

BILLY

THE PIONEER OF VIDEO ART EXHIBITS TWO LARGE-SCALE INSTALLATIONS IN THE SALTWORKS. WE SPEAK WITH THIS INTERNATIONAL ART AVANT-GARDE AUTHORITY. // EL PIONERO DEL VIDEOARTE EXHIBE DOS INSTALACIONES A GRAN ESCALA EN LA NAVE SALINAS. HABLAMOS CON TODA UNA AUTORIDAD EN LA VANGUARDIA DEL ARTE INTERNACIONAL.

By **Carlos Risco**

The poetic work 'Tristan's Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall)' represents the ascension of the soul after death // La poética obra 'Tristan's Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall)' (La ascensión de Tristán (El sonido de una montaña bajo una cascada) representa la ascensión del alma después de la muerte.

WIKIOLA

W

Water is an ever-present element in your work and appears in pieces such as *The Reflecting Pool (1977-79)*. What does it mean to you to have this exhibition on Ibiza, a special little island in the Mediterranean?

I have been including water in my work since

1976. It is an element of nature that can be used as a metaphor for many themes of life—reflection, baptism, purification, birth, death and rebirth. It can be a cleansing element, or a destructive one. The sea around Ibiza is life-giving, so to show *Tristan's Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall)* here adds a powerful meaning to the piece.

How does a video artist work? Is the camera like a paintbrush for you?

The camera can work as a surrogate eye, it can extend vision, or bring things closer. It only sees what the artist wishes to see, and used in the right way, it can help see the inner life of the world around us. Video is an amazing tool, it is given life by electricity, so it is fluid, like water. And now the development of digital tools have expanded the possibilities for artists a thousand-fold.

When you create your pieces, do you think about where they will be exhibited? Museums, galleries, religious spaces...what is this process like? Are you perhaps hoping to instill this religious potential in museums?

My installations are architectural in nature, the size of the screen or screens governs the size of the room, and that then is the size of the piece. Sometimes there are commissions for site-specific works. The most recent were the two pieces now installed permanently in St Paul's Cathedral, London, *Martyrs (Earth, Air, Fire, Water)*, 2014, and *Mary*, 2016. But usually works are created when the time is right for them to emerge. The works are not religious. They are spiritual in nature only because of the subject matter that I work with, human consciousness and the human condition, which are subjects that everyone at some point thinks about.

As a young man you worked with Nam June Paik, who is considered a pioneer in video art. Did he help you discover a new world to explore?

Nam June Paik was a friend and mentor, and very generous in his advice to young artists. I had already discovered video and had made it my medium of choice. In assisting Nam June, he taught me so much about how to approach the art world, and life in general.

ESP

El agua es un elemento constante en su obra y está presente en obras como *El estanque reflejante (1977-79)*. ¿Qué supone para usted esta exposición en Ibiza, una pequeña y especial isla en el Mediterráneo?

Llevo desde 1976 incluyendo el agua en mis obras. Es un elemento de la naturaleza que se puede utilizar como metáfora de muchos temas vitales —el reflejo, el bautismo, la purificación, el nacimiento, la muerte o el renacimiento. Puede ser un elemento purificador o bien destructor. El mar alrededor de Ibiza es fuente de vida, así que exponer *La ascension de Tristán (El sonido de una montaña bajo una catarata)* aquí le añade un punto de significado muy potente a esta pieza.

¿Cómo trabaja un videoartista? ¿Para usted, la cámara es como un pincel?

La cámara puede servir de sustituto del ojo, puede expandir la visión o acercar las cosas. Sólo ve lo que el artista quiere ver, y si se utiliza bien, puede ayudarnos a ver la vida interior del mundo que nos rodea. El vídeo es una herramienta increíble, y lo que le da vida es la electricidad, así que es algo fluido, como el agua. Y ahora el desarrollo de herramientas digitales ha multiplicado por mil las posibilidades para los artistas.

¿Cuando crea sus obras lo hace pensando dónde se exhibirán? Museos, galerías, espacios religiosos... ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Acaso aspira a traspasar el potencial religioso a los museos?

La naturaleza de mis instalaciones es arquitectónica, el tamaño de la pantalla o de las pantallas determina el tamaño de la sala, y esto se convierte en el tamaño de la obra. A veces me encargan obras concebidas para una ubicación específica. Las más recientes son dos piezas instaladas de forma permanente en la catedral de San Pablo, en Londres: *Mártires (Tierra, Aire, Fuego, Agua)*, del 2014, y *María*, del 2016. Pero, normalmente, las obras se crean cuando surge el momento oportuno para que emerjan. Las obras no son religiosas. Son obras espirituales debido simplemente a los temas que trato: la conciencia humana y la condición humana, que son temas en los que todo el mundo piensa en algún momento dado.

De joven, usted trabajó con Nam June Paik a quien se le considera el pionero del videoarte. ¿Él le descubrió el mundo a seguir?

Nam June Paik fue para mí amigo y mentor, y era muy generoso aconsejando a jóvenes artistas. Yo ya había descubierto el vídeo y ya era mi soporte preferido. Al trabajar de asistente de Nam June, él me enseñó mucho sobre cómo abordar el mundo del arte, y la vida en general.

Para decantarse por el vídeo, ¿cómo debe ser su amor por la tecnología?

Bill Viola (New York, 1951) is the most influential figure in video art and a source of inspiration for several generations of digital artists. // Bill Viola (Nueva York, 1951) es la figura más influyente del videoarte y una fuente de inspiración para varias generaciones de artistas digitales.

“Art can open the doors, lift a veil, or trigger an epiphany. It really matters not which medium an artist uses, all tools are a form of technology” // “El arte puede abrir puertas o levantar un velo, o puede desencadenar una epifanía. En realidad no importa el soporte que utilice el artista, cualquier herramienta es una forma de tecnología”

ESP

Las herramientas, según se fueron desarrollando, me ayudaron a ampliar mi paleta y me liberaron de las limitaciones de tecnologías anteriores. Hoy en día hay se pueden hacer muchísimas cosas que nosotros no podíamos ni imaginarnos cuando empezábamos a explorar esto.

Su vida cotidiana, ¿es más digital o analógica?

Prefiero lo analógico a lo digital.

¿Qué le asombra y qué le desencanta de la revolución digital?

Me asombra la rapidez con la que se ha desarrollado todo, el hecho de que hoy cualquiera pueda utilizar las mismas herramientas, o al menos unas muy parecidas, que hasta hace poco utilizaban exclusivamente los profesionales. No obstante, me decepciona que no haya un estándar establecido para muchos tipos de equipos, especialmente los de almacenamiento (discos duros), que funcionan con software patentado y si no estás muy al tanto de la necesidad de migrar tus archivos digitales, puedes acabar perdiéndolo todo en muy poco tiempo. También me preocupa la falta de alfabetización visual, sobre todo entre la gente joven, saber entender cómo funciona una imagen y qué hacer al respecto. Las imágenes y los vídeos que nos inundan no nos enseñan demasiado sobre nosotros mismos.

Ha llevado a la tecnología de vanguardia las temáticas clásicas del hombre desde el principio de los tiempos. A pesar de

What does it say about your love of technology that you chose to work with video?

The tools, as they developed, helped me increase my palette and released me from the limits of older technology. Today, so many things are possible that we could not imagine when we were starting our explorations.

Is your day-to-day life more digital or analogical?

I prefer analog to digital.

What amazes you about the digital revolution and what do you find disappointing about it?

I am amazed at how fast everything developed, how anyone now can use the same or similar tools that professionals were exclusively using not that long ago. I am disappointed, however, that there is no standard that has been set for the many different kinds of equipment, in particular, storage (hard drives), that have proprietary software and unless you are aware of the need to constantly migrate your digital files, you can lose everything in a short period of time. I am also concerned that there is not much visual literacy, especially amongst young people, understanding how an image works, and what to do with it. We are flooded with images and videos that teach us very little about ourselves.

© Kira Perov

Fire Woman, a vision in the memory of a man who is dying, is another of Bill Viola's works that will be exhibited at La Nave Salinas from June 21 to September 30. // Fire Woman (Mujer de Fuego), una visión en la memoria de un hombre que agoniza, es otra de las obras de Bill Viola que se exhibirá en La Nave Salinas del 21 de junio al 30 de septiembre.

You have used technology to address classic themes that have concerned mankind since the world began. Do humans always have this same sense of existential emptiness, regardless of how comfortable life has become?

This is why art exists, to express an inner world, or a world different to the “reality” that we think we live in. Art can open the doors or lift a veil, or trigger an epiphany. It really matters not which medium an artist uses, all tools are a form of technology. The derivation of the word is from “techne” meaning art, skill, craft, and “logos” means word, the expression of an inward thought. Whatever is at hand is used for self expression, and whatever is the most appropriate tool is used at the moment of creativity.

Spirituality is one of the key themes in your work in which you include elements of Zen philosophy and the poetics of the Sufi mystics. Does the supposed coldness of video require a certain spirituality in order to better communicate?

I have been lucky that I have had the wisdom of the mystics in various philosophies of life to read and to influence the subjects of my pieces. These are my sources, as well as all the artists who have come before me. Video is as “cold” as the oil paint on the brush of Michelangelo. Again, the tool is just the tool, the creation is in the hand of the user.

You have had close experiences with death. What was that like? Has this added a mystical dimension to your life and work?

When I was six I nearly drowned in a lake on a family vacation. My uncle pulled me out of the water, but I was not afraid. In fact I resented being pulled from this beautiful water world that was like a dream. Yes, I am sure that this experience influenced my work with water, but I did not remember this incident until someone asked about my life many years later.

Do you consider yourself a classic artist, a modern artist or a contemporary artist?

All art is contemporary art, it is made in, and for, the time we live in. It deals with the same universal themes and questions but it speaks in the language of the generation of its time.

If Raphael or Leonardo da Vinci had been born in our age, would they, like you, have chosen video art as their means of expression?

It is possible that they may have, but these artists were great painters in the past, so I think they would use that same medium today.

You consider yourself indebted to celluloid and a fan of filmmakers such as the Mekas brothers and Kiarostami. You once said that, “Video is like heroin, you just can’t quit it.” Haven’t you ever gotten fed up and wanted to run away from it?

Of course I was immersed in the avant garde cinema of the 60s and 70s, I saw the films of Jonas Mekas and Stan Brackhage. I also love Hollywood films and go to action movies to relax, but also to study how they use the frame, and now of course digital CGI. I have never wanted to stop working. 📺

ESP

que la vida se llene de confort, ¿la sensación de vacío humana en el cosmos es siempre la misma?

Para eso existe el arte, para expresar un mundo interior, o un mundo distinto a la “realidad” en la que creemos vivir. El arte puede abrir puertas o levantar un velo, o puede desencadenar una epifanía. En realidad no importa el soporte que utilice el artista, cualquier herramienta es una forma de tecnología. Para la expresión personal, se utiliza lo que uno tenga a mano, y en el momento de crear se utiliza la herramienta más adecuada.

La espiritualidad es una de las claves de su obra, donde incluye elementos de la filosofía Zen o la poética de místicos sufíes. La supuesta frialdad del video, ¿necesita de una espiritualidad para comunicar mejor?

He tenido la suerte de poder leer la sabiduría de los místicos de varias filosofías de vida, y esto ha influido en la temática de mis piezas. Estas son mis fuentes, además de los artistas que me precedieron. El video es tan ‘frío’ como la pintura al óleo en el pincel de Miguel Ángel. Insisto, una herramienta es sólo una herramienta, la creación está en las manos del usuario.

Usted ha tenido dos experiencias de muerte. ¿Cómo han sido? ¿Eso le ha dado un plano místico a su vida y a su obra?

A los seis años estuve a punto de ahogarme en un lago durante unas vacaciones en familia. Mi tío me sacó del agua, pero yo no tenía miedo, de hecho, me mosqueó que me arrancara de este hermoso mundo de agua que era como un sueño. Sí, estoy convencido de que esta experiencia influyó mi trabajo con el agua, pero yo no recordaba este incidente hasta que alguien me preguntó sobre mi vida años más tarde.

¿Se considera un artista clásico o contemporáneo?

Todo arte es arte contemporáneo, se crea dentro y para los tiempos en los que vivimos. Trata los mismos temas y las mismas cuestiones universales, pero habla el lenguaje de la generación de su tiempo.

¿Si Rafael o Leonardo da Vinci hubieran nacido en nuestra época habrían elegido el videoarte como lenguaje?

Posiblemente sí, pero estos artistas fueron grandes pintores, así que creo que hubieran utilizado el mismo soporte hoy en día.

Se considera deudor del celuloide y amante de cineastas como los hermanos Mekas o Kiarostami. Usted ha dicho que “El video es como la heroína, simplemente no puedes dejarlo”. ¿Nunca ha tenido sensación de hartazgo o de querer escapar de él?

Por supuesto que estuve inmerso en el cine de vanguardia de los 60 y 70, veía las películas de Jonas Mekas y de Stan Brackhage. También me encanta el cine de Hollywood y me gusta relajarme viendo películas de acción, pero también estudiar cómo utilizan el encuadre, y por supuesto ahora el CGI digital. Nunca he querido dejar de trabajar. 📺