

Transitland

Audiointeractiva 15 - 31 marzo 2010

Videoarte de Europa Central y del Este 1989-2009

**Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía**

Edificio Sabatini
Santa Isabel, 52
Edificio Nouvel
Plaza del Emperador
Carlos V, s/n
28012 Madrid

Tel. 91 774 10 00
Fax 91 774 10 56

Horario
De lunes a sábado
de 10 a 21 h
Domingo
de 10 a 14.30 h
Martes, cerrado

www.museoreinasofia.es

Transitland'
Videoarte de Europa Central y del Este 1989-2009
15 - 31 marzo 2010

Entrada libre hasta completar aforo

Transitland. Videoarte en Europa Central y del Este 1989 - 2009 es un proyecto organizado en conjunto por

 InterSpace

LUDWIG MUZEUM
Kunstmuseum Museum
Museum of Contemporary Art
www.ludwig-museum.de

 acaXX

 transmediale

Y la colaboración de D Media, Cluj, Rumanía
y Videoaktiv, Berlín

Con el apoyo del Programa Cultura 2007
de la Unión Europea

Y el Instituto Cultural Rumano de Madrid

transitland
www.transitland.eu

El proyecto *Transitland. Videoarte en Europa Central y del Este 1989 - 2009* ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Presidencia Española
del Consejo de la UE 2010.es

18 marzo, 20h

Mesa redonda

Encuentro para analizar la evolución del videoarte en Europa Central y del Este en las últimas décadas, así como su realidad actual, bajo el marco del proyecto *Transitland*.

Con la participación de:

Kathy Rae Huffman, comisaria
Olga Shishko, Media Art Center,
Moscú
Sophia Tabatadze, artista
Egon Bunne, artista
Dan Acostioaei, artista
Mariana Vassileva, artista

15 marzo, 20 h
Duración 57'21''

Programa 1 Interpretando la transición

Khinkali Juice
Loser
Mary Koszmary
Red Daddy
Turn On
Rhythm
Waltz
Shovel
Rever (Anthem)

17 marzo, 20 h
Duración 59'05''

Programa 2 A pie de calle

Striptease or not?
Draculaland 3
Traffic Control
Feltboots
Journal
So Good to be an Albanian
Bilocation
Voyeur

22 marzo, 20 h
Duración 61'09''

Programa 3 Reflejos

Everything changes
Fucking Electricity/
Currents of Death
Naine (A Woman)
Intervista
Mantra
Lyapis Trubetskoy-Capital

24 marzo, 20 h
Duración 67'02''

Programa 4 Obsesiones

Essential Current Affairs
The Last Valve
Untitled
(The Never Ending) Operetta
Black-White
Praha Erotica

31 marzo, 20 h
Duración 67'02''

Programa 4 Obsesiones

Transitland

Videoarte de Europa Central y del Este 1989–2009

El videoarte de Europa Central y del Este en la Bienal de Venecia de 2009

Transitland presenta, a través de un archivo de cien obras de videoarte digital seleccionadas por un jurado, “una historia desde dentro” de los cambios que han tenido lugar en Europa Central y del Este durante los últimos veinte años.

El videoarte de Europa Central y del Este en la Bienal de Venecia de 2009

Transitland es un proyecto de colaboración iniciado con motivo del vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín. Se trata de una selección de cien videocintas producidas entre 1989 y 2009 que reflejan las transformaciones políticas, sociales y personales que se han producido en la postsocialista Europa Central y del Este. *Transitland* no sólo constituye la mayor presentación de videoarte procedente de esta parte de Europa, sino también un intento único de trabajar y reflexionar sobre un extenso periodo de cambios. Además de las numerosas piezas discursivas y documentales que describen, analizan y contextualizan la *transición*, los múltiples puntos de vista expuestos por estos videoartistas proporcionan una interpretación única de las posturas estéticas y críticas del discurso actual sobre este periodo.

El proyecto se centra en una época extensa y turbulenta. A su amplitud temporal se suman la magnitud geográfica y la complejidad del periodo de transición, todo lo cual aún escapa a la percepción no sólo desde fuera, sino también desde dentro de esta zona. El territorio que cubre *Transitland* es casi la mitad de Europa, tanto en población como en superficie. En cierto sentido, el antiguo “bloque del Este” representaba la cara homogénea y oscura de Europa detrás del Telón de Acero. En la actualidad, Europa Central y del Este con sus distintas subregiones comprenden veinticuatro países europeos postsocialistas. Hace veinte años este territorio pertenecía únicamente a nueve Estados.

Inspeccionar las obras de artistas de veinticuatro naciones con historias políticas, idiomas y trasfondos étnicos diferentes supuso un reto gigantesco para el jurado. No había categorías específicas establecidas de antemano, cuotas que cumplir ni ideas preconcebidas sobre cómo amalgamar las obras en un programa cohesionado, pero sí se fijaron unas pautas claras de selección: estarían representados todos los países que pertenecen a Europa Central y del Este según la definición de la Unión Europea, deberían respetarse unas fechas de producción, se aceptarían únicamente cintas de vídeo de un canal y participarían artistas no sólo de los centros de producción de vídeo más grandes y avanzados, sino también de los países emergentes, artistas cuya voz rara vez se oye.

Con ánimo de incluir diferentes perspectivas y opiniones sobre qué obras habrían de examinarse para este recopilatorio, se invitó a un grupo de comisarios, críticos de arte y artistas, considerados expertos en el videoarte de Europa Central y del Este, para que sugirieran más de cuatrocientas cincuenta obras y artistas que estudiaría el jurado. Gracias a su alto nivel de compromiso, pudimos visionar obras difíciles de obtener e incluir artistas de las cuatro regiones del antiguo bloque del Este: los Balcanes, los Estados bálticos, la ex URSS y Centroeuropa.

El videoarte de Europa Central y del Este en la Bienal de Venecia de 2009

El contenido fue el criterio clave de selección: el jurado acordó aprobar las obras que abordasen los acontecimientos sociales y culturales, las ideas y las reacciones del periodo concreto de la transición (1989-2009). Se presentaron y evaluaron múltiples obras excelentes que, al no tratar sobre temas referidos a la transición, no figuran en la muestra final. No obstante, todas se sometieron a discusión y examen, lo cual convirtió el proceso de selección en una experiencia activa y gratificante. Una vez que obtuvimos el repertorio definitivo, y sólo entonces, pudimos intentar analizar y explicar cuál es el contenido de *Transitland*.

El videoarte de Europa Central y del Este en la Bienal de Venecia de 2009

El resultado surgió como respuesta a las propias obras (no a una postura predefinida de los comisarios), una respuesta personal basada en los debates y las opiniones de los miembros del jurado. Lo que comparten las piezas entre sí es que todas son producto de una fuerte voz individual, que expresa un mensaje alternativo al de la “maquinaria” política de su país y que son capaces de retratar aspectos concretos de la transición hacia la cultura europea (capitalista) en un marco artístico contemporáneo. Muchas destilan humor, algo que puede reconocerse interculturalmente, y también dolor y pérdida. Se aprecia una voluntad generalizada –incluso un anhelo– de observar y crear nuevas narrativas.

El resultado surgió como respuesta a las propias obras (no a una postura predefinida de los comisarios), una respuesta personal basada en los debates y las opiniones de los miembros del jurado. Lo que comparten las piezas entre sí es que todas son producto de una fuerte voz individual, que expresa un mensaje alternativo al de la “maquinaria” política de su país y que son capaces de retratar aspectos concretos de la transición hacia la cultura europea (capitalista) en un marco artístico contemporáneo. Muchas destilan humor, algo que puede reconocerse interculturalmente, y también dolor y pérdida. Se aprecia una voluntad generalizada –incluso un anhelo– de observar y crear nuevas narrativas.

El videoarte de Europa Central y del Este en la Bienal de Venecia de 2009

Los veintinueve vídeos del archivo de *Transitland* seleccionados para este programa del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se han dividido en cuatro secciones que conforman una visión global sobre las inquietudes comunes de los artistas de las distintas partes del Este. Los títulos de éstas *–Interpretando la transición, A pie de calle, Reflejos y Obsesiones–* son descriptivos de los trabajos que contienen. Muchas de las obras encajan en más de una categoría y contemplan diversos intereses artísticos: *performances*, documentales de autor, acciones conceptuales y sonido, animación y literatura experimentales. En ocasiones son sencillas y consisten en una sola toma, pero en su mayoría se trata de piezas estructural y teóricamente complejas. Las categorías siempre son insuficientes para describir obras individuales, pero al menos establecen un punto de partida para suscitar el debate.

El videoarte de Europa Central y del Este en la Bienal de Venecia de 2009

Kathy Rae Huffman
Comisaria, InterSpace, Sofía, Bulgaria

Programa 1 Interpretando la transición

15 y 25 de marzo, 20 h
Duración 57’21”

Khinkali Juice
Sophia Tabatadze, Nadia Tsulukidze (Georgia), *Georgian National Anthem*, 2006, 1’20”

En Georgia, el himno nacional no sólo se oye en ceremonias oficiales, sino también en fiestas de cumpleaños, bodas... incluso en parques, mezclado con canciones de los Beatles. Alienta la ilusión de independencia, aunque, en realidad, el país dependa de las inversiones y decisiones políticas de la UE y EE.UU.

Loser
Kai Kaljo (Estonia), 1997, v.o.s.e., 1’30”

El videoarte de Europa Central y del Este en la Bienal de Venecia de 2009

La artista se coloca delante de la cámara y recita varias frases sobre su vida, como: “Hola, me llamo Kai Kaljo. Soy una artista estonia”. A cada frase le sigue la risa enlatada de las comedias televisivas. El vídeo presenta a la artista como una fracasada del recién nacido capitalismo empresarial basado en el éxito financiero.

Mary Koszmary
Yael Bartana (Israel / Polonia), 2007, v.o.s.e., 10’50”

El videoarte de Europa Central y del Este en la Bienal de Venecia de 2009

Al ritmo del himno nacional polaco, Slawomir Sierakowski, director de un periódico de izquierdas, da un encendido discurso en un estadio vacío de Varsovia. Exhorta a tres millones de judíos a volver a su tierra natal para ayudar a los polacos a enfrentarse a sus pesadillas y los invita a congregarse bajo la delgada manta que éstos robaron a una niña judía 60 años atrás.

Red Daddy
Martin Zet (República Checa), 2003, 5’14”

Tras los cambios políticos de 1989, los empleados locales de la empresa Telecom llamaron a Martin Zet para preguntarle si su calle seguía denominándose Marxova Ulice (calle de Marx). No podían creerlo. Zet decidió pintarse la cara de rojo, porque es fácil volverse rojo si vives en la calle de Marx (aun cuando te haga parecer un payaso en algunos momentos).

Turn On
Adrian Paci (Albania), 2004, 3’30”

Varios desempleados se reúnen todos los días, de forma típicamente mediterránea, en los escalones de una plaza en Shkoder (Albania) con la esperanza de que alguien los contrate. Sus expresiones bastan para captar su

historia personal, una energía enmudecida y unas vidas gobernadas por la espera. Las imágenes desprenden un agotador sentimiento de anticipación derivado de ilusiones incumplidas.

Rhythm
Vladimir Nikolic (Serbia), 2001, 10’45”

Sobre un escenario cinco personas se santiguan repetidamente según el rito cristiano ortodoxo y a ritmo de música tecno. El vídeo nos retrotrae a la sentencia escrita en el siglo XVII por el filósofo, matemático y teólogo francés Blaise Pascal: “Arrodillaos, moved los labios en oración y creeréis”.

Waltz
Elena Kovyllina (Rusia), 2001, 14’40”

En *Waltz*, la artista baila con los espectadores mientras se entrega al extraño ritual de condecorarse a sí misma con insignias militares y beber vodka de forma compulsiva. Se trata de subvertir el extendido cliché de la mujer rusa, cuyo cuerpo se convirtió en una de las fuentes principales de ingresos en la nueva economía capitalista de los años noventa.

Shovel
Nebojša Sëric Shoba (Bosnia Herzegovina), 1997, 4’34”

La cámara sigue a un hombre que sale de su casa, coge una pala y cava un agujero en un jardín. Muchas veces la gente ni se imagina lo que podría pasar si simplemente vigilaran algo que a primera vista parece inofensivo.

Rever (Anthem)
Szabolcs KissPál (Hungría), 2001, 4’50”

En *Rever (Anthem)*, el artista grabó –ya que ningún coro estaba dispuesto a interpretarlo en directo– un vídeo donde un coro canta, en una galería vacía, la letra del himno nacional de Hungría sobre la melodía del himno nacional de Rumanía.

Programa 2 A pie de calle

17 y 26 de marzo, 20 h
Duración 59’05”

Striptease or not?
Hajnal Németh (Hungría), 2002, 3’10”

Absurda y paródica performance de un *striptease*, que hace referencia al floreciente

fenómeno postsocialista de la prostitución callejera. A plena luz del día, con el telón de fondo de los coches que cruzan un puente sobre el Danubio, Nemeth se quita un sujetador rojo, pero debajo de una camiseta de rayas. La excitación del deseo no tiene lugar en este marco completamente asexual.

Draculaland 3
subREAL (Rumania), 1993, v.o.s.e., 12’45”

El videoarte de Europa Central y del Este en la Bienal de Venecia de 2009

Autorreprobatorio a la vez que crítico con la imaginación occidental, ávido de horror *kitsch* y de sangre falsa, este vídeo, lleno de imágenes dispares que retratan un país genérico en el que los fantasmas de un pasado funesto todavía rondan el presente, forma parte de una estrategia cuyo objetivo es llevar un poco de humor a la rígida percepción que, tras la caída del Muro, tiene el mundo sobre Rumanía.

Traffic Control
Ivan Moudov (Bulgaria), 2001, v.o.s.e., 5’59”

El videoarte de Europa Central y del Este en la Bienal de Venecia de 2009

En Bulgaria, la policía suele simbolizar un poder y una autoridad sin reglas. Las leyes, e incluso las normas de tráfico, pueden interpretarse de forma ambigua y uno nunca sabe exactamente a quién protege la policía. En este trabajo, el artista ha querido saber lo que se siente en “el otro lado”, teniendo el poder.

Feltboots
Mare Tralla (Estonia), 2000, v.o.s.e., 3’30”

La artista pasea por las calles de Columbus, Ohio, con unas botas de fieltro rusas para recordar un viejo dicho soviético de su infancia durante la Guerra Fría: “¿Por qué los rusos llevan botas de fieltro?, para colarse sigilosamente entre los americanos”. Sin embargo, ahora que ese tiempo ha pasado, descubre formas totalmente nuevas de alienación y ceguera política.

Journal
Mariana Vassileva (Bulgaria), 1990-2005, 11’08”

Mariana Vassileva tantea el camino que la lleva a diferentes destinos. Es adulta y niña a la vez. Este es un método que no sólo sirve para tocar, sino también para transformar el contorno de uno mismo. Nuestra piel es un paso fronterizo.

So Good to be an Albanian
Rudina Xhaferi (Kosovo), 2004, v.o.s.e., 5’10”

Entre el *tableau vivant*, la *mise-en-scène* de actores y una instalación paradójica, varios hombres se sientan, charlan y beben en medio de un transitado cruce. La artista

ha tratado de presentar la indiferencia de los albaneses como un pueblo obstinado a no renunciar a su forma de vivir.

Bilocation
Marina Gržini & Aina Šmid (Slovenia), 1990, v.o.s.e., 12’06”

“Bilocación” significa la presencia de un cuerpo en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Es el término perfecto para definir los procesos que tienen lugar en este vídeo sobre la guerra civil de Kosovo de 1989, en el que el material rodado por la televisión eslovena, y nunca mostrado al público, se yuxtapone al mundo ficticio de imágenes sintéticas de vídeo.

Voyeur
Aleksandar Spasoski (Macedonia), 2008, 5’15”

En este vídeo, el artista explora la experiencia intuitiva del voyeur. Utiliza material fílmico existente, añade secuencias propias y lo compone de nuevo para ofrecer un espectro de historias posibles, que se presentan como extractos y desaparecen. El espectador no recibe un contexto definido, sino una mezcla de impresiones.

Programa 3 Reflejos

22 y 29 de marzo, 20 h
Duración 61’09”

Everything Changes
Egon Bunne (Alemania), 1990, v.o.s.e., 7’50”

Denso caleidoscopio sobre la identidad alemana formado por textos insertados, voces en *off*, secuencias documentales y de archivo, con el que Bunne ofrece una visión muy personal de la continuidad y las confrontaciones entre la Alemania nacionalsocialista y la Alemania posterior a 1989, tras la caída del Muro.

Fucking Electricity/ Currents of Death
Vadim Yuryevich Koshkin (Rusia), 1993, 4’25”

Fucking Electricity constituye un ejemplo excelente de la situación del primer videoarte y creación multimedia en Rusia. Desde el comienzo de la época postsoviética, su autor se interesó por la tecnología del vídeo y fundó el Estudio de Peculiaridades Egocéntricas, que produce vídeo experimental, diseño por ordenador, programas de televisión y vídeos musicales.

Naine (A Woman)
Eléonore de Montesquiou (Francia), 2009, v.o.s.e., 15’10”

Naine (A Woman) es la cuarta entrega de la serie *Na Grane (the border, the limit)* de la artista francesa Eléonore de Montesquiou. El proyecto aborda formas personales de estar y habitar espacios fronterizos. En este caso concreto, retrata la situación laboral de los habitantes de una zona entre Estonia y Rusia que perdieron su trabajo durante la Perestroika y de

aquellos jóvenes que eran niños entonces, pero tenían cierta noción de los cambios que se estaban produciendo.

Entrevista
Anri Sala (Albania), 1998, v.o.s.e., 26’

De regreso de sus estudios en París en 1997, al vaciar unas cajas almacenadas en su apartamento de Tirana, Anri Sala encuentra un viejo rollo de película. Es una grabación de un congreso del Partido Comunista con cientos de afiliados aplaudiendo a su líder, Enver Hoxha. Anri Sala observa a una mujer joven a su lado en el escenario. Es la propia madre del artista. Pero falta algo: la cinta no tiene sonido...

Mantra
Gordana Adjelić-Galić (Bosnia-Herzegovina), 2006, 5’12”

La artista camina por una carretera con poco tráfico llevando una bandera del Estado bosnio. Durante el trayecto, le entregan otras banderas que históricamente han representado a Bosnia-Herzegovina, a cualquiera de sus naciones constituyentes o periodos históricos decisivos por las ideologías dominantes. El peso de la carga crece y cada vez le resulta más difícil llevarla.

Lyapis Trubetskoy-Capital
Aliaksei Tserakhau, (Bielorrusia), 2007, 3’17”

Con técnicas suficientemente experimentadas en el mundo del videoclip, junto a una composición infalible y unas dosis de morphing, esta obra de estética Pop, al estilo de los canales televisivos de música juvenil, ofrece una cínica perspectiva sobre la política mundial.

Programa 4 Obsesiones

24 y 31 de marzo, 20 h
Duración 67’02”

Essential Current Affairs
Dan Acostioaei (Rumania), 2002, 3’57”

Un hombre y una mujer cubiertos con pasamontañas intentan besarse y abrazarse. Una descripción de la alienación mutua en tiempos que podrían caracterizarse de surrealistas.

The Last Valve
Oleg Mayromatti (Rusia / Bulgaria), 2004, 4’33”

Vídeo de una performance del mismo nombre llevada a cabo por la artista Boryana Rossa

y realizada por Ultrafuturo Collective. En él, la protagonista se cose los labios vaginales con hilo quirúrgico. La performance se sitúa en la intersección entre tecnología, ética e identidad hombre/máquina.

Untitled
Sona Abgaryan (Armenia), 2001, 4’44”

Dos personajes con tónicas blancas se divierten luchando entre sí. Las utopías que nacen de este juego inocente arrastran al mundo a conflictos religiosos y políticos.

(The Never Ending) Operetta
István Kántor (Hungría), 2008, v.o.s.e., 35’

En esta semificción autobiográfica, el director/ artista/actor y ardiente activista István Kántor da testimonio de su larga resistencia sociopolítica. Como si se tratara de una opereta, en esta comedia musical neobrechtiana, atractiva y sinper irónica, Kántor nos conduce a un barrio industrial polvoriento y maloliente, donde el conflicto se adueña de las calles por la invasión de los promotores inmobiliarios.

Black–White
Gintaras Sėpuis (Lituania), 1992, 4’18

Blanco-negro, caliente-frío, hombre-mujer... Se trata de una pieza abstracta que alude al gran juego de la vida, a lo que tiene lugar en lo más profundo de nosotros, lo que nunca se ve en la superficie, todo lo que queda fuera de plano.

Praha Erotica
Simhon Chang (Taiwán), 2009, 14’40”

Vídeo que aborda una historia entre bastidores sobre la industria del cine porno, mostrando la vida familiar de los actores de este género y cómo logran compaginar sus diferentes facetas personales fuera de su trabajo. Además, revela un mundo subterráneo bajo la hermosa ciudad de Praga y, también, algunas historias que los prejuicios de la sociedad tienden a ignorar.