

Luz, acción, sonido y movimiento... para la cámara

The Sweatlodge, Mike Stubbs (con Man Act), 1991

El miércoles 6 de marzo tendrá lugar la presentación del programa a cargo del crítico Steven Bode, comisario de la muestra, en el Salón de Actos a las 19 horas. Se proyectará una selección de los videos en exhibición.

El ciclo Luz, acción, sonido y movimiento... para la cámara es un programa antológico que describe las relaciones entre el video y la performance a lo largo de los últimos 25 años. Aunque reúne algunas de las piezas mas representativas creadas por figuras importantes de este campo, el conjunto del programa no pretende presentar una historia definitiva del "video-performance". Intenta mas bien mostrar la evolución de esta forma híbrida, cada vez mas compleja y desarrollada, en 4 programas distintos.

Desde finales de los años 80 y principio de los noventa, el video de creación, y en especial el video-performance, ha desarrollado una tendencia, mas o menos generalizada, hacia el abandono de fórmulas creativas sofisticadas en favor de una cierta "pobreza" formal. Se produce un "retorno a los orígenes" y los artistas mas jóvenes vuelven la mirada hacia las obras de los pioneros del videoarte que en los 70 utilizaban la cámara como simple registro de sus acciones, utilizando brillantemente los escasísimos recursos técnicos que estaban a su alcance. Estas obras primeras tienen una frescura y una densidad creativa que les ha permitido superar satisfactoriamente el paso del tiempo, y veinte años después, sus postulados conceptuales y formales siguen vigentes e incluso han retomado actualidad.

Los tres primeros programas agrupan en torno a los temas de la Luz, la Acción y el Sonido, las obras consideradas fundamentales para la comprensión de las relaciones entre video y performance. En el cuarto programa, bajo el título de Movimiento, se reúnen las producciones mas recientes en este campo, todas ellas realizadas entre 1993 y 1994. Esta programación ha sido comisariada por Steven Bode, crítico independiente y director de la distribuidora de video británica *Film and Video Umbrella*.

Carlota Álvarez Basso

Jefe del Departamento de Obras de Arte Audiovisuales

PROGRAMA 25

Del 6 al 30
de marzo
de 1996

Las proyecciones
tendrán lugar de jueves
a sábados a las 19h.

Lugar: Salón de Actos.

Acceso gratuito.

Aforo máximo del Salón
de Actos: 150 personas.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Departamento
de Obras de Arte
Audiovisuales

La cuerda que nos une nos hace libres
Nigel Rolfe, 1983

1. Luz

Danza para una mujer, *Tanz für eine Frau*, de Ulrike Rosenbach, es un ejemplo clásico de cómo las trayectorias respectivas del vídeo y de la performance se fueron entrelazando y combinando a lo largo de los años setenta: el vídeo iba a dejar de ser tan sólo un medio de registro y grabación para empezar a presentar el hecho de la performance, como ocurre en este caso, desde una perspectiva visual radicalmente distinta. **3 transiciones**, de Peter Campus, es también una obra germinal en la que la interacción entre vídeo y performance alcanza una asombrosa sofisticación formal. Utilizando con brillantez la gama, reducida en aquellos años, de efectos especiales en vídeo, Campus logra crear unas sorprendentes meditaciones visuales que modifican sin tregua el equilibrio entre presencia física, imagen e ilusión.

En *Impresión* la relación vídeo/performance se ve reducida a sus elementos primigenios. Como en muchas de las obras de Nan Hoover, un paisaje visual casi abstracto aparece evocado gracias a un sutil juego de luces y movimientos, realizados ante la cámara con una extraordinaria claridad y precisión. Una comprensión igualmente delicada de la imagen distingue la obra de Breda Beban y Hrvoje Horvatic. En el impresionante *Asumir un nombre*, *Taking on a Name*, el sentido, verdaderamente ejemplar, de la atmósfera y la iluminación logra crear la escena ideal para un lento y fascinante desarrollo de la performance. Todavía más que *Asumir un nombre*, si cabe, *Bastidor*, *Canvas*, un conjunto de piezas escénicas de Sera Furneaux, merecen el nombre de *tableaux vivants*. Y sin embargo, el método expresamente pictórico de Furneaux (en el que las figuras rara vez rompen su inmovilidad de estatuas), señala el punto de arranque de algo que se va a alejar considerablemente del interés por el teatro en su sentido físico, característico de un artista como Rosenbach. Tal vez se trate de un primer indicio de la preocupación por la imagen que iba a predominar poco después, durante los años ochenta.

Danza para una mujer, *Tanz für eine Frau*. Ulrike Rosenbach, Alemania, 8', 1975.

3 transiciones, *3 Transitions*. Peter Campus, USA, 5', 1973.

Impresión, *Impression*. Nan Hoover, Países Bajos, 10', 1978.

Asumir un nombre, *Taking on a Name*. Breda Beban & Hrvoje Horvatic, Yugoslavia, 25', 1987.

Bastidor, *Canvas*. Sera Furneaux, GB, 11', 1988.

Duración total del programa: 59 minutos.

Bastidor
Sera Furneaux, 1988

Oficio
Cheryl Donegan, 1994

2. Acción

Ninguna selección de vídeo y performance estaría completa sin la presencia de Vito Acconci. Más que ningún otro artista de aquellos años, el trabajo de Acconci explora la frontera entre lo privado y lo público, recurriendo al vídeo para investigar el cuerpo y la mente con una mirada impávida y escrutadora. **Rezos**, *Pryings*, es una pieza temprana, que gira en torno al intento del propio Acconci por abrir a la fuerza los ojos de una muchacha, que resiste al asedio con idéntica energía. La lucha acaba por crear una espiral casi insoportable, hecha de repetición, frustración y esperanza, que pone a prueba la resistencia física de los intérpretes y la capacidad del público, al que desafía en tanto que espectador e implica como voyeur. Después de Acconci, el motivo escueto de *La piel de los ojos*, *Eyes Skinned*, de Mona Hatoum cobra matices aún más sobrios. Se trata de pieza de una complejidad engañosa, en la que la naturaleza gráfica de la acción central, de índole destructiva, presenta una significación poderosamente ritual; el claustrofóbico espacio que sirve de escenario a la performance acaba por ser la cámara de resonancia del espacio exterior, invasor y omnipresente.

Las piezas cómicas breves de William Wegman, que puntúan todo el programa, demuestran por qué este artista goza del estatuto de autor de culto en los circuitos del vídeo y de la performance. Sabiamente distante, casi dadaísta en el concepto, estas performances clásicas (protagonizadas por Wegman y su compinche canino Man Ray) siguen siendo tan cautivadoras hoy como cuando fueron realizadas por vez primera.

Las apariciones estelares de Wegman contrastan fuertemente con la intensidad absoluta de Ulay & Marina Abramovic. Muy conocidas por la serie de performances que conducen el cuerpo al límite más extremo, la pieza *Descanso/Energía*, *Rest/Energy*, deja atrás las acciones violentas y la tensión brutal que suelen caracterizar sus obras, para poner en juego un (triste) estado de equilibrio, mantenido en una imagen memorable de inmensa fuerza latente. Nigel Rolfe explora también el cuerpo sometido a presión, aunque en su caso el material de la performance va incorporado, con mucha habilidad, a una forma peculiarmente expansiva de videoarte.

En *Para eso están los amigos*, *That's What Friends Are For*, el artista y performer Neil Bartlett pone en juego su innato sentido de lo teatral en una interpretación en directo ante la cámara, creando un sobrio monólogo de amor y despedida en la era del sida. La pieza es además un preámbulo perfecto para la última obra del programa, *Sin título*, *Untitled*, de los vídeo artistas John Sanborn y Mary Perillo, con el bailarín Bill T. Jones. Se trata de una obra hondamente conmovedora, en la que Jones interrumpe unos delicados pasos de despedida para dar paso a una serie de apariciones de nombres y rostros desaparecidos a causa de la enfermedad. *Untitled* no es sólo una auténtica obra maestra; también resulta un verdadero modelo de acción en el sentido físico, y político, de la palabra.

Rezos, *Pryings*. Vito Acconci, USA, 17', 1971.

La piel de los ojos, *Eyes Skinned*. Mona Hatoum, Gran Bretaña/Canadá, 5', 1984.

Obras escogidas, *Selected Works*. William Wegman, USA, 15', 1977.

Descanso/Energía, *Rest/Energy*. Ulay & Marina Abramovic, Alemania/Yugoslavia, 5', 1981.

La cuerda que nos une nos hace libres, *The Rope That Binds Us/Makes Us Free*. Nigel Rolfe, Irlanda, 15', 1983.

Para eso están los amigos, *That's What Friends Are For*. Neil Bartlett, Gran Bretaña, 5', 1991.

Sin título, *Untitled*. John Sanborn & Mary Perillo (con Bill T Jones), USA, 10', 1989.

Duración total del programa: 72 minutos.

The Sweatlodge. Mike Stubbs, 1991

3. Sonido

Cuando apareció por vez primera hace más de diez años, el vídeo promocional de Talking Heads *Una vez en la vida*, abrió un nuevo campo de posibilidades creativas al vídeo musical, que entonces daba sus primeros pasos. Al recurrir a los últimos avances en videotecnología, junto con toda una serie de recursos formales procedentes de la vanguardia artística, presenta una actuación memorable del líder del grupo, David Byrne, que articula elementos muy variados en un conjunto musical y visual considerablemente sofisticado.

Pero aunque los ochenta fueron sin duda la época de la pantalla gigante de vídeo, también se caracterizaron por la forma, absolutamente inédita, en que numerosos artistas combinaron la música, el vídeo y la performance. La repetitiva *Oído a tierra*, de John Sanborn, realizada con el percusionista de vanguardia David van Tieghem; *In Re Don Giovanni*, de Jeremy Welsh, un elegante acompañamiento conceptual para una composición de Michael Nyman; el ingenioso y ligero *Ohi Ho Bang Bang* de Akiko Hada; e *Intérpretes discográficos*, de Christian Marclay, exploran todas las posibilidades de una nueva forma de música visual en la que las acciones de la performance conforman la estructura de la banda sonora.

Otra de las líneas creativas de estos años ha sido el incremento en las colaboraciones entre artistas visuales y músicos, bailarines, etc. Las diversas piezas basadas en la danza que ofrece este programa, entre ellas las dirigidas por John Maybury, Mike Stubbs y Pascal Baes, utilizan todos los movimientos de cámara (o bien las posibilidades de los efectos de vídeo) para añadir nuevos elementos dramáticos a la performance. El deslumbrante *Motivo*, *Topic*, rodado por Baes y coreografiado por Sarah Denizot, es un ejemplo de primera fila de una obra creada específicamente por y para la cámara, y en la que las técnicas de montaje plano a plano prestan una extraña ligereza, casi onírica, a los movimientos de los bailarines. El programa se cierra con el reciente vídeo promocional de David Byrne *Está loca*, *She's Mad*, clara demostración de que Byrne sigue conservando íntegra su fabulosa capacidad para los efectos virtuosísticos, y fascinante visión de lo que puede dar de sí la interacción entre la performance y el nuevo universo de la tecnología informática y digital.

Una vez en la vida, *Once in a Lifetime*. David Byrne/Talking Heads, USA, 4', 1981.

In Re Don Giovanni.

Jeremy Welsh (con Michael Nyman), Gran Bretaña, 4', 1982.

Danza triste, *Blue Dance*. Alter Image, Gran Bretaña, 6', 1986.

Ohi Ho Bang Bang. Akiko Hada/Holger Hiller, GB/Alem. 5', 1988.

Motivo 1, *Topic 1*. Pascal Baes, Francia. 5', 1990.

The Sweatlodge. Mike Stubbs (con Man Act) GB, 7', 1991.

Túnica, *Tunic*. Yony Oursier (con Sonic Youth), USA, 5', 1990.

Músicos discográficos, *Record Players*. Christian Marclay, USA, 4', 1983.

Motivo 2, *Topic 2*. Pascal Baes, Francia, 7', 1990.

Oído a tierra, *Eear to Ground*. John Sanborn, USA, 5', 1986.

Ecce Homo Promo. John Maybury, Gran Bretaña, 10', 1986.

Está loca, *She's Mad*. David Byrne, USA, 4', 1992.

Duración total del programa: 66 minutos.

4. Movimiento

Movimiento es un programa que recoge el trabajo en vídeo de nuevos artistas: veinte piezas breves de jóvenes talentos que trabajan en la frontera entre el vídeo y la performance, y que han conseguido atraer la atención del mundo artístico por su estilo desenfadado e insolente. La sencillez y la franqueza de estas piezas (realizadas casi todas en una sola toma, con una edición y unos efectos reducidos al mínimo), señala una agradable novedad en un panorama marcado por la creciente inspiración tecnológica del videoarte. Aquí la tecnología alcanza una máxima transparencia y no distrae de la ejecución enérgica de una idea muy vívida, con frecuencia de inspiración gráfica.

La recurrente preocupación por el cuerpo, y el interés predominante por el registro primero de la expresión y del gesto, recuerda las piezas clásicas del vídeo y la performance, en particular la obra de Marina Abramovic, Vito Acconci y William Wegman. Pero a pesar de los muchos paralelismos, las obras incluidas en *Fresh* comparten un sesgo distinto, sutil pero perceptible. Allí donde Abramovic y Acconci, por ejemplo, insistían en la investigación de la repetición y la duración, sus jóvenes sucesores no están demasiado interesados en volver sobre los mismos motivos y prefieren concentrarse en formas breves, de impacto muy fuerte, cuya sobriedad formal, combinada con una muy hábil utilización de la música, parece demostrar la fértil influencia de los lenguajes televisivos y publicitarios.

Por muy concisas que sean, estas piezas breves dan siempre en el blanco. Combinan una capacidad de excitación, muy actual, con una gran habilidad para tocar una cierta fibra sentimental. En consecuencia, no parece muy aventurado afirmar que estos nuevos artistas llegarán pronto a ser primeras figuras en la escena artística contemporánea.

Ansiosos por vivir, *Those Who Hunger For Life*. Cecilia Parsberg, Suecia, 1', 1993.

Cabeza, *Head*. Cheryl Donegan, USA, 3', 1993.

Paso superior, *Crossover*.

John Wood/Paul Harrison, Gran Bretaña, 2', 1993.

Ansiosos por vivir, *Those Who Hunger For Life*. Cecilia Parsberg, Suecia, 1', 1993.

Sin título (Sincronía escrita), *Untitled (Writing Sync)*. Stephanie Smith, Gran Bretaña, 1', 1993.

Ámame si quieres, *Amami Se Vuoi*. Michael Curran, Gran Bretaña, 4', 1994.

Franzi. Katharina Wibmer, Alemania, 5', 1993

Ansiosos por vivir, *Those Who Hunger For Life*. Cecilia Parsberg, Suecia, 1', 1993.

Oficio, *Craft*. Cheryl Donegan, USA, 14', 1994.

Tablero, *Board*.

John Wood/Paul Harrison, Gran Bretaña, 2', 1993.

Ansiosos por vivir, *Those Who Hunger For Life*. Cecilia Parsberg, Suecia, 1', 1993.

Instrucciones para recuperar recuerdos perdidos de la infancia, *Instructions for Recovering Forgotten Memories of Childhood*. Steve Reinke, Canadá, 2', 1993.

Test. Phillip Lai, Gran Bretaña, 5', 1994.

Al fin y al cabo, todo como nada, *All As Nothing at All*. Thorbjørn Skarild, Noruega, 2', 1994.

Ansiosos por vivir, *Those Who Hunger For Life*. Cecilia Parsberg, Suecia, 1', 1993.

Sin título (Brillo de labios), *Untitled (Lip Gloss)*. Stephanie Smith, Gran Bretaña, 8', 1993.

La hora autosexual, *L'heure Autosexuelle*. Michael Curran, Gran Bretaña, 5', 1994.

Uso, *Practisse*. Cheryl Donegan, USA, 6', 1994.

Sin título (Fragmentos), *Untitled (Fragments)*. Stephanie Smith, Gran Bretaña, 1', 1993.

Duración total del programa: 68 minutos.

Ansiosos por vivir
Cecilia Parsberg, 1993

In Re Don Giovanni
Jeremy Welsh, 1982

Ohi Oh Bang Bang
Akiko Hada/Holger Hiller, 1988

Está loca
David Byrne, 1992

Sin título (Brillo de labios)
Stephanie Smith, 1993

MIÉRCOLES 6 MARZO

Presentación del programa a cargo del comisario Steven Bode.

Se proyectará una selección de los vídeos en exhibición.

19h. Salón de Actos.

Entrada libre.

Horario:
de jueves a sábados a las 19h.

Lugar:
Salón de Actos.

Con la colaboración de:
Film and Video Umbrella, Londres.

Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía

MINISTERIO DE CULTURA

JUEVES 7 MARZO

1. Luz

Danza para una mujer, 3 transiciones, Impresión, Asumir un nombre, Bastidor.
Duración: 59 minutos.

JUEVES 14 MARZO

4. Movimiento

Ansiosos por vivir*, Cabeza, Paso superior, (*), Sin título (Sincronía escrita), Ámame si quieres, Franzi, (*), Oficio, Tablero, (*), Instrucciones para recuperar recuerdos perdidos de la infancia, Test, Al fin y al cabo, todo como nada, (*), Sin título (Brillo de labios), La hora autosexual, Usso, Sin título (Fragmentos).
Duración: 68 minutos.

JUEVES 21 MARZO

3. Sonido

Una vez en la vida, In Re Don Giovanni, Danza triste, Ohi Ho Bang Bang, Motivo 1, The Sweatlodge, Túnica, Músicos discográficos, Motivo 2, Oído a tierra, Ecce Homo Promo, Está loca.
Duración: 66 minutos.

JUEVES 28 MARZO

2. Acción

Rezos, La piel de los ojos, Obras escogidas, Descanso/Energía, La cuerda que nos une nos hace libres, Para eso están los amigos, Sin título.
Duración: 72 minutos.

VIERNES 8 MARZO

2. Acción

Rezos, La piel de los ojos, Obras escogidas, Descanso/Energía, La cuerda que nos une nos hace libres, Para eso están los amigos, Sin título.
Duración: 72 minutos.

VIERNES 15 MARZO

1. Luz

Danza para una mujer, 3 transiciones, Impresión, Asumir un nombre, Bastidor.
Duración: 59 minutos.

VIERNES 22 MARZO

4. Movimiento

Ansiosos por vivir*, Cabeza, Paso superior, (*), Sin título (Sincronía escrita), Ámame si quieres, Franzi, (*), Oficio, Tablero, (*), Instrucciones para recuperar recuerdos perdidos de la infancia, Test, Al fin y al cabo, todo como nada, (*), Sin título (Brillo de labios), La hora autosexual, Usso, Sin título (Fragmentos).
Duración: 68 minutos.

VIERNES 29 MARZO

3. Sonido

Una vez en la vida, In Re Don Giovanni, Danza triste, Ohi Ho Bang Bang, Motivo 1, The Sweatlodge, Túnica, Músicos discográficos, Motivo 2, Oído a tierra, Ecce Homo Promo, Está loca.
Duración: 66 minutos.

SÁBADO 9 MARZO

3. Sonido

Una vez en la vida, In Re Don Giovanni, Danza triste, Ohi Ho Bang Bang, Motivo 1, The Sweatlodge, Túnica, Músicos discográficos, Motivo 2, Oído a tierra, Ecce Homo Promo, Está loca.
Duración: 66 minutos.

SÁBADO 16 MARZO

2. Acción

Rezos, La piel de los ojos, Obras escogidas, Descanso/Energía, La cuerda que nos une nos hace libres, Para eso están los amigos, Sin título.
Duración: 72 minutos.

SÁBADO 23 MARZO

1. Luz

Danza para una mujer, 3 transiciones, Impresión, Asumir un nombre, Bastidor.
Duración: 59 minutos.

SÁBADO 30 MARZO

4. Movimiento

Ansiosos por vivir*, Cabeza, Paso superior, (*), Sin título (Sincronía escrita), Ámame si quieres, Franzi, (*), Oficio, Tablero, (*), Instrucciones para recuperar recuerdos perdidos de la infancia, Test, Al fin y al cabo, todo como nada, (*), Sin título (Brillo de labios), La hora autosexual, Usso, Sin título (Fragmentos).
Duración: 68 minutos.

Obs: Cada vez que aparece el símbolo (*) se repite la proyección del vídeo "Ansiosos por vivir".