

30 años en la obra de 30 artistas

una breve historia del videoarte en holanda

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
departamento de audiovisuales

Aunque la algarabía de la actualidad no lo tenga en cuenta, el vídeo tiene su historia. Y esto es importante señalarlo como ya Fredric Jameson expuso “esta es una época que se ha olvidado cómo se piensa, en primer lugar, históricamente”.

Esta que presentamos es una “breve historia” que cubre los últimos 30 años y que reconoce la contribución fundamental de artistas provenientes de diversas culturas que han sido la fuerza motor en la renovación de las artes plásticas y la tecnología en ese país que se llama oficialmente Reino de los Países Bajos, otras veces Países Bajos y la mayoría de la veces Holanda. No es otro el destino nominal de los artistas aquí reunidos: una veces llamados holandeses, otras internacionales, y recientemente emigrantes.

Lo que queda después de que las naciones han hecho su juego y los aduaneros su trabajo, es una escena artística vital y enérgica, que esta exposición presenta, en la que contaron más las obras y las investigaciones que los pasaportes. Y si explícitamente la llamamos holandesa es para, por contraste, interrogar la presente situación, que es la de Europa, en la que lo nacional se negocia con el pasado colonial, la emigración y la difusión de identidades construidas.

Lo que cuenta es la dinámica artística y cultural que este grupo de artistas ha puesto en juego durante 30 años en un espacio geográfico demográficamente diverso, en el que han inscrito sus múltiples diversidades, y reflexionado sobre ello. Y lo que es importante tener en cuenta es la red que ellos han creado junto a “nacionales”, “visitantes” y “paseantes” alrededor de un medio: el vídeo, al que han dado forma y sentido construyendo su breve historia.

Esta historia abarca tres generaciones de artistas. Si las seguimos a pie juntillas encontramos que son los que con su esfuerzo y energía la han hecho más significativa y han enriquecido la pequeña geografía en la que decidieron establecerse. No es sólo que nuevos en una geografía hayan decidido tomar un medio nuevo, como ocurrió en los 70 (con las consecuencia teóricas que podemos derivar de este acto de re-nacimiento); sino que además son los que han iniciado los primeros espacios de exposición para el vídeo, han publicado revistas y textos discutiendo el nuevo medio en su polémica nueva existencia, han producido programas de televisión (el medio que entonces y ahora nos sigue definiendo) y han pasado sus conocimientos a las generaciones siguientes en las academias de arte.

Sin contar la amplitud de investigaciones artísticas y metodológicas que esta exposición presenta, y que tuvieron consecuencias profundas no sólo en obras y poéticas, sino también en el espacio desjerarquizado en el que las artes operan por varias décadas.

En la Gate Foundation hemos hecho un trabajo desde hace 15 años para poner sobre el tapete estas cuestiones y mirar con ojo crítico las nuevas que se nos presentan en las artes visuales y la cultura. En una época en la que “extranjero” y diversidad cultural ocupan el centro de las discusiones políticas en los Países Bajos y Europa, es una tarea cultural fundamental reconocer los logros y las contribuciones de estos artistas en dibujar un espacio por 30 años en la extensión maleable que llamamos Europa y en un medio sin fronteras que decidimos llamar videoarte.

Sebastián López

Julio 2003

salón de actos, entrada libre, aforo: 140 localidades

jueves	17	20:00 hs	Presentación del programa por el comisario Sebastián López Presencia de los artistas Miguel Angel Cárdenas y Claudio Goulart.
viernes	18	20:00 hs	Abramovic, <i>Art Must Be Beautiful... + Freeing the Memory</i> ; Abramovic-Ulay, <i>Imponderabilia + City of Angels</i> 55 min
sábado	19	20:00 hs	Afrassiabi, <i>The Necktie</i> ; Ang, <i>Mockery + Ray</i> ; Bloom, <i>The Diamond Lane</i> ; Brun, <i>Bleechin'</i> ; Cárdenas, <i>Hand, Ice, Body n.1. + Me lavo las manos + Somos Libres!?</i> 75 min
domingo	20	13:00 hs	Carrión, <i>Aristotle's Mistakes + TV-Tonight</i> ; Davids, <i>Pillow + Head</i> ; Framis, <i>Apart Together</i> ; Gajewski, <i>Identity</i> 55 min

jueves	24	20:00 hs	García y Wright, <i>Callisto + Speaking in Tongues</i> ; Goulart y Pons, <i>Lovers + Portraits</i> ; Goulart, <i>Om de tuin leiden / A Ilha dos Inocentes</i> 92 min
viernes	25	20:00 hs	Harding, <i>Elephants</i> ; Holtappels y Boegel, <i>Monotonie</i> ; Holtappels, <i>TV World</i> ; Hoover, <i>Half Sleep + Watching Out . A Trilogy</i> 72 min
sábado	26	20:00 hs	Linares-Corridou y Nottrot, <i>A Comedy</i> ; Marroquin, <i>Extra, Extra, Extra, ... + Which Moustache...;</i> Maturana, <i>What Can We Do Against Discrimination? + Son estas mis últimas imágenes?;</i> Oki, <i>Navegation</i> ; Ogata, <i>Akino no Tawamure</i> ; Shabtay, <i>L'Odalisque mecanique</i> ; Shaw, <i>The Virtual Museum</i> 62 min
domingo	27	13:00 hs	Solomon, <i>the_living</i> ; Stansfield y Hooykaas, <i>Flying Time + Running Time</i> ; Sterle, <i>True Stories</i> ; Tabatabai, <i>Old House</i> ; Weiner, <i>Plowmans Lunch</i> 92 min

GATE
Foundation

Gate Foundation, Amsterdam
Lijnbaansgracht 322-323 bg
1017 XA Amsterdam
www.gatefoundation.nl
info@gatefoundation.nl

Las obras provienen de los artistas,
del Archivo de Artistas de la Gate Foundation;
del Netherlands Media Art Institute
(Montevideo- Time Based Arts);
Galería Lumen Travo y Galería Akinci.

Comisario de la muestra: Sebastián López

Coordinación Gate Foundation: Sannetje van Haarst

DVD: Nederlandse Media Kunst Instituut (Montevideo-Time Based Arts).

Fotografías: Nederlandse Media Kunst Instituut, Archivo de Artistas de la Gate Foundation, Galería Lumen Travo, Galería Akinci, los artistas.

Asistencia técnica: Arthur Bueno

Agradecimientos:

Amsterdam: Claudio Goulart, Heiner Holtappels, Bart Rutten, Ramon Coelho;
Karlsruhe: Zentrum Fur Kunst und Medientechnologie;
La Haya: Rijksbureau voor Kunsthistorisch Documentatie.

Imagen portada: Miguel-Ángel Cárdenas, *Start of Live Video Performance*,
Stedelijk Museum, Amsterdam, 1976.

Departamento de Audiovisuales del MNCARS:

Dirección y programación: Berta Sichel
Coordinación: Ana Barrera y Ruth Méndez Pinillos
Administración: Consuelo Berrocal
Proyección: Angel Prieto
Diseño gráfico: Florencia Grassi

Calle Santa Isabel 52, 28012, Madrid.
http://museoreinasofia.mcu.es

M
Mondriaan Foundation
Museum Boijmans Van Beuningen

La exposición ha sido posible gracias
al Mondriaan Foundation, Amsterdam

NIPO: 181-03-008-4

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía

Marina Abramovic, Freeing the Memory

Marina Abramovic, Freeing the Memory, 1976, 15'18"

Marina Abramovic

Art must be beautiful, Artists must be beautiful, 1975, 9’ En una performance para la cámara, Abramovic repite el título del trabajo hasta exacerbarlo de sentido.

Freeing the Memory, 1976, 15’18. Performance de una serie de tres, en las que Abramovic limpia su cuerpo y mente intentando cerrar el paso a la conciencia. Durante la performance Abramovic, centrándose en el lenguaje, dice palabras en las tres lenguas que aprendió: servo-croata, inglés y holandés.

Marina Abramovic-Ulay
Imponderabilia, 1977, 9’44” “Estamos parados, desnudos, en la puerta principal del Museo, cara a cara. El público entrando al museo tiene que pasar de costado en el reducido espacio entre nosotros. Cada persona que pasa tiene que decidir a cuál de nosotros enfrentar”, anuncia Abramovic al comienzo. Esta performance tuvo lugar en el Stedelijk Museum de Amsterdam y fue suspendida por la policía después de 90 minutos de las tres horas previstas.

City of Angels, 1983, 20’ Después de usar el vídeo como registro de sus performances en los años 70, Abramovic y Ulay, realizaron su primer vídeo independiente que estaba, al mismo tiempo pensado para ser transmitido por la televisión. En esta obra describe la dimensión espiritual y ascética de la cultura oriental, y del budismo en particular, a través de una serie de *tableaux vivants*.

Marina Abramovic, City of Angels, 1983, 20'

Babak Afrassiabi

The Necktie, 2003, 3’40”

Con la apariencia de un juego de identificaciones, el trabajo de Afrassiabi plantea la cuestión de la identidad como un misterioso y peligroso *blind date*.

Babak Afrassiabi, The Necktie, 2003, 3'40"

Tiong Ang
Mockery, 2001, 15’40” Este trabajo fue realizado con la participación del artista senegalés Atone Niane, que improvisa un monólogo sobre Tiong Ang. Cuestiones tales como globalización, multiculturalismo, emigración y post-colonialismo se entremezclan caóticamente en un híbrido de perspectivas contrastadas. El uno contado por el otro, y el otro que es uno mismo.

Ray, 1997, 3’ 55” Una larga toma en *close-up*, bañada por una luz dorada, de un adulto con síndrome de Down. Mientras mira a su alrededor intranquilo, impulsivo y moviéndose todo el tiempo, las personas a su alrededor caminan y hablan.

Barbara Bloom, The Diamond Lane, 1981, 5'35"

Barbara Bloom
The Diamond Lane, 1981, 5’35” Esta obra es un *trailer* de una película inexistente, y forma parte de un proyecto desarrollado entre 1978 y 1980 que consistía, en exhibirla en cines, una campaña promocional para la ficticia película, incluyendo anuncios comerciales, entrevistas con los actores y el director, y críticas sobre la película. Filmada en Holanda, Bélgica y Francia, con la actuación de Susan Davis, Eric Fischl, Marriane de Graaf y Cees van Hoorn.

Daniel Brun, Bleechin', 1980, 9'20"

Daniel Brun
Bleechin’, 1980, 9’20” Brun ha reflexionado en varios de sus trabajos sobre la comunidad gay. En *Bleechin’* (una palabra creada por él mezclando ‘bleeding’ y ‘bleaching’ –desangrando y destiñendo–), cruza la obra con una atractiva calidad visual sostenida por una creciente tensión sexual. Realizado en un periodo anterior a MTV, anuncia un momento y le da, retrospectivamente, otro carácter.

Miguel-Ángel Cárdenas, Somos Libres!?, 1981, 23'

Miguel-Ángel Cárdenas (Michel Cardena)
Hand, Ice, Body n.1, 1973, 8’6” La pantalla está divida en dos campos: en el superior una mano recorre con un cubo de hielo el cuerpo desnudo de un hombre acostado. En la inferior las gotas de agua caen lentamente sobre un cubo. La duración del vídeo está determinada por el tiempo que dura el hielo en derretirse al contacto con el cuerpo.

Me lavo las manos, 1982, 5’ Uno de los trabajos de vídeo producidos para ser transmitidos en la televisión que fue censurado por una cadena pública. El artista cuestiona aquí explícitamente la guerra y la opresión. Pasado y presente están embebidos en la sangre de la injusticia. Cárdenas llama a una toma de partido.

Somos Libres!?, 1981, 23’ Se pone en el tapete la pregonada libertad de la homosexualidad en los países europeos. Cuenta la historia de dos homosexuales que emigran para buscar la libertad en otro lugar. Una serie de escenas muestra la

Marina Abramovic-Ulay, City of Angels

Miguel-Ángel Cárdenas, Somos Libres!?, 1981, 23'

gloria y la desilusión de su experiencia. Barcelona, que fue también el escenario de Jean Genet *Diario de un ladrón*, sirve de trasfondo imaginario. Hecho para la televisión, fue transmitido un año después de su producción en uno de los canales nacionales.

Heiner Holtappels & Klaus Boegel, Monotonie, 1978, 24'30"

Ulises Carrión
Aristotle’s Mistakes, 1985, 26’ Siete personajes provenientes de diferentes culturas, cuentan en diferentes lenguas la historia de María Callas, Artístóteles Onassis y Jacqueline Kennedy. Carrión, que había estadoabajando en temas relacionados con el lenguaje y las estructuras de los fenómenos sociales, introdujo a mediados de los 80 cuestiones de diferencia cultural en varios de sus trabajos.

TV-Tonight, 1987, 10’ Analiza diferentes figuras y códigos televisivos para mostrar la artificialidad de la televisión y la forma en que representa lo real. Al mismo tiempo determina los paralelismos entre televisión, vídeo y arte.

Yael Davids
Pillow, 2001, 4’ Un hombre está acostado en la cama. Su cabeza está dentro de una funda de almohada. La almohada se infla y desinfla al ritmo de su respiración. La almohada parece un mecanismo sin fin para reflejar la cara. La respiración como hacedora de una imagen.

Head, 2001, bucle. Una prótesis del cuerpo, a veces terapéutica, otras religiosa, y en muchos casos estética, cobra vida propia.

Yael Davids, Pillow, 2001, 4'

Alicia Framis
Apart Together, 1999, 4’10” La habitación está a oscuras, sólo fragmentariamente iluminada por los *flashes* de una luz estroboscópica. En escena una mujer y fuera de escena un cámara. La relación de voyeurismo, que había sido uno de los temas importantes de discusión a comienzo de los años 80 en la fotografía, el vídeo y el cine, encuentra una nueva vuelta de tuerca en este trabajo de finales de los 90.

Henryk Gajewski
Identity, 1985, 11’45” Esta obra se centra en los problemas de identidad en el contexto de una persona desplazada. Gajewski, de origen polaco, interroga sobre el lenguaje, el lugar de origen, la emigración, la familia y el trabajo. Si estos han sido los temas de la agenda ‘multicultural’ de los 90, es importante señalar la presencia de estos temas ya en la producción de varios artistas a mediados de los 80.

Henryk Gajewski, Identity, 1985, 11'45"

David Garcia – Annie Wright
Callisto, 1984, 10’ Un viaje a través de una civilización destruida creada por niños. Los niños han desaparecido, y solo quedan sus juguetes y sus ciudades.

Speaking in Tongues, 1988, 12’25” Una ciudad fantasma hecha de periódicos está poblada de personajes Mickey Mouse grises. Sus tediosos y rutinarios ir y venir terminan con una impresionante imagen de terror y destrucción. La Babilonia del sigloXX es presentada como un evento mediático y apocalíptico.

Claudio Goulart & Flavio Pons
Lovers, 1978-80, 8’45” Distanciándose de las perspectivas de identificación en las performances, Goulart & Pons establecieron una sensibilidad y un punto de vista diferentes. Tomando como base una frágil unión a través de una cinta roja, sus cuerpos desnudos evolucionan en el espacio intentando encontrar la sincronía de movimiento y lo que los une.

Portraits, 1985, 21’30”. Un significativo archivo del cambio de la población en los Países Bajos en los 70 y 80. En contraste con muchos de los retratos realizados en los 90 basados en la historia fotográfica de la etnología y el retrato policial, Goulart & Pons realizaron un vídeo que les permite ser puntuales.

Claudio Goulart, Om de tuin leiden / A Ilha dos Inocentes, 1992, 17'30"

Claudio Goulart
Om de tuin leiden / A Ilha dos Inocentes, 1992, 17’30” Haciendo uso de una variada gama de imágenes de lugares exóticos, y mostrando el papel que éstos han tenido en definir lo diferente, Goulart compila desde pinturas de Eckhout y Post hasta fragmentos de películas de Tarzán. Y muestra como la imagen de otros continentes ha sido para Europa una amalgama de hechos y fantasías. Aunque en este trabajo, significativamente realizado en 1992, la imagen de América es la que cuenta.

Claudio Goulart, Om de tuin leiden / A Ilha dos Inocentes

Miguel-Ángel Cárdenas, Somos Libres!?, 1981, 23'

Noel Harding
Elephants, 1983, 5’ Usando el formato de un anuncio de televisión para una compañía de aviación, Harding, que nació en Canadá, cruza este trabajo de referencias continuas a su país de origen en las que no escatima una sorna contenida.

Heiner Holtappels & Klaus Boegel
Monotonie, 1978, 24’30” Registro de una performance realizada durante el Performance Art Festival en el Teatro de la Bolsa de Bruselas. Los artistas se centran en la resistencia de sus cuerpos, una problemática que preocupó a varios artistas holandeses en los 70.

Heiner Holtappels
TV World, 1988, 12’ “Impresionado por la cantidad casi transparente de las imágenes, me preguntas qué significan. Una imagen no significa nada, porque el significado de una imagen esta más allá de ella.” Estos pensamientos de Wittgenstein recorren la obra, cuestionando la naturaleza de las imágenes y la manera en que montadas generan otro sentido en la “realidad” de la obra misma.

Heiner Holtappels, TV World, 1988, 12'

Heiner Holtappels, TV World, 1988, 12'

Heiner Holtappels, TV World, 1988, 12'

Nan Hoover
Half Sleep, 1984, 16’47” La obra de Hoover se ha caracterizado por sus poéticos y pausados vídeos en los que a través del pasaje de luces a sombras, se refiere a los problemas de la percepción y gestualidad. Esta descripción oculta una impronta dramática que sostiene sus trabajos. Aquí el artista se entrega a la investigación de su rostro, en la que ojos (los de un animal extraño), nariz (de una ave feroz) se contrastan y desfiguran frente a la luz violenta que hiere su superficie.

Watching Out. A Trilogy, 1986, 14’ Un análisis de los gestos que relacionamos con el acto de ver, enmarcados culturalmente. En contrastados blancos y negros, este vídeo tiene la apariencia de abstractas tintas chinas sobre papel. Significativamente, Hoover había comenzado en estos años a dibujar, un medio tradicional considerado prohibido para artistas que se habían comprometido en los 70 con la práctica de medios electrónicos y que otros artistas como Cárdenas, también habían hecho suyos en estos años, para escándalo del ambiente artístico.

Nan Hoover, Half Sleep, 1984, 16'47"

Christina Linares-Corridou & Robert J. Nottrot
A Comedy, 1983, 7’30” Inspirada en el viaje de Dante a través de los infiernos en la *Divina Comedia* esta obra muestra un viaje a través de las posibilidades e imposibilidades del vídeo como práctica, en la que combinan elementos de performances con una llamativa imagen donde el monitor está envuelto en largos metros de hilo.

Christina Linares-Corridou & Robert J. Nottrot, A Comedy, 1983, 7'30"

Raul Marroquín
Extra, Extra, Extra, Read All About It, 1979, 6’15” En los años en los que los vídeos eran en blanco y negro, Marroquín pudo realizar uno en color. Usa juguetes de personajes de la televisión y del cine para crear una narración de acciones y batallas. La presencia recurrente de un vendedor de periódicos, y el hecho de que el periódico que vende sea *Fandangos*, la revista de arte que Marroquín publicaba desde Maastricht, convierten a este trabajo en un manifiesto y en un anuncio comercial.

Which Moustache Shall I Wear Tonight, 1976, 4’50” De la serie de videos de Marroquín de los años 70 sobre escenas de la vida cotidiana, aquí un dilema masculino.

Raul Marroquín, Extra, Extra, Extra, Read All About It, 1979, 6'15"

Mariano Maturana
What Can We Do Against Discrimination?, 1987, 1’45” En este corto vídeo, Maturana planteó la pregunta sobre la discriminación en Holanda posteriormente discutida en los 90, pero ciertamente sentida por la población de inmigrantes ya en estos años. El artista usa para este trabajo imágenes que recuerdan a los anuncios de la televisión de organizaciones públicas que recogen dinero para refugiados y prisioneros políticos. Refiriéndose a la situación interna del país, Maturana desafía y deconstruye el mensaje y la imagen de la televisión *bienpensante*.

Son estas mis últimas imágenes?, 1986, 5’45” La pregunta del título de este trabajo podría haber sido la de Salvador Allende antes de morir (durante el Golpe de Estado chileno en 1973) que dio lugar a la brutal dictadura de Pinochet. En este vídeo las imágenes del reino del terror de estos años en Chile, se combinan con las de refugiados y desplazados que las han llevado inscriptas en sus vidas hasta el día de hoy.

Heiner Holtappels, TV World

Alicia Framis. Apart Together

Dan Oki
Navegation, 1995, 9’10” La famosa frase de Virgilio “Rari nantes in gurgite vasto”, (“Trozos esparcidos flotando sobre la vasta mar”) viene a la mente al contemplar las imágenes de esta enciclopedia de referencias acuáticas. El vídeo se cierra con preguntas formuladas en siete idiomas sobre el no-ser y la naturaleza esquiva de los objetos.

Atsushi Ogata
Akino no Tawamure, 1991, 6’30” A partir de imágenes de la naturaleza, como en muchos de sus trabajos de los 90, esta obra es una reflexión visual sobre sentimientos y sensaciones. Ogata logra una excepcional calidad gráfica y poética.

Michal Shabtay
L’Odalisque mecanique / Amour endormi, 1984, 13’ Un trabajo crítico sobre el “orientalismo” tomando como referencia las pinturas que han poblado el mercado del arte, y nuestro imaginario, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Montaje combinado de imágenes de animales y una mujer acostada, unidos por una significativa banda sonora.

Jeffrey Shaw
The Virtual Museum, 1991, 6’9” Presentación en vídeo de un trabajo interactivo que el artista realizó haciendo uso de una compleja relación entre imágenes generadas por ordenador y la posibilidad de accionarlas a través de movimientos del cuerpo del espectador, sentado en un sillón. Como en muchos de sus trabajos, la arquitectura juega un rol importante, y en este trabajo es el espacio canónico del museo sobre el que Shaw centra su reflexión. El vídeo muestra los 5 espacios a los que el espectador puede acceder.

Debra Solomon
the_living, 1998, 30’ Construido como una serie de performances a través de una persona digital, *the_living*, en la que se mezcla *real time* con nuevos medios. Contiene una recopilación de momentos de transmisiones en vivo a través de Internet, grabadas directamente, y manipulaciones de post-producción. Esta obra reciente muestra un nuevo camino del vídeo al servicio de otras tecnologías.

Elsa Stansfield & Madelon Hooykaas
Flying Time, 1982, 8’ La delimitación de las distancias entre Amsterdam y Sydney, está dada a través de una voz que marca las diferencias horarias y de tiempo entre las dos ciudades, y sirve rítmicamente a la imagen de una sombra de mujer a orillas del mar. Esta imagen, barrida y reconstruida al ritmo de las olas, establece la presencia humana como una sólida roca.

Running Time, 1979, 6’7” Una figura atraviesa a la carrera unas dunas. Conforme a uno de los principios que gobernaba la creación de vídeo en los 70, la duración del trabajo depende de los minutos que la figura tarda en alcanzar el punto fijo de la cámara. El sonido es un bucle de los latidos del corazón.

Sandra Sterle
True Stories (Story I), 1998, 5’53” Este trabajo pertenece a un grupo en el que Sterle presenta personajes en diferentes lugares a través de los cuáles hace referencia a distintos espacios de la memoria. Vestida de Minnie Mouse, nos conduce al bosque para mostrarnos sus lugares secretos. La narración está dominada por un tono juguetón y amenazante a la vez.

Nasrin Tabatabai
Old House, 1999, 16’ Este vídeo fue realizado a petición de Haci Cyhan, un inmigrante de origen turco que quería mostrar a su familia y la ciudad en la que vive. Él mismo creó la situación, dirigió la cámara hacia los puntos de atención y llevó la voz cantante en los diálogos. El resultado es una reescritura de la ciudad de Rotterdam por uno de sus numerosos habitantes emigrantes. Tabatabai contribuye a que se reconsidere la idea de autor.

Lawrence Weiner
Plowmans Lunch, 1982, 28’25” En esta su sexta película, Weiner crea cortas y rápidas situaciones a las que prefiere llamar “estructuras”. Un grupo formado por un hombre, mujeres y dos niños, que viven en y cerca del agua y que han emigrado o quieren emigrar, se expresan en diferentes lenguas, en textos de Weiner salvo uno proveniente de Wittgenstein.

Henryk Gajewski, Identity

Heiner Holtappels, TV World, 1988, 12'

Heiner Holtappels, TV World, 1988, 12'

Mariano Maturana, Son estas mis últimas imágenes?