

Sensxperiment : Inmersión Sensorial presenta una serie de obras que en su mayoría comparten un lenguaje abstracto y que buscan oponerse, en su exhibición y recepción, a la deliberada frontalidad tradicional de los espectáculos audiovisuales. De este modo nuestra intención es pensar sobre esta tendencia creciente, sobre su relación con otras artes y sobre su relevancia histórica y estética.

Dentro de esta reflexión se han traído algunas obras clásicas ya definidas o clasificadas en estilos como el estructuralismo y el minimalismo. Estas obras no sólo se programan ahora por las subversiones formales, lingüísticas y teóricas que presentaron en su día, sino por el modo en que cambiaron la percepción del espectador y por la influencia que han dejado en trabajos audiovisuales posteriores.

Quizás por estar dentro de las vías de esas vanguardias históricas, la mayoría de los trabajos que se presentan desarrollan un lenguaje abstracto, llevándolo muchas veces hasta sus últimas consecuencias. Es el caso de las obras que a partir de las investigaciones de las *flicker films*, hacen de proposiciones estructurales y materialistas el principio de una herramienta que puede

llegar a producir alucinaciones, epilepsia y otras alteraciones neurológicas.

Es fácil ver cierta continuidad entre estos antecedentes y algunas de las obras más recientes presentadas en el encuentro. Sin embargo estas últimas, conscientes de los efectos descritos, trabajan sobre ellos en lugar de sobre la experimentación lingüística del medio. Este factor es posiblemente el que mejor define las obras mostradas en *Sensxperiment*, presentes tanto por su relevancia en la experimentación artística, como por las alteraciones sensoriales que producen en el espectador.

Por otra parte, esta preocupación por los efectos en la percepción lleva inevitablemente a repensar los lugares de exhibición opiniéndose a la frontalidad que exigían la pantalla, el teatro o la sala de conciertos. La gran mayoría de la cultura producida para esos lugares se basa en una representación normativa del espacio, en la que a través de la mirada, el espectador se incluye en el tiempo de una narración. Ese modelo potencia un espectador que mira y escucha la pantalla, se abstrae de su propio tiempo y en definitiva se entretiene. Si las narraciones audiovisuales llevan nuestro cuerpo a otro lugar para que allí nos impliquemos

en una historia, lo inmersivo hace que el espacio en el que estamos parezca desaparecer o, con suerte, que parezca que va a desaparecer nuestro cuerpo.

La transfiguración del espacio ya está presente, en cierto modo y de manera seminal, en algunas de las obras históricas aquí presentadas. En el momento actual en que las salas de cine como espacios de exhibición de cultura están en crisis, algunas de estas propuestas permiten replantearse una manera de transformar dichos lugares. Así el cine en directo y los espectáculos multimedia, que también han aprendido mucho en los clubes de música, hacen del audiovisual un espacio donde prima la experiencia por encima del relato.

Esta puesta en contexto, sumada al resto de eventos que prepara *Sensxperiment*, trata de repensar la naturaleza del audiovisual comúnmente entendido desde la imagen. Visto y leído pero rara vez escuchado. Trata, en definitiva, una serie de trabajos que permiten conocer lo audiovisual desde su naturaleza mixta salvando la hegemonía de lo visual. Con esta invitación a escuchar las imágenes, se presenta este ciclo audiovisual de *Sensxperiment: Inmersión Sensorial*.

Ciclo programado por José Luis Espejo, Blanca Rego y Pablo Sanz.

SENSXPERIMENT 2011

IMMERSIÓN SENSORIAL

11º Encuentro Internacional de Creación
Lucena-Córdoba
CICLO AUDIOVISUAL

Más info: www.sensxperiment.es
Síguelo en: www.mediateletipos.net

Miércoles 6 Octubre 2010
20.30h

Sala La etiqueta me duele.
Lucena.

EFFECTO FLICKER: LA DREAM MACHINE

Descrita como "la primera obra de arte para ser observada con los ojos cerrados", la Dream Machine es un dispositivo que puede provocar un estado de ensoñación y fenómenos perceptivos como la visión de patrones de formas y colores. Flicker es un documental que narra la historia de la Dream machine y de su creador, Brian Gysin. La película entrelaza la historia de la propia máquina con testimonios de músicos, artistas y algunos conocidos de Gysin que experimentaron con ella en sus inicios.

Exposición del 6 al 20 de Octubre

Filmoteca de Andalucía, Sala Val del Omar.
C/Mejía y Corella, 5. Córdoba

Sala La etiqueta me duele.
C/Flores de Negróf. Lucena (Córdoba)

Teatro Palácio Erisana.
Plaza Nueva s/n. Lucena (Córdoba)

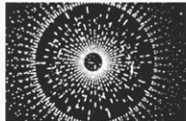
Jueves 16 Sep. 2010 | 19h.
Filmoteca de Andalucía, Córdoba.
Sala Val del Omar.

Sesión #1 | 76' + Forum

Forum: Con la intervención de Juan Cantiziani, Pablo Sanz y José Luis Espejo.

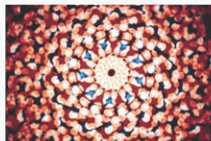
Allures. Jordan Belson.
Lapis. James Whitney.
Impresiones en la alta atmósfera. José Antonio Sistiaga.
Spacy. Takashi Ito.
1859. Fred Worden.
The flicker. Tony Conrad.

Allures. Jordan Belson.
Estados Unidos. 1961
8 min, 16mm, color, sonido.

Una ilustración de elementos visuales relacionados con las alucinaciones y la percepción física. En palabras del propio Belson: "...una combinación de estructuras moleculares y eventos astronómicos mezclados con el subconsciente y los fenómenos subjetivos - todo ello ocurriendo simultáneamente. El inicio es puramente sensorial, el final quizás totalmente inmaterial. Parece que de algún modo se mueva desde la materia hacia el espíritu".

Lapis. James Whitney.
Estados Unidos. 1963-1966.
10 min, 16mm, color, sonido.

Un clásico en la tradición de la música visual. Partiendo estrictamente de las variaciones del círculo y con una banda sonora de rasgos hindúes a cargo de Ravi Shankar, Lapis es una sugestiva experiencia con infinitud de puntos que se multiplican en sereno éxtasis, vibrantes en un caleidoscopio de luz y color.

Impresiones en la alta atmósfera. José Antonio Sistiaga. España. 1968-69.
7 min, 35mm (orig 70mm), color, muda.

Poema visual basado en el tratamiento escultórico de la luz. Concebida para su proyección en cines Imax / Omnimax de pantalla gigante, es una de las últimas obras de Sistiaga. Pintando directamente a mano sobre el celulo-

laidé, sin técnicas de impresión ni efectos fotográficos, el visionado de sus películas en formato original constituye una experiencia única.

Spacy. Takashi Ito.
Japón. 1981.
10 min, b/n, sonido.

700 fotogramas montados meticulosamente para representar los refraneros de un espacio infinito sólo imaginable dentro de las normas cinematográficas. Una conciencia hipnótica que lleva al espectador por la falsa profundidad de sus planos.

1859. Fred Worden.
Estados Unidos. 2008.
11 min, DV, muda.

"El LSD es ilegal, 1859 no." - Fred Worden

The flicker. Tony Conrad.
Estados Unidos. 1966.
30 min, 16mm, b/n, sonido.

Un texto inicial advierte de los daños físicos y mentales que el visionado de esta película puede producir. Unos instantes después la pantalla comienza a parpadear incesantemente, variando progresivamente su ritmo. Un filme intenso compuesto tan sólo de fotogramas opacos y vacíos con una banda sonora a base de pulsos electrónicos. Una intensa experiencia estroboscópica que desafía la capacidad perceptiva del espectador. Ha sido descrita como "cine minimalista con un efecto máximo". Conrad se inspiró para hacerla en teorías neurológicas relacionadas con la auto-estimulación intracerebral.

Los llamados "flicker films" o "películas parpadantes" surgieron en los años sesenta y se caracterizan por el uso de cambios rápidos entre fotogramas contrastados. Precedido tan sólo por Annulf Rainer (1958-60), del austríaco Peter Kubelka, The Flicker es uno de los ejemplos más conocidos del flicker monocromo e icono del cine estructural.

Martes 5 Oct. 2010
2 pases 18.00h. y 21.00h.

Filmoteca de Andalucía, Córdoba.
Sala Val del Omar.

Jueves 7 Oct. 2010
20.30h.

Teatro Palácio Erisana. Lucena
Sesión #2 | 76'

Serene Velocity. Ernie Gehr.
Instructions for a Light and Sound Machine. Peter Tscherskassy.
Crossroads. Bruce Conner.

Serene Velocity. Ernie Gehr.
Estados Unidos. 1970.
23 min, 16 mm (a 16 fps), color, muda.

Un plano fijo de un pasillo vacío que parece moverse gracias a los cambios de distancia focal del objetivo de la cámara, generando una composición silenciosa e hipnótica que juega con la percepción de los espectadores utilizando simplemente un ritmo visual. "El celuloide es una intensidad variable de luz, un balance temporal interno, un movimiento dentro de un espacio determinado" - Ernie Gehr.

Instructions for a Light and Sound Machine. Peter Tscherskassy.
Austria. 2005.
17 min, 35mm, b/n, sonido.

El director manipula la relación entre el espectador y las imágenes, subrayando la violación que implica el acto de mirar. La lucha del protagonista contra el material fílmico es exactamente lo mismo que el filme produce a nuestra percepción sensorial.

CROSSROADS. Bruce Conner.
Estados Unidos. 1976.
36 min, b/n, sonido.

La imagen obsesiva de una explosión atómica se repite una y otra vez desde distintos puntos de vista. Un montaje de enorme belleza y espectacularidad que va generando una sensación de desasosiego al identificar la imagen representada como hecho más allá de su forma.

Martes 19 Oct. 2010
2 pases 18.00h. y 21.00h.

Filmoteca de Andalucía, Córdoba.
Sesión #3 | 90'

OPTOFONICA :Surround Cinema.
En colaboración con OPTOFONICA LAB.
<http://www.optofonica.com>

En lugar de la creación de meros objetos de seducción estética, está surgiendo una nueva forma de arte, la cual invita a trascender los límites habituales de la percepción. Busca desplazar la atención del observador desde la atención a los objetos físicos que estimulan la percepción, hacia el acto perceptual en sí mismo.

OPTOFONICA presenta entonces audiovisuales inmersivos que incitan a una conciencia multisensorial del espacio físico y del mental-imaginado. Una variedad de trabajos que examinan todo tipo de fenómenos perceptuales como la visión estroboscópica y la interferencia de ondas cerebrales o la materialidad kinética, basándose en dinámica de fluidos, magnetismo, etc. Todos los trabajos comparten la búsqueda de espacios y estados ocultos y transitorios que navegan por nuestro espectro perceptual.

Trabajos de : Evelina Domnitch + Dmitry Gelfand + Richard Chartier, Ryan Jeffery + Scanner, telcoystems, Ryochi Kurokawa, Ranta Horio, Jason Graham + Kim Cascone + Ted Skoloz, Kolgen, Katta Matthews, Marcel Wirock, Martijn Van Boven, Otobai, Rayxox, Lia + @C, Bas Van Koolwijk, Frank Bretschneider, Domenico Scajojo, Pe Liang + Zimoun, Quayola + Mira Calix + Autobahn, Ulf Langheinrich, Skiff + David Muth & Haz, Kurt Hentschinger, Natalie Bewernitz + Marek Golowski.

Martes 19 Oct. 2010. 20.00h
Filmoteca de Andalucía, Córdoba.
Sala Val del Omar.

Live Cinema: **Optical Machines (SHIFT)**
<http://www.opticalmachines.nl>

(SHIFT) constituye una auténtica experiencia audiovisual en directo. (SHIFT) es una Caja de Pandora. Un conjunto dispositivo con una batería de luces forma la base tecnológica para un juego basado en patrones de interferencia y animación abstracta. Imágenes de luz generadas, manipuladas, mezcladas y proyectadas en directo, empleando construcciones electromecánicas. La banda sonora se genera a partir de la intensidad de la luz y afecta a su vez a esta, creando así una interacción directa entre sonido e imagen.

Miércoles 22 Diciembre 2010
2 pases 18.00h. y 21.00h.

Filmoteca de Andalucía, Córdoba.
Sala Val del Omar.

Sesión #4 | 84'

Berlin Horse. Malcolm Le Grice.
Sync Up Element. Stom Sogo.
Peयोte Queen. Storm of Hirsch.
Impulsos ópticos en progresión geométrica. Javier Aguirre.
Epileptic Seizure Comparison. Paul Sharits.

Berlin Horse. Malcolm Le Grice.
Inglaterra. 1970.
9 min, 16mm, color, sonido.

Un clásico de la hipnosis audiovisual que nunca se revisitará demasiadas veces. Berlin Horse examina cómo los mecanismos del ojo y la mente funcionan conjuntamente para percibir una estructura rítmica. Otro ejemplo de la vocación de parte del cine experimental por explorar el propio paso del tiempo. Dos temas cinematográficos y una pieza de Brian Eno, son los únicos materiales para una obra de inusual belleza. Obra maestra.

Sync Up Element. Stom Sogo.
Japón/Estados Unidos. 2007.
23 min, vídeo, sonido.

"Desde que era adolescente, tengo ataques epilépticos. Este año tuve dos. Es como un flashback de memoria, envuelto por una variedad de cálidas imágenes de mi infancia. En esta película, una chica y un chico bisexual están bailando, una especie de amor. Sin embargo, puede que no los veas; una luz parpadante hace que veas las imágenes limpias de tu interior (...). Todas mis piezas cinematográficas se basan de diferente manera en la abstracción de los sentimientos de gente que ha sido relegada a un rincón o que se encuentra atrapada en su propio laberinto. Sync Up Element es un sueño de cura en nuestras vidas digitales basadas en la información. No estoy curando una medicina pero la experiencia del visionado puede abrir muchos descubrimientos en los detalles naturales de nuestros propios recuerdos."

Peयोte Queen. Storm of Hirsch.
Estados Unidos. 1965.
9 min, 16mm, color, sonido.

Peयोte Queen es un sueño de cura en nuestras vidas digitales basadas en la información. No estoy curando una medicina pero la experiencia del visionado puede abrir muchos descubrimientos en los detalles naturales de nuestros propios recuerdos. - Storm Sogo. La banda sonora está basada en una composición de William Basinski.

Clásico del cine experimental que si bien hoy ha perdido gran parte de su potencial psicodélico, sigue resultando un buen ejemplo de cine lísergico. Construida a base de película pintada, superposiciones, imágenes desdobladas y con acompañamiento de sonidos rítmicos y música popular, se presenta como precedente de toda cierta tendencia audiovisual.

"Una exploración más allá de los colores del ritual y del pensamiento; un viaje a través del inframundo del transtorno sensorial". - Canyon Cinema

Impulsos ópticos en progresión geométrica. Javier Aguirre.
España. 1970.
9 min, 35 mm, color, sonido.

Perficiente al ciclo de Anti-Cine del mismo autor, representa la adaptación cinematográfica literal del principio que enuncia su título. Con banda sonora de Eduardo Polonio, lo que se pensó como una traesgación lingüística, se ha convertido con el tiempo en una obra de inmersión total.

Epileptic Seizure Comparison. Paul Sharits.
Estados Unidos. 1976.
34 min, 16mm, color, sonido.

"Un intento de reconstituir ritmos de sonido y luz en un espacio íntimo en el que los espectadores no epilépticos puedan experimentar bajo condiciones controladas el potencial de las convulsiones". - Paul Sharits

Miércoles 22 Dic. 2010. 20.00h
Filmoteca de Andalucía, Córdoba.
Sala Val del Omar.

Live Cinema: **SYNCHRONATOR**
<http://www.synchronator.com>

Synchronator es el proyecto audiovisual de Bas van Koolwijk y Gert-Jan Prens, en el que investigan las relaciones entre imagen y sonido a través de la combinación de herramientas digitales y analógicas, explorando las características propias de estas tecnologías. Desde el inicio de su colaboración en 2006, desarrollan el proyecto a través de la creación de dispositivos para la transmisión, modulación y distorsión de señales, los cuales son puestos a prueba durante sus performances en directo.