

movimiento continuo

vídeo y cine experimental alemán (1994-2004)

Desde el origen de la cinematografía, la historia del cine experimental se ha venido desarrollando como una subdivisión de la historia del cine. Sus obras, no obstante, han contribuido significativamente al desarrollo del cine como forma artística independiente y a la evolución del lenguaje y estética cinematográficos. La naturaleza experimental de este género –muy heterogéneo en su forma, contenido y estética– tiene como característica, entre otras, el que la mayoría de las películas se hayan realizado –y se sigan realizando– al margen de las estructuras comerciales del mercado del cine y la televisión y el que hayan surgido como obras de arte muy personales, artísticamente autónomas y, por lo general, opuestas a las corrientes convencionales del medio. Esto es especialmente cierto en lo que concierne al vídeo, ya que desde sus inicios se ha insertado en el campo de las artes plásticas y ha mostrado numerosas referencias e interconexiones con el cine experimental. Por lo general, los trabajos experimentales en cine y vídeo –e incluso en otros soportes inmateriales de almacenaje de imágenes– se generan en las escuelas de cine y de bellas artes o entornos afines, o están realizados por gente que se ha formado en ellos. Normalmente se muestran en cines no comerciales, en festivales especializados (cada vez más numerosos), galerías, museos y salas de exposiciones de arte contemporáneo, y, ahora, cada vez más, en Internet. A pesar de la actual diversidad de nuevos medios disponibles, existe un gran interés por las obras de cine y vídeo experimental. Prueba de ello es la existencia de numerosas escuelas dedicadas al cine y a los medios, ya que se instruye a sus estudiantes en la historia del cine de vanguardia y experimental desde los años veinte hasta la actualidad. Lo que es más, numerosas aplicaciones en publicidad, diseño gráfico, Internet, vídeos musicales y películas para la televisión beben de la riqueza y el desarrollo constante del lenguaje experimental del cine como forma artística.

El formato de presentación de este tipo de trabajos está en constante transformación, lo cual tiene una influencia decisiva en criterios creativos de los/las artistas. Si hasta mediados de los noventa la forma de “evaluación” y presentación por excelencia eran las proyecciones en festivales, cine-clubs o centros comunitarios, de unos años a esta parte han surgido obras en vídeo y producciones cinematográficas especialmente concebidas para el mercado del arte y su exhibición permanente en salas de exposiciones. Además de la intención artística primordial, estas instalaciones en bucle contemplan condiciones de presentación específicas fuera de la sala de cine y de la televisión, y en ocasiones se da el caso de que un determinado filme o vídeo, al estar incluido en diversos ciclos expositivos, consigue llegar a un público más amplio que algunas películas comerciales.

Debido a la popularización de las técnicas digitales y a la creciente competencia mediática de la sociedad actual, el tratamiento de las imágenes y sonidos creados experimentalmente ha variado enormemente en las últimas décadas. Los recursos estilísticos de las primeras vanguardias hoy emergen en vídeos musicales, videojuegos o anuncios de publicidad. El programa que aquí presentamos, no obstante, se centra en obras artísticamente independientes y muestra la gran diversidad de enfoques que las animan. En ellas casi no se distinguen las corrientes y escuelas fundamentales del cine experimental. El permanente estado de cambio de este ámbito se debe, por un lado, al continuo desarrollo de la tecnología y a la existencia de múltiples perspectivas artísticas sobre medio; por otro, a la gran diversidad de objetivos, posturas vitales y sistemas de creencias de sus autores. Es importante subrayar que la concepción auto-referencial del medio, la atención a sus condiciones materiales específicas y a las características inherentes a su técnica y su lenguaje visual, surgida en los años setenta y predominante hasta la década de los noventa, ha dado paso al tratamiento crítico del “contenido”, a nuevas formas narrativas y a la relación con la sociedad. También se hace evidente que las numerosas relaciones entre los registros visual y sonoro en estas obras constituye una de las preocupaciones fundamentales de sus autores. Los medios digitales y las formas de producción y presentación propiciadas por el ordenador han ampliado enormemente las posibilidades artísticas. El énfasis está en las “posibilidades”, ya que la tecnología digital se centra en el proceso, desde la simple modificación de una imagen hasta el detalle más minúsculo, el pixel. La integración de diversos datos culturales –música, texto, fotografías, sonido o películas– convierten el ordenador en un “interface cultural”. También el sencillo comando “deshacer”, que elimina los últimos cambios realizados en la edición, facilita la creación experimental, ya que permite probar una multiplicidad de soluciones y ordenaciones de escenas.

Sin embargo, evaluar la calidad de una película experimental no es fácil. Un método razonable sería entender la intención del autor/la autora visionando la obra y más tarde determinar si ha logrado transmitirla y cómo lo ha hecho. El cine convencional normalmente tiene como propósito contar una historia o entretener al espectador mediante el uso de la psicología y la gradual escalada de la tensión, el suspense y el argumento. En contraposición, la obra experimental en cine o vídeo dispone de una gama mucho más amplia de recursos creativos para desarrollar sus cualidades artísticas intrínsecas, ya que no está obligada a satisfacer las expectativas que el público de cine y televisión pueda albergar respecto a un género determinado. Por un lado, esta creatividad “sin cortapisas” deriva indudablemente en una creciente complejidad de corrientes creativas y enfoques artísticos que escapan a la catalogación y a los cánones académicos. Por otro –y esto es particularmente evidente en las obras incluidas en este programa–, estas películas y vídeos pueden propiciar golpes de inspiración y renovación extraídos de las corrientes artísticas actuales y, a su vez, influir en producciones más convencionales. Este es el caso del ritmo pausado, *ambient* o *chilly*, de las obras más recientes incluidas en el ciclo, que contrasta con la preferencia, todavía en vigor, por el montaje rápido de imágenes, los cortes bruscos, los primeros planos y los cambios de ritmo presentes en la publicidad y en los vídeos musicales comerciales.

Jochen Coldewey (extracto)

Producido por:
Goethe-Institut, Departamento de Cine y Medios

Comisario: Siegfried Zielinski y Jochen Coldewey
Agradecimientos: Goethe-Institut Madrid
© Imágenes: Los artistas y sus representantes

Departamento de Audiovisuales MNCARS
Dirección y programación: Berta Sichel
Coordinación: Raquel Arguedas y Céline Brouwez
Administración: Eva Ordóñez
Proyección: Ángel Prieto

Canopia Gestión Cultural
Diseño gráfico: Florencia Grassi, El vivero
Impresión: Rumagraf S.A.

MINISTERIO
DE CULTURA

NIPO: 553-07-001-8

movimiento continuo

vídeo y cine experimental alemán (1994-2004)

Arriba: Phillip Hirsch. *In*, 2004 (Programa 1). Abajo: Corinna Schnitt. *Living A Beautiful Life*, 2003 (Programa 3)

Enero 2007

viernes	19	20.00 h	Programa 1: Imágenes del mundo – mundos de imágenes	77 min.
sábado	20	20.00 h	Programa 2: Detecciones / Des-localizaciones	86 min.
domingo	21	13.00 h	Programa 3: Sentimientos encontrados (selección) y Estructura y signo	84 min.

jueves	25	20.00 h	Concierto alva noto, <i>xerrox</i>	
viernes	26	20.00 h	Programa 2: Detecciones / Des-localizaciones	86 min.
sábado	27	20.00 h	Programa 3: Sentimientos encontrados (selección) y Estructura y signo	84 min.
domingo	28	13.00 h	Programa 1: Imágenes del mundo – mundos de imágenes	77 min.

Febrero 2007

viernes	2	20.00 h	Programa 3: Sentimientos encontrados (selección) y Estructura y signo	84 min.
sábado	3	20.00 h	Programa 1: Imágenes del mundo – mundos de imágenes	77 min.
domingo	4	13.00 h	Programa 2: Detecciones / Des-localizaciones	86 min.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Entrada por Santa Isabel 52. Salón de actos, acceso libre, aforo: 140 localidades. <http://museoreinasofia.mcu.es>

Programa 1 (77 min):

Imágenes del mundo – mundos de imágenes

Kirsten Winter

Hannover, Alemania, 1962. Vive en Hannover y Los Ángeles.

Just in Time. 1999, 35mm transferido a DVD, color, 8'50".

Esta composición abstracta mezcla imágenes filmadas por Winter durante un viaje a EE.UU. con otras modificadas por ordenador o resultantes de la manipulación física de la película. Con todas ellas, la artista crea un silencioso relato sobre el accidente de tráfico que sufrió hace unos años y su aceptación de las secuelas.

Thomas Bartels

Göttingen, Alemania, 1960. Vive en Alemania.

The Day Slows Down. 2001, 35mm transferido a DVD, color, 13'40".

Filmada en las calles de Bombay y Baroda, es una visión caleidoscópica y pintoresca de la creación de imágenes en la India, desde los pintores de carteles de películas hasta los fotógrafos de estudio locales. En su realizació, la película imita la naturaleza artesanal de estos procesos y, así, tras rodarse en 16 mm, volvió a filmarse enteramente con una cámara rostrum. En la copia final, se amplían detalles, se altera el tempo original, se componen *collages* y se insertan animaciones. La música es igualmente un mosaico de sonidos originales, fragmentos musicales de películas, canciones y grabaciones vocales.

Egbert Mittelstädt

Frankfurt, Alemania, 1963. Vive en Colonia.

Elsewhere. 1999, Beta SP transferido a DVD, color, 5'50".

Hay lugares donde el tiempo parece detenerse. En *Elsewhere* un tren suburbano de Tokio se convierte en un paréntesis temporal entre el punto de partida y el de destino, un lugar en el que el trasiego de los viajeros se mezcla con la memoria y las imágenes vertiginosas de la ciudad. La película nació a partir del proceso conceptual de la instalación *Zeitmachine* (la máquina del tiempo).

Timothee Ingen-Housz

Francia, 1971. Vive en Colonia.

Wanderlost. 2001, DV transferido a DVD, color, 9'.

Wanderlost hace uso del croma (o *blue box*) para construir una divertida película bidimensional que describe un viaje hacia el Este (y más allá). Para Timothee Ingen-Housz el croma es el vehículo definitivo para alcanzar un estado de meditación, en este caso consistente en diarios videográficos, omnipresencia electrónica y la ley del *dharma*. Realizada en la Academy of Media Arts de Colonia, el filme fue supervisado por David Larcher, gurú del cine experimental británico.

Phillip Hirsch

Crimmitschau, Alemania, 1973. Vive en Alemania.

In. 2004, DV transferido a DVD, color, v.o.s., 24'.

Hanna tiene que tomar una decisión pero siente incapaz. Sus pensamientos le producen un gran sufrimiento hasta que finalmente su mente y su cuerpo colapsan. Ya no puede ver u oír nada excepto un algo minúsculo que empieza a formarse en su borrosa conciencia. A pesar de su atmósfera de ensoñación y su carácter fragmentario, *In* construye una historia lineal y conclusiva.

Carsten Aschmann

Hannover, Alemania, 1965. Vive en Alemania.

Full Moon. 1999, Beta SP transferido a DVD, color, 2'47".

Full Moon es una historia sobre el paraíso, una pieza poéticamente cómica a la manera de Tatíe. Aschmann nos muestra que el paraíso se halla en la nariz de un equino, las encias de una niña o en la desvencijada puerta de un Opel Rekord. La película utiliza una antigua pieza musical de Eden Ahbez para crear un montaje de imágenes que evocan la fantasía, el deseo y la sensación de felicidad, mientras el texto contradice, satiriza o apoya las emociones que música e imágenes provocan en el espectador.

Christian Meyer

Bremen, Alemania, 1962. Vive en Bremen.

As If. 2001, 16mm transferido a DVD, color, 12'.

Entre el ensayo fotográfico y la realidad virtual, *As If* cuenta una historia de chico-encuentra-chica en la que personas reales interpretan “su papel” dentro de decorados. Mientras, un narrador explica lacónicamente la historia frente a la cámara.

Programa 2 (86 min):

Detecciones / Des-localizaciones

Corinna Schnitt

Duisburg, Alemania, 1964.

Das Schlafende Mädchen. 2002, 16mm transferido a DVD, color, v.o.s., 8'30".

Una toma desde arriba recorre una urbanización de casas unifamiliares. En este ambiente supuestamente ideal todo es tranquilidad y pulcritud, y, sin embargo, su falta de vida tiene un efecto escalofriante.

Gerd Gockell

Darmstadt, Alemania, 1960.

Crofton Road SE5. 1990, 16mm transferido a DVD, color, 5'. Una calle, una casa, túneles del metro de la ciudad de Londres... A través de la fotografía, el movimiento real se descompone en imágenes individuales sólo para reconstruirse con el propio movimiento de la cámara. Una película de asombrosos efectos especiales y gran calidad artística que evidencia que el movimiento en el cine es pura ilusión.

Thomas Köner

Bochum, Alemania, 1965. Vive en Dortmund.

Banlieue Du Vide. 2003, 35mm transferido a DVD, b/n, 12'30".

Este trabajo parte de una selección de imágenes tomadas por cámaras de vigilancia y colgadas en Internet que el artista reunió durante el invierno 2002-03. Nada parece ocurrir en estas calles cubiertas de nieve y envueltas en un silencio helado que sólo se interrumpe con sonidos amortiguados y voces distantes. Sin embargo, existen cambios sutiles, rastros de vida...

Caspar Stracke

Darmstadt, Alemania, 1967. Vive en Hamburgo y Nueva York.

No Damage. 2002, Beta SP transferido a DVD, color, 12'20" El filme se compone de múltiples imágenes extraídas de pelí-

culas y documentales que utilizan la arquitectura de la ciudad de Nueva York como telón de fondo. En casi todas ellas, las vistas de Nueva York funcionan como acicate de la fascinación y curiosidad del espectador. Otras tomas, como primeros planos y panorámicas, sirven, a su vez, como planos de transición entre escenas. La yuxtaposición de todas estas imágenes resulta en una visión híbrida y distorsionada de la ciudad.

Christoph Giradet y Matthias Müller

Giradet: Langenhagen, Alemania, 1966.

Müller: Bielefeld, Alemania, 1961. Vive en Colonia.

Beacon. 2002, Beta SP transferido a DVD, color, 15'.

Beacon es un *collage* de planos de situación filmados en diversos lugares costeros de todo el mundo. Las tomas documentales se mezclan con imágenes apropiadas de películas y, en su conjunto, componen un único lugar imaginario lleno de posibilidades.

Jürgen Reble

Düsseldorf, Alemania, 1956. Vive en Bonn.

Arktis - Zwischen Licht und Dunkel, 2004, DV transferido a DVD, color, 32'.

Se trata de una aproximación poética a un extraño paisaje compuesto por hielo, piedra y agua; es un viaje visual y sonoro por el paisaje ártico.

Programa 3 (84 min):

Sentimientos encontrados (selección) y Estructura y signo.

Corinna Schnitt

Duisburg, Alemania, 1964.

Living a Beautiful Life. 2003, Beta SP transferido a DVD, color, v.o.s., 13'.

“Imagina una vida tal como la soñaste de niño, una vida perfecta.” De manera aparentemente ingenua, Corinna Schnitt toma literalmente los deseos e ideas comunes sobre la felicidad y nos enfrenta a ellas con una despiadada puesta en escena casi documental.

Felix Höfer y Herwig Weiser

Höfer: Bamberg, Alemania, 1968. Vive en Aachen.

Weiser: Innsbruck, Austria, 1969.

Privat Physik. 2003, video transferido a DVD, b/n, 4'12".

¿Es el mundo una máquina o un sueño? ¿Es el conocimiento producto de la razón o de las emociones? *Privat Physik* se basa en la teoría del caos de Otto E. Rössler para explorar los límites de la percepción.

Cornelius Kirfel

Simmerath, Alemania, 1975. Vive en Alemania.

Landunter. 2003, DVD, color, 4'.

Aunque la música e idea de la película ya existían, *Land Unter* se concretó dentro del marco de un seminario sobre la utopía. El filme en sí no desarrolla ni una utopía ni una dis-topía; tan-poco se explica por qué la película empieza con la frase “Si pudiera cambiar el mundo, no haría nada”. La película es un vuelo a través de la noche hasta la madrugada.

Volker Schreiner

Isingerode, Alemania, 1957.

Rack, 2000, Beta SP transferido a DVD, color, 5'58".

Tres cámaras en un, dos, tres pisos de una escalera, en un tiempo en un lugar, en un, dos, tres tiempos en un, dos, tres lugares, en un tiempo en un, dos, tres lugares, en un, dos, tres tiempos en un, dos, tres lugares.

Sebastian Jochum

Krefeld, Alemania, 1965.

Blümchen. 1994, Beta SP transferido a DVD, color, 5'20".

Una composición surrealista de imágenes de video y video-animación combinadas en una narración rítmica. *Blümchen* forma parte de una serie de películas realizadas por el artista entre 1994 y 1995.

Tim Coe

Blackpool, Reino Unido, 1963. Vive en Berlín.

The Source. 2002, DV transferido a DVD, color, 2'.

Un jardín abandonado: en la lejanía aparece una persona, luego otra y luego otra más. Observamos el trasiego de personas en una serie de tomas cortas. Al final, se ve una esquina con mucha gente andando en todas direcciones. Los viandantes son idénticos entre sí, parece que asistimos a un mundo poblado por clones.

Marc Comes

Alemania, 1965. Vive en Colonia.

Jivan “Up There”. 2002, Beta SP transferido a DVD, color, 10'11".

“En mis sueños, en todo mi comportamiento, sigue vivo algo de mi existencia antes de nacer, de un nadar felizmente en el vientre de mi madre: sé que existía ya entonces.” (Pier Paolo Pasolini)

Karo Goldt

Günzburg, Alemania, 1967. Vive en Austria.

Falcon. 2003, Beta SP transferido a DVD, color, 3'.

Falcon es sobre todo un experimento sensorial sobre el color y el sonido. La primera imagen de la película es una superficie de color naranja-rojo con una gráfica que a primera vista es difícil de descifrar. Progresivamente, los colores van cambiando, del rosa al blanco, del blanco al amarillo-verde, del amarillo-verde al naranja. Mientras, una música vibrante nos transporta y acompaña estas transiciones.

Peter Simon

Czenstochowa, Polonia, 1969. Vive en Colonia.

Persuaders. 2002, DV transferido a DVD, color, 6'30".

La aproximación a lo desconocido suscita interrogantes. Los protagonistas del vídeo intentan convencerse a sí mismos de lo que ven. Lo inesperado excita su curiosidad, pero también provoca temor e inseguridad. Lo que los protagonistas ven, en qué objeto se fijan, permanece oculto como un secreto.

Björn Melhus

Kirchheim, Alemania, 1966. Vive en Kassel.

No Sunshine. 1998, Beta SP transferido a DVD, color, v.o.s., 6'15".

Siempre quieres lo que sabes que no deberías tener. Cuanto más sabes que no deberías poseerlo, más lo deseas. Y algún día lo consigues y te hace sentirte muy bien.

Anna Anders

Munich, Alemania, 1959. Vive en Alemania.

Schlag auf Schlag. 2002, DV transferido a DVD, color, 54".

Un ataque a los espectadores. Treinta paneles de cristal se destruyen con un martillo, un puño, un pie, una escoba y otros “instrumentos”.

Gunther Krüger

Hennigsdorf, Alemania, 1971. Vive y trabaja en Berlín.

Drama, Strings and Horns. 1998, 16mm/Beta SP transferido a DVD, b/n, 7'30".

Drama, Strings and Horns está basada en 60 segundos de una película propagandística rodada en 1968, en plena Guerra Fria, para la televisión de la República Democrática Alemana. Un retrato de víctimas, agresores y más víctimas...

Franz Höfner

Starnberg, Alemania, 1970. Vive y trabaja en Berlín.

Utrechter Hütte. 2002, DV transferido a DVD, color, 2'36".

Esta unidad universal combina la funcionalidad contemporánea con el encanto tradicional. Ocupa poco sitio por lo que cuenta con un espacio de almacenaje adicional. Así, hasta el apartamento más pequeño puede convertirse en gigante.

Concierto

alva noto – xerrox

alva noto (pseudónimo del artista audiovisual alemán Carsten Nicolai) es figura imprescindible para entender el desarrollo de lo que se ha denominado “electrónica microscópica”. Desde su plataforma-sello Raster Noton, Nicolai ha abanderado las corrientes de vanguardia y los discursos sonoros más interesantes del momento: Ryoji Ikeda, Pixel, Kim Cascone, Robert Lippok o Ryuichi Sakamoto (con quien produce las maravillosas series *vrioon e insen*) son sólo algunos ejemplos. Todos ellos son representantes de la lógica y la estética del “menos es más”, de procesos que desvelan un discurso musical allí donde sólo parecen existir accidentes y errores, de la exploración de texturas y formas sonoras inesperadas.

xerrox nace como continuación de la serie *Transall* y toma su nombre de la fotocopidora Xerox original.

Jueves, 25 de enero, 20 h.
Auditorio 400. Acceso por Ronda de Valencia esq. Argumosa.

<p>Imágenes:</p>
 Volker Schreiner. <i>Rack</i> , 2000.
 Christoph Giradet y Matthias Müller. <i>Beacon</i> , 2002.
 Marc Comes. <i>Jivan “Up There”</i> , 2002