

PRIMERA DÉCADA EN PERSPECTIVA

Videoarte y medios alternativos en los Estados Unidos

Viaje fuera del cuerpo. 1976. Richard Foreman.

El miércoles 1 de octubre tendrá lugar la presentación del programa "Primera década en perspectiva: videoarte y medios alternativos en los Estados Unidos" en el Salón de Actos del Museo a las 19 horas. La comisaria de la muestra, Christine Hill, comentará y proyectará extractos de las obras del programa.

Programa antológico sobre los primeros diez años de existencia del vídeo como medio de expresión artística en los EE.UU., que realiza un recorrido exhaustivo sobre su uso en exploraciones fenomenológicas (espacio, luz y sonido) y conceptuales. Refleja los intentos de establecer una crítica a la cultura televisiva norteamericana, de dar entrada a nuevas voces en el mundo del arte, y de captar los experimentos en el campo de la performance, todo ello creando un nuevo lenguaje visual. Incluye obras de artistas pioneros como Bruce Nauman, Vito Acconci, Dara Birnbaum, etc... distribuidas en ocho programas temáticos como el vídeo documental, el feminismo, la performance, el arte conceptual, etc.

1. Exploraciones: presencia, performance y público

Mediante este programa, los artistas investigan los procesos perceptivos y las estrategias de la performance, utilizando el monitor de vídeo como un espejo en tiempo real, un instrumento temporal para grabar y reflexionar, y/o como una suerte de teatro íntimamente distanciado. Se busca la dinámica del *feedback* presencial y de la información, estructurada mediante la grabación y edición en vídeo, como modelo y oportunidad para estudiar los intercambios (inter)personales, así como los paradigmas formales.

En buena parte, estos trabajos consisten en un enfoque activo: la construcción de una relación del artista con el público, tanto en condiciones de representación en directo o de contemplación remota. Se ponen en juego una amplia gama de estrategias, algunas de ellas transgresivas, para captar la atención del espectador. Provocaciones al erotismo del público, construcciones artificiales de visionado, historias sociales que critican el lenguaje televisivo, y la familiaridad con el arte como objeto de contemplación... situaciones que desafían al público, que debe cuestionarse de forma activa los presupuestos con los que visiona una cinta de vídeo o una performance artística en vídeo.

Performer/público/espejo, Performer/Audience/Mirror, Dan Graham, 1975. 23'.

Selección de obras: Dos perros y pelota, Vendedor de coches usados, Galletas de perro en jarra de cristal. *Selected Works (Two Dogs and Ball, Used Car Salesman, Dog Biscuit in Glass Jar).* William Wegman, 1972, 90'; extracto: 8'.

Baldessari canta Le Witt, Baldessari Sings'Le Witt. John Baldessari, 1972. 12'30", extracto: 4'.

Murmullo, Undertone. Vito Acconci, 1972. 30'; extracto: 10'.

Balance vertical, Vertical Roll. Joan Jonas, 1972. 19'30".

Mi padre, My Father. Shigeko Kubota, 1975. 15'.

Intercambio, Exchange. Robert Morris y Lynda Benglis, 1973. 36'.

PROGRAMA 33

Del 1 al 25
de octubre
de 1997

Las proyecciones tendrán lugar de miércoles a sábados a las 19h, excepto los días 15 y 18 de octubre, que se iniciarán antes.

Lugar: Salón de Actos.

Acceso gratuito.

Aforo máximo:
150 personas.

Murmullo. 1972.
Vito Acconci.

Departamento
de Obras de Arte
Audiovisuales

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Bumerang, 1974.
Richard Serra y Nancy Holt.

2. Investigaciones del mundo fenomenológico

Al final de los años 60 y durante la década de los 70, los artistas, intrigados con las dimensiones físicas y experimentales de un medio basado en el tiempo, recurrieron al vídeo para ampliar las investigaciones de índole estructural sobre el espacio, el sonido y la luz. Algunas de estas cintas fueron realizadas por artistas ya conocidos por su trabajo en escultura, pintura, música o imagen. Al ampliar sus preocupaciones más allá de las estrategias minimalistas con objetos y materiales, la mayoría de estos proyectos retratan el cuerpo del artista –su capacidad para ejecutar y articular percepciones, su energía, la generación de sonidos– que funciona como una especie de instrumento en presencia de los instrumentos de grabación de vídeo y audio que, además, le otorgan mayor complejidad. La mayoría de estos proyectos insisten en generar sistemas descriptivos concretos en lo material, autorreferenciales y, además, abiertos a los acontecimientos diarios. Otros introducen metáforas de trascendencia, referidas a la luz, a la comunicación y a la creación artística, con postulados míticos y sociales.

Cintas en blanco y negro, *Black and White Tapes*. Paul McCarthy, 1970-75. 33', extracto: 7'.

Dando zapatazos en el estudio, *Stamping in the Studio*. Bruce Nauman 1968. 60', extracto: 5'.

Doble visión, *Double Vision*. Peter Campus, 1971. 15'.

Bumerang, *Boomerang*. Richard Serra y Nancy Holt, 1974. 11'.

Canción isleña, *Island Song*. Charlemagne Palestine, 1976. 16'.

Ciclos de treses y setes, *Cycles of 3s and 7s*. Tony Conrad. 1976. 30', extracto: 3'.

Cintas de niños, *The Children's Tapes*. Terry Fox, 1974. 30'.

Soundings, *Sonidos*. Gary Hill, 1979. 18'.

Iluminación, *Lightning*. Paul & Marlene Kos, 1976. 1'30".

Luz suave, *Sweet Light*. Bill Viola, 1977. 10'.

3. Aproximación a la narrativa

En este programa, los trabajos establecen estructuras formales inventivas para escenificar una narración épica y una performance impredecible. El público se sentirá intranquilo, a causa de los zumbidos que continuamente interrumpen la representación de Foreman, meticulosamente escenificada en una caja, o debido a los enfáticos "corten, corten" de Acconci (¿órdenes de escena o parte de la discusión que está interpretando?), o por las revelaciones íntimas que Carel y Ferd hacen a la cámara de vídeo de Ginsburg. El espectador deberá elaborar su propia construcción del significado que subyace en estas curiosas comunicaciones, que rompen con las expectativas del discurso narrativo y con las ilusiones de una realidad singular.

Cada una de estas historias épicas recoge y presenta una evidencia física –imágenes y juguetes, libros, documentación videográfica– de un período en el que los experimentos sociales radicales desafiaban a las narraciones públicas y la creación de mitos culturales. Entre los personajes, están un revolucionario con los ojos vendados –el prisionero desterrado–, una joven en una biblioteca, rodeada de reliquias de la civilización occidental, que quiere conocer "su cuerpo para conocerme a mí misma... mejor dicho... quiero dar a conocer mi cuerpo", y dos veteranos de la contracultura de la costa oeste, que investigan lo que de teatral tiene la relación interpersonal entre ellos y una cámara de vídeo.

Cintas rojas parte II, *The Red Tapes Part II*. Vito Acconci, 1976. 58'.

Viaje fuera del cuerpo, *Out of Body Travel*. Richard Foreman, 1976. 42', extracto: 24'.

La interminable historia de Carel y Fred, *The Continuing Story of Carel and Ferd*. Arthur Ginsburg y Video Free America (y WNET). Entrevistas editadas para VTR, 1972-75. 60', extracto: 33'.

La interminable historia de Carel y Fred. 1972-75.
Arthur Ginsburg y Video Free America (y WNET).

4. Confrontaciones de género

Las cintas de este programa subrayan las reivindicaciones feministas sobre el territorio cultural, recientemente politizado, de los años 70: mujeres como intérpretes, artistas y productoras, con una nueva mirada al tema de la mujer como objeto de contemplación (masculina). "Lo personal es político": esta observación básica suscitaba la formación de grupos en aquellos años y se convirtió en un impulso importante para utilizar el vídeo como instrumento para estudiar la vida de los padres, de los abuelos, de los hermanos, de los amigos, y para cuestionar la propia relación con lo que se había entendido hasta ese momento como historia.

Las especulaciones sobre la existencia de una estética femenina esencialista, y los estudios sobre la representación de la mujer en la cultura de masas, condujeron a una exploración de las relaciones entre los sexos (tan obvias en la complicada relación para-familiar de los norteamericanos con la televisión y en la relación para-romántica con las películas), de la representación de la experiencia lésbica y de las imágenes fracturadas y fetichistas de la mujer en la publicidad. Las cintas realizadas por mujeres también proporcionan un punto de referencia desde el que examinar el poderoso discurso crítico feminista que desafió al discurso modernista hegemónico y decadente de los 70, e introdujo nuevas pautas de investigación en la teoría cultural de los 80 y los 90.

Art Herstory. Hermine Freed, 1974. 22', extracto: 15'.

Sensibilidad femenina, *Female Sensibility*. Lynda Benglis, 1973. 14'.

Ama siempre a tu hombre, *Always Love Your Man*. Cara DeVito, 1975. 19'.

Cintas sobre mamá, *The Mom Tapes*. Ilene Segalove, 1974-78. 28', extracto: 4'.

Escenas primarias, *Primal Scenes*. Linda Montano, 1980. 11'.

Monja y desviado sexual, *Nun and Deviant*. Nancy Angelo & Candace Compton, 1976. 20', extracto: 13'.

Medidas de busto, cintura y cadera de una ciudadana obtenidas con sencillez, *Vital Statistics of a Citizen, Simply Obtained*. Martha Rosler, 1977. 38'.

5. Performance: herramientas de vídeo

Estas cintas, a veces llamadas por sus realizadores "artefactos" o experimentos producidos combinando una serie de instrumentos electrónicos, representan las investigaciones formales de los artistas en el desarrollo y la aplicación de herramientas analógicas y, en definitiva, digitales que traducían la energía y el tiempo en sistemas de imágenes de vídeo. Gracias a determinados artistas, a finales de los años 60 y en los 70, se desarrolló un vocabulario elemental de lo que una segunda generación de artistas del vídeo ha llegado a contemplar como "efectos especiales" de vídeo. Estos artistas, que a menudo trabajaban con ingenieros independientes, anticiparon ciertos inventos técnicos en sus esfuerzos por ampliar este medio. Las cintas destacan los temas estéticos tales como las relaciones entre el sonido electrónico y la síntesis de imágenes, y las posibilidades de reconceptualizar radicalmente la unidad del encuadre, un elemento común del vídeo y del cine.

Durante este período, en la estética y el vocabulario social de muchos artistas se rastrea la influencia de las aspiraciones acerca del desarrollo de modelos culturales alternativos, favorecidas por el interés surgido en torno de las nuevas tecnologías, la explotación paralela del espacio psicológico (es decir, alucinógeno), y una atmósfera de trabajo gracias a la cual se pudieron compartir herramientas y descubrimientos. Durante buena parte de la década de los 70, estos artistas e ingenieros independientes, que trabajaban al margen de la industria televisiva, dieron a otros la oportunidad de acceder directamente, con sus herramientas específicas, a centros artísticos, proyectos de residencia dirigidos por artistas y laboratorios experimentales en algunas cadenas públicas de televisión.

Caligramas, *Calligrams*. Woody y Steina Vasulka, 1970. Extracto: 4'.
Iluminando a Sweeney, *Illuminating Sweeney*. Skip Sweeny, 1975. 29', extracto: 5'.

Tejido de video, *Video Weavings*. Stephen Beck, Producido en el TV Lab en WNET/Thirteen, 1976. 28', extracto: 4'.

Jugueteo de 5 minutos por el IP, *5 Minute Romp Through the IP*. Dan Sandin, 1973. 6'30".

Triángulo delante de un cuadrado, delante de un círculo, delante de un triángulo, *Triangle in Front of Square, in Front of Circle, in Front of Triangle*. Dan Sandin, 1973. 2'.

Grabando en video, *Video-Taping*. Ernie Gusella, 1974. 3', muda.
Cadaver exquisito, *Exquisite Corpse*. Ernie Gusella, 1978. 8', muda.

Einstine. Eric Siegel, 1968. 5'.

General Motors. Phil Morton, 1976. 60', extracto: 10'.

Merce por Merce por Paik, *Merce by Merce by Paik*. Nam June Paik, Producido en el TV Lab en WNET/Thirteen, 1978. 28'.

Cruces y encuentros, *Crossings and Meetings*. Ed Emshwiller, Producido en el TV Lab en WNET/Thirteen, 1974. 28', extracto: 4'.

Formas complejas de olas, *Complex Wave Forms*. Ralph Hocking, 1977. 5', extracto: 4'.

Imágenes de la perdición, *Pictures of the Lost*. Barbara Buckner, 1978. 23', extracto: 8'.

Video-locomoción, *Video Locomotion*. Peer Bode, 1978. 5', muda.

Músicas sobre superficies que se accionan, *Music on Triggering Surfaces*. Peer Bode, 1978. 3'.

Tendencia, *C-Trend*. Woody Vasulka, 1974. 9', extracto: 7'.

Interruptor! monitor! arrastre!, *Switch! Monitor! Drift!*. Steina, 1976. 4'.

6. Proyectos descentralizados de comunicación

Los artistas, los productores de medios de comunicación pública y los colectivos de medios, realizaron grandes esfuerzos, especialmente en los años 70, para redefinir la relación asimétrica entre la producción/difusión y la recepción/consumo en el sistema de telecomunicaciones norteamericano. Estos esfuerzos para descentralizar las comunicaciones en video fomentaron el desarrollo de un sistema de centros artísticos con fondos públicos y de canales de cable de acceso público financiados mediante acuerdos de franquicia entre ciudades y compañías de cable. Así mismo, se creó una amplia gama de proyectos independientes que incluyeron televisiones piratas, laboratorios de medios, un "videoteatro del pueblo" y colecciones de videos en bibliotecas.

Los productores utilizaron la TV de cable, de acceso público, y una red cada vez mayor de locales independientes para dar publicidad a voces que estaban mal representadas en el mercado de los medios de comunicación. Esto dió origen a la aparición de documentos acerca de importantes acontecimientos culturales y políticos.

Alarma en tiempo real, *Mayday Realtime*. David Cort y Curtis Ratcliff, 1971. 60', extracto: 10'.

Selección de cintas: Manifestación por la liberación femenina en NY, Manifestación por el orgullo gay en NY, Jóvenes lores ocupan una iglesia en Manhattan, Acción de los nativos americanos en Plymouth Rock. *Selected Tapes 1971: Women's Liberation March NYC, Gay Pride March NYC, Young Lords Occupy Manhattan Church, Native American Action at Plymouth Rock*. People's Video Theater (Ken Marsh y Elliot Glass), 1971-72. 28'.

Participación, *Participation*. Woody y Steina Vasulka, 1969-71. 30', extracto: 6'.

Primera transmisión de ACTV, *First Transmission of ACTV*. ACTV y George Stoney, 1972. 4'.

Festival de cuenta-cuentos en Jonesboro: KW contando cuentos de fantasmas (Luz de Jumbo), Jonesboro Storytelling Festival: Kathryn Windham Telling Ghost Stories

(*The Jumbo Light*). Broadside TV, 1974. 6'.

Políticas de intimidad, *The Politics of Intimacy*. Julie Gustafson, 1974. 53', extracto: 10'.

Entrevista de Attica, *Attica Interviews*. Portable Channel, 1971. 30', extracto: 8'.

Discurso de la Reina Madre Moore en la prisión de Greenhaven, *Queen Mother Moore Speech at Greenhaven Prison*. People's Communication Network, 1973. 17'.

El caimán sonriente, *The Laughing Alligator*. Juan Downey, 1979. 27'.

7. Crítica: arte y medios de comunicación

Los artistas que trabajaban en los años 70 utilizaban el video para grabar performances o difundir manifiestos criticando el arte concebido como fuente de placer. En revistas como *Radical Software*, publicada por el colectivo *Raindance*, los realizadores de video describían la necesidad de crear una cultura en oposición a la televisión propiedad de grandes corporaciones, que David Antin llamó "la atroz madre del video" en su famoso ensayo *Video: The Distinctive Features of the Medium* (1975). Al elaborar proyectos ajenos y opuestos a las estructuras expresivas y económicas de la televisión, el objetivo de aquellos artistas era tratar la naturaleza del espectáculo, la selección de nuevos acontecimientos y narraciones públicas, y el análisis del reparto de héroes autorizados y de heroínas ocasionales.

Estos artistas presentaban sus acciones y sus cintas en espacios públicos o en la televisión pública, así como en locales culturales alternativos dirigidos por artistas y en determinados museos.

Marco eterno, *Eternal Frame*. Ant Farm & T.R. Uthco, 1976. 23'.

La televisión entrega a la gente, *Television Delivers People*. Richard Serra y Carlotta Fay Schoolman, 1973. 6'.

El negocio de las noticias de TV, *The Business of Television News*. University Community Video, 1974. 25', extracto: 15'.

Libro esencial del proto-media, *Proto Media Primer*. Paul Ryan y Raindance, 1970. 16'.

Sobre los media, *About Media*. Tony Ramos, 1977. 26', extracto: 17'.

Cincuenta maravillosos años, *Fifty Wonderful Years*. Optic Nerve, 1973. 28'.

La mujer maravilla, *Wonder Woman*. Dara Birnbaum, 1978-79. 7'.

8. Televisión independiente

Durante los años 70, muchos productores de documentales establecieron relaciones con la televisión que emitiría sus programas, concebidos y producidos de forma independiente para el gran público. El equipo portátil de video con "bobina abierta" garantizaba mayor movilidad que los equipos profesionales de noticias que utilizaban celuloide, pero la señal electrónica producida por el *portapak* solía ser rechazada por los ingenieros encargados de la emisión.

Hacia mediados de la década, los documentales independientes se emitían ya en las cadenas públicas de televisión de todo el país. Mientras que la TV cable, los centros artísticos y algunos museos seguían siendo un importante circuito de trabajo que desafiaba los prejuicios sobre el *status quo*, muchos productores independientes continuaron presionando en busca de nuevos fondos y de un mayor acceso a públicos televisivos cada más amplios. Se suele considerar que las investigaciones independientes de *TVTV Collective*, *Downtown Community TV* y otros, constituyeron un auténtico desafío a la estructura de los informativos y los documentales emitidos en la televisión generalista.

Seguridad social: su dinero o la vida, *Healthcare Your Money or Your Life*. Downtown Community Television, 1978. 60'.

Aula dominante, *The Ruling Classroom*.

Peter Bull y Alex Gibney, 1979-80. 58'.

Cuatro años más, *Four More Years*. Top Value Television (T VTV), 1972. 60'.

La mujer maravilla. 1978-79. Dara Birnbaum.

Cuatro años más. 1972. Top Value Television (T VTV).

Aula dominante. 1979-80. Peter Bull y Alex Gibney.

Comisaria de la muestra:
Christine Hill

Producción:
Video Data Bank, Chicago

Coordinación:
Departamento de Obras de Arte
Audiovisuales del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

Programación de actividades:
Carlota Álvarez Basso

Coordinación editorial:
Cristina Torra

Diseño gráfico:
Florencia Grassi

Selección de obras. 1972. William Wegman.

NOTAS:

Todas las sesiones tendrán lugar en el Salón de Actos a las 19h, excepto los días 15 y 18 de octubre, que se iniciarán antes.

Entrada libre, aforo limitado.

Las cintas de vídeo se exhibirán en la versión original en inglés, al no existir una versión subtitulada en español.

En el Centro de Documentación del Museo está disponible una carpeta con información específica sobre este programa.

MIÉRCOLES 1 OCTUBRE

Presentación del programa con una conferencia inaugural a cargo de Christine Hill.

Salón de Actos. 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

JUEVES 2 OCTUBRE

1. Exploraciones: presencia, performance y público

Duración: 116 minutos.

Salón de Actos. 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

VIERNES 3 OCTUBRE

2. Investigaciones del mundo fenomenológico

Duración: 117 minutos.

Salón de Actos. 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

SÁBADO 4 OCTUBRE

3. Aproximación a la narrativa

Duración: 115 minutos.

Salón de Actos. 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

MIÉRCOLES 8 OCTUBRE

4. Confrontaciones de género

Duración: 114 minutos.

Salón de Actos. 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

JUEVES 9 OCTUBRE

5. Performance: herramientas de vídeo

Duración: 111 minutos.

Salón de Actos. 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

VIERNES 10 OCTUBRE

6. Proyectos descentralizados de comunicación

Duración: 116 minutos.

Salón de Actos. 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

SÁBADO 11 OCTUBRE

7. Crítica: arte y medios de comunicación

Duración: 112 minutos.

Salón de Actos. 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

MIÉRCOLES 15 OCTUBRE

8. Televisión independiente

Duración: 178 minutos.

Salón de Actos. 18h.

Entrada libre, aforo limitado.

JUEVES 16 OCTUBRE

No hay proyección.

VIERNES 17 OCTUBRE

7. Crítica: arte y medios de comunicación

Duración: 112 minutos.

Salón de Actos. 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

SÁBADO 18 OCTUBRE

6. Proyectos descentralizados de comunicación

Duración: 116 minutos.

5. Performance: herramientas de vídeo

Duración: 111 minutos.

Salón de Actos. 17h.

Entrada libre, aforo limitado.

MIÉRCOLES 22 OCTUBRE

1. Exploraciones: presencia, performance y público

Duración: 116 minutos.

Salón de Actos. 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

JUEVES 23 OCTUBRE

2. Investigaciones del mundo fenomenológico

Duración: 117 minutos.

Salón de Actos. 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

VIERNES 24 OCTUBRE

3. Aproximación a la narrativa

Duración: 115 minutos.

Salón de Actos. 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

SÁBADO 25 OCTUBRE

4. Confrontaciones de género

Duración: 114 minutos.

Salón de Actos. 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

Museo Nacional
Centro de Arte
Reina Sofía