

LAX

MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA

Febrero 2010

Lun 1 20 h	Miér 3 20 h	Jue 4 20.30 h	Vier 5 20 h	Sáb 6 18 h	Dom 7 13 h
Videoarte <i>No Edén</i> 66 min	L.A. Films <i>L.A.X.</i> 88 min	Videoarte <i>Gente divertida</i> 62 min	L.A. Films <i>Los</i> 90 min	L.A. Films <i>Los Angeles</i> <i>Plays Itself</i> 169 min	L.A. Films <i>Pasadena</i> <i>Freeway Stills</i> + <i>Mur Murs</i> Total: 87 min
Lun 8 20 h	Miér 10 20 h			Sáb 13 19.30 h	Dom 14 13 h
Kenneth Anger 1947-1954 90 min	Videoarte <i>Ejército TV</i> 64 min			L.A. Films <i>Aleph + Exiles.</i> Total: 90 min	Videoarte <i>No Edén</i> 66 min
Lun 15 20 h	Miér 17 20 h	Jue 18 20 h	Vier 19 20 h		
Kenneth Anger 1963-1981 y Conferencia de Joseph Jacobs	Videoarte <i>Gente divertida</i> 62 min	Conferencia de Suzanne Lacy	Kenneth Anger 1995-2009 90 min		
Lun 22 20 h	Miér 24 20 h	Jue 25 20 h	Vier 26 20 h	Sáb 27 19.30 h	Dom 28 13 h
Kenneth Anger 1947-1954 90 min	L.A. Films <i>Premium + The</i> <i>Decay of Fiction</i> Total: 97 min	Kenneth Anger 1963-1981 75 min	Videoarte <i>Ejército TV</i> 64 min	Kenneth Anger 1995-2009 90 min	L.A. Films <i>Los Angeles +</i> <i>Hollywood Killed</i> <i>Me + Los Four</i> Total: 64 min

Existen lazos de inducción magnética a su disposición en el mostrador de acceso a cada Auditorio
Préstamo gratuito y sin necesidad de reserva previa

Para solicitar Intérprete en LSE de forma gratuita en las conferencias, le agradeceríamos que contacte con nosotros
con al menos una semana de antelación en: accesibilidad.mncars@mcu.es Tel.: 91 774 1000 ext. 2033

imagen en portada: *Los*, James Benning, 2000

Programas Públicos. Audiovisuales

Edificio Sabatini. Auditorio

Santa Isabel, 52. Madrid

Entrada gratuita. Aforo: 140 localidades

www.museoreinasofia.es

Lo único en lo que todo el mundo coincide es en que Los Ángeles es diferente: una espontánea creación estadounidense, rompedora con las convenciones y alentadora de una nueva manera de vivir.

Una megaurbe quizás amenazadora para aquellos anclados en la tradición y extrañamente seductora para quienes desean encontrarse con ella en sus propios términos.

Algunos escritores han considerado Los Ángeles como un lugar de promesas paradisíacas y contracorrientes apocalípticas. Simone de Beauvoir vio una caleidoscópica “habitación de espejos”. Aldous Huxley, “una ciudad de espantosa alegría”. Donde Jack Kerouac encontró un “enorme campamento en el desierto”, visitantes como Umberto Eco, H.L. Mencken, Octavio Paz o Jean Baudrillard, se refirieron a ella como si describieran una visita a Marte. Todos ellos enfatizan la diferencia de la ciudad con lo que es natural, correcto y normal. En concreto, para Baudrillard: “El sistema de autopistas de Los Ángeles es un lugar de integración [...] donde las familias moverán perpetuamente sus casas móviles sin abandonarlas nunca” (*America*, Ed. Verso, Londres, 1998).

Los defensores de Los Ángeles, por otra parte, tienden a mirar su bello atardecer –algunos dicen, resultado de la contaminación– con otros ojos. David Hockney, tras haber sido advertido: “Estás loco por ir allí... Al menos ve a San Francisco”, se instaló en la ciudad, inspirado por sus espectaculares puestas de sol, algo revolucionario para un chico criado en el norte de Inglaterra. Nueva York siempre ha sido una especie de Meca para los artistas, pero una larga nómina de creadores que han triunfado en la Gran Manzana son californianos, muchos de Los Ángeles mismo o han elegido esta ciudad para vivir y trabajar. Por citar algunos pocos: John Baldessari, Mike Kelley, Paul McCarthy, Suzanne Lacy, Chris Burden, Chip Lord, el grupo internacional de artistas chicanos y una interminable lista de graduados de la escuela de arte más vanguardista de EE.UU., el California Institute of Arts (CalArts).

En 2008, la población metropolitana de Los Ángeles era de 18 millones de habitantes y muchos la llaman “Mexifornia”, por la cantidad inmensa de emigrantes mexicanos. Aquellos que llegaron del Sur comparten la ciudad con los genéricamente llamados “asiáticos” (chinos, japoneses, filipinos, mongoles, camboyanos, vietnamitas, coreanos) y con los emigrantes de la Europa del Este. Resultado: una de las ciudades más multiculturales del mundo, regida por un movimiento continuo de población en tránsito y por la omnipresencia de los gigantes de la industria del espectáculo, convertida por nuestro imaginario en la ciudad de los sueños, de las oportunidades y desilusiones, de la fama, del lujo y de los contrastes.

LAX –siglas del aeropuerto internacional de Los Ángeles– es un proyecto ideado y producido por Audiovisuales/Programas Públicos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía coincidiendo con ARCO’10, que acoge a Los Ángeles como ciudad invitada. El proyecto está dividido en tres secciones: *L.A. Films* [página 7], *Videoarte en Los Ángeles (1970-1984)* [página 11] y, por primera vez en España, una retrospectiva del cineasta californiano *underground* Kenneth Anger [página 17].

L.A. Films consta de seis largometrajes y cortometrajes, históricos y contemporáneos, en donde la ciudad de Los Ángeles aparece desplazada más allá de su papel estándar como escenario de muchas películas hollywoodienses y convertida en un tema legítimo de discurso fílmico. Esta selección de filmes “menores” –término acuñado por el investigador David James para referirse al cine de Los Ángeles al margen de las grandes producciones–, examina la cultura, el paisaje y los personajes de la ciudad y sus alrededores.

Largometrajes, entre otros, de realizadores como Pat O’Neill, que se adentra en *The Decay of Fiction* en un olvidado Hotel Ambassador, donde se hospedaron celebridades como Marilyn Monroe, Joan Crawford y Howard Hughes; James Benning que dibuja un retrato particular de Los Ángeles en *Los*: la segunda película de una trilogía que el cineasta está preparando sobre el sur de California; y Kent McKenzie que con *Exiles* mostró un trozo de la vida real de la gente de Los Ángeles con un singular enfoque entre la ficción y el documental. Estrenado en 1961 y durante años olvidado, el filme se basa en una improvisación de jóvenes nativos americanos que vivían en el hoy desaparecido barrio de Bunker Hill. El arte chicano también está presente en el programa a través del documental *Los Four*, de James Tartan, que retrata la primera exposición de artistas chicanos de la ciudad, en 1974.

Entre los cortometrajes se encuentra *Los Angeles*, quinto título que eligió la artista Sarah Morris en su serie de películas sobre arquitectura y relaciones sociales en diferentes ciudades. También se hallan los trabajos de artistas que se aventuraban por primera vez en las imágenes en movimiento, como Ed Ruscha con *Premium*, película raramente exhibida que rodó poco después de salir de la universidad; Gary Beydler con *Passadena Freeway Stills*, en donde anima una secuencia de imágenes

estáticas de paisajes de las autopistas angelinas; y Wallace Berman con *Aleph*, su única incursión en el formato audiovisual, una especie de *collage* de signos, símbolos e imágenes diversas de los medios de comunicación de masas, iconos populares y referencias esotéricas, restaurado y titulado tras su muerte por Stan Brakhage.

Como los escritores, también numerosos directores extranjeros se han sentido atraídos por la gente, el entorno, la industria cinematográfica, el ecosistema del desierto y las complejas interconexiones que rodean Los Ángeles. En *Hollywood Killed Me*, los alemanes Janetzko y Wenner cuentan la historia de los suicidios más extraños de Hollywood; en *Mur Murs*, Agnès Varda construye un original retrato de la ciudad a través de los muros pintados en sus distintas localidades; y Fabrice Ziolkowski mezcla impresionantes tomas aéreas de Los Ángeles con imágenes cotidianas de sus calles en *L.A.X.*, película que no se exhibía en Europa desde el Festival de Mannheim de 1981 y que ha sido restaurada y digitalizada especialmente para este programa.

Videoarte en Los Ángeles (1970-1984) agrupa 24 piezas de la colección del Getty Research Institute, seleccionadas por el comisario Glenn Phillips, de artistas pertenecientes a la generación que renovó el videoarte producido en Los Ángeles partiendo de nuevas perspectivas estéticas y de una expresión política, vinculada a la crítica a los medios. Divididos en tres programas temáticos, incluye creaciones de Paul McCarthy, Bill Viola, Suzanne Lacy y Chris Burden, entre otros. Suzanne Lacy estará en Madrid el día 18 de febrero y presentará el proyecto de su nueva *performance*, *El esqueleto tatuado*, prevista para noviembre de 2010 en el Museo.

Kenneth Anger. El mago del cine es una retrospectiva, comisariada por el historiador de arte Joseph Jacobs, sobre uno de los creadores cinematográficos más innovadores del siglo XX. Sus cortometrajes, cargados de iconografía *pulp*, fetichista y homoerótica, son pioneros en la utilización de diversas técnicas de edición y en la utilización de canciones pop en lugar de una banda sonora original. Se trata de uno de los artistas que más han influido en el cine de culto de los setenta y en la imaginería de los vídeos musicales, cuyas obras son exhibidas hoy en galerías de primera línea en Berlín y Nueva York. El corto *Arabesque for Kenneth Anger*, de Marie Menken, un homenaje al artista filmado en Granada, completa la retrospectiva. Joseph Jacobs impartirá una conferencia sobre la dimensión de la obra de Anger el día 15 de febrero.

A través de sus imágenes, *LAX* muestra un fascinante estrato de la cultura, historia y sociedad de Los Ángeles, desde el *boom* del cine de los años veinte a la escena *underground* de los sesenta y a la “City of Angels” de nuestros días. Imágenes en movimiento, lo que esta ciudad sabe hacer mejor que nadie.

Berta Sichel

Programa Públicos. Audiovisuales

L.A. Films

Los Angeles Plays Itself

Thom Andersen, 2003,
Betacam SP, color, v.o.s., 169'
Cortesía LUX, Londres

Inspirándose en películas de serie B de los años 50, clásicos de ciencia ficción y cine negro urbano, Andersen reúne imágenes de una gran variedad de fuentes para “deconstruir” un retrato moderno de la tan a menudo difamada Meca de la industria cinematográfica.

Los

James Benning, 2000, 16mm,
color, v.o.s., 90'
Cortesía Arsenal, Berlín

Retrato de los paisajes urbanos periféricos de Los Ángeles que se adentran en el desierto y evocan la complejidad entrelazada de las muchas sociedades y topografías que los componen.

Aleph

Wallace Berman, 1956-1966,
8/16mm, 18'
Cortesía LUX, Londres

Un bucle incesante de imágenes hipnóticas y trepidantes que capta la energía dinámica de los años sesenta y se convierte en una meditación sobre la vida, la muerte, el misticismo, la política y la cultura pop.

Pasadena Freeway Stills

Gary Beydler, 1974, 16mm,
animación, color y b/n. v.o.s., 6'
Cortesía Light Cone, París

Animación experimental que busca reflejar los placeres del tráfico en la inevitable vida angelina de autopista.

Hollywood Killed Me

C. Janetzko y D. Wenner, 1988,
16mm, color y b/n, v.o.s., 15'
Cortesía de los artistas y de Arsenal, Berlín

Fusión de instantes escenificados de la historia del cine y del Hollywood contemporáneo, para alumbra un ensayo sobre el estado de ánimo de la fábrica de los sueños.

Exiles

Kent Mackenzie, 1961,
Betacam digital, b/n, v.o.s., 72'
Cortesía Milestone Film & Video,
Nueva Jersey

Filme construido con entrevistas sobre un grupo de nativos americanos que vivían en el centro de Los Ángeles, que muestra la brecha entre un noble pasado y un presente desposeído.

Los Angeles

Sarah Morris, 2004, 35mm,
color. 26'
Cortesía de la artista y Friedrich Petzel Gallery, Nueva York

Los Ángeles como hipernarración en un periodo de tiempo específico. En este caso, su momento más animado y narcisista: la semana de entrega de los premios Oscar.

The Decay of Fiction

Pat O'Neill, 2002, 35mm,
color, v.o.s. 73'
Cortesía del artista

Intersección entre la realidad y la alucinación, ambientada en el abandonado Hotel Ambassador, donde fantasmas de imágenes de películas antiguas recorren los pasillos de este decadente y lujoso establecimiento.

Premium

Ed Ruscha, 1971, 16mm,
color, v.o.s., 24'
Cortesía Gagosian Gallery,
Nueva York

La fuente inmediata de *Premium* es *Crackers*, una novela a base de fotografías que Ruscha creó en 1969 y que a su vez procedía del relato de Mason Williams, *How to Derive the Maximum Enjoyment from Crackers*.

Los Four

James Tartan, 1974,
16mm/DVD, color, v.o.s. 23'
Cortesía UCLA-Chicano Studies Research Center (CSRC), Los Ángeles

Documental sobre la primera exposición de artistas chicanos que tuvo lugar en un museo importante de arte de la ciudad –Los Angeles County Museum of Art–, en 1974, protagonizada por el grupo *Los Four* (1973-1983).

Gary Beydler,
Pasadena Freeway Stills, 1974

Mur Murs

Agnès Varda, 1980, 16mm/
Betacam SP, color y b/n,
v.o.s., 81'

Cortesía Cine-Tamaris, París

Documental sobre las pinturas
en los muros de la ciudad de
Los Ángeles. ¿Quién los ha
pintado? ¿Quién paga por
ellos? ¿Quién los mira?
La capital del cine se revela
sin trucos, con sus habitantes
y sus muros murmurantes.

L.A.X.

Fabrice Ziolkowski, 1980,
16mm/DVD, b/n, v.o.s., 88'
Cortesía del artista

Auténtica película urbana,
L.A.X. combina majestuosas
tomas aéreas de colinas y
rascacielos con imágenes
más crudas, rodadas en las
calles de Hollywood, para
crear una sincera reflexión
sobre los numerosos
elementos dispares que
dan forma a la ciudad de
Los Ángeles.

Videoarte en Los Ángeles (1970-1984)

Este ciclo de proyecciones presenta un análisis del videoarte producido en Los Ángeles entre principios de los años setenta y ochenta. Aquel periodo en el Sur de California supuso un punto álgido en la producción norteamericana de videoarte, ya que los angelinos crearon algunas de las obras más innovadoras e influyentes del momento, gracias sin duda al amplio respaldo que la ciudad prestó al vídeo en sus primeros días. En 1970, por ejemplo, el California Institute of the Arts (CalArts) contrató como profesores a artistas de la talla de John Baldessari, Allan Kaprow y Nam June Paik y adquirió veintiséis cámaras Portapak de Sony –en una época en que una cámara costaba lo mismo que un coche– para uso de la facultad y los estudiantes de Bellas Artes. Esta profusión de equipos –y la indulgente política de préstamos de la escuela– provocó la explosión de grabaciones de vídeo por toda la ciudad. En 1974, el Long Beach Museum of Art fundó uno de los primeros departamentos de videoarte y, en 1976, se convirtió en el primer museo en instalar su propio centro de producción de vídeo en el edificio. Durante los veinticinco años siguientes, en este centro se han producido cientos de obras y se han expuesto otras miles, constituyendo así uno de los entornos más alentadores del mundo para la creación en vídeo. En 2005, las casi cinco mil cintas recopiladas por el Long Beach Museum se trasladaron al Getty Research Institute; de aquella colección procede la mayoría de los títulos de este programa, que se centra en tres de los principales temas recurrentes del videoarte en Los Ángeles: contenidos y argumentos sombríos, humor y compromiso con los medios de comunicación como medio político.

No Edén: dolor y oscuridad en Los Ángeles examina el lado oscuro de la soleada California. Los Ángeles fue un centro destacado del estilo visceral y a veces alarmante del arte performativo, cuyo máximo exponente fue *Shoot* (1971) de Chris Burden, una *performance* en la que el autor se dejó disparar con un rifle en un brazo como acto de provocación “escultórica”. Artistas como Skip Arnold, Ante Bozanich, Paul McCarthy y Patti Podesta asumieron un estilo propio de *videoperformance* colocándose en situaciones difíciles, dolorosas e incluso peligrosas para suscitar reacciones físicas en el espectador y, a la vez, simbolizar estados de crisis emocional e incluso política. Otros artistas, como Bill Viola y Branda Miller, convencidos de la idea de Los Ángeles como sociedad distópica, concibieron retratos urbanos opuestos a la noción generalizada de la ciudad como la tierra del sol, las tablas de *surf* y las estrellas de cine.

Gente divertida muestra la perspectiva humorística de los artistas angelinos en el videoarte. El humor es uno de los rasgos constantes del vídeo californiano, ya que allí hasta las cintas más oscuras incluyen momentos de consoladora comicidad. Las obras de esta serie abarcan desde las totalmente expresivas presentaciones de John Baldessari y Wolfgang Stoerchle, hasta las

bufonadas de los Kipper Kids, y desde las creaciones maravillosamente divertidas de William Wegman, hasta las producciones cínicas y a veces melancólicas de Cynthia Maughan y Tony Oursler.

El Sur de California fue además un centro pionero en el desarrollo del arte feminista y de otras formas de expresión política. Por su proximidad a Hollywood y a la industria televisiva, los artistas del Sur de California también intentaron muchas veces criticar y analizar los medios de comunicación en sus trabajos. *Ejército TV: la television como musa, la política como guía* presenta una selección de proyecciones que juegan con la idea de la televisión y con frecuencia transmiten también ideas políticas. En realidad, varias de las obras de este programa se realizaron para emitirse en este medio y todas ellas adoptan formas televisivas como inspiración y como llamada a la acción.

Glenn Phillips

Departamento de Programas Contemporáneos e Investigación
Getty Research Institute, Los Ángeles, California

No Edén: dolor y oscuridad en Los Ángeles

(66 min)

Marks

Skip Arnold, 1984, 13'

El artista se lanza contra las paredes de una habitación de 24 metros cuadrados hasta caer inconsciente.

Bands

Ante Bozanich, 1977, 10'

Sobre una banda sonora desquiciante, Bozanich se envuelve la cara con gomas elásticas hasta sangrar.

Ma Bell

Paul McCarthy, 1971, 7'7"

Junto con harina, aceite, una guía de teléfonos y una risa maníaca, éste es el primer

trabajo de McCarthy en el que, además, aparece una persona.

LA Nickel

Branda Miller, 1983, 10'39"

Inquietante retrato de The Nickel, una de las zonas más duras del Skid Row de Los Ángeles, castigado por la pobreza.

Stepping

Patti Podesta, 1980, 5'50"

La artista camina con tacones altos por los peligrosos travesaños de unas ventanas abiertas mientras Nico canta *Deutschland über Alles*.

Selección de vídeos

Wolfgang Stoerchle, 1970-72 (fragmentos), 7'

Una serie de breves *performances* físicas de Wolfgang Stoerchle.

Anthem

Bill Viola, 1983, 11'30"

Bill Viola presenta un retrato de Los Ángeles y su enorme puerto como cielo e infierno.

Gente divertida

(62 min)

Four Minutes of Trying to Tune Two Glasses (For the Phil Glass Sextet)

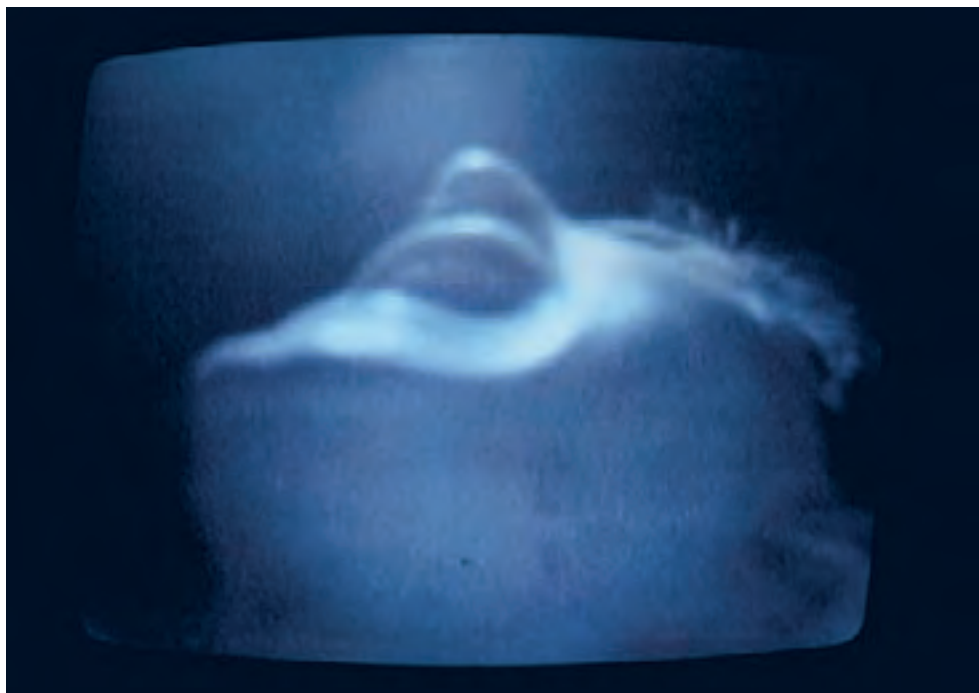
John Baldessari, 1976, 4'

Baldessari intenta "afinar" dos vasos de agua mientras corre el tiempo en un reloj.

Up Yer Bum With a Bengal Lancer

Kipper Kids, 1976, 15' (fragmento)

Una hilarante adaptación de la legendaria *performance* de los

Ante Bozanich, *Bands*, 1977

Kipper Kids haciendo payasadas y jugando con una distorsionadora pantalla Fresnel.

Selección de vídeos

Cynthia Maughan, 1973-80, v.o.s., 15'

Basándose en literatura barata, cine de terror y novelas románticas, Cynthia Maughan creó un estilo único de videoarte posfeminista.

Self-Portrait, Every Year

Jay McCafferty, 1972-en curso, v.o.s., 4'

Un increíble documento sobre el envejecimiento: McCafferty se ha filmado afeitándose todos los años desde 1972.

Selección de vídeos

Tony Oursler, 1979-80, v.o.s., 15'

Una muestra de algunos de los primeros vídeos de Oursler, producidos mientras estudiaba en el CalArts y poco después.

Selección de vídeos

Wolfgang Stoerchle, 1970-72, 3' (fragmentos)

Stoerchle intenta censurar sus ojos "en directo".

Selección de vídeos

William Wegman, 1970-1975 v.o.s., 10'

Dos cortos protagonizados por el perro de Wegman, Man Ray, y un anuncio de la marca favorita de desodorantes del artista.

Ejército TV: la televisión como musa, la política como guía (64 min)

Leaving the 20th Century

Max Almy, 1982, v.o.s., 10'40''

Utilizando algunos de los más avanzados efectos visuales accesibles en la época, Almy crea una historia de ciencia ficción donde estudia la manipulación que ejerce la televisión.

These creatures

Nancy Buchanan, 1979, v.o.s., 1'

Esas criaturas con dientes que desgarran la carne, con bocas que hacen ruido... ¿no es increíble que las dejemos vivir entre nosotros?

Big Wrench

Chris Burden, 1980, v.o.s., 17'

En una alegoría sobre la ascensión y caída del arte conceptual, Burden describe su experiencia al adquirir, mantener y finalmente perder un camión enorme llamado Big Job.

Mass of Images

Ulysses Jenkins, 1978, v.o.s., 4'18"

Jenkins cuestiona los horribles estereotipos de afroamericanos que presentan los medios de comunicación.

Learn Where the Meat Comes from

Suzanne Lacy, 1976, v.o.s., 14'

Visceral obra en torno a los populares programas de cocina. Lacy presenta una *performance* con unos trozos de cordero.

In Mourning and in Rage

Suzanne Lacy y Leslie Labowitz, 1977, v.o.s., versión de 8'

Documento sobre la fundamental *performance* multimedia que Lacy y Labowitz llevaron a cabo en el Ayuntamiento de Los Ángeles para protestar contra la violencia de género y su representación en los medios de comunicación.

Dressing Up

Susan Mogul, 1973, v.o.s., 7'

Mogul cuestiona la compra de gangas al realizar un *striptease* a la inversa.

TV is OK

Ilene Segalove, 1979, 30"

Un anuncio de televisión basado en la matrícula del coche de la artista.

Selección de vídeos

Wolfgang Stoerchle, 1970-72, 2' (fragmentos)

Stoerchle presenta la televisión como un abismo en eterna retirada.

Watch It, Think It

Mitchell Syrop, 1978, v.o.s., 1'

Una disección simple y poderosa sobre cómo funciona la publicidad en televisión.

Cortesía de los filmes del programa *Videoarte en Los Ángeles (1970-1984)*: Getty Research Institute, Los Ángeles

Susan Mogul, *Dressing Up*, 1973

Kenneth Anger. El mago del cine

Kenneth Anger figura entre los más conocidos e importantes cineastas de la vanguardia del siglo XX. Fue innovador en la utilización del fotomontaje, las exposiciones múltiples, la edición rápida e incluso abrupta, las imágenes en *flash* –tan fugaces que no se ven si uno parpadea–, el color sumamente abstracto y la música contemporánea popular –en especial, el *rock and roll*–. Técnicas tan influyentes que muchas de ellas se aplican en gran parte de la producción filmica actual, tanto en la comercial como en la artística.

A pesar de su gran influencia y fama, extraordinarias si tenemos en cuenta que sólo hizo unas cuantas películas antes de 1980, el propio Anger es en cierto modo un misterio, con una vida bohemia esquiva, que refleja la espiritualidad efímera y la transubstanciación de sus obras, ritualistas y sectarias.

Kenneth Wilbur Anglemeyer nació en Santa Mónica, California, en 1927. Se crió en Beverly Hills, empapándose de Hollywood, convirtiéndose en un niño prodigio que empezaría a dirigir y exhibir sus películas a los 7 años. La primera obra suya que se conserva, y la primera en distribuirse, fue *Fireworks*, que rodó en 1947 a los 17 años y que le dio a conocer como director vanguardista. Impresionado por el filme, el cineasta, escritor y artista surrealista Jean Cocteau le invitó a París en 1950. Sin embargo, la mala reputación de Anger trascendió los acogedores confines de la vanguardia cuando en 1959 publicó *Hollywood Babilonia*, donde destapaba los detalles íntimos de las estrellas de Hollywood, llenas de escandalosas calumnias sexuales, muchas de éstas infundadas.

Ya en *Fireworks*, Anger desafiaba los convencionalismos cinematográficos. Este corto en blanco y negro comienza (y termina) con una osada escena abstracta, que poco a poco puede interpretarse como una luz que resplandece misteriosamente en la superficie de una oscura masa de agua. Igualmente, utiliza un montaje rápido y abrupto, una técnica que aparecerá más intensa en futuras películas.

En *Puce Moment*, comenzada en Los Ángeles en 1949 y nunca terminada, trabajó por primera vez en color, algo que se estaba haciendo habitual en el cine comercial. Pero aquí su uso es radical, ya que no sólo le sirve para que la imagen sea más naturalista o real, sino que lo utiliza como elemento abstracto para proyectar un poderoso contenido emocional e incluso simbólico.

Quizás su filme más sensual sea *Eaux d'Artifice*, realizado en 1953 en los jardines de Villa d'Este en Tivoli. Al haberse rodado de día en negativo infrarrojo y revelado en Ektachrome con un filtro cian, parece que toda la película se desarrolla durante una noche, sumida en un espiritual tinte azul que sumerge al espectador en un mundo rico, sugestivo y misterioso.

A *Eaux d'Artifice* siguió *Inauguration of the Pleasure Dome*, que Anger empezó en 1954 y terminó en 1966, y que quizá represente su más ambiciosa utilización del color. Rojos, azules, amarillos y verdes muy saturados, dominan

cada escena de la película, otorgando una opulencia decadente, una sensualidad morbosa y un misticismo a las figuras surrealistas que acuden disfrazadas a lo que parece una reunión ocultista.

En mayor o menor grado, el ritual preside las películas de Anger, algo evidente en *Inauguration of the Pleasure Dome*, no sólo en el uso de copas, disfraces, altares y joyas ceremoniales, sino también en las señales ocultistas que se superponen en *flash* a los ritos que se celebran detrás. Muchos de estos símbolos mágicos y abstrusos proceden de los escritos de Aleister Crowley, célebre ocultista y escritor inglés, en gran parte olvidado hoy, a quien Anger admiraba enormemente.

Buena parte del guión de *Lucifer Rising* (1968-80) se basa en las enseñanzas de éste. Así, el Lucifer de Anger es el de Crowley: no es Satán, sino más bien el dios de la luz, Venus o la Estrella del Alba. Una figura que simboliza el despertar, la creatividad y la independencia. Si bien estos filmes están llenos del simbolismo de Crowley, prácticamente todas sus obras tratan sobre lo ritual, el fetichismo y la transformación.

El homoerotismo recorre también muchos de los títulos del cineasta. *Scorpio Rising* y *Kustom Kar Kommandos* están llenos de insinuaciones sexuales. La identidad gay es el núcleo de *Fireworks*, un tema especialmente osado para 1947 y que, de hecho, anticipa en unos 40 años la preocupación posmoderna sobre la orientación sexual.

Allá donde miremos, la obra de Anger resulta plenamente innovadora. Fue pionero en utilizar el *rock and roll* como banda sonora –Anger nunca usa el diálogo–, por ejemplo, en *Scorpio Rising*. Y se le admira en particular, no sólo por la forma en que la música y su letra sustentan el argumento, sino también por cómo sincroniza el montaje con el compás de la música.

Y, mientras se entretienen lo oculto, el mito, la magia y lo atemporal en sus películas, cortos como *Scorpio Rising*, *Kustom Kar Kommandos* e *Invocation of My Demon Brother* capturan con destreza la esencia de su época: el primero, la cultura pop y los cultos de las bandas urbanas de la costa Este; el segundo, el ambiente limpio, duro y de alta tecnología de la cultura automovilística californiana; y el tercero, el entorno psicodélico de la droga en el barrio de Haight-Ashbury en San Francisco. A pesar de la contemporaneidad de estos filmes, en gran parte de su obra prevalece un sentido atemporal del misticismo ritual que señala a Anger como el Mago del Cine.

Joseph Jacobs

Historiador de Arte y comisario. Editor del libro *Janson's Basic History of Western Art* (Pearson Education, Nueva Jersey, octava edición, 2009)

Kenneth Anger, *Inauguration of the Pleasure Dome*, 1954-66

Linterna mágica

1947-1954 (90 min)

Arabesque for Kenneth Anger

Marie Menken, 1951, 16mm, 4'

Anger fue amigo íntimo de la cineasta *underground*, Marie Menken, y de su marido, Willard Maas, incluso vivió con ellos en su piso de Nueva York cuando volvió de París en 1962. Menken dedicó a Anger este cortometraje.

Fireworks

1947, 16 mm/DVD, b/n, música *The pines of Rome* de Ottorino Respighi, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Roma, 13'30"

Según su autor, *Fireworks* está basada en un sueño, y ciertamente abundan los segmentos oníricos y

surrealistas. No obstante, lo que impulsa esta película sobre el despertar y la satisfacción sexual es el ritual iniciático del bello adolescente, interpretado por el propio Anger.

Puce Moment

1949, 16mm/DVD, color, canciones *Leaving My Old Life Behind* y *I'm a Hermit* de Jonathan Halper, 6'20"

Fragmento de la película *Puce Women* rodada en Hollywood. Concebida con anterioridad a *Sunset Boulevard* (Billy Wilder, 1950), tenía como tema el declive de las antes seductoras estrellas de cine que languidecen olvidadas en sus decadentes mansiones. Estos seis minutos son todo lo que queda de las secuencias de prueba realizadas en 1948 para recaudar dinero.

Rabbit's Moon

1950, versión de 1971.

35mm/DVD, b/n con tinte azul, música de The Flamingos, The Dells, The Capris, Mary Wells y The Dorados, 15'17"

Un encantador y nostálgico cuento de hadas, basado en Pierrot, la figura de la *commedia dell'arte* que nunca encuentra el amor, y en el mito japonés del conejo que vive en la luna. Anger culminó el filme veinte años después de interrumpirse su rodaje en París.

Eaux d'artifice

1953, 16mm/DVD, b/n con tinte, música de Antonio Lucio Vivaldi, *Las cuatro estaciones*, 12'36"

Viviendo en París, en 1952, Anger visitó los jardines de la Villa d'Este en Tivoli y filmó este laberinto de senderos, escalinatas de piedra, gradas,

grutas, tupido follaje y fuentes. La misteriosa mujer, ataviada con un vestido del siglo XVIII, es una enana; su reducida estatura aumenta la escala de los jardines y, de este modo, también el dramatismo.

Inauguration of the Pleasure Dome

1954-66, 16mm/DVD, color, música de Leos Janáček, *Misa Glagolítica*, 38'20"

Anger rodó este filme, dedicado como otros al ocultista Aleister Crowley, utilizando geles cromáticos para intensificar los colores de maquillaje, vestuario y decorado. La evocadora *Misa Glagolítica* de 1927 del compositor checo Leos Janáček subraya los símbolos ocultistas y ritos iniciáticos que describe.

Linterna mágica **1963-1981** (75 min)

Scorpio Rising

1963, 16mm/DVD, color, música de Ricky Nelson, Little Peggy March, The Angels, Bobby Vinton, Elvis Presley, Ray Charles, The Crystals, The Ran-Dells, Kris Jensen, Claudine Clark, Gene McDaniels y The Surfaris, 28'26"

La película más famosa de Anger, rodada cuando se instaló en Nueva York tras su regreso de París, sigue con fervorosa devoción los movimientos de unos moteros de Brooklyn.

Kustom Kar Kommandos

1964-65 (incompleta), 16mm/DVD, color, música de The Paris Sisters, 2'31"

De vuelta en California, Anger pensó en dar continuidad a *Scorpio Rising* con una película rodada en San Bernadino sobre coches modificados. Nunca la terminó por falta de fondos y por la muerte de su estrella, Craig Breedlove, en una carrera de aceleración.

Rabbit's Moon

Versión de 1979, 35mm/DVD, b/n y tinte, música de A. Raincoat, 7'

Esta versión abreviada de *Rabbit's Moon* fue realizada en 1979 como regalo para Roark Brakhage, hijo del cineasta Stan Brakhage. Al resumir el filme, Anger lo hizo más denso y lo convirtió en una joya perfecta.

Invocation of My Demon Brother (Arrangement in Black and Gold)

1969, 16mm/DVD, color, música de Mick Jagger, 11'09"

Esta obra maestra de 11 minutos se hizo a base de retazos desechados de lo que en un principio iba a ser un largometraje (*Lucifer Rising, A Love Vision*), rodado en San Francisco en 1966 y más tarde en Londres. El corto capta convincentemente la psicología oscura y caótica de los Estados Unidos en 1969.

Lucifer Rising

1970-81, 16mm/DVD, color, música de Bobby BeauSoleil y The Freedom Orchestra de la Tracy Prison, 28'26"

Esta película se inició en 1966. Su amplitud es mítica y enorme. Parece abarcar milenios y, si no el universo, el planeta entero. Anger mezcla numerosas religiones para sugerir que, en cierto sentido, son intercambiables y que todas abordan aspectos cósmicos similares.

Últimos filmes

1995-2009 (122 min)

The Man We Want to Hang

2002, 16mm/DVD, color, 15'

Anger documenta una exposición parisina de los cuadros de Aleister Crowley. Aquí su *Himno a Lucifer* finaliza con la frase: "La clave de la alegría es la desobediencia". Anger no suscribe enteramente esta postura, pero sí valora la libertad personal por encima de todo.

Foreplay

2008, 16mm/DVD, color, 7'

El título de *Foreplay* (Juegos preliminares) parece hacer referencia al sexo, pero lo que plantea su contenido es más profundo, la gran catarsis de energía física en un campo de juego. La cámara y el público se convierten en participantes de esta descarga energética.

My Surfing Lucifer

2008, 16mm/DVD, color, 5'

Homenaje conmemorativo a un amigo surfista que se suicidó. ¿Quién rodó esta película? ¿Manejaba la cámara Anger o, más probablemente, un amigo?

Elliott's Suicide

2007, 16mm/DVD, color, 15'

Nuevo tributo a un amigo –músico– fallecido. Esta vez, recurriendo a imágenes rodadas o a otras con apariencia de haber sido extraídas de noticiarios, un desfile y otros lugares.

Ich Will!

2008, 16mm/DVD, b/n y color, 35'

Anger montó el material de este filme con imágenes que adquirió en el archivo del Imperial War Museum de Londres. Parecen proceder de una sola película nazi, al estilo de Leni Riefenstahl, pero en realidad provienen de varias.

Mouse Heaven

2005, 16mm/DVD, 12'

Imágenes de dominio público y, en especial, fotografías de juguetes de Mickey Mouse carentes de la protección legal de la empresa Disney. En sus

primeros años el ratón no era todavía la insulsa criatura que es hoy.

Brush of Baphomet

2008, 16mm/DVD, color, 7'

Segundo homenaje de Anger al Crowley pintor, basado aparentemente en los cuadros hallados en la Abadía de Thelema en Cefalú (Sicilia). La ironía presente en otros filmes de Anger queda aquí desplazada por los licenciosos excesos de Crowley quien afirma: "Hacer tu voluntad será la única ley".

I'll Be Watching You

2007, 16mm/DVD, video, 5'

¿Se trata de una cinta de videovigilancia o de la escenificación de un encuentro sexual? En cualquier caso, el uso de la canción del título distancia la mirada de la cámara.

Death

2009, 16mm/DVD, color, 1'

Sucesión asombrosa de máscaras funerarias que recuerda la obra de Anger para la Cinémathèque Française a principios de los 50, cuando realizó su propio montaje –fiel al de Eisenstein– de *¡Que viva México!*, incluida la secuencia del día de difuntos.

Uniform Attraction

2009, color, sonido, 20'

Imágenes de películas para captar reclutas y de una visita a una base militar a modo de *road movie*.

Cortesía de los filmes del programa: Anger Management, excepto: *Arabesque for Kenneth Anger*, cortesía Light Cone, París
Sinopsis *Late Films 1995-2009*: Robert Haller. Anthology Film Archives

Suzanne Lacy

El esqueleto tatuado. Obras sobre la violencia de género

La artista estadounidense Suzanne Lacy hablará sobre sus obras relacionadas con la violencia, como los vídeos *Learn Where the Meat comes From* y *In Mourning and In Rage*, incluidos en el programa *Videoarte en Los Ángeles (1970-1984)*. Además, explicará su instalación sobre la violencia de género *Auto: On the Edge*. Y, en colaboración con la Federación de Mujeres Progresistas de Madrid, presentará su performance *El esqueleto tatuado*, que tendrá lugar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el 25 de noviembre de 2010.

Jueves 18 de febrero de 2010, 20h

Edificio Sabatini, Auditorio

Concepto y dirección LAX: Berta Sichel

Comisarios: *L.A. Films*: Berta Sichel y Julieta Roitman; *Videoarte en Los Ángeles (1970-1984)*: Glenn Phillips; *Kenneth Anger. El mago del cine*: Joseph Jacobs

Coordinación: Julieta Roitman con la colaboración de Raquel Arguedas. Coordinación editorial y web: Mariano Salvador. Traducción: Pilar García Romeu y Carolina García Romeu. Proyección: Ángel Prieto

Agradecimientos: Arsenal, Berlín; Federación de Mujeres Progresistas de Madrid; Friederich Petzel Gallery, Nueva York; Gagosian Gallery, Nueva York; Getty Research Institute, Los Ángeles, California; Kenneth Anger; Robert Haller y Anthology Film Archives, Nueva York; UCLA Chicano Studies Research Center, Los Ángeles, California; y a todos los artistas, distribuidores y galerías

Subtitulación de filmes: Sublimage. Gestión: Canopia. Diseño gráfico: El vivero. Impresión: erasOnze

Información sobre películas DVD en el CSRC Cinema and Media Art Series y bibliografía sobre artistas latinos disponible en www.chicano.ucla.edu

© de las imágenes: sus autores

© de la edición: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

NIPO: 553-10-004-3, Depósito legal: M-1209-2010

Suzanne Lacy y Leslie Labowitz, *In Mourning and In Rage* (performance)
Los Ángeles, California, 1977. Fotografía Maria Karras

