

± 1961 La expansión de las artes

Henry Flynt durante su conferencia From Culture to Veramusement en el loft de Walter De Maria, Nueva York, 28 de febrero, 1963
Fotografía blanco y negro de Diane Wakoski
Cortesía Henry Flynt

FECHAS:	18 de junio – 28 de octubre de 2013
LUGAR:	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) Edificio Sabatini. Salas A1
ORGANIZACIÓN:	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)
COMISARIOS:	Julia Robinson y Christian Xatrec
COORDINACIÓN:	Beatriz Jordana y Rafael García
ACTIVIDADES PARALELAS:	CONFERENCIA, a cargo de los comisarios: En torno a <i>± 1961. La expansión de las artes</i> , e intervención de Simone Forti 19 de junio de 2013, 17:30 h

La muestra **± 1961. La expansión de las artes**, organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y comisariada por la historiadora de arte Julia Robinson y el artista Christian Xatrec, busca avivar el debate sobre cómo y cuándo se inició un nuevo camino teórico y artístico, que ocurre alrededor de los sesenta, década que marcó nuestra contemporaneidad. En ese momento, en que la modernidad dio paso a la posmodernidad, comienzan a desdibujarse las fronteras entre las diferentes prácticas, se redefinen criterios artísticos y cambian las redes de distribución.

En *± 1961 La expansión de las artes* se exploran los orígenes del cambio, la experimentación y las primeras actividades colectivas que abrieron paso a una expansión sin precedentes de la noción de “composición” y generaron un proyecto multidisciplinar que se desarrolló en el transcurso de ese mismo año.

¿Por qué 1961?

La elección de este año, 1961, como ámbito de creatividad radical, supone una mirada a los años previos a la definición crítica e histórica de los principales nombres y términos de la década. De esta forma, la exposición se concentra en la cristalización inicial de algunas ideas fundamentales, con especial hincapié en los precursores, como Anna Halprin y John Cage, y en las obras decisivas creadas en torno a esta fecha de autores como La Monte Young, Robert Morris, George Brecht, Henry Flynt, Simone Forti, Jackson Mac Low, Walter De Maria, George Maciunas, Ray Johnson, Emmett Williams, Nam June Paik, Yoko Ono y otros.

An Anthology: La Monte Young y sus colaboradores

Quizá el documento más importante de los orígenes sea *An Anthology*, una obra editada por La Monte Young y diseñada por George Maciunas en 1961, que no se publicaría hasta 1963. En ellas participaron 27 artistas y el título completo de la obra (traducido) revela tanto el alcance de este movimiento como la dinámica de la presente exposición: *Una antología de operaciones al azar, arte conceptual, antiarte, indeterminación, planes de acción, diagramas, música, construcciones de danza, improvisación, obras sin sentido, catástrofes naturales, composiciones, matemáticas, ensayos, poesía.*

Este es posiblemente el documento más significativo ligado a la explosión de la composición experimental y se establece como punto de partida de la muestra (varios

ejemplares de esta obra puede verse en la primera sala), cuyo ámbito geográfico abarca desde las costas este y oeste de Estados Unidos -Nueva York o San Francisco como epicentros- y sus conexiones con Europa. En todos estos lugares, una nueva generación de compositores, poetas, coreógrafos y artistas reinventaron su práctica a raíz de las innovaciones radicales que se produjeron en el ámbito de la música avanzada.

Casi todos los artistas representados en la muestra colaboraron en la obra de Young y la mayoría de ellos —**George Brecht** (1926-2008), **Earle Brown** (1926-2002), **Dick Higgins** (1938-1998), **Toshi Ichiyangi** (1933), **Ray Johnson** (1927-1995), **Jackson Mac Low** (1922-2004), **George Maciunas** (1931-1978), **Richard Maxfield** (1927-1969), **Yoko Ono** (1933), **James Waring** (1922-1975) y **Christian Wolff** (1934)— residían en Nueva York o en sus inmediaciones desde varios años antes de 1959 y, en mayor o menor medida, tenían cierta vinculación con **John Cage** (1912-1992) y su pareja, **Merce Cunningham** (1919-2009). **Henry Flynt** (1940) se encontraba también en la costa este, pues estudiaba en la Universidad de Harvard, pero se relacionaba principalmente con **La Monte Young** (1935).

Un grupo más reducido de colaboradores, en general más jóvenes —**Joseph Byrd** (1937), **Walter De Maria** (1935), **Simone Forti** (1935), **Terry Jennings** (1940-1981), **Dennis Johnson** (1938), **Robert Morris** (1931) y **Terry Riley** (1935)—, residía en California durante los años anteriores a 1959 y mantenía una estrecha relación con Young. A excepción de Johnson y Riley, todos se trasladaron a Nueva York en 1959 o 1960. El resto de los colaboradores —**Claus Bremer** (1924-1996), **Nam June Paik** (1932-2006), **Dieter Roth** (1930-1998) y **Emmett Williams** (1925-2007)— residían en Europa en ese momento.

De John Cage y La Monte Young a Fluxus

La exposición que se presenta en el Museo Reina Sofía, recurre a lo efímero y a lo contingente para explicar el origen de esta constelación de ideas que influiría posteriormente en el minimalismo, el movimiento Fluxus, el arte conceptual y en otros artistas, en el transcurso de una década implacablemente radical y transformadora que aún no ha dejado de sorprendernos.

Arranca con espacios dedicados a introducir al espectador en este discurso, a través de fotografías y documentación relacionada con John Cage. La música tiene un espacio exclusivo al comienzo de la exposición y se pueden escuchar las piezas de **Henry Flint**: *Trio* (Violin, Cello, Piano) (1959), *Untitled* (Piano) (1961) y *Untitled* (Violin) (1961); así como *Piano Piece* (1960) de **Terry Jennings**, y otras obras de **Earle Brown**, **Richard Maxfield**, **Toshi Ichiyangi**, **Christian Wolff** y **Joseph Byrd**.

Si continuamos el recorrido, nos introducimos en un amplio espacio en el que se presentan piezas que se construyeron en su día en el loft de Yoko Ono. Es aquí donde se van a representar las performances que realizó. **Simone Forti**. Se trata de una de las piezas clave de la exposición que recrea la disposición de **las construcciones de danza** de la coreógrafa que en su día se vieron en este espacio neoyorkino.

En la primavera de 1961, La Monte Young organiza una revolucionaria serie de “conciertos” en Nueva York, primero en el estudio loft de Yoko Ono en Chambers Street (Nueva York), y, después, en la AG Gallery de George Maciunas. **Simone Forti** (Florencia, Italia, 1935), coreógrafa y performer de danza contemporánea, participa en estos conciertos e inventa un híbrido entre danza y escultura que define como “construcciones de danza”. Su programa titulado *Five Dance Constructions and Some Other Things* se presentó por primera vez en en el loft de Yoko Ono. Cada una de las piezas de danza se representaba en un lugar diferente del espacio de manera que la audiencia se movía de una zona a otra para contemplarlas. Algunas de las piezas requieren estructuras elementales que se disponían a través del estudio como una instalación escultural.

Ahora en el Museo Reina Sofía, el público que se acerque a la muestra podrá ver todos los días, entre las 12:00 h y 20:00 h cinco de aquellas piezas creadas por Forti para ese espacio. En concreto, se trata de las tituladas *Huddle*, *Slant Board*, *Platforms* y *Accompaniment for La Monte's 2 sounds (without La Monte's 2 sounds)* y *Censor*.

En la pieza ***Huddle (Apiñamiento)*** un grupo de entre cinco y ocho performers se colocan muy cerca unos de otros mirándose entre sí en el centro del espacio. Forman el “apiñamiento” inclinándose hacia adelante y abrazándose por los hombros o la cintura sin dejar espacio entre ellos; es una escultura viva. ***Slant Board*** requiere una rampa de

madera y varias cuerdas con nudos que sirven para que los performers se deslicen de un lado a otro con movimiento calmado y continuo. La pieza **Platforms** representa un dueto amoroso en el que dos performers, ocultos bajo cajas de madera, manifiestan su amor a través de los silbidos. Por último, **Accompaniment for La Monte's 2 sounds (without La Monte's 2 sounds)** requiere una cuerda colgada del techo que se enrolla y vuelve a su ser.

Se reproduce también en este espacio la instalación de **Robert Morris** *Passageway* (1961), construida en el loft de Yoko Ono, y raramente vista después, así como otras de sus piezas presentadas en la década de los sesenta.

A **John Cage** se le dedica un espacio importante en el que se puede escuchar su *Lecture Indeterminacy*. La partitura musical fue un elemento central de la actividad creativa del momento; se había liberado de la anotación convencional y se forjaba en formatos gráficos y lingüísticos. La capacidad fundamental de la partitura para registrar el tiempo –y para contenerlo, literalmente–, impulsó una actividad experimental que afectó a todos los medios y redefinió el acto creativo en las distintas disciplinas artísticas. Las clases de “Composición experimental” que dictó **John Cage** en la New School for Social Research de Nueva York entre 1956 y 1960, y los famosos “cursos de verano” que impartieron los compositores más influyentes en Darmstadt, el epicentro de la Nueva Música, sirvieron para divulgar las nuevas ideas entre los estudiantes de composición musical y los círculos de poetas jóvenes.

Entre los alumnos de Cage se encontraban músicos como **Richard Maxfield** y **Toshi Ichinyanagi**, pero también asistían numerosos artistas y poetas, como **George Brecht**, **Jackson Mac Low** y **Dick Higgins**, y artistas de *happening* como **Allan Kaprow** y **Al Hansen**. Los “deberes” que mandaba Cage consistían en escribir partituras que luego se interpretaban en la siguiente lección. Como la mayoría de los alumnos no sabía escribir música, componían las partituras con palabras. Así comenzó un importante proceso de “desprofesionalización” de la música que permitió que la partitura se prestara a otros usos artísticos. Muchas de ellas pueden contemplarse repartidas por las diferentes salas de esta muestra, como **Infernal Landscape** (octubre de 1959), que se expone por primera vez y que fue realizada por uno de los discípulos de **Cage**, **Dick Higgins**, a quien se dedica una sala.

George Brecht, que asiste a las clases de Cage, consolida su modelo de “partitura evento”, un tipo de obra que envía por correo y que representa a modo de performance y de objeto. De este autor se podrán ver las obras *Sink* (1963) y *Table and Chairs* (1962-1963) y sus “eventos”.

Un acontecimiento crucial del año 1961 es la publicación de los escritos y las conferencias de **Cage** bajo el título “Silencio”. Además, este mismo año **Henry Flynt** escribe el influyente ensayo “Concept Art”, un diagnóstico de la arbitrariedad que se estaba imponiendo después de Cage, y que él mismo estaba presenciando. Mientras tanto, en California, la coreógrafa **Anna Halprin** infundía a sus cursos de danza improvisada algunas ideas nuevas, añadiendo una dimensión “física” a las trayectorias artísticas en desarrollo.

A destacar los retratos fotográficos e invitaciones de **Georges Maciunas** para la AG Gallery, quien perfeccionó la estética de las mismas incluyendo peculiares “retratos” de los artistas, representados como personajes creativos excepcionales. La muestra también recoge la obra *Painting in Three Stanzas*, de **Yoko Ono** (1933), cuya primera exposición en Nueva York se organizó en la AG.Gallery En esa primera muestra, la artista presentó una serie de dibujos a tinta caligrafiados y un conjunto de pinturas que incitaban al pensamiento poético y a la interpretación gestual; estas pinturas debían ser representadas o alteradas, de algún modo, en un encuentro o mientras duraba la exposición.

El espectador podrá ver collages de **Ray Johnson** y del bailarín y coreógrafo **James Waring**, que realizó los diseños para Aileen Passloff. Los trabajos de algunos de los artistas europeos del momento **Nam June Paik**, **Emmett Williams** y **Dieter Roth**, se encuentran agrupados en otro espacio. En el último tramo de la muestra hay una sala dedicada a **Fluxus**, movimiento impulsado por **Maciunas**. Cierra la exposición un conjunto de piezas de **Robert Morris** y **Simone Forti**, y la intervención *Yam Lecture* de **George Brecht** y **Robert Watts**.

Catálogo

Coincidiendo con esta exposición, se edita un catálogo que incluye los siguientes textos: *Medios primos* (Julia Robinson); *Máquinas poéticas* (Liz Kotz); *El punto cero y el abandono del tiempo lineal* (Diedrich Diederichsen); *La posición del observador: análisis de Compositions, 1960* (Charles Curtis) y *Las piezas verbales y su corroboración* (Henry A. Flynt, Jr.). La publicación se completa con una cronología realizada por Gerard Forde titulada *Mas o menos 1961 – Una cronología 1959 -1963* y una biografía de los artistas representados en la exposición.

Actividades paralelas

Conferencia a cargo de los comisarios Julia Robinson y Christian Xatrec, que presentan en público las tesis de la exposición *± 1961. La expansión de las artes*. Posteriormente intervendrá Simone Forti y se representarán varias de sus piezas en el propio espacio de la muestra.

Fecha: 19 de junio de 2013

Hora: 17:30 h

Lugar: Auditorio Sabatini

Entrada: Gratuita, hasta completar aforo

Programa

17:30 h - Presentación de la exposición a cargo de los comisarios, Julia Robinson y Christian Xatrec

18:20 h - Coloquio con Simone Forti

18:45 h – Visita a la exposición, con la representación de las siguientes piezas de danza:

-Simone Forti. *Huddle*, 1961

-Simone Forti. *Slant Board*, 1961

-Simone Forti. *Platforms*, 1961

Participantes

Simone Forti. Artista y coreógrafa. Formada con Martha Graham y Merce Cunningham, fue miembro del Judson Church Dance Theater en Nueva York. Es profesora adjunta visitante en el World Arts and Cultures Department de la University of California Los Angeles.

Julia Robinson. Co-comisaria, junto a Christian Xatrec, de la exposición. Es profesora adjunta en el departamento de historia del arte de la New York University. Ha comisariado *Nuevos Realismos: 1957-1962* (Museo Reina Sofía, 2010) y *La anarquía del silencio. John Cage y el arte experimental* (MACBA, 2009), entre otras exposiciones.

Christian Xatrec. Artista. Co-comisario, junto a Julia Robinson, de la exposición. Es vicepresidente de la Emily Harvey Foundation.

Para más información:

GABINETE DE PRENSA

MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa2@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 06

<http://www.museoreinasofia.es/prensa>