

ANGELA MELITOPOULOS

LA HISTORIA A MENUDO PARECE UN CUENTO

Cinco cartografías cine(so)máticas de la resistencia

En *Passing Drama* (De paso por Drama), 1999, una de las cinco videoinstalaciones incluidas en esta exposición, uno de los personajes del entorno familiar de la artista, al contar el ir y venir por fronteras y países, comenta que la historia a menudo parece un cuento, de tan inusual que a veces pudiera parecer. Añadiendo que, sin embargo, la historia que aquí se narra es muy real. De ahí viene el título de un proyecto que intenta interpretar y comprender la evolución del trabajo de Angela Melitopoulos. De hecho, filmar y proyectar de otro modo, sin perder la conciencia de lo real, es básico en la manera en la que se estructuran las obras de la artista, realizadas a menudo con la colaboración de Maurizio Lazzarato y Angela Anderson, principalmente, pero también con otros muchos, puesto que hablamos de trabajos colaborativos, ya que no habría otra manera de realizarlos y de entender la producción artística. Además, el subtítulo señala la necesidad de cartografiar la resistencia en estos tiempos difíciles en los que el cine bien pudiera somatizar el malestar profundo a partir de las historias entrecruzadas que aquí se pueden visualizar.

La filosofía y el psicoanálisis, especialmente a partir de Félix Guattari, pero también de Gilles Deleuze, es parte sustancial de todo ello. Así, con-

ceptos como ecosofía, *ritornelo* o caosmosis están aquí presentes, del mismo modo que los ensayos publicados con los títulos *Las tres ecologías*, *Mil Mesetas* o *Caosmosis*. De hecho, en la selección realizada, se parte de *Assemblages* (Agenciamientos), 2010, que sirve de introducción conceptual a esta exposición de media carrera que busca arraigar las instalaciones en los espacios monumentales de la antigua Cartuja estableciendo, a partir de esta introducción, dos emparejamientos: por un lado *Passing Drama* con *Crossings* (Travesías), 2017, alrededor, principalmente, de las crisis de refugiados pasadas y presentes en Europa; y por otro, *Two Maps* (Dos mapas), 2011 y *The Refrain* (El ritornelo), 2015, sobre la geografía, la memoria, el militarismo y la catástrofe en el Extremo Oriente. *Crossings*, la gran instalación de vídeo y sonido que realizó para documenta 14 en Kassel, ocupa un lugar central, en la antigua nave de la iglesia.

En esta selección de obras la complejidad no sólo es estructural y conceptual, también es técnica. Pero todo esto unido permite que nos sintamos próximos a estas narraciones porque, aunque bien pudieran parecer un cuento, son tan reales y ciertas que somatizan el malestar de nuestro tiempo histórico.

Desde la década de 1990, Angela Melitopoulos trabaja a menudo con el filósofo y sociólogo Maurizio Lazzarato. En los últimos años, ha colaborado también con la artista Angela Anderson, con el videoactivista Octay Ince y con la compositora Pascale Criton.

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
CONSEJERÍA DE CULTURA

ifa Institut für
Auslandsbeziehungen

Zona Monumental
21 SEP. 2018 – 27 ENE. 2019
www.caac.es

Proyecto realizado con la colaboración del Institut für Auslandsbeziehungen e. V. Stuttgart, German Federal Cultural Foundation

ANGELA MELITOPOULOS

HISTORY OFTEN SOUNDS LIKE FAIRYTALE

Five Cine(so)matic Cartographies of Resistance

In *Passing Drama* 1999, one of the five video installations included in this exhibition, a person from the artist's family circle, while describing comings and goings across borders and countries, remarks that history can be so strange it often seems like a fairytale. But, he adds, the story told here is all too real. This comment inspired the title of a show that attempts to interpret and understand the evolution of Angela Melitopoulos's work. Filming and screening in a different way, without losing touch with reality, is actually essential to how the artist's works are structured. These are often collaborative creations, made primarily with Maurizio Lazzarato and Angela Anderson but also with many others, as for her there can be no other way to make them or to understand the process of artistic production. The exhibition's subtitle expresses the importance of mapping resistance in these difficult times, when cinema might well somaticise our profound malaise based on the intersecting stories visualised here.

Philosophy and psychoanalysis, especially the ideas of Félix Guattari and, to a lesser extent, Gilles Deleuze, are a substantial part of this work.

Since the decade of 1990s Angela Melitopoulos works regularly with the philosopher and sociologist Maurizio Lazzarato. In recent years she collaborates also with artist Angela Anderson, video-activist Octay Ince and music composer Pascale Criton.

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
CONSEJERÍA DE CULTURA

ifa Institut für
Auslandsbeziehungen

Monumental Aea
SEP. 21. 2018 – JAN. 27. 2019
www.caac.es

This project has been supported by Institut für Auslandsbeziehungen e. V. Stuttgart, funded by the German Federal Cultural Foundation

Assemblages, 2010

Agenciamientos

Videoinstalación / [video-installation](#), 69'

La investigación visual que Angela Melitopoulos y Maurizio Lazzarato emprendieron entorno al filósofo francés Félix Guattari sirve de introducción a esta exposición por varios motivos. Su presentación fragmentada, en tres retroproyecciones sobre livianas pantallas de diferentes tamaños que se disponen verticalmente, propician una multitención por parte del espectador que será característica de su trayectoria. Cada pantalla hace referencia a sentidos diferentes: la vista, el oído y la lectura. Estos tres aspectos (las imágenes, el sonido y el texto) son recurrentes en su trabajo.

Por otro lado está su carácter de investigación que suma, al igual que pantallas y sonidos, capas que se acumulan y se superponen. Los ensamblajes, que tienen una larga tradición artística a lo largo del siglo XX, junto al montaje y la utilización de material filmico de diversa procedencia, son el armazón que sustenta el entramado conceptual. Este armazón ensamblado se compone de extractos de documentales, de películas y entrevistas radiofónicas, conversaciones con personas que conocieron a Guattari, además de material de la clínica La Borde. También cuenta con material nuevo producido en Brasil a lo largo de la investigación.

Por último, la ecosofía en tanto que activismo político y de comprensión radical del mundo, que está en relación a la publicación de *Las tres ecologías*, de Guattari. Un entendimiento del mundo no basado en la dominación y el exterminio, sino en la comprensión y la integración. Por eso, nada más oportuno o contradictorio, según se mire, con el lugar donde se exhibe: la antigua capilla que acogió el primer enterramiento de Cristóbal Colón.

A visual research project by Angela Melitopoulos and Maurizio Lazzarato centred on the French philosopher Félix Guattari, *Assemblages* is an ideal introduction to this exhibition for several reasons. Its fragmentary presentation, consisting of three rear projections on lightweight vertical screens of different sizes, forces viewers to divide their attention and “multitask”—a defining feature of the artist’s work. Each screen appeals to a different sense: sight, hearing and reading. These three aspects (image, sound and text) are recurring elements in her oeuvre.

This piece also has an investigative facet which, like the screens and sounds, adds layers that accumulate and overlap. Assemblage—a practice with a long tradition in 20th-century art—along with montage and the use of footage obtained from various sources, are the framework that supports the conceptual structure. This assembled framework consists of clips from documentaries, films and radio interviews, conversations with people who knew Guattari, and material from the La Borde clinic. It also includes new footage shot in Brazil in the course of their research.

Finally, the piece touches on the concept of ecosophy as political activism and a radical worldview, related to the publication of Guattari’s work *The Three Ecologies: a vision of the world based on understanding and integration rather than domination and extermination*. For this reason, the space where it is displayed—the former chapel where Christopher Columbus was initially interred—may be seen as either eminently appropriate or highly contradictory, depending on one’s perspective.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN VISUAL: Angela Melitopoulos y Maurizio Lazzarato
A VISUAL RESEARCH PROJECT by Angela Melitopoulos and Maurizio Lazzarato

Con la generosa participación de / [with the generous participation of](#):
Jean-Claude Polack, Barbara Glowczewski, Eric Alliez, Eduardo Viveiros de Castro, Jean-Jacques Lebel,
Peter Pál Pelbart, Ueinzz Theater Company, Janja Rosangela Araujo, Suely Rolnik, Félix Guattari

IMÁGENES, SONIDO, CONCEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN / [IMAGES, SOUND, INSTALLATION CONCEPT](#):
Angela Melitopoulos

MONTAJE / [EDITING](#)
Angela Melitopoulos

AYUDANTE DE MONTAJE / [EDITING CONSULTANT](#)
Petra Graewe

CORRECCIÓN DE COLOR / [COLOR CORRECTION](#)
Sigrid Hombach

MEZCLA DE SONIDO / [SOUND MIX](#)
Jochen Jezussek (poleposition)

TRADUCCIONES / [TRANSLATION](#)
Matteo Pasquinelli, Angela Anderson, MA Fen, Eva Morón, Angela Melitopoulos

SUBTITULADO / [SUBTITLES](#)
Lisa Sterz, Angela Anderson, Angela Melitopoulos

PRODUCCIÓN / [PRODUCTION](#)
Angela Melitopoulos, Maurizio Lazzarato

ARCHIVOS / [ARCHIVES](#)
Le Moindre Geste (1962-1971) de / [by](#) Fernand Deligny, Josée Manenti, Jean-Pierre Daniel
Ce gamin là (1975) de / [by](#) Victor Renaud
Mad Masters (1955) de / [by](#) Jean Rouche
La Borde ou le droit à la folie (1977) de / [by](#) Igor Barrère
Min Tanaka - danseur Buto (1987), *Le Divan* (1985) de / [by](#) François Pain
Félix Guattari, 'Did you see the Gulf War?' (1991) de / [by](#) Canal Déchainé
Audio archive Symposio de la Filosofia: Suely Rolnik
Radio archive Translocal.jp (1980): Tetsuo Kogawa

Con nuestro agradecimiento a / [with many thanks to](#):
Canal Déchainé, Anne Querrien, Giuseppe Cocco, Barbara Szaniecki, Alexandre Mendes, Florian Schneider,
Roberta Alves de Souza, Daniel Egenolf, Rodrigo Nunes, Emma Dowling, Eyal Sivan, Clemens Seiz,
Philippe Roméo

Este proyecto fue encargado por Extra City Kunsthal Amberes y el Museo de Arte Contemporáneo Amberes,
para la exposición ANIMISM comisariada por Anselm Franke
[(Extra City Amberes con Edwin Carels (KASK / HoGent))] y Bart de Baere (M HKA Amberes)
This project was commissioned by Extra City Kunsthal Antwerp, Museum of Contemporary Art Antwerp for the
exhibition ANIMISM curated by Anselm Franke
[(Extra City Antwerp with Edwin Carels (KASK/HoGent))] and Bart de Baere (M HKA Antwerp)

Crossings, 2017

Travesías

Videoinstalación / [video installation](#), 105'

Crossings es una instalación con cuatro proyecciones y 16 canales de sonido que fue creada para *documenta 14* (2017), y que fue una de obras más destacadas de este gran encuentro artístico que tiene lugar cada cinco años en Kassel, Alemania.

Entendida de una forma experimental y sensorial, constituye una reacción a la situación de doble crisis en la Grecia actual, tanto por la emergencia económica producto de la intervención de la Unión Europea y sus políticas de ajustes y recortes, como por la crisis de los refugiados. Grecia, tal y como se entendió en *documenta 14*, como epítome del estado crítico del capitalismo tardío y como cruce y frontera entre la resistencia y la dominación. Realizada con Pascale Criton, Maurizio Lazzarato, Angela Anderson, Oktay Ince y Paula Cobo Guevara, explora las relaciones entre pasado y presente. De este modo conecta los campos de refugiados y la esclavitud en minas de la antigua Grecia, estableciendo conexiones históricas con la plusvalía capitalista que permite la expansión y la dominación del territorio y de las personas. Como ha señalado T.J. Demons, “*Crossing* constituye una narrativa en torno a la guerra, las formas de esclavitud del pasado y del presente y los desastres ecológicos en forma de cartografía”.

Como ocurre en otras obras de Angela Melitopoulos incluidas en esta exposición, Félix Guattari está presente en el sustrato de la construcción conceptual y narrativa de la instalación, principalmente en este caso a partir del término “caosmosis”, al que el filósofo y psicoanalista francés dedicó un ensayo publicado a principios de los años 90.

Crossings is a four-channel video and sixteen-channel sound installation created for *documenta 14* (2017), where it was one of the highlights of this major art festival held every five years in Kassel, Germany.

The work is an experimental, sensory reaction to the current crisis in Greece, where the state of economic emergency brought on by the European Union’s intervention and its policy of budget cuts and adjustments is being compounded by the refugee crisis. At *documenta 14*, Greece was presented and understood as the epitome of the critical situation of late capitalism and as the crossing or border between resistance and domination. Working with Pascale Criton, Maurizio Lazzarato, Angela Anderson, Oktay Ince and Paula Cobo Guevara, the installation explores the links between past and present, relating refugee camps to slavery in the mines of ancient Greece, and establishing historical connections to the capitalist concept of gain or profit that drives the expansion and domination of territories and persons. As T. J. Demos noted, *Crossings* is a story about war, past and present forms of slavery, and ecological disasters in cartographic form.

Félix Guattari’s ideas form the conceptual and narrative underpinnings of several works by Angela Melitopoulos featured in the exhibition, and this particular installation is primarily rooted in his notion of *chaosmosis*, to which the French philosopher and psychoanalyst devoted an essay published in the early 1990s.

ANGELA MELITOPOULOS EN COLABORACIÓN CON / [WORKING WITH:](#)

Angela Anderson (Coautora de las partes: / [Coauthor for the parts](#): Skouries, Oreokastro, Mithimna / Lesbos)

Pascale Criton (Composición de la música / [Music Composition](#))

Maurizio Lazzarato (Texto / [Text](#))

Paula Cobo Guevara (Taller esquizoanalítico, Campamento de refugiados de Pikpa, Lesbos / [Schizo-analytical workshop, Pikpa Refugee Camp, Lesbos](#))

Oktay Ince con / [with the Seyri Sokak Video Collective](#) (material de archivo Turquía / [Archival Footage Turkey](#))

CON LAS VOCES DE / [WITH THE VOICES OF:](#)

Giorgos Polyzas, Giorgos Kalivas (Skouries); Shuhal Hussin (Lesbos, Campo de refugiados de Moria / [Moria Refugee Camp](#)); Newroz (Lavrion, Campo de refugiados kurdo / [Kurdish Refugee Camp](#)); Andreas Kapetanios (arqueología / [archeology](#), Lavrion); Fotini Evangelidou, Giorgos Tarazas, Giannis Deligiovas, Elli Damaskou, Maria Papamoshou, Stavros Manazis (Comité de Lucha de / [Struggle Committee of Megali Panagia, Skouries](#)); Panos Kasaris, Dora Karathanasi (Investigación arqueológica / [Archeological Research Skouries](#)); Stelios Nikitopoulos (Retransmisión de radio / [Radio Broadcast](#)); Mustafa Hajir Ranjbari Saman Zanrar, Zor Zor, Delil Kobani, Hamade Saait, Samira, Ezadeen, Khalali, Givall, Xelil, Layla, Lawand (Campo de refugiados kurdo / [Kurdish Refugee Camp Lavrion](#)); Kelly Tsipni-Kolaza (*documenta 14*); Grupo de refugiados anónimo, taller “Tierras interiores” / [Anonymous refugee group, workshop “Inside Lands”](#) (Lesbos, Pikpa Refugee Camp)

Voz en off / [Voice Over](#): Simone Augtherlony

CONCEPTO, INSTALACIÓN, PRODUCCIÓN / [CONCEPT, INSTALLATION, PRODUCTION](#)

Angela Melitopoulos

PRODUCCIÓN / [PRODUCTION](#)

Angela Melitopoulos, Celeste Film Production

CÁMARA / [CAMERA](#)

Angela Melitopoulos, Angela Anderson, Michail Papoutsis

MONTAJE / [EDITING](#)

Angela Melitopoulos, Angelika Levi, Angela, Anderson

CONSTRUCCIÓN DE ALTAVOCES, ACÚSTICA, ESPACIALIZACIÓN DE SONIDO / [LOUDSPEAKER](#)

[CONSTRUCTION, ACOUSTICS, SOUND SPATIALIZATION](#)

George Koutsouris

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN / [PRODUCTION ASSISTANT](#)

Yara Haskiel

MEZCLA DE SONIDO / [SOUND MIX](#)

Jochen Jezussek

CORRECCIÓN DE COLOR / [COLOR CORRECTION](#)

Sebastian Bodirsky

APOYO TÉCNICO / [TECHNICAL SUPPORT](#)

Isabel Lonitz

TRADUCCIONES / [TRANSLATIONS](#)

Nihan Kuzu, Angela Anderson, Michail Papoutsis, Amira El Ahl, Iannis Papadakis, Eva Morón

CON EL APOYO DE / [WITH THE SUPPORT OF:](#)

The Royal Academy of Fine Arts Copenhagen (Michael Thouber, Sanne Kofod Olsen); Weltfilm Berlin (Kristina Konrad); AMOQA Athens (Maria Mitsopoulou); Silent Green Kulturquartier (Bettina Ellerkamp, Jörg Heitmann); Solidarity Network Lesbos)

El proyecto *Travesías* fue encargado por *documenta 14*
The Crossings project was commissioned by *documenta 14*

Two Maps, 2011

Dos mapas

Videoinstalación / [video installation](#), 47'

Realizada por Angela Melitopoulos y Mauricio Lazzarato, esta instalación se compone de una larga entrevista realizada al fotógrafo y antropólogo japonés Chihiro Minato junto a una gran vitrina donde se pueden contemplar mapas e imágenes del cuaderno que utiliza Minato para explicar cómo fue la radiación nuclear en Fukushima, producida en esta localidad japonesa como consecuencia del terremoto y el tsunami de 2011 que afectaron gravemente a una central nuclear. Comparado por su peligrosidad con la catástrofe ocurrida en Chernóbil en 1986, mediante esta instalación se permiten diferentes modos de aproximación y comprensión de un determinado suceso. Como han señalado sus autores: “al alternar el modo de ver las instalaciones de vertical a horizontal, la lógica teórica y afectiva del contenido se dirige a una edición no lineal”. La misma explicación de Minato, comparando mapas publicados en diferentes periódicos, hablan de la cartografía del entendimiento y de cómo se difunde y explica desde diferentes aproximaciones, por similares que a veces pudieran parecer, un acontecimiento que permanece en la memoria colectiva y en los medios de comunicación por su trascendencia.

La relación entre geografía y psicología, o lo que los situacionistas denominaron como psicogeografía, es explicada en la entrevista aplicada a este caso concreto, así como las diferencias entre accidente y catástrofe. En un sentido quizás no muy distante del analizado por Ulrich Beck en *La sociedad del riesgo*, Minato señala que este tipo de sucesos son intrínsecos a la constitución política y económica del presente en Japón y más allá.

[This installation by Angela Melitopoulos and Mauricio Lazzarato consists of a lengthy interview with Japanese photographer and anthropologist Chihiro Minato, shown alongside a large display case with maps and images from the notebook Minato uses to illustrate the nuclear radiation that spread across the Japanese city of Fukushima after its nuclear plant was severely damaged by a major earthquake and tsunami in 2011. This installation offers different ways of approaching and understanding an event whose catastrophic aftermath rivals that of the notorious 1986 Chernobyl disaster. As its authors have pointed out, by alternating between vertical and horizontal viewing formats, the theoretical and affective logic of the installation's content gravitates towards a non-linear edit. Minato's explanation, comparing maps published in different newspapers, speaks of the cartography of comprehension and how a high-impact event that lives on in collective memory and the mass media is publicized and explained from perspectives which may seem similar at times but are actually quite different.](#)

[The interview explains the relationship between geography and psychology—what the Situationists called psychogeography—as it pertains to this particular case, as well as the differences between accident and disaster. In a sense perhaps not far removed from that expressed by Ulrich Beck in *Risk Society*, Minato notes that such events are intrinsic to the political and economic constitution of the present in Japan and beyond.](#)

PROYECTO: Angela Melitopoulos y Maurizio Lazzarato
A PROJECT by Angela Melitopoulos and Maurizio Lazzarato

Una entrevista con Chihiro Minato (fotógrafo, antropólogo, Universidad de Tama de Tokyo)
realizada en el marco del proyecto de investigación visual *La vida de las partículas*
[An interview with Chihiro Minato \(photographer, anthropologist, Tama Art University Tokyo\) as part of the visual research project *The Life of Particles*](#)

ESCANEADO DEL CUADERNO / [NOTEBOOK SCANS](#)
Chihiro Minato

FOTOGRAFÍAS / [PHOTOGRAPHS](#)
Angela Melitopoulos

INSTALACIÓN / [INSTALLATION](#)
Angela Melitopoulos

CÁMARA, SONIDO / [CAMERA, SOUND](#)
Angela Melitopoulos

MONTAJE / [EDITING](#)
Angela Melitopoulos, Maurizio Lazzarato

TRADUCCIÓN / [TRANSLATION](#)
Patricia Reed, Eva Morón

SUBTITULADO / [SUBTITLES](#)
Meggi Schneider, Yara Spaett

PRODUCCIÓN / [PRODUCTION](#)
Angela Melitopoulos

Este proyecto fue encargado por Haus der Kulturen der Welt Berlin para la exposición ANIMISM
comisariada por Anselm Franke

[This project was commissioned by Haus der Kulturen der Welt Berlin for the exhibition ANIMISM
curated by Anselm Franke](#)

Con el apoyo de la Kulturstiftung des Bundes, Alemania
Supported by the Kulturstiftung des Bundes, Germany

Passing Drama, 1999

De paso por Drama

Videoensayo / [video-essay](#), 61'

Este ensayo visual de larga duración, el más antiguo de Angela Melitopoulos presente en esta exposición, trata sobre la memoria y su acumulación en procesos complejos, también sobre cómo es posible narrarla y darla a conocer a los demás. La transmisión oral por medio de aquellos que, o bien vivieron diferentes experiencias traumáticas fruto de los grandes conflictos históricos y económicos, o bien fueron receptores de las narraciones de sus protagonistas, son sólo una parte de la construcción de la obra: las experimentaciones con el sonido y la imagen, también con el montaje, permiten sumar otras visualidades y huir de lo estereotipado. La historia, como en este caso, si está implicada en lo personal, adquiere una nueva dimensión más cercana a lo real.

Los grandes movimientos de población han sido constantes en la historia reciente europea y están en el sustrato de esta microhistoria: las crisis de refugiados forman parte de nuestro ADN. Aquí el escenario es Drama, una ciudad del noreste de Grecia, pero no sólo, también otros lugares hasta llegar a Alemania en los procesos migratorios en medio de contextos políticos adversos. Y los protagonistas son la familia y el entorno de la artista, especialmente su padre. Memoria que se transmite como si fuera un cuento de historias personales que se repiten en el tiempo como dramas sucesivos y fragmentados. La inclusión de esta obra temprana de Melitopoulos era obligada por su relación con *Crossings*, su último y más ambicioso trabajo realizado hasta el momento, mostrado en la nave de la antigua iglesia cartuja.

[This long visual essay, the earliest piece by Angela Melitopoulos in this exhibition, is an exploration of memory and its accumulation in complex processes, and of how memory can be narrated and shared with others. The oral testimony of people who either lived through different traumatic experiences in connection with major historical and economic conflicts, or were entrusted with the stories of those who did, are only part of the work's construction: experiments with sound, image and montage add other layers of visibility and avoid stereotypes. When history is interwoven with personal experience, as in this case, it acquires a new dimension, bringing it closer to reality.](#)

[Great population displacements have been a constant in recent European history and are at the root of this micro-narrative: the refugee crisis is built into our DNA. The setting here is Drama, a town in north-eastern Greece, and other places along the road to Germany, retracing migration processes in adverse political circumstances. And the protagonists are the artist's family and inner circle, particularly her father. Memory is transmitted like a string of personal narratives repeated over time as successive, disjointed dramas. This early work by Melitopoulos was included because it ties in with *Crossings*, her latest and most ambitious creation to date, displayed in the nave of the old Carthusian church.](#)

PROYECTO: Angela Melitopoulos
[A PROJECT by Angela Melitopoulos](#)

Protagonistas y narradores / [Protagonists and story-tellers:](#)

Theophilos Konstanidis, Vassilys Zeugelidis, Urania Zeugelidis, Anthimos Maranbidis, Meletis, Emorphia Maranbidou, Savas Papadopoulos y su madre / [and his mother](#), Angeliki Vlassios, Paraskevoula y / [and](#) Gotzo Konstandinidou, Maria Hasel, Petros Melitopoulos

Colaboradores durante el rodaje / [Collaborators on shooting locations:](#)

Aras Özgün (Ankara), Thomas Balkenhohl (München), Angeliki Roidis (Athen), Maurizio Lazzarato (Wien), Sigrid Hombach (Köln), Stefan Schmitt (Köln)

AYUDANTE DE MONTAJE / [ASSISTENT EDITOR](#)

Sigrid Hombach

MÚSICA, SONIDO / [MUSIC, SOUNDS](#)

Thomas Brinkmann, Anthony Moore

TRADUCCIÓN / [TRANSLATION](#)

Eva Morón

ARCHIVOS / [ARCHIVES](#)

Fritz Bauer Institut Frankfurt

El proyecto fue financiado por / [the project was funded by:](#)

DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst, FABRICA Treviso, MED Campus - Middle, East Technical University in Ankara, Academy of Media Arts Cologne, NW Filmbüro e.V.

The Refrain, 2015

El ritornelo

Videoinstalación / [video installation](#), 66'

Las ideas filosóficas desarrolladas en esta videoinstalación compuesta por 4 proyecciones y una gran vitrina con material de archivo, un mapa y texto en la pared, reflejan los conceptos descritos en el capítulo titulado “El ritornelo”, del libro *Mil mesetas* de Gilles Deleuze y Félix Guattari. La transmisión cultural del ritornelo se relaciona con la geografía, la memoria, la colectividad y la historia. Como escribieron Deleuze y Guattari, es “una fórmula melódica que busca reconocimiento y mantiene los cimientos de la polifonía”.

La instalación identifica las similitudes de resistencia entre Okinawa (Japón) y la isla de Jeju (Corea del Sur). Ambas son islas ocupadas por bases estadounidenses. La historia de posguerra en Okinawa y en la isla de Jeju desencadenó un movimiento antimilitarista, el más fuerte del mar de la China Oriental. En ambas, también, todos los días se suceden las protestas, incluyendo actuaciones musicales en frente de la entrada de las bases militares.

Por un lado, las fuerzas estadounidenses devastaron y colonizaron Okinawa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1972. Desde entonces, casi la mitad de la isla es una base militar estadounidense. Más del 70% de los habitantes de Okinawa votaron en un referéndum contra la presencia de dichas bases. Por otro, la brutal historia de posguerra en la isla de Jeju estuvo marcada por el denominado “Levantamiento del 3 de abril”, durante el que fueron asesinados 30.000 isleños entre el 3 de abril y mayo de 1949, unos sucesos silenciados y en el que desempeñó un importante papel el ejército de Estados Unidos.

[The philosophical ideas explored in this video installation— consisting of a four screen projection, a long table with archival material, a map and a wall text —reflect the concepts discussed in the chapter entitled “Of the Refrain”, from the book *A Thousand Plateaus* by Gilles Deleuze and Félix Guattari. The cultural transmission of the refrain \(*ritournelle*\) is associated with geography, memory, collectivity and history. As Deleuze and Guattari note, it is “a melodic formula that seeks recognition and remains the bedrock or ground of polyphony”.](#)

[The installation identifies underground solidarities between Okinawa \(Japan\) and Jeju Island \(South Korea\). Both are islands occupied by US military bases. The post-war history of Okinawa and Jeju Island has triggered the strongest anti-war movement in the East Chinese Sea. Protests, including musical performances, are held every day at the entrances to the construction sites of the contested military bases on both islands.](#)

[Okinawa was devastated at the end of World War II and occupied by US forces until 1972. Since then, nearly half of the island is a US military base. Over 70% of Okinawans voted against this foreign military presence in a referendum. As for Jeju Island, its brutal post-war history is marked by the so-called “4.3 incident”, during which more than 30,000 islanders were killed between 3 April 1948 and May 1949. The massacres, in which the US army played an important role, were silenced for decades.](#)

PROYECTO: Angela Melitopoulos y Angela Anderson con Maurizio Lazzarato y Aya Hanabusa
A PROJECT by Angela Melitopoulos and Angela Anderson with Maurizio Lazzarato and Aya Hanabusa

CONCEPTO E INVESTIGACIÓN / [CONCEPT & RESEARCH](#)
Angela Melitopoulos, Angela Anderson, Maurizio Lazzarato

PRODUCCIÓN EN LAS LOCALIZACIONES / [ON LOCATION PRODUCTION](#)
Jenna Ku, An HyeKyong, Kim Sungeon, Abe Kosuzu

CÁMARA Y SONIDO / [CAMERA & SOUND](#)
Angela Melitopoulos, Angela Anderson

TEXTO / [TEXT](#)
Maurizio Lazzarato, Angela Melitopoulos

TRADUCCIONES / [TRANSLATIONS](#)
Juri Cho, Jungwon Choi, Jenna Ku, Kim Sungeon, Erica Kim, Miya Yoshida, Angela Anderson, Eva Morón

MONTAJE / [EDITING](#)
Sebastian Bodirsky, Angela Anderson, Angela Melitopoulos

SUBTÍTULOS / [SUBTITLES](#)
Angela Anderson, Sebastian Bodirsky

MEZCLA DE SONIDO / [SOUND MIX](#)
Jochen Jessuzek, Berlin

#1: [Responso dirigido por Aya Hanabusa, producido por Polepole Times Co., Ltd](#)
[Response realized by Aya Hanabusa, produced by Polepole Times Co., Ltd.](#)

#3: [Cien reverencias se realizó en colaboración con estudiantes de la Academia de Arte de Copenhague: Felia Gram-Hanssen, Selini Halvadaki, Arendse Krabbe, Claus Spangsborg.](#)

[100 Bows was realized in collaboration with students of the Art Academy in Copenhagen: Felia Gram-Hanssen, Selini Halvadaki, Arendse Krabbe, Claus Spangsborg.](#)

[Muchas gracias a todos los participantes y activistas en Okinawa y Jeju, especialmente a los cantantes Kim Miryang, Kang Deungja y Choi Sang-don, al chamán Jeon Gongcheol, a la directora de My Sister's Place Youngnim You, a la investigadora Joyce Kim y a nuestra hermana Insoon Park.](#)

[Many thanks to all the participants and activists in Okinawa and Jeju, especially to the singers Kim Miryang, Kang Deungja and Choi Sang-don, to the shaman Jeon Gongcheol, to director of My Sister's Place Youngnim You and researcher Joyce Kim and to our sister Insoon Park.](#)

[Nos gustaría agradecer su apoyo a Abe Kosuzu, Hitoshi, Matsuda Mei, Shinoji Mikako, Naoya Uchima y Minako de Okinawa en An HyeKyong y Kim Sungeon de la isla de Jeju, a las jardineras de Paju y a Natasha Sadr Haghghian.](#)

[For their support we would like to thank Abe Kosuzu, Hitoshi, Matsuda Mei, Shinoji Mikako, Naoya Uchima and Minako from Okinawa, on Jeju island An HyeKyong and Kim Sungeon, the women gardeners of Paju and Natasha Sadr Haghghian.](#)

[Gracias, en especial, a Jenna Ku, que organizó el trabajo, nos sirvió como intérprete y cuidó de nosotros durante la producción en Seúl.](#)

[Special thanks to Jenna Ku who organized, translated and took care of us during the on-site production in Seoul.](#)

[Gracias a la Real Academia de Bellas Artes Danesa en Copenhague por su generosa contribución al viaje de estudio e investigación realizado en 2014.](#)

[Thanks to the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen for their generous support of the study and research trip in 2014.](#)

Los Ritornelos

The Refrains

- #1: **Responso de Aya Hanabusa, movimiento contra la energía nuclear de la Isla de Iwaishima**
Response by Aya Hanabusa, anti-nuclear power movement on Iwaishima Island
Japón / Japan, (2010), 5' 41"

- #2: **Ritornelo de las Marineras, cantado por Kang Deungja (cortesía del Museo Haenyeo en Gujwa-eup)**
The Sea-Women's Refrain, sung by Kang Deungja (courtesy of the Haenyeo Museum in Gujwa-eup)
Jeju, Corea del Sur / South Korea, (2015), 3' 41"

- #3: **Cien Reverencias, entrada de la base naval, localidad de Gangjeong**
100 Bows, naval base entrance, Gangjeong village
Jeju, Corea del Sur / South Korea, (2014), 7' 46"

- #4: **Artículo 9, Ha Llegado el momento, sentaos aquí, por el coro de mujeres manifestantes, Playa de Henoko**
Article 9, Now is the time, Sit Down Here, by the women's protest chorus, Henoko Beach
Okinawa, (2015), 7' 22"

- #5: **Watshoi, manifestación del Viernes, Camp Schwab, Playa de Henoko**
Watshoi, Friday demonstration, Camp Schwab, Henoko Beach
Okinawa, (2015), 4' 32"

- #6: **Nuestro Mar, entrada a la base naval, localidad de Gangjeong**
Our Sea, naval base entrance, Gangjeong village
Jeju, Corea del Sur / South Korea, (2015), 3' 41"

- #7: **Que estalle nuestra ira, Playa de Henoko**
Explode our Anger, Henoko Beach
Okinawa, (2015), 2' 51"

- #8: **Claro que no está bien, activistas de Tokio, Playa de Henoko**
There is No Way it's Ok, by activists from Tokyo, Henoko Beach
Okinawa, (2015), 5' 10"

- #9: **El Sur insomne de Ahn Chi-hwan, cantada por Kim Miryang, entrada a la base naval, localidad de Gangjeong**
The Sleepless South, by Ahn Chi-hwan sung by Kim Miryang, naval base entrance, Gangjeong village
Jeju, Corea del Sur / South Korea, (2015), 2' 7"

- #10: **Ritornelo del partisano, letra e interpretación de Choi Sung-don, memorial 4.3**
The Partisan's Refrain, lyrics and performance by Choi Sung-don, 4.3 memorial site
Jeju, Corea del Sur / South Korea, (2015), 5' 45"

- #11: **La Ejecución, Museo de la Guerra de Seúl, fotografías de archivo del Museo Memorial 4.3**
The Execution, War Museum Seoul, archival photographs from the 4.3 Memorial Museum
Jeju, Corea del Sur / South Korea, (2015), 3' 13"

- #12: **La Casa de mi Hermana (Durebang), Ciudad de Uijeongbu**
My Sister's Place (Durebang), Uijeongbu City
Corea del Sur / South Korea, (2015), 5' 2"

- #13: **Ritornelo de la Hortelana**
The Gardener's Refrain
Paju, Corea del Sur / South Korea, (2015), 5' 43"

- #14: **El Ritornelo del Ritornelo, citas de Mil Mesetas de Gilles Deleuze y Félix Guattari, adaptado por Maurizio Lazzarato y Angela Melitopoulos**
The Refrain of the Refrain, text excerpts from A Thousand Plateaus by Gilles Deleuze and Félix Guattari, arranged by Maurizio Lazzarato and Angela Melitopoulos