

BILL VIOLA

29/05/08

Artista estadounidense especialista en videoarte, uno de los más conocidos y respetados en el mundo. Trabaja con medios electrónicos, video instalaciones, ambientes auditivos y performances de música electrónica.

Su obra se inspira por la espiritualidad, la filosofía zen, el sufismo, el taoísmo y la exploración del conflicto de la mística del medioevo.

En sus videos crea construcciones temporales complejas llenas de simbolismo y algunos elementos narrativos, siempre una imagen poética, siempre un discurso entero.

“Para mí, el paso de las ideas sobre perfección social a la idea de autoperfección constituyó un momento muy decisivo. Adopté esta idea, integrándola con la performance y el body art y partir de entonces he trabajado con ella”

Bill Viola nace en 1951 en New York. La vocación artística le surge ya en su infancia. Realiza sus estudios y se gradúa en estudios experimentales en la Universidad de Siracusa, centro pionero en la utilización de nuevos medios de expresión.

Comienza a trabajar con video a principios de la década de 1970. Sus primera obras son según el propio autor, "didácticas, basadas en el propio medio" y se desarrollan en forma paralela a una creciente preocupación por la percepción, el funcionamiento de la memoria, el misticismo, el paisaje y las culturas no occidentales, producto de un interés personal incentivado por sus continuos viajes fuera de los Estados Unidos.

A finales de los años 1970 y principios de los años 1980, sus ideas y su capacidad técnica experimentan un impulso, debido en parte al desarrollo de los medios audiovisuales y a su propia evolución en el plano personal.

Su obra cambia radicalmente en la necesidad de encontrar una solución al conflicto existencial del hombre con su entorno.

Su inquietud espiritual le llevó a viajar por todo el mundo, realizando numerosas grabaciones, como *Chott El-Djerid (A Portrait in Light and Heat)*, en el desierto de Túnez o *Hatsu Yume*, en Japón.

Bibliografía en el CENDEACEN CASTELLANO:

- **Bill Viola. Las horas invisibles** / -Sevilla: Andalucía. Consejería de Cultura, 2007. – 128 p.
ISBN 84-8266-681-9

EN INGLÉS:

- **The art of Bill Viola** / Chris Townsend ed. – London : Thames & Hudson, 2004. – 224 p.
ISBN 0-500-28472-5

- **Bill Viola** / David A. Ross y Peter Sellars – New York : Withney Museum of American Art , 1997. – 206 p.
ISBN 0-87427-114-2

- **Bill Viola. Hatsu – Yume First Dream** / David Elliot y Akio Obigane ed. – Mori Art Museum and Tankosha, 2006. – 201 p.
ISBN 4-473-03373-2

Material audiovisual

The Passing, Bill Viola, 1991. (54 min.)

Hatsu-Yume : First Dream, Bill Viola, 1981. (56 min.)

I don't know what it is I am like, 1986. (89 min.)

Bill Viola. Temporalidad y trascendencia, FMGB Guggenheim Bilbao, 2004.

Chott El-Djerid (A Portrait in Light and Heat), 1979. video (color y sonido) , 28 min.
New York, MoMA

A partir de *Chott el-Djerid* (1979), obra en la que Viola trabaja sobre las imprecisiones de la percepción en paisajes desérticos, su trabajo se orienta hacia una captación sensible de la realidad exterior. Sus imágenes plasman la acentuada identificación del artista con los paisajes desérticos que pasan a conformar para el autor la mejor representación de estados mentales interiores. "El paisaje puede existir como una reflexión sobre las paredes internas de la mente o como una proyección de un estado interior sobre el exterior. Los espacios abiertos y llanos se prestan a un monitoreo mas claro del mundo interior subjetivo. Los espacios urbanos contemporáneos hablan incesantemente... removiendo las sugerencias del exterior, las voces de los estados internos se vuelven mas intensas y claras".

En uno de sus múltiples viajes, conoció a la fotógrafa Kira Perov, que se convertiría en su mujer, apoyo fundamental en su carrera.

Son las vídeo instalaciones la parte más conocida de la obra de Viola. En ellas, aparecen de manera recurrente representaciones oníricas y temas como los ciclos vitales, el nacimiento o la muerte.

En su proceso de maduración, surge en él un interés creciente por el arte de periodos anteriores, y, específicamente, por el arte tardomedieval y renacentista. La muerte de su madre, que fue para el artista una experiencia extremadamente dolorosa, acentuó aún más su inclinación por lo espiritual, particularmente por su expresión en la pintura de dichas épocas.

Su obra *Emergence* y muchas otras más remiten directamente al Giotto, a los descendimientos de Van der Weyden, en sus montajes sobre las pasiones, aparte de los evidentes vínculos visuales con el arte cristiano, Viola trata de responder a inquietudes estrechamente relacionadas con nuestra fe: la resurrección, la culpa y su redención, la pureza y la purificación, el sentido del tiempo, las pasiones humanas y su relación con la pasión de Cristo, etc.

Sus respuestas no coinciden exactamente con las que la fe cristiana da a estos constantes interrogantes humanos, pero gran parte del camino lo recorre de la mano de las imágenes, los tonos, los enfoques, las referencias, el lenguaje de la tradición cristiana, sin buscar ni corregirlo ni tergiversarlo. Más bien lo trata con gran respeto, casi con adoración. Lo único es que, en un punto del recorrido, él o bien se para o bien decide experimentar otras resoluciones.

Entre sus exposiciones, destacan *Hatsu Yume*, en Japón, y *Bill Viola. Las Horas Invisibles* organizada por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en la Alhambra de Granada (España). En 2005, la Fundación La Caixa expuso en Madrid y otras ciudades españolas las piezas más destacadas de su proyecto dedicado a *Las Pasiones*.