

Bill Viola

[en diálogo]

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Fundación Banco Sabadell

NF Galería

11 de enero / 30 de marzo de 2014

Museo de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, Madrid

Proyecto organizado por

**Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando**

**Subdirección General de Promoción
de las Bellas Artes del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte**

Fundación Banco Sabadell

NF Galería

**Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando**

Director
Antonio Bonet Correa

Vicedirector-Tesorero
Ismael Fernández de la Cuesta

Secretario General
Fernando de Terán Troyano

Académico Delegado del Museo
José María Luzón Nogué

Coordinador de Proyectos
Javier Blas Benito

**Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte**

Ministro de Educación, Cultura y Deporte
José Ignacio Wert Ortega

Secretario de Estado de Cultura
José María Lassalle Ruiz

Director General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas
Jesús Prieto de Pedro

Subdirectora General de Promoción de las Bellas Artes
Begoña Torres González

Jefe del Área de Exposiciones
Antonio J. Sánchez Luengo

Fundación Banco Sabadell

Presidente - Director
Miquel Molins Nubiola

Directora adjunta Colección
Montserrat Corominas Humbert

NF Galería

Idoia Fernández
Nerea Fernández

Fragmento de conversación entre Hans Belting y Bill Viola

28 de junio de 2002

Fragment of conversation between
Hans Belting and Bill Viola

June 28, 2002

"Los viejos maestros eran justo un punto de partida. No me interesaba apropiarme de nada, ni volver a representarlo; quería meterme en el interior de esos cuadros, encarnarlos, habitarlos, sentirlos respirar. Al fin y al cabo, se trataba de sus dimensiones espirituales, no de su forma visual. En cuanto a mi concepto en general, consistía en llegar a la fuente original de mis emociones y a la naturaleza de la expresión emocional misma. En mi formación como artista, en los años setenta, ese era un lugar al que uno no iba, una zona prohibida. Y ello es así incluso hoy en día. Pero a partir de mi propia experiencia vital me encontré completamente dominado por esta poderosa fuerza emocional, y era mucho más profunda que el mero sentimentalismo que me habían enseñado a evitar. Tuve la impresión de que yo, que era un artista, necesitaba comprender mejor todo esto".

Fragmento de conversación entre Hans Belting y Bill Viola, 28 de junio de 2002.

Bill Viola. Las Pasiones, Madrid, 2004

"The old pictures were just the starting point. I was not interested in appropriation or restaging; I wanted to get inside these pictures, to embody them, to inhabit them, to feel them breathe. Ultimately, it became about their spiritual dimensions, not the visual form. As to my concept in general, it was to get to the root source of my emotions and the nature of emotional expression itself. In my art training in the 70's, that was a place you did not go, a forbidden zone. This is so even today. But from my own life experience I found myself completely taken over by this powerful emotional force, and it was so much deeper that the mere sentimentality I was taught to avoid. I felt that as an artist I needed to understand this better".

Fragment of conversation between Hans Belting and Bill Viola, June 28, 2002

*El Quinteto de los Silenciosos / The Quintet of The Silent
[en diálogo]*

Bill Viola

El Quinteto de los Silenciosos, 2000

Un grupo de cinco personas aparecen de pie, muy próximas entre sí, mientras afrontan una oleada de intensa emoción que amenaza con derribarlas. Al inicio de la secuencia los vemos con expresión neutra, y seguimos observándolos mientras la emoción, individualizada en cada persona, invade al grupo entero y llega a un nivel extremo. Después de unos minutos, finalmente retrocede, dejando a cada persona agotada y exhausta.

Las cinco personas experimentan la creciente energía emocional independientemente, sin dar muestras de percibir a sus compañeros o interactuar con ellos más allá de un contacto físico ocasional debido a su proximidad. El grupo aparece sobre un fondo neutro, sin que nada sugiera el mundo exterior. No se mueven de sus posiciones originales y ninguno abandona la escena. La cámara lenta hace visible los detalles más mínimos y los sutiles matices expresivos, y crea un espacio psicológico subjetivo donde el tiempo se suspende tanto para los personajes como para el espectador.

The Quintet of The Silent, 2000

A group of five people are seen standing close together as they undergo a wave of intense emotion that threatens to overwhelm them. As the sequence begins, we see them in neutral expression, and continue to observe as the emotion, individualized to each person, comes on for the whole group and builds to an extreme level. After some minutes it finally subsides, leaving each person drained and exhausted.

The five individuals experience the rising emotional energy independently, with little acknowledgement or direct interaction with their companions, other than occasional physical contact due to their close proximity. The group is presented against a neutral background with no suggestion of the outside world. They do not move from their original positions and no one leaves the frame. The extreme slow motion makes visible the smallest of details and subtle nuances of expression, and creates a subjective, psychological space where time is suspended for both performers and viewers alike.

Dolorosa

[en diálogo]

Bill Viola

Dolorosa, 2000

Dolorosa es una evocación de la universal condición humana del sufrimiento. Dos imágenes, de una mujer y un hombre, están presentadas como retratos de estilo fotográfico en pantallas planas digitales individuales. Las pantallas están enmarcadas y montadas como un tríptico con bisagras, y el conjunto se presenta en vertical, como un libro abierto, colocado sobre una pequeña mesa o peana. Juntas pero separadas, ambas personas aparecen presas de un dolor extremado, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus acciones se van contemplando a cámara lenta, y la secuencia se presenta en un bucle cerrado que vuelve una y otra vez, situando el estado temporal de la persona dentro del más amplio dominio de las lágrimas sin fin y el dolor eterno.

Dolorosa, 2000

Dolorosa is an evocation of the universal human condition of suffering. Two images, of a woman and a man, are presented as photographic-style portraits on individual digital flat screens. The screens are framed and mounted together in a hinged diptych, and the arrangement is presented upright like an open book resting on a small table or pedestal. Joined but separate, the two people are seen in the throes of extreme sorrow, with tears streaming down their cheeks. Their actions unfold in slow motion, and the sequence is presented on a continuously repeating loop, placing the individual's temporary state of crying within the larger domain of perpetual tears and eternal sorrow. **Bill Viola**

Montaña Silenciosa / Silent Mountain

[en diálogo]

Bill Viola

Montaña Silenciosa, 2001

Montaña Silenciosa es un estudio de la aparición y efecto posterior de un desbordamiento emocional explosivo cuando recorre el cuerpo humano. Es un testimonio visual de la capacidad humana de resistir la auto-destrucción y esforzarse por una renovación.

Una mujer y un hombre aparecen individualmente en dos pantallas adyacentes mientras una ola creciente de estrés interior y presión emocional les invade, aumentando su fuerza hasta un nivel insosportable. Su expresión facial y el movimiento de sus cuerpos muestran la tensión mientras se retuerzan y luchan contra una fuerza que amenaza con derribarlos. Sufren su dolor aisladamente, en paralelo uno con otro, acompañándose en silencio. Por fin, cuando el sufrimiento y su capacidad de resistencia llegan al punto de ruptura, estallan de repente con un grito violento y explosivo. Esto destruye el poder que la fuerza emocional tenía sobre ellos, y tras la explosión circulan visiblemente olas menores de aturdimiento, shock y dolor que permanece.

Silent Mountain, 2001

Silent Mountain is a study of the onset and aftermath of an explosive emotional outburst as it courses through the human body. It is a visual record of the human capacity to withstand self-destruction and strive for renewal.

A woman and a man are seen individually on two adjacent screens as a mounting wave inner stress and emotional pressure comes over them, building in strength to an unbearable level. The expression on their faces and the movements of their bodies show the strain as they contort and struggle to withstand a force that threatens to overwhelm them. They bear their pain in isolation, parallel to one another in silent companionship. Finally, when the suffering and their ability to withstand it reaches the breaking point, they suddenly burst out with a violent, explosive scream. This shatters the hold that the emotional force had on them and, in its wake, smaller waves of bewilderment, shock and lingering pain visibly circulate.

Rendición / Surrender
[en diálogo]

Bill Viola

Rendición, 2001

La imagen de un hombre y la de una mujer aparecen por separado en el diptico, y sus posiciones se alternan entre la pantalla baja y la alta con cada repetición del ciclo. Las figuras aparecen de medio cuerpo, y la del panel inferior se muestra cabeza abajo, sugiriendo una visión reflejada en espejo respecto de la imagen superior. El hombre y la mujer realizan tres inclinaciones sincronizadas, que van creciendo en intensidad emocional y duración. Al principio, esto parece acercarles físicamente uno a otro, como si fueran a abrazarse o besarse. Sin embargo, sus acciones revelan la presencia de un plano de agua bajo el borde de la pantalla, en el cual se sumergen físicamente empezando por el rostro. Cuando emergen, su dolor y angustia aumentan visiblemente, junto con la ondulación de la superficie que han causado. Cuando las imágenes de sus propios cuerpos empiezan a romperse en formas ondulantes, resulta aparente que desde el comienzo hemos estado viendo sus reflejos en el agua, no los cuerpos mismos. Esta "imagen de una imagen" se hace más violenta y distorsionada cada vez que entran en el agua, hasta que por fin llega al punto álgido su extremada intensidad física y emocional, y sus formas visuales se desintegran en motivos abstractos de pura luz y color.

Surrender, 2001

The image of a man and a woman appear separately on each panel of diptych, and their positions alternate from upper to lower screen with each repetition of the playback cycle. The figures are viewed cut off at the waist, with the figure on the lower screen being shown upside-down, suggesting a mirror reflection of the upper image. The man and woman perform three synchronized prostrations of increasing emotional intensity and duration. At first, this appears to bring them physically closer to each other as if to embrace or kiss. However, their actions reveal the presence of a water surface below at the edge of the screen, and they physically penetrate this surface face-first. As they emerge, their sorrow and anguish appear to increase along with the undulating disturbances on the surface of the water that they have caused. When the images of their bodies themselves begin to break up into rippling wavering forms, it becomes apparent that we have been looking at their reflections on the surface of water all along, not the actual bodies. This "image of an image" becomes more violent and distorted each time they enter the water, until finally their extreme emotional and physical intensity peaks and their visual forms disintegrate into abstract patterns of pure light and color.

Bill Viola [en diálogo]

Museo de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando
Alcalá 13, Madrid
11 de enero / 30 de marzo de 2014

Idea

Jordi Teixidor

Idoia Fernández

Dirección

Javier Blas

Coordinación

Nerea Fernández

Rosa Mª Recio Aguado

Conservación de las colecciones del Museo

Mercedes González de Amezúa

Contenidos, fotografía y diseño del montaje

Bill Viola Studio

Dirección de montaje

Almudena Palancar Barroso

Diseño gráfico

Adela Morán

Instalación de equipos

235 Media, Colonia

Carpintería, pintura y electricidad

José Blas del Mazo

David López Carracedo

Antonio Martín Garvín

Alejandro Segovia Díaz

Transporte

SIT Transportes Internacionales S.L.

Seguros

STAI AON Arte

Crédito fotográfico

© Kira Perov

Colaboraciones

Bill Viola Studio

Kira Perov, B. Jablonski, C. Sperry-García

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Ascensión Ciruelos Gonzalo, Laura Fernández Bastos,

Héctor López Ulloa, Jaime Cazorla Sánchez, Javier de
la Guerra Carrasco, Antonio López Sebastián

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Paloma Ballesteros, Conchita Sánchez

Fundación Banco Sabadell

Miquel Molins Nubiola, Montse Corominas Humbert

