VIDEOPERFORMANCE 01

A SELECTION BY
THE UNIFIEDFIELD

THE UNIFIEDFIELD

WWW.THEUNIFIEDFIELD.ORG

The Unifiedfield presents *Videoperformance 01*, a series of recent video-performances featuring Nerea Martínez de Lecea, Marta Moreno Muñoz, Bean, Martha Atienza and Jennifer Campbell, five international female artists who explore their own subjectivity in very personal ways. Fluctuating from the highest peaks of psychological dissatisfaction to a reconciliation with existence, these works presented here are not merely documentations of live performances, but pieces that have been staged specifically for the video medium with no audience during the performance itself.

The videos that form *Videoperformance 01* were initially selected for screening at both The Unifiedfield's art spaces, before being presented at international video-art festivals and exhibited at art institutions such as Nikolaj Kunsthallen (Copenhagen), the Museum Of Contemporary Art (Taipei) and the Singapore Art Museum amongst others.

The Unifiedfield presenta *Videoperformance 01*, una serie de vídeoperformances de Nerea Martínez de Lecea, Marta Moreno Muñoz, Bean, Martha Atienza y Jennifer Campbell, cinco artistas internacionales que exploran, sirviéndose cada una de diferentes estrategias, su propia subjetividad. El tono emocional de *Videoperformance 01* fluctúa desde las cimas más altas de insatisfacción psicológica de algunas de las obras hasta la intuición de cierto sentimiento de reconciliación con la existencia percibido en otros vídeos de la serie.

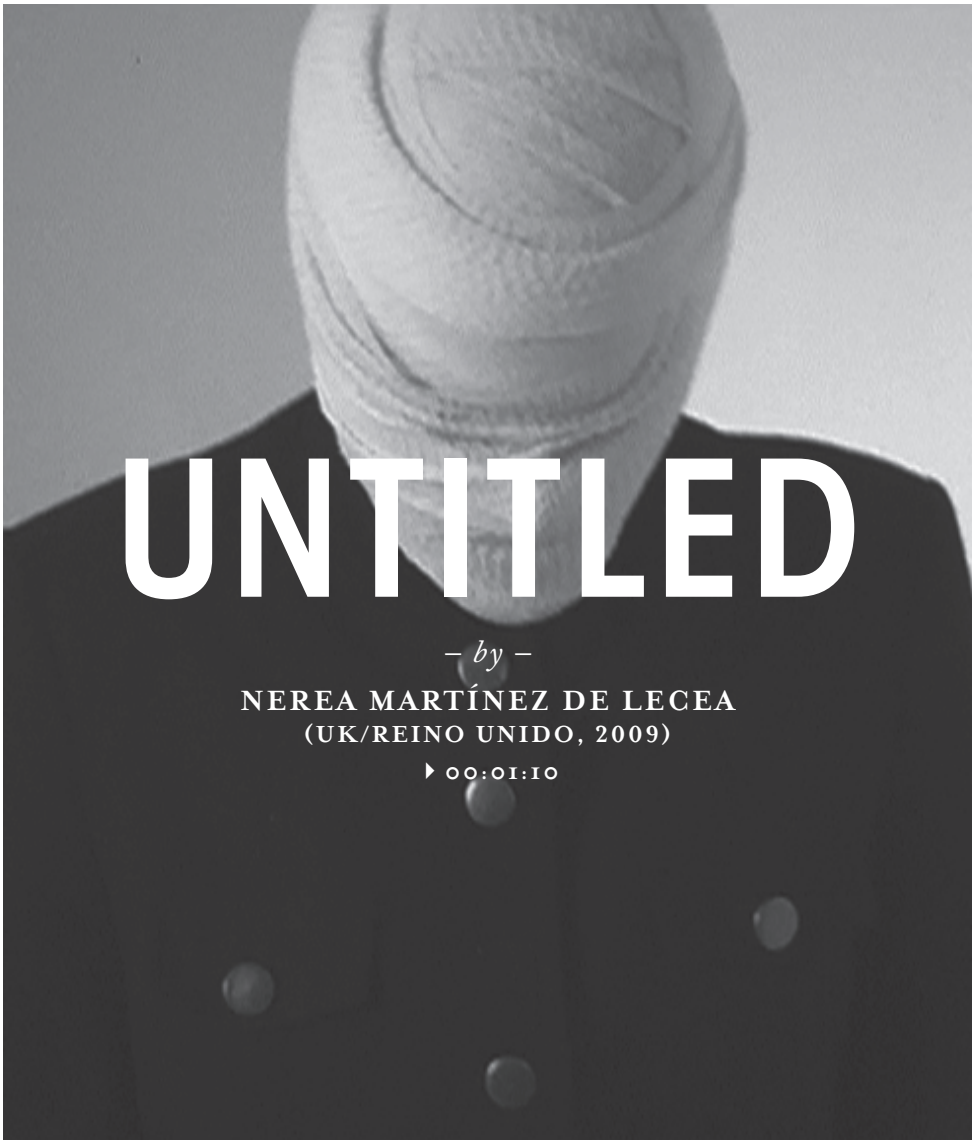
Los vídeos que forman *Videoperformance 01* no son meras documentaciones de performances, sino acciones sin espectador realizadas específicamente para la cámara. Estos trabajos se seleccionaron inicialmente para su proyección en los dos espacios de The Unifiedfield, antes de pasar a mostrarse en festivales internacionales de vídeoarte y exhibido en instituciones como el Nikolaj Kunsthallen de Copenhague, el Museo de Arte Contemporáneo de Taipei y el Singapore Art Museum, entre otros.

The Unifiedfield is an independent art space and artist-run organisation focusing on the experimental aspects of sound, video and performance art. Co-founded by Marc Chia and Marta Moreno Muñoz, it previously occupied a traditional complex amongst rice fields in Yogyakarta (Indonesia), subsequently moving into a cave in Granada (Spain) before settling in an antique building nestled in Granada's historical Moorish quarters, the Albayzin, where it currently runs its Artist-In-Residence (AIR) programme.

Since its inception in 2009, some of the primary goals of The Unifiedfield have been the production and diffusion of new interdisciplinary and non-commercial forms of art, together with the creation of artistic exchanges between Asia and Europe. In this time, it has organized monthly video art screenings and experimental music concerts at both its Granada and Yogyakarta spaces; produced site-specific works and held clandestine interventions in public spaces; initiated its own Artist-In-Residence programme; given presentations at the International Symposium on Electronic Art (ISEA); conducted workshops on performance and sound art; presented experimental music from Singapore at the Guggenheim Museum in Bilbao as part of a fringe festival; produced The Future Sounds Of Folk, a project that attempts to use diverse musical traditions of Indonesia as a starting point for the development of new amalgams of experimental music, in partnership with Amsterdam-based institution STEIM.

The Unifiedfield [el campo unificado] es un colectivo y espacio artístico independiente centrado en los aspectos experimentales del sonido, el vídeo y el arte de performance. Fundado por Marc Chia y Marta Moreno Muñoz, The Unifiedfield instaló su primera sede en un complejo tradicional rodeado de arrozales en Yogyakarta (Indonesia); posteriormente se trasladó a una cueva en Granada (España), para finalmente establecerse en un antiguo edificio ubicado en el barrio histórico del Albayzín donde en la actualidad se está llevando a cabo un programa de Artistas en Residencia (AIR).

Desde su creación en 2009, los principales intereses de The Unifiedfield han sido la producción y difusión de nuevas formas artísticas interdisciplinares y no comerciales, así como el establecimiento de intercambios artísticos entre Asia y Europa. En este tiempo The Unifiedfield ha organizado mensualmente proyecciones de vídeoarte y conciertos de música experimental en sus espacios en Yogyakarta y Granada; realizado obras site-specific e intervenciones clandestinas; iniciado una residencia artística en Granada; presentado una ponencia en el Simposio Internacional de Arte Electrónico (ISEA); impartido talleres de performance y arte sonoro; programado música experimental de Singapur en un festival alternativo en el Museo Guggenheim de Bilbao; producido, en colaboración con STEIM (Ámsterdam), The Future Sounds Of Folk, un proyecto que investiga las diversas tradiciones musicales de Indonesia como punto de partida para el desarrollo de nuevas amalgamas de música experimental.



UNTITLED

– by –

NEREA MARTÍNEZ DE LECEA

(UK/REINO UNIDO, 2009)

▸ 00:01:10

1

Nerea Matinez de Lecea´s video *Untitled* presents a seemingly psychotic female subject, with her face completely wrapped in bandage, floating through a room in a stress induced state of physical and psychological disarray. This work mediates the subjective realms of perception and experience representing a displaced identity, one in flight from coherence.

El vídeo de Nerea Matínez de Lecea *Untitled* muestra a un sujeto femenino aparentemente psicótico, con el rostro completamente envuelto en vendas y flotando en una habitación en un estado de intenso estrés físico y psicológico. Este trabajo media entre los reinos subjetivos de la experiencia y la percepción, presentando una identidad dislocada, una identidad que rehúye la coherencia.

Nerea Martinez de Lecea is an award-winning interdisciplinary artist based in Wales who works predominantly in video and photography. Through her images, Nerea maps territories which lie within a realm of borderline experiences, where the foreign has become home and the well known has become strange.

Nerea's work has been exhibited/screened internationally in galleries and cinemas such as the Saatchi Gallery (London), Arnolfini (Bristol), Yuchengco Museum (Manila), Nikolaj Kunsthallen (Copenhagen), and at festivals in Edinburgh, Toronto, Varna, Monaco and Taipei. Her work has also been featured in publications in the UK and the USA.

She was named as one of the 'Fifty Exceptional Photographers' by Artists Wanted (New York) in 2010, and won the Award for Fine Art that same year at the National Eisteddfod of Wales where members of the selection panel praised the "power" and "universality" of her work. In 2011, she made the Professional Shortlist in the Sony World Photography Awards, was a winner of The Commission (a UK national dance film competition) and produced the photographic book 'A Country I Always Carry With Me' with artist Julia Winckler. Nerea's latest project is a film installation commissioned for Adain Avion, Wales' major contribution to the London 2012 Cultural Olympiad and London 2012 Festival.

Nerea Martínez de Lecea es una artista interdisciplinar con base en Gales cuyo trabajo, varias veces galardonado, se centra principalmente en la fotografía y el vídeo. A través de sus imágenes, Nerea cartografía territorios que se inscriben en el marco de las experiencias límite, donde lo desconocido pasa a ser familiar y lo propio resulta extraño.

El trabajo de Nerea ha sido expuesto internacionalmente en salas de cine y galerías tales como la Saatchi Gallery (Londres), Arnolfini (Bristol), el Museo Yuchengco (Manila), Nikolaj Kunsthallen (Copenhague), y en festivales en Edimburgo, Toronto, Varna, Mónaco y Taipei. Su trabajo también ha aparecido en publicaciones en el Reino Unido y los EE.UU.

En 2010 fue incluida en la lista 'Fifty Exceptional Photographers' de Artists Wanted (Nueva York); ese mismo año ganó el Premio de Bellas Artes del National Eisteddfod de Gales, donde los miembros del comité de selección elogiaron el "poder" y "universalidad" de su trabajo. En 2011, apareció en la 'Professional Shortlist' de los Sony World Photography Awards; resultó la ganadora de The Commission (un certamen nacional de vídeo-danza del Reino Unido); y produjo, junto a la artista Julia Winckler, el libro de fotografía 'Un país que siempre llevo conmigo'. El último proyecto de Nerea es una instalación fílmica comisionada por Adain Avion, y que será la mayor contribución de Gales a la Olimpiada Cultural de Londres y el Festival de Londres 2012.

2

In Girum Imus Nocte takes its name from Virgil's palindrome *In girum imus nocte et consumimur igni (We go wandering in circles at night and are consumed by fire)*. In this video-performance, hysteria is exorcised through repetitive rotations within confines of a bathtub. A single female performer, driven by pre-oedipal nostalgia, attempts to experience the dissolution of the ego; through tireless contortions of her body, she reaches a self-induced trance and attains a kind of mystical regression.

In Girum Imus Nocte toma su nombre del palíndromo de Virgilio *In girum imus nocte et consumimur igni (Giramos en círculo en la noche y somos consumidos por el fuego)*. En esta vídeoperformance la histeria es exorcizada a través de repetitivas rotaciones dentro de una bañera. La performer, impulsada por una nostalgia preedípica, experimenta la disolución del ego; aproximándose, por medio de un trance autoinducido a base de innumerables contorsiones de su cuerpo, a un estado de regresión mística.

Marta Moreno Muñoz is a Spanish performance and video artist with a background in experimental theatre and other time-based arts. Her former performances were focused predominantly on feminine subjectivity, experiencing the dissolution of the self via various processes such as, but not limited to, dissolving herself in abject ritualized actions in an attempt to expand self-consciousness by overcoming physical and emotional pain. These early performances were an expression to exorcise personal demons within, responding to a patriarchal and undesirable reality.

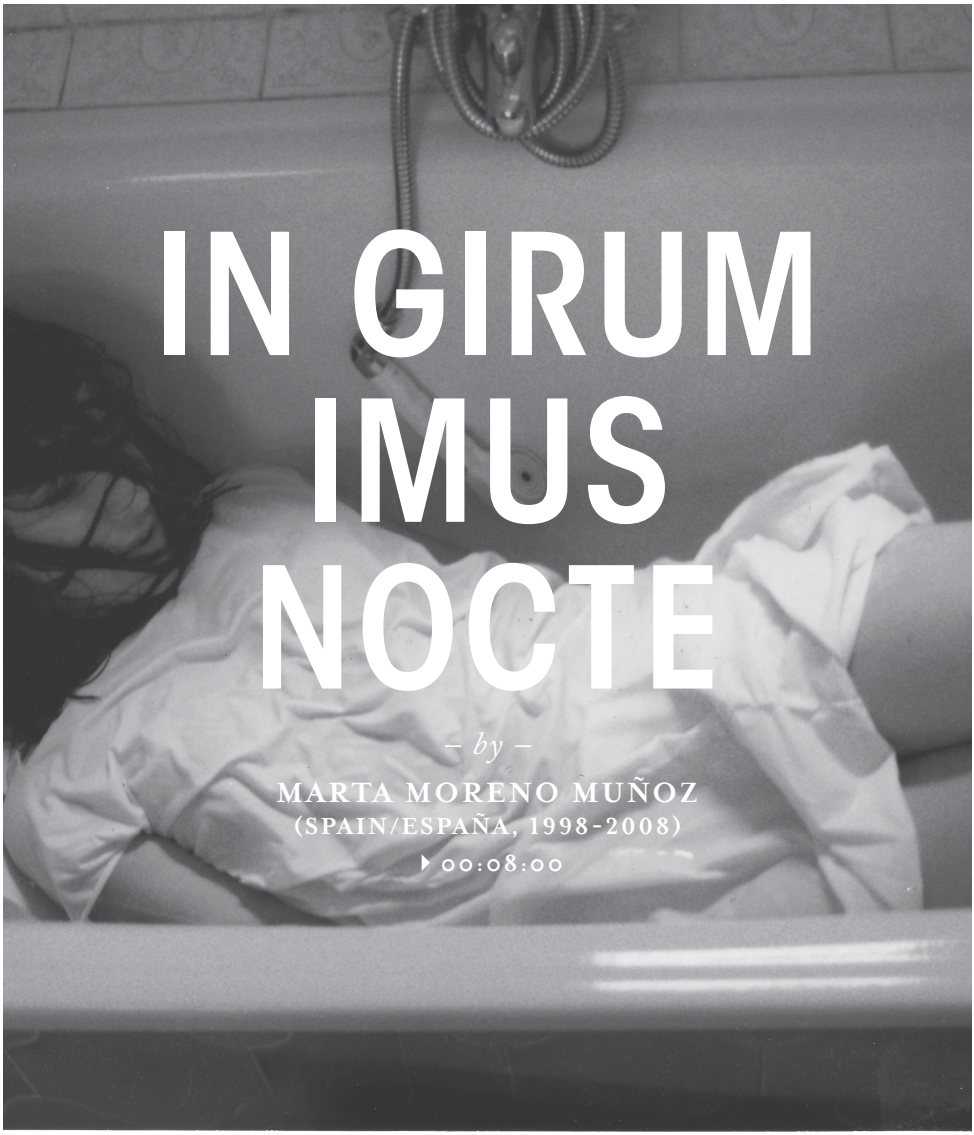
She is at present in a transitional stage, shifting towards the conceptualization of larger-scale projects exploring the complex interchanges between performance art and the cinematic language. Currently nomadic, she is working on personal artistic projects, researching for her Phd and co-directing The Unifiedfield with Marc Chia. Marta has lived, produced and engaged in artistic works in Spain, UK, Turkey, India, the Netherlands, Indonesia and exhibited internationally.

www.theunifiedfield.net

Marta Moreno Muñoz es una artista española que trabaja en diferentes disciplinas como el arte de acción, el vídeo y otras artes basadas en el tiempo. Sus primeras performances se centraron fundamentalmente en temas relacionados con la subjetividad femenina y en la experimentación de la disolución del yo por medio de diferentes procesos mentales: sometiendo su cuerpo a condiciones físicas severas, intentando superar las resistencias psicológicas al dolor, disolviéndose en la acción ritualizada. Esas acciones eran un medio para exorcizar demonios personales y una respuesta a una indeseable realidad de orden patriarcal.

Marta ha vivido y producido obras en España, Reino Unido, Turquía, India, los Países Bajos e Indonesia y ha mostrado su trabajo internacionalmente. Actualmente nómada, se encuentra inmersa en la conceptualización de nuevos proyectos, explorando posibles relaciones entre el arte de performance y el lenguaje cinematográfico, investigando para su tesis doctoral, así como codirigiendo The Unifiedfield / el campo unificado con Marc Chia.

www.theunifiedfield.net



IN GIRUM IMUS NOCTE

– by –

MARTA MORENO MUÑOZ

(SPAIN/ESPAÑA, 1998-2008)

▸ 00:08:00

SOMETIMES I FEEL LIKE A PIT BULL TERRIER

– by –

BEAN

(UK/REINO UNIDO, 2009)

▸ 00:02:55

3

Filmed during the Bulgarian summer, *Sometimes I Feel Like A Pit Bull Terrier* is a work that embodies Bean's internal battle, one of a ritualistic and animalistic venting. In this video, we see the artist on her hands and knees violently biting a bag of salt, boiling her temper in an abandoned wasteland. Underlying frustrations and failures are exposed under the setting sun, then re-articulated via selective cuts, repeats and speed variations of the original performance-to-camera.

Filmada durante un tórrido verano en Bulgaria, *Sometimes I Feel Like A Pit Bull Terrier* es una obra que encarna la batalla interna de la artista. En este vídeo, vemos a Bean en un descampado apoyada en el suelo sobre sus rodillas y manos, mordiendo con furia animal una bolsa llena de sal: un ritual, un exorcismo que expresa sentimientos de frustración y de fracaso, articulados por medio de una edición nerviosa que se sirve de cortes, repeticiones y de alteraciones en la velocidad de la grabación original.

Having grown up in the Southern countryside of England, Bean is an artist of a nomadic nature. Graduating in 2006 with a BA in Fine Arts and Visual Performance from the Dartington College of Arts, she has travelled extensively across Europe, South America, Australia and Asia, often absent from her country of origin for extended periods of time. Currently based in London, Bean is the founder of]performance s p a c e[, a newly established studio and project space in Hackney Wick. As director of]performance s p a c e[, she has curated work by emergent and established artists with a wide spectrum of live practices.

Bean's artistic practice revels in the feral actions, inscriptions and fringe existence of the nomadic body.

Bean has presented work in Europe, Australia and Asia including Performer Stammtish (Berlin), Red Ape (Plymouth), New Zero Art Space (Myanmar), OUI performance (York), Epipiderme (Lisbon), ArtOn (Madrid), Performance Matters: Trashing Performance Symposium (London), 11 11 11 (Manchester) and Bone Festival (Bern).

www.1lii.com

Bean es un artista de carácter nómada procedente del sur de Inglaterra. En 2006 se graduó en Bellas Artes y Performance Art en el Dartington College of Arts y desde entonces ha viajado extensamente por Europa, América del Sur, Australia y Asia, a menudo ausente de su país de origen por períodos prolongados de tiempo. Actualmente con residencia en Londres, Bean es la fundadora de]performance s p a c e[, un espacio de reciente creación en Hackney Wick dedicado al arte de performance. Como directora de]performance s p a c e[, Bean ha comisariado la obra de artistas, tanto emergentes como establecidos, que trabajan en el campo del arte vivo.

La práctica artística de Bean celebra la acción salvaje, la existencia marginal del cuerpo nómada.

Bean ha presentado su trabajo en Europa, Australia y Asia, incluyendo Performer Stammtish (Berlín), Red Ape (Plymouth), New Zero Art Space (Myanmar), OUI performance (York), Epipiderme (Lisboa), Artón (Madrid), Performance Matters: Trashing Performance Symposium (Londres), 11 11 11 (Manchester) y el Bone Festival (Berna).

www.1lii.com

4

Filmed in a fishermen's village on the island of Bantayan in the Philippines, *Habagat* - the only work in this series where the artist herself is not the performer in the video - alternately cuts between two young female performers, one dressed in red and the other in white, trying desperately to move towards the depths of the Visayan sea resisting the overwhelming currents of the oncoming waves. The tension depicted in the imagery is the artist's reaction towards the judgement and discrimination felt in a traditional society as a woman, bearing witness to the struggle of women who want change.

Rodada en un pueblo de pescadores en la isla de Bantayan en Filipinas, *Habagat* - la única obra de esta serie en la que la propia artista no aparece en el vídeo - muestra alternativamente a dos jóvenes, una vestida de rojo y la otra de blanco, tratando de avanzar desesperadamente hacia las profundidades del mar Visayan, resistiendo la violenta fuerza de la corriente y las olas. Según la artista, este vídeo es una reacción ante las categorizaciones y los prejuicios que pe=san sobre las mujeres en las sociedades tradicionales: la tensión latente en las imágenes manifiesta la lucha de aquellas mujeres que desean un cambio.

Born in the Philippines to a Dutch mother and a Filipino father, Martha Atienza has moved between both countries and cultures throughout her life. Motivated to present images based on her inter-cultural experiences and observations, she has recently ventured out into experimental narrative film-making after working with experimental video in previous years.

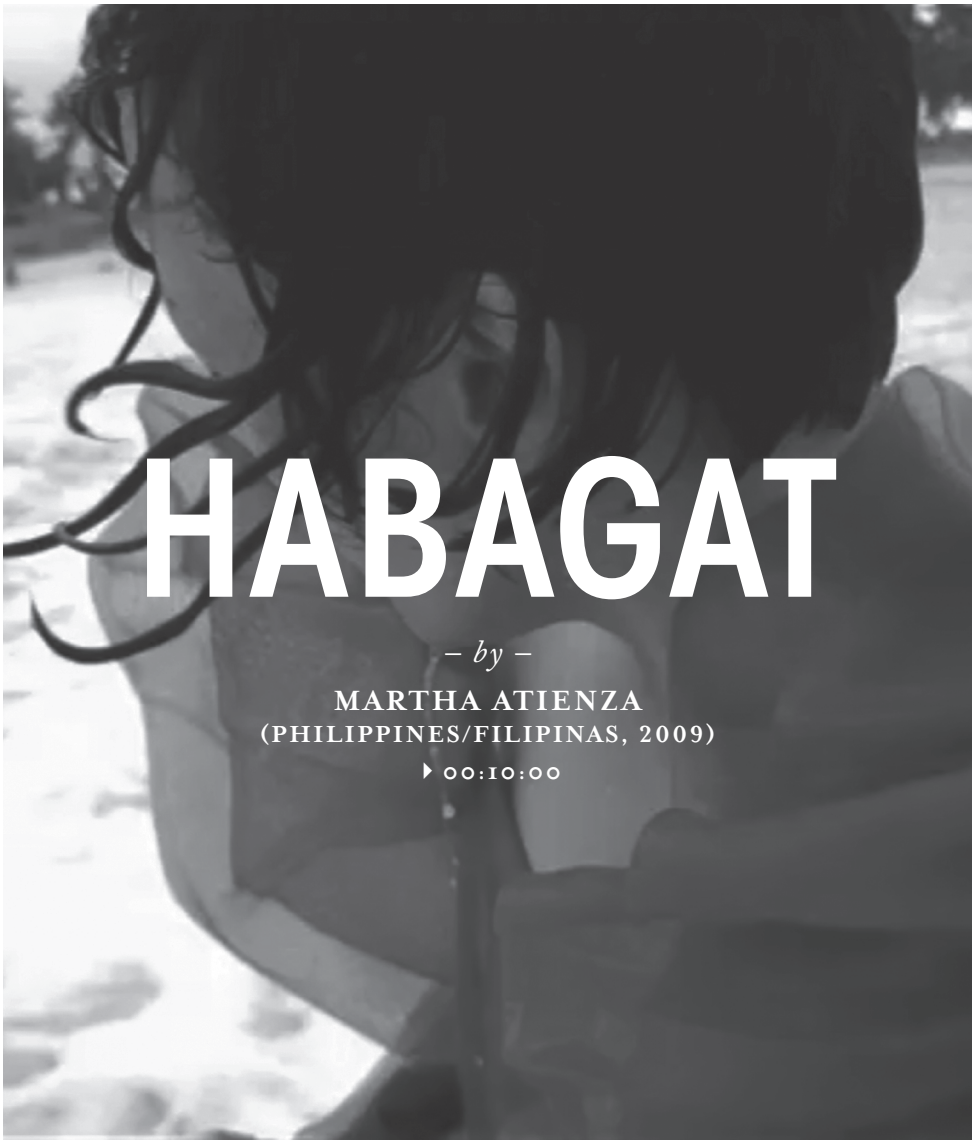
In 2006, she received her BFA from the Academy of Visual Arts and Design at the Aki in The Netherlands and also participated in the art program at the Kuvataideakatemia in Helsinki during the course of her studies. Her work has been exhibited internationally at experimental art spaces, galleries and festivals. In 2009, she joined the 'Wednesday, I'm in Love' residency program of Green Papaya in Manila, and in that same year, was nominated for the Ateneo Art Awards. She is currently working on her latest project 'Gi Lubong ang Akong Pusod sa Dagat' (My Navel is Buried in the Sea) which has brought her again to the Netherlands and the Philippines but also aboard the international vessels that work the route between the two nations.

www.gilubongsadagat.tumblr.com/
Martha.Atienza

De madre holandesa y padre filipino, Martha Atienza se ha movido a lo largo de su vida a caballo entre esos dos países. Tras trabajar con vídeo durante varios años, Martha se ha aventurado recientemente en proyectos cinematográficos de narrativa experimental en los que presenta imágenes y observaciones fruto de su experiencia intercultural.

En 2006 se graduó en la Academia Aki de Artes Plásticas y Diseño en los Países Bajos y también participó como estudiante en el programa artístico de la Kuvataideakatemia en Helsinki. Su obra ha sido expuesta internacionalmente en espacios de arte experimental, galerías y festivales. En 2009, disfrutó de la residencia artística de Green Papaya en Manila y ese mismo año fue nominada a los Ateneo Art Awards. Martha se encuentra actualmente trabajando en su último proyecto 'Gi Lubong ang Akong Pusod Dagat SA' (Mi ombligo está enterrado en el mar), lo que la ha traído de nuevo de Filipinas a los Países Bajos, a bordo de buques internacionales que navegan la ruta entre las dos naciones.

www.gilubongsadagat.tumblr.com/
Martha.Atienza



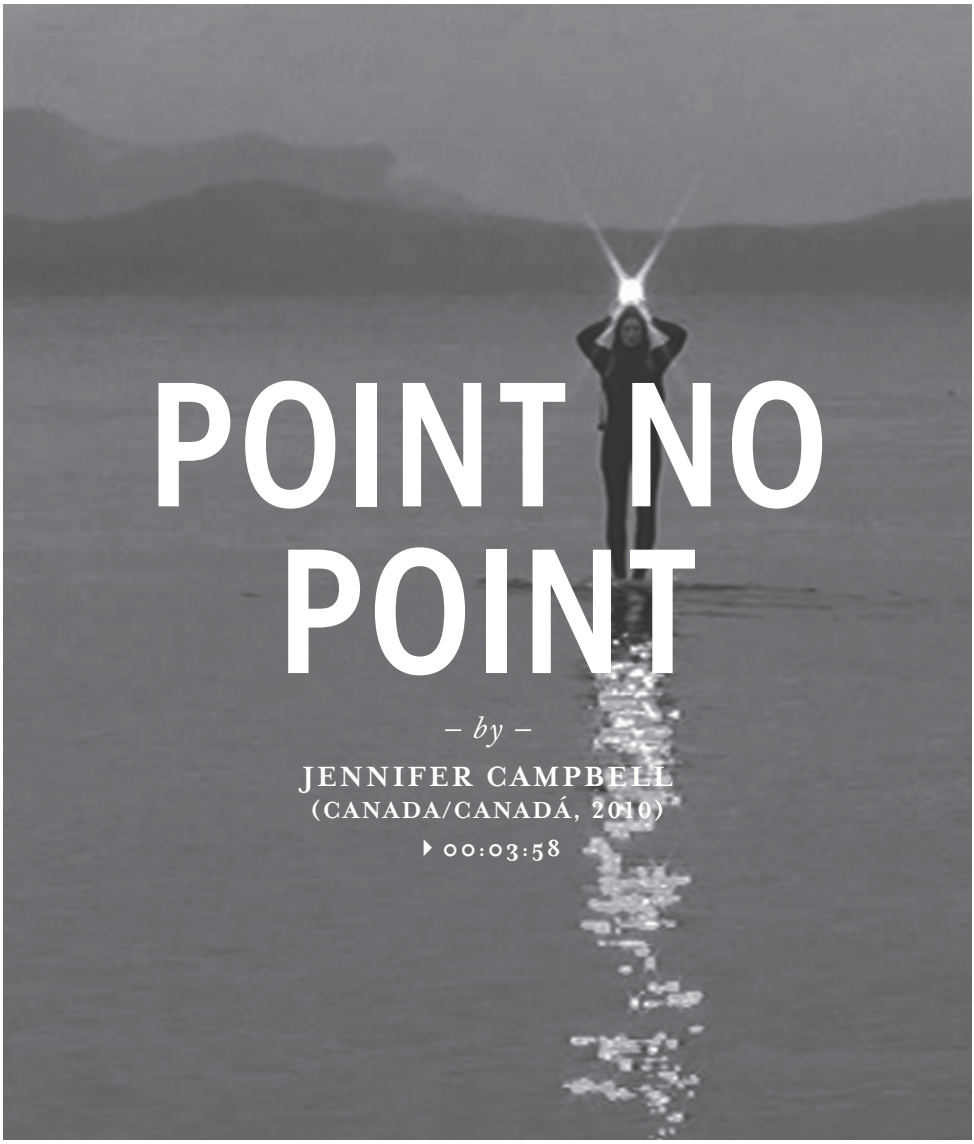
HABAGAT

– by –

MARTHA ATIENZA

(PHILIPPINES/FILIPINAS, 2009)

▸ 00:10:00



POINT NO POINT

– by –

JENNIFER CAMPBELL
(CANADA/CANADÁ, 2010)

▸ 00:03:58

5

Jennifer Campbell's *Point No Point* documents a performance that offers novel contexts for the mind and body. Set against the iconic landscape of the Pacific Northwest, the artist is seen trudging through the ocean to become a human lighthouse. In this work, a sense of awe for the sublime can come as both homage and parody, by re-imagining beacons, signals and forces of nature.

Point No Point documenta una performance en la que la artista se inserta, física y mentalmente, en un nuevo contexto. En contraste con el paisaje icónico de la región del Noroeste Pacífico, *Point No Point* muestra a la performer caminando a través del océano, hasta convertirse en un faro humano. Jennifer Campbell, reinterpretando las señales, los signos y las fuerzas de la naturaleza, tanto en forma de homenaje como de parodia, nos transmite cierto sentimiento de admiración por lo sublime.

Born in Vancouver, Jennifer Campbell now lives and works in Seattle. She completed her BFA-honours in 1998 at the University of Victoria and completed her MFA in photography at Concordia University (Montreal) in 2004.

Jennifer's image-based practice explores the process and results of transformation through the use of her own body as a performative object. She draws upon a catalog of props - familiar and obscure, ready-made and invented, static and locomotive - constructing images by positioning these props together with her body in unaccustomed ways. By subverting her body through absurd and explicitly physical actions, she aims to convey certain subjective experiences that are beyond the scope of everyday life.

Her work has been shown in solo exhibitions at Dazibao and Galerie B-312 (Montreal), Westspace (Melbourne), Axeneo7 (Gatineau) and 4Culture (Seattle), as well as group shows in Vancouver, Toronto, Montreal, Seattle, San Francisco, Philadelphia and New York. She has also taken part in the LIVE Biennale in Vancouver where she created a live performance and video piece produced by the Grunt Gallery. Recently, she has received awards such as Landscape Instants from Centro de Arte y Naturaleza (Huesca) and the Juror's Award at the Northwest Film Festival.

www.jennifercampbellphoto.com

Nacida en Vancouver, Jennifer Campbell vive y trabaja en la actualidad en Seattle. Licenciada en Bellas Artes en 1998 por la Universidad de Victoria, completó su formación en 2004 con un Máster en Fotografía en la Universidad de Concordia (Montreal).

La obra de Jennifer se basa en la creación de imágenes que exploran los procesos así como los resultados de la transformación de su propio cuerpo, utilizado como un objeto performativo. Para ello se sirve de un surtido catálogo de accesorios: objetos encontrados o inventados, cotidianos y extraños, estáticos y móviles, con los que interactúa siempre de forma insólita. Al subvertir su cuerpo por medio de acciones físicas absurdas, la artista pretende comunicar ciertas experiencias subjetivas que se encuentran por lo general fuera del alcance de la vivencia cotidiana.

Su trabajo se ha mostrado en exposiciones individuales en Dazibao y Galerie B-312 (Montreal), Westspace (Melbourne), Axeneo7 (Ottawa) y 4Culture (Seattle), así como en exposiciones colectivas en Vancouver, Toronto, Montreal, Seattle, San Francisco, Filadelfia y Nueva York. También ha participado en la LIVE Biennale en Vancouver, donde presentó una performance en vivo y una pieza de vídeo producida por la Galería Grunt. Recientemente, ha recibido premios como Instantes de Paisaje del Centro de Arte y Naturaleza (Huesca) y el Premio del Jurado en el Festival de Cine del Noroeste.

www.jennifercampbellphoto.com

THANK YOU

for

YOUR KIND SUPPORT

Design by

fFurious

With the support of

Singapore
International
Foundation
for a better world

NATIONAL ARTS COUNCIL
SINGAPORE

www.theunifiedfield.org