

JORNADAS FILOSÓFICAS: “ESTÉTICA, MÍSTICA, HERMENÉUTICA”

Organiza: Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica
Crítica «HERCRITIA»

Centro Asociado UNED-Cuenca.
21, 22, 23 y 24 de Febrero de 2019

Seminario Especial: “Los engramas estéticos. La Vía Mística de Bill Viola”

"Si se mira la función histórica del arte, su esencia es esta, compartir dones" ¹

Bill Viola es uno de los máximos representantes del video arte actual. Sus obras son la consecuencia de sus investigaciones sobre la conciencia, la memoria y la percepción, y están fuertemente influenciadas por sus conocimientos sobre la poesía mística y la filosofía sufi. Profundiza en la idea de la pura apariencia y la verdad, y nos propone como espectadores la tarea de comprender la experiencia sensorial para acercarnos, a través del lenguaje de los sentidos, al conocimiento del mundo.

Las obras de la exposición “Via Mística” de Bill Viola en Cuenca, remiten en su mayor parte a obras de "viejos maestros" del pasado, sobre todo inspiradas en pinturas medievales y renacentistas de carácter religioso. La especial capacidad de estas obras se concreta en representar estados emocionales donde las imágenes adquieren una dimensión espiritual y mística.

Es *el tiempo* aquello que Viola reconoce como elemento fundamental de su trabajo, con la conciencia del nacimiento y la muerte como límites subjetivos de la condición que nos hace humanos. La obra de Bill Viola añade además *el movimiento* como elemento constituyente de su expresión artística. Desde principios del S. XX, no podemos pensar en la imagen sin vincularla al tiempo.

¿Cómo expresar con la imagen en movimiento las fuerzas invisibles, lo invisible, lo espiritual, lo suprasensible? La interpretación de la historia del arte de una manera transversal, que no cancela la historia sino que la concibe de manera diferente, alejándola del orden estrictamente cronológico, fue instaurada como nuevo modo de interpretar la imagen a principios del siglo XX por Aby Warburg, se articula en torno al nuevo concepto de *Nachleben*, como vida que pervive o vida que imita, y se define como revisión a través del recuerdo de algo que otros ya han vivido. Este recorrido lo han hecho también filósofos como Nietzsche, Freud o Benjamin, que dedican muchos de sus escritos, aún

¹ Bill Viola. *Conversaciones con Bill Viola*. MEDUSA nº1 Art & Artist Today. Invierno 1994/95.

desde puntos de vista bien diferentes, a la supervivencia de las manifestaciones culturales donde ciertos elementos que parecían haberse olvidado, se vuelven presentes.

Las supervivencias son el eje de la mirada, con ella debemos hacer preguntas al pasado, no desde el punto de vista formal, sino desde el desarrollo "interior" del arte. Esas supervivencias de imágenes del pasado, no significan para Viola ni una apropiación ni una nueva representación de esas antiguas obras, sino más bien, pretende una especie de "habitar el cuadro". Es ésta una aportación muy relevante que se mueve en un territorio que en general no habita el artista contemporáneo, a quien parece resultar incómoda esta mirada hacia el pasado.

La contemplación de la exposición "Via Mística" de Bill Viola sitúa al espectador en un ambiente de recogimiento con imágenes que poseen una enorme calidad y luz. La ralentización hasta el extremo de confundir las imágenes en movimiento con imágenes fijas exponen a una situación de tránsito, apelando a la compasión, a la *katharsis* aristotélica que conmueve al espectador que quiere alejarse del dolor que expresa lo que tiene ante sí. La necesidad de compartir la experiencia artística le otorga la función antropológica de *don*. La reflexión que proponemos es el *cómo* la función del arte nos redime trascendiendo el tiempo y el espacio, completando así lo que para nosotros supone su vocación más íntima.

Olga Gómez Millón

Málaga, enero 2019

Equipo de Organización de HERCRITIA

