

HIRAKI SAWA

MEMORIA PARALELA

25 SEPTIEMBRE

15 MARZO

2020

FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA FANTASMAGORIA (2017, 10'). 1 CANAL.

Hiraki Sawa es un artista japonés residente en Londres. Nacido en 1977, en Kanazawa, distrito de Ishikawa en Japón, desarrolla su trabajo artístico con instalaciones, vídeos, esculturas, dibujos y fotografías. En 1996 comenzó sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de East London, graduándose en el año 2000. Allí, entre otros, tuvo como profesores a los cineastas independientes Toni Sinden y John Smith, que le ayudaron a traspasar los límites de la proyección de las imágenes en la pantalla plana. También le propusieron una relación distinta con la disciplina escultórica, al ampliar su comprensión del objeto tridimensional, permitiéndole incluir el espacio arquitectónico no solo como un escenario contenedor, sino como parte intrínseca de lo escultural. El espacio pasó a ser un escenario que afectaría no solo a los objetos, sino también al tiempo en el que transcurren la experiencia e itinerario del visitante. En esos años quedaron asentadas las bases de la adición de movimiento a los objetos, la comprensión del espacio escultórico y la inclusión de los tiempos en los que se desarrollan los argumentos formales y experienciales. Tras terminar su grado decidió permanecer en Londres, donde durante un año combinó la práctica artística con otras actividades, como la venta de libros o estudiando y practicando una receta de tarta de manzana hasta conseguir el pastel perfecto. Tras este periodo, invitado por la escultora inglesa Phyllida Barlow, ingresó en el Curso de Escultura de la Slade School de Londres, para realizar sus estudios

de Postgrado (MB) durante los años 2001 al 2003. Hiraki Sawa habla con gran respeto, admiración y agradecimiento de esta poderosa y afamada escultora que aborda con aparente facilidad enormes estructuras y que ha clausurado su última exposición en Londres en la Royal Academy of Arts el pasado mes de junio de 2019. Barlow no puso en duda en ningún momento que la experimentación de Sawa con las imágenes en movimiento formase parte de su disciplina artística como escultor. El tiempo en que se desarrolló el Curso de escultura en 2002, Sawa, con el permiso de su mentora, lo pasó alejado de la escuela. Estuvo concentrado sin salir de las habitaciones de su apartamento, realizando sus primeros filmes en los que puso en marcha las reflexiones que sobre el espacio y el movimiento había desarrollado bajo la inspiración de sus maestros Smith y Sinden. El resultado de su reclusión constituyó su debut con la pieza de imágenes en movimiento (*motion picture*) **Dwelling** (2002), en la que se muestra un grupo innumerable de aviones despegando amenazantes en el interior de su apartamento, volando lentamente sin un rumbo conocido. El espectador no podrá sustraerse del recuerdo de las imágenes a cámara lenta de los aviones de los atentados de septiembre del año 2001. Nuevamente un año más tarde, Sawa reinterpretaría la representación del movimiento a través de la figura del avión en la obra **Airliner** (2003). Establecida su residencia en Londres, desde entonces ha exhibido su obra por todo el mundo. Su práctica cuestio-

FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA *GOING PLACES SITTING DOWN* (2004, 8':40"). 3 CANALES.

na la ontología de la imagen en movimiento, los confines del espacio expositivo y los límites de la narrativa de la imagen. Sus temáticas discurren desde la memoria y la amnesia, a la exploración celeste y las fantasías infantiles, conjurando intensamente un universo singular en el que colisionan paisajes imaginarios, con sensaciones, recuerdos y excavaciones documentadas. Muestra de ello, y de su polifacética labor como artista, son los dibujos representando la imágenes de la luna (2010-2011) que cuelgan de los corredores expositivos del MUN.

Otro de los motivos recurrentes en los filmes de Sawa es el movimiento de los objetos de uso cotidiano. Así rinde homenaje a las imágenes en movimiento desarrolladas por Eadweard Muybridge (1830-1904). De hecho, los animales que pueblan y caminan en sus primeros filmes están extraídos de la historia de la fotografía en movimiento, de los orígenes de la cinematografía de la que Muybridge es pionero. La otra cita obligada es Etienne Jules Marey (1830-1904). Ambos autores están en la base, tanto del análisis y la descomposición del movimiento, como en la responsabilidad de la construcción de series de imágenes, fijas y secuenciadas, hasta reproducir el movimiento de sus personajes. Marey y Muybridge están presentes en las referencias que utiliza Sawa, pero también son autores de algunos elementos visuales que aparecen repetidamente en los vídeos del artista japonés. Imágenes producidas con el rifle *Chronofotográfico*, inventado por Marey en 1882, y las preparadas para el *Zoopraxiscopio* de Muybridge para la

proyección de imágenes en movimiento a partir de composiciones circulares. En la obra *Elsewhere* (2004) a una tetera le van a crecer piernas y va a comenzar a caminar, piernas que provienen de una figura caminante, perteneciente a una serie de fotografías de Muybridge. Esta relación con este fotógrafo e inventor va a aparecer con continuidad en la obra inicial de Sawa y por la que ha sido aclamado internacionalmente, como las cabras que aparecen en *Eight minutes* (2005) avanzando con pequeños brincos y que forman círculos y espirales, como en el *Zoopraxiscopio* de Muybridge. En sus primeros filmes, Hiraki Sawa trabajó en su estudio organizando y filmando sus escenarios cotidianos, la cocina, la lavadora, una ventana, un pasillo con varias puertas, una lámpara que cuelga del techo, la mesa de la cocina, su cama, etc., en los que va a desarrollarse un drama sencillo pero no exento de emoción: un objeto inanimado va a ponerse en movimiento. Con el paso del tiempo y la evolución de su trabajo, los escenarios naturales y exteriores serán incorporados a su obra, en la que también habrá normalizado la utilización del color como recurso expresivo, como podemos en *Ulo. Ulo. Ulo* (2017) o en *Platter* (2019), en la que también continúan presentes las fotografías fijas que Sawa pone en movimiento y que circulan por sus primeras obras.

El hilo conductor de la cinematografía del autor realizada en los últimos años será la memoria y la amnesia. De manera onírica plasma la vinculación entre ambas y la percepción del tiempo, como vemos en *Souvenir IV*

FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA *MEMORIA PARALELA* (2019, 10').

(2013) así como la relación que se establece entre éste (el tiempo), los objetos y su percepción emocional, como queda reflejado en *Fantasmagoria* (2017). Sawa aborda estas cuestiones en estos filmes con imágenes en las que se mezclan objetos, figuras y paisajes, que se articulan mediante movimientos pausados, pacientes y repetitivos, utilizando herramientas que simbolizan y nos propone una metáfora del funcionamiento de la mente, el olvido y la memoria.

Los comisarios de esta muestra, Rafael Levenfeld y Valentín Vallhonrat, visitaron y mantuvieron conversaciones con Hiraki Sawa con el propósito de revisar las imágenes en movimiento que iba a presentar en el Museo Universidad de Navarra y establecer accesos a su trabajo, que permitieran al visitante desarrollar y disfrutar de una experiencia propia. Lo primero que aclaró el autor en las reuniones que mantuvieron, es que él no se consideraba un videoartista, tampoco un cineasta e hizo hincapié en su formación y especialización como escultor. Fruto de esas conversaciones es la exposición que se presenta en el Museo Universidad de Navarra, compuesta por 15 filmes proyectados en 18 pantallas y cuatro monitores y por una serie formada por 24 dibujos, que se acompañan de fotografías de la colección histórica del Museo. Esta exhibición culmina la residencia en el programa de producción artística de este museo que Hiraki Sawa inició en el mes de mayo de 2017. El resultado de su proyecto *Memoria Paralela* (2019), para el programa Tender Puentes, inicialmente titulado *Calotype: Latent Image*, se puede contemplar en la sala 0 del Museo. Se trata de una ocupación del espacio y del tiempo de exhibición con la que Sawa reinventa la disciplina escultórica en la que se formó como artista, permitiéndonos acceder a las claves que facilitan la comprensión de su producción artística desde el comienzo de su carrera. Las temáticas del autor, inevitablemente presentes en esta

instalación, tratan del transcurso y medición del tiempo, el olvido, la amnesia, el recuerdo y la memoria.

La presente muestra camina hacia atrás en el tiempo, desde su producción más reciente y nos permite recorrer las temáticas, las soluciones formales, narrativas y estilísticas que Sawa ha ido desarrollando a lo largo de dos décadas.

Los vídeos que se pueden contemplar en la presente muestra son:

- *Hako* (Año 2007, 12':00") 6 canales.
- *Fishstory* (2017, 8':32") 2 canales
- *Souvenir IV* (2013, 3':30") 1 canal
- *Did I?* (2011, 9':54") 1 canal
- *For Saya* (2010, loop) 2 canales
- *Ulo. ulo. ulo* (2017, 37:22) 2 canales
- *Fantasmagoria* (2017, 10') 1 canal
- *Lineament* (2012, 18:47) 2 canales
- *Going places sitting down* (2004, 8:40h) 3 canales
- *Dwelling* (2002, 9:20) 1 canal
- *Elsewhere* (2003, 7':40) 1 canal
- *Airliner* (2003, 3') 1 canal
- *Eight minutes* (2005, 8',30) 1 canal
- *Platter* (2019, 7':40") 2 canales
- *Memoria paralela* (2019, 11')

En las entrevistas mantenidas en Londres, el autor y los comisarios efectuaron un paseo virtual por las salas, siguiendo los planos del museo y simulando el posible recorrido del espectador en su visita a la exposición. Hiraki Sawa se detuvo pausadamente en la aclaración de algunas claves complementarias de seis de las instalaciones/proyecciones que se presentan: *Hako*, *Lineament*, *Ulo. Ulo. Ulo.*, *Going Places: Sitting Down*, *Fishstory* y, finalmente, *Memoria Paralela*.

Hako (2007) es un único film desarrollado en seis proyecciones simultáneas sobre pantallas apoyadas en

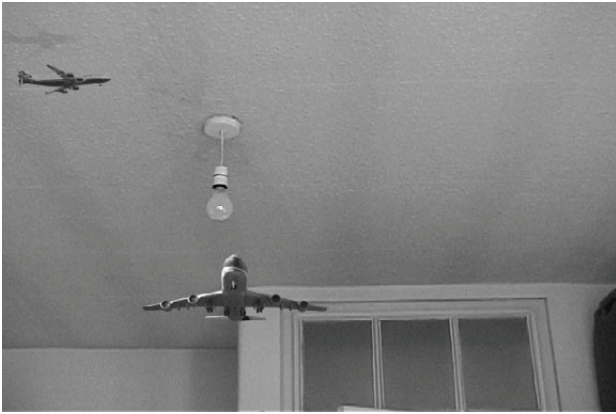

FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA *PLATTER* (2019, 7':40"). 2 CANALES.

el suelo. El espectador tendrá que recorrer la sala para poder ver el contenido de este film multicanal en el que se combinan imágenes realizadas en su estudio con tomas realizadas en exteriores. Los exteriores que han ido incorporándose a lo largo de su carrera artística, en esta ocasión serán intervenidos y repoblados por elementos como una noria, faros y motivos en movimiento circular continuo que nos permiten volver a un punto de partida. Más allá de los contenidos que se suceden en cada una de las seis proyecciones simultáneas que exigen este film multicanal, Sawa nos ofrece la posibilidad de experimentar un espacio escultórico como espectadores. La organización del espacio y la disposición de las proyecciones facilita el protagonismo del visitante a la hora de activar su propia experiencia al contemplar simultáneamente las seis proyecciones que componen este único film. La observación simultánea de los contenidos de los seis canales permiten la lectura

del único hilo argumental que rige este film: la propia proyección de seis canales simultáneos y las yuxtaposiciones, *cut-outs*, silencios y ausencias, continuidades y narraciones incompletas que se ofrecen al visitante para que elabore su propio relato visual. Aquí cobra sentido la afirmación de Sawa como escultor, utilizando las imágenes en movimiento para ocupar y generar el espacio y el recorrido por el mismo.

La concepción del trabajo de Sawa es inseparable de su comprensión como una actividad manual: hecha con las manos. El artista reivindica el trabajo manual en el ordenador como disciplina escultórica y la concibe y visualiza como el trabajo de un escultor que ejecuta con las manos. El modo en el que formaliza contenidos que están siendo generados desde el dispositivo memoria/mente, necesita no solo la captura de imágenes en movimiento a través del vídeo, sino también de la elaboración manual de elementos que el artista va a dotar de movimiento para poder ser

FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA *DWELLING* (2002, 9':20"). 1 CANAL.

FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA *DWELLING* (2002, 9':20"). 1 CANAL.

insertados como protagonistas de sus filmes. Hiraki Sawa se describe a sí mismo como un escultor trabajando con las manos en su estudio. A menudo se refiere a sí mismo como alguien que “hace” contraponiéndolo a la actividad de un pensador o un comunicador. “Yo no pienso o hablo de las cosas, yo las hago con las manos”.

Estos mismos argumentos están presentes en *Lineament* (2012). Este film proyectado en dos pantallas simultáneamente forma parte indispensable en la línea argumental de esta exposición. La memoria y la ausencia de memoria. El desencadenante de este film se encuentra en la súbita amnesia sufrida por un amigo cercano que conocía desde hacía muchos años, quien en el verano del año 2007, al levantarse de una siesta de veinte minutos, se despertó con una amnesia psicogénica. En los siguientes doce años, hasta este momento, ha sido incapaz de acceder al lugar de su cerebro que almacena la memoria de los hechos de su vida anterior a la siesta. No recuerda quién es, quiénes son sus familiares, quiénes son sus amigos. No puede recordar nada anterior a la pérdida de su memoria. De este hecho parte la exploración del artista sobre la memoria, cómo actúa y cómo nos permite vivir cuando está presente o cuando está ausente. La sala o del Museo acoge la instalación fílmico-escultórica *Memoria Paralela* (2019) con la que el autor señala que se cierra el ciclo sobre la amnesia y el funcionamiento de la memoria iniciado con *Did I?* (2011) y *Lineament* (2012). En la instalación que se presenta en esta sala, el autor hace un guiño no solo a Phyllida Barlow, su maestra escultora, sino también a los inicios de la técnica fotográfica y al concepto de imagen latente, que vincula con el de la persistencia de la memoria. En este sentido, acompañando la instalación de Sawa, en la sala se presentan varias fotografías de la serie de faros de Jean Laurent pertenecientes a la colección histórica del MUN.

La pieza *Ulo. Ulo. Ulo* (2017) surge de la invitación de su amigo Tetsuya Umeda a reinterpretar la acción que él había realizado de perforar un agujero en un lago helado de Austria para iluminarlo y comprobar los diferentes efectos plásticos que se produjeron. Sawa, interesado

como artista en plasmar el tiempo y espacio concreto en el que el espectador puede tener relación directa con la obra de arte, repitió la acción en pleno invierno en las aguas heladas de un lago de Hokkaido, en el norte de Japón, en las que hundió el faro de un barco, interviniendo sobre él, para comprobar los efectos cambiantes que experimentaba y la plasticidad de los mismos. La experiencia fue grabada en vídeo. En este caso la imagen registra y sucede a una instalación/performance y plantea la pérdida de significado e incomprensión que generaba la ejecución de una acción concreta (la proyección del vídeo en el Museo) fuera del tiempo y espacio en que se había realizado la acción documentada. Al mismo tiempo este trabajo le permitió que la simple captura de imágenes en vídeo y fotografía se convirtiera en una acción escultórica, ligada a la propia obra de Sawa.

Going Places, Sitting Down (2004) es una película realizada durante la residencia del autor en el oeste de Inglaterra, en una casa victoriana propiedad de los padres de un compañero de estudios. En el vídeo la presencia de un caballito de madera/balancín y la ausencia de seres humanos suscita la recuperación de un pasado fantasmal. El caballito, en palabras del autor “dispara la memoria de mi infancia y lo relaciono con los niños ausentes, con una sensación de nido vacío”.

La última proyección que Hiraki Sawa nos comenta en este recorrido es *Fishstory* (2017). Se trata de un vídeo en dos canales, inspirado en la memoria de los relatos de sus ancestros a partir de las historias que le relataba su abuela. Ella y su marido vivían en Kanazawa fabricando cubos y bloques de hielo. Los habitantes y pescadores de la vecina península de Noto carecían de hielo, de modo que sus abuelos lo transportaban en barco a Suszu, en el extremo oeste de la península. Tardaban un día en ir y otro en volver. Entonces no había una carretera que permitiera el traslado por tierra. La película, dice su autor, no trata específicamente del transporte del hielo para conservar el pescado: “En realidad trata sobre la familia y la construcción de la memoria”.

Rafael Levenfeld y Valentín Vallhonrat

FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA *FANTASMAGORIA* (2017, 10'). 1 CANAL.

HIRAKI SAWA, MEMORIA PARALELA

Hiraki Sawa is a Japanese artist living in London. Born in Kanazawa (Ishikawa Prefecture, Japan) in 1977, his artwork takes the form of installations, videos, sculptures, drawings and photographs. He began studying Fine Art at the University of East London in 1996 and graduated in 2000. His professors included independent filmmakers Tony Sinden and John Smith, who helped him push the boundaries imposed by projecting images onto the flat screen. They also proposed a different relationship with the sculptural discipline and helped the artist broaden his understanding of three-dimensional objects and treat the architectural space not merely as a backdrop, but as an intrinsic part of the sculpture. The space was thus redefined as a setting that would affect not only the physical elements of the sculpture, but also the time the viewer took to experience and visit the exhibition. During those years, Sawa grasped the basic concepts for adding movement to objects, understanding the sculptural space and incorporating the time intervals for expressing formal and experience-based narratives. After obtaining his degree he decided to settle in London, during the upcoming year he combined his artistic career with other activities, like working in a bookstore or studying and fine-tuning an apple pie recipe until he managed to create the perfect pie. After he had recovered, the English sculptor Phyllida Barlow invited him to enrol on the sculpture course at Slade School of Fine Art in London, where he earned a master's degree between 2001 and 2003. Sawa speaks with great respect, admiration and gratitude about Barlow,

a renowned and influential sculptor who tackles enormous structures with apparent ease and whose most recent exhibition at the Royal Academy of Arts in London closed in June 2019. Barlow had no doubt that Sawa's experimentation with moving images formed part of his artistic expression as a sculptor. While he was undertaking the sculpture course, Sawa obtained permission from his mentor to spend 2002 away from the school. He shut himself away in his flat, where he made his first films that applied his reflections on space and movement inspired by his professors Smith and Sinden. His confinement resulted in his debut with the motion picture *Dwelling* (2002), which depicts numerous planes menacingly taking off and flying slowly and aimlessly inside his apartment. The slow-moving images of aeroplanes eerily prompt viewers to think about the September 11 attacks. A year later, Sawa once again reinterpreted the representation of movement through the use of the aeroplane in *Air-liner* (2003). After taking up permanent residency in London, Sawa began exhibiting his works around the world. His work challenges the ontology of the moving image, the confines of the exhibition space and the image's narrative boundaries. He tackles the themes of memory, amnesia, celestial exploration and childhood fantasies while actively conjuring up his own universe, where imaginary landscapes collide with sensations, memories and documented discoveries. His series of drawings *Wax* (2010-2011) that hang in the Museum University of Navarra exhibition space are proof of this and of his talent as a multifaceted artist.

FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA *SOUVENIR IV* (2013, 3':30"). 1 CANAL.

Another recurring theme in Sawa's films is the movement of everyday objects. He explores this theme to pay homage to the moving images developed by Eadweard Muybridge (1830-1904). In fact, the animals that walk through his early films are drawn from the history of moving photography and from the origins of cinematography, where Muybridge was a pioneering figure. His other unmistakable influence is Étienne-Jules Marey (1830-1904). Both artists are at the root of his work in terms of the analysis and decomposition of movement, the construction of fixed, sequenced image series, and the movement of characters. Marey and Muybridge are present in Sawa's references, but they are also behind some of the visual elements that constantly appear in the Japanese artist's videos, including images produced with the chronophotographic gun, which was invented by Marey in 1882, and those prepared for Muybridge's zoöpraxiscopes for the projection of moving images based on circular compositions. In the work *Elsewhere* (2004), a kettle grows legs and starts walking; the legs are borrowed from a walking figure that appears in a series of photographs by Muybridge. This relationship with the photographer and inventor was a recurring theme in Sawa's early work, for which he received international acclaim, including the goats in *Eight Minutes* (2005) that move in small leaps and form circles and spirals, as seen in Muybridge's zoöpraxiscopes. Sawa created his early films in his studio, where he organized and filmed everyday scenes involving the kitchen, the washing machine, a window, a corridor with several doors, a lamp hanging from the ceiling, the kitchen table, his bed, etc., in which simple dramas not lacking in emotion are played out and inanimate objects are set in motion. As time passed and his work evolved, Sawa's films began to feature natural outdoor scenes and more standard use of colour as an expressive

resource, such as *Ulo. Ulo. Ulo* (2017) and *Platter* (2019), although he continued to use the still photographs he had set in motion during the early part of his career.

The main theme in the artist's more recent films is memory/amnesia. He uses dreamlike imagery to depict the link between these two concepts and the perception of time, as seen in *Souvenir IV* (2013), as well as the relationship between time, objects and emotional perception, as embodied in *Fantasmagoria* (2017). In these films, Sawa addresses these themes through images that combine objects, figures and landscapes articulated through leisurely, patient and repetitive movements and the use of tools that symbolize and allude to a metaphor for the workings of the mind, memory and memory loss.

The curators of this exhibition, Rafael Levenfeld and Valentín Vallhonrat, visited and talked to Sawa to review the moving images he planned to exhibit at the Museum University of Navarra and to establish an approach to his work that would allow visitors to access and experience it in their own unique way. The first thing the artist clarified at the meetings was that he did not consider himself a video artist or a filmmaker, but pointed to his training and specialization as a sculptor. These conversations resulted in the exhibition at the Museum University of Navarra, composed of 15 films projected onto 18 screens and four monitors, and a series of 24 drawings, all accompanied by photographs from the Museum's historical collection. This exhibition will conclude Sawa's residency on the Museum's artistic production programme that he began in May 2017. The result is his *Memoria Paralela* project (2019), which is part of the Tender puentes programme and was originally titled *Calotype: Latent Image*. It can be viewed in Room 0 of the Museum. Through his use of the exhibition space and time, Sawa reinvents the

FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA *PLATTER* (2019, 7':40"). 2 CANALES.

sculptural discipline for which he trained as an artist and provides the viewer with the key to understanding his artistic work from the very beginning of his career. The artist's themes, which naturally come out in this installation, address the course and measurement of time, amnesia, memory and memory loss.

The exhibition takes us on a trip back in time; it includes his most recent work and allows us to explore the themes and the formal, narrative and stylistic solutions that Sawa has spent two decades fine-tuning.

The videos in this exhibition are:

- *Hako* (2007, 12'00") 6 channels
- *Fishstory* (2017, 8'32") 2 channels
- *Souvenir IV* (2013, 3'30") 1 channel
- *Did I?* (2011, 9'54") 1 channel

- *For Saya* (2010, loop) 2 channels
- *Ulo. Ulo. Ulo.* (2017, 37'22") 2 channels
- *Fantasmagoria* (2017, 10') 1 channel
- *Lineament* (2012, 18'47") 2 channels
- *Going Places Sitting Down* (2004, 8'40") 3 channels
- *Dwelling* (2002, 9'20") 1 channel
- *Elsewhere* (2003, 7'40") 1 channel
- *Airliner* (2003, 3') 1 channel
- *Eight Minutes* (2005, 8'30") 1 channel
- *Platter* (2019, 7'40") 2 channels
- *Memoria Paralela* (2017, 11')

In the interviews held in London, the artist and curators created a virtual tour of the rooms based on the Museum's floor plan and simulated the viewer's possible route through the

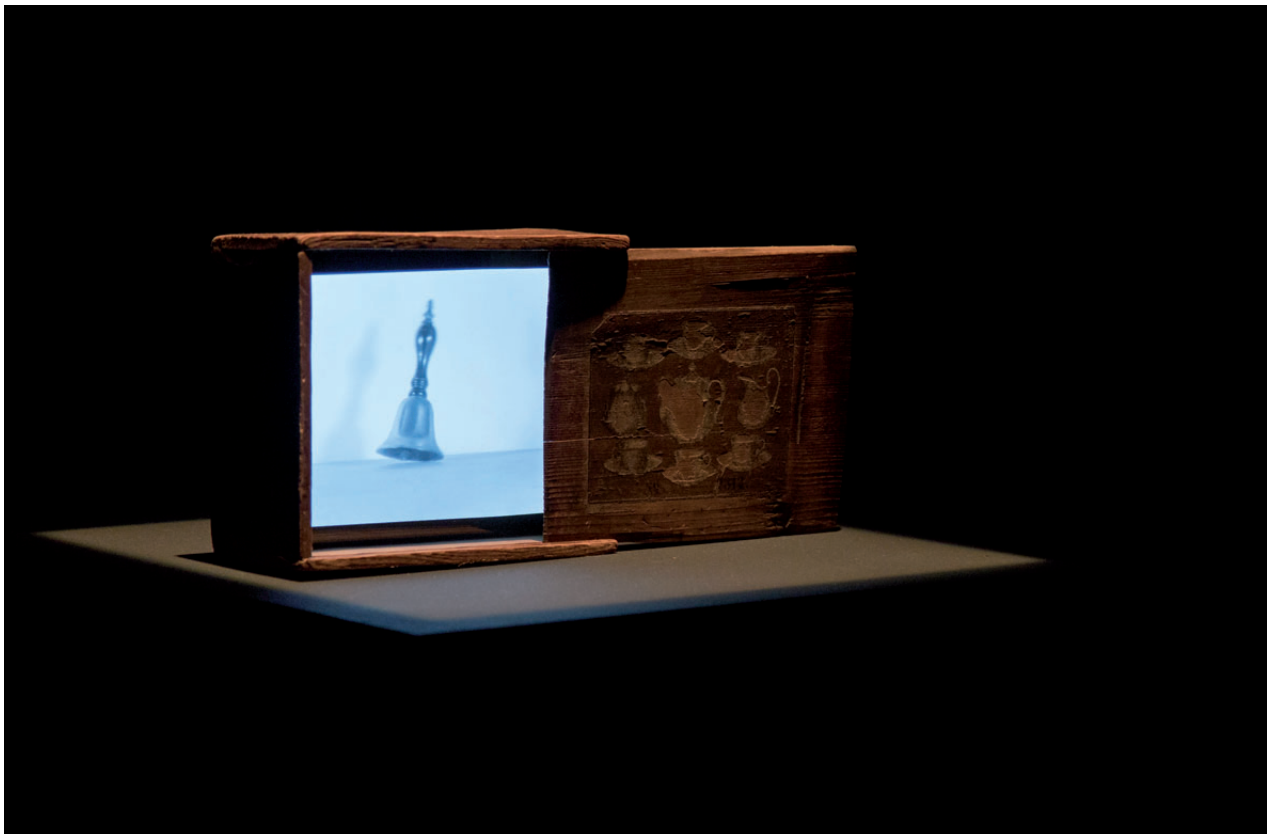
FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA *PLATTER* (2019, 7':40"). 2 CANALES.

exhibition. Sawa took time to offer some tips relating to six of the installations/projections: *Hako*, *Lineament*, *Ulo. Ulo. Ulo.*, *Going Places Sitting Down*, *Fishstory* and, lastly, *Parallel Memory*.

Hako (2007) is a single film presented through six simultaneous projections on screens that sit on the floor. The viewer is required to circle the room to take in the content of this multichannel film, which combines images created in his studio with shots taken outdoors. In this film, the outdoor scenes that have appeared in Sawa's work throughout his career are intercut and replaced with elements such as a ferris wheel, lighthouses and motifs in continuous circular motion that bring the viewer back to a starting point. Sawa allows us to experience the sculptural space as viewers, rather than merely observe the content of each of the

six simultaneous projections used in this multichannel film. The way the space and projections are arranged allows visitors to play a central role in their own experience by simultaneously observing the six projections that make up this single film. By watching the six channels at the same time, viewers follow the film's single plotline; the simultaneous projection of six channels and the juxtapositions, cutouts, silences, absences, continuities and incomplete narratives allow visitors to form their own visual story. Here we can see Sawa as sculptor, since he uses moving images to occupy and generate the space and the journey the viewer makes through it.

Comprehending Sawa's work intrinsically involves understanding it as a manual activity created with Sawa's own hands. The artist argues that manual work on a com-

BELL [2010, 00':03"]. LATENT IMAGE REVEALED AT KAAT, YOKOHAMA, JAPÓN, 2018. MASANOBU NISHINO.

puter is sculpture, and conceives and visualizes it as the work of a sculptor who creates with his hands. The way he defines content generated by the memory/mind device depends not only on capturing moving images on video, but also on manually crafting the elements the artist will give movement to and use as the protagonists of his films. Sawa describes himself as a sculptor who works with his hands in his studio. He often refers to himself as someone who “creates”, as opposed a thinker or a communicator: “I don’t think or talk about things. I create them with my hands.”

These very notions are reflected in *Lineament* (2012). This film, which is simultaneously projected on two screens, forms a key part of the plotline of this exhibition: memory and the absence of memory. The film was inspired by the sudden amnesia suffered by the artist’s close childhood friend, who woke up from a 20-minute nap with psychogenic amnesia in the summer of 2007. In the last 12 years, he has been unable to access the place in his brain that stores memories of the events that took place in his life before the nap. He has no recollection of who he is or who his relatives or friends are, and can’t remember anything that happened before the amnesia occurred. This was the starting point for the artist’s exploration of memory, and how it acts on and affects our lives when it is present or absent. Room 0 of the Museum houses the sculptural film installation *Memoria paralela* (2019), which, according to the artist, closes the cycle on amnesia and memory func-

tion that started with *Did I?* (2011) and *Lineament* (2012). The installation in this room is a nod to Phyllida Barlow, his sculpture teacher, but also to the origins of photography and the concept of the latent image, which is linked to the persistence of memory. In that regard, Sawa’s installation is accompanied by several photographs from the Jean Laurent lighthouse series belonging to the Museum University of Navarra’s historical collection.

The work *Ulo. Ulo. Ulo* (2017) came about when his friend Tetsuya Umeda asked him to reinterpret his action of boring a hole in a frozen lake in Austria to light it up and observe the different artistic effects it created. Sawa’s artist interest in capturing the specific time and space in which the viewer forms a direct relationship with a work of art led him to repeat the action in the middle of winter in the icy waters of a lake in Hokkaido, Northern Japan, in which he submerged a fishing light bulb and then pulled it out to observe the changing effects and plasticity. The experience was filmed and resulted in an installation/performance that addresses the loss of meaning and misunderstanding created when a specific action (i.e. the projection of the film in the Museum) is performed outside the time and space in which the recorded action was carried out. At the same time, the action allowed the artist to turn the simple process of capturing video and photographic images into a sculptural piece linked to Sawa’s own work.

Going Places Sitting Down (2004) is a film created by the artist during his residency at a Victorian house in the

FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA *LINEAMENT* (2012, 18':47"). 2 CANALES.

west of England owned by the parents of a university colleague. In the video, the presence of wooden rocking horses and the absence of human beings conjure up the memory of a ghostly past. In the words of the artist, the horse “triggers the memory of my childhood. I relate it to absent children and an empty nest feeling”.

According to Sawa, the final projection in the journey is *Fishstory* (2017). This two-channel video is inspired by the memory of the tales of his ancestors, based on stories that his grandmother told him. She and her husband lived in

Kanazawa, where they made ice cubes and blocks. The inhabitants and fishermen of neighbouring Noto Peninsula had no ice, so his grandparents transported it by boat to Suszu, at the western end of the peninsula. The journey took two days to go and come back. At that time there was no road to make the journey by land. According to the artist, the film is not specifically about transporting the ice to preserve fish. “It’s actually about family and the construction of memory.”

Rafael Levenfeld y Valentín Vallhonrat

Hiraki Sawa (Ishikawa, Japón, 1977) reside y trabaja en Londres, ciudad en la que estudió un MA de escultura en la Slade School of Fine Art en 2003. En sus obras, Sawa expresa conceptos intangibles, como paisajes imaginarios o ciertos sentidos que tan solo existen en la memoria, por medio de vídeo-instalaciones formadas por imágenes en movimiento, y obras de arte en dos y tres dimensiones. Mediante la manipulación de imágenes en movimiento y objetos tridimensionales, Sawa logra desarrollar un espacio expositivo improbable y a la vez con un aire familiar que apela a la imaginación del visitante. Sus obras más recientes pretenden conseguir que las imágenes en movimiento y el espacio expositivo se relacionen entre sí construyendo el espacio por medio de composiciones escultóricas de imágenes en movimiento o plasmando obras tridimensionales o bidimensionales una junto a otra.

Born in Ishikawa, Japan, in 1977. Completed MFA in sculpture at Slade School of Fine Art in London in 2003. Currently lives in London. Sawa expresses intangible domains such as imaginary landscape or certain senses exist in memories by video installations consist of moving image, three-dimensional and two-dimensional artworks. By manipulating moving images and three-dimensional structures, Sawa realises implausible and yet familiar scene in a given exhibition space which appeal to audience's imagination. His recent artworks attempt to intersect moving images and exhibition space each other by constructing space through sculptural arrangements of moving images or laying three-dimensional and two dimensional artworks side by side.

MUSEO
UNIVERSIDAD
DE NAVARRA
HIRAKI SAWA
MEMORIA PARALELA
25 SEP 2019/
15 MAR 2020

MUSEO UNIVERSIDAD
DE NAVARRA

Rector Universidad
de Navarra
Alfonso Sánchez-Tabernero
Sánchez

Presidente del Patronato
Ángel Gómez Montoro

Director General del Museo
Jaime García del Barrio

Adjunto al Director General
Javier Arana

Dirección Artística
José Manuel Garrido Guzmán
Rafael Levenfeld Ortiz
Rafael Llano Sánchez
Fernando Pagola Marín
Valentín Vallhonrat Ghezzi

Administrador
Ion Eguzquiza Mutilloa

EXPOSICIÓN

Comisariado
Rafael Levenfeld
Valentín Vallhonrat
Coordinación
Ignacio Miguéliz Valcarlo
Asistente coordinación
Juan Antonio Robles

Montaje
Ostiz Audiovisuales
Cloister Services S.L
José Manuel Jiménez

Carpintería
Zunzarren
Cloister Services S.L

Instalación audiovisual
Ostiz Audiovisuales

Seguro
Axa Art

Diseño gráfico
Ken

Agradecimientos
FRAC Bourgogne, Dijon,
Francia
Galería MaisterraVallbuena,
Madrid
Galería James Cohan, New York

