batec del Cosmos i manté per això aquesta sorprendent capacitat d'autoregular i superar, si no perd aquest compàs vital, les circumstàncies mes adverses.

Banda sonora: Es tracta d'una peça experimental creada amb el programa Soundtrack amb patrons sonors rítmics distorsionats i reprocessats per crear una atmosfera inquietant i opressiva.

SALVADOR HERRERA

Mapa de un Organismo Sinérgico 6'42"

<https://vimeo.com/596372567>

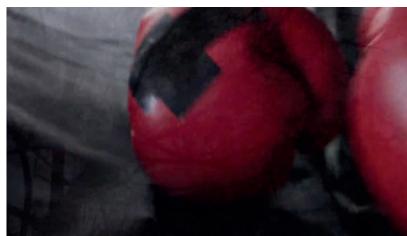
Mapa de un Organismo Sinérgico és una peça de vídeo que combina poesia i una gravació de pantalla de l'exposició d'art virtual *HiperÓrganos*. Reflexiona sobre l'experiència sensorial de dissoldre el cos per habitar un entorn la materialitat del qual existeix només a través d'una pantalla, on la psique es desplaça dins d'un dispositiu explorant un espai (eEspacio

= espai electrònic) que podria tenir més similitud amb els productes de la imaginació. Inventar és un cicle constant entre la destrucció i la creació. L'Univers funciona com un organisme. Aprèn, experimenta, es reconfigura i evoluciona. Es manté en constant fluctuació. Usa el que s'ha après com a base per a fenòmens completament nous. Tota energia s'agita i aspira al canvi. D'aquesta manera, el codi de la consciència humana funciona com un fluid que adquireix la forma de la cultura d'un determinat temps en un determinat espai, però la història ens ha demostrat la constant inquietud per trencar les limitacions de tots els formats.

Els límits encara es troben prescrits pel codi i per la nostra constant nostàlgia d'emular espais físics que hem habitat. A sota de la superfície de la màquina no només s'agita el programari i els algoritmes, també es descobreix efervescent un espai de trobada on persisteixen inquietes les ments que especulen sobre futurs possibles.

ENRIC MAURÍ

() *Parèntesis 4'44"*

<https://vimeo.com/596756018>

() *Parèntesis* relaciona dos moments històrics que han canviat les nostres vides, el del franquisme a partir d'unes restes d'una escola de la república que no es va poder inaugurar, truncant d'aquesta manera el model avançat d'ensenyament de la pedagoga italiana Maria Montessori i el de la pandèmia. A partir d'una performance amb un piano, amb les tecles tapades i uns guants de boxa, l'artista ens aproxima al desconcert que ens ha portat la pandèmia tant des del punt de vista cultural, econòmic, polític i social.

Els dos escenaris ens acosten amb diferents arguments a com el poder sempre busca sotmetre'ns.

LOOP BCN 2021

9_21 NOVIEMBRE 2021

URBAN GALLERY: VIRTUALIDAD CORPORAL

en la

FUNDACIÓ MARGUERIDA DE MONTFERRATO

Català pàgs 1 a 6
Castellano págs 7 a 13

LOOP BCN 2021

LOOP es una plataforma dedicada al estudio y promoción de la imagen en movimiento.

Fundada en 2003, desde su creación ofrece a un público especializado una selección curada de contenidos relacionados con el vídeo. A la vez que se asocia con una comunidad internacional de artistas, comisarios, galeristas, coleccionistas y directores de instituciones para desarrollar proyectos que tienen como objetivo explorar las capacidades del video y el cine en los discursos de arte contemporáneo actuales, celebra anualmente LOOP Barcelona, un punto de encuentro especial que se despliega en tres secciones principales.

LOOP Fair es una selección de films y videos de artistas contemporáneos presentados por galerías internacionales en una experiencia única

LOOP Festival, una serie de propuestas relacionadas con la creación de imágenes en movimiento en forma de exposiciones, proyecciones y performances por toda la Ciudad.

LOOP Studies, una serie de charlas, talleres y encuentros profesionales que fomentan el reconocimiento y la apreciación del video y el cine.

<https://loop-barcelona.com/es/loop-barcelona-cast/>

A+G (ASUNCIÓN + GUASCH)*NU 1'24"*<https://vimeo.com/597284031>

Este vídeo nace del conjunto de piezas de indumentaria vaciadas que se agrupan bajo el título NU (desnudo). La formalización del oxímoron “ropa desnuda” abre una vía hacia la estructura esencial de la prenda: sus costuras. Esa estructura-esencia conserva la presencia del cuerpo que cubrió, una presencia desde lo ausente.

El vídeo se desarrolla en un jardín, donde se ha tendido ropa interior, que al ser vaciada, pierde su función de proteger el cuerpo y nos sitúa a la intemperie. La obra nos invita a contemplar la vulnerabilidad que vivimos hoy en día en nuestro cuerpo, sometido al aislamiento y la distancia como forma de normalidad.

BALANZA*Contexto 2'04"*<https://vimeo.com/595966842>

El cuerpo es contexto para los otros cuerpos –es un árbol más de todos los que forman el bosque–, tan prescindible como imprescindible, entiéndase: cosa, cosas que configuran el hecho en el que participan que, desaparecidas, solamente pueden permanecer en la voz de los otros.

–El bosque es la posibilidad de agrupación y de sucesión de todos los árboles–.

ALBERT BAYONA

Pandemia 6'54"

<https://vimeo.com/596020468>

La lectura de la novela *Ensayo sobre la ceguera* de José Saramago me cautivó desde el inicio por el paralelismo con la novela de John Wyndham *The Day of the Triffids*.

Ambas obras tocan el tema de una pandemia, la de Saramago sobre una pandemia que infecta a las personas con la pérdida de la visión, y por otro lado en la obra de John Wyndham, la pandemia está causada por los trífidos, híbridos entre plantas y animales, aparentemente producidos en laboratorios soviéticos y que disponen de autonomía para poderse desplazar libremente infectando drásticamente y con una velocidad exponencial.

A diferencia de esta última obra de ciencia ficción de principios de los años cincuenta, la obra de Saramago no especifica la causa, ni el origen de la plaga y se centra sólo en la vivencia personal y grupal de unos personajes sin nombre, amplificando cada vez más la intriga y la atemporalidad de los acontecimientos. Publicada en 1995, se hizo una adaptación para el cine con el título de *Blindness* en 2008 con el mismo título. En cuanto a la obra de John Wyndham se hicieron dos adaptaciones, una para el cine con el mismo título en 1962, dirigida por Steven Sekely y Freddie Francis, y una serie televisiva de la BBC de 1981 donde la ceguera de la humanidad es causada por una lluvia de meteoritos provenientes del espacio. Mi remezcla pertenece a esta adaptación. Existe una tercera adaptación de los trífidos televisivos en 2009.

Para el resto de "footage" opté por el film de Wolf Rilla *Village of the Damned* 1960, también adaptación de la novela *The Midwich Cuckoos* de John Wyndham.

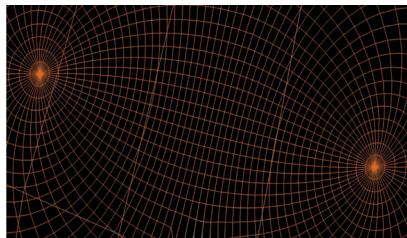
A pesar de la diferencia entre los dos filmes y a pesar de no haber sido cautivado por estas dos películas, me interesaron sus elegantes escenas en blanco y negro con pequeños travellings de cámara rodando los figurantes en el suelo, que sacrificué tiñendo de azul y rojo.

Del “remake” de *Village of the Damned* de John Carpenter, he recuperado algunas escenas y pequeños planos que he modificado digitalmente. Finalmente, en la parte final he utilizado escenas del film *Blindness*.

CLEMENTE CALVO

Cosmic beat 2'25"

<https://vimeo.com/596524740>

A partir de imágenes abstractas animadas por ordenador y de una pieza sonora similar al latido cardíaco, se ensambla este vídeo recreando eventos que ocurren constantemente en el cosmos y nos afectan pero que no podemos percibir directamente con nuestros sentidos. Nuestro cuerpo late en sincronía con el latido del Cosmos y mantiene por ello esa asombrosa capacidad de autorregularse y superar, si no pierde ese compás vital, las circunstancias mas adversas. Banda sonora: Se trata de una pieza experimental creada con el programa Soundtrack con patrones sonoros rítmicos distorsionados y reprocesados para crear una atmósfera inquietante y opresiva.

SALVADOR HERRERA

Mapa de un Organismo Sinérgico 6'42"

<https://vimeo.com/596372567>

Mapa de un Organismo Sinérgico es una pieza de video que combina poesía y una grabación de pantalla de la exposición de arte virtual *HiperÓrganos*. Reflexiona sobre la experiencia sensorial de disolver el cuerpo para habitar un entorno cuya materialidad existe sólo a través de una pantalla, donde la psique se desplaza dentro de un dispositivo explorando un

espacio (eEspacio = espacio electrónico) que podría tener más similitud con los productos de la imaginación.

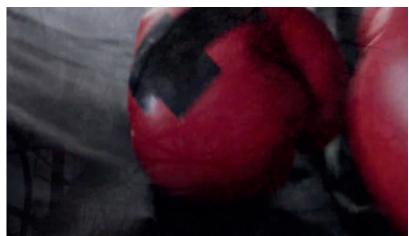
Inventar es un constante ciclo entre la destrucción y la creación. El Universo funciona como un organismo. Aprende, experimenta, se reconfigura y evoluciona. Se mantiene en constante fluctuación. Usa lo aprendido como base para fenómenos completamente nuevos. Toda energía se agita y aspira al cambio. De esta manera, el código de la conciencia humana funciona como un fluido que adquiere la forma de la cultura de un determinado tiempo en un determinado espacio, pero la historia nos ha demostrado la constante inquietud por romper las limitaciones de todos los formatos.

Los límites aún se encuentran prescritos por el código y por nuestra constante nostalgia de emular espacios físicos que hemos habitado. Debajo de la superficie de la máquina no solo se agita el software y los algoritmos, también se descubre efervescente un espacio de encuentro donde persisten inquietas las mentes que especulan sobre futuros posibles.

ENRIC MAURÍ

() *Parèntesis* 4'44"

<https://vimeo.com/596756018>

() *Parèntesis* relaciona dos momentos históricos que han cambiado nuestras vidas, el del franquismo a partir de unos restos de una escuela de la república que no se pudo inaugurar, truncando de esta manera el modelo avanzado de enseñanza de la pedagoga italiana María Montessori y el de la pandemia. A partir de una performance con un piano, con las teclas tapadas y unos guantes de boxeo, el artista nos aproxima al desconcierto que nos ha llevado la pandemia tanto desde el punto de vista cultural, económico, político y social.

Los dos escenarios nos acercan con diferentes argumentos a cómo el poder siempre busca someternos.

LOOP BCN 2021

<https://loop-barcelona.com/es/loop-festival-2021/>

Urban Gallery

www.urbangallery.es

www.fundaciomargueridademontferrato.cat

Patronat

President: Francesc Macià
President emèrit: Andrés Viola
Secretari: Isaías Peran
Vocals: Josep Mª Puig, Josep Mª Llovet, Sebastià Mas, Judith Llovet
Gerent: Isaías Peran

Exposició

Direcció artística: José Carlos Balanza
Suport tècnic i Montatge: ETF

Artistes:

A + G,	www.asuncionguasch.net
Balanza	www.josecarlosbalanza.com
Albert Bayona	www.albertbayona.com
Clemente Calvo	https://artfacts.net/artist/clemente-calvo-munoz/669557
Salvador Herrera	www.salvadorherrera.media
Enric Maurí	http://enricmauri.blogspot.com

Textos:

De la pàgina web del LOOP. Belén Urban. Dels autors.