

Exposición 14 de junio – 18 de septiembre, 2023

Edificio Sabatini, Planta 3

Angela Melitopoulos

Cine(so)matrix

Angela Melitopoulos, *Matri Linear B. Surfacing Earth* [Matrilinea B. Tierra emergente], 2021. Videoinstalación multicanal
© Angela Melitopoulos, VEGAP, Madrid, 2023

MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

Alumna de Nam June Paik en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf (Alemania), la formación de Angela Melitopoulos (Múnich, 1961) parte de una aproximación autorreflexiva al vídeo como medio. Su práctica artística se caracteriza por una curiosidad investigativa que atraviesa tanto las cuestiones suscitadas en sus videoensayos, como los medios técnicos y expresivos que emplea en su realización y su posterior formalización espacial en instalaciones.

Así como Gilles Deleuze encontró en la filosofía de Henri Bergson las claves para pensar la imagen cinematográfica, el vídeo le permite a Melitopoulos una actualización aún más precisa de las intuiciones bergsonianas acerca de la *imagen-materia* y la *percepción pura*. A través de la captura de flujos de imagen y sonido, y la posibilidad de procesarlos y recombinarlos, la tecnología del vídeo puede imitar el funcionamiento de la percepción y la memoria. Por ello, este medio le es útil para estudiar y entender los procesos de formación de la subjetividad y constituye una herramienta con la que enfrentar, desde el campo artístico, las representaciones dominantes y sus efectos empobrecedores.

En las dos obras que abren y cierran la exposición vemos, respectivamente, unas manos anónimas tejiendo rítmicamente en un telar (*Passing Drama* [De paso por Drama, 1999]) y a la antropóloga feminista Diane Bell sosteniendo un tejido entre sus manos (*Matri Linear B. Surfacing Earth* [Matrilineal B. Tierra

emergente, 2021]). Bell comenta en la escena: “Esta es una pieza tejida por las mujeres Nga-rindjeri del sudeste de Australia. Las tejen con juncos de agua dulce y duran muchísimo tiempo [...] Cuando se teje se cuentan historias [...] Estas mujeres tejen objetos que son parte de su vida y su economía [...] Todas empiezan desde este núcleo central, aquí [...] Y mientras lo hacen, cuentan una historia [...] Esto va de estar conectadas, todas las hebras están conectadas”. Como apunta el sociólogo y filósofo Maurizio Lazzarato, colaborador frecuente de la artista, la técnica del tejido es tanto metáfora como ejemplo del proceso de construcción de imágenes en vídeo en la obra de Melitopoulos, y apela a una forma propia de entender los flujos que tejen y destejen constantemente el mundo.

Melitopoulos experimenta con el montaje no lineal y una narración atenta al detalle, con sus texturas e intensidades. “Mi trabajo habla de afectos y procesos que ocurren antes de la representación y el discurso”. Así, busca exponer los sentidos de quien observa a la

Angela Melitopoulos,
Passing Drama [De paso por
Drama], 1999. Videoensayo
© Angela Melitopoulos, VEGAP,
Madrid, 2023

inconmensurable exuberancia presente en la comunalidad material del mundo, frustrando las identificaciones –capitalistas, coloniales y patriarcales– que dan por cerrado su sentido y dejando el cuerpo sintiente siempre abierto a nuevas formas de relacionarse con ella.

La artista reconoce en *Passing Drama* el comienzo de una nueva forma de trabajar con el vídeo que, en este caso, se centra en la forma de las pequeñas historias de refugiados y migrantes, desplazados de la Historia con mayúsculas. Tal y como apunta Melitopoulos:

En tanto que migrante, uno o una vive en un mundo de diferencias, singularidades, heterogeneidades (el “aquí” de donde se ha migrado y el “allá” de donde se viene; la lengua materna y la lengua que se tiene que aprender y la cultura a la que hay que adaptarse). Se vive en varios mundos al mismo tiempo, irreductibles a uno solo: se les ha de dejar existir simultáneamente porque, si se oponen unos a otros, las diferencias se transforman

en antagonismos y se corre el riesgo de verse destruido. A fin de evitar esta destrucción, es necesario observar desde muy cerca lo singular, para ver cómo un detalle se puede poner en relación con el siguiente detalle en cada situación particular, relacionar una singularidad con la siguiente. Como migrante, en cierto sentido uno o una se ve compelida a practicar diariamente un tipo de ‘edición no lineal’, lo que significa poner en relación, en el pensamiento y en la acción, elementos heterogéneos que normalmente se perciben como contradictorios. Este tipo de actos constituyen un comportamiento micropolítico que es negado e ignorado por la dimensión macropolítica.

Esta reflexión acerca de la dispersión de la memoria migrante es el punto de partida para concebir la noción de *cronopaisaje*, a cuyo desarrollo teórico y práctico dedicó varios años en la década de 2000. Inicia entonces la plataforma de trabajo en red Timescapes [Cronopaisajes], compuesta por artistas, investigadores y activistas conectados a través de internet que

Angela Melitopoulos, *Corridor X* [Corredor X], 2006. Videoinstalación multicanal
 © Angela Melitopoulos, VEGAP, Madrid, 2023

contribuyeron con sus respectivas filmaciones a generar un banco de imágenes con el que investigar sobre nuevas técnicas narrativas como espacio constitutivo de lo común, en contra de las lógicas de segmentación de la memoria, la comunicación y los espacios de la imaginación. La obra *Corridor X* [Corredor X, 2006], descrita por su realizadora como una *road movie* a doble pantalla, es parte de este proyecto cooperativo. Producida como un ensayo audiovisual, la pieza da cuenta del impacto que los grandes proyectos de infraestructuras de comunicación tienen sobre la geografía psíquica de las poblaciones afectadas por las mismas.

Del mismo modo que *Corridor X* y su epílogo *Unearthing Disaster* [Desenterrar el desastre, 2013] —realizada junto con la artista Angela Anderson— experimentan con el género *road movie*, el documental *The Cell. Antonio Negri and the Prison* [La Celda. Antoni Negri y la prisión, 2008] cuestiona el género biográfico y la entrevista explorando las posibilidades de la narración no lineal abiertas por el formato DVD: estructurado en un prólogo y tres capítulos, la obra recoge las entrevistas que Melitopoulos realizó al filósofo en tres momentos

(exilio parisino en 1997, prisión en Rebibbia en 1998 y arresto domiciliario en Roma en 2003), sugiriendo distintos visionados a partir de subtramas vinculadas entre sí.

Por otro lado, el videoensayo *The Language of Things* [El lenguaje de las cosas, 2007] se recrea en la experiencia de una comunalidad material que permite la comunicación entre todos los seres y cosas, condición defendida por Walter Benjamin en su ensayo *Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos* (1916), del cual se extraen fragmentos que acompañan el montaje de imágenes tomadas en el paisaje hipertecnológico del Japón contemporáneo. En esta pieza se anticipa una clara preocupación por disolver las dicotomías antropocéntricas naturaleza/cultura y sujeto/objeto, investigación que continúa junto a Maurizio Lazzarato en la década de 2010. Retomando la noción de *animismo maquínico*, acuñada por Félix Guattari, estas investigaciones dan lugar a los videoensayos en tres pantallas *Assemblages* [Agenciamientos, 2010] y *The Life of Particles* [La vida de las partículas, 2012]. En estas obras Melitopoulos continúa prestando especial atención a la redistribución espacial de los estímulos visuales

Angela Melitopoulos, *The Language of Things*
[El lenguaje de las cosas], 2007. Videoensayo
© Angela Melitopoulos, VEGAP, Madrid, 2023

y sonoros que el cine convencional centraliza sistemáticamente en una pantalla única y en normas acústicas altamente estandarizadas.

Es el caso también de *The Refrain* [El ritornelo, 2015], desplegada en cuatro pantallas. Esta retoma el concepto *ritornelo* puesto en circulación por Deleuze y Guattari, para hacer visible y audible la repetición y variación de gestos, signos, palabras y cánticos que acompañan y dan consistencia a la defensa y la vinculación de las comunidades de las islas de Okinawa (Japón) y Jeju (Korea del Sur) con sus territorios, ocupados militarmente por Estados Unidos desde hace años.

En los últimos años, las preocupaciones ecológicas, presentes en trabajos anteriores, han pasado a un primer plano en el proyecto *Matrix Linear B*, actualmente en proceso, y del que se muestran en la exposición sus dos primeras partes: *Revisionen* [Revisiones, 2022]

Angela Melitopoulos, *The Life of Particles*
[La vida de las partículas], 2012. Videoinstalación multicanal
© Angela Melitopoulos, VEGAP, Madrid, 2023

y *Surfacing Earth* [Tierra emergente, 2021]. Esta investigación toma como punto de partida los poderes expresivos de la superficie terrestre para entender esta como *paisajes parlantes*, agencias de un enunciado que debemos aprender a ver. El proyecto explora las formas de ver y relacionarse con el entorno, propias de la cultura extractivista imperante, con las tecnologías de visión que las acompañan, interrogándolas a partir de las recientes investigaciones sobre los yacimientos preneolíticos de la Baja Austria o la cosmovisión de los pueblos aborígenes de Australia. Lejos de una visión romántica o nostálgica, estas obras señalan la urgencia de sintonizar con un *tiempo profundo* capaz de “entender las constelaciones, el polvo de estrellas o el devenir del mundo como narrativas reales, geológicas y culturales” y con cosmologías matriciales, en las que “la fuerza viva actúa en todo, transversalmente, a través de diferentes niveles de vida.”