

Una órbita excéntrica: videoarte en Australia

Los ordenadores son divertidos. Sally Pryor, 1988.

El miércoles 29 de noviembre tendrá lugar la presentación del programa a cargo del artista australiano Peter Callas, comisario de la muestra, en el Salón de Actos a las 19 horas. Se proyectará una selección de los vídeos en exhibición.

Los australianos tienen fama de poseer y utilizar la electrónica de consumo de forma tan intensa que no tiene parangón en ningún sitio. Es precisamente a través de los medios audiovisuales, del video y del ordenador, que los artistas australianos logran evadirse de lo que se ha denominado "la tiranía de la distancia". Y para artistas como John McCormack, el ordenador se ha convertido en un medio para escapar de las limitaciones del mundo físico: "Yo soy el explorador y [el ordenador] es el barco en el que navego para viajar por el nuevo mundo".

El vídeo, y más recientemente, los dispositivos de almacenamiento de los ordenadores, son hasta la fecha el medio más fácilmente "transportable" a disposición de los artistas. Son además, una gran ayuda para los ciudadanos de un país cuya ubicación todavía supone un vuelo de un casi día completo desde Europa, y más todavía, desde la Costa Este de Estados Unidos.

Una **órbita excéntrica** es una selección de un campo variado y abundante: el de las obras de arte electrónicas contemporáneas producidas en Australia en los últimos quince años. Los programas se dividen en tres secciones temáticas, tituladas "El cuerpo eléctrico", *The Body Electric*, -respuestas a la caída en

una trampa física y psicológica, y la liberación de esa trampa a través de los sueños, la tecnología y la imaginación-; "Cualquier parecido con la realidad es puramente deliberado", *Any Resemblance to Reality is Purely Deliberate*, -construcción y deconstrucción "mágicas" en o por medio de la cultura informática- y "El paraíso reducido", *The Diminished Paradise*, -lugar y falta de ubicación-.

Los temas abordados en cada programa representan lo que podría considerarse como tres preocupaciones de la cultura australiana contemporánea que se repiten en el trabajo de artistas y realizadores de vídeo. Obviamente, cada uno de estos temas hace referencia a la *gestalt* de una cultura sumida en los dualismos post-industriales propia de la civilización occidental: la construcción activa de polaridades "percibidas" entre naturaleza y cultura, naturaleza y tecnología, y seres humanos y tecnología. No obstante, sin recurrir abiertamente a la iconografía "australiana", la mayoría de los artistas de estos tres programas presentan un acercamiento curiosamente idiosincrásico a la cultura electrónica.

Peter Callas

extracto del texto *An Eccentric Orbit*,
del catálogo *Video Art in Australia*, 1994.

PROGRAMA 23

Del 29 de noviembre
al 16 de diciembre
de 1995

Las proyecciones
tendrán lugar a las 19h.

Lugar:
consultar programación
al dorso.

Acceso gratuito.

Aforo máximo de la
sala de vídeo:
50 personas.
Salón de Actos:
150 personas.

Matusalém
Cathy Vogan, 1992

Tecno\Muda\Muestra
John Gillies and The Sydney Front,
1991

K-Rad Man
Ian Haig, 1992

Robot Ciclo
Elena Popa, 1992

1. El cuerpo eléctrico (92 min)

Urano, Uranus. Michael Hill. S-VHS a video de 1", B&N, 11', 1991.
Un intento de oponerse a lo predestinado. Pero en realidad, sólo se tienen dos opciones: conseguir lo que deseas o que te guste lo que consigas. Opto por la última.

Stelarc: explorando a la velocidad de los suspiros, Stelarc:
Scanning at the Speed of Sighs. Mic Gruchy. Color, estéreo, 10'20", 1992.

Stelarc: scanning at the Speed of Sighs fue encargada por la cadena pública multicultural australiana, el *Special Broadcasting Service* (SBS TV), en colaboración con el Instituto de Australia, como parte de la serie de televisión "*Carpet Burns*". Gruchy eligió centrarse en Stelarc (uno de los artistas de medios electrónicos más famosos de Australia), y trabajar sobre su figura mediante gráficos de ordenador y efectos de video, creando lo que él llama una "construcción de información" sobre la obra y las ideas del artista.

Tecno\Muda\Muestra, Techno\Dumb>Show. John Gillies y The Sydney Front. B&N y Color, estéreo, 20'30", 1991.

Realizado como un trabajo en colaboración de los intérpretes y el realizador del video, esta cinta utiliza las improvisaciones en el estudio para crear una obra audiovisual basada en la interpretación. Tras comenzar como un tímido catálogo de emociones, se desarrolla como una exploración del melodrama y se relaciona con la pantalla muda. *Techno\Dumb>Show* recibió el 1er Premio del 9º Festival Internacional de Video de Brasil en 1992.

Cuentos divertidos, Fan Tales. Rabndelli PTY LTD. Color. 4'19", 1980.

¿Cuentos divertidos y control total?

Necesidad, Need. Lynne Sanderson. Color 4'12", 1994.

Esta breve explosión de energía explora ámbitos prohibidos. Sanderson piensa que la tecnología es una de las más poderosas ayudas de la fantasía. "Sólo con tocar un botón, puedo suprimir cualquier obstáculo". *Need* recurre a una fusión no tradicional de música y elementos visuales generados por ordenador para conducir al espectador a un tecnospacio voyeurístico. Influenciado por los avances en cibernética, realidad virtual, tecnologías de copia e ingeniería genética, Sanderson piensa que es posible diseñar por ordenador los placeres sexuales más sofisticados. "La única frontera es la imaginación. La imaginación no puede ser censurada".

En mi cuchillada, In My Gash. Linda Dement. Color, 3', 1993-94.

Este *work-in-progress* llega a transformarse en el interior de una "herida virtual", una obra generada por ordenador acerca de la memoria corporal y las cicatrices físicas de la experiencia. El espectador podrá desplazarse al interior de la herida, que será capaz, a su vez, de reaccionar: se descubrirán nuevas aberturas, se proyectarán videos sobre alguna de las superficies virtuales, variarán los sonidos y se pondrán en marcha nuevas trampas. Las capas de imágenes fotográficas manipuladas por ordenador se superponen en las maquetas computerizadas en 3D. Este video constituye una aproximación a una sección inicial del entorno virtual.

Robot Ciclo, Robot Cycle. Elena Popa. Color, 3'15", 1992.

Robot Cycle es una película basada en el ciclo del nacimiento y la muerte. Esta Robot está sola. Ha quedado obsoleta, sobrepasada por modelos más modernos que contempla, con tristeza, en un escape. Está dispuesta a luchar por sobrevivir, pero al fin cae muerta, y en sus últimos momentos su "corazón mecánico" se rompe para crear una nueva vida. El ciclo continúa.

Deriva continental, Continental Drift. Jill Scott. Color, estéreo. 12', 1993.

Continental Drift trata de la deriva de la estructura celular del interior del ser humano y la compara con las variaciones de la corteza terrestre. El agua es la metáfora de la "energía vital", y la cinta va puntuada por modelos gráficos de estructuras geológicas, médicas y atómicas, que subrayan las similitudes entre los procesos de excavación y contemplación del paisaje y los métodos (orientales y occidentales) de tratamiento de las enfermedades humanas. *Continental Drift* se inspira en la experiencia del artista, que logró superar un cáncer de mama.

Matusalém, Methuselah. Cathy Vogan. Color, estéreo, 20', 1992.

Este trabajo está inspirado en la presencia emocionante de un anciano, vecino mío, y el desolado paisaje lunar de las *White Mountains*, en California. Describe el poético encuentro entre el árbol más viejo del mundo, el pino *Methuselah*, de 4.630 años de edad, extraordinariamente retorcido por el viento, y un hombre igualmente marcado por el tiempo (Ernest Berk, de 85 años, o sea 4.000 semanas). En una cultura en la que la juventud y el culto al cuerpo constituyen el punto más alto del (tele) deseo, y en la que todos aquellos que, una vez "vivido su tiempo", son abandonados a su suerte en lugares desconocidos, la complejidad y el asombro derivados de la huella del tiempo en dos cuerpos apegaminados nos ofrece una estética extraña y sorprendente. C.V.

2. Cualquier parecido con la realidad es puramente deliberado (70 min)

K-Rad Man. Ian Haig. Color, estéreo, 5', 1992.

Un científico loco crea el virus informático más sofisticado, capaz de convertirse en un monstruo informático-biológico, diseñado para hacer estragos entre los usuarios de ordenador. El científico loco encuentra a un sujeto de prueba, *K-Rad Man*, y lo expone a los efectos del virus informático para evaluar sus efectos.

Control de correa, LeashControl. Randelli Pty Ltd. Color, 3', 1980.

¿Cuentos divertidos y control de correa?

La isla de los magos, The Island Of Magicians. Michael Strum. Color, 6', 1994.

Creado en un ordenador Amiga, *The Island of Magicians* trata de un lugar que no está en ningún sitio: el origen, inefable, de la magia y la mitología, del éxtasis místico y de la locura. Este trabajo ha sido producido gracias a una beca de *New Imagen Research*, de la Australian Film Commission.

Piloto en el infierno, Pilot in Hell. Severed Heads. U-Matic, color, estéreo, 3', 1992. Música y gráficos por ordenador: Tom Ellard. Postproducción video: Stephen Jones

Los efectos de la Guerra del Golfo... los *loopings* con la cámara combinados con las bandas de subtítulo... ¿Cómo se siente el piloto? La arena, los pozos ardiendo, el calor, el hedor... el infierno en la tierra... ¿no es eso? Diversión transmitida por televisión desde las arenas del desierto a la manipulación del mundo, en el desierto cultural de nuestras pantallas caseras. La guerra y la muerte en directo con News Channel.

La máquina de sueños V2: célula, Dream Machine V2:Cell. The Brothers Cruchy. Color, estéreo, 12', 1991.

Este trabajo, el segundo de una serie que recurre a un aparato para grabar y manipular los sueños, explora los motivos de la memoria y la alucinación en el marco de la más completa soledad individual. Es un trabajo para performance o para video, y utiliza un sistema de multiproyección, combinando las diapositivas, el video y las fuentes de gráficos por ordenador.

Los ordenadores son divertidos, Computers are Fun. Sally Pryor. Color, 3', 1988. Música: Andrew Quinn

Computers are Fun es un trabajo artístico experimental que explora las posibilidades, relaciones y correspondencias entre el género, el arte y la tecnología. Barbie, una figura modelo para los niños, manipula con seguridad su ordenador y consigue abrirse camino, poniendo punto final a su aventura con un mensaje en el que advierte: "Manipular con precaución".

ENS. Jon McCormack. Animación realizada por ordenador. Color, estéreo. 6', 1990.

ENS explora la pura noción de una entidad abstracta mediante el espacio virtual de una animación en 3D generada por ordenador. Intenta presentar la relación entre el símbolo, el algoritmo y la imagen por medio de la explotación de la relación y las semejanzas de los espacios computerizados y el inconsciente. El trabajo abre un

espacio inconsciente, cargado de símbolos, que se despliega en algún lugar interior de la mente y los sueños. También expone las relaciones entre las matemáticas y el pensamiento.

Mundo conectado, *Network*. Faye Maxwell. Color. 3', 1993.

Network es un viaje surrealista y poético en el profundo espacio cibernético, un entorno que existe en algún lugar entre el interior de los ordenadores y la imaginación del hombre, allí donde los impulsos eléctricos y los números, los bytes y los bits se transforman en una danza orgánica de formas y colores deslumbrantes. *Network* es un trabajo de animación por ordenador de alta calidad.

Ilustraciones, *Depictions*. Philip Brophy. U-Matic, color, estéreo. 21', 1986.

Un paseo como un reportaje de prensa por los incidentes ocurridos en la maquetación de una revista, la ilustración, la tipografía y la elaboración de gráficos y mapas.

Jawpan. Troy Innocent. Película de 16 mm, Hi-band U-Matic Video, color estéreo, 7'20", 1992. Sonido: Third Eye

Otaku se está dando un paseo por la calle con su robot SD (Super Deformado). Es feliz, gracias a las maravillosas imágenes publicitarias. Cuando Otaku intenta operar con un simpático cajero automático "Nice Life", su robot SD comete un error que saca a la luz a una entidad diabólica: Jawpan. Jawpan empieza a metamorfosear la realidad, creando un mundo inhabitable. La animación en 3D y 2D se funde con la publicidad subliminal para crear una encantadora mezcla de pixels de colores lista para consumir.

3. El paraíso reducido (86 min)

Estrategias de despedida, *Strategies for Goodbye*. Eva Eden (nacida Schram) y Gary Willis, color, 8', 1982.

Los muchachos del *Dead Beat Modern Art*, Melbourne 1981, alzan sus voces desafiar al enemigo. Los términos están muy claros: se trata de una situación en la que no cabe una victoria, con ecos de visa oro y transparencias electrónicas para hechizar los términos de su "QUIX-O-TIC"/("RAPID-O-TICA") situación ante los gastos del estudio y las tarifas eléctricas. El texto original, con una duración de media hora, producido posteriormente por guionistas radiofónicos, fue sometido a un "cut-up" en Open Channel con la inestimable ayuda de Randellis. La tijera sólo consiguió afilarle la lengua, al bautizar su desacato como *Strategies of Goodbye*.

El bicentenario no será televisado, *The Bicentennial Will Not Be Televised*. The television as performance Space Collective (TAPS). Color, 55', (extracto de 14'), 1988.

Producido por TAPS en colaboración con Radio Redfern y Paper Tiger TV (NY, USA), este trabajo fue mezclado y presentado como un evento audiovisual en vivo en el 3º Festival Australiano de Video. Una crítica mediática de los fastos de 1988, "celebrando" los 200 años de colonialismo. La cinta realiza una deconstrucción a través de los media, una performance poética y una cobertura experimental de lo que en principio era un acontecimiento nacional organizado para los medios de comunicación.

Delores- Bienvenidos a mi mundo Koori, *Delores-Welcome to my Koori World*. Destiny Deacon con Michael Riley. Extracto: ABC TV. Color, estéreo. 7'20", 1992.

Deacon improvisa una serie de escenas cómicas sacadas de la vida doméstica Koori, en lo que podría describirse como una "comedia de situación en la cocina". Deacon desenmascara todo el abanico de estereotipos blancos de los negros urbanos: Gary (perpetuamente ausente) es el padre de los hijos de la protagonista; su incuestionable adoración por sus ídolos políticos aborígenes contemporáneos; sus "ingenuas" esperanzas (siempre esperando a que suene el teléfono); su frigorífico, cubierto con banderas aborígenes; sus cambios de humor y sus ácidos comentarios. (De la serie "Blackout" de Australian Broadcasting Corporation).

Poema soul de carretera, *Soul Road Poem*. Stephen Duke. Color. 8', 1992.

Un video-poema producido con el programa Amiga D-paint animación y video en vivo. El poema cuenta un viaje de un año, de Sidney

a Darwin, utilizando imágenes digitalizadas de doce collages/montajes filmadas en algunas localidades a lo largo del viaje, con imágenes animadas intercaladas. El texto y la música cuentan la historia en un registro imaginario y mítico.

En la balanza, *In The Balance*. Ellen Jose y Marshall White. Color, estéreo, 2'40", 1994.

Este video aún la imaginería indígena que aporta Ellen Jose con la flexibilidad y el dinamismo de la animación por ordenador. La vida está en el fiel de la balanza.

Siempre viva, *Immortelle*. Ross Harley. SP-Beta. Color, 9', 1992. *Immortelle* se presentó por primera vez como una videoinstalación de ciencia-ficción sobre un ordenador imaginario capaz de emular las formas orgánicas de vida. Basado en los textos de D'Arcy Thompson, Aristid Lindenmayer, Clifford D. Simak y François Jacob, *Immortelle* conjura un universo en el que el cálculo matemático es capaz de crear variaciones mutantes de los algoritmos básicos de la vida. El título le viene de las flores que conservan su color incluso después de muertas.

Manifiesto Cyber Dada, *Cyber Dada Manifesto*. Cyber Dada (Troy Innocent/ Dale Nelson). U-Matic. Color, estéreo, 5'38", 1990. Sonido de Ollie Olsen & Troy Innocent

Digitalice el mundo. Le espera una nueva vida. Un humano se introduce en la matriz global y atraviesa una serie de mundos virtuales Cyber Dada. Tras una experiencia de índole casi religiosa, vivida en el ciberespacio, "digitaliza" y vuelve a vivir en la matriz. Utilizando ordenadores que parecen hornos microondas, obtenemos una muestra de cinta de video rodado con una video-cámara del Hi-8 para crear una secuencia de bucles de imágenes que representan diversos modos de conciencia en la matriz global, en torno a 1992.

Lugares públicos, prácticas privadas, *Public Place Private Practice*. Jane Parkes. Color, 10', 1989.

En un estilo narrativo fragmentado, con imágenes de desagües y de enchufes, una voz despersonalizada y sin alma da cuenta de los pensamientos privados que suscita su oposición a la ocupación del espacio por la imaginería pública. Se nos muestra la verdadera travesía pedestre del yonki. ¿O será tal vez que todos vivimos nuestras vidas con la misma tranquila desesperación, nuestro propio aislamiento en medio del público?

El delicado mecanismo de los temblores, *The Exquisite Mechanism of Shivers*. Videodisco y cinta de diálogos. Color, estéreo. Extracto de 8', 1991.

The exquisite Mechanism of Shivers es un catálogo poético que explora las relaciones entre lenguaje, imagen y sonido. 33 frases poéticas acompañadas de 33 movimientos musicales, todas ellas presentadas sobre la misma estructura lingüística de 10 fragmentos por frase. El trabajo explora el significado plural mediante retruécas visuales y yuxtaposiciones de palabra, imagen y sonido, así como las relaciones entre sentido y sinsentido.

Museos de fuego, *Museums of Fire*. Chris Caines, John Comonos, David Haines. Color, estéreo, 45', (extracto 6'), 1991.

Museum of Fire es un video realizado en colaboración, inspirado por una antigua planta eléctrica transformada en Museo de Historia de la Brigada de Bomberos de Nueva Gales. La arquitectura estilística de la cinta refleja el intercambio de ideas entre los tres artistas sobre el arte electrónico, el cine experimental y clásico, y el pensamiento europeo contemporáneo, especialmente la pintura y las performances.

Medianoche en punto; un antiterreno, *Night's High Noon*.

Peter Callas. Color, estéreo, 7'26", 1988. Música: Graeme Revel, SPK.

Night's High Noon es un retrato de los recuerdos, sublimado en la construcción cultural de la identidad australiana contemporánea. Cada escena está construida por capas, para crear un paisaje de emblemas jugando con el llamado "paisaje informativo". En la cinta se produce un trabajo de referencias cruzadas entre la herencia lingüística y totémica de la cultura blanca y de la cultura aborígen en Australia.

Ilustraciones
Philip Brophy, 1986

ENS
Jon McCormack, 1990

El bicentenario no será televisado.
Space Collective, 1988

Museos de fuego
Chris Caines, John Comonos,
David Haines, 1991

Medianoche en punto;
un antiterreno.

Peter Callas,
1988.

MIÉRCOLES 29 NOVIEMBRE

Presentación del programa a cargo del comisario Peter Callas. Se proyectará una selección de los videos en exhibición.

19h. Salón de Actos.

VIERNES 1 DICIEMBRE

1. El cuerpo eléctrico

Urano, Stelarc: explorando a la velocidad de los suspiros, Tecno\Muda\Muestra, Cuentos divertidos, Necesidad, En mi cuchillada, Robot Ciclo, Deriva continental, Matusalém

Duración: 92'. Sala de video

SÁBADO 2 DICIEMBRE

2. Cualquier parecido con la realidad es puramente deliberado

K-Rad Man, Control de correa, La isla de los magos, Piloto en el infierno, La máquina de sueños V2: célula, Los ordenadores son divertidos, ENS, Mundo conectado, Ilustraciones, Jawpan

Duración: 70'. Salón de Actos

VIERNES 8 DICIEMBRE

3. El paraíso reducido

Estrategias de despedida, El bicentenario no será televisado, Delores- Bienvenidos a mi mundo Koori, Poema soul de carretera, En la balanza, Siempre viva, Manifiesto Cyber Dada, Lugares públicos, prácticas privadas, El delicado mecanismo de los temblores, Museos de fuego, Medianoche en punto; un antiterreno

Duración: 86'. Sala de video

SÁBADO 9 DICIEMBRE

1. El cuerpo eléctrico

Urano, Stelarc: explorando a la velocidad de los suspiros, Tecno\Muda\Muestra, Cuentos divertidos, Necesidad, En mi cuchillada, Robot Ciclo, Deriva continental, Matusalém

Duración: 92'. Salón de Actos

VIERNES 15 DICIEMBRE

2. Cualquier parecido con la realidad es puramente deliberado

K-Rad Man, Control de correa, La isla de los magos, Piloto en el infierno, La máquina de sueños V2: célula, Los ordenadores son divertidos, ENS, Mundo conectado, Ilustraciones, Jawpan

Duración: 70'. Sala de video

SÁBADO 16 DICIEMBRE

3. El paraíso reducido

Estrategias de despedida, El bicentenario no será televisado, Delores- Bienvenidos a mi mundo Koori, Poema soul de carretera, En la balanza, Siempre viva, Manifiesto Cyber Dada, Lugares públicos, prácticas privadas, El delicado mecanismo de los temblores, Museos de fuego, Medianoche en punto; un antiterreno

Duración: 86'. Sala de video

Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía