

Angela Melitopoulos. Cine(so)matrix

ANGELA MELITOPOULOS y MAURIZIO LAZZARATO
The Life of Particles, 2012
La vida de las partículas
Un proyecto de investigación audiovisual. Videoinstalación de tres canales, 82 min

FECHAS:	14 de junio de 2023 – 18 de septiembre de 2023
LUGAR:	Edificio Sabatini, 3ª planta
ORGANIZACIÓN:	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
COORDINACIÓN:	Fernando López, Ana Lázaro

La exposición **Angela Melitopoulos. Cine(so)matrix**, la mayor retrospectiva dedicada a la artista audiovisual Angela Melitopoulos hasta la fecha, se podrá ver desde el 14 de junio al 18 de septiembre de 2023. Consta de 10 obras audiovisuales y un proyecto sonoro instalados en sus respectivas salas que van trazando un recorrido a lo largo de más de dos décadas. Desde el videoensayo *Passing Drama (De paso por Drama)* de 1999 hasta el proyecto de investigación actualmente en proceso *Matri Linear B (Matrilineal B)* de 2022, Angela Melitopoulos investiga y reflexiona sobre **una nueva forma de narrar el tiempo**, conectando cuestiones que tienen que ver con la **memoria, las migraciones, la resistencia y los paisajes de vida**.

Angela Melitopoulos nació en Múnich (Alemania) en 1961. Alumna del maestro del vídeo arte, Nam June Paik en la Academia de Arte de Düsseldorf, su formación parte de una aproximación autorreflexiva al medio audiovisual. Su práctica artística no puede separarse de la curiosidad con la que investiga tanto los temas que aborda en sus videoensayos como los medios materiales técnicos y expresivos que emplea en su realización y en sus instalaciones.

Para Melitopoulos, el vídeo imita el funcionamiento de la percepción y la memoria, lo que permite

estudiar los procesos de formación de la subjetividad, intentando abrirla con sus trabajos, a nuevas formas alejadas de identificaciones capitalistas, coloniales y patriarcales. A esta peculiar manera de trabajar con el espacio, el sonido y la imagen en movimiento lo denomina **Cine(so)matrix**, una forma de cine experimental que da nombre a la exposición.

Durante el proceso de creación de sus obras aparecen diferentes colaboraciones con intelectuales, artistas o activistas como el filósofo Maurizio Lazzarato, la antropóloga Barbara Glowzewski, el psiquiatra y psiconalista Jean Claude Pollak, la filósofa y artista Elisabeth von Samsonow o las artistas Kerstin Schroedinger y Angela Anderson.

El vídeo como herramienta de pensamiento

Melitopoulos usa la tecnología del vídeo de forma experimental, con un montaje o proceso no lineal, fraccionado, en algunos casos multicanal, y **como una herramienta de intervención sensorial**, según explica: "La imagen de vídeo no documenta lo real, sino que actúa como una memoria visual".

Los vídeos e instalaciones de Melitopoulos **indagan acerca de la memoria, la percepción y la formación de la conciencia histórica colectiva**, así como sobre el mapeado y uso de los lugares en el tiempo. De los intereses y enfoques que su trabajo utiliza nacen conceptos como el de **cronopaisajes**, una propuesta conceptual y estética que, a su vez, articuló gran parte de las investigaciones y hallazgos de Melitopoulos en la década de los 2000.

La exposición. Un recorrido por el paisaje y la memoria.

Al inicio de la exposición, una "**instalación textil**" del artista y diseñador de origen chileno **José Délano**, evoca un telar donde se visualizan las intersecciones y líneas de investigación del trabajo de Angela Melitopoulos. Los títulos de cada proyecto se muestran como peines de telar, nodos físicos conectados entre sí a través de hilos de algodón. Una selección de notas, frases sueltas y citas reúnen las claves para adentrarse en la exposición. En el núcleo del recorrido, seis "diagramas eléctricos" del mismo autor sintetizan algunos de los conceptos fundamentales que atraviesan las diferentes obras de la artista que componen esta exposición.

Passing Drama, 1999. De paso por Drama. Videoensayo, 66 min.

ANGELA MELITOPOULOS
Passing Drama, 1999
De paso por Drama
Videoensayo, 66 min

La primera obra que se nos muestra es un videoensayo sobre **la memoria migrante** centrada en la historia de la familia de la propia artista, refugiados griegos, tal como le fue transmitida después de tres generaciones.

En la década de 1920, un millón y medio de personas fueron obligadas a abandonar Asia Menor y buscar refugio en Grecia. Uno de los lugares de paso en su huida fue el pequeño pueblo heleno de Drama. Este desplazamiento se prolongó en las generaciones siguientes, a través de Austria y Alemania.

Passing Drama se centra en las **pequeñas historias de los refugiados y migrantes, los desplazados de la Historia con mayúsculas**: «En tanto que migrante, uno o una vive en un mundo de diferencias, singularidades, heterogeneidades (el “aquí” adonde 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).», escribe Melitopoulos.¹

Es justamente esta reflexión acerca de la dispersión de la memoria migrante, el punto de partida para concebir la noción de los “**cronopaisajes**”, a cuyo desarrollo teórico y práctico dedica varios años. Para ello inicia una plataforma de trabajo en red y multiautoral, **Timescapes**, compuesta por artistas, investigadores y activistas que, conectados a través de internet, comparten información, materiales de vídeo y técnicas de edición e investigan nuevas técnicas de narración.

Corridor X, 2006. *Corredor X*. Videoinstalación de dos canales, 80 min.

Corredor X es el nombre del décimo corredor de la Red Transeuropea de Transporte, un proyecto de infraestructuras pensado para facilitar la comunicación de personas y mercancías a lo largo de toda la Unión Europea, conectando Austria, Eslovenia, Croacia, Serbia, Macedonia del Norte y Grecia.

ANGELA MELITOPOULOS
Corridor X, 2006
Corredor X
Road movie a doble pantalla. Videoinstalación de dos canales, 80 min.
Un proyecto Timescapes (Cronopaisajes)

Corredor X es también el título de esta **road movie a doble pantalla** que se produce en el seno de **Timescapes**. Durante tres años, videoartistas y activistas de Alemania, Serbia, Grecia y Turquía crean un repositorio de vídeo llamado Cronopaisajes, que usa el montaje no lineal para **explorar la memoria colectiva** y formas alternativas de representación fílmica que cuestionan la supuestamente progresista ideología de integración capitalista, según Melitopoulos.

Unearthing Disaster I, 2013. *Desenterrar el desastre I*. Videoinstalación de dos canales, 37 min

Compartiendo sala con la anterior, esta videoinstalación de Angela Melitopoulos realizada junto a la artista Angela Anderson, es también una road movie a doble pantalla que **documenta las desproporcionadas consecuencias ocasionadas por la construcción de una mina de oro** en

ANGELA MELITOPOULOS y ANGELA ANDERSON
Unearthing Disaster I - (former title: Postscript to an Unfinished Journey), 2013
Desenterrando el desastre I (título anterior: Epílogo de un viaje inacabado)
Road movie a doble pantalla, videoinstalación de dos canales, 37 min

los bosques del monte Kakavos en Skouris, y su impacto en las ecologías sociales, mentales y medioambientales, así como las **estrategias de resistencia** desarrolladas por sus pobladores. Melitopoulos señala: “Lo que encontramos es la realidad biológica que produce un desastre político. La mina de oro de la Calcídica impone unas condiciones de homogenización total de las subjetividades a un solo plano de realidad, desencadenando así una resistencia que busca otra perspectiva.”

¹ Timescapes: la lógica de la frase

The Cell. Antoni Negri and the Prison, 2008. La Celda. Antonio Negri y la cárcel.

Capítulos: Prólogo 18 min / Exilio - París, 1997, 10 min /Cárcel – Rebibbia, 1998 46 min /Arresto domiciliario – Roma, 2003. 47min

ANGELA MELITOPOULOS
The Cell. Antonio Negri and the Prison, 2008
La Celda. Antonio Negri y la cárcel.
Proyecto de DVD con hipervínculos. 120 min.

La celda. Antonio Negri y la cárcel es una película-entrevista editada originalmente en formato DVD sobre los **15 años de encarcelamiento del filósofo Antonio Negri** (Padua, 1933), uno de los principales teóricos de la izquierda en Italia desde la década de 1960, acusado de asociación y rebelión armada contra el Estado. Este proyecto de 120 minutos se articula a partir de **tres entrevistas** realizadas al filósofo en su exilio en París en 1997, en la celda de la prisión romana Rebibbia en 1998 y el último día de su condena en Roma en 2003.

The Language of Things, 2007. El lenguaje de las cosas. Videoensayo, 33 min.

El lenguaje de las cosas es un videoensayo que investiga **la forma de inmediatez experimentada en entornos tecnológicos como los parques de atracciones**, donde “*las máquinas se aceleran, el cuerpo llega a perder el sentido de la gravedad y se alcanza un estado de euforia que pone en suspenso el sentido habitual del tiempo y de forma casi instantánea, nos coloca en un estado sensorial de comunalidad material con las cosas*”. Intercalando el montaje de las tomas grabadas con extractos del texto del filósofo alemán Walter Benjamin, “Sobre el lenguaje en cuanto tal y sobre el lenguaje del hombre”, Melitopoulos construye un ensayo audiovisual cuya textura fragmentada y sincopada reproduce el entorno perceptivo creado por las máquinas.

ANGELA MELITOPOULOS
The Language of Things, 2007
El lenguaje de las cosas
Videoensayo, 37 min

Assemblages, 2010. Agenciamientos. Videoinstalación de tres canales, 71 min.

ANGELA MELITOPOULOS y MAURIZIO LAZZARATO
Assemblages, 2010
Agenciamientos
Proyecto de investigación audiovisual. Videoinstalación de tres canales. 71 min.

En la senda de investigación sobre el “**animismo maquínico**”, Angela Melitopoulos viaja a Brasil, reexamina las ideas del filósofo y psiquiatra **Félix Guattari** en las culturas animistas y crea el proyecto *Agenciamientos*, junto con el sociólogo y filósofo Maurizio Lazzarato, para el que utilizan material documental, fragmentos de películas, programas radiofónicos, archivos sobre la clínica de La Borde y clips de entrevistas.

El montaje es un tríptico con pantallas de tamaños diferentes suspendidas en el aire y cada una intensifica una modalidad perceptiva: ver, oír, leer.

The Life of Particles, 2012. *La vida de las partículas.* Videoinstalación de tres canales, 82 min

ANGELA MELITOPOULOS y MAURIZIO LAZZARATO
The Life of Particles, 2012
La vida de las partículas
Un proyecto de investigación audiovisual. Videoinstalación de tres canales,
82 min

La vida de las partículas es un proyecto de investigación visual de Angela Melitopoulos y Maurizio Lazzarato que sigue el camino emprendido con *Agenciamientos* en torno a la noción del “animismo maquínico” y utiliza el mismo tipo de presentación, **tres pantallas de distinto formato dispuestas verticalmente y suspendidas en el aire**. Concebida a manera de cuaderno de viaje, en sus tres partes se solapan las **entrevistas**, los extractos de **películas**, las imágenes de **archivo** y las grabaciones de **voz** del propio Guattari.

La videoinstalación aborda la situación de Japón tras el terremoto y el desastre nuclear en Fukushima en 2011; la protesta anticolonial contra la militarización en Okinawa; el Movimiento antinuclear en Hiroshima después de 1945 y la historia tecnológica de Japón, en la que la tradición animista es fundamental.

The Refrain, 2015. *El ritornelo.* Instalación de cuatro canales, 66 min

En colaboración con Angela Anderson, Maurizio Lazzarato y Aya Hanabusa, Angela Melitopoulos crea ***El ritornelo***, una instalación compuesta por una vitrina con material de archivo, un mapa, un texto mural y cuatro canales de vídeo.

La historia narrada en esta instalación habla de la **resistencia** de los habitantes de la isla de Okinawa (Japón) y de la isla de Jeju, (Corea del Sur) contra la presencia militar estadounidense. Las protestas en defensa del territorio, que llevan años sucediéndose, hallan en la **reiteración de melodías**, el ritornelo, un método de **construcción de identidad**, de salvaguarda de la memoria colectiva y de robustecimiento del sentimiento de pertenencia a un determinado lugar.

ANGELA MELITOPOULOS en colaboración con Angela Anderson, Maurizio Lazzarato y Aya Hanabusa
The Refrain, 2015
El ritornelo
Instalación de cuatro canales, 66 min

Zonkey Music, 2023 *Música Zonkey.* 10 piezas musicales

Angela Melitopoulos canaliza parte de sus investigaciones recientes a través del proyecto de música experimental ZONKEY, en el que participa también la artista Kerstin Schroedinger y que se centra en las **cualidades expresivas de la superficie terrestre**. Las “pistas de tierra” en las cuatro estaciones de escucha que componen esta sala fueron improvisadas por ZONKEY en Berlín y Baja Austria en torno a un yacimiento paleolítico. Con el uso de micrófonos, amplificadores e instrumentos, buscan, generan y transmiten sonidos que brotan del paisaje, creando composiciones de corta duración.

ANGELA MELITOPOULOS
Matri Linear B – Part 2. Surfacing Earth, 2021
Matri lineal B – Parte 2. Tierra emergente
Videoinstalación de dos canales, 71 min

Matri Linear B 2021. 2022. Matrilineal B. Dos videoinstalaciones multicanal de 71 y 103 min

El último proyecto de Angela Melitopoulos, actualmente en proceso, se centra en la **fuerza expresiva de la tierra**, explora la propia acción de ver los paisajes como **paisajes hablantes**, conectando el pasado prehistórico con la contemporaneidad para preguntarse acerca de claves que nos permitan escapar de una forma patriarcal y colonial dominante de relacionarnos con el entorno, explica la artista. Son dos instalaciones de vídeo multicanal, con vídeo sincronizado, en las que se despliega una investigación que se ha llevado a cabo, hasta ahora, en Australia, Baviera y Austria.

Matri Linear B- Surfacing Earth. 2021. Matrilineal B-Tierra emergente se centra en el arte de habitantes aborígenes del Norte de Australia, así como en las políticas relativas a sus derechos sobre la tierra y la transmisión de su memoria, amenazada e interrumpida por el genocidio colonial y la expropiación de sus tierras.

ANGELA MELITOPOULOS
Matri Linear B – Part 1. Revisions, 2022
Matri lineal B – Parte 1. Revisiones
Videoinstalación de dos canales, 103 min

Matri Linear B – Revisions. 2022. Matrilineal B-Revisiones incluye relatos de varios productores agrícolas de la Baja Austria donde el patrón de crecimiento y explotación intensiva ha favorecido el uso de tecnologías y la mecanización de los cultivos, lo que implica la disminución del contacto humano con la tierra de forma que los agricultores se convierten en testigos y operadores de su propia extinción.

Angela Melitopoulos (Múnich, 1961)

Nacida en Múnich (Alemania) en 1961, Angela Melitopoulos estudió Bellas Artes con el artista coreano, padre del vídeo arte, Nam June Paik (1932-2006). Es profesora en instituciones académicas y centros de arte y ha publicado numerosos textos teóricos y artículos. Su trabajo se ha expuesto en festivales internacionales de cine y vídeo (EMAF en Osnabrück, la Berlinale, el Festival de Vídeo y Cine de Locarno y el Festival de Cine y Vídeo de Montreal), así como en numerosos museos (Centre Georges Pompidou de París, Whitney Museum de Nueva York, Kölnischer Kunstverein de Colonia, KW Institute for Contemporary Art de Berlín, Musée d'Art Moderne de Montreal y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía).

En el Museo Reina Sofía, **Angela Melitopoulos ha expuesto *Crossings***, Cruces (2017), una instalación de vídeo en 4 canales que habla sobre el impacto de la gran recesión económica de 2008 en Grecia y sobre las relaciones Norte/Sur. Esta instalación formó parte del episodio 8 de Vasos Comunicantes (Éxodo y Vida en común). ***Déconnage***, un videoensayo sobre la figura del psiquiatra Francesc Tosquelles (1912-1994) que forma parte de su ciclo de investigaciones en torno al animismo maquínico, pudo verse en la reciente exposición *Como una máquina de coser en un campo de trigo* (28 septiembre, 2022 - 27 marzo, 2023). Se trata de dos importantes obras en su trayectoria que forman parte de la colección del museo y que, debido a su reciente exposición, no están presentes en esta muestra retrospectiva.

Catálogo

Con motivo de la exposición se publicará un catálogo que contará con textos de la artista Angela Melitopoulos y de Maurizio Lazzarato, Arantzasu Saratzaga, Kerstin Schroedinger y Margarita Tsomou. Esta última dirige y edita la conversación sobre Angela Melitopoulos y su obra, entre Elisabeth Von Samsonow, Kerstin Schroedinger, Brigitta Kuster. El texto de esta conversación estará también presente en la publicación.

Para más información:

GABINETE DE PRENSA

MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa3@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 11

www.museoreinasofia.es/prensa

