

SECCIÓN MONOGRAFÍAS

VIDEOARTE EN FINLANDIA

MONOGRAPHS SECTION

VIDEO ART IN FINLAND

La sección Monografías revisará la obra en conjunto de festivales, de programas especialmente encargados a comisarios de países con una producción muy representativa, de colecciones privadas así como de instituciones y sellos independientes.

The Monographs section will encompass works by festivals, specially-commissioned programmes put together by curators from countries which have a representative media arts production, pieces from private collections, cultural institutions and independent labels.

AUDITORIO CENTROCENTRO

AUDITORIUM CENTROCENTRO

Programación recomendada para mayores de 18 años
Programme recommended for over 18's

MARTES 11 DE DICIEMBRE
TUESDAY 11th DECEMBER

INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION

Flirtear Fluir Rasgar Rugir

Flirting Flowing Ripping Roaring

Los trabajos experimentales de doce video artistas finlandeses componen el Programa de Video Arte Finlandés: obras no-narrativas, intuitivas a nivel poético, sin pulir incluso, pero a la vez irónicas y analíticas. Los videos más recientes que se proyectan aquí se han finalizado este mismo otoño. El punto de enfoque es la diversidad, tanto de los artistas finlandeses como de su obra. Este pro-

The Finnish Video Art Program includes twelve Finnish media artists and their experimental non-narrative poetically intuitive, even raw but also ironic and analytical works. The most recent videos that will be shown here were finished this fall. The focus is on the diversity of both the Finnish media artists and their works. The program invites the viewer into a myste-

grama invita al espectador a emprender un viaje misterioso, oscuro, pero ingenioso y juguetón, por un paisaje mental finlandés de dolor y belleza, con auténticas mujeres, semi-bestias y otros personajes complejos. Es un periplo que abarca los universos interiores y las vistas exteriores, el amor, la identidad y el comportamiento humano. La colección también indaga en la originalidad de expresión y los factores que han hecho del video y del arte de los nuevos medios finlandeses un éxito internacional.

rious and dark, yet witty and playful journey through Finnish mindscape of pain and beauty reflecting love, identity and human behaviour, inner universes and outer vistas with real women, half-beasts and other complex characters. The presentation also looks into the originality of expression and the factors behind the success of Finnish video and media art internationally.

COMISARIO

CURATOR

KirsiMarja Metsähuone se licenció en Bellas Artes (Cine Experimental) en San Francisco Art Institute, EEUU y tiene un máster en media arts de la Finnish Academy of Fine Arts.

Sus películas y fotografías se han expuesto en numerosos festivales y muestras: en EEUU, Finlandia, Italia, Suecia, Reino Unido, China, España y Canadá. Entre los más recientes y futuros proyectos destacan Buenos Aires IV International Videopoetry Festival 2012 Argentina, TR1-Kunsthalle, Photographic Centre Nykyaiika 30th Anniversary Exhibition 2012 Tampere Finland, BBC's LiveLive Media Art Project 2012 England, Sardinia Film Festival's Official International Selection 2012 Italy, Cinesonika International Film and Video Festival of Sound Design 2012 Vancouver Canada, Madatac03 Video Art Festival's Competitive Official International Selection 2011 Madrid Spain, Helsinki Short Film Festival 2011 Finland, Spazi Aperti 2011 Rome Italy.

Helsinki Finland based media artist KirsiMarja Metsähuone works with film, video and photography. Her experimental short films are without a traditional narrative and the structure is often times cyclical relying on repetition, close-ups and semiabstract ambiguity.

Metsähuone holds a B.F.A. degree in experimental film from San Francisco Art Institute in United States. Her M.F.A. degree in media arts is from the Finnish Academy of Fine Arts. Metsähuone's films and photographs have been shown in numerous festivals and exhibitions e.g. in United States, Finland, Italy, Sweden, UK, China, Spain and Canada. Upcoming and most recent video shows and festivals include Buenos Aires IV International Videopoetry Festival 2012 Argentina, TR1-Kunsthalle, Photographic Centre Nykyaiika 30th Anniversary Exhibition 2012 Tampere Finland, BBC's LiveLive Media Art Project 2012 England, Sardinia Film Festival's Official International Selection 2012 Italy, Cinesonika International Film and Video Festival of Sound Design 2012 Vancouver Canada, Madatac03 Video Art Festival's Competitive Official International Selection 2011 Madrid Spain, Helsinki Short Film Festival 2011 Finland, Spazi Aperti 2011 Rome Italy.

Maria Duncker

The Holy Road - El camino santo / 2:19 min/2009/Original: Super 8 mm film

Hace diez años, los himnos aparecieron mientras, desde la improvisación, aprendía a tocar el armonio. Siguen viniendo.

Hymns came out when I was teaching myself to play the harmonium in a freely improvisational way some ten years ago. And they still come.

Helinä Hukkataival

Milk - Leche / 3:00 min/2009

Una vaca de juguete y una enigmática mujer caminan un trecho juntas.

A mechanical toy cow and an enigmatic woman walk together for a while.

Henna Inkinen

Adaption - Adaptación / 4:10 min/2009/Original: 16 mm film

Adaptación es una representación pavorosamente bella de los procesos de una mente suicida. Reflexiona sobre lo inadecuado de la realidad circundante. Una joven está a punto de tomar la decisión de su vida. Es una más de los muchos supervivientes de una sociedad, la nuestra, que espera de nosotros logros siempre más inalcanzables. La película se desarrolla en un paisaje mental finlandés: el oscuro invierno boreal.

Adaption is a frighteningly beautiful depiction of the workings of a suicidal mind. It deals with the maladjustment faced in the surrounding reality. The main character is a young woman who is making the decision of her life. She is one of those many burnt out performers of the modern day, of whom the society expects more and more unrealistic results. The movie takes place in a Finnish landscape of the mind: the wintery period of darkness.

Nina Lassila

5 am / 1:05 min/2011

Una mujer sentada en una silla en una habitación con luz artificial. Cartas en el suelo empiezan a revolotear a su alrededor antes de desaparecer llevadas por el viento. Oímos una voz que repite las palabras “Son las 5 de la mañana en una capital europea. Hay una mujer despierta en su cama”; el volumen de la voz va subiendo.

We see a woman sitting on a chair in a lit room. Letters on the floor start flying around her and vanishing from the frame as carried away by wind. We hear a voice repeating the words “It is 5 AM in a European capital. There is a woman awake in her bed”, the volume escalates towards the end.

Nina Lassila

Woman Pacing - Mujer andando / 1:23 min/2010

Vemos un par de pies desplazándose rápidamente hacia atrás y hacia adelante sobre el suelo. Parece un baile. Una voz en off habla de una artista que marca el ritmo sobre el suelo de un bar mientras se cuestiona su trabajo artístico.

We see a pair of feet moving rapidly back and forth over a floor. It looks a bit like dancing. A voiceover talks about an artist woman who is pacing on a bar floor and has issues with her artistic work.

Nina Lassila

Woman - Mujer / 0:58 min/2009

Declaración de la mujer real. Parece expresar el deseo de ser una mujer “jodidamente” real en la ciudad más bella del mundo, París.

Declaration of the real woman. Supposedly a wish to be a “fucking” real woman, in the most beautiful city of the world, Paris.

Arttu Merimaa

Nonchalant 2-Fireplace - Despreocupado 2-Ante la chimenea / 2:33 min/2009

El clásico motivo de los “amantes antela chimenea”: un hombre y una mujer tumbados, relajados, antelas llamas. Un joven tumbado de costado sobre una manta lee, indiferente, una revista mientras, detrás de él, una joven vestida con un traje de pieles se agacha y se frota contra él. El hombre acaba girándose para mostrar una espalda desgarrada y ensangrentada y una nuca que la mujer lame suavemente. Esta idea de “la bella y la bestia” se ha elaborado tantas veces que el vuelco en los roles de género es ya un lugar común. Pero lo cierto es que, en una relación, a uno u a otro le toca ocasionalmente hacer la parte del monstruo. Sólo se trata de saber quien lo hace mejor.

The video represents the classic “lovers in front of a fireplace” scene in which a man and a woman lie relaxed in front of a blazing fire. A young man lies on his side on a blanket reading a magazine while a woman behind him in a furry beast outfit is crouching and rubbing herself to the indifferent-seeming man. In the end the man turns on his stomach and reveals his ripped and bloody back and the beast woman gently licks the back of the neck of the man. The concept of “the beauty and the beast” has been constructed and re-constructed countless times so that the flipping of the gender roles in this context has itself turned into a convention of some sort. However, in a relationship one or the other has to occasionally play the part of the monster. It is just a question of which one can play the part better.

KirsiMarja Metsähuone

Thy Eternal Summer - El eterno verano / 5:59 min/2009-2012

El verano como metáfora del autorretrato y la identidad y de la búsqueda de la felicidad. “La experiencia visual nos transporta a la naturaleza escandinava en pleno verano y convoca en nosotros una memoria casi táctil, aunque nunca habíamos estado ahí”.

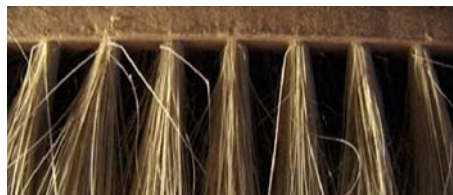
Summer as a metaphor for self-portrait and identity and search of happiness. “The viewing experience feels like being in the middle of Scandinavian Midsummer nature producing an almost tactile memory without actually having been there”.

Juha Mäki-Jussila

Night Train - Tren nocturno / 2:21 min/2010

En esta animación experimental, semi-abstracta, un tren cruza un oscuro paisaje, y algo sorprendente ocurre.

In the semi-abstract, experimental animation, something unusual happens on a train journey through a dark landscape.

Juha Mäki-Jussila

The Kiss - El beso / 1:45 min/2007

“El beso” es una historia de amor. Reflexiona sobre el aislamiento del amor y el poder de la unión. *“The Kiss” is a love story. It deals with the isolation of love and the power of unification.*

Elena Näsänen

The Mountain - La montaña / 4:12 min/2007-2012

Lentamente la niebla va cubriendo la montaña. Se oye el viento soplar. El sonido del viento queda cubierto por una algarabía en chino, pero no se va a nadie; entonces, el viento se deja oír de nuevo y cubre las voces humanas.

Fog slowly covers the mountain. There is a sound of wind blowing. The sounds of wind are replaced by loud voices of Chinese people. No one is seen. Then the wind sounds again cover the human voices.

Anssi Pulkkinen

Decay - Descomposición / 1:00 min/2005

Decay es una animación stop-motion rodada en las alas abandonadas del hospital de tuberculosis de Beelitz, Alemania. Descubre, muestra y juega con las múltiples texturas y capas de los papeles pintados pegados sobre las paredes de los decaídos pasillos y salas. Combinando el gesto de despegar y rasgar y el ritmo acelerado en que se suceden las distintas texturas, el proceso de decaer se hace visible de manera tangible y lúdica.

Decay is a stop-motion animation shot in the deserted tuberculosis hospital buildings in Beelitz, Germany. It discovers, records and plays with the multiple textures and layers of decorative papers of the walls of the decaying halls and corridors. With the tactile act of ripping and tearing apart, and the fast pace of the changing textures, it brings the process of decay visible in a tangible and playful manner.

Kai Rennes

Andromeda / 4:10 min / 2012 / Original: photographs

Andrómeda es un video montado con autorretratos masculinos colgados por sus autores en Internet; al tratarse de fotos tomadas ante un espejo, por efecto del flash, los rostros quedan ocultos. Esta paradójica situación podrá resultar irónica o trágica, según sea el estado de ánimo.

La reflexión es aquí en torno al individuo y su reconocimiento a través de la acción, el cuerpo, el género, la pertenencia a un lugar específico. Las imágenes se suceden

con un ritmo acelerado componiendo un extraño baile de halos y cuerpos. En la realidad digital de Internet, la identidad, ¿se afirma o se pierde? En esa comunidad/constelación de rostros quemados por el flash, la visibilidad, ¿se gana o se diluye en Andrómeda - nombre que etimológicamente significaría “quien tiene consciencia de los hombres” o, también, “quien gobierna a los hombres”?

Andromeda video is made of self-portraits of men, which men themselves have posted on the internet. However, as they took the photos standing in front of a mirror, the flashlight hides their faces, the most evident and common markers - or features (as of a face) - in one's identification. This paradoxical situation can be seen as ironical or tragic, depending on your actual state of mind or predisposition. Rennes' subject of inquiry is the individual here, the identification through action, the body, gender, sex, through belonging to a particular part of the universe. The images follow one another in a fierce tempo composing a strange dance of halos and bodies. Do you gain or lose your identity in a community like the ones in the digital reality of the internet - in this constellation of flashlight-stars? Are you visible or lost in Andromeda - whose name means, among others, "mindful of men", "ruling over men"?

Brain is still a kind of unknown planet of our inner universe. Brain scientist publish frequently new studies about the human brain and there are a lot of illustrations attached in scientific and medical journals. In this video there are some 150 illustration images of human brain placed on top of each other. The images disappear one by one. In the beginning the image with 150 transparent illustrations together seem like a weird map of 'accumulated knowledge'. The colours mix randomly. In the end there is only a simple sketch left.

Kai Rennes

Brain Drain - Fuga de cerebros / 2:57 min / 2012 / Original: drawings

El cerebro sigue siendo como un planeta desconocido dentro de nuestro universo interior. Los neurólogos suelen ilustrar con profusión sus artículos científicos. 150 ilustraciones del cerebro humano, yuxtapuestas al principio, van desapareciendo una tras otra. Las 150 transparencias empiezan dibujando juntas un extraño mapa del “conocimiento acumulado”. Los colores se mezclan aleatoriamente. Al final quedasólo un boceto.

Brain is still a kind of unknown planet of our inner universe. Brain scientist publish frequently new studies about the human brain and there are a lot of illustrations attached in scientific and medical journals. In this video there are some 150 illustration images of human brain placed on top of each other. The images disappear one by one. In the beginning the image with 150 transparent illustrations together seem like a weird map of 'accumulated knowledge'. The colours mix randomly. In the end there is only a simple sketch left.

Miia Rinne

Sea - Mar / 5:43 min / 2012 / Original: 35 mm film

Sea (Helsinki-Estocolmo), película de 35 mm pintada a mano, muestra un nocturno con mar embravecido. Por momentos, el paisaje se torna abstracto. La obra es una reflexión sobre las orillas, sobre el vivir en los márgenes. Esta película se estrenó este mismo otoño de 2012, simultáneamente en Helsinki y Estocolmo.

Sea (Helsinki-Stockholm) is a hand painted 35 mm film. It shows a wildly moving sea at night. At times the scenery disperses into abstraction. The work is about being on the shores. The premiere of the film is in Autumn 2012 at the same time in Helsinki, Finland, and Stockholm, Sweden.

Minna Suoniemi

Little Red Riding Hood and Wolf - La pequeña caperucita y el lobo / 1:30 min / 2012

En medio del bosque, una niña vestida de negro aúlla; su grito ralentizado recuerda al de una bestia: caperucita roja y el lobo feroz en un mismo personaje.

Little girl dressed in black stands in the forest and howls. The slowed down sound resembles the voice of some large animal. The little red riding hood and the big bad wolf meet in the same character.

Minna Suoniemi

Lullaby - Canción de cuna / 3:30 min

Lullaby es una versión más de las muchas nanas que en la historia del arte se han podido representar. Un niño juega con la cara de su madre, recostada en la cama; la madre gruñe y enseña sus colmillos, pero al niño no le asusta su madre-bestia.

Lullaby is a version of the many mother and child -motives throughout the history of art. The mother lies on a bed while the child is playing with her face. The mother growls and shows her fangs, but the child has no fear of her beast mother.

ESPACIO / *SPACE*

CENTROCENTRO CIBELES DE CULTURA Y CIUDADANÍA. 5Cs

Plaza de Cibeles, 1

28014 Madrid

info@centrocentro.org

Información general

T +34 91 480 00 08

Horario Exposiciones

Martes a domingo: 10.00 - 20.00 h.

Entrada gratuita

Transporte

Metro: Banco de España

Tren: Recoletos

Autobuses: 1, 2, 202, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, Línea Expres Aeropuerto

Aparcamiento: C/ Montalbán

Aparcamiento para bicicletas: C/ Montalbán 1

ORGANIZA / *ORGANIZERS*

COLABORADORES / *COLLABORATORS*

COLABORADORES TECNOLÓGICOS *TECHNOLOGY-SECTOR COLLABORATORS*

MEDIOS COLABORADORES / MEDIA COLLABORATORS

tve
metrópolis

PLASTIKĒ
Art Gallery

radio 3
rne

ATmósfera
técnica mixta sobre sonido y palabras

THE VISUAL
ARTBEAT

RAFAEL ZUBER HERNANDO arte contemporáneo

PARTNERS / PARTNERS

casimiro

第七届
台北数位艺术节
7th Digital Art Festival Taipei 2012

E i S

fundación
FArt
fondo
internacional
de las artes

VIDEO
FORMES
.COM
Art Video & Cultures Numériques
Video Art & Digital Cultures
CLEMONT-FERRAND

OFF LIMITS
GESTIÓN
DE PROYECTOS
CULTURALES

EL MASHROME FEST
Mashup Awards 2012-1st edition

Room Mate
HOTELS

subastas Segre

Aunque este libro-catálogo ha sido elaborado con el mayor esmero, MADATAC no se hace responsable de los errores que puedan haberse producido en el transcurso de su publicación.

Great care has been taken in producing this book-catalogue. Nonetheless, MADATAC cannot be held responsible for any errors that may appear.

Editorial Casimiro
www.casimirolibros.es
ISBN: 978-84-15715-07-8
DLP: M-38994-2012