

PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS DE ARTE AUDIOVISUALES

15 JUNIO/11 DE JULIO 1994

Nº12

La Caverna. Fotografía de Andrew Potheary.

LA CAVERNA

Una videoinstalación de Beryl Korot con música de Steve Reich

La Caverna, una nueva videoinstalación de Beryl Korot con música de Steve Reich, será exhibida en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía del 15 de junio al 11 de julio de 1994. Esta videoinstalación, con varios canales de vídeo, está hecha a partir de la ópera multimedia de Steve Reich y Beryl Korot "The cave" compuesta por música, vídeo y teatro para 13 músicos y cuatro cantantes.

Acto 1 (Israelitas) Jerusalén Oeste/Hebrón Mayo/Junio 1989. 64 minutos	Acto 2 (Palestinos) Jerusalén Este/Hebrón Junio de 1989 y Junio de 1991. 40 minutos	Acto 3 (Norteamericanos) Nueva York/Austin Abril/Mayo de 1992. 32 minutos
Pausa	Intermedio	

PASES LOS LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS A LAS 12H30 Y A LAS 18H30 EN LA 4ª PLANTA DEL MUSEO
DURACIÓN TOTAL: 2 HORAS Y 16 MINUTOS

La Caverna. Fotografía de Didi Sattmann.

LA CAVERNA: una videoinstalación de Beryl Korot con música de Steve Reich.

"La caverna" debe su título al único lugar sagrado del mundo que es compartido al mismo tiempo por judíos y musulmanes, "La Caverna de los Patriarcas" donde están sepultados Abraham y sus descendientes. La obra describe la historia bíblica de Abraham y de su familia desde diversas perspectivas contemporáneas. Beryl Korot y Steve Reich han estudiado las raíces comunes del judaísmo, el Islam y el cristianismo mediante una serie de entrevistas con personas pertenecientes a estas religiones. A todos ellos se les plantearon las siguientes preguntas: "¿Quién es Abraham para usted?" "¿Y Sara?", "¿Y Agar?", "¿Ismael?", "¿Isaac?". Las respuestas fueron grabadas por los artistas, en cintas de vídeo y de audio, y se recogieron testimonios de israelitas y palestinos residentes en Jerusalén, y en Estados Unidos, de habitantes de Nueva York y de Austin, Texas. Estas respuestas proporcionaron el armazón para "La caverna" y su reflexión acerca de la cultura moderna, la religión y las relaciones humanas. Al explorar la imagen como un proceso y como una representación espacial, "La caverna" somete al lenguaje y a la cultura a un complejo barriido de imágenes y sonidos.

Esta videoinstalación multicanal es la primera colaboración entre Korot y Reich. El proceso de producción ha durado cuatro años. El vídeo de Korot se emite en cinco monitores, cada uno de los cuales presenta una secuencia de imágenes procedente de las entrevistas, cuidadosamente editadas y yuxtapuestas. El vídeo está sincronizado con la música de Reich, en la que la banda musical dobla y armoniza la entonación del habla del interrogado.

Sinopsis

La Biblia cuenta que Abraham compró una caverna a Efrón el Hitita como sepulcro para su esposa Sara. La Caverna de los Patriarcas, como se la conoce desde entonces, se convirtió en el sepulcro de los restos de Sara y de los de Abraham y sus descendientes. En los textos místicos judíos, la caverna es también un pasaje que permite regresar al Jardín del Edén. Según la leyenda, ahí están sepultados Adán y Eva.

La caverna tiene también un gran significado religioso para los musulmanes. Los judíos descienden de Abraham y Sara por la línea de su hijo Isaac; en cambio, los musulmanes hacen remontar su linaje a Abraham a través de su hijo Ismael, nacido de Agar, la doncella de Sara.

Hoy en día, la caverna, situada en Hebrón, una ciudad mayoritariamente poblada de musulmanes, está cubierta de edificaciones y es inaccesible. Las construcciones que la ocultan son testimonio de una larga historia de reclamaciones y conflictos. Está el muro

que Herodes construyó en torno de la caverna, los restos de una iglesia bizantina así como una mezquita del siglo XII que sigue dominando el lugar. Desde 1967, la mezquita construida sobre la caverna permanece bajo jurisdicción musulmana, pero el Ejército israelí mantiene su presencia en la zona. Aunque las tensiones son a veces brutales, subsiste la excepcionalidad del lugar: es el único en el mundo donde judíos y musulmanes rezan juntos.

"La caverna" consta de tres actos. En cada uno se han planteado las mismas preguntas básicas, pero a un grupo distinto de personas cada vez. Las cinco cuestiones básicas son: ¿Quién es Abraham para usted? ¿Quién es Sara para usted? ¿Quién es Agar? ¿Quién es Ismael? ¿Quién es Isaac? En el primer acto, estas preguntas se hicieron a personas israelitas, en el segundo, a palestinos y en el tercero a norteamericanos.

Beryl Korot y Steve Reich: profetas en su tierra.

A lo largo de la historia del arte muchos artistas se han anticipado a los sucesos históricos realizando obras premonitorias que dejaban en el espectador una sensación de incomoda admiración. Este ha sido el caso de la videoinstalación "La Caverna" de Beryl Korot con música de Steve Reich, una producción que se ha revelado profética.

Cuando hace más de 4 años, ambos se reunieron para llegar a un acuerdo sobre un posible proyecto común, no se imaginaban que su obra iba a significar el nacimiento de un nuevo género musical-teatral realizado a partir de documentos y entrevistas grabadas con anterioridad. Ni tampoco podían prever que el lugar elegido para llevarlo a cabo se iba a convertir 5 años más tarde en el escenario de una de las mayores masacres acaecidas a lo largo del secular conflicto árabe-israelí, cuando el pasado 25 de febrero decenas de palestinos fueron asesinados mientras rezaban en la Mezquita de Hebrón, cerca de Jerusalén.

Trabajaron juntos desde un planteamiento artístico que intenta romper los cánones establecidos hasta el momento sobre lo que debe ser una ópera o una producción audiovisual. Deseaban montar una obra dramática partiendo de entrevistas a personas grabadas en vídeo "musicalizando" los comentarios y la entonación de sus voces, para construir con ellas un dispositivo audiovisual. El resultado es, como dice Steve Reich, "una fotografía sonora de personas interrogadas".

La elección del tema fue delicado porque, además de resultar sugerente para ambos, debía comportar una investigación musical, visual y cultural. Surgió la temática religiosa por su voluntad de trabajar sobre los mitos fundadores de nuestra cultura, intentar contar

con música la historia común de dos pueblos que se dan la espalda. Este objeto de investigación dirigió sus pasos hacia un lugar cargado de simbolismo histórico y, según ellos "de energía": la Mezquita de Hebrón, uno de los pocos lugares del mundo que es sagrado para árabes y judíos y centro de culto compartido. Debajo de la Mezquita está situada la Caverna de los Patriarcas, lugar donde reposan los restos de Abraham, hombre que engendró a la vez a los árabes (a través de su hijo Ismael) y a los judíos, a través de su segundo hijo Isaac. Esta caverna es el punto de encuentro e inicio de un conflicto que ha durado siglos, y que, mas allá de la firma de los tratados de paz, sigue siendo candente. Era la primera vez, y posiblemente la última, que una cámara de vídeo entraba a grabar en la Mezquita de Hebrón no atraída por una noticia trágica.

Mediante una ronda de entrevistas planteadas consecutivamente a israelitas, palestinos y norteamericanos (preguntas sobre Abraham y su familia), crearon una obra musical. Pero al mismo tiempo realizaron un excelente trabajo documental en el cual, por medio de un análisis comparativo, ponen en evidencia las profundas diferencias existentes entre esas tres culturas. Cuestiones históricas que para israelitas y palestinos hacen parte de una memoria colectiva común de patente actualidad, para los norteamericanos no son mas que vagos recuerdos no localizables en el tiempo ni en la historia ("¿Abraham?", ¿Abraham Lincoln?... "El primer cow-boy") o personajes bíblicos que analizados bajo la óptica de los intelectuales norteamericanos se convierten en individuos contemporáneos "políticamente correctos": "Agar fue la primera madre soltera de la historia". Porque, como es sabido, cada uno cuenta la historia según le fue.

El resultado formal de estas premisas, el intentar crear un nuevo género musical tratando un tema "clásico", ha sido la creación de la primera video-opera realizada hasta el momento. Bajo el título de "The Cave", Steve Reich compuso partituras para cuatro cantantes y trece músicos: un cuarteto de cuerdas, dos pianos e instrumentos de percusión. Beryl Korot aportó la edición y el diseño gráfico por computadora de más de 150 horas de grabación para ser exhibidas en múltiples canales de vídeo y montadas en un crescendo iconográfico. Todo ello conforma un espectáculo operístico de compleja escenografía y puesta en escena.

La voluntad y la clarividencia de estos dos artistas los ha llevado a ir mas allá del formato de espectáculo musical, sumamente caro y difícilmente exhibible, y desde un principio se plantearon la posibilidad de transformarlo en una videoinstalación que traspasase las barreras y llegase a un público mayor que el habitual en este tipo de oferta cultural. Así, superando prejuicios clasificatorios, trasladaron su obra del teatro al museo y alcanzaron otros sectores de público. Tantos años de trabajo no podían limitarse a una temporada musical, así que, después de haber exhibido la video-opera "The Cave" en los mejores teatros y festivales de Europa y América, ahora se expone la videoinstalación en los museos de arte contemporáneo de esos países.

Su interés en destruir fronteras formales y culturales les ha conducido inevitablemente a la política, situando su obra en el ojo del huracán de los sucesos políticos internacionales. Trabajando con seriedad sobre un tema histórico, aparentemente anacrónico, se han colocado en primera línea de fuego. Su acercamiento al tema fue profundo, sincero, alejado de ese "turismo emocional" falsamente comprometido que con tanta frecuencia encontramos ultimamente en las exposiciones de arte contemporáneo. Esperemos que en breve, israelitas y palestinos, puedan entrar juntos en esta "caverna" para disfrutar de la videoinstalación.

Carlota Alvarez Basso
Jefe del Dpto de Obras de Arte Audiovisuales

La caverna. The Cave.

Videoinstalación multicanal de Beryl Korot.

Música de Steve Reich.

Concebido y desarrollado por Beryl Korot y Steve Reich.

Director técnico y programador de sistema de vídeo: Ben Rubin.

Producido por Renée Levine y The Reich Music Foundation, Inc.

Con el apoyo financiero de la Rockefeller Foundation, la Ford Foundation, el Meet the Composer Reader's Digest Commissioning Program, el National Endowment for the Arts, la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc., la Nathan Cumming Foundation, Mrs. Betty Freeman, la Sydney and Frances Lewis Foundation, la Mary Cary Figler Trust, y la AT & T Foundation.

Cantantes: Cheryl Bensman Rowe, soprano lírica; Marion Beckenstein, soprano lírica; James Bassi, tenor; Hugo Munday, barítono.

Producción de vídeo: Fotografía, composiciones y panorámicas generadas por ordenador: Beryl Korot; editor de vídeo off y on-line: Beryl Korot; original de sonido pregrabado, Judith Sherman, John Klingore, y Steve Reich; software para titulación por ordenador e ingeniero técnico: Ben Rubin.

Rodaje: Director de fotografía y cámara, Beryl Korot; iluminación y cámara para entrevistas, Maryse Alberti (Acto 1), Peter Trilling (Actos 2 y 3); entrevistador e ingeniero de sonido, Steve Reich.

Coordinadores de las entrevistas: Rebecca Rass (Acto 1, asistida por Hannah Kay), Avital Mozinson y Rebecca Rass (Acto 2), Roger Oliver y Ursula Parks (Acto 3).

Beryl Korot

Nació en Nueva York en 1945. Es una pionera del videoarte, en particular de las obras de vídeo en múltiples canales. Fue cofundadora y editora de Radical Software (1970). En 1976 co-editó el libro "Video Art", la primera publicación que dio a conocer los trabajos y las ideas de diversos artistas acerca del vídeo.

Su trabajo, que incluye pintura y videoinstalaciones, ha alcanzado gran popularidad por sus instalaciones de vídeo multicanal, entre las que destacan "Dachau 1974" (cuatro canales) y "Text and Commentary" que han sido exhibidas individualmente en la Leo Castelli Gallery (1977), el Whitney Museum de Nueva York (1980) y en la John Weber Gallery (1986). Ha participado en las siguientes exposiciones colectivas: "Dokumenta 6" (Kassel, Alemania, 1977), Video-Skulptur: "Retrospektiv und Aktuell, 1963-1989" (Kölnischer Kunstverein, Colonia, Alemania); Neuen Berliner Kunstverein; Kunsthaus, Zurich, Suiza) y "Points of Departure: Origins in Video" (The Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, USA 1990). Recibió las becas del "Creative Artists Public Service Fund" 1972, 1975; del "National Endowment for the Arts" (1975, 1977, 1979, 1991), del New York State Council on the Arts (1974, 1978), de la "Andy Warhol Foundation for the Visual Arts" (1991), y de la "Guggenheim Foundation" (1994). Actualmente reside en Nueva York.

Steve Reich y Beryl Korot. Fotografía de Maryse Alberti, Hebrón, 1989.

Steve Reich

Steve Reich nació en Nueva York en 1936. Estudió en la Cornell University (USA 1957), en la Juilliard School of Music (1958-61), en el Mills College (MA, 1963), en la Universidad de Ghana, Accra (1970), y en la American Society for Eastern Arts en Seattle y Berkeley (1973, 1974). Ha sido premiado y ha recibido becas de las siguientes instituciones: del Institute for International Education (1970), del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, 1974) del New York State Council on the Arts (1974), del National Endowment for the Arts (1974, 1976), de la Rockefeller Foundation (1975, 1978, 1981, 1990), de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation (1978) y de la Koussevitzky Foundation (1981). En 1994, fue elegido miembro de la American Academy of Arts and Letters. Sus grabaciones incluyen los siguientes títulos: Come Out (1967), Drumming (1971), Music for Eighteen Musicians (1978), Tehillim (1982), The Desert Music (1984) y Different Trains (premio Grammy a la mejor composición contemporánea en 1990). Sus trabajos han sido interpretados entre otras compañías por el "Kronos Quartet", la "London Symphony Orchestra" y la "New York Philharmony" y fueron objeto de una retrospectiva de 10 días de duración en el "South Bank Center" de Londres (1988). Actualmente, Steve Reich tiene un contrato exclusivo de grabación y edición de sus obras con "Nonesuch Records". Reside y trabaja en Nueva York.

Itinerario de la ópera "LA CAVERNA" (1993)

Del 15 al 18 de Mayo: Vienna Festwochen (Estreno mundial). Viena, Austria.
Del 26 al 30 de Mayo: Hebbel Theater, Berlín, Alemania.
Del 3 al 6 de Junio: The Holland Festival. Amsterdam, Holanda.
Del 18 al 23 de Agosto: South Bank Centre/Serious Speakout, London, Inglaterra.
Del 7 al 8 de Septiembre: Torino Opera-Teatro Regio, Torino, Italia.
Del 13 al 16 de Octubre: The Brooklyn Academy of Music, Next Wave Festival, New York, USA.
Del 21 al 24 de Octubre: "Festival D'Automne". París, Francia.
Del 28 al 31 de Octubre: Theatre de la Monnaie, Bruselas, Bélgica.

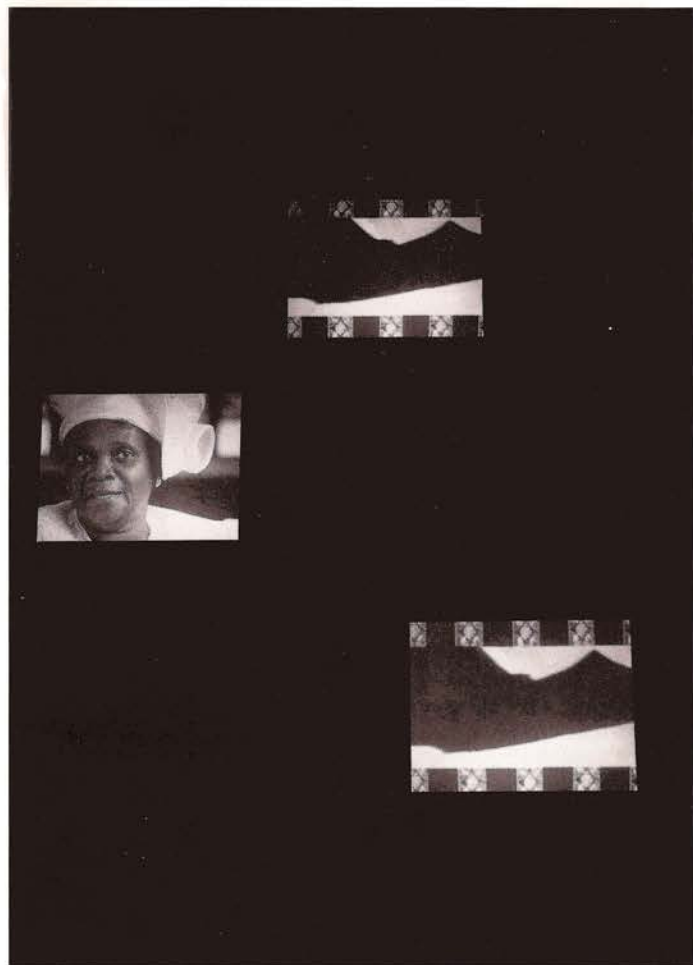
Itinerario de la videoinstalación "LA CAVERNA" (1993/94)

Del 14 de Octubre al 30 de Noviembre: The Whitney Museum of American Art, New York, USA.
Del 15 al 24 de Abril: Düsseldorf Kunsthalle, Düsseldorf, Alemania.
Del 15 de junio al 11 de Julio: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Del 30 de Septiembre al 22 de Octubre: Festival de Lille, Musée d'art Moderne de Villeneuve d'Ascq, Francia.
Diciembre 1994: Kunstmuseum, Wolfsburg, Alemania.

Artículo publicado en The New York Times el domingo 13 de marzo de 1994 por solicitud de la dirección del periódico a raíz de la masacre de palestinos que tuvo lugar en la Caverna de los Patriarcas en Hebrón el día 25 de febrero de 1994.

Acerca de la sinrazón, en la Caverna de Abraham

La Caverna de los Patriarcas en Hebrón, en la Franja Oeste, desconocida para casi todos los occidentales antes de la terrible matanza del 25 de febrero, es un lugar sagrado tanto para los judíos como para los musulmanes. Desde 1968, es el único lugar en la tierra donde rezan juntos los fieles de las dos religiones. Según la tradición, es el recinto que Abraham/Ibrahim compró a Efrón el Hitita hace unos 4.000 años para dar sepultura a su mujer Sara y donde él mismo, y algunos de sus descendientes, están sepultados. También es el motivo central de "The Cave".

La Caverna. Fotografía de Andrew Potheary, 1993.

Cuando empezamos a preparar esta obra, sabíamos que en este lugar resuenan ecos no sólo de acontecimientos muy antiguos sino también del actual conflicto árabe-israelí. Pero intentamos mantenernos al margen de la cuestión puramente política y centrarnos en cambio en las respuestas de los judíos israelitas, de los musulmanes palestinos y de los norteamericanos a algunas preguntas acerca de los personajes bíblicos y coránicos relacionados con este lugar. De esta forma, los hechos de la actualidad aparecían indirectamente, en el diálogo con el pasado.

Hebrón es una de las ciudades más antiguas de esta parte del mundo. Un kabalista israelita al que entrevistamos observó que "Hebrón, en hebreo, significa 'unir', y que 'tiene la misma raíz que 'amigo', 'unión'". ¿La unión de qué? La unión de Abraham y de la región, la de sus hijos Ismael e Isaac. Es una zona de guerra sin duda, pero también puede ser el lugar de la unión.

En árabe, la ciudad se llama El Khalil, un nombre cuya raíz es también la palabra "amigo". Un periodista palestino de Hebrón nos dijo: "En árabe a Ibrahim lo llamamos 'khalil-Alah', que significa 'el amigo de Dios'".

A lo largo del tiempo, son muchos los grupos que han reivindicado la caverna y su recinto. En el siglo I, el rey Herodes levantó los grandes muros de piedra que lo rodean. Más tarde, los bizantinos construyeron una iglesia que los musulmanes, en el siglo XII, destruyeron y sustituyeron en parte por la mezquita que hoy contemplamos.

Cuando empezamos a trabajar, teníamos presentes dos historias de Abraham/Ibrahim. Una es la de Abraham que acoge a tres extranjeros procedentes del desierto, les lava los pies y les ofrece una comida que él mismo prepara. El ternero que se dispone a sacrificar sale corriendo hasta una cueva, la caverna, y cuando Abraham va tras él, tiene la visión instantánea de que Adán y Eva descansan allí en sus féretros. Pero en vez de dejarse arrastrar por la impresión mística, vuelve a su trabajo y da de comer a sus invitados. Este acto de hospitalidad, volver al trabajo, servirles la comida a unos extranjeros, es un acto sagrado y hace de él un personaje querido por los judíos y los musulmanes.

Las dos tradiciones cuentan una historia casi idéntica acerca de Abraham/Ibrahim como el destructor de los ídolos, capaz de arriesgar su vida por una causa. Se enfrenta primero a su padre y luego al rey Nemrod, acerca de la adoración de las personas y los objetos naturales. Abraham establece una ruptura radical con las ideas, muy estrechas, de su época.

La mayor parte de los norteamericanos que entrevistamos apenas sabe nada, si es que saben algo, acerca de Abraham, Sara, Agar, Ismael o Isaac. Saben aún menos de esta caverna lejana y casi olvidada, de la que deriva a pesar de todo una parte de su propia tradición. En cambio, los judíos y los musulmanes, aunque implicados en un conflicto terrible, revelan todo lo que tienen en común gracias a su conocimiento de la caverna y de los personajes relacionados con este lugar en cuanto a la religión, la historia y la cultura.

Cuando estábamos realizando y presentando "The Cave", ocurrieron dos hechos de gran importancia: la Guerra del Golfo y la firma de la declaración de principios árabe-israelí. La gente que vió entonces el trabajo en nuestro estudio, durante la guerra, pensó que era una buena oportunidad para mostrarlo, porque Abraham procede de la antigua ciudad de Ur, hoy situada en Iraq. Pero nos alegramos cuando la guerra terminó y pudimos mostrar el trabajo en un momento de paz relativa, porque estábamos convencidos de que, a causa de la profundidad del tema, nuestra obra no está relacionada con ningún acontecimiento particular.

La matanza de unos creyentes musulmanes por un colono israelita fanático, ocurrida hace poco tiempo en una mezquita, en esta mezquita, no sólo ha sido un espantoso asesinato en masa, sino un intento de negar todas las posibilidades de reconciliación. También es un ataque al legado de Abraham que dió de comer a unos extranjeros, que supo liberarse de los ídolos de su tiempo, y que quería profundamente a sus dos hijos, Ismael e Isaac.

Con el asesoramiento de algunos amigos musulmanes y judíos, incorporamos a "The Cave" los personajes bíblicos y coránicos de Abraham/Ibrahim y de su familia, y no sólo porque forman una historia clásica de teatro musical, sino también porque intuíamos que sin un acercamiento espiritual no habrá nunca verdadera paz en una tierra en la que estas tradiciones están tan enraizadas.

No pensamos que "The Cave", ni ninguna obra de arte, logre pacificar el Oriente Medio. El "Guernica" de Pablo Picasso no tuvo ningún efecto en los bombardeos aéreos de población civil, ni las obras de Kurt Weill, Bertold Brecht o las de otros muchos artistas lograron detener la ascensión de Hitler. Estas obras están vivas por su calidad como obras de arte. Su mensaje sobrevive gracias al arte, y algunos individuos, al contemplarlas o al escucharlas, pueden experimentar un cambio, como si una chispa en la mente de alguien encendiera una hoguera en la mente de otro. William Carlos Williams escribió en "Paterson", Libro V, "por esa grieta / al fondo de la caverna de la muerte / la imaginación / se evade, intacta".

Hoy en día, el transcurso de los acontecimientos políticos deja un escaso margen de maniobra. Se ha desechado la paz, que es un valor de orden religioso, para satisfacer antiguos rencores, y a todos los ciudadanos de esa zona se les niega lo que están buscando. En la Biblia, Ismael e Isaac se unen para enterrar a Abraham/Ibrahim. En esta parte del mundo, la paz podría dar lugar a un gran florecimiento cultural, y ofrecer algo muy especial, que seguramente Occidente ha dejado perder al secularizar los sentimientos religiosos. Pero jamás se alcanzará la paz a costa de Ismael o de Isaac, o tratando de olvidarlos.

Beryl Korot y Steve Reich
Nueva York, marzo 1994

Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía

Con la colaboración de:

MINISTERIO DE CULTURA

NIPO 305-94-008-7