

Sur[Espiral]Polar

bellasartes

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Mayo - May, 10 / 20, 2016

Sala de Exhibiciones
Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid
España - Spain

Sur[Espiral]Polar

José Cháfer Cruz

Christina Evans

Sasha Dylan Bell

Larysa Fabok

Lisa Roberts

William Gladstone

Lorraine Beaulieu

Philippe Boissonnet

Andrea Juan curadora / curator

Sur [Espiral] Polar • Arte en Antártida / Art in Antarctica

Exhibición / Exhibition

Artistas / Artists

José Cháfer Cruz • Lisa Roberts • William Gladstone • Philippe Boissonnet
Lorraine Beaulieu • Larysa Fabok • Christina Evans • Sasha Dylan Bell

Curadora / Curator

Andrea Juan

Director Video Documental / Documentary Film Director

Guillermo Galarraga

Asistencia Curatorial / Curatorial Assistance

Lina Suspichiatti • Anita Johnston Gill

Producción / Production

SM Pro Art Circle

Gerente de Producción / Production Manager

Gabriel Penedo Diego

Asistente de Producción / Production Assistant

Maitane Arregui

Diseño Gráfico / Graphic Design

Aitor Etxeberria

Web/ Webmaster

Sara Medina

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Christina Evans & Sasha Dylan Bell

Elements, Video HD, 5 Minutes, 2011

A film by Sasha Dylan Bell & Christina Evans

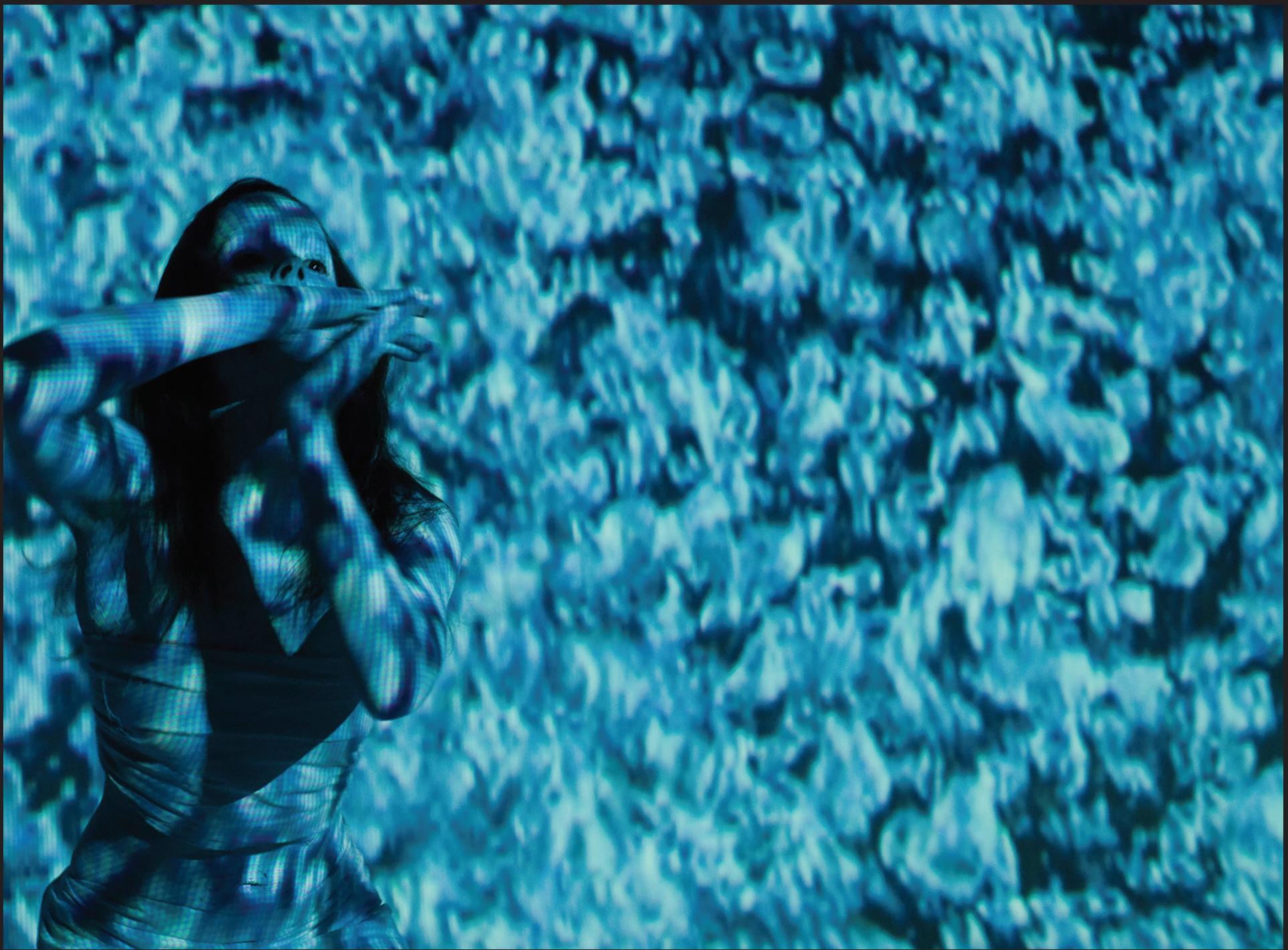
Performer: Christina Evans; Composer: Anthea Joanna Varigos; Vocals: Carly Dickenson; Timpani, theremin & wurlitzer performed by David Skeet of Skeet Music; Colourist: Marcus Herrick; Production Stills: Natasha Blankfield
Special Thanks / Agradecimiento especial: Mish Graham, Josh Sakariassen

A sensual exploration of our life cycle and connection to nature and the elements. Threading response-based dance, rich imagery and ethereal soundscape this visual, aural and physical embodiment of our living cycle is a response to our intrinsic and absolute connection to our elemental Earth.

We are taken through the human lifecycle beginning with Air, a representation of birth. We then move through Water, life in its purest and most natural form. We then journey through the Fire of living, exploring the choices we make and the energy our individual lives. Followed lastly by Earth and our journey back to it through death and rebirth.

Una exploración sensual de nuestro ciclo de vida en conexión con la naturaleza y los elementos. Entrelazar la danza concebida con ricas imágenes y un sonido etéreo convierte a esta realización visual, auditiva y física, de nuestro ciclo de vida, en una respuesta a nuestra conexión intrínseca y absoluta con nuestra tierra elemental.

Somos llevados a través del ciclo de vida humana que comienza con el aire, una representación del nacimiento. Entonces nos movemos a través del agua, la vida en su forma más pura y más natural. A continuación, un recorrido por el fuego de la vida, la exploración de las decisiones que tomamos y la energía de nuestras vidas individuales. Seguido finalmente por la Tierra y el viaje de regreso a ella a través de la muerte y el renacimiento.

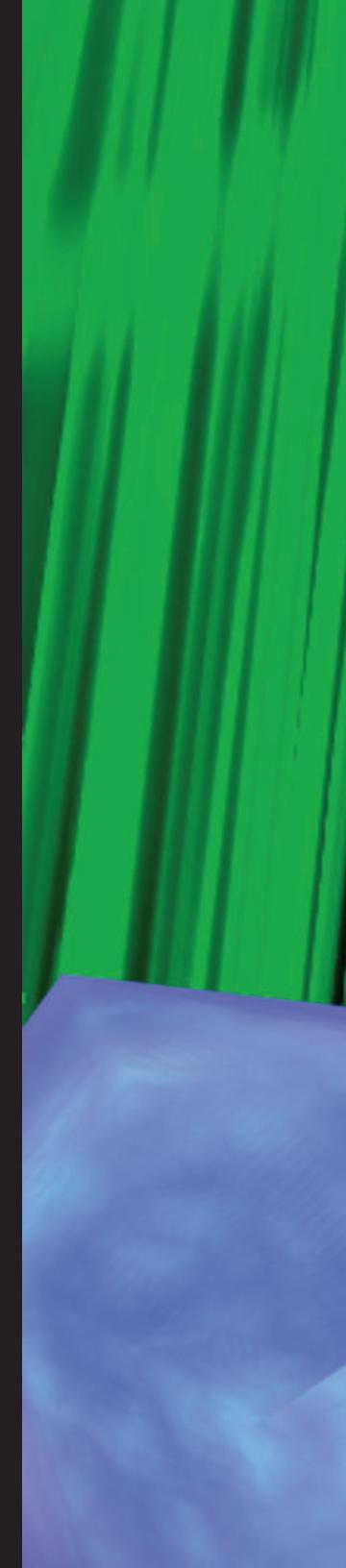
Larysa Fabok

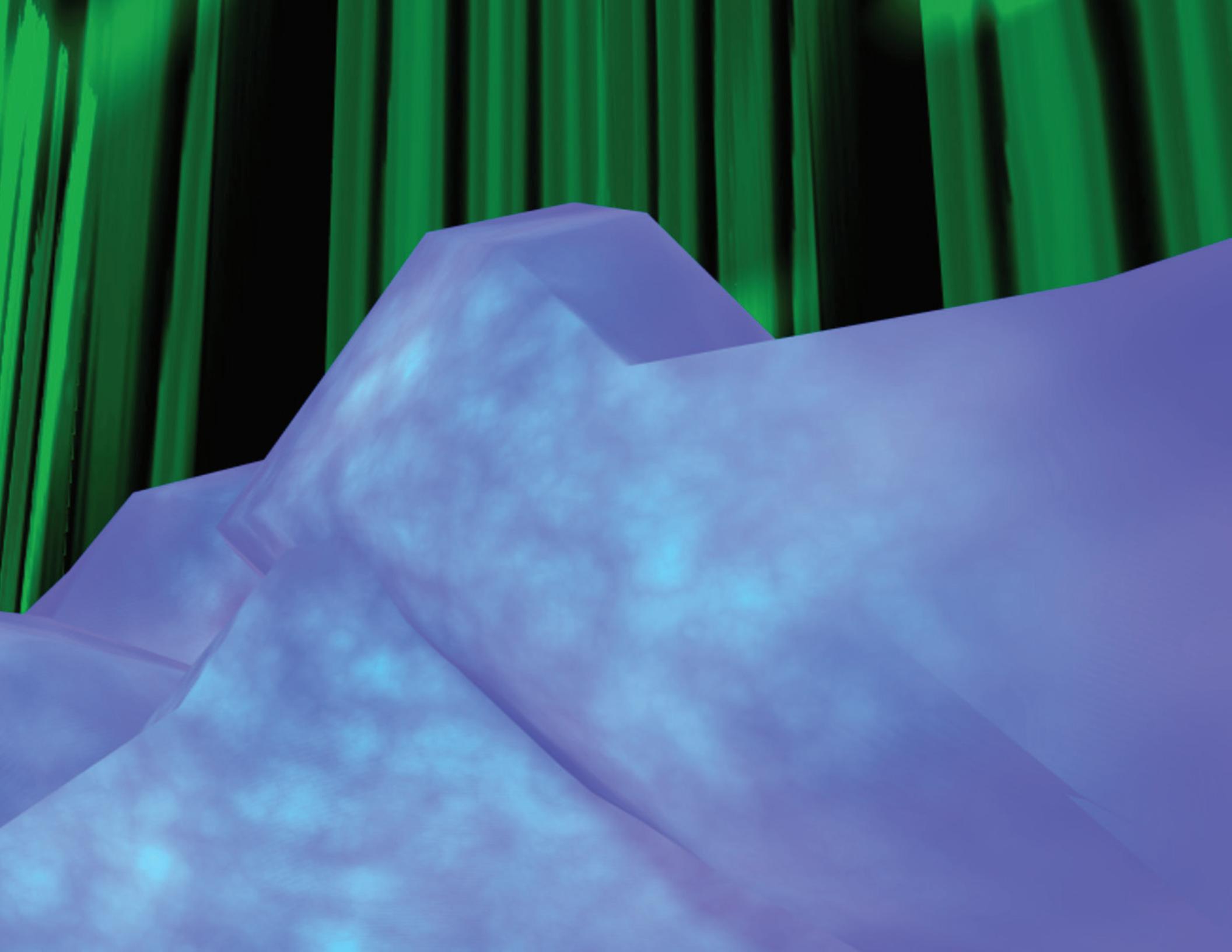
Breathe Video

Imagery generated in 3DStudio, 2 and a half minutes of icebergs, trees, and Aurora Australis. The music resembles the sounds of the creatures that we might hear under the water. The golden lines represent the music.

Imágenes generadas en 3DStudio. 2 minutos y medio de icebergs, árboles, y Aurora Austral. La música se asemeja a los sonidos de las criaturas que podríamos oír bajo el agua. Las líneas de oro representan la música.

Animator: Larysa Fabok; Sound: Michael J Norris; Support: Pansy Garden and Dubturtle

Icebergs breathe and growl and trees dance to the droning whales under the lights of the Aurora Australis.

Breathe is a fantasy of Ice.

I can't remember when I became interested in the Ice. Mum said that as a family we would have involved discussions about Antarctica.

I like the way that ice moves, forms, melts, shapes itself. A totally unique substance.

The colours I see in ice fire my imagination.

There's a whole world in there.

Breathe began as a statement about being in love with ice, and the story in it.

And my fear that one day it will be no more.

Los icebergs respiran y gruñen, y los árboles bailan al ritmo del murmullo de las ballenas bajo las luces de la Aurora Austral.

Breathe es una fantasía de hielo.

No puedo recordar desde cuando me interesé en el hielo. Mamá dijo que siendo una familia tendríamos que incluir en nuestras charlas a la Antártida.

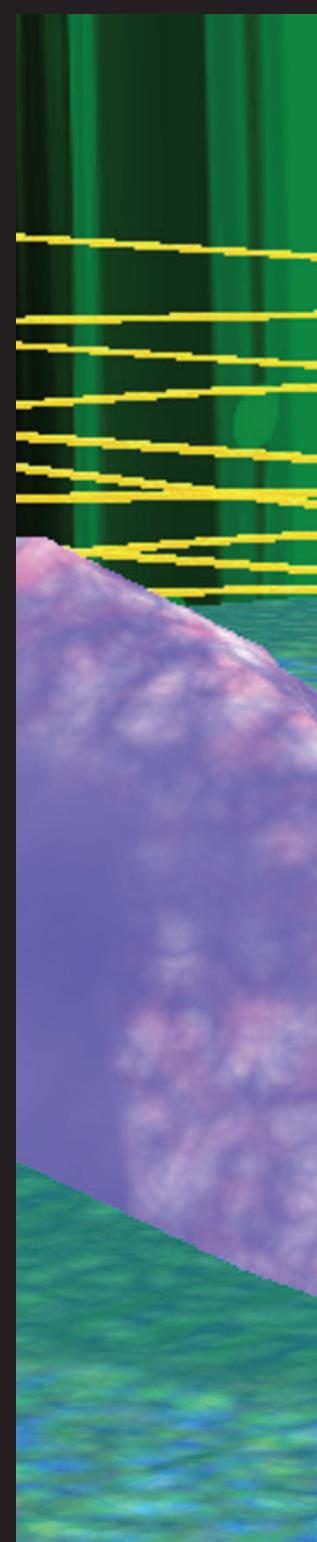
Me gusta la forma en que se mueve el hielo, se derrite, se transforma.

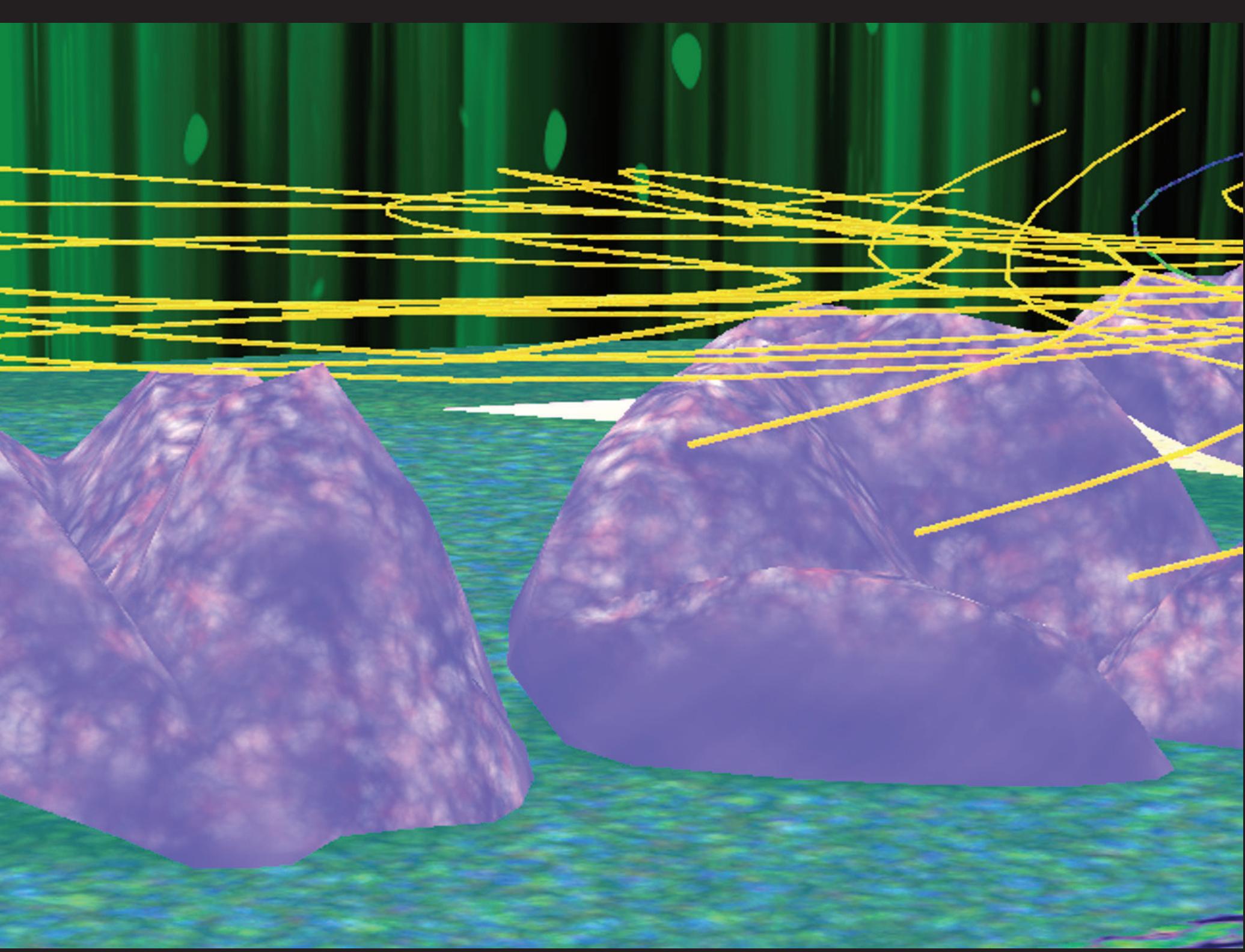
Una sustancia totalmente única. Los colores que veo en el hielo encienden mi imaginación.

Hay todo un mundo ahí.

Breathe comenzó como una declaración de amor hacia el hielo y la historia con él.

Y por mi temor de que un día ya no esté más.

Lisa Roberts & William Gladstone

Oceanic Bliss, 2016 (video installation) 4 mins 47 secs cycle

Krill data / Datos de krill: So Kawaguchi and Steve Nichol

Calligraphic gesture / Caligrafía: Vikki Quill

Motion capture / Captura de movimiento: Jason Benedek

Swimmers / Nadadores: Bliss Boaden, Isobel Cummings, Lisa Roberts, Shona Wilson

Oceanic Bliss celebra la diversidad oculta en la vida, y el océano como el gran conector entre nuestros ancestros genéticos y la identidad en la era digital actual. A partir de los microbios hasta los seres humanos, una coreografía de gestos primitivos es común a todas las formas de vida: circular, espiral, en cruz. Desde la remota Antártida hasta el hábitat humano, la vida depende de la luz capturada por una enorme cantidad de organismos de formas complejas que son invisibles a simple vista: el fitoplancton - la base de la compleja pirámide de la cadena de alimentos.

Estas plantas microscópicas que van a la deriva transforman la energía de la luz en alimento para animales pequeños como el danzante Euphausia Superba (krill antártico), y sus primos genéticos en las praderas marinas más cálidas alrededor de Sydney.

En todo el mundo, los esqueletos de fitoplancton de sílice vidrioso caen, capa sobre capa, al fondo del mar, y se muelen por la turbulencia del agua para formar la arena. La tecnología de captura de movimiento traza antiguos gestos caligráficos chinos que significan 'Ocean', y se integran con los gestos humanos de conexión a través de la fotografía y animación.

Oceanic Bliss celebrates the hidden diversity in life, and the Ocean as the great connector between our genetic ancestors and identity within the current digital era. From microbes to humans, a choreography of primal gestures is common to all living forms: circling, spiralling, crossing. From remote Antarctica to human habitats, life depends on light captured by myriad intricately patterned organisms that are invisible to the naked eye: phytoplankton - the base of the complex global food web.

These drifting microscopic plants transform light energy into food for tiny animals like the dancing Euphausia superba (Antarctic krill), and their genetic cousins in warmer seagrass meadows around Sydney. Worldwide, glassy silica skeletons of phytoplankton fall, layer upon layer, to the sea floor, and are ground by water turbulence to form sand. Motion-capture technology traces ancient Chinese calligraphic gestures that signify 'Ocean', and are integrated with human gestures of connection through photography and animation.

Lorraine Beaulieu

Continent blanc

Video 1280.mp4, 2minutes 32 secondes

Photographies and video captation: Lorraine Beaulieu

Montage / Edición: Lorraine Beaulieu and Philippe Boissonnet

The video was produced a year after my stay in Antarctic. These images connect me to the impressions felt in these wild spaces. They make me feeling that I know the Earth before man's transformations. I have connected with the purity of its infinite landscapes, and felt his wild and free spirit. In the white continent, water is purest than anywhere on the planet. But, for how many time? What happen with this ice melting? This question about essential element for life anywhere we are, connect us with this part of the Earth.

El video fue producido un año después de mi estancia en la Antártida. Estas imágenes me conectan con las impresiones sentidas en estos espacios salvajes. Me hacen sentir que conozco la Tierra antes de las transformaciones del hombre. He conectado con la pureza de sus paisajes infinitos, y he sentido su espíritu salvaje y libre. En el continente blanco, el agua es más pura que en cualquier parte del planeta. Pero, por cuánto tiempo? ¿Qué sucederá con este derretimiento del hielo?

Esta pregunta, acerca de este elemento tan esencial para la vida, hecha en cualquier lugar del mundo en el que nosotros estemos nos conecta con esta parte de la Tierra.

Philippe Boissonnet

(Ant)arctica Walking is a short video performance created while I was exhibiting my interactive video installation «The Awareness of Limits (Icarus)» during the French/Quebec group exhibition Régénération at the University gallery R3 in Trois-Rivières (2015).

The awareness of the limits: Icarus (2013), is a Online Google Earth installation created in 2013 that seeks to convey to the viewer-actor the impression of a certain fragility of our collectively constructed 'Image of the World'. While I was walking onto the Google Earth projected image, right under the interactive motion sensors, I was purposely trying to control the on and off display of the Antarctica and Greenland/Arctic iced poles. I then found quite meaningful to remark that the large white South Pole Continent had a dominant 'weight' within the camera detection and tonal contrast analyzing system.

Whatever you do, dance or walk, from right to left or vice versa, Antarctica Continent is always the final place with which you have to deal with in this reconstructed world, because for Google the Arctic ice shelves has already been dissolved.

Having been an artist-in-residence on Antarctica Peninsula (Marambio base) in 2007, I then reconnected immediately with my own sensorial experience of walking in the snow on this iced earth while doing the video editing of this art piece.

(With a special thanks to Sébastien Cossette and Emmanuelle Hoarau for their participation with video projection images on the wall, and to Vincent Lecours for the programing of the interactive camera/ultrasonic system)

(Ant)arctica Walking

Video HD (1920 x1080) / 3'31", 2016

(Ant) arctica Walking es una video – performance corta creada mientras estaba exhibiendo mi instalación de video interactivo «La conciencia de los límites (Ícaro)» durante la exposición del grupo francés / Quebec Régénération en la Universidad galería R3 en Trois-Rivières (2015).

La conciencia de los límites: Ícaro (2013), es una instalación de Google Earth creada en 2013, que busca transmitir al espectador-actor la impresión de una cierta fragilidad de nuestra ‘Imagen del Mundo’ construida colectivamente. Mientras caminaba sobre la imagen proyectada de Google Earth, justo debajo de los sensores de movimiento interactivos, yo estaba tratando deliberadamente de controlar el encendido y apagado de visualización de los polos helados de la Antártida y Groenlandia / Ártico. Entonces me pareció bastante significativo destacar que el blanco del gran Continente del Polo Sur tenía un “peso” dominante dentro de la cámara de detección y del sistema de análisis de tonos y contrastes.

Hiciera lo que hiciera, danzar o caminar, de derecha a izquierda o viceversa, el Continente Antártico era siempre el lugar final con el que debía tratar en este mundo reconstruido, ya que para Google las plataformas de hielo del Ártico ya se han disuelto.

Habiendo sido artista en residencia en la península Antártica (Base Marambio) en 2007, yo pude reconectar de inmediato con mi propia experiencia sensorial de caminar en la nieve en esta tierra helada mientras realizaba la edición de vídeo de esta obra.

(Con un agradecimiento especial a Sébastien Cossette y Emmanuelle Hoarau por su participación con imágenes de proyección de vídeo en la pared, y a Vicente Lecours para la programación del sistema interactivo de cámara / ultrasónica)

José Cháfer Cruz

Se trata de un proyecto que señala la evolución de las actuaciones humanas a lo largo de la historia y el impacto medioambiental que éstas han generado.

Se compone de una instalación en el paisaje antártico que se genera gracias a las condiciones físicas y atmosféricas del ambiente en el que se encuentra.

El proyecto toma como punto de partida la colocación vertical de 13 estructuras de madera sobre las que se irá añadiendo agua líquida mezclada con un

pigmento de color verdoso luminiscente. Cada capa líquida se irá solidificando por la actuación del frío propio del ambiente, lo que provocará un engrosamiento de hielo sobre la estructura principal de madera. Estas estructuras representan la naturaleza, mientras que el hielo con pigmento verde luminiscente representa la contaminación provocada por los humanos. La estructura de hielo se crea capa a capa como representación de una contaminación que ha ido creciendo poco a poco a lo largo del tiempo. La disposición de estas estructuras en la nieve seguirán un patrón que toma como referencia formas de la propia naturaleza: La Espiral Áurea.

SurEspiral

Instalación y fotografía / Installation and Photography
13 x 8 mts., 2016

This is a project that marks the human evolution throughout history and the environmental impact that these actions have generated.

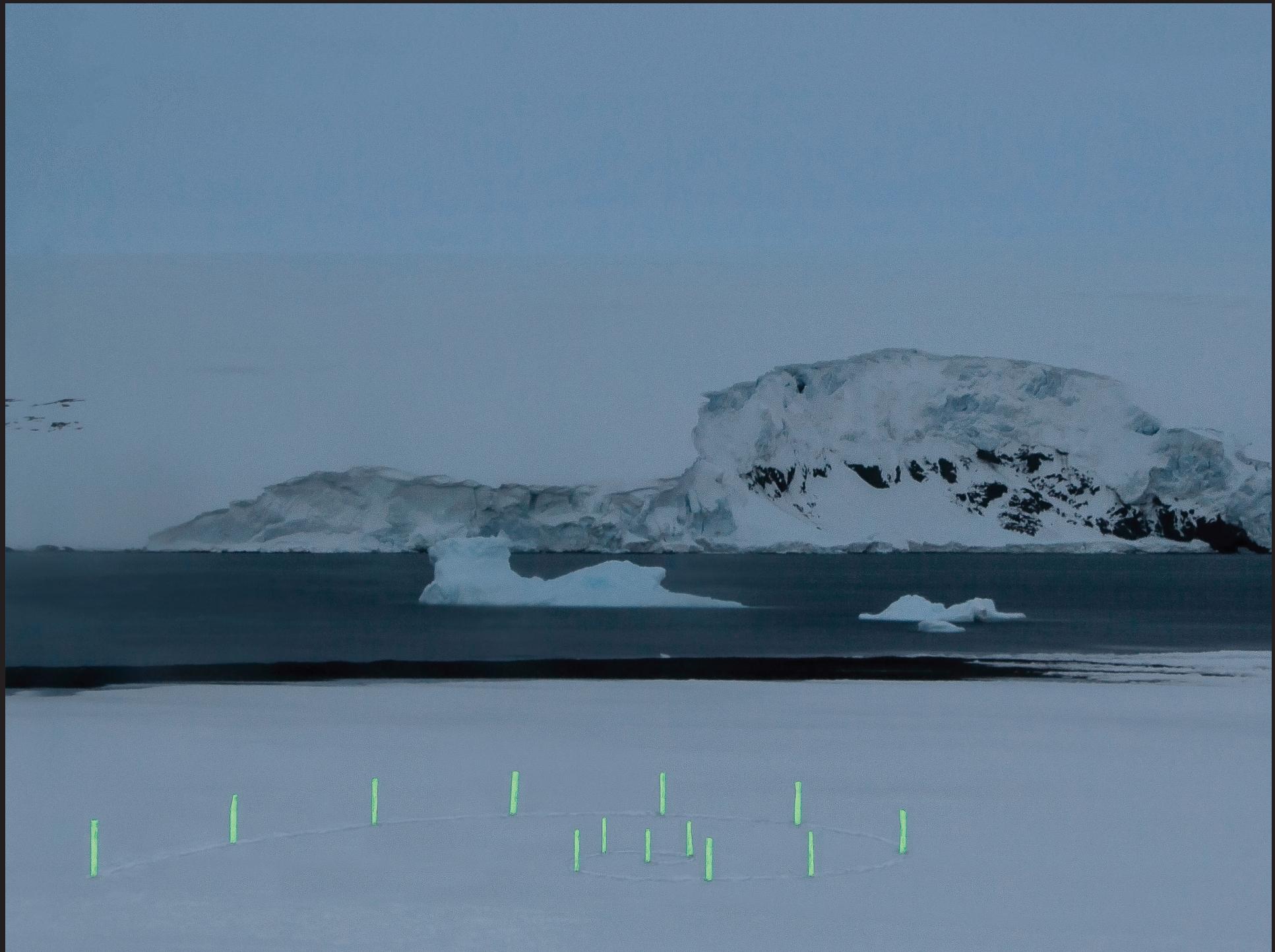
It is an installation specially designed for the Antarctic landscape and generated thanks to the physical and atmospheric conditions of the environment in which it is located.

The project is based on the vertical placement of 13 wooden structures on which it will be adding liquid water mixed with a pigment greenish glow.

Each liquid layer will be freezing by the action of cold temperatures causing a thickening of ice on the main wooden structure.

These structures represent nature, while the ice with green luminescent pigment represents the pollution caused by humans.

The ice structure is created layer by layer as a representation of a pollution that has grown gradually over time. The arrangement of these structures in the snow will follow a pattern that is taken from the nature: the Golden Spiral.

Guillermo Galarraga

This documentary film speaks about the experience of four Spanish university artists during their Art in Residency Program in Antarctica. The film narrates the vicissitudes of the journey to Antarctica and their life on Scientific Base Carlini.

The film tells us about the projects that led them to get their scholarships from the DNA, through its Universities in Spain. We can see the progress of their works as well as the difficulties to work in a virgin and inhospitable place, outdoor, in such an extreme and changeable weather.

Galarraga manages to incorporate the viewer into the film to feel the anxieties, worries and emotions of the artists. He captures the different moments of the production of the artwork and shows the adaptation of the protagonists to overcome the difficulties that changes in the environment and climate surprised them.

Video documental que relata la experiencia de cuatro artistas universitarios españoles durante el desarrollo de su Residencia de Arte en la Antártida. Narra las vicisitudes del viaje para llegar a la Antártida y su vida en la Base Científica Carlini.

Nos cuenta de los proyectos que los llevaron a obtener las Becas de la D.N.A., a través de sus Universidades en España, y podemos ver el desarrollo de los mismos a la vez que observamos cómo es trabajar en un lugar virgen e inhóspito, a la intemperie, en un clima tan extremo y cambiante.

Galarraga logra incorporar al espectador en el film y vivenciar, en primera persona, las angustias, preocupaciones y emociones de los artistas. Captura los distintos momentos de la producción de la obra y nos muestra la adaptación de los protagonistas para sortear las dificultades con las que el medio, y los cambios ambientales, les sorprenden.

Arte en Antártida / Art in Antarctica

Video Documental / Documentary Film -
50 min., HD 2016

Dirección y Realización / Realized and Directed
by Guillermo Galarraga

Producción General / General Production:
SM Pro Art

Artistas / Artists: Aïda Andrés Rodrígálvarez,
Diógenes Ferrández Arnedo, José Cháfer Cruz,
Teresa Jareño Querejeta

Programa de Arte / Art Program:
Dirección Nacional del Antártico

Música / Music: AkashicRecords
Inspiration with piano,
Matti Paalanen Corporate Inspiring,
Inspire, Pop Rock, Fresh.

Sonido / Sound: AUDIOVALOR

Agradecimientos / Thanks to:
Dirección Nacional del Antártico,
Dotación CAI 2015, Andrea Juan,
Gabriel Penedo, Natalia López Torrecilla,
Lina Suspichiatti, Hernán Méndez, Julieta Pons,

Christina Evans and Sasha Dylan Bell have creatively collaborated on many projects that symbiotically present performance, art and film.

Evans was awarded an Australian Antarctic Arts Fellowship to create dance works Body of Ice and Polarity, presented across Australia and at the Antarctic Arts and Culture Festival in Argentina. Previous works include Toys, based on the sex trade and Australian Dance Awards nominee Made In Australia. Emmy award-nominated Bell, known for his editing background, has cut award winning features and hundreds of short form projects & television shows. He has worked with David Williamson, Michael Rymer and Rod Hardy.

Christina Evans

Composer Anthea Varigos is a sound artist who has worked with Portishead's Jim Barr, Skritch and Powderfinger's Ian Haug.

Christina Evans y Sasha Dylan Bell han colaborado de forma creativa en muchos proyectos que simbióticamente presentan performance, arte y cine.

Evans fue galardonada con el Australian Antarctic Arts Fellowship para crear la obra de danza Body of Ice y Polarity, presentada, a través de Australia, en el Festival de Arte y Cultura de la Antártida en la Argentina. Destacan sus obras anteriores Toys, basada en el comercio sexual, y Made in Australia, nominada en el Australian Dance Awards.

Bell, nominado al premio Emmy, es conocido por su trabajo en edición, ha ganado premios en cortometrajes y realizado cientos de proyectos de formato breve y programas de televisión. Ha trabajado con David Williamson, Michael Rymer y Rod Hardy.

Sasha Dylan Bell

El compositor Anthea Varigos es un artista sonoro que ha trabajado con Portishead de Jim Barr, Skritch y Ian Haug de Powderfinger.

Larysa Fabok

In 1988, I studied geology, drawing rocks, and thin sections, and colouring maps.

I loved drawing what I saw in thin section through a petroscope.

In 2001, I went to art school, studying multimedia and oil painting. It was a productive and enjoyable time.

Some of the art from that time went into my two

Virtual Exhibitions.

I continue to broaden my skills in new media. My latest work is the Sound Garden, an almost generative music system. I developed my pastel technique because they won't freeze when I go out onto the ice to paint icebergs, and the northern lights.

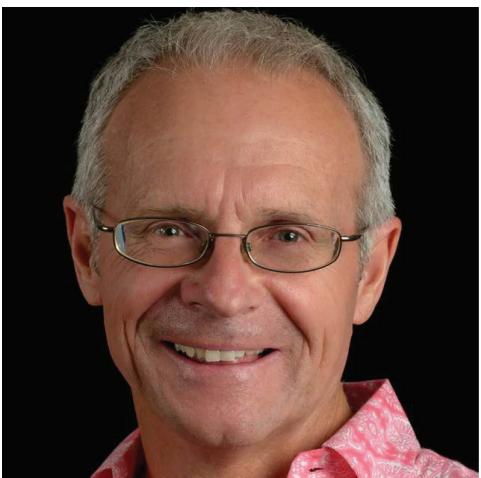
En 1988, estudié geología, dibujé rocas, y secciones delgadas, y coloreé mapas. Me encantó dibujar lo que he visto en secciones delgadas a través de un petroscopio.

En 2001, fui a la escuela de arte y estudié multimedia y pintura al óleo. Fue un tiempo productivo y agradable. Parte de las obras de ese tiempo formaron parte de mis dos Virtual Exhibitions.

Continúo ampliando mis conocimientos en los nuevos medios. Mi último trabajo es Sound Garden, casi un sistema de música generativa. He desarrollado mi técnica del pastel porque ellos no se congelan cuando voy al hielo para pintar los icebergs y las luces del norte.

Lisa Roberts

William Gladstone

Lisa and William collaborate to reveal human relationships to oceanic life. Their art and science investigate change within ourselves and our environment. Lisa is a visual Artist and interactive author with expertise in animating data and human gestures. Since childhood she has danced and drawn the primal forms she knows from living beside ancient forests in Australia, and from practising German expressionist dance, and working with scientists as an artist in Antarctica. William is a marine biologist and photographer. Growing up by Sydney's beaches led to lifelong fascination and expertise in what lies beneath the sea-surface. His work contributes to management and conservation of marine biodiversity, particularly in developing countries. William is interested in experiencing the different and similar ways in which an individual trained as an artist and an individual trained as a scientist respond to the same environment and the ways we depict and describe it.

Lisa y William colaboran para revelar las relaciones humanas a la vida oceánica. Su arte y ciencia investigan el cambio dentro de nosotros mismos y de nuestro entorno. Lisa es una artista visual y autora interactiva con experiencia en la animación de datos y de los gestos humanos. Desde niña ha bailado y dibujado las formas primarias que conoce de vivir al lado de los bosques antiguos en Australia, y de la práctica de la danza expresionista alemana, y de trabajar con los científicos como artista en la Antártida. William es un biólogo marino y fotógrafo. Creció cerca de las playas de Sydney y ese entorno lo fascinó tanto que lo guió a dedicar su vida a conocer lo que está por debajo de la superficie del mar. Su trabajo contribuye a la gestión y la conservación de la biodiversidad marina, especialmente en los países en desarrollo. William está interesado en experimentar las diferentes y similares formas en que un individuo entrenado como un artista y un individuo entrenado como un científico responden a un mismo entorno y las formas en las que lo representan y describen.

Lorraine Beaulieu

Lorraine Beaulieu is a multidisciplinary visual artist. She lives and works in Québec, Canada. She completed M.F.A. in 2009 at University Laval and she is currently completing a second masters in aesthetics at UQTR University.

Since 2002, her multidisciplinary artworks involve identity and our relationship with the environment. For her sculptures or site-specific installations, she removes everyday man-made materials from their utility life cycle, such as empty water bottles, umbrellas and newspapers, and brings them into artworks.

In 2007, her environmental involvement permitted her an artistic residency in Antarctica. Her work has been seeing in several countries.

Lorraine Beaulieu es un artista visual multidisciplinario. Vive y trabaja en Québec, Canadá. Ella completó M.F.A. en 2009 en la Universidad Laval y actualmente está completando una segunda maestría en Estética en la Universidad UQTR.

Desde 2002, sus obras multidisciplinarias involucran nuestra identidad y relación con el medio ambiente. Para sus esculturas o instalaciones site-specific, ella recoge los materiales más comunes hechos por el hombre retirándolos de su ciclo de vida útil, tales como botellas vacías de agua, paraguas y periódicos, y los transforma en sus obras de arte.

En 2007, su participación medio ambiental le permitió una residencia artística en la Antártida. Su trabajo ha sido visto en varios países.

Philippe Boissonnet

A native of France, Philippe Boissonnet is a professor of visual and media arts at UQTR where he directs the research group URAV. He holds a master's in art from the Sorbonne (Paris, 1986) and a doctorate from UQAM (Montreal, 2013). As well, he obtained the award from the Shearwater Foundation for the Holographic Arts (United States) in 1998. His works in holography, digital media and light have been presented in North and South America, Europe, Australia and Japan. His artistic research seeks to convey the instability of images and of the representation of the world, as well as the fragility of the visible

Nacido en Francia, Philippe Boissonnet es profesor de artes visuales y multimedia en UQTR donde dirige el grupo de investigación URAV.

Posee una Maestría en Arte de la Sorbona (París, 1986) y un doctorado de la UQAM (Montreal, 2013). A su vez, obtuvo el premio de la Shearwater Foundation for the Holographic Arts (Estados Unidos) en 1998. Sus trabajos en la holografía, medios digitales y la luz se han presentado en América del Norte y del Sur, Europa, Australia y Japón. Su investigación artística busca transmitir la inestabilidad de las imágenes y de la representación del mundo, así como la fragilidad de la visible

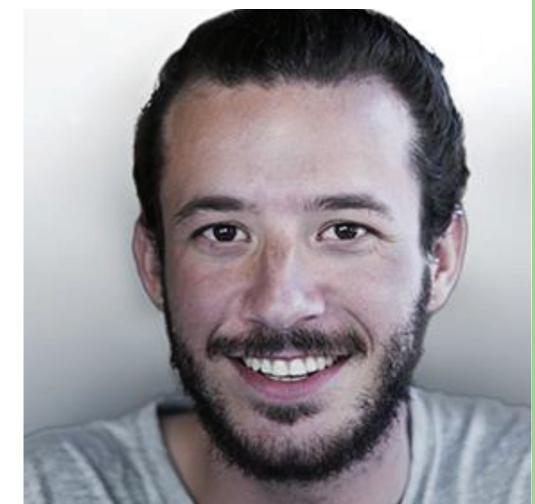
Naciendo en Madrid de 1991, José Cháfer estudia Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid especializándose en la rama escultórica. Termina su formación académica realizando un Máster de Investigación de Arte y Creación en la misma universidad, gracias al cual tuvo acceso para poder realizar una residencia artística en la Antártida a través de la DNA.

En estos momentos se encuentra digitalizando sus conocimientos escultóricos para poder aprovecharse y hacer uso de las nuevas tecnologías vinculándolas con los medios más tradicionales.

Born in Madrid in 1991, Jose Cháfer studied Fine Arts at the Complutense University of Madrid, specializing in sculpture.

He obtained his Fine Arts degree and currently he is completing a Master of Art Research and Creation in the same university. Thanks to this he received an artistic fellowship residency in Antarctica, through DNA.

In these moments he is digitizing his sculptural skills to take advantage and make use of new technologies linking them with more traditional media.

José Cháfer Cruz

Andrea Juan

Fundadora de Sur Polar y pionera en llevar a cabo su trabajo en Antártida.

Durante diez años realizó allí las distintas series de su obra que se basan en investigaciones científicas y tienen un contenido reflexivo sobre el medio ambiente.

Trabajó con sites specific, video, instalación y fotografías en toma directa.

Ha sido curadora de las múltiples exhibiciones con las que Sur Polar ha dado a conocer el trabajo de los artistas que la integran. El programa de Arte de la D.N.A. y Sur Polar forman parte de su cuerpo de obra.

Sur Polar founder and pioneer in carrying out her work in Antarctica. For ten years she developed there different series of her work that are based on scientific research and have a reflective content on the environment.

She worked with site specifics, video, installation and SOOC photographs.

She has curated multiple exhibitions where Sur Polar artists have shown their works.

The Residency Art Program in the D.N.A. and Sur Polar are part of her body of work.

Guillermo Galarraga

Guillermo Galarraga estudió Dirección de cine y Dirección de fotografía.

Trabajó 10 años en un programa de televisión del Ejército Argentino como camarógrafo y editor, donde pudo recorrer el país documentando imágenes de acción y naturaleza.

Realizó diversos cortos de ficción, videoclips musicales, videos institucionales y documentales. Actualmente se encuentra desarrollando proyectos propios.

Guillermo Galarraga has studied film and photography direction.

He worked 10 years in a television program of the Argentine Army as cameraman and editor, where he could travel across the country documenting images of action and nature.

He made several short films, videoclips, corporate videos and documentary films

He is currently developing new own projects.

SUR POLAR ©