

A photograph of a street in a shanty town. The buildings are made of corrugated metal and wood. In the foreground, a person in a white angel costume with large wings is walking. Another person in a similar costume is visible further down the street. The sky is bright and hazy. The text "NUEVOS MÍSTICOS" is overlaid on the image.

NUEVOS
MÍSTICOS

NEW
MYSTICS

EXPOSICIÓN

Comisariado Álvaro Rodríguez Fominaya

Asistente de Comisariado Luis Cuenca Sanabria

Documentación María José Balcells

Dirección de Montaje Juan López Salvador, Carlos Matallana Manrique

Montaje de Exposiciones Juan Pedro Ayala Oliva, José Antonio Delgado Domínguez
Gregorio García Mendoza

marina abramović / Cortesía Netherlands Media Art Institute Montevideo/
Time Based Arts, Amsterdam

kimsooja / Cortesía de la artista

ksuta maxim / Cortesía del artista y Aidan Gallery, Moscú

pavel mrkus y **thomas köner** / Cortesía de los artistas y GIMA gallery
for international media art, Berlín

francis naranjo / Cortesía del artista

sang-kyoon noh / Cortesía del artista y Simon Gallery, Seúl

shahzia sikander / Cortesía de Sikkema Jenkins & Co., Nueva York

bill viola / Cortesía del artista

mark wallinger / Cortesía de Anthony Reynolds Gallery, Londres. Copyright del artista.
Imágenes de *Ecce Homo* y *Angel*, cortesía de la galería

AGRADECIMIENTOS

A todos los artistas, escritores y personas que han contribuido al proyecto

Cristina R. Court, Graham Southern, Stepanhie Camu, Dianna Santillano, Theus Zwakhals, Meg Malloy, Teka Selman, Karen Schoellkopf, Bill Hall, Britta Vetter, Costanza Mazzonis di Pralafra, Christa Dahl, Young-Bin Kim, Johanna Rieseneder, Manuel Rodríguez Rivero, Aidan Salakhova, Ilya Wolf, Haunch of Venison

CATÁLOGO

Coordinación Álvaro Rodríguez Fominaya

Producción editorial Ediciones del Umbral

Diseño y maqueta Javier Caballero

Equipo editorial José A. Martín, Alberto Berruga

Traducción Lambe & Nieto

Fotomecánica TPA

Impresión Brizzolis

Encuadernación Ramos

Tema de cubierta

Thomas Köner *Périphériques (Buenos Aires)* 2005. Captura de vídeo

Tema de contracubierta

Shahzia Sikander *SpiNN* 2003. Captura de vídeo

© De la edición, Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias

© De los textos, sus autores

ISBN: 84-7947-418-1

D.L.: TF 730-2006

ÍNDICE / INDEX

- 11 CONSIDERACIONES EN TORNO A LA NEOMODERNIDAD Y LA BELLEZA
CONSIDERATIONS ON NEOMODERNISM AND BEAUTY
álvaro rodríguez fominaya
- 20 **marina abramović**
28 **kimsooja**
34 **thomas köner**
- 47 A LA ESPERA DE DIOS
IN WAITING FOR GOD
mark gisbourne
- 68 **ksuta maxim**
78 **pavel mrkus**
86 **francis naranjo**
- 97 EL ALETEO DE LA PIEDRA
THE FLUTTERING OF THE STONE
menchu gutiérrez
- 110 **sang-kyoon noh**
114 **shahzia sikander**
120 **bill viola**
130 **mark wallinger**
- 140 OBRA EXPUESTA / WORK IN EXHIBITION
- 142 ARTISTAS / ARTISTS
- 150 AUTORES / AUTHORS

Addressing a maximalist and all-encompassing category such as mysticism involves a risk that not everyone seems ready to accept. A priori, all the artists selected for this exhibition can be said to partake in totalising theses and approaches. Here we have no middle ground, no grey areas. Rather we are confronted with a radical outlook that has more to do with beauty and with the senses. Beauty is a progressive, extreme force opposed to the reactionary. Beauty is, and always has been, associated with mysticism. If we look around us, we can see hordes of artists reflecting on the religious fact from the perspective of the current moment, exploring the tenuous, undefined notion of spirituality. Most of the time, no relationship is drawn with any established political structure, read religion, and this spirituality would be more akin to what those structures call heresy. Naturally, not all, or rather none, of the artists taking part in this exhibition see themselves as mystics. Furthermore, those who might be slotted in that category were consciously overlooked when putting together this narrative (e.g. Wolfgang Laib). It's more a case of momentary responses to certain stimuli life has thrown in their path. That said, in all the works included in this exhibition we can trace an underlying breath of experience, of beauty, of mysticism or of critique of spirituality itself.

We do not need to justify the fact that practically all the artworks selected use video as a means for representation. If you think about it, the biggest media spectacle of the second half of the 20th century was

CONSIDERATIONS ON NEOMODERNISM AND BEAUTY

CONSIDERACIONES EN TORNO A LA NEOMODERNIDAD Y LA BELLEZA

álvaro rodríguez fominaya

Entregarse a una categoría maximalista, englobadora como el misticismo conlleva asumir un riesgo que no todo el mundo parece dispuesto a aceptar. *A priori* todos los artistas seleccionados en la muestra asumen una tesis y unos presupuestos totalizadores, que poco tienen que ver con el terreno de lo gris, del camino intermedio, sino de una apuesta radical que tiene que ver con la belleza y los sentidos. La belleza es progresista, es una fuerza extrema y contraria a lo reaccionario. La belleza está vinculada, siempre lo ha estado, al misticismo. Si miramos a nuestro alrededor veremos hordas de artistas que reflexionan sobre lo religioso desde el momento actual, sobre la noción tenue y leve de la espiritualidad, la mayoría de las veces sin vincularla a ninguna de las estructuras políticas establecidas, léase religiones, en lo que estas propias estructuras denominarían herejías. Por supuesto, que no todos, o más bien casi ninguno de los artistas que participan en la exposición se considera a sí mismo como místico. Es más, aquellos que podrían encajar en esta categoría no están de forma deliberada en este relato (*e.g.* Wolfgang Laib), más bien se trata de respuestas puntuales a determinados estímulos que la vida les ha arrojado. Pero en todas las obras incluidas sí existe un hábito de experiencia, de belleza, de misticismo, o de crítica de la propia espiritualidad.

No hay que justificar que casi todas las obras de arte seleccionadas utilicen el vídeo como medio de representación. El mayor espectáculo mediático de la segunda mitad del siglo veinte probablemente haya sido el funeral de Juan Pablo II, lo demás es una respuesta lógica a

probably the funeral of Pope John Paul II. The rest are nothing more than a logical response to a formal investigation into the way in which representation has been led from the field of visual culture and arts in the last thirty years. However, it is surprising to ascertain how easy it is to find artists carrying out this same type of reflection from the field of the sculptural object. In all the videos and video-installations on view, the sentient experience annuls us to such an extent that we are brought to an exhilarating degree of absorption in the contemplation of the artwork. Part of the mega-modernity in which our current lives are unfolding and after the, one would say, failed attempt of rupture defined by modernism, we have passed from the shopping arcade of the late 19th century to the shopping mall imposed by the Empire. And in that transition we are migrating from the traditional place of worship to places such as the Evangelist megachurches in the US, in which the notion of showbiz focuses on spirituality as an immediate experience.

If autonomy was one of the defining elements of the modern work of art, in these works it is precisely the presence of that "aura" which suggests a critique of the postmodern and a tentative return to modernism. This construction is undertaken from the subject, something that allows us also to look towards the "other" while at once accepting ideas that we could well regard as exclusive to postmodern thought.

The hypnotic and encapsulating nature of the works of art selected for this exhibition is exemplified by Marina Abramović's *At the Waterfall*. The video is the result of a commission by the Dalai Lama: on a "wall" consisting of a 15 metre long projection, we see the prayers of 108 Tibetan Buddhist monks. An interest for Buddhism and spiritual matters was already latent in some of Marina Abramović's early works, as in *Nightsea Crossing Conjunction* from 1983, for which she invited the Tibetan Lama Ngawang

Megachurch Vista general / General view (EE UU / USA)

una indagación formal sobre el modo en el que se ha conducido la representación desde el ámbito de la cultura visual y las artes plásticas en los últimos treinta años. Pero sorprende la facilidad para encontrar autores que realizan este mismo tipo de reflexión desde el terreno del objeto escultórico. En la totalidad de los vídeos y videoinstalaciones presentes la experiencia sensorial nos invalida de tal forma que llegamos a un hilarante grado de abstracción en la contemplación de la obra de arte. Como parte de la megamodernidad en la que se desarrollan nuestras vidas, tras el intento quizás fallido de ruptura marcado por la postmodernidad, hemos pasado de la galería comercial de finales del XIX al *shopping mall* dictado por el Imperio, y en ese tránsito estamos migrando desde el lugar de culto tradicional a lugares como las megaiglesias norteamericanas evangelistas, en las que la noción del *show business* se acerca a la espiritualidad como experiencia inmediata.

Si en la obra de arte moderna la autonomía era uno de sus elementos definidores, en estas obras es precisamente la presencia de este "aura" lo que hace pensar en la crítica de lo postmoderno y un cierto retorno a la modernidad. Esta construcción se produce desde el sujeto, y esto permite además mirar hacia el "otro" asumiendo a su vez nociones que podríamos pensar exclusivas del pensamiento postmoderno.

La naturaleza hipnótica y encapsuladora de las obras de arte seleccionadas para la exposición queda reflejada de forma singular en *At the Waterfall* de Marina Abramović. El vídeo fue el resultado de un encargo del Dalai Lama; en un "muro" formado por una proyección de 15 metros de largo podemos ver los rezos de 108 monjes budistas tibetanos. Este interés por el budismo y la espiritualidad aparece ya en algunas obras anteriores de Marina Abramović, como en *Nightsea Crossing Conjunction* de 1983, donde invitó a Ngawang Soepa Lueyar, un Lama tibetano, a participar en la performance de cuatro días de duración, en la que los cua-

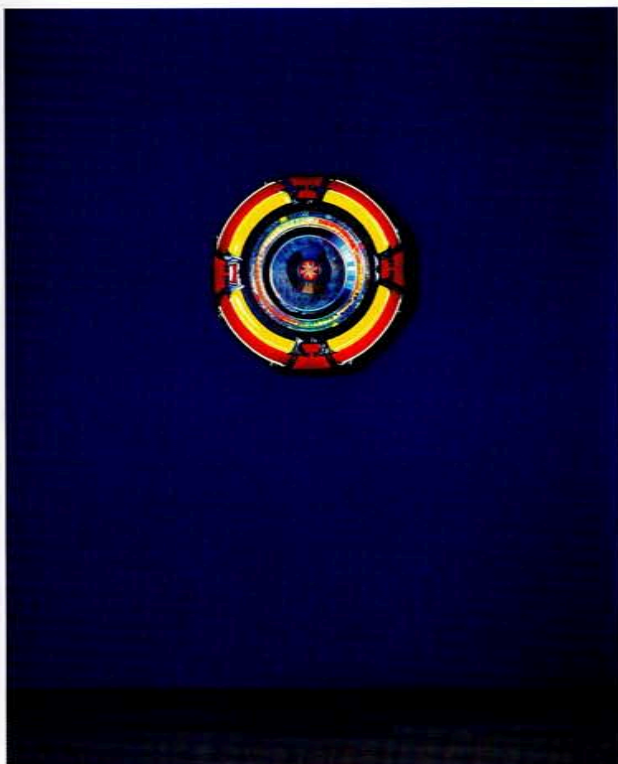
Soepa Lueyar to take part in a four day performance, in which four performers, including the artist herself, remained in silence throughout the whole duration of the action.

For the New Mystics exhibition, Kimsooja has made a new version of her installation *Mandala: Zone of Zero*, but this time adapting it to the cloister of the monastery of Santo Domingo in the city of La Laguna, Tenerife, eliminating the visual elements in the work. Only the Gregorian, Tibetan and Islamic chants remain, comprising what is ultimately a sound installation. For Kimsooja, the installation wants to create a “ground zero” in the visitor, in which the chants from various religions converge: a central place in which the different prayers are no longer distinguishable.

Thomas Köner constructed the *Périphériques* trilogy around notions of time, history and religion, and from three geographical points located in three different continents—Kabul, Belgrade and Buenos Aires—recreating in them a phantasmagorical image. Thus, in the first time of the trilogy, he borrows a Buddhist term for the title, *Annica*, meaning volatility and instability. For Thomas Köner this reflects the way in which the borders between various cultures are blurred. The artist trained as a musician, and the transfer from soundtrack to image is an essential feature in the whole of his video work.

Ksuta Maxim graduated from the Tsiolkovskiy Institute of Aeronautical Technology (Moscow). His first three series of works (*Cosmocopia*, *Cosmocopia 2* and *Cosmocopia in Action*) revolved around reflections on the Cosmos, taking photographic and scientific images of groups of stars as his starting point. His latest series, *Celestial Calligraphy*, reflects on the place the human being occupies within the grand monotheistic religions. Taking the four great holy texts—the Torah, the Koran, and the Latin and the Orthodox versions of the Bible—Maxim manipulates the texts in such a way that the successively pho-

kimsooja

Mandala: Zone of Zero 2002

Altavoz. Sonido de cantos tibetanos, gregorianos e islámicos /

Juke box speaker. Tibetan, Gregorian and Islamic chants

Instalación en el Musée d'Art Contemporain de Lyon

Foto / Photo Blaise Adilon

tro performers, incluyendo a la propia artista, permanecieron en silencio durante todas las jornadas de la acción.

Para la exposición *Nuevos Místicos*, Kimsooja ha realizado una nueva versión de su instalación *Mandala: Zone of Zero*, esta vez la ha adaptado al claustro del monasterio de Santo Domingo en la ciudad de La Laguna, Tenerife, y ha eliminado los elementos visuales de la obra. Sólo quedan los cantos gregorianos, tibetanos e islámicos que forman la instalación sonora. Para Kimsooja, la instalación persigue crear una "zona cero" en el visitante, en la cual se produce la mezcla de los cantos de distintas religiones, un lugar central en el que no podemos distinguir entre los diferentes rezos.

Thomas Köner construyó la trilogía *Pèriphèriques* en torno a las nociones de tiempo, historia y religión, desde tres puntos geográficos situados en tres continentes: Kabul, Belgrado y Buenos Aires. En ellos recrea una imagen fantasmagórica. Así, en la primera parte de la trilogía, utilizó un término budista para darle título: *Annica*, que significa volatilidad e inestabilidad, y refleja para Thomas Köner la forma en la que las distintas culturas difuminan sus fronteras. El artista se formó como músico y el trasvase entre banda sonora e imagen es un aspecto fundamental en toda su obra en vídeo.

Ksuta Maxim se graduó en el Instituto Tsiolkovskiy de Tecnología Aeronáutica (Moscú). Sus primeras tres series de trabajo (*Cosmocopia*, *Cosmocopia 2* y *Cosmocopia en Acción*) reflexionaban sobre el Cosmos y en ellas partía de imágenes fotográficas y científicas de agrupaciones estelares. Su última serie, *Caligrafía Celestial*, reflexiona sobre el lugar del ser humano en las grandes religiones monoteístas. Partiendo de cuatro grandes textos sagrados: la Tora, el Corán y dos versiones de la Biblia, la Latina y la Ortodoxa, manipula los textos de

tographed pages end up generating the silhouette of a human being. A silhouette that is then placed on each one of the sacred books.

Following a period spent in Japan, Pavel Mrkus developed a series of works based on connections between the traditional and the contemporary, the spiritual and the material. The result was a video-installation, *A Prayer of PW20/LW*, in which a factory robot is seen against the soundtrack of a Buddhist sutra. The image of the robot slowly unfolds, and the single voice of the prayer becomes a choral sound, transforming a material universe into an immaterial one.

In response to the invitation to take part in this project, Francis Naranjo contributed his gaze as an atheist, in a particularly interesting reference to spirituality for its formulation from a starting point at first opposed to transcendence. *Vigil* is the title of his installation based on a short video with soundtrack. Visitors to the exhibition must enter a tiny room where a table, reminiscent of an altar, is used to support three small monitors emitting the image of the visitors in real time, confronting them with their own reflections. And although this idea of monitored privacy is also central to other of his installations, like in *Red Time* (2002), here the iconography is adapted to recreate an altar where we see our own image and where the spectator is the *other*.

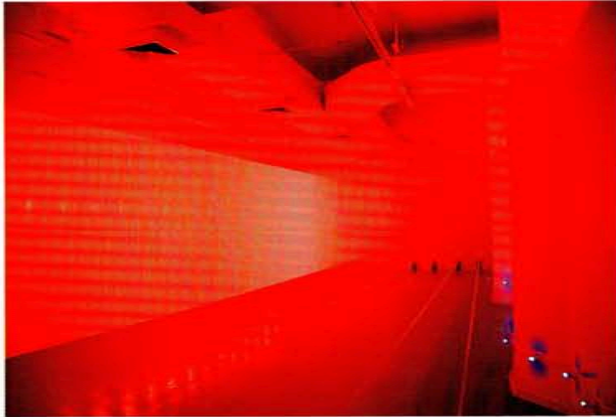
Sang-Kyoon Noh began his series *For the Worshippers* in 1998. In this series he used images of Jesus and Buddha which he covered with his signature sequins. Sang-Kyoon Noh uses them in all his pieces, whether canvases or sculptures. For the Korean artist, the sequins represent the scales covering fish and are a powerful symbol associated with Christianity, among other things. In his sequin-covered canvases and objects, the artist returns to a certain notion of abstraction, yet inflecting them with gender issues in the use of material predominantly related to femininity.

forma que las páginas fotografiadas de forma sucesiva acaban generando la silueta de un ser humano. Esta silueta se sitúa sobre cada uno de los libros sagrados.

Tras una estancia de Pavel Mrkus en Japón, el artista desarrolló una serie de obras donde realizó conexiones entre lo tradicional y lo contemporáneo, entre lo espiritual y lo material. El resultado de esto fue la videoinstalación *A Prayer of PW20/LW*, en la que un robot en una fábrica tiene como banda sonora una sutra budista. La imagen del robot se desdobra lentamente y la voz única del rezo se convierte en una voz coral; transformando un universo material en otro inmaterial.

Francis Naranjo respondió al llamamiento a participar en este proyecto partiendo de su mirada como ateo. Resulta especialmente interesante esta referencia a la espiritualidad desde un punto de partida originalmente opuesto a la trascendencia. *Vigilia* es el título de una instalación que incluye un pequeño vídeo con banda sonora. El visitante debe entrar en una minúscula habitación donde una mesa, que hace de altar, sirve de soporte a tres pequeños monitores que van emitiendo en tiempo real la imagen del visitante, el cual se enfrenta de esta forma a su propio reflejo. Esta noción de intimidad vigilada aparece referida en otras de sus instalaciones, como *Red Time* (2002), sin embargo aquí la iconografía se adapta para recrear un altar donde la imagen que se contempla es la propia, y donde el espectador es el *otro*.

Sang-Kyoon Noh inició su serie *For the Worshipers* en 1998. En esta serie utilizó imágenes de Jesús y Buda, a las que cubrió con sus características lentejuelas. Sang-Kyoon Noh emplea las lentejuelas en todas sus piezas, ya sean lienzos o esculturas. Para el artista coreano representan las escamas que recubren los peces, y actúan como un símbolo poderoso, unido, entre otras ideas, al cristianismo. En los lienzos y objetos cubiertos de lentejuelas re-

francis naranjo

La línea 2006

Vista de la instalación / Installation view
Galería Gabriela Mistral, Santiago de Chile

The work of Shahzia Sikander is often seen as a critique and a deconstruction of the traditional imagery of India and Pakistan. While this might be true of her drawings on paper, in her video works there are other interferences that give rise to other readings. In the *SpiNN* digital animation, the combination of the musical composition and the presence of the Gopis or followers of the Krishna cult partly defuse the critique only to submerge us in an all-encompassing experience.

In 1982, Bill Viola wrote in a brief note explaining the origin of his work *Anthem*, that for the video artist, «each shot is a discreet ideogram/the shots must be still and short». ¹ He went on to also claim that «*Anthem* will be based entirely on contemplative vision». At that time Bill Viola had discovered the work of Saint John of the Cross, and the videos he developed in those years responded to that impulse and to Zen Buddhism. The succession of ideograms in motion is accompanied by a scream continuously emerging from a little girl in a train station.

Mark Wallinger has insistently analysed the role of religion in British society. In *Threshold to the Kingdom*, a group of passengers emerges from the international arrivals gate to the sound of a fragment of the *Miserere* by Allegri. In his works, he couples a humorous and ironical gaze with a critique of social codes, using the religious context to sustain this type of commentary. Works such as *Ecce Homo* or *Angel* are underpinned by the same strategy as *Threshold to the Kingdom*, subtly employing religious icons to allude to other structural and social issues.

¹ BILL VIOLA, *Reasons for Knocking at an Empty House*, Thames and Hudson, 1995, London.

mark wallinger

Ecce Homo 1999

Escultura en resina de mármol y pan de oro a tamaño natural / Life-size sculpture in marble resin and gold leaf

© del artista, cortesía Anthony Reynolds Gallery, Londres

toma la noción de abstracción, pero además aborda cuestiones de género al emplear un material vinculado sobre todo a lo femenino.

Aunque la obra de Shahzia Sikander puede ser vista en general como una crítica y una deconstrucción de la imaginería tradicional de India y Pakistán, esto puede ser cierto en su dibujos sobre papel, pero en su obra en vídeo se producen otras interferencias que permiten otras lecturas. En la animación digital *SpINN*, la conjunción de la composición musical y la presencia de los gopis o seguidores del culto de Krishna, hacen que estos nuevos elementos desactiven parcialmente esta crítica para imbuirnos en una experiencia totalizadora.

Bill Viola escribió en 1982 unas breves notas en las que explicaba el origen de su obra *Anthem*. Para el videoartista «cada toma es un discreto ideograma –las tomas deben ser fijas y breves–...»¹. En este conjunto de líneas refería cómo además *Anthem* descansaba «completamente en una visión contemplativa». En esta época Bill Viola había descubierto la obra de San Juan de la Cruz, y los vídeos que desarrolló en estos años responden a este impulso y al del budismo zen. La sucesión de los ideogramas en movimiento va acompañada del grito que de forma constante emerge de una niña en una estación de transportes.

Mark Wallinger ha analizado con insistencia el papel de la religión en la sociedad británica. En *Threshold to the Kingdom* un grupo de pasajeros emerge de las puertas de las llegadas internacionales en un aeropuerto londinense, mientras suena un extracto del *Miserere* de Allegri. En sus obras combina una mirada humorística e irónica con la crítica de los códigos sociales. El contexto religioso le sirve para realizar este tipo de comentario. Obras como *Ecce Homo* o *Angel* emplean la misma estrategia que *Threshold to the Kingdom*, al emplear de forma sutil iconos religiosos para referirse a otras cuestiones estructurales y sociales.

¹ BILL VIOLA, *Reasons for Knocking at an Empty House*, Thames and Hudson, 1995, Londres.

shahzia sikander

