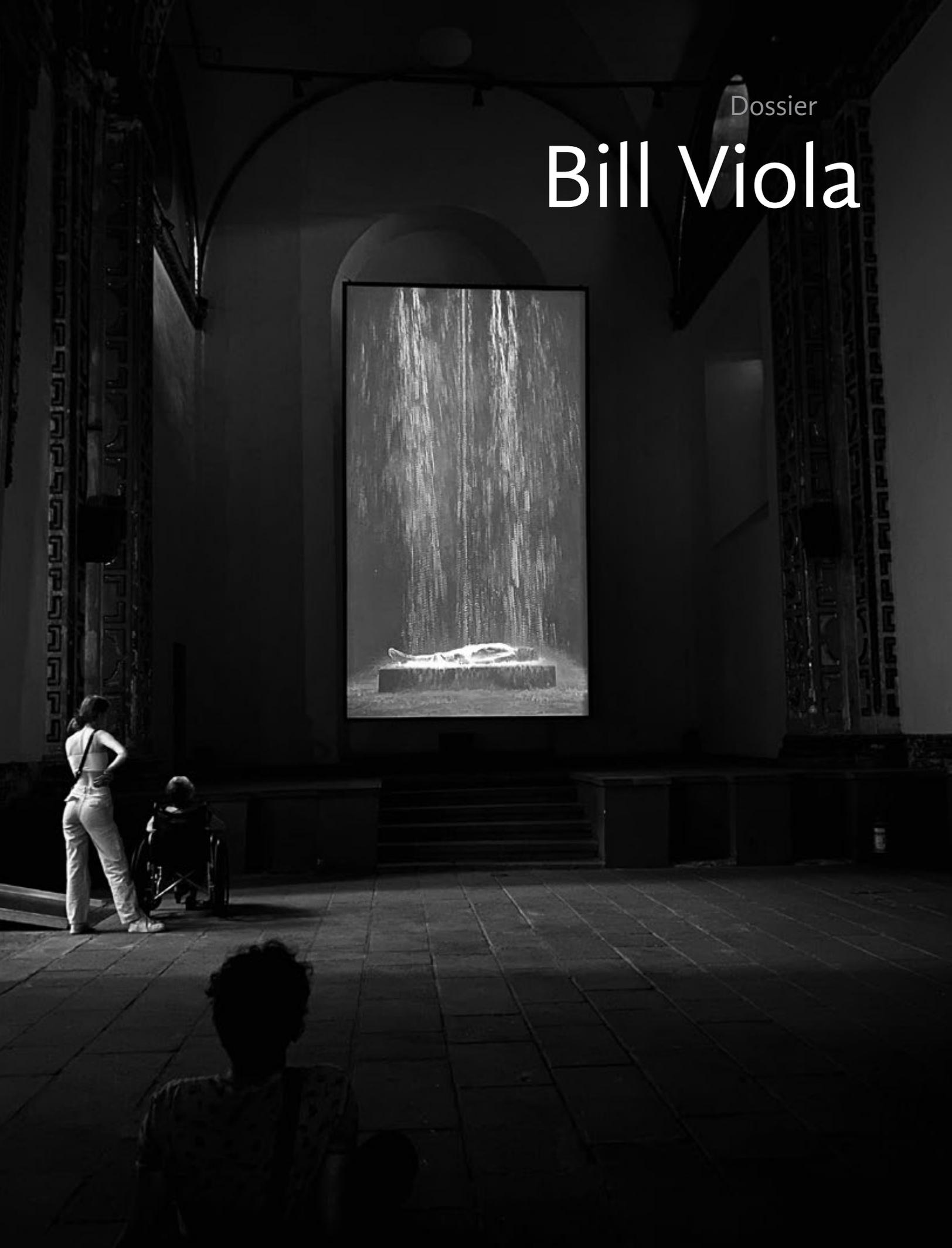

Dossier

Bill Viola

Bill Viola *Tiempo suspendido**

Considerado un artista icónico del videoarte, Bill Viola (Nueva York, 1951) ha creado, desde inicios de los años setenta, poderosas imágenes en movimiento por medio de técnicas audiovisuales y de la exploración de nuevas tecnologías.

La exposición *Tiempo suspendido* se compone de ocho obras representativas del trabajo del artista estadounidense —*Fire Woman, Tristan’s Ascension, Three Women, Ablutions, Surrender, The Quintet of the Silence, The Greeting y The Messenger*—, presentadas en videoinstalaciones de mediano y gran formato para crear una experiencia inmersiva, visual y sonora, en diálogo con el espacio arquitectónico del ex Templo de Santa Teresa la Antigua, sede del hoy Museo Ex Teresa Arte Actual en la Ciudad de México.

Bill Viola. Tiempo suspendido toma como eje conceptual la idea de la temporalidad de la condición humana expresada a través del cuerpo y su gestualidad. Las obras refieren de alguna manera a un tiempo sagrado o “suspendido” en donde el cuerpo humano es un signo que revela la fugacidad de la existencia y el deseo de dilatar o extender lo impermanente.

La obra de Viola incorpora referencias directas a la historia del arte, poniendo en diálogo una visión más

crisiana con pensamientos orientales provenientes del hinduismo, el sufismo y el budismo. Sus “pinturas en movimiento” internalizan estados de silencio y meditación a través de la manipulación y la ralentización de las imágenes, inspiradas por obras de pintura religiosa renacentista o barroca.

La exposición invita al visitante a sumergirse en una vivencia reflexiva sobre nociones fundamentales de la experiencia humana como la temporalidad, lo impermanente, la disolución, la purificación y el renacimiento. ●

* Texto de presentación © Ex Teresa Arte Actual.

Ex Teresa Arte Actual es un recinto perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que fomenta y promueve las prácticas artísticas contemporáneas y multidisciplinarias a través de un programa permanente de exhibición, difusión, investigación y documentación. Se enfoca principalmente en disciplinas que trabajan con el tiempo y el espacio, como el performance/acción, el arte sonoro, el videoarte y la instalación de sitio específico, entre otras.

Agradecemos a Gene Zazarro, coordinadora curatorial de Bill Viola Studio, así como a Francisco Javier Rivas Mesa y Valeria Macías Rodríguez, director y subdirectora respectivamente de Ex Teresa Arte Actual, de la Ciudad de México, por las facilidades otorgadas para la realización de este *dossier*. La exposición *Bill Viola. Tiempo suspendido* se presentó del 28 de abril al 28 de agosto de 2022 en dicho Museo.

p. 43 | Fotografía © María Luisa Passarge.

pp. 44-45 | Vistas de la exposición *Bill Viola. Tiempo suspendido* en Ex Teresa Arte Actual © Fotografías © David Díaz Rocha | Cortesía Ex Teresa Arte Actual.

Fotografía | Kira Perov © Bill Viola Studio

Fire Woman (Mujer fuego), 2005

Video instalación con sonido || *Installation video/sound*

Video-proyección a color en alta definición, cuatro canales de sonido con subgrave (4.1) ||

Color high-definition video projection, four channels of sound with subwoofer (4.1)

580 × 325 cm, 11'12"

Performer: Robin Bonaccorsi

Fire Woman es una imagen vista desde el ojo interior de un moribundo. La oscura silueta de una figura femenina emerge frente a un muro en llamas. Después de algunos minutos la figura avanza, extiende sus brazos y cae sumergida en su propio reflejo. Cuando finalmente las flamas de la pasión y la fiebre envuelven al ojo interno, la constatación de que el cuerpo del deseo no volverá a ser encontrado ciegan al vidente, la superficie reflectante se hace añicos y colapsa en su forma más esencial: ondulantes patrones de luz pura.

- Todas las obras en la exposición son cortesía de Bill Viola Studio || *All works in this exhibition are courtesy of Bill Viola Studio.*
- Todas las obras, dibujos, anotaciones y textos son de la autoría de Bill Viola © Bill Viola || *All works, drawings, notebook entries and texts by Bill Viola © Bill Viola.*
- Todas las traducciones al español de los textos © Ex Teresa Arte Actual.
- Esta exposición contó con el apoyo de Estímulo Fiscal EFIARTES, así como con la colaboración de Altex, Fundación Telefónica Movistar, Panasonic México y Medusa Lab || *This exhibition had the support of EFIARTES Fiscal Stimulus, as well as the collaboration of Altex, Fundación Telefónica Movistar, Panasonic México and Medusa Lab.*

Tristan's Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall) (La Ascensión de Tristán [El sonido de la montaña debajo de una cascada]), 2005

Instalación de video con sonido || *Installation video/sound*
 Video-proyección a color en alta definición, cuatro canales de sonido con subgrave (4.1) || *Color high-definition video projection, four channels of sound with subwoofer (4.1)*
 580 × 325 cm, 10'16"
 Performer: John Hayi

Tristan's Ascension describe el ascenso del alma después de la muerte, cuando ésta despierta y es arrastrada por una cascada que fluye hacia atrás. Se observa el cuerpo de un hombre tendido sobre una losa de piedra en una habitación de hormigón vacía. Pequeñas gotas de agua se hacen visibles a medida que abandonan el suelo y caen hacia el espacio. Lo que empieza como una ligera lluvia se convierte pronto en un estruendoso diluvio, y el agua en cascada empuja el cuerpo inerte del hombre, dándole vida. Sus brazos se mueven por sí solos y su torso se arquea hacia arriba en medio del agua agitada. Finalmente, todo su cuerpo se levanta de la losa y es arrastrado por las aguas, desapareciendo por encima. El torrente de agua disminuye gradualmente y las gotas se reducen hasta que solo queda la losa vacía, brillando en el suelo húmedo.

Fotografía | Kira Perov © Bill Viola Studio

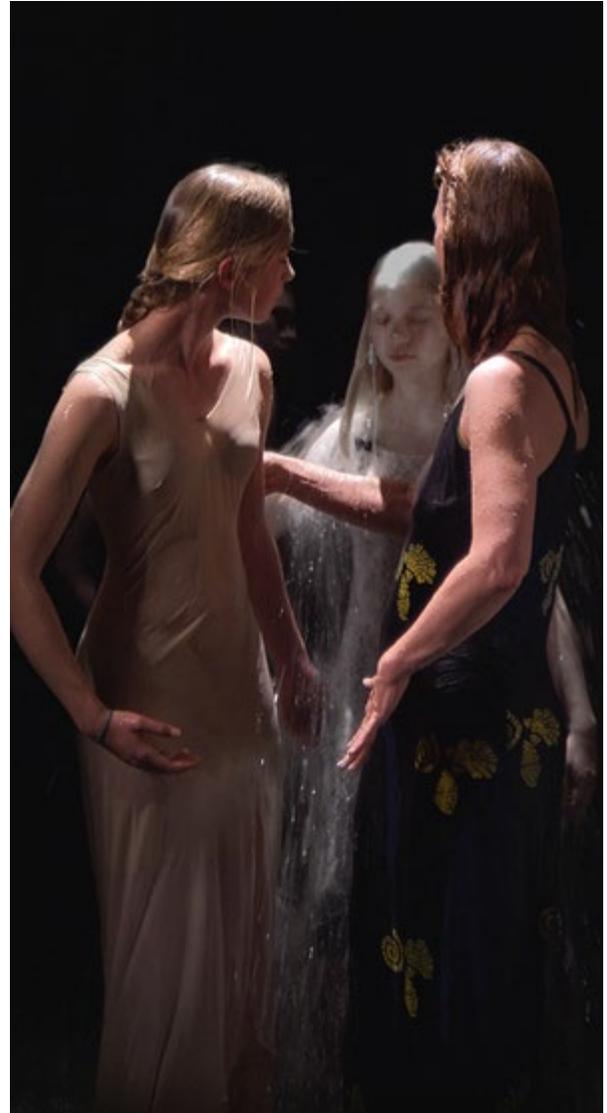
Fotografía | Kira Perov © Bill Viola Studio

Three Women (*Tres mujeres*), 2005

Video HD a color sobre una pantalla plana || *Color high-definition video on flat panel display*
 155.5 × 92.2 × 12.7 cm, 9'06"
 Performers: Anika, Cornelia, Helena Ballent

Three Women forma parte de la serie “Transfiguraciones”, un conjunto de obras que reflexiona sobre el paso del tiempo y el proceso a través del cual se transforma el ser interior de un individuo. El místico sufí Ibn al' Arabi describió la vida como un viaje sin fin cuando dijo: “El Ser es un océano sin orilla. Contemplarlo no tiene principio ni fin, ni en este mundo ni en el siguiente”. *Tres mujeres* expresa esta profunda visión de la naturaleza eterna de la vida humana. Sobre un fondo gris tenue y sombrío, vemos a tres mujeres (una madre y sus dos hijas) que caminan lentamente hasta acercarse a una especie de frontera invisible.

Atraviesan un muro de agua situado en el umbral entre la vida y la muerte. El paso hacia el otro lado y el tacto del agua con su cuerpo las transforma en seres vivos “de carne y hueso”, coloreando su cuerpo y su vestimenta. Al reconocerse en ese otro espacio, la madre da la vuelta para invitar a sus hijas a seguirla y atravesar el umbral. Una vez reunidas las tres en este lugar, la madre parece reconocer que ha llegado el momento de dar la vuelta y regresar. Sus hijas la siguen, cada una tentada a echar un último vistazo al “mundo de la luz”, antes de desaparecer en las brumas grises y resplandecientes del tiempo.

Fotografía | Kira Perov © Bill Viola Studio

Fotografía | Kira Perov © Bill Viola Studio

Ablutions (*Abluciones*), 2005

Díptico en video a color en dos pantallas planas || *Color video diptych on two flat panel displays*
 102 × 122 × 10.8 cm, 7'01"
 Performers: Lisa Rhoden, Jeff Mills

El lavado de manos tiene una función importante en las ceremonias como objetivo de purificación. La acción ralentizada de una mujer y un hombre que lavan sus manos bajo un chorro de agua cristalina se convierte en una contemplativa preparación para la meditación.

Fotografía | Kira Perov © Bill Viola Studio

Surrender (Renuncia), 2001

Díptico en video a color en dos pantallas planas || *Color video diptych on two flat panel displays*

204.2 × 61 × 8.9 cm, 30'51"

Performers: John Fleck, Weba Garretson

Surrender es un díptico compuesto por dos pantallas planas de plasma dispuestas en configuración vertical, una sobre la otra. Las imágenes de un hombre y una mujer aparecen por separado en cada pantalla, alternando sus posiciones del panel superior al inferior. Los cuerpos se aprecian de la cintura para arriba y la figura en la pantalla inferior se muestra de cabeza, sugiriendo un reflejo de espejo con la imagen superior.

El video muestra a la pareja en el acto de realizar tres postraciones sincronizadas en creciente intensidad emocional y duración. En un principio, pareciera que los cuerpos se acercan físicamente como si fueran a abrazarse o besarse. Sin embargo, sus acciones revelan la presencia de una superficie de agua debajo, en el borde de la pantalla, la cual penetra físicamente con sus rostros antes de poder tocarse. A medida que emergen, sus gestos hacen perceptible el aumento de su dolor y angustia, junto con las perturbaciones ondulantes en la superficie del agua que provocan.

Cuando las imágenes de sus cuerpos comienzan a desintegrarse en formas onduladas y vacilantes, se hace evidente que las imágenes que hasta ahora hemos visto no son sino los reflejos del hombre y la mujer en la superficie del agua y no sus cuerpos reales. Esta "imagen de una imagen" se vuelve más violenta y distorsionada cada vez que entran en el agua hasta que, finalmente, la extrema intensidad emocional y física alcanza un punto máximo y sus formas visuales se desintegran en patrones abstractos de luz y color puros.

***The Quintet of the Silent* (Quinteto del silencio), 2000**

Video a color en pantalla plana || *Color video on flat panel display*
72.4 × 120.7 × 10.2 cm, 16'28"

Performers: Chris Grove, David Hernández, John Malpede, Dan Gerrity, Tom Fitzpatrick

Cinco hombres de pie, muy juntos, aparecen en primer plano en una quietud silente. Sus gestos y rostros presentan una expresión neutra que se va transmutando de manera progresiva en una emoción individual extrema que afecta a todo el grupo. Al cabo de unos minutos la emoción se diluye, dejando a cada uno de los individuos agotados y exhaustos.

Los cinco personajes experimentan el aumento de la energía emocional de forma independiente, con poco reconocimiento o interacción directa entre

ellos, más allá del contacto físico ocasional debido a su proximidad. La escena se presenta sobre un fondo neutro sin ninguna sugerencia del mundo exterior. Nadie se mueve de sus posiciones originales ni sale del encuadre. La extrema lentitud hace visibles los más pequeños detalles y los sutiles matices de expresión, creando un espacio subjetivo y psicológico en el que el tiempo queda suspendido tanto para los intérpretes como para los espectadores.

Fotografía | Kirra Perov © Bill Viola Studio

The Greeting (El saludo), 1995

Instalación de video con sonido estéreo amplificado;
proyección a color sobre pantalla vertical || *Installation
video/amplified stereo sound; Color video projection on
large vertical screen*

280 × 240 cm, 10'22"

Performers: Angela Black, Suzanne Peters, Bonnie Snyder

The Greeting es una secuencia de imágenes en video inspirada en la pintura manierista *La visitación* (1528-1529) de Jacopo Pontormo. En la escena se ve a dos mujeres conversando. Detrás de ellas se distinguen construcciones industriales alineadas en una extraña perspectiva, dentro de un árido fondo urbano. La conversación es interrumpida por una tercera mujer que entra a escena y se acerca a ellas. Mientras se preparan para el saludo se percibe que sólo una de las mujeres reconoce a la recién llegada. Un viento ligero se levanta y la luz cambia sutilmente. Las dos conocidas se abrazan y la nueva participante se inclina para susurrarle algo a su amiga, dejando a la otra aislada de la conversación. En medio de cierta incomodidad subyacente se hacen las presentaciones y se intercambian cumplidos entre las tres.

Las acciones de los personajes se reproducen en cámara lenta, proyectadas en una sola toma desde una cámara fija y en un formato vertical, más habitual en la pintura. El evento original de cuarenta y cinco segundos se desarrolla como una elaborada coreografía que se extiende a lo largo de diez minutos. Esta ralentización de la imagen nos permite descubrir detalles sutiles en la escena. El lenguaje corporal inconsciente y los matices de las miradas y los gestos fugaces se realzan y quedan suspendidos en la percepción consciente del espectador. Los pequeños cambios en las condiciones de la luz y el viento se vuelven acontecimientos centrales. Por momentos, el fondo se convierte en primer plano dejando ver a otras figuras en los espacios oscuros detrás de los personajes centrales. La geometría de los muros y edificios pareciera violar las leyes de la perspectiva óptica, lo que, sumado a los ambiguos juegos de iluminación, confiere un carácter subjetivo a toda la escena.

Ninguna de las acciones o intenciones de las figuras es explícita ni resulta evidente. El significado preciso del acontecimiento permanece abierto como un gesto ambiguo y especulativo.

Fotografía | Kira Perov © Bill Viola Studio

Fotografía | Kira Perov © Bill Viola Studio

***The Messenger (El mensajero)*, 1996**

Instalación de video con sonido estéreo amplificado; proyección a color sobre pantalla vertical || *Installation video/amplified stereo sound; Color video projection on large vertical screen*

430 × 300 cm, *loop*

Performer: Chad Walker

Sobre un profundo vacío negro y azul reluce una forma pequeña, ondulante y abstracta. Poco a poco la imagen comienza a aclararse mostrándonos una forma humana emergiendo debajo de una masa de agua. Desde el fondo, el hombre surge hacia la superficie en un acto sorprendente, aliviador y a la vez desesperado. Su pálida figura brota en los cálidos matices de la luz brillante. Sus ojos se abren de inmediato y libera un aliento largamente retenido desde las profundidades, rompiendo el silencio, mientras el contundente sonido primario de vida resuena momentáneamente en el espacio. Al cabo de unos instantes, inspira profundamente y, con los ojos y boca cerrados, se hunde en las profundidades del vacío azul-negro para volver a convertirse en un punto en movimiento reluciente. La imagen vuelve entonces a su estado original y el ciclo comienza de nuevo.

Fotografía | Kira Perov © Bill Viola Studio