

Sur [Espiral] Polar

Facultad de Bellas Artes

Universidad Complutense de Madrid

Del 10 al 20 de mayo de 2016.

Inauguración 10 de Mayo de 2016 - 5 pm

“La Antártida me ha demostrado que la naturaleza es la que manda y tiene el poder absoluto sobre el resto de las cosas...y que nosotros somos sólo un pedacito enano...”

José Cháfer Cruz.

Sur Polar en Madrid

Sur Polar® ha llegado a Madrid para tomar parte de las actividades de la Semana de la Antártida programadas por la Universidad Complutense.

En octubre pasado, y gracias a un convenio de cooperación firmado entre la **Universidad Complutense de Madrid** y la **Dirección Nacional del Antártico** de la República Argentina, el alumno de la Facultad de Bellas Artes, José Cháfer Cruz, realizó una Residencia de Arte en la Base Carlini que la República Argentina tiene en la Antártida.

A raíz de esta experiencia, se desarrollarán dos actividades **Sur Polar®** en el transcurso de la Semana de la Antártida.

Se presentará la exhibición **Sur [Espiral] Polar** que se llevará a cabo en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes del 10 al 20 de mayo de 2016.

En la muestra, que se inaugurará el próximo día 10 de mayo a las 17 horas, se exhibirá la obra **SurEspiral**, que el artista **José Cháfer Cruz** realizó durante su Residencia en la Antártida, junto a los trabajos de otros artistas **Sur Polar®**.

Paralelamente, **el día 11 de mayo a las 12:30 horas**, en la Sala de Grados de la Facultad de Bellas Artes, se exhibirá el **Vídeo Documental “Arte en Antártida”** realizado bajo la dirección del documentalista argentino **Guillermo Galarraga** y filmado durante la Residencia en la que participara José Cháfer.

Presentará el vídeo **la Directora del Programa de Arte en Antártida**, la artista visual **Andrea Juan**, para que, luego de la proyección, sea el propio José Cháfer Cruz quien comparta, con el público, las experiencias recogidas durante los 45 días que duró la Residencia en tan extremo y único lugar de la geografía mundial.

Sur [Espiral] Polar

Sala de Exposiciones Facultad de Bellas Artes

Universidad Complutense de Madrid

Del 10 al 20 de mayo de 2016

Inauguración 10 de Mayo – 17 horas

Artistas

José Cháfer Cruz

Christina Evans

Larysa Fabok

Lisa Roberts

Lorraine Beaulieu

Philippe Boissonnet

Sasha Dylan Bell

William Gladstone

Curaduría

Andrea Juan

Arte en Antártida

Sala de Grados Facultad de Bellas Artes

Universidad Complutense de Madrid

11 de Mayo 12:30 horas

Proyección Vídeo Documental Arte en Antártida

Dirigido por **Guillermo Galarraga**

Presentación: **Andrea Juan**

Panelista: **José Cháfer Cruz**

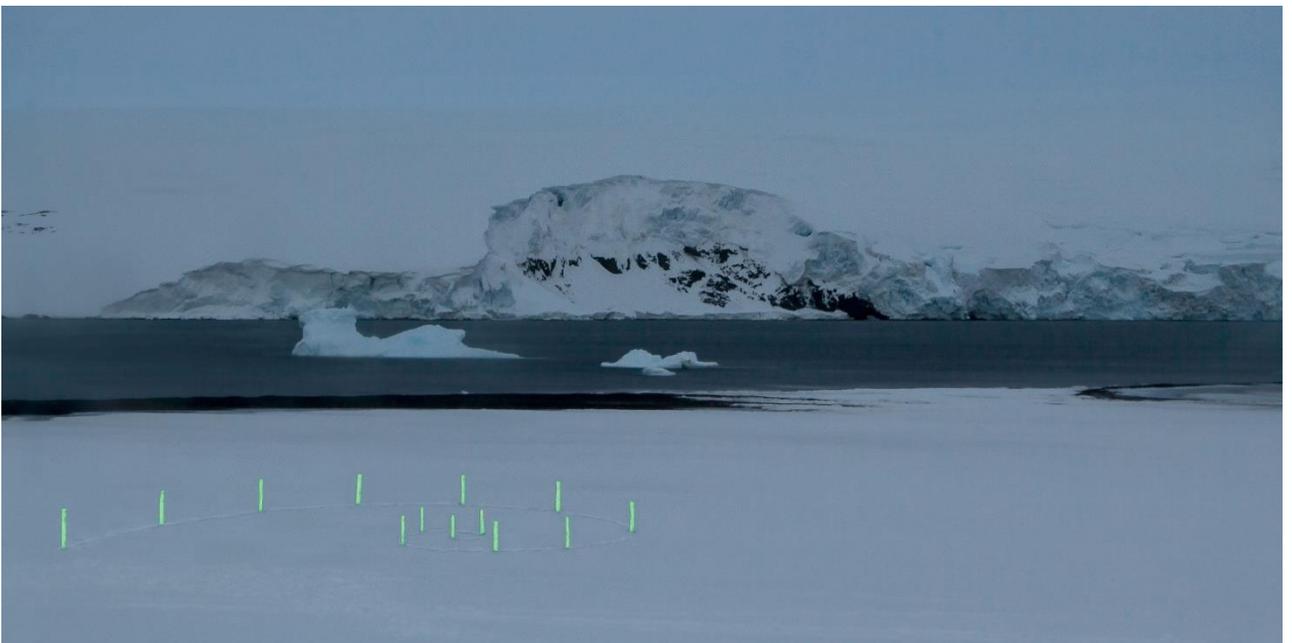
Sur [Espiral] Polar

SURESPIRAL
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.

Sur [Espiral] Polar

SURESPIRAL
José Cháfer Cruz

Naciendo en Madrid de 1991, Jose 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.

Sur [Espiral] Polar

ELEMENTS

Christina Evans & Sasha Dylan Bell

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.

Elements - Video HD, 5 Minutos, 2011 - Un vídeo de Sasha Dylan Bell & Christina Evans

Performer: Christina Evans - Compositor: Anthea Joanna Varigos - Vocalista: Carly Dickenson -

Timpani, theremin & wurlitzer performed by David Skeet of Skeet Music

Colorista: Marcus Herrick - Producción de Stills: Natasha Blankfield Agradecimiento: Mish Graham and Josh Sakariassen

Sur [Espiral] Polar

ELEMENTS

Christina Evans & Sasha Dylan Bell

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, por 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.

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

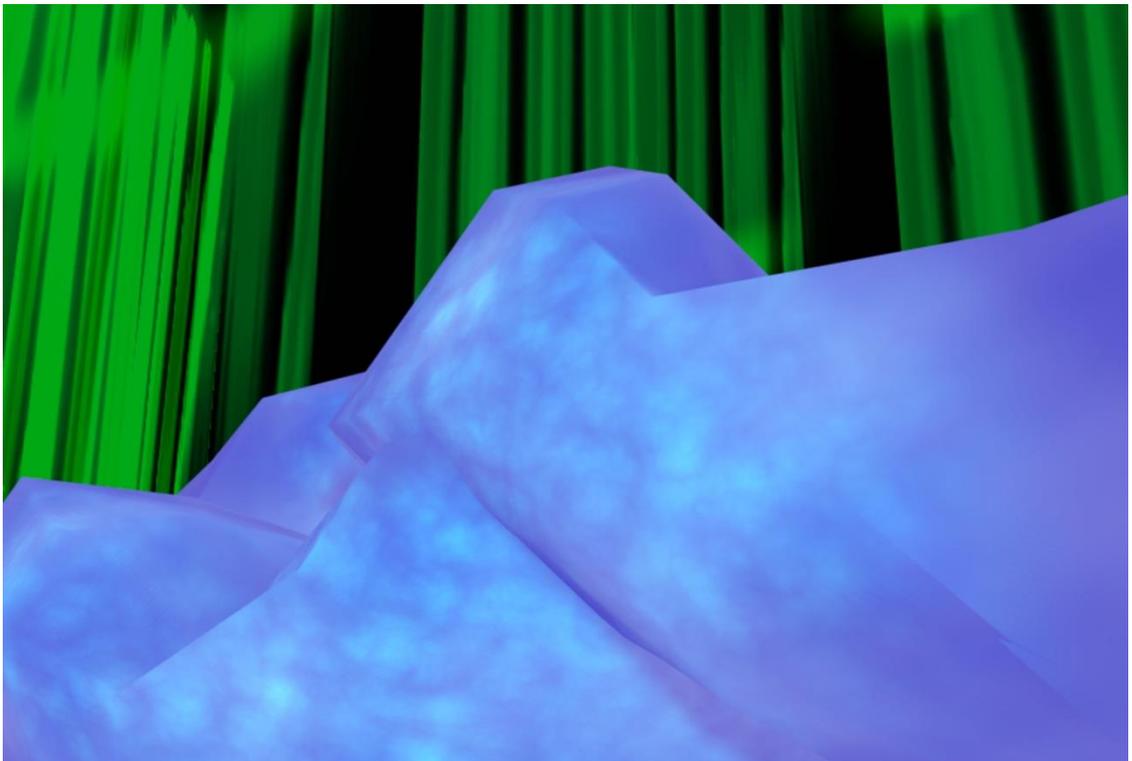
Sur [Espiral] Polar

BREATHE
Larysa Fabok

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.

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.
Créditos. Animador: Larysa Fabok - Sonido: Michael J Norris - Soporte: Pensamiento Jardín y Dubturtleicha

Sur [Espiral] Polar

BREATHE
Larysa Fabok

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.

Sur [Espiral] Polar

OCEANIC BLISS

Lisa Roberts & William Gladstone

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.

Sur [Espiral] Polar

OCEANIC BLISS

Lisa Roberts & William Gladstone

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.

Sur [Espiral] Polar

CONTINENT BLANC

Lorraine Beaulieu

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.

Sur [Espiral] Polar

CONTINENT BLANC
Lorraine Beaulieu

Lorraine Beaulieu es un artista visual multidisciplinar. 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.

Sur [Espiral] Polar

(ANT)ARCTICA WALKING
Philippe Boissonnet

(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.

Sur [Espiral] Polar

(ANT)ARCTICA WALKING
Philippe Boissonnet

(Con un agradecimiento especial a Sebastien 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)

Sur [Espiral] Polar

(ANT)ARCTICA WALKING
Philippe Boissonnet

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

Sur [Espiral] Polar

Curador
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.

Arte en Antártida

Vídeo documental *Guillermo Galarraga*

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: Vídeo documental (50') – HD - 2016

Dirección y realización:

Guillermo Galarraga

Producción General:

SM Pro Art

Artistas:

Aida Andrés Rodríguez, Diógenes Ferrándiz Arnedo,
José Cháfer Cruz y Teresa Jareño Querejeta

Música:

AKASHIC RECORDS: Inspiration with piano - MATTI
PAALANEN: Corporate Inspiring, Inspire, Pop Rock, Fresh.

Sonido:

AUDIOVALOR

Agradecimientos:

Dotación CAI 2015, Andrea Juan, Gabriel Penedo,
Natalia López Torrecilla, Lina Suspichiatti,
Hernán Méndez y Julieta Pons.

Arte en Antártida

Vídeo documental
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.

www.surpolar.org

Para más información, por favor diríjase a:

sm@smproart.com

SUR POLAR

SM Pro Art Circle S.L.U.

Viamonte 2319 – 2º A
C1056ABK Buenos Aires
Argentina

El Mesón, 5 – B.2 3ºK
39730 Beranga – Cantabria
España