

MENCIÓN ESPECIAL COLECTIVA / SPECIAL MENTION COLLECTIVE

By VestAndPage (Verena Stenke & Andrea Pagnes)

KIMVI (United Kingdom) Aunties Tiles

Para la videoperformance *Aunties Tiles*, la artista vietnamita de origen británico KIMVI invita a su tía Luo a realizar una sencilla acción en su casa de la campiña rural de Zixi, China. La artista presta su físico a una acción que gira en torno a Auntie Luo y al material: azulejos tradicionales recuperados. Filmada con una cámara estática (que recuerda el estilo de rodaje de los primeros años del director de cine y poeta italiano Pier Paolo Pasolini), la perspectiva elegida nos permite observar los cuerpos en su entorno contenedor durante todo el vídeo de 7:30 minutos sin cortes. Tomando elementos de las pinturas paisajísticas tradicionales chinas, el vídeo enmarca detalles que nos ayudan a contextualizar las especificidades del lugar: una puerta de madera cerrada, paredes de ladrillos descubiertos y ventanas sencillas, abiertas pero desnudas. El entorno doméstico, compuesto por un lavabo de azulejos, una escoba y varias ollas de cerámica grandes y brillantes, indica que el hogar forma parte de lo cotidiano. El fotograma del vídeo está colocado de manera que, aunque veamos las paredes de la casa, no vemos su tejado. ¿Se

PROYECTOS ÚNICOS,
LABORATORIO EDITORIAL
Y RESIDENCIAS
ESPACIO DE PRODUCCIÓN,
EXHIBICIÓN E INTERCAMBIOS
EN ARTE ACTUAL

debe a la realización de la película que estos elementos adquieran una luz diferente? ¿Contornean un microcosmos en el umbral entre el interior y el exterior? ¿Susurran los fragmentos sobre un tipo de libertad que una vez fue o nunca existió? Nos quedamos con estas preguntas. Imaginamos.

Nos quedamos entre la nostalgia y un sentido de la humanidad clavado en la puerta de la vida real de los protagonistas. Las imágenes en movimiento de KIMVI (las puertas de la vida real) permanecen abiertas para escuchar un relato. Aparece a partir de una disolución tumbada boca abajo en el suelo desnudo con una sencilla ropa negra, preparando el terreno para que la tía Luo la cubra con las baldosas recicladas de la nave de los cerdos. La tía está totalmente comprometida con la acción y no vacila ni duda de su sentido y valor. Mientras la respiración de KIMVI mueve las baldosas sobre su caja torácica de forma lenta pero constante, Auntie Luo continúa hasta cubrir todo el cuerpo de la artista, incluso consiguiendo otra carga de baldosas ya que las preparadas no son suficientes. En el minuto dos del vídeo, un hombre con el torso desnudo que fuma un cigarrillo pasa por el marco de la imagen de izquierda a derecha y pregunta "¿Por qué hay que poner baldosas?". La tía Luo le responde de forma clara y poética: "Para cubrir una baldosa, una tras otra", continuando meticulosamente su tarea. Finalmente, tumbada completamente bajo las baldosas, asemejándose a una tortuga o a un reptil prehistórico, nos preguntamos si KIMVI sigue abajo, y nos vemos obligados a pensar en el "gato de Schrödinger". (En mecánica cuántica, el gato de Schrödinger es un experimento mental que ilustra una paradoja de la superposición cuántica. Un hipotético gato puede estar simultáneamente vivo y muerto debido a que su destino está ligado a un suceso subatómico aleatorio que puede o no ocurrir). Con ello, la obra se convierte también en una profunda indagación sobre la presencia... ¿Cuánto de este lugar forma parte visible o invisiblemente del artista? ¿Cuánto de la presencia del artista forma parte de este lugar? ¿Cuánto hay de la Tía Luo en todo esto una vez que se ha ido, y la tarea ritual de la performance ha terminado? Con una simple disolución al final del vídeo, KIMVI nos invita a presenciar y asistir a su desaparición. Parece que nos deja con la esperanza de otro encuentro, y nos preguntamos si alguna vez estuvo allí en primer lugar.

A poco más de la mitad del vídeo, la tarea de colocación de baldosas de la tía termina, y las gallinas de la granja se hacen cargo de la escena durante los minutos restantes del vídeo. En su curiosidad colectiva, los animales investigan desde una distancia segura esta nueva colocación del cuerpo de las baldosas en el centro de la imagen. El tiempo prolongado nos permite reflexionar sobre la aliviadora y reconfortante revelación de que, al final, nos integramos de nuevo en el entorno y somos contenidos por él, que sigue ocupándose de sus propios asuntos, estemos o no allí. KIMVI no ofrece ninguna respuesta,

PROYECTOS ÚNICOS,
LABORATORIO EDITORIAL
Y RESIDENCIAS
ESPACIO DE PRODUCCIÓN,
EXHIBICIÓN E INTERCAMBIOS
EN ARTE ACTUAL

dejando en el aire pensamientos sociopolíticos y filosóficos. Aunque afirma que la performance pretende tender un puente entre lo extranjero y lo local, indaga en las nociones de hogar y refugio de un cuerpo generacionalmente desplazado. Mientras que el reciclaje es un concepto vivo en lo rural, el cuerpo global vive de rastros espectrales y del riesgo de una rápida desaparición. Lo efímero y la permanencia de la presencia son paralelos en esta obra, al igual que la cultura y la tradición pueden leerse aquí como carga y refugio temporal.

Por último, el trabajo de KIMVI toca aspectos del trabajo de cuidado femenino, las habilidades domésticas y de construcción y la simple cuestión de la (re)integración en las relaciones y los lugares. KIMVI propone la colaboración de un no-performer perteneciente al círculo familiar del artista. Los miembros de la familia tienden a estar presentes en las obras de arte por algunas razones: porque la familia constituye un tema conveniente, están a mano. Pero su presencia corre el riesgo de ser objetivada. Aquí, en cambio, la participación de un miembro de la familia parece estar impulsada por el afecto, la humildad y el tierno amor hacia su tía, la mujer y la sociedad.

ENGLISH

For the video performance *Aunties Tiles*, British-born Vietnamese performance artist KIMVI invites her Auntie Luo to perform a simple action at her home in the rural countryside of Zixi, China. The artist lends her physicality to an action that centres around Auntie Luo and the material: salvaged traditional tiles.

Filmed through a static camera (reminding of Italian film director and poet Pier Paolo Pasolini's early shoot style), the chosen perspective allows us to observe the bodies in their containing surrounding for the entire duration of the uncut 7:30 minutes video. Taking elements from traditional Chinese hand- scroll landscape paintings, the video frame details that help us contextualize specificities of the location: a closed wooden door, walls of uncovered bricks, and simple, open yet bared windows. The domestic setting of a tiled wash basin, a broom and various big, shining ceramic pots tell where the household is integral to the quotidian. The video frame is set so that though we see the house's walls, we don't see its roof. Is it because of filmmaking that these elements take on a different light? Do they contour a microcosm at the threshold between inside and outside? Are fragments whispering about a kind of freedom that was once or never existed? We stay with these questions. We imagine.

PROYECTOS ÚNICOS,
LABORATORIO EDITORIAL
Y RESIDENCIAS
ESPACIO DE PRODUCCIÓN,
EXHIBICIÓN E INTERCAMBIOS
EN ARTE ACTUAL

We linger between nostalgia and a sense of humanity nailed onto the protagonists' real-life door. KIMVI's moving images (the real-life doors) remain open for a tale to hear. She appears from a dissolve lying on her belly on bare ground in simple black clothes, setting the place for Auntie Luo to cover her in the recycled pig shed tiles. The aunt is fully committed to the action and does not hesitate or doubt its sense and value. While KIMVI's breath moves the tiles on her ribcage slowly but steadily, Auntie Luo continues until the artist's whole body is covered, even getting another load of tiles as the ones prepared do not suffice. In minute two of the video, a bare-chested man smoking a cigarette passes the image frame from left to right and inquires: "Why do you need to put tiles on?" Auntie Luo answers him plainly and poetically: "To cover one tile, one after the other," meticulously continuing her task. Finally, lying shelled completely under the tiles resembling a turtle or a prehistoric reptile, we might wonder whether KIMVI is still below – we are compelled to think-play "Schrödinger's cat". (In quantum mechanics, Schrödinger's cat is a thought experiment that illustrates a paradox of quantum superposition. A hypothetical cat may be simultaneously alive and dead due to its fate being linked to a random subatomic event that may or may not occur.) With this, the work also turns into a profound inquiry about presence... How much of this place is visibly or invisibly part of the artist? How much of the artist's presence is part of this place? How much of Auntie Luo is in it all once she is gone, and the performance ritual task is complete? With a simple dissolve at the end of the video, KIMVI invites us to witness and assist her disappearance. It seems she leaves us with the hope of another encounter, and we wonder if she ever was there in the first place.

A bit over halfway through the video, Auntie's tile-placing task is finished, and the farm's chickens take over the scene for the remaining minutes of the video. In their collective curiosity, the animals investigate this new setting of the tile-shelled body in the image centre from a safe distance. The extended time allows us to reflect on the relieving and comforting revelation that, in the end, we integrate back into and are contained by the environment that continues to mind its own business, us being there or not. Leaving us with thought shimmers that are both socio-political and poetically philosophical, KIMVI provides no answers here. While she states that the performance aims to build a bridge between the foreign and the local, she inquires into notions of home and shelter of a generationally displaced body. While recycling is a vivid concept in rural, the global body lives off spectral traces and the risk of speedy disappearance. Ephemerality and presence's permanence are paralleled in this work, just as culture and tradition here can be read as both burden and temporary shelter.

ARS CONTINUA

PROYECTOS ÚNICOS,
LABORATORIO EDITORIAL
Y RESIDENCIAS
ESPACIO DE PRODUCCIÓN,
EXHIBICIÓN E INTERCAMBIOS
EN ARTE ACTUAL

Finally, KIMVI's work touches upon aspects of feminine care work, household and construction skills and the simple matter of (re-)integration into relationships and places. KIMVI proposes collaborating with a non-performer belonging to the artist's family circle. Family members tend to be present in artworks for some reasons: because family make for a convenient subject, they are at hand. But their presence risks being objectified. Here, instead, the involvement of a family member appears to be driven by affection, humbleness, and tender love towards her aunt, women and society.

VestAndPage

www.vest-and-page.de

Desde 2006, la artista alemana **Verena Stenke** y el artista y escritor de origen veneciano **Andrea Pagnes** han trabajado juntos como VestAndPage y han obtenido reconocimiento internacional en los campos del arte de la performance, del cine basado en la performance, con escritura, publicaciones y óperas colectivas de performance y proyectos artísticos comunitarios temporales. Durante más de una década, VestAndPage han explorado el arte de la performance y el cine como fenómeno a través de su práctica creativa colaborativa, así como de la investigación artística teórica y los proyectos de curaduría. Sus obras se han presentado en museos, galerías, teatros, cines y diversos lugares de todo el mundo. Se dedican a un enfoque poético en el cine experimental y personal basado en el arte de la performance, cuestionando la percepción de la realidad y cómo procesamos y almacenamos la información. Para VestAndPage, el cine y la performance pueden engañar al espacio-tiempo, abrir el inconsciente como recipiente creativo y revelar procesos y relaciones al vincular personas, cosas y sucesos aparentemente desconectados.

La práctica artística de VestAndPage es contextual y sensible a la situación, concebida psico-geográficamente en respuesta al entorno natural, los contextos sociales, los lugares históricos y las arquitecturas. Suelen trabajar en "lugares delgados", en los que las fronteras entre espacios y tiempos son las más frágiles, espacios liminales en los que los

PROYECTOS ÚNICOS,
LABORATORIO EDITORIAL
Y RESIDENCIAS
ESPACIO DE PRODUCCIÓN,
EXHIBICIÓN E INTERCAMBIOS
EN ARTE ACTUAL

mundos se acercan. En sus obras, se mueven entre lo invisible y lo imprevisto, lo no dicho, lo olvidado y lo reprimido. Indagan en el arte de la performance como una urgencia para explorar los cuerpos físicos, mentales y espirituales, donde los momentos de crisis suelen ver el cruce de fronteras por la ruptura con las normas y los órdenes presuntos, para interactuar con la materia efímera del arte y la existencia. En una "poética de las relaciones" en curso, se mueven en un encuentro con el otro.

Entre 2010 y 2012 produjeron su trilogía de cortometrajes basados en la performance "sin∞fin" en la Antártida, la Patagonia, Tierra del Fuego y la India. Entre 2014 y 2018, VestAndPage produjeron "Plantain", película artística basada en su caminata performativa de un mes desde el norte de Alemania a través de Polonia hasta la región rusa de Kaliningrado en mayo/junio de 2015. El proyecto se basa en hechos históricos reales de la huida de la familia de Stenke en el éxodo civil de la antigua Prusia Oriental en el invierno de 1945. En 2020 publicaron "Poetics of Relations - A Manifesto On Performance-Based Filmmaking" como un artículo de vídeo sobre su práctica en el Journal of Embodied Research. Ese mismo año produjeron "ANAM CARA - Mirror in the Mirror" a través de la co-creación en encierro con 22 artistas internacionales de performance, así como "AMOR AND PSYCHE (In Times of Plagues)", un corto sobre la naturaleza del aliento.

Actualmente están en fase de postproducción de su largometraje basado en la performance "STRATA" sobre el tiempo profundo, realizado en colaboración con más de 20 artistas y científicos en las cuevas del Jura de Suabia. Están desarrollando "momentum", una serie de conversaciones en vídeo sobre temas existenciales con gente del arte, la cultura y la ciencia.

Son autores y productores de muchas otras obras de performance en vivo, videoarte y de cortos experimentales basados en la performance, y son profesores del Master of Performance Practice de Arnhem (NL), así como fundadores y directores de la Venice International Performance Art Week (IT). Actualmente viven en Alemania y Venecia.

ENGLISH

Since 2006, German artist **Verena Stenke** and Venetian-born artist and writer **Andrea Pagnes** have worked together as VestAndPage and have gained international recognition in the fields of performance art, performance-based film, writing, publishing and collective performance operas and temporary community art projects. For over a decade, VestAndPage have explored performance art and film as a phenomenon through their collaborative creative practice, as well as theoretical artistic research and curatorial projects. Their works have been presented in museums, galleries, theatres, cinemas and

PROYECTOS ÚNICOS,
LABORATORIO EDITORIAL
Y RESIDENCIAS
ESPACIO DE PRODUCCIÓN,
EXHIBICIÓN E INTERCAMBIOS
EN ARTE ACTUAL

various venues around the world. They are dedicated to a poetic approach in experimental and personal film based on performance art, questioning the perception of reality and how we process and store information. For VestAndPage, film and performance can cheat space-time, open up the unconscious as a creative vessel and reveal processes and relationships by linking seemingly unconnected people, things and events.

VestAndPage's artistic practice is contextual and situationally sensitive, psycho-geographically conceived in response to the natural environment, social contexts, historical sites and architectures. They often work in 'thin places', where the boundaries between spaces and times are at their most fragile, liminal spaces where worlds come together. In their works, they move between the invisible and the unforeseen, the unspoken, the forgotten and the repressed. They investigate performance art as an urgency to explore physical, mental and spiritual bodies, where moments of crisis often see the crossing of boundaries by breaking with norms and presumed orders, to interact with the ephemeral matter of art and existence. In an ongoing "poetics of relationships", they move in an encounter with the other.

Between 2010 and 2012 they produced their trilogy of short films based on the performance "sin∞fin" in Antarctica, Patagonia, Tierra del Fuego and India. Between 2014 and 2018, VestAndPage produced "Plantain", an art film based on their month-long performative walk from Northern Germany through Poland to the Russian region of Kaliningrad in May/June 2015. The project is based on real historical events of the flight of Stenke's family in the civilian exodus from former East Prussia in the winter of 1945. In 2020 they published "Poetics of Relations - A Manifesto On Performance-Based Filmmaking" as a video article about their practice in the Journal of Embodied Research. In the same year they produced "ANAM CARA - Mirror in the Mirror" through co-creation in confinement with 22 international performance artists, as well as "AMOR AND PSYCHE (In Times of Plagues)", a short film about the nature of breath.

They are currently in post-production on their feature film based on the performance "STRATA" about deep time, made in collaboration with more than 20 artists and scientists in the caves of the Swabian Jura. They are developing "momentum", a series of video conversations on existential issues with people from art, culture and science.

They are authors and producers of many other live performance works, video art and experimental performance-based short films, and are lecturers at the Master of Performance Practice in Arnhem (NL), as well as founders and directors of the Venice International Performance Art Week (IT). They currently live in Germany and Venice.