

Luces, cámara, acción (...) ¡corten! Videoacción: el cuerpo y sus fronteras

PROGRAMA 34

ABC de la Performance: diccionario razonado. Jaime Vallaura, Rafael Lamata y Daniela Musicco, 1995.

El miércoles 29 de octubre tendrá lugar la presentación del programa "Luces, cámara, acción (...) ¡corten! Videoacción: el cuerpo y sus fronteras" en el Salón de Actos del Museo a las 19 horas. El comisario de la muestra, Gabriel Villota Toyos, comentará y proyectará extractos de las obras del programa.

*"call it performance
call it Art
I call it disaster
if the tapes don't start"*
Tennant/Lowe. Electricity (Bilingual, 1996)

"Para poder realizar su tarea los traperos deben tener un conocimiento íntimo del paisaje por el que deambulen. Se viaja sin mapas ni brújula, el terreno está lleno de peligros y es fácil perderse. El mundo actual, el que nos pertenece y al que pertenecemos, ha venido a constituirse en sobrenaturaleza. De este modo define Ortega en su 'Meditación de la técnica' al mundo que ha devenido de interponer entre la naturaleza y el hombre una espesa y profunda zona de pura creación técnica. Por este primer paisaje artificial es por el que deben adentrarse nuestros pioneros y realizar su tarea."
José Díaz-Cuyas. ZAJ Tonto el que lo lea. (Arena nº2, 1989)

La idea de que, de una forma u otra, la persona, ese viejo concepto que usábamos para referirnos a nosotros mismos y a los demás, está perdiendo su sentido, es algo que hoy en nuestra cultura parece "estar en el aire": desde discursos tan diferentes (e incluso con intereses a veces enfrentados) como los de la ciencia, la religión, la política, la filosofía o el arte, toda una serie

de aspectos que caracterizan la vida cotidiana en las sociedades postindustriales son analizados como síntomas que señalan en esa inequívoca dirección.

Por supuesto las lecturas que a partir de esa constatación pueden hacerse son múltiples, y corresponden a diferentes formas de entender el mundo, así como también esconden, muy probablemente, diferentes estrategias respecto a cómo establecer las relaciones sociales en él.

Por si hubiera alguien tan despistado en su perplejidad de futuro ciudadano del siglo XXI que pueda esperar lo contrario, desde estas líneas iniciales ya advertimos que no se pretende, con este programa de vídeo, investigar en estas lecturas, ni mucho menos ofrecer respuestas o interpretaciones de las mismas: bien por el contrario a lo más que aspiraríamos sería tal vez a contribuir un poco a la confusión reinante añadiendo nuevos síntomas que igualmente nos hablan del deterioro generalizado de estos cuerpos que se (nos) descomponen, irremisiblemente.

Por ello, como en estos tiempos sucede con tanta frecuencia, no nos atreveremos más que a realizar con este trabajo una labor de exploración orográfica y señalización parcial de un territorio, el de las videoacciones, quizás bien pequeño en el vasto mundo de la cultura actual, pero no por ello poco significativo, en tanto perfecto microcosmos de lo que a otra escala parece estar igualmente sucediendo.

Del 29 de octubre
al 22 de noviembre
de 1997

Las proyecciones
tendrán lugar de
jueves a sábados
a las 18:30 h.

Lugar: Salón de Actos.

Acceso gratuito.

Aforo máximo:
150 personas.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Departamento
de Obras de Arte
Audiovisuales

Teatro de cabeza y hombros
Teddy Dibble y Thomas Draudt, 1990.

En este sentido podríamos decir que esta propuesta pretende trazar, por medio de un recorrido transversal de la performance o acción, una suerte de imperfecto mapa de la misma que nos sirva para entender por qué ésta puede ser considerada una práctica paradigmática dentro del arte contemporáneo respecto a algunas cuestiones claves en el desarrollo de la cultura y el arte de fin de siglo, y muy en particular, respecto a aquella que señaláramos al comienzo de estas líneas: sumándonos de esta forma a la propuesta de pensadores como Fredric Jameson cuando hablan de la necesidad de elaborar mapas cognitivos que permitan "devolver a los sujetos concretos una representación renovada y superior de su lugar en el sistema global", en la medida en que los viejos mapas han dejado de referirse al suelo que hoy pisamos.

Y hablamos de la acción en términos de "paradigma" (en el contexto del arte contemporáneo) pues los artistas que trabajan en ella parten precisamente de la asunción del propio cuerpo como lugar donde se va a producir y representar el fin de esa noción de "persona" según nos venía entregada desde una tradición humanista ya caduca (y que es la que soportaba, en definitiva, la idea del sujeto centrado y único, la noción de identidad propia y la creación del "otro", y todas las consecuencias –que son muchas– que esto implica). Entendiendo por "persona" ese sujeto central, núcleo de identidades y experiencias, trataremos de ver cómo las performances o acciones aquí analizadas intentan precisamente poner de manifiesto, desde enfoques muy diversos, la posible existencia de un nuevo sujeto (?) que sea lugar de cruce de las múltiples identificaciones, a veces pasajeras, que nos constituyen como seres humanos, más allá de identidades que propician la exclusión.

Calla de una puta vez
General Idea, 1985.

1. En el límite estoy, al límite voy

Cuerpos puestos a prueba, experimentando voluntariamente el asco o el dolor, artistas que se exponen más allá de lo que solemos entender que son los límites de nuestros cuerpos, también retando en ese sentido lo que convencionalmente se entiende como estabilidad emocional o sexual en nuestra sociedad.

Control de la muerte, *Death Control*. Gina Pane. 1974, 12'. ALE.

Vendajes, *Embenatges*. Eulàlia Valldosera. 1992, 5' 30". ESP.

Viernes santo, *The Good Friday*. Teemu Mäki. 1989, 9'. FIN.

Disparo, *Shoot*. Chris Burden. 1971, 2'. EEUU.

Monólogo de Fumiyo Ikeda, *Monoloog van Fumiyo Ikeda*. Anne Teresa de Keersmaker. 1989, 6' 30". BEL.

Amame si quieres, *Amami se vuoi*. Michael Curran. 1994, 5'. GB.

Sensibilidad femenina, *Female Sensibility*. Linda Benglis. 1973, 13'. EEUU.

Serpiente, *Snake*. Charlemagne Palestine. 1974, 10' 43". EEUU.

Suavemente a través de la noche, *Through the Night Softly*. Chris Burden. 1973, 2' 30". EEUU.

Duración aproximada: 66'.

Así, por ejemplo, habrá artistas que llevarán la experiencia del cuerpo más allá de sus propios límites, como en otras culturas u otros tiempos hicieran chamanes, brujas y magos: desde la experiencia del dolor, la capacidad de aguante del cuerpo, hasta el cuestionamiento del sexo -y del género- que supuestamente nos constituye.

Otras propuestas que igualmente discuten -cada vez con más fuerza- cuáles son las fronteras que delimitan nuestros cuerpos se refieren a la ya factible hibridación de nuestros organismos con prótesis o artefactos diversos que nos mejoren; posicionamientos que por otro lado nos remiten a un entendimiento del cuerpo como lugar de debate social y político, en cuanto constructo histórico contingente.

Por otro lado es también importante subrayar el hecho de que estas manifestaciones artísticas son vividas en plena transición de una era de la cultura a otra; de una era de la representación ya inoperante, a la que pertenecían formas de expresión como la pintura, el cine o el teatro, a otra de la pura simulación ("era del simulacro") en la que el espacio virtual, el código digital y la televisión, como medio por excelencia, son los que dominan: en ese sentido el hecho de que los artistas que aquí presentamos adquieran conciencia de vivir en esa "sobrenaturalidad" orteguiana a la que Díaz-Cuyas se refería en la cita del encabezamiento queda claramente reflejado -y ésta sería la segunda hipótesis que se plantea en el trabajo- en su uso de la tecnología videográfica, entendiendo ésta no como mero registro de su quehacer, sino como dispositivo conceptual que permite el distanciamiento de quien realiza las imágenes, así como de quien las contempla.

Gabriel Villota Toyos, comisario de la muestra.

2. (Cuatro) mensajes y medio

El cuerpo se convierte en estas cintas en una especie de catalizador de energías sociales y termina por encarnar al cuerpo social, para hablamos a través de él de cuestiones tan diversas como el arte, el militarismo, el género, la política y la representación de todos ellos en los media.

Calla de una puta vez, *Shut the Fuck Up*. General Idea. 1985, 14'. CAN.

Disparo, *Shoot*. Vito Acconci. 1974, 10' 30". EEUU.

El la vió quemándose, *He Saw Her Burning*. Joan Jonas. 1983, 19' 30". EEUU.

El cuadro eterno, *The Eternal Frame*. Ant Farm. 1976, 23'. EEUU. Duración aproximada: 67'.

3. Medidas perfectas

Cuatro mujeres cuestionan cómo sus cuerpos son socialmente concebidos de diferentes maneras, y para hacerlo encarnan en sí mismas literalmente la blasfemia o el pecado, muestran cómo el cuerpo sigue siendo un dominio de la ciencia médica patriarcal o evocan simplemente ese ámbito de lo misterioso y "natural".

Una espía, *A Spy*. Suzie Silver. 1992, 4'. EEUU.

Tiempo. Carmen Sigler. 1996, 3' 30". ESP.

Estadísticas vitales de una ciudadana, fácilmente obtenidas, *Vital Statistics of a Citizen*. Martha Rosler. 1977, 39'. EEUU.

La besucona Suzucky chupa, *Kissy Suzucky Suck*. Alison Murray. 1992, 20'. EEUU.

Duración aproximada: 66'.

4. Buenos modales

Este programa habla de la dificultad para aprender "las instrucciones de uso" respecto a determinadas cuestiones de la vida a

través de las que nuestros cuerpos son construidos: aquí los artistas se negarán a aprender y nos propondrán sus propias alternativas.

Mirando atrás, *Looking Back*. QuantaLaGusta. 1989, 1'. ESP-EUU.

Una vez en la vida, *Once in a Lifetime*. Toni Basil & David Byrne. 1988, 4'. EEUU.

Obras escogidas, *Selected Works*. William Wegman. 1970-1978, 1970-78, 19' 30". EEUU.

Teatro de cabeza y hombros, *Head and Shoulders Theater*. Teddy Dibble y Thomas Draudt. 1990, 17' 30". EEUU.

No era amor, *It wasn't love*. Sadie Benning. 1992, 20'. EEUU.

Locuraaa. De mente mutua. 1997, 1' 30". ESP.

Mike. Michael Smith. 1987, 3'. EEUU.

Duración aproximada: 65'.

5. Mira quién habla (también)

Voces hiperconscientes que parecen cobrar vida y autonomía más allá de los cuerpos de donde proceden (como el muñeco de un ventrílocuo) para plantear un discurso radical desde la palabra.

Ringo Rango. Antón Reixa. 1991, 20'. ESP.

Brujo fronterizo, *Border Brujo*. Guillermo Gómez-Peña. 1990, 51'. EEUU.

Duración aproximada: 71'.

6. Me myself and I (o la santísima trinidad)

¿Es éste un caso de triple personalidad, o un monográfico sobre Acconci? Más allá de esto, la figura de este clásico de la video-acción da pie para reflexionar sobre algunas cuestiones claves respecto a la relación con el público, el uso de los mecanismos de seducción o la creación de "placer visual" desde la cámara.

Figones, *Pryings*. Vito Acconci. 1971, 17' 30". EEUU.

Acconci fresco, *Fresh Acconci*. Mike Kelley & Paul McCarthy. 1995, 45'. EEUU.

Duración aproximada: 62'.

7. "Sé verla al revés"

El famoso palíndromo de la SEAC nos da pie a cuestionar los clichés de la acción y de la performance, con una serie de videos en los que la cita irónica y la autorreferencialidad invitan a deconstruir el propio trabajo.

Fantasia de Mallorca, *Majorca Fantasy*. Nam June Paik. 1989, 5'. ESP-EUU.

El rey de los vasitos, *O Rei dos Copinhos*. Alex Hamburger. 1985, 4' 30". BRA.

15 acciones como una performance, *15 Actions as a Performance*. SEAC. 1996, 15'. ESP.

ABC de la Performance: diccionario razonado.

Jaime Vallaura, Rafael Lamata, Daniela Musicco. 1995, 34'. ESP.

Duración aproximada: 58'.

8. Culto al cyborg

Una recopilación de diferentes "alianzas blasfemas" con la máquina en las que se reflexiona sobre cómo el cuerpo es modelado a voluntad, bien desde la disciplina del ejercicio físico, bien desde las nuevas tecnologías quirúrgicas o cibernéticas.

Yo paso la prueba del dolor, *Ich Mache Der Schmerzprobe*. Marcel Odenbach. 1984, 6' 30". ALE.

Una pareja perfecta, *A perfect Pair*. Valie Export. 1987, 13' 30". AUSTRIA.

Negro o blanco, *Black or White*. John Landis-Michael Jackson. 1991, 6'. EEUU.

Operación exitosa, *Operation Reussie*. Orlan. 1994, 8'. FRA.

Psicocibernético, *Psycho/Cyber*. Stelarc. 1992-93, 20'. AUSTRALIA.

Seducción de un ciborg, *Seduction of a Cyborg*. Lynn Hershman. 1994, 7'. EEUU.

Duración aproximada: 75'.

9. Mi otro, mis dobles y yo

¿Quién no ha sentido alguna vez ser dos, desdoblarse en "otro" en quien también nos reconocemos? De nuevo tenemos aquí como metáfora el mecanismo del ventrílocuo, pero también la referencia a la magia de la tecnología o a las excentricidades del cine mudo.

Tres transiciones, *Three Transitions*. Peter Campus. 1973, 5'. EEUU.

Clock Shower. Gordon Matta-Clark. 1976, 14'. EEUU.

Chico bonito, *Pretty Boy*. Joe Gibbons. 1994, 3'. EEUU.

¿Qué quieres decir con "nosotros"?, *What You Mean, We?*. Laurie Anderson. 1986, 20'. EEUU.

Enmudece con el show de Walter Ego, *Be Speechless with the Walter Ego Show*. Jorge Luis Marzo. 1996, 25'. ESP-CAN.

Duración aproximada: 66'.

10. El juego del rol

Una serie de miradas críticas e irónicas sobre nuestros sexos y nuestros géneros, que nos permiten asumirlos como quien interpreta un papel, así como establecer nuevos juegos de intercambio y relaciones interpersonales.

Occidente vive, *Der Westen Lebt*. Klaus von Bruch y Heike Melba Fendel. 1984, 4' 30". ALE.

El azote elegante, *The Elegant Spanking*. Maria Beatty y Rosemarie Delain. 1995, 30'. EEUU.

La la la sexo humano, *La la la Human Sex*. Bernard Hebert. 1987, 7'. CAN.

Tirallo, *Give it Away*. Red Hot Chili Peppers. 1991, 3'. EEUU.

Mordaza, *Gag*. Cheryl Donegan. 1991, 9'. EEUU.

Huevo Yang, *Egg Yang*. Alix Pearlstein. 1995, 15'. EEUU.

No solo los ángeles tienen alas, *Nicht Nur Engel Haben Flügel*. Bettina Gruber. 1991, 19'. ALE.

Duración aproximada: 72'.

Videos en continuidad

Los siguientes videos se exhibirán de forma continua en la antecámara del Salón de Actos del Museo, comenzando media hora antes de la proyección de los programas (a las 18 hs.).

Cortinilla vertical, *Vertical Roll*. Joan Jonas. 1972, 20'. EEUU. Días 31 de octubre y 13 de noviembre.

Mr. Pequeño abandona toda esperanza. Sergio Prego. 1995, 11' 30". ESP. Días 1 y 14 de noviembre.

Estoy haciendo arte, *I'm Making Art*. John Baldessari. 1971, 19'. EEUU. Días 1 y 14 de noviembre.

La silla, *La cadira*. Juan Bernardo Pineda. 1995, 60'. ESP. Días 6 y 15 de noviembre.

Performer-público-espejo, *Performance-Audience-Mirror*. Dan Graham. 1975, 22'. EEUU. Días 7 y 20 de noviembre.

Saltando en el rincón, *Bouncing in the Corner n. 1*. Bruce Nauman. 1968, 59'. EEUU. Días 8 y 21 de noviembre.

Brujo fronterizo
Guillermo Gómez-Peña, 1990.

Tres transiciones
Peter Campus, 1973.

Acconci fresco
Mike Kelley y Paul McCarthy, 1995.

El azote elegante
Maria Beatty y Rosemarie Delain, 1995.

Cyborg psíquico
Stelarc, 1992-93.

Comisario de la muestra:
Gabriel Villota Toyos

Este ciclo ha sido organizado por el
Instituto Valenciano de Arte Moderno.

Organización general:
Nuria Enguita Mayo

Coordinación en el MNCARS:
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

¿Qué quieres decir con "nosotros"? Laurie Anderson, 1986.

MIÉRCOLES 29 OCTUBRE

Presentación del programa con una
conferencia inaugural a cargo de
Gabriel Villota Toyos.

Salón de Actos. 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

NOTAS:

Todas las sesiones tendrán lugar en
el Salón de Actos a las 18:30 h.

Videos en continuidad: Se exhibirán de
forma continua en la antesala del salón
de actos del Museo, comenzando
media hora antes de la proyección de
los programas, a las 18 h.

JUEVES 30 OCTUBRE

No hay proyección.

VIERNES 31 OCTUBRE

1. En el límite estoy, al límite voy -66'-
2. (Cuatro) mensajes y medio -67'-

Duración total: 133'.

Salón de Actos, 18:30 h. Entrada libre, aforo limitado.

Vídeo en continuidad en la sala a partir de las
18 hs.: Cortinilla vertical.

SÁBADO 1 NOVIEMBRE

3. Medidas perfectas -66'-
4. Buenos modales -65'-

Duración total: 131'.

Salón de Actos, 18:30 h. Entrada libre, aforo limitado.

Vídeo en continuidad en la sala a partir de las
18 hs.: Mr. Pequeño abandona toda
esperanza. Estoy haciendo arte.

JUEVES 6 NOVIEMBRE

5. Mira quién habla (también) -71'-
6. Me myself and I (o la santísima trinidad) -62'-

Duración total: 133'.

Salón de Actos, 18:30 h. Entrada libre, aforo limitado.

Vídeo en continuidad en la sala a partir de las
18 hs.: La silla.

VIERNES 7 NOVIEMBRE

7. "Sé verla al revés" -58'-
8. Culto al cyborg -75'-

Duración total: 133'.

Salón de Actos, 18:30 h. Entrada libre, aforo limitado.

Vídeo en continuidad en la sala a partir de las
18 hs.: Performer-público-espejo.

SÁBADO 8 NOVIEMBRE

9. Mi otro, mis dobles y yo -66'-
10. El juego del rol -72'-

Duración total: 138'.

Salón de Actos, 18:30 h. Entrada libre, aforo limitado.

Vídeo en continuidad en la sala a partir de las
18 hs.: Saltando en el rincón.

JUEVES 13 NOVIEMBRE

1. En el límite estoy, al límite voy -66'-
2. (Cuatro) mensajes y medio -67'-

Duración total: 133'.

Salón de Actos, 18:30 h. Entrada libre, aforo limitado.

Vídeo en continuidad en la sala a partir de las
18 hs.: Cortinilla vertical.

VIERNES 14 NOVIEMBRE

3. Medidas perfectas -66'-
4. Buenos modales -65'-

Duración total: 131'.

Salón de Actos, 18:30 h. Entrada libre, aforo limitado.

Vídeos en continuidad en la sala a partir de las
18 hs.: Mr. Pequeño abandona toda
esperanza. Estoy haciendo arte.

SÁBADO 15 NOVIEMBRE

5. Mira quién habla (también) -71'-
6. Me myself and I (o la santísima trinidad) -62'-

Duración total: 133'.

Salón de Actos, 18:30 h. Entrada libre, aforo limitado.

Vídeo en continuidad en la sala a partir de las
18 hs.: La silla.

JUEVES 20 NOVIEMBRE

9. Mi otro, mis dobles y yo -66'-

Duración total: 66'.

Salón de Actos, 18:30 h. Entrada libre, aforo limitado.

Vídeo en continuidad en la sala a partir de las
18 hs.: Performer-público-espejo.

VIERNES 21 NOVIEMBRE

10. El juego del rol -72'-

Duración total: 72'.

Salón de Actos, 18:30 h. Entrada libre, aforo limitado.

Vídeo en continuidad en la sala a partir de las
18 hs.: Saltando en el rincón.

SÁBADO 22 NOVIEMBRE

7. "Sé verla al revés" -58'-
8. Culto al cyborg -75'-

Duración total: 133'.

Salón de Actos, 18:30 h. Entrada libre, aforo limitado.

Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía