

Recordando a PHILL NIBLOCK

El arte que no produce amigos no merece la pena.

Wolf Vostell

Recordamos a Phill Niblock, artista y amigo querido, en su reciente muerte a los 90 años. Este programa reúne el trabajo audiovisual reciente de Niblock y otros artistas, amigos y colaboradores. Honramos

su originalidad e influencia, así como sus valores y generosidad hacia muchas generaciones de artistas de todo el mundo... Una forma de hablar de Phill a través de nuestro trabajo.

La extraordinaria carrera de Phill, a lo largo de seis décadas dedicada a la creación de música, cine, fotografía, espectáculos de danza y teatro improvisado, surgió del clima estético y social de principios de los años 60 y 70 en Nueva York. Creó una práctica cinematográfica única, puramente observacional, que captura lo que llamó "la imagen realista", y composiciones musicales con densas capas de sonido que llenan el tiempo y el espacio por completo. Niblock representa la idea de un artista intermedia, en obras multimedia que fusionan disciplinas, similar al trabajo colaborativo de John Cage y Merce Cunningham en el que la danza y la música existen de forma independiente, y el azar interviene en la correspondencia o la falsa percepción de correspondencia entre los medios: una no-relación, simultánea e independiente. Esta estrategia artística rompe con la práctica dominante de sincronizar sonido y cine. De la misma generación, el artista pionero Wolf Vostell también exploró estrategias de no-sincronización, sobre todo en "Dé-coll/age Video-Films 1963-1971", siete piezas de video que utilizan la misma sirena antiaérea como banda sonora.

Las películas y la música de Niblock suelen presentarse en una disposición espacial ampliada, con múltiples pantallas de proyección y músicos en vivo. El programa de proyecciones que vamos a disfrutar hoy incluye artistas cuyo trabajo a menudo extiende la imagen en movimiento y el sonido a instalaciones espaciales o actuaciones multicanal.

Desde 1985 Niblock ocupó el cargo de director de Experimental Intermedia, una fundación dedicada a la música de vanguardia ubicada en Nueva York, donde también ejerció como comisario del sello discográfico creado por la fundación.

Barbara Held

Información adicional:

https://www.experimentalintermedia.org

https://phillniblock.com

https://daily.bandcamp.com/lists/phill-niblock-album-list

https://www.youtube.com/watch?v=jL4Jt4Tc_i4&ab_channel=AVFestival

Programa de radio Ars Sonora, con Isaac Diego Garcia (en castellano)

Radio Clasica - rtve.es/radio/radioclasica/

Archivado en arssonora.es

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Katherine Liberovskaya por su ayuda con este homenaje y por sus veintidós años trabajando conjuntamente con Phill Niblock.

PRODUCEN



JUNTA DE EXTREMADURA Conseiería de Cultura. Turismo.

lóvenes y Deportes





EN COPRODUCCIÓN CON









COLABORAN











RESTAURANTE-CAFETERÍA

MUSEO VOSTELL



C/ Rincón de la Monja, 6 | 10003 Cáceres | 927 005 480 - 927 005 483 | filmoteca@juntaex.es http://filmotecaextremadura.juntaex.es

MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Ctra. de Los Barruecos, s/n | 10910 Malpartida de Cáceres | 927 010 812 | museovostell@juntaex.es museovostell.juntaex.es

HORARIOS

Verano: de martes a sábado 9:30 - 13:30 h / 16:30 - 19:30 h. Domingos 9:30 - 14:30 h. Lunes cerrado Otoño: de martes a sábado 9:30 - 13:30 h / 16:00 - 18:30 h. Domingos 9:30 - 14:30 h. Lunes cerrado



FILMOTECA DE EXTREMADURA (Cáceres)

Jueves 12 de septiembre de 2024

"Recordando a PHILL NIBLOCK. Sonido e imagen en movimiento"

19:30 h PROGRAMA EDUCATIVO: Encuentro con Barbara Held

20:00 h PROYECCIONES:

DH *Sand-Water

Phill Niblock, (2014) 18'34"

https://phillniblock.com

El uso de las tomas de duración prolongada es de importancia central para la sensibilidad cinematográfica de Phill Niblock. Mediante primeros planos, extremos e íntimos, de detalles naturales, crea un campo visual de belleza táctil e inmediata. Captaba el sonido puro de la naturaleza de forma muy parecida a sus imágenes en movimiento, largas grabaciones de campo minimalistas de complejos detalles internos, aparentemente estáticas, pero en constante flujo y cambio. En los últimos años las ha compartido con otros artistas, con los que ha colaborado en actuaciones en directo.

Grotta

Carlos Casas, (2023) 11'39"

http://www.carloscasas.net

En 1907 Herman Hesse pasó unos días meditando y ayunando en una cueva cerca de Monte Verità (Suiza). Las imágenes y sonidos de esta película se rodaron allí y son un homenaje a esta cueva y sus posibles invocaciones.

Grotta forma parte de Fieldworks, una serie de películas y un experimento, actualmente en curso, con video ambiental y frecuencias de radio. Representa una colección de notas en video de paisajes que Casas ha estado desarrollando desde el año 2000. A través de estas obras, el artista intenta capturar las cualidades atmosféricas de varios paisajes a través de grabaciones de campo visuales y de audio realizadas en el lugar. Además, el trabajo enfatiza la relación asincrónica y aleatoria entre la banda sonora y la película, mezclando estilos de cine documental y experimental en un enfoque post-estructural.

Correspondence

Noemi Sjöberg y Pierre Pulisciano, (2023) extracto 9'32"

Video: Noemi Sjöberg / Sonido: Pierre Pulisciano

https://noemisjoberg.com

Correspondence nació a partir del trabajo de investigación realizado por el Laboratoire de Musique et Informatique de Marseille sobre las Unidades Semióticas Temporales (UST), figuras sonoras cuyo significado musical se expresa temporalmente. Las piezas cortas que componen esta obra duran sólo 1'30", pero las imágenes son tomas largas de observación. Por ejemplo, las escenas de los trabajadores en el campo, recolectando sal exhiben gestos cuidadosamente coreografiados y que se asemejan a una performance artística. La poderosa naturaleza de estas acciones repetitivas induce a un estado de profunda atención, como se ve en la representación de olas del mar. El proceso de composición de imagen y sonido se realizó por separado y luego se unieron según una estructura preestablecida.

Clean Room Light Trap

Andy Graydon, (2017) 15'26"

https://www.andygraydon.net

Clean Room Light Trap sigue a dos personas mientras se dedican a dos procesos diferentes de montaje técnico: una figura a la izquierda de la pantalla construye piezas de telescopios en la "sala limpia" de la sede del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawaii, Manoa. A la derecha de la pantalla, un entomólogo construye una "trampa de luz" que atrae insectos nocturnos para observarlos y estudiarlos. El video contrasta estos dos proyectos, los cuales se centran en construir herramientas para capturar luz y repeler partículas (el telescopio) o emitir luz y capturar insectos. La banda sonora es una traducción de todo el sonido de los lugares donde se grabaron las imágenes.

9 Movements: movimientos 2, 3 y 9

Barbara Held y Richard Garet, (2024) 20'

https://barbaraheld.com

https://www.richardgaret.com

Un trabajo audiovisual colaborativo que evolucionó a partir de una estructura duracional mutuamente acordada. El sonido fue el resultado de la experimentación intensiva, buscando una fusión sonora híbrida, modulando los tonos puros de la flauta con las frecuencias puras de un pequeño sintetizador MOOG. Se compone en gran medida de tonos largos o drones, centrándose en una vida interior vibrante, de ritmos y timbres resultado de la interacción de frecuencias y armónicos, mezclados con sonidos de la naturaleza. Las creaciones de imágenes en movimiento de Richard Garet logran un intrincado equilibrio entre belleza e inquietud. Su exploración se centra en la esencia de las fuentes materiales y los intrincados procesos de composición de imágenes, enfatizando la luminosidad, el color, el movimiento y los fenómenos luminosos en tiempo real. Garet abraza plenamente el concepto de "cine en primera persona", transformando al artista y al público en protagonistas, participando activamente en la recepción de la composición en desarrollo.

Bis:

Four-wheel drive

Phill Niblock y Katherine Liberovskaya, (2008) 5'

https://phillniblock.com

Esta película, con imágenes de Katherine Liberovskaya y música de Phill Niblock, transforma las características más reconocibles, tanto visuales como sonoras- del mundo del automóvil. Para ello se sirve de grabaciones en las que una cámara de vigilancia recoge imágenes del movimiento de neumáticos y un micrófono el sonido de un coche que circula por diferentes superficies.

MUSEO VOSTELL MALPARTIDA (Malpartida de Cáceres)

Del jueves 12 al sábado 21 de septiembre de 2024

Videoteca 2 Proyección continuada durante el Horario de Apertura del Museo:

THIR Ten Hundred Inch Radii

Phill Niblock, (1972) 43'

Con banda sonora One Large Rose (2015), por The Nelly Boyd Ensemble, Hamburgo.

Intencionadamente producida como componente de un entorno intermedial, la versión en una sola pantalla de *THIR* es una de las películas más importantes de Niblock y el proyecto inaugural de su paso a un tipo de cine puramente observacional. En su forma abreviada, *THIR* dura unos cuarenta y cinco minutos y presenta treinta planos discretos sin repetición. Cada una de estas viñetas visuales tiene una duración media de más de un minuto, una toma larga desde cualquier punto de vista. El énfasis que Niblock pone en los planos de duración prolongada es fundamental para su sensibilidad cinematográfica. En términos visuales, *THIR* es increíblemente consistente. Cada plano-detalle natural –incluidos primerísimos primeros planos de hojas, riachuelos, flores, hormigas caminando— muestra un sentido de la composición cuidadoso y deliberado y contribuye a la producción de un campo visual rico en matices. Mediante un uso selectivo de la profundidad de campo, extremos primeros planos y encuadres ajustados, Niblock consigue una intimidad poética, elegíaca y de belleza clásica. Pero, una vez más, el lirismo de Niblock se logra a través de la ordenación deliberada y vigilante de los detalles naturales, y no a través de un sentido expresivo, gestual o espontáneo de la composición.

Al igual que sucede en su música, la composición de las películas de Niblock es sobria y premeditada, sin llegar a ser clínica. En *THIR*, la fotografía de Niblock hace hincapié en un amplio espectro de colores, claroscuros y primeros planos casi microscópicos de detalles táctiles, concretos y naturales. Cada plano de la película –agua fluyendo, hojas o la luz que se cuela entre las copas de los árboles– es inmóvil. Cuando hay movimiento, se produce dentro del encuadre en función de las fuerzas naturales como el viento, el agua o el movimiento frenético de los insectos, y no como resultado de los movimientos de cámara realizados del cineasta. Rodada íntegramente sobre un trípode, esta película experimental sobre la naturaleza muestra una paleta visual profunda y saturada que exagera el efecto sobre la naturaleza exagera las gradaciones del espectro de colores del bosque. *THIR* es una película compuesta por muy estatizadas interpretaciones fotográficas de las minucias visuales del bosque.

En un momento vemos un plano amplio y largo de montañas; en la siguiente viñeta, un primer plano extremo de los estambres de una planta; en otra una luz abstracta que parpadea sobre un arroyo caudaloso. De una imagen a la siguiente hay saltos de escala increíbles. Debido a sus enormes cambios de perspectiva y su campo visual, la película combina tomas de amplios paisajes y primeros planos ajustados, también despliega una lógica estructural y un sentido de la composición muy conciso. En estas transiciones de una imagen a la siguiente la película presenta una serie de episodios independientes de observación, y no una cadena asociativa de detalles abstractos, como podría verse en una película de vanguardia más gestual y expresiva. Los planos más amplios de la película que muestran nubes en movimiento, cimas de montañas y valles lejanos se filman a una velocidad lenta (creando un efecto de lapso de tiempo) y acelerando así la temporalidad del sentido observacional de la obra. A medida que los haces de luz atraviesan las nubes, corren rápidamente a través de valles y planos horizontales de árboles, para mostrar una puesta de sol a lo largo de un minuto.

Juan Carlos Kase. Phill Niblock's Observational Cinema. 2012 (extracto)