

(castellano)

VIDEO DESDE EL ARTE

por Nora Ancarola

El arte antes y después del fin del arte

Desde sus orígenes, el arte topa con la vida. Desde los primeros ritos de fecundación, hasta la introspección sublime de los románticos, el arte y los artistas entran y salen “a y de la vida” marcando límites difusos con el principio de realidad, a la vez que cuestionándolo, pero siempre dentro del terreno del ilusionismo, es decir de la re-presentación.

El fin del arte *hegeliano*, ese fin del arte donde según palabras de Danto en *Después del fin del arte*, comienza en la reflexión del propio acto de crear, es decir, en la autoconciencia, es a mi criterio, el fin de ese perfil difuso, ya que el artista se distancia y habla de la realidad como si de un filósofo se tratara. Y es allí donde los límites con la realidad ya no son difusos por lo ilusorios, sino indiferenciados respecto la misma realidad, son realidad en sí, presentación y no re-presentación. Recordemos a Mc Luhan (el escritor canadiense que decía *el medio es el mensaje*) cuando dice: los nuevos medios de comunicación no son formas de relacionarnos con el mundo real, *son* el mundo real y *reconfiguran a su antojo lo que queda del viejo mundo*.

J.M.Valverde, nuestro gran pensador y analista de arte y literatura, comentaba que hasta el siglo XIX ante un arte que sale a la vida para imitarla, se le contraponen un arte que busca en la vida las reglas. Pero una tercera posibilidad se abre al artista cuando reflexiona sobre el propio hacer. Según Valverde el arte y la literatura entendidos de esta manera, acaban con Goya y Baudelaire. La ironía y el distanciamiento se apodera del arte y pone en juego el discurso por sobre la propia obra. De estas obras hablaremos un poco más adelante.

El siglo XIX acaba y el XX comienza con el filosofar hegeliano, a la vez que se afianzan las ideas de Nietzsche, Freud y Marx, que habían colocado al hombre en el centro de la historia (“maestros de la sospecha”, consideran la razón como justificación y explicación de la voluntad de poder, del materialismo y del inconsciente, según Paul Ricoeur)

Aparición de la fotografía: la imagen capturada

En este marco aparece la fotografía. Pero, qué es exactamente la fotografía? Según Roland Barthes un tratado del Tiempo, de la Nostalgia y por tanto de la Muerte (la Cámara Lúcida)

En un principio la fotografía intentaba emular la pintura. Se creaban escenas fotografiables, pero en la medida que la técnica lo va permitiendo, la fotografía se adapta a la velocidad de los tiempos y permite captaciones más rápidas, y por lo tanto permite el “encuentro” con la imagen. ese encuentro “congelado” es

a lo que Barthes le llama “momificación del referente”. cada vez que miramos una fotografía revivimos algo del pasado.

En los denodados intentos de fotógrafos del pasado, como Marey, Muybridge por captar el tiempo no en su faceta estática sino el tiempo real, el movimiento, la efectividad es relativa, y los resultados responden más a el conocimiento de los movimientos y el reconocimiento de las fases de los mismos, que a la captación de Tiempo (con mayúsculas)

Está claro que hablar de la fotografía como una representación *objetiva* de un instante, es una falacia que se ha acentuado con las nuevas tecnologías. Nunca un encuadre muestra lo que verdaderamente sucede. El encuadre acota, parcela, oculta, falsea. Pero sí se podría afirmar que la fotografía está más cerca de algún momento de la realidad que cualquier pintura por más naturalista que pretenda ser.

Sin embargo en ese estar “congelado” de la fotografía está su incapacidad para ser vida. La fotografía señala, no puede dejar de ser “indicadora” como dice Barthes.

Si comparamos la sensación de vitalidad que posee una fotografía al lado de una pintura, en términos generales la pintura es más abierta, aún las más naturalistas. la fotografía puede abrirse en el discurso, pero no en su aspecto visual y psicológico, su descriptividad encierra una visibilidad concreta. Los fotógrafos de las Vanguardias no dejan de utilizar métodos pictorialistas para resolver el problema, es el caso de Man Ray o Walter Peterhans en la Bauhaus (los rayogramas, las imágenes superpuestas, el desenfoco)

La imagen en movimiento: el arte del Tiempo

Con la aparición de la imagen el movimiento el mundo de la imagen se revoluciona. El cine (kiné, en griego, movimiento), contrariamente a la fotografía que desde sus principios tiene una compleja relación con la pintura casi siempre conflictiva, parecería concebido y tratado como un nuevo lenguaje, de hecho se le llama el séptimo arte (arquitectura, pintura, escultura, danza, música, poesía) lo que le aleja desde sus principios al conflicto con lo pictorialista.

A pesar de ello los primeros cineastas del siglo XX Eiseintein (El acorazado Potemkin), Fritz lang (Metrópolis) o el mismo Griffith (Intolerancia) están muy al tanto de las transformaciones que se están produciendo en el lenguaje a través de los artistas de las Vanguardias, los artistas de su entorno.

A pesar de ello el texto es lo que prima y la complejidad del movimiento y la escena hacen que el objetivo imponga soluciones narrativas.

Han de pasar décadas para que se comprenda la excelencia de las imágenes expresionistas del doctor Mabuse como un logro y no una incapacidad resolutive. El mismo Lang respondía a la pregunta “¿qué opina del Expresionismo?”, la respuesta del criminal es realmente de Lang: “El Expresionismo es un divertimento, pero hoy en día todo es un divertimento...” curiosa respuesta de un realizador que preanuncia en el año 22 el advenimiento del nazismo con su obra.

En Barcelona el llamado cine experimental se viene desarrollando desde los años 40 y 50 con especial intensidad, pero a la sombra.

En España incluso podríamos trazar una línea conductora que va de José Val del Omar en Granada, Iván Zulueta (Arrebato) en el País Vasco, a José Luis Guerín (Tren de sombras) entre las obras de tres cineastas.

Tengo mis propias teorías sobre el porqué este arte ha quedado marginado de la escena tanto cinematográfica como artística no solo en Barcelona, sino en el mundo (Xcéntric, Rainier 9216 fotogramas – Mc Laren sin cámara)) y están siendo literalmente rescatados de la Filmoteca de Cataluña.

Origen del videorte

Pero tendremos que esperar a los años 60, con la aparición del Portapak de Sony, cámara de vídeo transportable, para que los artistas plásticos se decidan al trabajo con la cámara.

Hay discusiones sobre el origen del videoarte, pero podríamos hablar de un origen compartido entre los documentalistas activistas alternativos y los videoartistas propiamente dichos. Los primeros son los que salen a la calle y no hacen un reportaje preconcebido, sino graban de manera natural la realidad que les rodea, se agrupan en colectivos que proponen una manera de hacer televisión, distinta a lo que parece que se va a ir transformando la televisión.

Volvamos a los años 60. En estos años, artistas como Andy Warhol (Sueño, 1963) Yoko Ono (Sonrisa, 1961) 8" en 11', Nam June Paik (Zen para el cine, 1964) pantalla blanca sin procesar, realizan verdaderos experimentos (soporíferos) con la cámara, mientras Pollock, Fontana y Shimamoto entran en acción con unas obras pictóricas donde el trazo es básicamente la huella, el rastro de esa acción.

Es curioso, los artistas utilizan la cámara para ralentizar el tiempo, pero utilizan la pintura para dejar constancia de la acción. Paradojas del arte. Transgredir los límites del medio? Parecería que la búsqueda de los límites está siempre presente.

La interdisciplinareidad

Es posible que sea el producto de este traspasar los límites, el que dé como resultado una verdadera interdisciplinareidad a partir de los años 70 imparable hasta ahora (con el forzado paréntesis de los años 80, con la vuelta al orden disciplinar)

Y es finalmente de esta interdisciplinareidad en el videoarte de lo que quería hablaros hoy aquí. Proponiendo un pequeño trabajo de análisis de los lenguajes, que si bien interdisciplinares, poseen características bien diferenciadas.

Una posible diferenciación podría ser ésta (por registros conceptuales y formales producidas por el origen disciplinar del autor)

1) -Poéticas políticas; producciones realizadas por documentalistas o creadores provenientes del mundo del cine.

La narración es lo importante. Mantienen la linealidad y la estructura del cine. Siempre hay un principio y un final (introducción – desarrollo – conclusión)

2) -Poéticas pictóricas; producciones realizadas por artistas plásticos.

Suelen tener una narratividad cortada, discontinua. Puede muy formal o de sugerencias. Hay muchos en loop. Son los que se desarrollan más en el vídeo expandido y la instalación.

3) -Desde el sonido; producciones realizades por músicos o poetas.

Suelen ser sobretodo experimentales. lúdicos con la tecnología.

4) -Performáticas; producciones realizadas desde acciones performáticas. La propia performance se realiza unida a la grabación, no es un documento, es la obra en sí.

Otra diferenciación podría ser también por las características de la emisión y el montaje

A) -Obras monocal; se puedes visualizar a través de una única fuente reproductora.

B) -Videoinstalaciones; requieren más de una fuente y pueden estar en relación con otros elementos (video expandido y más)

Artistas de Videoarte:

Gary Hill

Joan Jonas

Tony Oursler

Bruce Nauman

Pipilotti Rist

Bill Viola

Vitto Aconcci

Douglas Gordon

Eulalia Valldosera

Eugenia Ballcells

Webs:

red.enfocarte.com

conglomerado.es

videoartes.com

mediatecaonline.net

betastet.ubp.edu.ar

roalonso.net

Bibliografía castellano y catalán:

- VV.AA: *Tiempos de vídeo.1965-2005*. Museo Pompidou con La Caixa. 2005
- Bonet, E. et altres: *En torno al video*. Barcelona. G.Gili.1980
- Rush,M. *Nuevas expresiones artísticas de finales del siglo XX*. Destino. Barcelona 2002
- *Xcèntric*. Catálogos editados por el CCCB.
- Cebrián Herreros, M: *Teoría y técnica de la información audiovisual*. España, Editorial Alambra Universidad, 1988.
- Ferré Prats, Jo / Pina, A,: *El vídeo, enseñar vídeo, enseñar con el video*. España, Editorial Gustavo Gili, 1991, (colección Medios de Comunicación en la Enseñanza).
- Wyver, J.: *La imagen en movimiento*. Filmoteca Generalitat Valenciana, Valencia, 1992.
- Kuspit, D. (ed.) *Arte digital y videoarte: transgrediendo los limites de la representacion*. Ed. Circulo de Bellas Artes. Madrid. 2006