

¿Eres OPTICA?
The Visual Way of Life

2009

optica

FESTIVAL

FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEOARTE
MADRID DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE
WWW.OPTICAFESTIVAL.COM

¿Eres OPTICA?
The visual way of life

© Bubi Canal "Polavision"

Optica Madrid 2009, Festival Internacional de Videoarte

El desarrollo tecnológico y, en especial, el lanzamiento de los equipos de vídeo digital han dotado al artista contemporáneo de nuevas herramientas que le aproximan al formato audiovisual, con una libertad e inmediatez creativa sin antecedentes. Este fácil acceso ha propiciado nuevas formas de cinematografía de marcado carácter experimental.

Hoy, el público muestra su interés por el videoarte en busca de obras que surgen a partir de formas familiares. Imágenes que no cuentan historias, diálogos en idiomas sin traducir. Experimentar significa ir en busca de lo desconocido. El videoarte rompe códigos establecidos, dando protagonismo a la esencia del cine: la luz, el sonido y el movimiento, llegando en algunos casos hasta la abstracción absoluta. Es así una de las formas más puras y natural de la cultura audiovisual, en la medida que implica una percepción subjetiva del espacio-tiempo, a través de la tecnología de la imagen electrónica.

Transitar el camino que conduce hacia la videocreación implica indagar por los senderos de la mirada. Una mirada que a lo largo de los años se ha transformado para dejarnos al descubierto su complicidad con la historia y su potencialidad discursiva traducida en imagen cultural. El mirar no es sólo un hábito que recorre aquello que está fuera de nosotros; sino que esta relación íntima con nuestro entorno responde también a un laboratorio interno. A la interioridad que se convierte en registro de

una memoria colectiva en el acto de retratarnos "desde adentro", con nuestra realidad.

Optica Festival es un inventario actual de actitudes, caracterizado por el eclecticismo necesario para entender el futuro. En este contexto, proponemos un modelo de investigación y difusión fundamentado en una revisión estructural de las nuevas corrientes audiovisuales a través de un proceso de exploración que implica la concepción de un espacio abierto.

Por otro lado, buscamos reacciones en el ámbito personal del espectador, inquietarle sobre sus propias fragilidades, rescatarle de la estandarización de conductas y del establecimiento de unas convenciones sociales basadas en una estrategia ocio/consumo que anestesia toda su posible intuición interior.

En definitiva, realizamos una indagación sobre la realidad, pero a partir de una "recomposición" de los elementos que la construyen. Descubriendo cómo construimos nuestros recuerdos, cómo, tanto la fantasía como los modelos preestablecidos, forman parte de la articulación de los espacios y la arquitectura, cómo "domesticamos" la vida a través de códigos. La copia, el reflejo o la recomposición, se constituyen aquí en una certera vía de conocimiento y análisis de la realidad.

Asociación Cultural Colectivo Interferencias

Sedes de Optica Festival Madrid

- ① La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2
28012 Madrid

La Casa Encendida es un centro social y cultural de Obra Social Caja Madrid abierto y dinámico, en el que se dan cita desde las expresiones artísticas más vanguardistas, a cursos y talleres sobre áreas como medio ambiente o solidaridad.

www.lacasaencendida.es

- ③ Casa de América
Plaza de la Cibeles, 2
28014 Madrid

El objetivo fundamental de Casa de América es generar un foro de ideas y debates sobre aspectos económicos, políticos, científicos, tecnológicos y culturales de Iberoamérica.

www.casamerica.es

- ④ Fundación Canal
Mateo Inurria, 2
28036 Madrid

La Fundación Canal se interesa por todas las manifestaciones artísticas que nacen de la relación del ser humano con su entorno. Este posicionamiento abre un rico abanico de posibilidades, disciplinas y lenguajes, sin perder de vista el fin último: hacer que el visitante reflexiones sobre el medio ambiente en general y el agua en particular. La imagen es el modo más directo de mostrar la realidad que nos rodea y las nuevas tecnologías aplicadas a las artes visuales ofrecen la versatilidad, inmediatez y velocidad de los lenguajes del siglo XXI.

www.fundacioncanal.es

- ⑤ Espacio Espora
Embajadores, 35
28012 Madrid

Espora propone un espacio cuyo núcleo da vida al arte y la creación en cualquier disciplina. Un proyecto dedicado a la cultura urbana, el arte, la moda, la serigrafía, el diseño...

www.espaciospora.com

© Juanma Carrillo "To play at crying"

Optica Madrid 2009, Programación:

Programa #1

Vicent Gisbert "AU" (5' 33") España ; Angela M. Gallo "The other side" (5' 35") EE.UU. ; Julie Sparsø Damkjær "Untitled (Passenger)" (8' 45") Dinamarca ; María Castellanos Vicente "Memoria_" (3' 04") España ; Antonio Martínez "Near the Egrees" (5' 36") EE.UU. ; Saul Saguatti "Roma Astratta" (7' 07") Italia ; Wilfried Agricola de Cologne "Silent cry" (3' 05") Alemania ; Jaana Partanen "A real princess" (6' 11") Finlandia ; Marius Leneweit & Rocío Rodríguez "... niland 1" (12' 53") Alemania & Venezuela ; Juanma Carrillo "To play at crying" (3' 34") España ; Anders Weberg "Dejected" (1' 14") Suecia ; Pixel In Fact "Dcandanze" (6' 13") España

Jueves 15 de Octubre, a las 18h:30

La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2
28012 Madrid

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.lacasaencendida.es

Programa #2

Natalia Saurin "Happy even after" (3' 34") Italia ; Isabel Castro Jung "Memoria de erizo" (6' 31") España ; Siri Ekker Svendsen "Preparations for the unknown" (6' 42") Noruega ; Daniel Kötter & Hannes Seidl "Film above the sofa" (11' 34") Alemania ; Jorge Claver "In your mind" (12') España ; Miguel Espada "Estigia" (7' 02") España ; Soren Thilo Funder "Friedlos (aka The Bandit Wolf-Man)" (8' 52") Dinamarca ; Robin Whenary "The boy, the bike and the apple" (4' 22") UK ; Carlos Cid "Kaizen" (4' 30") España

Viernes 16 de Octubre, a las 18h:00

La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2
28012 Madrid

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.lacasaencendida.es

Programa #3

Ana Esteve Reig "Haltung" (7' 10") España ; Compagnia dello Zukkero "Holy Image" (3' 05") Italia ; Colectivo Irvenc "Llena tus huecos huecos" (5' 43") España ; David Conill "The last room" (1' 49") España ; Aysegul Guruyksel "Nobody's pet" (6' 34") Turquía ; Irene Pis Labra & Tilo Martín Caravia "Brutalismo" (9' 51") España ; Beatriz Marín Urbán "Psycho Dairy" (1' 02") España ; Mitos Colom "Misión 1977, el contenido del disco de oro" (23' 18") España ; Ricardo Silveira aka Vj Electro-I-Man "Constelación de sueños" (2' 42") España ; Bubi Canal "Polavision" (2' 15") España

Sábado 17 de Octubre, a las 18h:00

La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2
28012 Madrid

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.lacasaencendida.es

"Exist/ential"

Programa comisariado por **Tim Cleuren**. Bélgica

Jueves 15 de Octubre, a las 19h:45

Philippe Cavalari. Bélgica ; Roger Claessens. Bélgica ; Bert Crabbé. Bélgica

Viernes 16 de Octubre, a las 19h:45

Alexia de Ville de Goyet. Bélgica ; Sabrina Harri. Finlandia ; Pauline Koehorst. Holanda

Sábado 17 de Octubre, a las 17h:30

Marie Ligier. Francia ; Jérôme Mayer. Francia ; Muriel Zanardi. Bélgica

La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2
28012 Madrid

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.lacasaencendida.es

Proyección obra del Colectivo Flat-E (UK)

Flat-e es un colectivo británico formado en 2001 por Robin McNicholas, Matt Bateman y Rob Slater. Flat-e se centra en la exploración del mundo de la videocreación, a través de directos audiovisuales, films e instalaciones. Además de proyectar algunos de sus más interesantes trabajos, presentaremos su obra más reciente "My secret heart".

www.flat-e.com

Jueves 15 de Octubre, a las 19h:30

La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2
28012 Madrid

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.lacasaencendida.es

© Foto: Ryan Jeffery

© Foto: Jean-Paul Frenay

Proyección obras de Ryan Jeffery (EE.UU.)

Destaca la presentación especial de su último proyecto "Younger". Su lenguaje filmico se centra en la interacción entre el sonido y la imagen, dando lugar a mundos que transitan entre el surrealismo y la narrativa, entre la abstracción figurada y pura. Su trabajo ha sido presentado en EE.UU., Europa y Japón.

www.wrongturn.org/ryan.html

Jean-Paul Frenay (Bélgica)

Realizador belga y artista visual que centra su trabajo en diversas disciplinas como el diseño gráfico, la fotografía, el rodaje de films, la música y los motion graphic. Nacido en Siegen, Jean-Paul pasó su juventud en Alemania. En 2001, se graduó con mención honorífica por la In.Ra.Cl Film School de Bruselas con su cortometraje "Cataresis: opus incertum".

www.frenayjp.be

Viernes 16 de Octubre, a las 19h:00

La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2
28012 Madrid

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.lacasaencendida.es

© Carlos Dittborn "Metrópolis Video-danza"

Programa #4

Carlos Dittborn "Metrópolis Video-danza" (29' 50") Chile ;
 Jenny Fonseca "Once cuerpos" (25' 30") Colombia ;
 Alejandro y Matías Ventura "El pájaro de Comala" (26' 12")
 Uruguay ; Belén Baptista y Santiago Ventura "Ya pasó todo"
 (23') Uruguay ; Adal Maldonado "Meche en Doble Luna Llena"
 (18' 24") Puerto Rico

Jueves 15 de Octubre, a las 18h:00

Casa de América
 Plaza de la Cibeles, 2
 28014 Madrid

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.casamerica.es

Programa #5

Arthur Tuoto "Disforme" (2' 27") Brasil ; Greta Rodríguez
 "Perimetro" (7') Cuba ; Juan José Herrera "Incandescencia"
 (3' 44") Méjico ; Germán Scelso "Un pensamiento de Laura"
 (3' 25") Argentina ; Patricia Rivera de la Cuadra "Auto" (2'
 57") Chile ; Efraín Galindo Romero "Ausente y presente" (10')
 Cuba ; Sandra Berduccy "Rastro de líneas" (5' 28") Bolivia ;
 Elizabeth Ross "Si no es no" (3' 44") Méjico ; Colectivo
 Amanda Frucht "Pasajero" (9' 20") Argentina ; Blanca
 Medellín "Automata" (5' 34") Méjico ; Lucimar Bello
 "Vasas.cities, from Alpes to Capri's Island" (13' 03') Brasil ;
 Juliana Alvarenga "Hand made in China" (8' 27") Brasil ;
 Alejandro Cano Escribano "El amor y la poesía" (10') España

Viernes 16 de Octubre, a las 18h:00

Casa de América
 Plaza de la Cibeles, 2
 28014 Madrid

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.casamerica.es

"Pulsiones ecuatoriales.2"

Ponencia + Programa comisariado por **María Belén Moncayo**. Ecuador

Esta segunda versión de "Pulsiones Ecuatoriales" compila 30 obras de 27 videoartistas y 3 colectivos del Ecuador, circunstancia que la convierte en la primera en su especie que se exhibe en Europa.

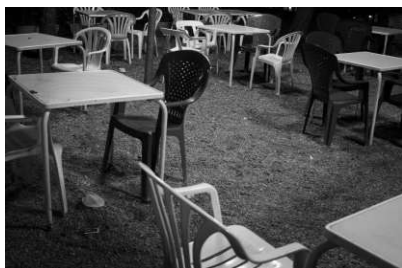
Los latidos de estas pulsiones palpitan por las siguientes venas conceptuales: Arqueología, 2 joyas analógicas con medio siglo de antigüedad y que ruedan sin marcapasos; Territorio, 3 palpitations distintas desde el corazón del mundo: El Ecuador; Signos Vitales, 8 glóbulos por donde fluye o se obstruye la sangre del planeta, del cuerpo, de la máquina; Ecuador vs. Mapa Mundi, 7 corazonadas especulativas sobre ecuatorianos emigrantes y hacedores auto-exiliados; Corte y Confección, 2 reflexiones posmodernas para cortarse las venas; ¿Qué es el arte? 4 no respuestas vertidas "con tinta sangre del corazón"; 3 finales 3, todos de infarto...

Sábado 17 de Octubre, a las 18h:00

Casa de América
 Plaza de la Cibeles, 2
 28014 Madrid

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.casamerica.es

© Cristina Suárez Pola "Heart full of love"

"The Human Emotion Project (HEP)"

Programa comisariado por **Debbie Douez**. España / Canadá

Parte 1ª

Debbie Douez. España / Canadá ; Robertina Sebjanic & Nika Autor. Eslovenia ; Alberto Guerreiro. Portugal ; Osvaldo Cibils. Uruguay ; Christy Walsh. EE.UU. ; Karina Smigla-Bobinski. Alemania ; 48073. Holanda ; Eduardo Cuadrado. España ; Richard Jochum. EE.UU. ; Adamo Macri. Canadá ; Alison Williams. Sudáfrica ; Masha Yozefpolsky. Israel ; Anders Weberg. Suecia ; Pablo de Castro. España ; Paolo Bonfiglio. Italia ; Marty McCutcheon. EE.UU. ; Vienne Chan. China-Canadá ; Jose Drummond. Portugal ; Michael Chang. Dinamarca

Jueves 15 de Octubre, a las 19:00

Espacio Espora
Embajadores, 35
28012 Madrid

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.espaciospora.com

Parte 2ª

Tim White-Sobiski. EE.UU. ; Lemeh42. Italia ; Debbie Douez. España-Canadá ; Tatiana de Luxe. Alemania ; Tristan Mory. Francia ; Glenn Church. UK ; Roy LaGrone. Italia/EE.UU. ; Ektoras Binikos. EE.UU. ; Anders Weberg. Suecia ; Alvaro Pérez Mulas. España ; Gaia Bartolini. Italia ; John Benneth. Dinamarca ; Nicles Hallberg. Suecia ; Irina Gabián. Luxemburgo ; Mads Ljungdahl. Dinamarca ; José L. Pajares. España ; Alicia Felberbaum. UK ; Ebert Brothers. Alemania

Viernes 16 de Octubre, a las 19:00

Espacio Espora
Embajadores, 35
28012 Madrid

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.espaciospora.com

Programa #6

Chema Alonso "Dulce Pánico" (13' 20") España ; Fabio Scacchioli "Dead SEEquences" (4' 10") Italia ; Florence Babin "Atra bilis" (4' 42") Francia ; Helena de la Cruz "Atlas. Cartografías y demás cuerpos celestes" (4' 48") España ; Javier Largen "Crash!" (5' 32") España ; Bonus-Extra "Cenicenta" (5' 02") España ; Cristina Suárez Pola "Heart full of love" (2' 10") España ; Gisela Llobet "Cutting Image" (4' 42") España ; Cristina Rodrigo "Live Show" (1' 50") España ; Casilda Sánchez "Sight" (1' 50") España ; Fran Orallo "El Funambulista" (8' 46") España ; Ana Iribas Rudín "Hipnosis II-B (Bañera)" (3' 25") España ; Rose @ present "Infrave" (3' 03") España

Sábado 17 de Octubre, a las 19:00

Espacio Espora
Embajadores, 35
28012 Madrid

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.espaciospora.com

© Marius Lenewit y Rocío Rodríguez "... niland 1"

"La Tierra, el Agua, la Vida..."

Programa comisariado por **Optica Festival**. España

El agua cubre 3/4 partes de la superficie terrestre. Es un elemento esencial para la vida. El cuerpo humano está compuesto de entre un 55% y un 78% de agua, dependiendo de sus medidas y complejión. La relación del hombre con el agua en las diferentes sociedades ha dictado las formas de percibir el agua como don de la naturaleza.

La compilación presentada en colaboración con la Fundación Canal de Isabel II, dentro del contexto de Optica Madrid 2009, muestra cómo videoartistas de diferentes culturas integran dentro de su obra y en diferentes contextos el agua como elemento principal en el desarrollo de su creación.

Egoitz Sánchez Gorostidi "Respira" (5' 15") España ; Robin Whenary "The boy, the bike and the apple" (4' 22") UK ; Marius Lenewit y Rocío Rodríguez "... niland 1" (12' 53") Alemania / Venezuela ; Miguel Espada "Estigia" (7' 02") España ; Angel García Roldán "Närke" (22' 01") España ; Colectivo Irvine "Llena tus huecos huecos" (5' 43") España ; Guli Silberstein "Beach"(4' 54") Israel ; Ana Clara Polat Mintz "Mamá y yo" (3' 33") Israel ; Emma Bowen "H2O" (4' 09") Escocia

Sábado 17 de Octubre, a las 11h:00

Fundación Canal
Mateo Inurria, 2
28036 Madrid

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.fundacioncanal.es

Actividades paralelas:

Acto inaugural Optica Madrid 2009

+ "Como mínimo hacen falta dos", acción de Ana Matey

Miércoles 14 de octubre, a partir de las 19h:00

Espacio Espora
Embajadores, 35
28012 Madrid

www.espaciospora.com

"Acidia", videoinstalación de Francisco Brives (España)

La pieza nace de la investigación sobre el papel de rol de la mujer a través de las distintas etapas de la historia, la percepción y las imposiciones sociales sobre el cuerpo femenino y su papel en lo social, lo familiar y lo humano.

Del miércoles 14 al sábado 17 de Octubre

Espacio Espora
Embajadores, 35
28012 Madrid

www.espaciospora.com

"Dov'è il mio ben"

Performance de Filippos Tsiotsopoulos (Grecia)

Razones para vivir y morir, razones para ver la verdad y razones para ignorarla. Retrato de una figura perforada en el escenario de su enfado. Está revelando razones para vivir y morir mientras suena Claudio Monteverdi.

Jueves 15 de Octubre, a las 18h:00

La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2
28012 Madrid

www.lacasaencendida.es

Velcroart Net (España)

Velcroart nace en 2005 de la unión entre Marta Azparren y Raquel Samaniego. Se trata de un juego que consiste en desarrollar una vida artística completa. El usuario gana cuando consigue el objetivo del juego, que es tener al menos una obra suya en la colección permanente del museo.

Sábado 17 de Octubre, a las 17h:00

La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2
28012 Madrid

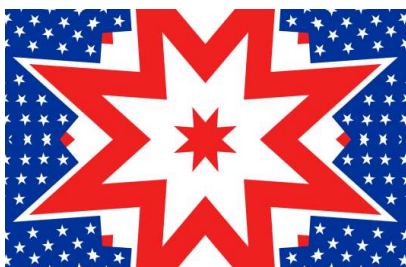
www.lacasaencendida.es

© Foto: Zan Lyons

© Foto: Zan Lyons

© Foto: Max Hattler

© Foto: Max Hattler

Optica Madrid Audiovisual System

**Directo Audiovisual - Apertura del Festival
Zan Lyons (UK)**

Zan es un joven "maestro" en el uso de los ordenadores portátiles afincado en Londres. Violinista autodidacta, ha conseguido una gran reputación gracias a sus arriesgadas composiciones y sus explosivos directos audiovisuales. Su fusión de ráfagas electrónicas y orquestaciones inquietantes de violín le han valido comparaciones con artistas como Aphex Twin, Björk, Philip Glass o Joy Division.

www.zanlyons.com

Jueves 15 de Octubre, a las 20h:00

**La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2
28012 Madrid**

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.lacasaencendida.es

**"Oh Yes", directo audiovisual
Max Hattler + Noriko Okaku (Alemania / Japón)**

El primer contacto entre Max y Noriko fue cuando ambos estudiaban en el Royal College of Art. Aunque su trabajo es diferente, existen múltiples paralelismos que les aproximan al mundo de la cinematografía: su experimentalidad, su estilo semi-narrativo y la no utilización de diálogos. Han colaborado en varios proyectos y de manera ocasional actúan en directo de forma conjunta.

www.maxhattler.com
www.norioka.net

Viernes 16 de Octubre, a las 20h:00

**La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2
28012 Madrid**

Entrada libre hasta completar el aforo.

www.lacasaencendida.es

Organiza: Asociación Cultural Colectivo Interferencias
Apartado de Correos 529
33200 Gijón-Asturias

Producción: Area Creativa Diseño & Comunicación
areacreativa@telecable.es

Director General:
José Ramón González Saiz
director@opticafestival.com

Directora Adjunta:
Patricia Peláez Alvarez
patricia.pelaez@opticafestival.com

Director Optica Madrid:
Lar Peterson
lar.peterson@opticafestival.com

Director Adjunto Optica Madrid:
Jon Alberdi
jon.alberdi@opticafestival.com

Relaciones Externas:
Vera Domínguez
vera.dominguez@opticafestival.com

Departamento de Prensa:
Alex J. Santos
press@opticafestival.com

Secretaría General:
Carla Sanjuán
info@opticafestival.com

Una iniciativa de:

colectivo
interferencias

En colaboración con:

LA CASA ENCENDIDA

CASA AMÉRICA

FUNDACIÓN CANAL
Canal de Isabel II

Con la participación de:

Medios colaboradores:

archivo
ESCOPIA
nuevos medios
ecuador

NEO2

vjspain
.com