

BILL VIOLA

VÍA MÍSTICA

DOSIER
PARA DOCENTES

Edita

Fundación Impulsa Castilla-La Mancha

Propuesta didáctica y textos

María Jesús Rodríguez Canora

Maquetación

Digital Genius S.L.

© de la edición: Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, 2018

Todas las obras ©2018 Bill Viola

Fotografías (c) Bill Viola & Kira Perov, por cortesía de Bill Viola Studio

Índice

1

05/ ¿Por qué unos recursos didácticos?

2

07/ Bill Viola y videoarte

3

11/ Motivar

4

29/ Explorar

5

34/ Experimentar

6

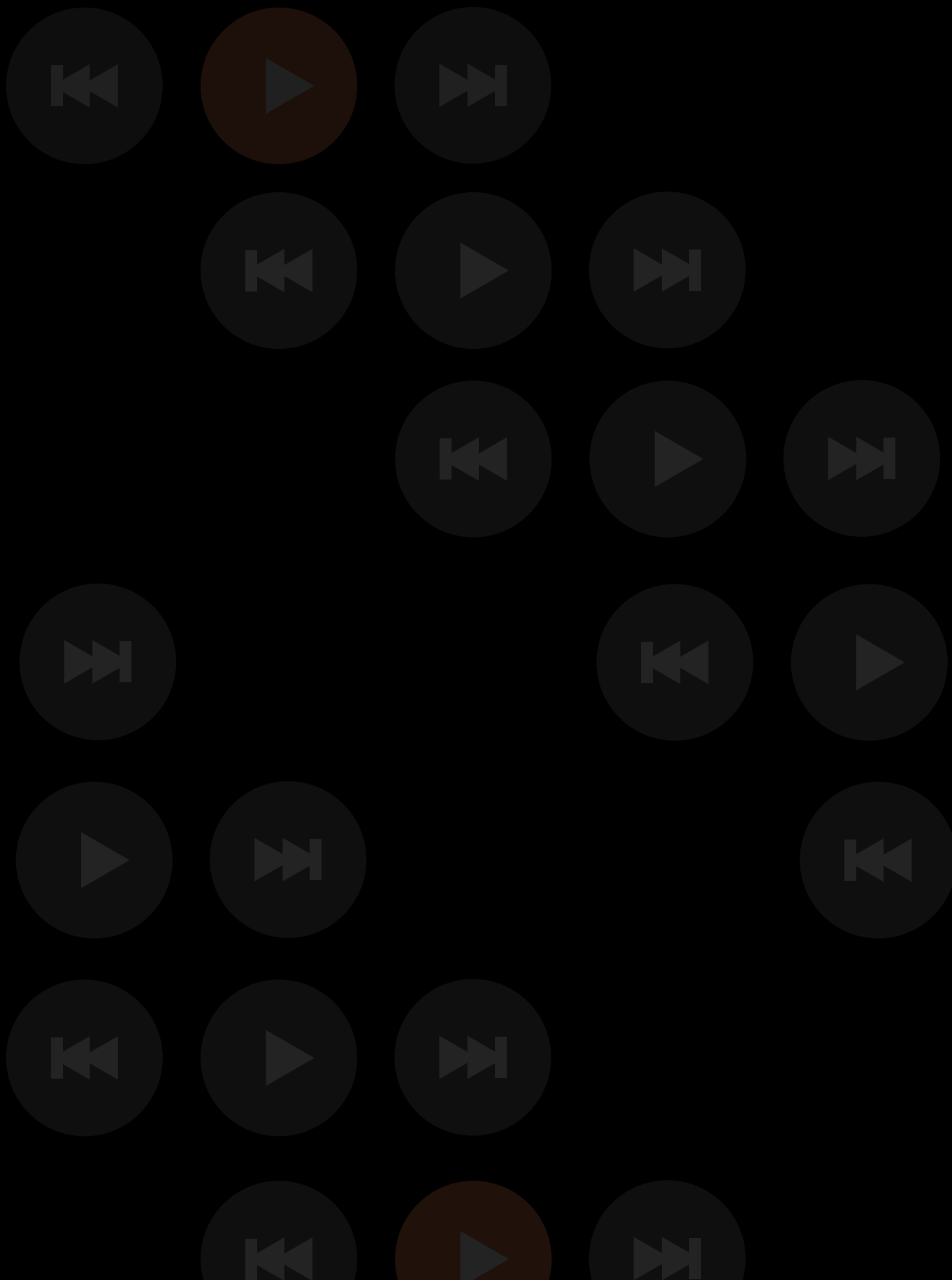
46/ Normas de la Visita

BILL VIOLA

VÍA MÍSTICA

DOSIER PARA DOCENTES

¿Por qué unos recursos didácticos?

Cuando Eulen Art me invitó a la realización de recursos didácticos con motivo de la exposición "Bill Viola. Vía Mística", se planteaban las dudas que existían ante la probabilidad de condicionar en exceso la visión que los alumnos de Secundaria y Bachillerato pudiesen obtener en la experimentación artística de las obras expuestas, pero al mismo tiempo, me indicaban lo convencidos que estaban de la necesidad de estos recursos para el mayor aprovechamiento de la experiencia.

Inmediatamente y como curiosidad mostré varias de las obras a mis hijos de 17 y 9 años de edad para conocer cuál sería su respuesta y escrudiñar los niveles de lectura de cada uno, que por supuesto, solamente por su diferencia de edad y nivel cognitivo, serían totalmente diferentes. Tengo que reconocer que fruto de cuestiones personales que no vienen al caso, cada uno de ellos ha recibido una educación formal muy diferente, uno laica y otro religiosa. Ante "Four Hands", quién está recibiendo una formación religiosa captó de inmediato el sentido espiritual de alguno de los gestos, mientras que el que está recibiendo una educación laica, reconocía el mismo gesto pero no le dotaba de la dimensión espiritual de inmediato, y en su primera lectura predominaba la más obvia y menos significativa de la obra, la más literal "manos haciendo gestos". Aun estando yo también convencida de la necesidad de los recursos, esta anécdota confirmaba que el conocimiento de ciertas claves, puede facilitar una experiencia más rica y una aproximación mayor a las múltiples lecturas de la obra de Bill Viola.

¿Cómo conceptualizar las propuestas sin condicionar la experiencia?

Esta es una de las cuestiones que marcan la creación de estos recursos dirigidos a los profesores que piensan acudir a la exposición con sus alumnos de Secundaria y Bachillerato.

Nuestra idea es proporcionar claves para proporcionar lecturas a los chavales que de otro modo quedarían silenciadas, además de proporcionar propuestas creativas basadas en acciones y técnicas propias del arte contemporáneo, diseñadas de una forma abierta para favorecer la reflexión y un aprendizaje significativo, entendiendo con ello algo que los alumnos puedan disfrutar e interiorizar de forma personal. En todo caso no pretenden ser ejercicios precisos, no proponemos manualidades para llevar a casa, la mayoría de las propuestas son acciones de carácter colectivo y colaborativo, y están ideadas para la reflexión, el debate y el autoconocimiento, tal y cómo nos propone el propio Viola con su obra.

¿Conectan con el Curriculum? ¿Con las Competencias Básicas?

Por supuesto, todo aquello que nos permite conocer, reflexionar y favorece el enriquecimiento personal tiene que ver con las competencias y la adquisición de habilidades.

Las obras de Bill Viola nos hablan de lenguaje no escrito, de comunicación gestual, de comunicación visual, de literatura mística, de filosofía occidental y oriental, de Hª del Arte, de tecnología, de música y sonido, de matemáticas o física. Sus creaciones pueden servir de punto de partida para la motivación o profundización de materias curriculares en las que aparecen estos conceptos.

Invitamos al profesor a conectar estos temas con su asignatura e incluirla en sus procesos educativos.

The background features a grid of semi-transparent circular icons representing video controls: play, stop, and next. The play icon in the top row, second column, and the play icon in the bottom row, third column, are highlighted in a dark red color, while all other icons are in a dark grey color.

BILL VIOLA
Y EL
VIDEOARTE

La obra de Bill Viola

Dice Bill Viola "El Arte es para mí el proceso de despertar el alma" y para ello "ha pasado su vida esforzándose por encontrar respuesta a las preguntas más importantes, las trascendentes, preguntas que todos nos hacemos pero que normalmente no enunciamos, ocupados como estamos en nuestras rutinas diarias" asevera Kira Perov en la inauguración a la exposición.

Esas preguntas existenciales sobre las que Bill Viola nos invita a reflexionar son las mismas cuestionadas por las grandes religiones que comparten la meditación y la mística, son cuestiones universales entorno a la condición humana.

Su título Vía Mística y el que se encuentre en diferentes espacios de la ciudad de Cuenca, a los que el espectador debe ir desplazándose permite establecer cierto paralelismo con la práctica cristiana del vía crucis. Incluso el número de obras expuestas dieciséis se aproxima a las catorce estaciones de esta vía dolorosa que propone la contemplación y la meditación sobre la pasión de Cristo. Pero esta relación obvia con la devoción cristiana que parece articular la exposición no debe determinar al espectador, que tiene que entender que esta conexión es sólo un matiz, uno de los muchos, que se ofrecen dentro de las múltiples lecturas que proporciona su obra.

Bill Viola explora las posibilidades del vídeo inmediatamente a su aparición, sus primeras incursiones las realiza en 1963 y continúa de forma experimental hasta 1976. Esta primera fase le permite investigar en la búsqueda de las características del medio. Trabaja como técnico de vídeo en el Museo Everson de Siracusa y allí ayuda al videoartista Peter Campus en el montaje de una de sus exposiciones.

En estos primeros años también será decisiva su estancia en Florencia trabajando para la productora de videoarte independiente Art/Tapes/22 entre 1974 y 1976, donde tuvo la oportunidad de entrar en contacto con artistas europeos y americanos como Joan Jonas, Jonnis Kounellis o Giulio Paolini. Esta etapa dará paso a partir de los 80 a una etapa de madurez en sus creaciones y el desarrollo de bellas poéticas visuales.

El Videoarte

El videoarte es una práctica artística contemporánea que se inicia con la aparición de la máquina de vídeo, fruto de la primera revolución tecnológica de mediados del siglo XX y de las inquietudes de jóvenes artistas por explorar novedosas formas de expresión estética. El primera obra considerada videoarte es una cinta de vídeo rodada el 4 de noviembre de 1965 por el padre del videoarte Nam June Paik (Seúl, 1932- Florida, 2006) mientras iba en un taxi por la atascada Quinta Avenida, el día de la visita del Papa Pablo VI a la ciudad de Nueva York. La cinta fue rodada con la popular PORTA PAK comercializada por Sony ese mismo año y aunque se conserva es imposible visionarla pues fue reutilizada en innumerables grabaciones.

Parece ser que el artista decidió presentarla en un acto de FLUXUS en el Café AU GO GÓ, siendo uno de los detalles más destacados la promoción del artista, quién tuvo la genial idea de distribuir octavillas diciendo “Del mismo modo que la técnica del collage ha desbancado la pintura al óleo, el tubo de rayos catódicos sustituirá al lienzo” texto extraído de Vídeo: El principio, Pablo Martínez (2006)

Rápidamente la utilización del vídeo se popularizó entre algunos artistas por su espontaneidad y por ser un medio económico. Para los videoartistas ha sido y sigue siendo muy importante que el público sepa diferenciar su arte del de un cineasta. Su tecnología es muy diferente en procesos y en resultados. Las imágenes del vídeo no surgen de animar la fotografía como hace el cine, son consecuencia de la grabación simultánea de imagen y sonido sobre una cinta magnética.

De entre los primeros videoartistas destacamos al citado Nam June Paik y a Wolf Wostell (Leverkusen 1932- Berlín 1998). Ambos artistas se enfrentaron a la videocreación desde perspectivas e intereses muy diferentes, si bien el primero centró su trabajo en la exploración de un lenguaje específico para el medio, el segundo con sus obras criticó el fenómeno social televisivo y destacó su carácter alienante. Podríamos decir que Nam June Paik se alió al medio mientras que Wostell lo enjuició.

Algunas de las primeras intervenciones del videoarte se expresaron en acciones televisadas. Esta incursión en la TV fue breve y muy concreta pero es destacable por su singularidad. Al mismo tiempo aparecían las vídeo performance, artistas de performance que vieron en este medio una manera de registrar sus actuaciones. Otra forma de expresión que todavía se ofrece aunque la estética haya variado de acuerdo al avance de la tecnología es la videoinstalación, donde la investigación de las posibilidades espaciales del medio es fundamental.

MOTIVAR

MOTIVAR

MOTIVAR

Motivar en el aula

Una salida fuera del entorno escolar siempre es motivadora, cambiar la rutina, los horarios establecidos, los ejercicios. Aprovechemos este impulso motivador intentando generar dentro del entorno formal curiosidad hacia la obra del artista, pues como dice Francisco Mora en su libro Neuroeducación. Sólo se aprende lo que se ama (2013). El objetivo de motivar no es otro que despertar una emoción para “encender el deseo de pensar” y eso se logra partiendo de la curiosidad.

Hemos desarrollado tres temas que sirvan de hilo conductor de toda la experiencia, con la idea de que la vivencia de los alumnos no quede en acciones o actividades aisladas sin continuidad dentro del proceso que conlleva la visita a esta exposición única. Con esto queremos decir que los temas que sugerimos estarán presentes tanto en la motivación, como en la exploración de las obras el día de la visita y también en la experimentación sobre la experiencia de vuelta al aula. Y todo con el propósito de generar pensamiento, un aprendizaje significativo sobre los temas que surgen en las videocreaciones del artista.

Como somos conscientes que pueden darse muchos más temas alrededor de las obras expuestas ofrecemos estas sugerencias de forma abierta para que sirvan de punto de partida, para que puedan inspirar las acciones motivadoras que lleve a cabo cada profesor de acuerdo a sus necesidades e intereses pedagógicos.

Es importante para cualquier docente interesado en llevar a cabo estas sugerencias enfrentarse a ellas con un espíritu abierto a nuevas metodologías, a la creación de

pensamientos divergentes ya que la obra de Bill Viola ofrece la oportunidad de propiciar preguntas con un número infinito de respuestas y sobre todo a la introducción en el aula de prácticas artísticas contemporáneas.

En las actividades motivadoras que planteamos, lo menos importante será visionar las obras del artista, acción que debe procurarse para la exploración de la exposición. Sí, que creemos importante despertar curiosidad hacia la investigación de los temas que gravitan alrededor de las de las obras de Bill Viola, temas probablemente desconocidos para los chavales que se enfrentarán a la experiencia.

**NO BUSCAMOS PROPORCIONAR
INTERPRETACIONES, QUEREMOS
QUE LOS CHAVALES INDAGUEN
SOBRE CUESTIONES LATENTES EN
LA OBRA DE BILL VIOLA CON LA
FINALIDAD DE QUE OBTENGAN UNA
EXPERIENCIA ESTÉTICA LO MÁS
ENRIQUECEDORA POSIBLE.**

Si no eres un pájaro ¿Cómo puedes volar?

A veces las obras de Bill Viola recuerdan a un "Kôan" pues cuestionan temas trascendentes.

Un kôan según la tradición Budista es un problema que formula el maestro de meditación Zen a su alumno para evaluar sus progresos. Para contestar a esta pregunta los alumnos deben de desligarse del sentido literal de las palabras e intentar intuir a qué se está refiriendo el maestro.

Si no eres un pájaro ¿cómo puedes volar? Es el título de esta actividad motivadora, que planteamos como si fuera un "Kôan". Con esta actividad buscamos que los alumnos se aproximen a las claves que les permitan indagar en la espiritualidad de las obras de Bill Viola.

Esta actividad tiene como objetivo una aproximación a la mística occidental y oriental a través de las obras de San Juan de la Cruz (cristianismo), Rumi (Sufismo) o Chuang Tzu (taoísmo) tan importantes en el universo personal del artista.

Esta actividad se puede abordar desde distintas asignaturas: literatura, filosofía, artes visuales o dibujo artístico.

¿Cómo despertaremos la curiosidad en los alumnos?

Principalmente llevando a cabo acciones diferentes, introduciendo nuevas dinámicas. En primer lugar proponemos que el docente cambie la estructura de la clase para favorecer la participación. Puede formar con las mesas un círculo, o grupos que permitan la relación entre compañeros y él mismo. Cuando los alumnos entren a la clase se sorprenderán y suscitará en ellos la curiosidad sobre lo que se va a tratar.

Una vez establecido el espacio, sugerimos que el docente reciba a los alumnos les informe de la próxima visita que van a realizar a la exposición de Bill Viola en Cuenca y sin más plantee la cuestión: *Si no eres un pájaro ¿cómo puedes volar?* Puede enunciar la frase, o escribirla en la pizarra para comenzar. A partir de ahí se inicia un diálogo para escudriñar qué puede significar esta frase y que relación puede tener con el artista.

El profesor o profesora puede sugerir las siguientes cuestiones:

¿Qué querrá decir esta frase? ¿creen que esto puede ocurrir? ¿no, por qué? ¿sí, por qué? ¿hay alguna forma de volar para el ser humano que no sea en avión? ¿creen que la frase debe leerse de forma literal? ¿qué otro sentido puede tener? ¿qué es el alma? ¿puede el alma volar? ¿qué estado de ánimo nos puede llevar a volar?

Tras analizar la frase y debatir sobre el sentido real de esta pregunta, el docente enseña unas "flash-cards" con imágenes para que los alumnos las vean y manipulen. Esas cartas son de personajes o temas relacionados con el artista y llevan detrás unas cuestiones, sobre las que los chavales tendrán que investigar. El profesor o profesora puede indicar que estos temas o personajes tienen, de alguna manera, relación con las inquietudes de Bill Viola, pero sobre todo son personajes o corrientes filosóficas que buscan la trascendencia, que es una forma de volar, de despegarse de lo corpóreo, de lo material.

Por grupos o individualmente indagarán sobre los personajes o temas de las "flash-cards". Además tendrán que leer los escritos de los personajes o textos sobre los temas expuestos y de ellos extraer palabras o frases que por algún motivo les resulten relevantes, porque se identifiquen con ellas, porque les provoquen curiosidad, las compartan, les gusten o también porque les produzcan rechazo por algún motivo.

Una vez recopilada la información y seleccionadas las palabras o las frases cada alumno o grupo tendrá que poner en común qué ha averiguado y argumentar el por qué de su selección de textos o palabras. ¿Qué cuestiones creen que se plantean los escritores, filósofos o corrientes místicas que han investigado? ¿qué preguntas se hacen? ¿ellos tienen alguna cuestión trascendente que les provoque curiosidad? ¿ellos piensan en el sentido de la vida? ¿en la muerte?

En la puesta en común los alumnos pueden aportar elementos de la cultura popular que se hayan encontrado en relación con los personajes o corrientes investigadas. Por ejemplo, el visionado o audición de la canción de Los Planetas, titulada "San Juan de la Cruz", inspirada en el poema del escritor. El vídeo de Coldplay, Kaleidoscope donde se recitan versos del poema de Rumi "The Guest House", o el "Bittersweet" de Madonna con letra del poema de Rumi del mismo nombre.

Para completar la acción, el profesor propone la elaboración de un mural colectivo sobre lo trascendente. Para su realización los alumnos tienen que escribir las palabras y frases aportadas. Pueden utilizar distintas tipografías y técnicas artísticas como el grafiti o el caligrama surrealista. Pueden completar el mural hasta padecer de "horror vacui". Usarán materiales como rotuladores, barras de témpera sólida, témperas, incluso podrían añadir posit o filacterias (cintas con textos) a modo de collage.

Planteamos que esta acción sea registrada de forma visual por el profesor o profesora y los alumnos mediante fotografías o vídeos, es una forma de dar importancia al trabajo de los alumnos, elevar su autoestima y de favorecer su interés por el aprendizaje.

Estas son las "Flash-cards" sugeridas:

Anverso
(Imagen)

- San Juan de la Cruz
- Yalal ad-Din Muhammad Rumi
- Chuang Tzu
- Mística cristiana
- Sufismo
- Budismo Zen
- Taoísmo

Reverso
(Texto)

- ¿Quién es? / Versos o palabra
- ¿Quién es? / Versos o palabra
- ¿Quién es? / Frase o palabra significativa
- ¿Qué es? / Frase o palabra mística
- ¿Qué es? / Frase o palabra sufí
- ¿Qué es? / Frase o palabra zen
- ¿Qué es? / Frase o palabra taoísta

Te miro, te hablo ¿Pero me estás escuchando?

Bill Viola explora nuevos lenguajes, nuevas formas de expresión poéticas a través del video. Algunas de las obras más celebradas del artista, y que podemos disfrutar en la exposición, nos recuerdan irremediamente a obras artísticas del pasado. Esa identificación se realiza cuando el espectador conoce o maneja las claves gestuales arquetípicas de comunicación en la cultura visual occidental pero también de la cultura mística y filosofías orientales.

Creemos que es importante que los alumnos manejen los códigos de comunicación no verbal de la que se nutre el ideario de Bill Viola.

Esta actividad larga en procesos puede iniciarse en clase de Historia, Historia del Arte o Filosofía y continuarse en clase de Lengua.

¿Cómo te comunicas con una persona si no conoces su idioma? ¿cuál creen los alumnos que es el lenguaje más universal? ¿el más entendido por las personas?... El lenguaje corporal, los gestos.

El docente puede aprovechar para proyectar las siguientes imágenes, y realizar con ellas un ejercicio de reflexión colectiva:

- "Chico mordido por una lagartija", Caravaggio (1596), National Gallery, Londres
- "Autorretrato con la boca abierta", Rembrandt (grabado)
- "Coronación de espinas", Bosco (1485-1510) National Gallery, Londres
- "La Anunciación", Sandro Botticelli (1445-1521) Galería Uffizi, Florencia
- "La Anunciación", Fray Angélico (1425-26) Museo del Prado, Madrid
- "La Visitación", Jacopo Pontormo (1528-29) Iglesia de San Michele, Florencia
- "La Visitación", Alonso Cano (1653) Museo Catedralicio, Granada

¿Qué nos cuentan? ¿serían capaces de realizar un diálogo a partir de las imágenes? Hay escenas que nos relatan la misma historia pero ¿reflejan el mismo instante? ¿cuál va antes? ¿cuál va después? Quizá los alumnos lo desconozcan, porque carecen de los referentes culturales de quién realizó la obra, de quién encargó la imagen o de las claves culturales del momento. Pensemos en una imagen contemporánea, un selfie de fans con Leo Messi, si dentro de 300 años alguien se encuentra con esa imagen y no sabe quién era Lionel Messi ¿qué lecturas puede percibir esa persona del futuro que observa la fotografía?

Toda forma de arte, aun la más apegada a la realidad, nos ofrece diversas lecturas y nuestros conocimientos son los que nos permiten conectar y desvelar sus mensajes. Hay relatos que sólo a través de la investigación sobre el pasado pueden ser descifrados. De las imágenes sugeridas, hay algunas más obvias y sencillas porque apelan a las emociones, aun así pueden tener un trasfondo invisible para el profano. Observemos "La Coronación de espinas" de El Bosco, una de las claves de su interpretación se encuentra en máximas filosóficas popularizadas, uno se puede preguntar en su contemplación ¿por qué los sayones presentan rostros de gran fealdad? ¿por qué Jesucristo resplandece sereno y hermoso? ¿es acaso el rostro el espejo del alma?

Siguiendo con la reflexión ¿qué parte del cuerpo es la más comunicativa? ¿el rostro? ¿las manos? Observemos la importancia de las manos en la mística oriental, en algunos de las obras que hemos visto y en las imágenes del libro de John Bulwer, *Chirologia* (1644).

Visionar:

- Quirograma de *Chirologia* (1644) John Bulwer.
- Tablas de mudras

Estos dibujos permiten reflexionar sobre la comunicación gestual, sus límites, sus ventajas, a la vez que cultivan a los alumnos en referentes visuales mediante imágenes estereotipadas ofrecidas a lo largo de la Historia.

¡Juguemos a comunicarnos con gestos!

Tras la introducción de este tema los chavales tienen las siguientes misiones:

- Aportar fotografías con gestos comunicativos (principalmente rostros). Cada alumno tiene que pensar en un mensaje y comunicarlo con un gesto o expresión. No vale cualquier cosa, pueden ensayar en su casa y hacerse un selfie o bien ser fotografiados por otra persona. Otra variante puede consistir en aportar una fotografía artística o publicitaria de otra persona con un gesto significativo.
- Aportar fotografías con gestos de manos. Para ello tienen que investigar sobre la comunicación gestual de las manos ¿qué son los mudras? ¿cuál es su significado? ¿quién fue John Bulwer? ¿qué es la Chirología? ¿qué es el lenguaje de signos?

En el aula reuniremos las fotografías aportadas por los alumnos para jugar a construir historias con los rostros fotografiados y con los gestos de las manos. Podemos introducir criterios variopintos: hagamos una historia con humor, de amistad, de amor, de entrega, pensemos una historia de terror, ideemos una historia inverosímil.

Para que estos ejercicios no se conviertan en acciones rápidas y sin transcendencia, es conveniente dedicarles un tiempo para que generen procesos complejos de pensamiento.

Las Pasiones del Cactus

Algo que caracteriza la condición humana es la capacidad de sentir, pensar y actuar. El ser humano exhibe sus pasiones despertando conexiones empáticas entre sí, cosa que no podemos asegurar del cactus. Puede que un cactus padezca, pues es un ser vivo, pero nos es difícil detectar sus emociones.

Varias de las obras de Bill Viola que se pueden disfrutar en la exposición son reflexiones en torno a las pasiones, pasiones “apropiadas” de obras de arte del pasado, pasiones inspiradas en los estados del alma budistas o pasiones vividas y experimentadas.

Para despertar la curiosidad de los alumnos sobre este tema, el docente podría llevar un cactus a clase y comenzar la reflexión preguntando por las pasiones del cactus.

¿Qué tipo de pasiones conocen? Las pasiones aparecen reflejadas en las obras artísticas del pasado sobre todo gracias al cristianismo. La Iglesia fue la mecenas y por tanto la responsable de la creación de la mayoría de las imágenes artísticas hasta la irrupción del arte contemporáneo. Las pasiones o emociones que constituyen el ideario occidental están ligadas al dolor y a la pasión sufrida por Jesucristo y tienen un fin, conmover.

En otras culturas como la budista, también encontramos un interés por los estados del alma. Existe una teoría del gusto, la llamada estética Rasa, cuya traducción literal es "jugo, esencia o saber" y que se ocupa de las emociones o sentimientos del arte visual, literario o musical principalmente entre los siglos VII y XI.

Esta teoría clasifica los sentimientos y los conecta a los estados dominantes del alma, incluso asigna un color a cada estado como mostramos en la siguiente tabla:

Rasas (sentimientos)	Sthayibharas (estados del alma)	Color
Erótico	Amor	Verde claro
Cómico	Felicidad	Blanco
Patético	Dolor	
Furioso	Enfado	Rojo
Heroico	Enérgico	Azafrán
Terrible	Temor	Negro
Odioso	Disgusto	Azul
Maravilloso	Asombrado	Amarillo
Pacífico	Sereno	

Esta teoría estética conocida por el artista pone acento también en los sentimientos del alma ante las expresiones musicales, y eso nos recuerda que en Bill Viola, el sonido es también parte fundamental de sus creaciones. Como videoartista conoce a la perfección la técnica de grabación en vídeo, es su herramienta, por ello no sólo se interesa en la parte visual de sus composiciones, también estudia cuidadosamente la parte sonora integrada en sus videocreaciones.

Para comprender lo que de sugestivo y emocional puede tener el sonido recordamos la revelación comentada por Viola cuando grababa la sonoridad del interior del Duomo de Florencia “las inmensas naves de piedra de las catedrales medievales, con su enorme resonancia, tienen un efecto innegable en el ánimo del visitante. Y me parecía que el sonido jugaba un papel extremadamente importante en este sentimiento de lo inefable”. Jörg Zutter (1993) Más allá de la mirada (Imágenes no vistas) MNCARS, p.31

Puede ser una propuesta motivadora para los alumnos sugerir la búsqueda de canciones o sonidos que despierten en ellos las pasiones más extremas. El docente puede apuntar los sentimientos sobre los que hay que encontrar paralelismo o su expresión, o puede dejarles total libertad, aunque se expone a que todos centren su investigación en canciones que expresen el mismo sentimiento, con lo que la exposición puede ser más reiterativa y por tanto menos motivadora. Otra opción, es darles libertad con la opción a que el profesor o profesora pueda invitar a investigar otro sentimiento no manifestado.

Si los alumnos son de bachillerato, podríamos sugerir la selección de sonidos aislados, no canciones, sonidos cortos o repetitivos que al escucharlos nos desagraden, nos hagan sentir felicidad, nos atemoricen, nos emocionen, nos inflamen de heroísmo, misterio. En la puesta en común los alumnos tienen que adivinar que sentimiento provoca la audición del sonido.

EXPLORAR

EXPLORAR

EXPLORAR

Explorar Vía Mística

Explorar es la acción determinante de la visita a la exposición. Para explorar hay que tener la mente abierta, mantener los sentidos despiertos y dejarse llevar por el descubrimiento de aquello que es nuevo.

Ante la visita es más que probable que los chavales que han participado en las actividades motivadoras sientan curiosidad por conocer. Saben que Bill Viola es un videoartista e intuyen cómo puede ser este género, cuentan con señales sobre lo que motiva al artista a emprender sus obras. Si antes no han visionado las obras ¿Qué pueden encontrarse?

Varias cosas llamarán la atención de los alumnos: el formato y el factor temporal. El gran formato de muchas de las obras siempre es un elemento que sorprende, pero el componente más sugestivo, incluso perturbador para los chavales será enfrentarse al tempo, al lento y reflexivo discurrir temporal de las obras.

La exposición la componen dieciséis obras. Aunque es difícil sería conveniente hacer una selección. Estas son las obras que proponemos para el recorrido atendiendo a una duración de dos horas.

No obstante recomendamos que los chavales, dependiendo del tiempo o la edad, tengan la libertad de poder detenerse en obras que les llamen la atención.

Sedes

Museo de Arte Abstracto Español

1. "Reflecting Pool" (1977-79) 7 min
2. "Sharon" (2013) En bucle

Escuela de Arte Cruz Novillo

3. "The Quintet of the Silent" (2000) 16 min 22 s
4. "Four Hands" (2001) En bucle
5. "The Greeting" (1995) 10 min 22 s

Iglesia de San Miguel

6. "Tristan's Ascension. The Sound of a Mountain Under a Waterfall" (2005) 10 min 6 s
7. "Air Martyr" (2014) 7 min 10 s
8. "Emergence" (2002) 11 min 40 s

Iglesia de San Andrés

9. "The Messenger" (1996) En bucle

Nuestra propuesta para la visita es que se tome como una experiencia introspectiva, que pueda ser comentada y debatida de vuelta al aula y que los temas suscitados se profundicen mediante acciones artísticas.

Diario o cuaderno de artista

Una acción interesante durante la visita es iniciar un diario de artista. Se trata de un diario visual compuesto por imágenes. Muchos artistas realizan estos diarios en paralelo a la concepción y planteamiento de sus obras. También Bill Viola cuenta con sus propios diarios o cuadernos de artista además de diversas publicaciones.

El docente y los alumnos pueden encontrar en la Red numerosos ejemplos. Para la realización del diario, los alumnos pueden portar un cuaderno en blanco, un cuaderno

nuevo para esta ocasión, o también podría ser un libro viejo, aquí la elección tendrá seguramente un sentido y propósito artístico.

Sobre el cuaderno los alumnos irán anotando sensaciones, elementos sugestivos propiciados a lo largo de la visualización de las videocreaciones, preguntas que puedan aflorar, comentarios (positivos o negativos), revelaciones, dibujos, fotografías.

Este material recopilado puede ser el inicio de un diario artístico sobre la exposición. Un diario que pueden poner en común en el aula e incluso puede llegar a ser el motivo de una exhibición en el centro escolar.

EXPERIMENTAR

EXPERIMENTAR

EXPERIMENTAR

Experimentar en el aula

Una vez realizada la visita a la exposición proponemos profundizar en los temas aflorados en la experiencia. Estas son algunas de nuestras propuestas creativas. Pueden parecer alejadas de aprendizajes prácticos y concretos pero son tantos los temas apuntados en la exposición que estamos convencidos que los docentes pueden también encontrar alguno que sirva de detonante para la aproximación a temas curriculares específicos de su asignatura.

Antes de iniciar cualquiera de las acciones es conveniente debatir y poner en común la vivencia de la exposición. Los chavales habrán interiorizado la exploración y seguro que compartir la experiencia proporcionará argumentos para iniciar las prácticas artísticas que se ofrecen a continuación.

Como apuntamos ya en el apartado de motivación es muy importante contar con documentación gráfica y visual de los procesos. Registrar de forma visual el trabajo subraya la importancia que tiene, permite que el ejercicio sea memorable y afianza la confianza y autoestima de los alumnos en pos del aprendizaje.

Las acciones artísticas que proponemos para experimentar están ideadas como continuación de las acciones motivadoras generadas en torno a la obra de Bill Viola. Así en *De Instagramer a Videoartista*, se da la oportunidad de profundizar y dar una expresión plástica al concepto de lo trascendente. Expresar de forma artística las preguntas que los chavales han tenido ocasión de plantearse en la actividad motivadora *Si no eres un pájaro ¿cómo puedes volar?*, u otras surgidas de la experiencia estética proporcionada por la exposición.

Apropiándonos del pasado, continúa incidiendo en la potencia de las imágenes y del gesto como generadores de mensajes, de transmisión de ideas utilizando el canal de la comunicación no verbal. Concepto al que los alumnos se aproximaron con la actividad Te miro, te hablo ¿Pero me estás escuchando?

Por último y tras explorar las emociones ofrecidas por Bill Viola en sus obras "The Quintet of the Silent", "Observance" o "Emergence" y en conexión con la actividad motivadora Las Pasiones del cactus presentamos una actividad plástica que hemos titulado Pasiones táctiles, con la que los alumnos siguen reflexionando sobre las emociones como parte característica de la condición humana.

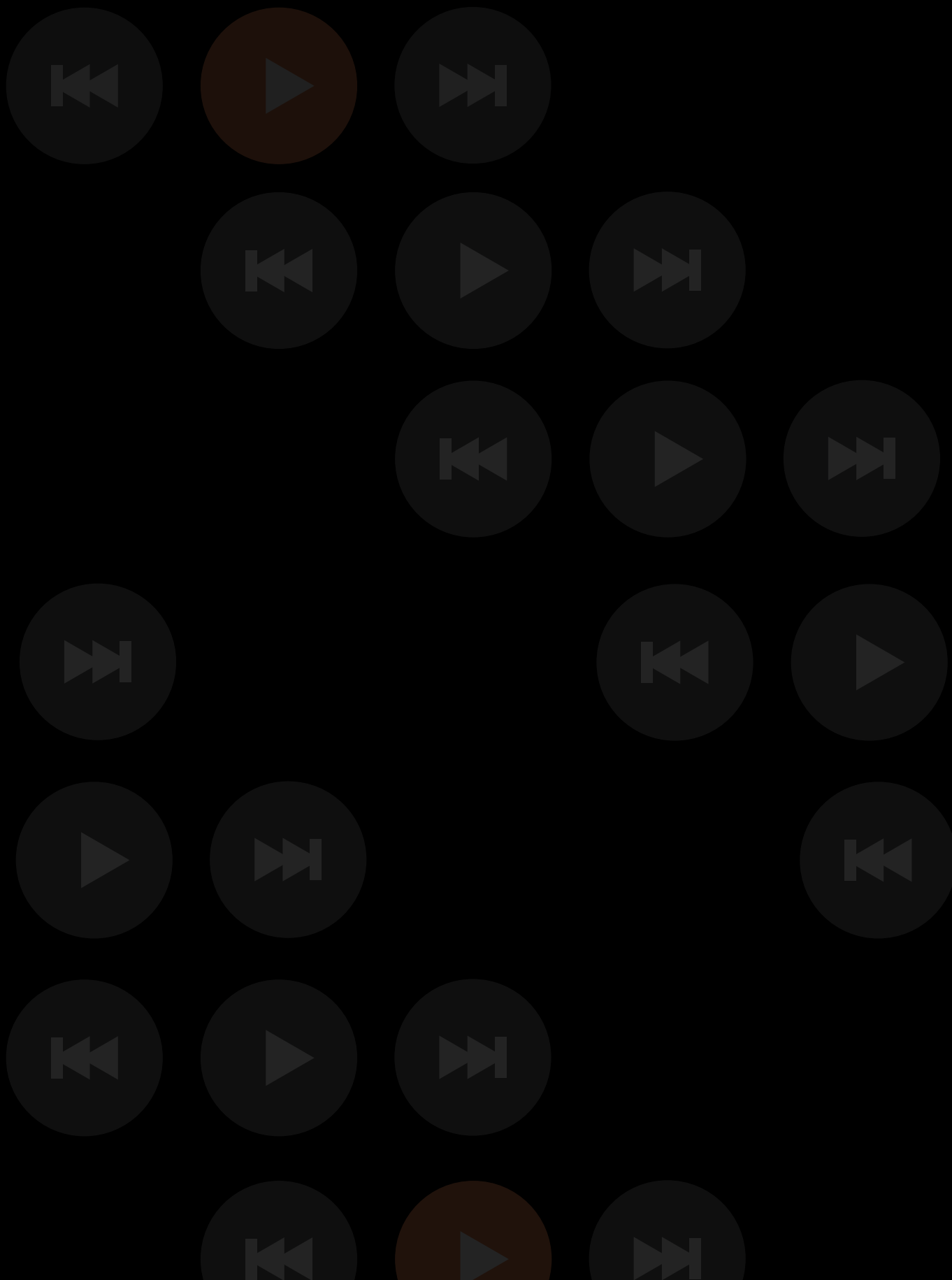
Para concluir, confesamos que hemos dejado conceptos que aparecen planeados en la obra de Bill Viola, y que pueden ser altamente motivadores para los chavales. Sugerimos adaptar alguna de las acciones propuestas para profundizar en ellos en el caso que el docente los considere interesantes para sus alumnos. Uno de estos temas es la reflexión que Viola nos hace con sus videoinstalaciones de los mártires. Puede crear controversia abordar ¿Qué es un mártir? ¿Si son importantes las convicciones personales? ¿Hasta qué punto estarían ellos dispuestos a mantener sus ideas?

Otras cuestiones que se pueden trabajar con las acciones que proponemos y que están muy presentes en la obra de Bill Viola son las situaciones que marcan nuestras vidas, nuestras obsesiones, nuestro mundo personal.

BILL VIOLA

VÍA MÍSTICA

DOSIER PARA DOCENTES

De Instagramer a Videoartista

Vivimos en un mundo dominado por las imágenes o cómo define Joan Fontcuberta un mundo marcado por la “furia de las imágenes”. Los chavales y nosotros mismos no paramos de hacer fotografías para subir a las redes sociales, miles de selfies para guardar por el mero interés de documentar todo lo que hacemos y eso se debe a que nos hemos convertido en un *Homo photographicus*, como muy acertadamente denomina el mismo Fontcuberta.

Los alumnos de Secundaria y Bachillerato representan sin duda a esta nueva especie interesada por la imagen, que domina la tecnología y maneja con soltura las herramientas que ofrece esta segunda revolución tecnológica. Aprovechemos esta ventaja para encaminarla hacia acciones de pensamiento reflexivo y creatividad. La acción que proponemos es la creación de una videoinstalación colectiva.

Para pasar de Instagramer a videoartista es importante que los alumnos tengan claro estos conceptos:

Videoartista

- Parte de un concepto, una idea que transmitir.
- Busca la ruptura con los usos de representación habituales del medio.
- Sus registros no son narrativos.

Instagramer

- Registra imágenes, actúa como un reportero.
- Sigue las normas y usos de moda. Utiliza el lenguaje propio del medio.
- Narra la historia de su cotidianidad.

Una vez formuladas las premisas y clarificados los conceptos el docente puede sugerir la formación de varios grupos o de uno sólo para la realización de la videoinstalación.

El primer paso es establecer en asamblea el concepto que queremos trabajar. Es importante que el concepto sea algo que interese u obsesione a los chavales. Se puede comenzar por que cada alumno escriba en un papel el tema o concepto que le gustaría tratar: el *bulling*, la obsesión por el cuerpo, la pérdida, la amistad, el amor. Cualquier tema que les preocupe es válido. Dependiendo del resultado se puede intentar establecer relaciones entre los temas pues el video puede tener diferentes estratos siempre que se encuentren dentro de la misma red semántica. Una vez establecido en concepto tendrán que darle nombre y desarrollar la idea de lo que quieren transmitir.

El segundo paso es fijar qué elemento, objeto o situación puede representar el concepto motivador de la videocreación. ¿En que estadios, cómo puede representar nuestra idea? ¿necesita de actores? ¿música o sonido? ¿qué figura retórica usaremos? ¿la metáfora? ¿queremos que se repita para enfatizar? ¿va a contar con más de una proyección? ¿necesitaremos más de un dispositivo para su visualización? ¿cuál va a ser el espacio de la proyección? ¿si vamos a utilizar varios dispositivos o pantallas cómo vamos a disponerla en el espacio de la clase? Sería interesante que cada uno plasme sus ideas y una vez puestas en común se establezca cuál es la que transmite mejor lo que queremos decir. Para ello los alumnos presentarán sus croquis o esquemas, algo parecido a un "storyboard" un guion gráfico, añadiendo todos los detalles que permitan visualizar la idea.

El tercer paso es la filmación, para ello la herramienta más a mano para los chavales es el smartphone. Hoy en día existen numerosas aplicaciones que permiten cantidad de efectos, desde la filmación a cámara lenta hasta la edición y manipulación de imágenes. Lo mejor es decir entre ellos quién o quienes llevarán a cabo la filmación.

Finalmente se procederá al visionado de las videocreaciones de los alumnos. Esta actividad permite capacitar a los chavales en competencias tecnológicas, en habilidades de gestión y en competencias creativas claves para su posterior desarrollo profesional.

Apropiándonos del Pasado

En la exposición los alumnos han comprobado que muchas de las obras de Bill Viola referencian obras de artistas del pasado. Por ejemplo, "The Greeting" establece un importante diálogo con "La Visitación", Jacopo Pontorno (1528-29) o "Emergence" con "La Piedad" de Masolino (1424).

Uno de los recursos más utilizados en el arte contemporáneo es el préstamo y el apropiacionismo de imágenes reconocidas de otros artistas. Bill Viola no se apropia de las imágenes, no las reutiliza en la manera que lo hacen otros artistas como Marcel Duchamp, más bien, toma prestados convencionalismos propios del lenguaje pictórico y los traslada al medio audiovisual en la búsqueda de un nuevo lenguaje artístico.

Proponemos el uso de este recurso del arte contemporáneo para una acción creativa. Al igual que Viola que recoge gestos y composiciones de larga tradición secular para utilizarles de punto de partida en la transmisión de los conceptos e ideas que le preocupan, los alumnos pueden investigar si alguna composición del pasado les puede valer para transmitir un concepto.

Para esta propuesta sugerimos utilizar la performance como procedimiento de expresión artística contemporánea. Este medio forma parte importante del trabajo de otros videoartistas surgidos a finales de los años 60 y la década de los 70 del siglo pasado que pasaron a grabar en video sus performances.

La performance es un recurso artístico contemporáneo que recurre al lenguaje teatral, artístico o del espectáculo musical para mostrar o representar una serie de acciones que buscan provocar una reacción en el espectador. En la performance el tiempo y el espacio son parte de la acción.

Las dinámicas y procesos son similares a las anteriores propuestas. Comenzar con una asamblea para definir conceptos es fundamental.

El segundo paso una vez definido el concepto que se quiere transmitir es la investigación por parte de los alumnos. Por un lado tienen que averiguar qué es la performance, y por otro salir en busca de una obra artística que pueda ser transmisora del concepto central.

El docente actuará de mediador en el planteamiento de la actividad aportando ideas, facilitando la búsqueda y encaminando las dinámicas que se aparten del objetivo.

Concluida la investigación los chavales realizan sus bocetos, preparan y ensayan sus performances y finalmente las muestran en el aula o en otro espacio convenido. Si los alumnos quieren que su performance se perpetúe tendrán que registrar visualmente su obra.

Pasiones Táctiles

Por supuesto como ya vimos los cactus no expresan pasiones, puede que un loco y apasionado botánico asegure ser capaz de detectar algún tipo de emoción en el cactus, pero para la mayoría de los mortales un cactus no llora, ni ríe, ni se enoja, al menos de forma perceptible. Los objetos inanimados tampoco muestran pasiones pero comparten con el cactus la capacidad de despertar emociones en los seres humanos.

La actividad que mostramos a continuación parte de las pasiones expresadas en las obras de videoarte de Bill Viola y nos plantea la reflexión introspectiva sobre nuestras propias emociones a través de elementos y objetos cotidianos.

Cuando Bill Viola recurre al agua en muchas de sus composiciones, el agua no es un elemento baladí en la conceptualización de su pieza artística, no aparece por casualidad tiene peso en su experiencia vital, está asociada a vivencias íntimas (estuvo cerca de ahogarse siendo niño) y a la vez es un elemento de múltiples lecturas que cuenta con el poder de evocar emociones o sentimientos de diversa índole. Él mismo comenta en una entrevista a Luisa Espino los diferentes significados que intrínsecamente podemos asociar a este elemento de la naturaleza: “El agua es una metáfora de muchas de nuestras experiencias vitales. Puede representar la vida (líquido amniótico), la transformación (purificación), la ilusión (refracción y reflexión), la muerte (por ahogo), o ese lugar entre la vida y la muerte. Además, combinada con la fluidez de la electricidad, es la fundación del vídeo” EL Cultural (30 de junio de 2017) <https://www.elcultural.com/revista/arte/Bill-Viola-Uso-la-camara-como-si-fuera-un-pincel/39823>

Esta reflexión nos permite formular la siguiente actividad artística basada en la producción de un "Ready-made".

La acción que proponemos sirve para experimentar con la creación de bolsas táctiles que se convertirán por la magia de la creatividad en bolsas de emociones. Bolsas donde los alumnos podrán introducir objetos cotidianos a los que previamente han asignado de forma subjetiva un contenido emocional. Es un taller rápido pero reflexivo y curioso que habilita el autoconocimiento.

Siempre partiendo de una estructura espacial que permita la comunicación y el diálogo, el docente debe introducir a los alumnos el concepto "Ready-made". Una vez los alumnos tienen clara la idea, es tiempo de que los chavales exploren los objetos expuestos para su trabajo, reflexionen sobre la emoción elegida y seleccionen entre los elementos expuestos cuales son los más adecuados para crear su "Ready-made".

Previamente el docente tiene que preparar los materiales. Se necesitarán bolsas de las que venden en los supermercados para la conservación de alimentos, con cierre hermético y transparente. Además debe de reunir pequeños objetos que faciliten el ejercicio. Estos son algunos de los que proponemos: lanas de colores de distintos tamaños y grosores, hilos, clips, chinchetas, gomas elásticas, recipientes con especias, purpurinas, palillos, plastilinas, agujas o alfileres, elementos de manualidades (plumas, lentejuelas, pompones, limpiapipas) cartones, alambres, estropajo de esparto, nanas, agua, tierra, etc. Por supuesto no están todos los objetos posibles, ni es necesario acopiar todos los propuestos. Una vez los alumnos han seleccionado sus objetos llega el momento de confeccionar su bolsa de emoción.

Este ejercicio puede completarse dependiendo del grupo con una exposición de las creaciones y los argumentos que justifican la selección de los objetos para materializar la emoción.

Todas estas acciones que proponemos están pensadas para que el profesor o profesora sea parte activa de las propuestas. Es buena idea que el docente se presente como reactivo que anime a la participación y propicie que la actividad se perciba con la importancia que merece.

NORMAS DE LA VISITA

Normas de la Visita

La exposición Bill Viola-Vía Mística está concebida para proporcionar al visitante una experiencia relajada, de contemplación y de reflexión. Por ello, que el interior de las sedes mantenga una atmósfera de silencio y tranquilidad es sumamente importante.

Para que los visitantes disfruten de una experiencia positiva durante su visita, rogamos a todo el público que respete las siguientes normas:

No está permitido /

- Hacer movimientos bruscos y saltar.
- Tocar las piezas o las instalaciones.
- Comer, beber o fumar en las salas.
- Correr por zonas de acceso y salas.
- Introducir en las salas bolsos, maletas, mochilas o bultos mayores de 50 x 50 cm.
- Introducir paraguas, palos de selfie, señalizadores u objetos punzantes.
- Hacer fotografías con flash o trípode. Hacer filmaciones. Reproducir, distribuir o vender fotografías sin flash, realizadas sin el permiso de los organizadores.
- El uso de teléfono móvil o puntero láser en las salas.
- La entrada de animales, salvo perros guía.

Recomendaciones /

- Se recomienda mantener una distancia prudencial con las obras de arte, para evitar posibles accidentes.
- Se ruega mantener silencio, incluso en las zonas de acceso, para no molestar a los demás visitantes.
- Apagar o silenciar el teléfono móvil durante la visita.
- Si porta una mochila, no la lleve a la espalda en el interior de las salas; colóquela sobre su pecho.
- Si va acompañado de niños, no descuide su comportamiento. En el caso de tratarse de niños pequeños, llévenlos siempre de la mano.
- Los grupos tendrán un número máximo de miembros, a determinar por el personal de Atención al Visitante en cada sede, en función de su aforo, y entrarán en las salas en el momento y número que indique dicho personal.

Esta exposición no ofrece audioguías ni visitas guiadas en el interior de las sedes

Créditos

Edita: Fundación Impulsa Castilla-La Mancha

© de la edición: Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, 2018

Propuesta didáctica y textos: María Jesús Rodríguez Canora

Maquetación: Digital Genius S.L.

Todas las obras ©2018 Bill Viola

Fotografías (c) Bill Viola & Kira Perov, por cortesía de Bill Viola Studio