

arte en la tv mando a distancia

Departamento de Audiovisuales

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

“La televisión ocupa una posición irónica: está ubicada en el centro de la vida cotidiana de la mayoría, a la vez que en los márgenes de la legitimidad cultural”.¹

En 1938 había 5.000 televisores entre los hogares más prósperos de Londres, y ya entonces John Piper, crítico y artista, aparecía en un estudio para hablar de arte moderno. Actualmente existen unos 80 millones de aparatos en el país y la emisión y las modalidades de recepción se han descentralizado y fragmentado. Sin embargo, estamos ante el ocaso de la televisión como medio supremo de cultura de masas dirigida, cuyo público, ayer cautivo, se difumina entre los cientos de canales por satélite o cable, el DVD, los videojuegos y los teléfonos móviles 3-G, hacia una autonomía del ocio en la que los grandes proyectos de la televisión cultural, que marcaron la segunda mitad del siglo XX, no volverán a repetirse.

La relación de la televisión con el arte tiene múltiples facetas, desde el mecenazgo –las cinco orquestas de la BBC, el Turner Prize ofrecido por Channel 4– hasta la función de “hoja de parra” para tapar otros contenidos vilmente comerciales para renovar la franquicia: recientemente, el canal Five fue resumido por la revista *Private Eye* como “porno y Picasso”. La histórica exigencia estatal de una cuota de programas “culturales”, de “calidad” o de “interés social” ha beneficiado a las artes, al tiempo que las ha impregnado de cierto resabio medicinal. Es en el terreno de este mismo didactismo, fruto del utopismo social de la posguerra –que consagró la financiación estatal de las artes a instancias de John Maynard Keynes, y creó el complejo del South Bank en Londres con la fe, hoy tambaleante, en la universalidad potencial de la alta cultura–, donde se inscribieron los grandes logros de la televisión cultural, en el corazón de la paradoja televisiva entre elitismo y populismo.

Este medio poderoso, que sigue siendo para algunos sinónimo de incultura pasiva, es tradicionalmente poco consumido (o a escondidas) por las clases ilustradas; gran parte de su labor cultural ha perpetuado el esquema de un saber paternalista, transmitido de arriba a abajo. Sin embargo, un debate constante fuera y dentro del medio, acerca de la naturaleza y las necesidades de los distintos públicos, la finalidad de los programas sobre arte, el lenguaje televisivo adecuado para ello, la importancia de la técnica (tanto audiovisual como artística), los grados de autoridad o subjetividad, de instrucción o entretenimiento, etc., ha producido una gran variedad de propuestas apasionantes. Si el arte es un laboratorio de identidades sociales, también es uno donde las mismas instituciones emisoras han ido experimentando hacia una identidad diversa, ágil y reflexiva. Sin dejar de ser un instrumento periodístico, la televisión cultural más audaz de las últimas décadas ha revolucionado nuestra comprensión de los grandes maestros, mientras que reflejando y trascendiendo la plasticidad, deviene en verdadera colaboradora del arte contemporáneo.

Entre concursos, reportajes, magazines, polémicas, series temáticas o históricas, docudramas, biografías, análisis críticos, mesas redondas y otros formatos que median entre el arte visual y un público difícil, notoriamente escéptico frente a la plástica actual, los caminos y los hitos han sido muchos. Mencionaremos unos cuantos para contextualizar la selección que conforma *Mando a distancia*, selección que no pretende trazar el perfil de esta rica y compleja historia, sino compartir algunas de sus joyas e indicar lo mejor de las tendencias futuras.

Un programa pionero cuya influencia perdura fue *Monitor* (BBC, 1958-65). Dirigido y presentado por Huw Weldon, estableció las características del *strand*, o serie abierta, en la que distintos productores y directores, de la casa o de fuera, crean documentales monográficos sobre temas y personajes culturales variados, sin excluir la cultura popular. Ejemplo del papel de la televisión como caldo de cultivo, de *Monitor* salieron los cineastas Ken Russell y John Schlesinger, además de grandes directores como el difunto Nigel Finch –cuya última obra, sobre Louise Bourgeois, presentamos en este ciclo–. *Arena*, lanzado por la BBC en 1974, y *The South Bank Show*, de ITV, ahora Granada, de 1978, son dos *strands* que todavía permanecen, sin perder su relevancia, discriminación e imaginación, gracias a la consistencia de la dirección: Anthony Wall y Melvyn Bragg respectivamente, encabezando estas series desde el principio. Nos han facilitado algunas de sus mejores obras: tres de *Arena*, incluyendo la más reciente, el aclamado retrato póstumo de Francis Bacon; y dos de *South Bank* dirigidas por un arriesgado artista del documental, Gerald Fox.

1. Martin McLoone, “Presenters, Artists and Heroes”. *Circa* 31 (noviembre-diciembre 1986). Citado en: John Walker. *Arts TV. A History of Arts Television in Britain*. Londres: John Libbey/Arts Council of Great Britain, 1993.

(sigue)

salón de actos, entrada libre, aforo: 140 localidades

mayo 2005

jueves	19	19:30 hs	Arena. <i>Francis Bacon's Arena</i>	95 min.
viernes	20	19:30 hs	Robert Hughes. <i>The Shock of the New. The Future that Was.</i>	50 min.
sábado	21	19:30 hs	theEYE. <i>Anthony Gormley, Rachel Whiteread y Yinka Shonibare</i>	78 min.
domingo	22	13:00 hs	theEYE. <i>Anish Kapoor, Sam Taylor-Wood y Mona Hatoum</i>	78 min.

jueves	26	19:30 hs	Arena. <i>Louise Bourgeois</i>	54 min.
viernes	27	19:30 hs	Arena. <i>Cindy Sherman: Nobody's Here But Me</i> Conferencia de Robert McNab: <i>Las relaciones entre los artistas y el cine...</i>	56 min.
sábado	28	19:30 hs	Mathew Collings. <i>This is Modern Art. Nothing Matters</i>	51 min.
domingo	29	13:00 hs	Waldemar Januszczak. <i>Beijing Swings</i>	49 min.

junio 2005

miércoles	1	19:30 hs	Mathew Collings. <i>This is Modern Art. The Shock of the Now</i>	52 min.
jueves	2	19:30 hs	Jake Auerbach. <i>Lucian Freud: Portraits</i> Conferencia de Jake Auerbach: <i>El hombre orquesta</i>	59 min.
viernes	3	19:30 hs	The South Bank Show. <i>Gilbert and George</i>	52 min.
sábado	4	19:30 hs	Waldemar Januszczak. <i>Tracey Emin: Mad Tracey from Margate</i>	50 min.
domingo	5	13:00 hs	The South Bank Show. <i>Mark Quinn: Life Support</i>	54 min.

Foto portada: The South Bank Show. *Gilbert and George*

Imágenes: Cortesía The South Bank Show, Londres; Illuminations TV Ltd, Londres; y Jake Auerbach Films, Londres

Comisaria: Lorna Scott Fox

Concepto y coordinación: Departamento de Audiovisuales MNCARS

Traducción y subtitulación: Sublimage / Diseño gráfico: Florencia Grassi / Imprime: Rumagraf, S.A. / Gestión cultural: Canopia

Agradecimientos:

Anthony Wall, Rosemary Tratt, Lord Melvyn Bragg, Yvonne Harris, Jo Firth, Mike Lerner, Oscar Chan, Ian Macmillan, Adam Low

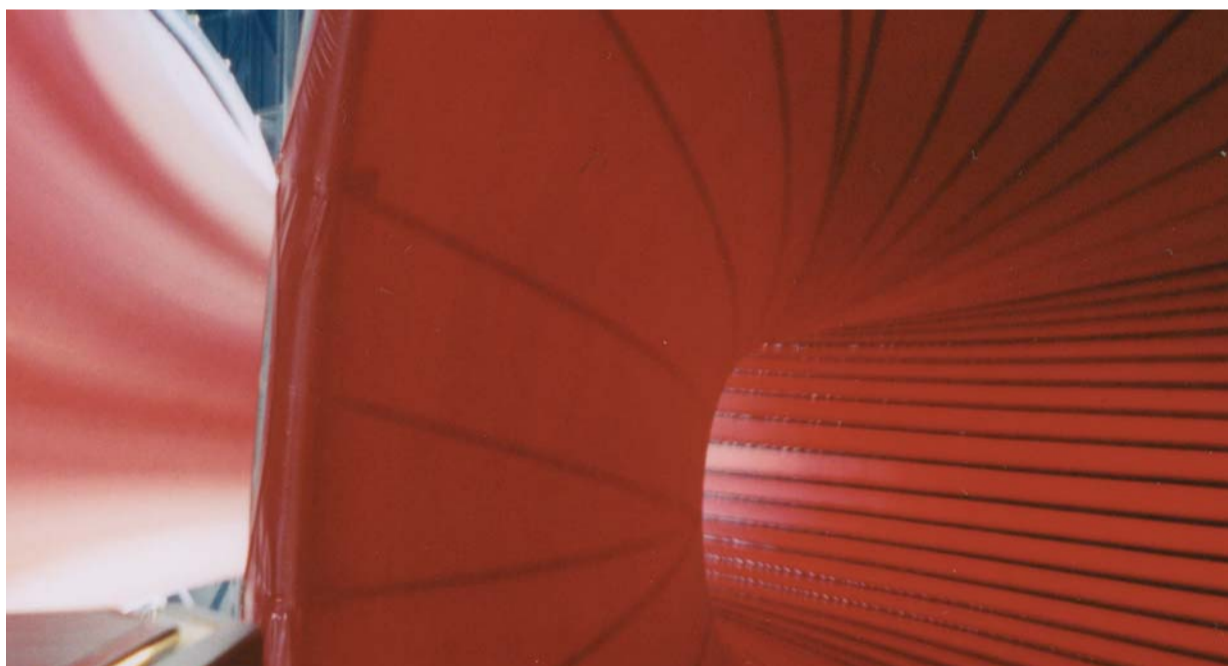
Departamento de Audiovisuales MNCARS: Dirección y programación: Berta Sichel / Coordinación: Cristina Cámara y Noemí Espinosa / Asistente de coordinación: Eva Navarro / Administración: Eva Ordóñez / Proyección: Ángel Prieto

En 1972 llegó como un trueno la óptica marxista-feminista de John Berger en *Ways of Seeing* (BBC2), que también profundizó en la relación de la cámara con el objeto de arte. En 1980 se emitió *The Shock of the New*, dirigido y presentado por Robert Hughes, monumento irreplicable de ocho programas en el que despliega su visión personal de un material inmenso: “el siglo XX a través de la lente de su arte”. Incluimos el último episodio de esta controvertida serie. *State of the Art* (Channel 4, 1987) rechazó tal centralización crítica para ensayar en seis capítulos una revisión sincrónica del arte contemporáneo occidental apoyado en los nuevos discursos teóricos. Lo produjo John Wyver, con Illuminations, ya un poco a contrapelo de la convención como se ve en las obras posteriores de TheEYE que mostramos. En 1999 Matthew Collings presenta *This is Modern Art* (Channel 4) regresando a la subjetividad de Hughes, pero con el desencanto propio de la generación Thatcherista. Su estilo sugerente está encapsulado en los dos episodios aquí incluidos: *Nothing Matters* y *The Shock of the Now*.

Hoy la televisión británica está en una crisis de reestructuración, digitalización y presiones financieras nacidas de la competencia por una audiencia menguante. Hay seis canales terrestres (hasta el cambio definitivo en 2012) y un sinfín de los demás. La venerable independencia de la BBC, tanto del mercado como del gobierno, garantizada por la licencia que paga cada hogar televidente, está en jaque frente a la diversificación. Los lujosos compromisos culturales ya no son rentables para nadie y desde mediados de los noventa una proporción creciente de la producción se encarga puntualmente a pequeñas compañías como ZCZ, próxima al crítico Waldemar Januszczak, del que presentamos dos filmes exquisitos. Los valores de la “accesibilidad”, respondiendo al denominador común más amplio, van ganando la batalla contra el “elitismo” didáctico de los años prósperos: dentro de las emisoras, la oferta del futuro se presente en *The Culture Show* (BBC2), magazine veloz de actualidades presentado por jóvenes fotogénicos. Por ello, un especialista en arte formado en la televisión clásica, Jake Auerbach, aprovecha las nuevas tecnologías para establecerse por su cuenta, concibiendo, rodando, montando y vendiendo sus productos tanto a la televisión como a los festivales y otras modalidades distribuidoras. Illuminations, un colectivo sin jerarquías, explora asimismo formas de retomar el control sobre sus documentales al margen de la institución. Mostramos obras recientes de ambos.

Los programas sobre arte suelen desaparecer tras un entramado de permisos, licencias y derechos después de ser transmitidos. Este año se constituyó The Artists on Film Trust, un fideicomiso fundado por Hannah Rothschild y Robert McNab (cuyo documental para *Arena* sobre Cindy Sherman mostramos, al lado del divertido montaje-tarjeta del fideicomiso) para rescatar éstas y otras cintas históricas, desde los inicios del cine, para el acceso público. Sin el apoyo de Artists on Film, este proyecto nunca se hubiera logrado. Agradecemos a Robert y a todas las personas que nos han ayudado en los distintos canales y productoras la oportunidad de mostrar, en el MNCARS de Madrid y el CAAC de Sevilla, algunos de los momentos más extraordinarios del diálogo creativo entre el arte contemporáneo y la televisión británica.

Lorna Scott Fox, Londres, 2005.

SERIES ABIERTAS

Arena

Cindy Sherman: Nobody's Here But Me 55'23"
BBC, 1994. Robert McNab. Cortesía BBC Arena, Londres.

Esta cinta, el único documental realizado en colaboración con Cindy Sherman, examina su iconografía como producto de un aislamiento alimentado por la cultura televisiva de los años cincuenta, la fantasía y el miedo difuso. La producción intercala obras y entrevistas con ambientaciones que sugieren mitos siniestros, a la vez arcaicos y modernos, para ilustrar las pulsiones que rigen este teatro de máscaras.

Louise Bourgeois 53'53"

BBC, 1993. Nigel Finch. Cortesía BBC Arena, Londres.

Tan destructiva como creativa en su búsqueda del equilibrio, la anciana, una niña herida por dentro, no escatima en zarrazos al entrevistador. Sus palabras agudas, su ira, sus obsesiones –plancha el periódico antes de leerlo– y, sobre todo, su magnética presencia marcan el hilo de un filme que busca despejar los vínculos entre la vida emocional de Louise Bourgeois y su arte. Interviene también su biógrafo, Robert Storr.

Francis Bacon's Arena 95'

BBC, 2005. Adam Low. Cortesía BBC Arena, Londres.

“Arena” entendida como plaza de toros; el combate masoquista de un hombre turbio, atraído por el peligro erótico y los bajos fondos. La violencia de su pintura es simple realismo frente al mundo. En esta primera biografía completa –un denso tejido de tiempos, voces y visiones– el recorrido queda sutilmente desfasado entre narración e imagen, ésta a menudo se adelanta a su contexto para perturbarnos más, si cabe. Música original de Brian Eno.

The South Bank Show

Mark Quinn: Life Support 54'

LWT, 2000. Gerald Fox. Cortesía The South Bank Show, Londres.

Documental salpicado de efectos especiales y ficciones sugerentes que apoyan la investigación de Quinn sobre los organismos, la parte por el todo, las infraestructuras de la vida. Aquí, la idea de “laboratorio” es mucho más que una metáfora, nos da una visión de colaboración del proceso artístico y de la misión activamente humanista del proyecto, sobre todo en el trabajo con los discapacitados. Música original de Massive Attack.

Gilbert and George 51'22"

LWT, 1997. Gerald Fox. Cortesía The South Bank Show, Londres.

Premio BAFTA al Mejor Documental de Arte, 1998.

Un italiano y un inglés se enamoran en 1967. Gilbert and George forman de inmediato un solo artista, el más radical e incomprendido de su generación. Ese artista se viste con traje, trabaja el vitral y la calle, la mierda y el espíritu, y metódicamente sublima su cotidianeidad depresiva en el arte. El filme, el primero de dos partes, desvela un bicéfalo marginado que busca comunicar una experiencia bioexistencial que sería, asegura Gilbert and George, universal.

SERIES DE CRÍTICOS

Robert Hughes: The Shock of the New

Cap. 8: **The Future that Was** 50'

BBC2, 1980. En asociación con RM Productions, Munich. Lorna Pegram, Robert Hughes. Cortesía BBC Worldwide, Londres.

Último episodio de la famosa serie que marcó la pauta para la relación arte/crítico/televisión. Se desplegaron todos los recursos del medio para que la experiencia fuera, al mismo tiempo, didáctica y entretenida. Robert Hughes, entonces crítico del *Time*, ofrece una mirada brillante, escéptica y nada objetiva sobre el arte del siglo XX, culminando en este programa que se mueve entre épocas: Gustave Courbet, Bridget Riley, Morris Louis, David Hockney... para evaluar el papel del museo y del mercado, y pronunciar amargamente el deceso del arte moderno.

Matthew Collings: This is Modern Art

Premio BAFTA al Mejor Documental de Arte, 2000.

Formado como pintor y autor de varios libros, Matthew Collings se convirtió en el crítico estrella de la generación de los noventa. Con esta serie, honra y mata al padre, Robert Hughes. Collings no juzga; descifra, especula, bromea, en tonos tan cultos como poéticos o coloquiales, causando un doble escándalo. Para algunos, decepcionaba al no denunciar la conspiración execrable del arte moderno y contemporáneo; para otros, su travesura libre-asociativa ofendía a la seriedad de la profesión. Si el paquete viajes/reflexiones/entrevistas –animado por un ágil trabajo televisivo, imaginativo y actual– se conforma en la tradición didáctica de la telecultura nacional, evita (o casi) su ‘moralismo de clase media’. Cada episodio se dedica a un concepto del arte moderno: el genio, el escándalo, la belleza, la nada, los chistes, y por fin el dinero y un inevitable “¿adónde vamos con todo eso?”.

4: **Nothing Matters** 50'

Channel 4. Oxford Films, 1999. Ian Macmillan.

El minimalismo: de la tragedia de la materia al vacío místico *lite*. Robert Ryman, Mark Rothko, Yves Klein, Dan Flavin, Carl André, Donald Judd, Martin Creed, James Turrell y más.

6: **The Shock of the Now** 51'31"

Channel 4. Oxford Films, 1999. Ian Macmillan.

Entre el *Nooo* del payaso de Bruce Nauman y el *Sí* dalinianio, Dalí resulta ser nuestro precursor clave. Acompañan Matt Collinshaw, Sarah Lucas, Jeff Koons, Philip Taaffe, Darren Almond, John Currin, Ron Mueck, la exposición *Sensation*, el Guggenheim de Bilbao, y más...

1. The South Bank Show. *Mark Quinn: Life Support*

2. theEYE. *Anish Kapoor*

3. theEYE. *Yinka Shonibare*

4. theEYE. *Mona Hatoum*

5. Jake Auerbach. *Lucian Freud: Portraits*

6. theEYE. *Anthony Gormley*

PRODUCTORAS INDEPENDIENTES

Illuminations / theEYE

theEYE es un concepto/proyecto de Illuminations, compañía de producción dirigida por John Wyver. La serie sobre artistas en Gran Bretaña, lanzada en 2001 y todavía en proceso, ilustra planteamientos novedosos para el panorama británico. Entre sus principios destacan: modificar la relación entre el productor y la televisión, recuperando el control del primero con la responsabilidad de financiar, realizar y vender los productos; devolver asimismo el protagonismo al artista y su obra, en contraste con la tendencia a la mediación del presentador o crítico estrella; filmar de manera depurada, y montar con un ritmo lento y directo, tan propicio a la reflexión como contrario a la aceleración visual e informativa que caracteriza a mucha de la televisión cultural actual. Por fin, Illuminations explora nuevas vías de distribución para sus productos: DVD, Internet, teléfono móvil...

theEYE

BBC4 y Channel Five. Illuminations. 26' cada uno. Cortesía Illuminations TV Ltd, Londres.

Presentamos seis episodios de la serie:

Anthony Gormley

Rachel Whiteread

Yinka Shonibare

Anish Kapoor

Sam Taylor-Wood

Mona Hatoum

ZCZ / Waldemar Januszczak

Tracey Emin: Mad Tracey from Margate 49'17"

BBC2, 1999. ZCZ prod., Waldemar Januszczak. Cortesía ZCZ Films, Londres.

“La sexualidad forma parte de mi ego”. Agresiva, defensiva, vulnerable, acomplejada, inocente, entera: todas las facetas de la chica mala del BritArt. La chica mala de un mal padre, como constatamos en la escena punzante con el viejo don Juan chipriota que Tracey Emin apenas conoció. Ella habla de ella, los expertos hablan sobre ella. Al final, lo que el programa subraya no es tanto el escándalo sino la falta de pretensiones, la candidez del egocentrismo emiliano.

Beijing Swings 49'05"

Channel 4, 2002. ZCZ prod., Martin Herring. Cortesía ZCZ Films, Londres.

Presentado con humor heroico por Waldemar Januszczak, este paseo por las fronteras extremas del arte chino requiere de un fuerte estómago. Hay pincho de bebé muerto, licor de pene, masoquismo ritual... Perversiones de una sociedad angustiada, en violenta transición, donde la resistencia a una modernización destructiva y autoritaria reinterpreta las tradiciones más viscerales a través de artistas fríos, conscientes y racionales.

PROGRAMAS DE AUTOR

Jake Auerbach

Sheffield, 1958. Vive en Londres.

Conferencia: **El hombre orquesta**

Escritor, director y productor independiente. Trabajó en *The Economist* y en el cine en EEUU antes de entrar en la BBC, donde ascendió a director del Departamento de Música y Artes, colaborando en series de primera línea como *Omnibus*, *Arena*, *The Late Show* o *Relative Values*. En 1992 formó una empresa de producción independiente, inicialmente con Hannah Rothschild, actualmente JAKE AUERBACH FILMS. Entre sus títulos recientes figuran *John Virtue*, 2005; *Lucian Freud: Portraits*, 2004; y los 14 cortos de *Restoration*, 2003.

Lucian Freud: Portraits 59'

BBC1, 2004. Jake Auerbach Films. Cortesía Jake Auerbach Films, Londres.

Jake Auerbach se acerca transversalmente a Lucian Freud, supremo retratista, a través de sus retratados: amantes, amigos, mecenas y familia. La prueba de posar resulta extrema y las víctimas orgullosas lo cuentan como si en el proceso Freud hubiera atrapado su situación emocional de ese momento para siempre. Lienzos desgarrantes, confesiones y recuerdos que no lo son menos.

Robert McNab

Budapest, 1946. Vive en Londres.

Conferencia: **Las relaciones entre los artistas y el cine: un recurso mal aprovechado**

Productor de documentales de arte, editor de poesía, escritor e historiador. Entre sus trabajos para la BBC, destacan la colaboración con Robert Hughes en *The Shock of the New*, 1980; los retratos de artista para *Arena*: Robert Crumb, Salvador Dalí, Cindy Sherman...; y la serie *Oil on Canvas*, 1996. En 1998 recibió el Sony Gold Arts Award for Radio por *Landscape of Fear*, sobre el arte de Vichy, programa escrito y narrado por él. Es director y cofundador de The Artists on Film Trust, en colaboración con The University of the Arts, Londres, que reúne la primera colección nacional de documentos históricos sobre los artistas de todos los países, desde los inicios del cine.

Artists on Film 23'52"

2003. Cortesía The Artists on Film Trust, Londres.

Montaje de fragmentos representativos del encuentro entre artistas y cineastas, desde los inicios del cine hasta la actualidad, incluyendo algunas tomas de filmes realizados para la televisión que figuran en este ciclo. La cámara puede ser respetuosa o alevea y el sujeto, cómodo o incómodo durante esos momentos en los que se capta a creadores/actores... Sutilmente articulado en un discurso sobre el ego, la fama, la locura y la paradójica cotidianeidad, el filme se presenta como muestrario provocativo de un vasto material disperso y desconocido.