

presence— PRESENCE BY DAAN ROOSEGAARDE AT GRONINGER MUSEUM
<https://www.studioroosegaarde.net/project/presence>

“Variations of Presence” by Photographer Alexis Vasilikos
<https://www.booooooom.com/2021/05/03/variations-on-presence-by-photographer-alexis-vasilikos/>

Marina abramovich — the artist is present

Bill viola — surrender

Pina — seasons march dance

Graciela iturbide — pajaros

Eva Koch, I AM THE RIVER, 2012

Wolfgang Laib pollen

The first room of the exhibition will be occupied by the performance “The artist is present” by Marina Abramović. This renowned Serbian performance artist was born

The work in

The first room of the exhibition will be occupied by the performance “The artist is present”. Considered one of the most outstanding works of the Serbian artist Marina Abramović, this 736 hours and 30 minute long performance consists of a simple squared space where the artist sits motionless in silence staring at the spectator sitting in the chair in front of her. This intimate meditative exercise aims to elevate the audience’s spirit through the raw presence and connection with the artist. Like in the rest of her work, Abramović experiments with the intention of identifying and transgressing: the limits of bodily control and the relationship between audience and artist.

Graciela iturbide — pajaros

Graciela Iturbide nació en 1942 en la Ciudad de México.

Iturbide captura la vida cotidiana casi siempre en blanco y negro. Ella se deja llevar por su curiosidad y fotografía simplemente lo que a ella le gusta.⁵ Ella fue inspirada por el trabajo de [Josef Koudelka](#), [Henri Cartier-Bresson](#), [Sebastião Salgado](#) y Manuel Álvarez Bravo.⁶ Iturbide evita etiquetas sociales y se considera una cómplice de la gente que documenta.⁵ Se ha dicho que Iturbide tiene su propia manera de relacionarse con la gente. Produce retratos donde resalta una poesía y vida en sí.

“Ultimately, I think photography is a ritual for me. To go off with my camera, observe, capture the most mythical part of man, then go into darkness, develop, choose the symbolism...” - Graciela Iturbide

fotografías en blanco y negro tomadas en México e India en la década de 1980 y finales de los noventa

extraña habilidad para captar un momento que parece a la vez una visión abstracta y una ojeada poco común a un mundo.

Es una fotografía fascinante concebida a partir de una escena ordinaria. A través del lente de Iturbide, como ocurrió con Álvarez Bravo antes de ella, vemos lo extraordinario en tema y

Ojos para volar. Coyoacan, Mexico. Graciela Iturbide (1991).

Ojos para volar. Coyoacan, Mexico. Graciela Iturbide (1991).

forma.

17 fotografías

The second section of the exhibition will be the photographic series "Pájaros" by the Mexican artist Graciela Iturbide. This is a series of 17 black and white photographs of birds, taken between the late 1980s and early 1990s in Mexico and India. Inspired by photographers such as Koudelka and Manuel Álvarez Bravo, the artist has a poetic photographic style, which is based on turning the everyday into abstract and extraordinary images. Her art, as the artist herself puts it, is to: *“go off with my*

camera, observe, capture the most mythical part of man, then go into darkness, develop, and choose the symbolism”.

— — — — —

I AM THE RIVER, Eva Koch, 2012

El tiempo está ralentizado, de modo que el ojo humano puede captar la corriente constante y salvaje de principio a fin. Hay una armonía meditativa en torno a la imagen, mientras que el fuerte sonido aporta a la experiencia una potente energía. Uno siente su cuerpo frente a un fenómeno de la naturaleza, trasladado de forma impactante al centro de una ciudad, siente las fuerzas potentes de la naturaleza y lo pequeño que es frente a ella. El título “I am The River” proviene del autor argentino Jorge Luis Borges e indica que el ser humano está sometido a la corriente del tiempo. Somos concebidos en el tiempo, podemos decir que el tiempo fluye en nuestro interior, pero también nos lleva con él. Cada uno tenemos un tiempo subjetivo propio, nacemos, envejecemos y morimos, pero también somos parte de un tiempo superior, un tiempo interminable, ajeno a nosotros. Como el poeta Morten Søndergaard ha escrito sobre la obra: “La obra es un espejo ante nuestra extraña vida, que sabe que algún día se extingue, pero también que estamos vivos en medio de ella. Existimos como una cascada en medio del tiempo”.

“I am The River” es una obra bastante sencilla, un cuadro paisajístico moderno, un estudio sobre la fuerza y la belleza de la naturaleza, y al mismo tiempo un desmayo en el interior de la existencia y en el enigmático espacio de lo metafísico.

artista

La artista visual Eva Koch trabaja de manera espacial con videoinstalaciones, sonido y escultura.

Las esculturas de Eva Koch se relacionan a escala con la propia presencia corporal del individuo, como es notorio en Jordskulpturen (La Escultura de tierra), cerca de la ciudad de Esbjerg. Creada con 800.000 metros cúbicos de tierra, se ha convertido en un claro referente del paisaje del oeste de Jutlandia.

Un tema recurrente en la obra en video de la artista es el individuo anónimo visto desde una perspectiva colectiva. En la extensa obra interactiva en video VILLAR, el espectador se adentra en una familia marcada por la guerra. La obra, un relato desde varias perspectivas, muestra las múltiples caras de la verdad y la subjetividad de los recuerdos.

Con frecuencia, el arte de Eva Koch es interactivo y está relacionado con el lugar específico en el que se encuentra. La temática de su obra gira especialmente en torno a la comunicación y las experiencias compartidas, todo ello expresado con un sencillo lenguaje sensorial, en el que imagen y palabra son prolongación una de la otra.

.....

La tercera obra seleccionada es "I am de river", una videoinstalación de 12 x 7 m creada por Eva Koch en el 2012. El video es una representación a tamaño real de parte de la gran cascada Gjúfrarbúi (Islandia). El video de la cascada de agua cayendo ha sido realentizado de manera que el ojo humano pueda seguir la corriente de agua de principio a fin. La grandeza de la instalación y el fuerte sonido de esta, causan una experiencia inmersiva en el espectador, que siente la fuerza y belleza de la naturaleza, a la vez que la pequeñez de la existencia humana en su comparación.

The third selected work is "I am the river", a 12 x 7 meter video installation created by the Danish sculptor Eva Koch in 2012. The video is a life-size representation of a section of the great waterfall Gjúfrarbúi (Iceland). The video of the falling cascade has been slowed down so that you can follow the water flow from beginning to end. The scale of the installation and the loud sound of it creates an immersive experience for the viewer, who feels the power and beauty of nature, as well as the smallness of human existence in comparison to it.

Wolfgang Laib pollen

Wolfgang Laib's *Pollen from Hazelnut* will inhabit the Museum's Donald B. and Catherine C. Marron Atrium, infusing the space with a yellow luminosity. Laib perceives the Marron Atrium as the Museum's inner sanctum, its womb, and has created this work especially for the site. It will be the artist's largest pollen installation to date, measuring approximately 18 x 21 feet. The hazelnut pollen that will be used in MoMA's installation has been collected by Laib from the natural environment around his home and studio, in a small village in southern Germany, since the mid-1990s.

Since the mid-1970s, Laib (German, b. 1950) has been producing sculptures and installations marked by a serene presence and a reductive beauty. These works are often made from one or a combination of two materials, accumulated from natural elements—such as milk, marble, pollen, rice, and beeswax—which have been selected for their purity and symbolic associations. Forging a singular path for more than 30 years, Laib amplifies the intrinsic materials and processes found in nature. Laib has stated that “pollen is the potential beginning of the life of the plant. It is as simple, as beautiful, and as complex as this. And of course it has so many meanings. I think everybody who lives knows that pollen is important.”

Wolfgang Laib (born 1950) is a contemporary German sculptor. He works with natural materials that emanate life energies: milk, pollen, rice and beeswax along with wood, stone and brass to create large- scale, site-specific installations. Laib is deeply inspired by nature, the teachings of St. Francis and the Asian philosophies of Taoism, Zen Buddhism and Lao-tse. Laib creates works that are not about himself, but refer to the "essence of life". His work is undefinable, though it embodies elements of performance art, minimalism and conceptual art.

Se trata de una abstracción monocroma aunque realmente lo que importa son el material y el proceso de creación. En este caso Laib usa polen que como el mismo indica se trata de un elemento fácilmente reconocible por todo el mundo, algo que no necesita explicación y lo expone como el inicio

de todo. Laib usa materiales naturales, arroz, cera de abeja, leche y polen, a los que dota de una fuerte carga simbólica y mediante los cuales pretende suscitar un encuentro entre arte, naturaleza y espiritualidad. El propio artista ha declarado que “el polen es el comienzo potencial de la vida de la planta. Es tan simple, tan hermosa y tan compleja como éste. Y, por supuesto, tiene muchos significados. Creo que todos los que viven saben que el polen es importante”.

La obra en esta ocasión se situó en el Marron Atrium y fue creada especialmente para el sitio. La instalación midió aproximadamente 5 x 6 metros y la realizó con polen de avellana que el propio Laib recolectó del entorno natural que rodea su casa y estudio, en un pequeño pueblo en el sur de Alemania, desde mediados de la década de 1990.

La cuarta y última obra seleccionada para la exhibición se trata de la instalación “*Pollen from Hazelnut*” creada por Wolfgang Laib y expuesta en el MoMa en 2013. El famoso artista alemán, conocido por sus grandes esculturas basadas en el uso de materiales naturales, como el arroz, la cera de abeja o la leche, utiliza esta vez polen de avellana, recolectado por el mismo desde la década de los 90, para crear una instalación monocroma de 5 x 4 metros. La performance de el artista colocando el polen con delicadeza para crear la obra transmite un poderoso mensaje sobre la esencia de la vida y nuestra relación con la naturaleza.

The fourth and last work selected for the exhibition is the installation "*Pollen from Hazelnut*" created by Wolfgang Laib and exhibited at the MoMa in 2013. This famous German artist, known for his large sculptures based on the use of natural materials such as rice, beeswax or milk, uses hazelnut pollen, collected by himself since the 1990s, to create a 5 x 4 m monochrome installation. With a minimalist and conceptual style, the artist's performance of delicately placing the pollen to create the piece conveys a powerful message about the essence of life and our relationship with nature.

—

exhibition

La exposición llamada "A focus on presence" sucederá en el Aberystwyth Arts Centre el viernes 16 de Diciembre de 2022. Esta exposición recoge un total de 5 conjuntos artísticos creados por diferentes artistas contemporáneos internacionales. A través de la combinación de dichas obras la exposición ofrece una experiencia inmersiva y meditativa única, utilizando la naturaleza multidisciplinaria de el conjunto para conquistar la atención de el publico, suspenderlos en el tiempo y crear un espacio de presencia conjunta. Todos los trabajos seleccionados pretenden trabajar juntos para que a el fin de la exposición, el publico salga conectado con la naturaleza y lo que les rodea. Con tal de crear este impacto, el evento se organizara de forma guida, donde el publico deberá seguir una trayectoria predeterminada para fundirse en el flujo de la exposicion. Al entrar por la entrada del Arts centre, la audiencia subirá las escalera para encontrarse con la primera obra, la performance "The artist is present" por Marina Abramovic, suceddiendo en el Great Hall. Esta performance inmersiva pues marcará una linea clara entre el mundo y ritmo exterior y el de la exposición. Ya inmersos en un estado de presencia total, la audiencia procederá a subir las escaleras hasta la tercera planta, donde se encontraran con la serie fotográfica "Pajaros" de Graciela Iturbide en la Galeria 2, para luego visitar la instalacion "I am the river" por Eva Koch localizada en el Teatro. Esta experiencia pausada e interactiva, volvera a sumir a el espectador en el tiempo y flujo de la exposicion, para que asi este tan solo tenga que cruzar del teatro al Studio y apreciar la siguiente obra, "Pollen from Hazelnut" (Wolfgang Laib), en un estado de completa mindfulness. Tras caminar al rededor de esta obra conceptual en el espacio pequeño y circular del Studio, el publico se decidira a bajar las escaleras, mover las piernas, freshen up a bit y adentrarse en el Cinema para observar la película "A nutshell of life" de Sofia Gil de Biedma.

The exhibition "A focus on presence" will take place at the Aberystwyth Arts Centre on Friday 16th December 2022. This exhibition brings together a total of 5 artistic ensembles created by different international contemporary artists. Through the combination of these works, the exhibition offers a uniquely immersive and meditative experience, using the multidisciplinary nature of the whole to capture the public's attention, suspend them in time and create a space of joint presence. All of the selected works are intended to work together so that by the end of the exhibition, the public leaves connected to nature and their surroundings. To create this impact, the event will be organized in a guided manner.

Entering through the entrance of the Arts Center, the audience will climb the stairs to meet the first work, the performance "The artist is present" by Marina Abramovich, taking place in the Great Hall. This immersive performance will mark a clear line between the outside rhythm and the one in the exhibition. Now submerged in a state of total presence, the audience will proceed up the stairs to the third floor, where they will encounter the photographic series "Pájaros" by Graciela Iturbide in Gallery 2, and then visit the installation "I am the river" by Eva Koch located in the Theatre. This moving interactive experience will re-ground the viewer into the time and flow of the exhibition so that, by only crossing to the Studio, they are able to appreciate the sculpture "Pollen from Hazelnut" by Wolfgang Laib, in a state of complete mindfulness. After walking around this conceptual artwork in the small circular space of the Studio, the audience will proceed downstairs, where after moving a bit their legs they will enter the Cinema to watch the film "Life in a nutshell" by Sofia Gil de Biedma.

Durante la exposición "A focus on presence" mi proyecto, la película "In a nutshell", sera presentada en en la gran pantalla de el Cine de el Aberystwyth Art Centre. Al tan solo tratarse de un archivo jpg que proyectar en pantalla el proceso de instalación no será muy complicado, comparado con lo que seria instalar una escultura o un lienzo. El Arts Center ya dispone de todos los materiales necesarios (proyector, cables HDMI, ordenadores) asi que yo únicamente me tendria que ocupar de proporcionar el archivo con un USB. Aun asi, me asegurare de traer el USB dos semanas antes de el screening para asegurarme que todo funciona y que la película se ve bien en la pantalla completa.

Vídeo MPEG-4

During the exhibition "A focus on presence" my project, the film "In a nutshell", will be shown on the big screen of the Cinema at the Aberystwyth Art Centre. As it is only a jpg file to be projected on the screen the installation process will not be very complicated, compared to installing a sculpture or a canvas. The Arts Centre now has all the necessary materials (projector, HDMI cables, computers) so I would only have to provide the file with a USB stick. However, I will make sure to bring the USB two weeks before the screening to make sure that everything works and that the film looks good on the full screen.

During the exhibition "*A focus on presence*" my film will be shown on the big screen of the Cinema at the Aberystwyth Art Centre. As it is only a MPEG-4 video file to be projected on the screen the installation process will not be very complicated. The Arts Centre already has all the necessary materials (projector, HDMI cables, computers) so I will only have to provide the file with a USB stick. However, I will make sure to bring the USB two weeks before the screening to make sure that everything works and that the film looks good on the full screen.

— —

Mi proyecto, la película "In a nutshell", sera presentada en el Cine de el Aberystwyth Arts Centre, donde se llevara a cabo la exposición. El Cine se encuentra específicamente en la segunda planta de el edificio, en el extremo opusto a la cafetería. Se trata de una localización estratégica ya que al ser la ultima obra a visitar de la exposición, se encuentra a el lado de la salida y asi facilita el flujo de el público. Por otro lado, al ayarse en la misma planta que la cafetería, tambien invita a el publico a quedarse a comentar la exposicion y la experiencia inmersiva de esta.

My project, the film "*In a nutshell*", will be shown in the Cinema at the Aberystwyth Arts Centre. The Cinema is specifically located on the second floor of the building, at the opposite end of the floor to the cafeteria. This is a strategic location as it is located next to the exit and therefore, being the last work of the exhibition to be visited, it facilitates the flow of the public. On the other hand, being on the same floor as the cafeteria, it also invites the public to stay and comment on the exhibition and its immersive experience.

This is a strategic location as it is the last work of the exhibition to be visited, so it is situated next to the exit to facilitate the flow of the public. On the other hand, being on the same floor as the cafeteria, it also invites the public to stay and comment on the exhibition and its immersive experience.

— — — —

Why

Reflexion final

Cine = inmersivo

Todo es muy abstracto pero esto lo cierra bastante

La película "In a nutshell" se trata de un elemento indispensable en la exposición "A focus on presence". La exposición en cuestión está compuesta tan solo por 5 obras así que todas ellas son importantes pilares para conseguir un conjunto homogéneo que consiga crear el ambiente ralentizado y presente que busca que el evento. Aun así, ya que la finalidad es crear una experiencia inmersiva para el espectador, la primera y última obra son cruciales para alcanzar con éxito este propósito. La performance de Marina Abramovic, crea un primer impacto temporal en el público acabado de llegar y de la misma manera, mi película actuará de puente entre la experiencia vivida durante la exposición y el mundo exterior. La naturaleza cinematográfica de la película será pues la mejor manera de acabar esta exposición interdisciplinaria ya que transportará a la audiencia durante 9 minutos de proyección a un estado lento y reflexivo, desde el que poder procesar el abstracto significado de la experiencia conjunta. A través de la música clásica lenta presente en la película el público será sumido en un estado meditativo, desde el que poder procesar las concisas frases poéticas que aparecerán en subtítulos amarillos en la pantalla. Tras una exposición únicamente visual, esta obra final devolverá las palabras a el público para dejar que así estos puedan dar forma a la experiencia sensorial vivida. Es decir, la película actuará como puente entre la exposición y el mundo exterior a través de la explicación de el mensaje final. De esta manera la película dará sentido a toda la experiencia para hacer que esta perdure en el individuo. De cierto modo, recogerá el argumento inicial de "The artist is present" reconectando la mente y el cuerpo de la audiencia para lograr el objetivo global de la exposición, una presencia total y a heightened awareness of our surroundings.

The film "In a nutshell" is an indispensable element in the exhibition "A focus on presence". The exhibition in question is composed of only five works, so all of them are important pillars to achieve the homogeneous whole needed in order to create the slowed-down atmosphere that the event aims for. Even so, since the aim is to create an immersive experience for the spectator, the first and last works are crucial to successfully achieving this purpose. Marina Abramovic's performance will create a temporary first impact on the newly arrived audience and in the same way, my film will act as a bridge between the experience lived during the exhibition and the outside world. The cinematographic nature of the film will therefore be the best way to end this interdisciplinary exhibition as it will transport the audience during the 9-minute projection into a slow and reflective state, from which to process the abstract meaning of the joint experience. Through the slow classical music present in the film the audience will be plunged into a meditative state, from which to process the concise poetic phrases that will appear in yellow subtitles on the screen. After a purely visual exhibition, this final work will return the words to the audience so that they can give shape and word the recent sensory experience. In other words, the film will act as a bridge between the exhibition and the outside world through the explanation of the final message. The film will give meaning to the whole experience in order to make it last in the individual. In a way, it will pick up the initial argument of "The artist is present" by reconnecting the mind and body of the audience to help them achieve a state of total presence and a heightened awareness of their surroundings.