

POLEN

Nido de lenguas [Nest of Tongues]

by Anna Ayeroff

Ayeroff spoke with POLEN about their collaborative process, their sci-fi influences, and their ideas around showing their work inside of an art education institution.

AA: As filmmakers, do you consider your work to be dialogical? Can you expand on how specifically these dialogues occur?

POLEN: We shun the representational model, instead focusing on performativity, dialogue, and intersubjectivity by seeking to create spaces for polyphonic communication, on three levels: internal (creation process), community (interlocutors, characters, subjects) and exhibition (audience). Reflexivity is explicitly or implicitly put into practice.

AA: Can you tell me about your use of the experimental documentary form? Do you prefer to screen your films or install them in an exhibition?

POLEN: The format of exhibition depends on the piece. We try to propose new forms of visual thinking and present fragmented realities; the format is always inherent to concept. In the end, documentary as form, is not simply an accumulation of facts, but a form of poetry and rhetoric. Our films perform characters and juxtapose scenarios, confronting reality, historic processes and “facts.” Today, “reality” as a volatile form has been transforming genres, narratives and exhibition spaces. Today the “real” is a political concept. The gallery shifts the reactions that are possible to “the real” and opens new possibilities to read our work.

AA: What are the implications of having your work present within the context of an art school learning environment?

POLEN: The context of an art school opens possibilities. Nowadays science and art are playing together in the same scenario, as well as educational processes and “finalized” pieces. Education implies knowledge, data, and information. . . but now images are transforming into data; how do we confront information, digital-images and truth? In this way, our relationship to knowing is easily blurred into uncertainty. We believe that presenting our work in this context confronts the basic issues of a learning environment.

AA: You utilize science fiction as a theme in your film. Can you contextualize how you use it and who are your sci-fi influences?

POLEN: We believe we can talk about the future to discuss topics within our present. We experiment in our work with different materials such as found footage or digital and analog processes to manipulate images and sounds. In some of our films, we collaborated with non-actors to make poetic reenactments. Building a non-fiction is also creating another world with its own rules. Some of our sci-fi influences are Chris Marker’s *La Jetée*, Terry Gilliam’s *Brazil*, Stanley Kubrick’s *2001: A Space Odyssey*, Jean Giraud’s *Moebius*, Philip K. Dick’s writings, or, more recently, Aleksei Yuryeich German’s *Hard to Be God*, and Miguel Llansó’s *Crumbs*, among others.

AA: What is your relationship to utopia? Is the impending extinction you address in your film a dystopic concept?

POLEN: Living in Tijuana is like living in an unattainable utopia. Where ideas and new meanings of life are embraced like the last opportunity to escape from a dystopic society. The dynamics of this border town make the idea of impending extinction a trademark.

POLEN—José Inerzia and Adriana Trujillo—are a collaborative, Tijuana-based team who started working together in 2008 making films, installations, and research projects that hybridize experimental ethnography, documentary, and experimental video. They also run the BorDocs Documentary Forum, the first documentary film festival in the Northern Mexico/Southern California region.

While Inerzia’s background is in music and production, and Trujillo’s is in directing and writing, they are both influenced by experimental film and video, including the work of Stan Brakhage, Luis Buñuel, Harun Farocki, Jean Luc Godard, Chris Marker, Jonas Mekas, Hans Richter, Walter Ruttmann, Jose Val del Omar, Jan Vigó, and Dziga Vertov.

Their work *Nido de Lenguas* is a non-narrative documentary that blends history, science fiction, and experimental ethnography about the last survivors of the Yuman/Cocopah people of Baja California whose ancestral lands have been bisected by the US/Mexico border. By working closely with the community, the artists attempted to translate the dying language and fading history of the last survivors of the Yumanos / Cucapá into audio and visual form.

The mixing of science fiction and ethnographic traditions and lineages is not accidental as ethnography has been used historically to examine, in an “objective” manner, the indigenous peoples of the Americas.

POLEN, *Nido de Lenguas* [Nest of Tongues], 2017, video still. A utopic-futuristic elegy and science-fiction documentary film by Adriana Trujillo + José Inerzia.

POLEN

Nido de lenguas

por Anna Ayeroff

POLEN (José Inerzia y Adriana Trujillo) son un equipo colaborativo radicado en Tijuana que comenzó a trabajar en 2008 realizando películas, instalaciones y proyectos de investigación que hibridan la etnografía experimental, el documental y el video experimental. Además dirigen el primer festival de documentales en la región del Norte de México y Sur de California.

Mientras que la experiencia de Inerzia está en la música y la producción, y la de Trujillo está en la dirección y la escritura, ambos están influenciados por el cine y los videos experimentales, como la obra de Stan Brakhage, Luis Buñuel, Harun Farocki, Jean Luc Godard, Hans Richter, Walter Ruttmann, José Val del Omar, Jan Vigó y Dziga Vertov.

Su trabajo *Nido de lenguas* es un documental no narrativo que mezcla historia, ciencia ficción y etnografía experimental sobre los últimos supervivientes del pueblo Yumano/Cucapá de Baja California cuyas tierras ancestrales han sido cortadas por la frontera entre Estados Unidos y México. Trabajando en estrecha colaboración con la comunidad, los artistas intentaron traducir el lenguaje moribundo y la historia deteriorada de los últimos supervivientes del pueblo Yumano o Cucapá en forma audiovisual.

La mezcla de la ciencia ficción con las tradiciones y los linajes etnográficos no es accidental, ya que la etnografía se ha utilizado históricamente para examinar, de manera “objetiva”, a los pueblos indígenas de América.

Hablé con POLEN sobre su proceso colaborativo, sus influencias de ciencia ficción y sus ideas en torno a mostrar su trabajo dentro de una institución de educación artística.

POLEN, *Nido de Lenguas*, 2017, fotograma. Una elegía utópica y futurista y documental de ciencia ficción por Adriana Trujillo + José Inerzia.

AA: Como cineastas, ¿consideran que su trabajo es dialógico? ¿pueden ampliar la forma específica en que se producen estos diálogos?

POLEN: Evitamos el modelo de representación, centrándonos en la performatividad, el diálogo y la intersubjetividad al buscar crear espacios de comunicación polifónica en tres niveles: interna (proceso de creación), comunitaria (interlocutores, personajes, sujetos) y en el proceso de exposición (audiencia). Se pone en práctica la reflexividad de manera explícita o implícita.

AA: ¿Pueden explicarme su uso de la forma documental experimental? ¿Prefieren proyectar sus películas o instalarlas en una exposición?

POLEN: El formato de la exposición depende de la pieza. Intentamos proponer nuevas formas de pensamiento visual y presentar realidades fragmentadas; el formato siempre es inherente al concepto; al final, el documental, como forma, no es simplemente una acumulación de hechos, sino una forma de poesía y retórica.

AA: ¿Cómo cambia la recepción del espectador mostrar su película en un contexto de galería?

POLEN: Nuestras películas representan personajes y yuxtaponen escenarios, confrontando la realidad, el proceso histórico y los “hechos”. Ahora, la forma volátil de la “realidad” ha transformado géneros, narrativas y espacios de exposición. Hoy lo “real” es un concepto político. La galería cambia la respuesta posible a lo “real” y abre posibilidades de leer nuestro trabajo en una dimensión diferente.

AA: ¿Cuáles son las implicaciones de tener su trabajo presente dentro del contexto de un ambiente de aprendizaje en la escuela de arte?

POLEN: El contexto de una escuela de arte abre posibilidades. Actualmente, la ciencia y el arte juegan juntos en el mismo escenario, así como los procesos educativos y las piezas “finales”. La educación implica conocimiento, datos e información... pero ahora las imágenes se transforman en datos; ¿cómo confrontamos la información, las imágenes digitales y la verdad? De esa manera, nuestra relación con el conocimiento se confunde fácilmente con la incertidumbre. Creemos que presentar nuestro trabajo en este contexto se enfrenta a los fundamentos de un entorno de aprendizaje.

AA: Utilizan la ciencia ficción como tema en su película. ¿Pueden contextualizar cómo la usan y quiénes son sus influencias de ciencia ficción?

POLEN: Creemos que podemos hablar del futuro para analizar temas de nuestro presente. Experimentamos en nuestro trabajo con diferentes materiales, como el metraje encontrado o los procesos digitales y analógicos para manipular imágenes y sonidos. En algunas de nuestras películas, colaboramos con personas que no son actores para hacer recreaciones poéticas. Construir una no-ficción también es crear otro mundo con sus propias reglas.

Algunas de nuestras influencias de ciencia ficción son *La Jetée* de Chris Marker, *Brazil* de Terry Gilliam, *2001: A Space Odyssey* de Stanley Kubrick, *Moebius* de Jean Giraud, las obras de Philip K. Dick o, más recientemente, *Hard to Be God* de Aleksei Yuryevich German y *Crumbs* de Miguel Llansó, entre otros.

AA: ¿Cuál es su relación con la utopía? ¿Es distópico el concepto de la extinción inminente que abordan en su película?

POLEN: Vivir en Tijuana es como vivir en una utopía inalcanzable, en donde las ideas y los nuevos significados de la vida se abrazan como la última oportunidad de escapar de una sociedad distópica. La dinámica de esta ciudad fronteriza hace que la idea de extinción inminente sea una marca registrada.