

Ciclo de cine del 11 de Noviembre al 12 de Diciembre de 2013, 19:00 h
Edificio Sabatini, Auditorio

La imagen es un virus

Historias del cine (1980-1990)

MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Fischli & Weiss. *La mínima resistencia* © Peter Fischli David Weiss, Zürich 2013

Este ciclo audiovisual se aproxima a la década de los años 1980 y su prolongación en los 90 como genealogía de gran parte de las dialécticas que fundamentan lo contemporáneo, en tanto que momento temporal y categoría cultural. Los años 80 han sido tradicionalmente considerados desde la extensión del mercado, así como desde la articulación de una esfera artística ensimismada y autorreferencial. De esta manera, las apelaciones a los últimos instantes del historicismo identitario, reveladas en los retornos pictóricos en Europa, o a las tesis del fin de la historia como justificación del neoconservadorismo global han conducido a considerar esta década bajo los paradigmas del espectáculo y de la banalización.

Sin negarla por completo, *La imagen es un virus* discute y matiza esta tesis. A partir de una referencia a William Burroughs, escritor decisivo en los intereses y temas de la contracultura de esta década, este ciclo confronta la imagen como contagio y transmisión frente al diagnóstico de implosión y banalización que domina los análisis teóricos de la imagen posmoderna. Con ello, *La imagen es un virus* no busca sustituir un paradigma por otro, sino presentar los años 80 como una década, antes que espectacular, decididamente bipolar,

José Ramón Da Cruz (Grupo TAU: Da Cruz, Valdés y Cebrían), *Gran Puk*. Cortesía de José Ramón Da Cruz.

caracterizada no por el predominio de grandes narrativas, sino por una serie de tensiones irresueltas que van a dominar la constitución de lo contemporáneo. El ciclo, acompañando y ampliando el discurso de la exposición *Mínima Resistencia*, busca recoger a lo largo de nueve sesiones algunas de estas contradicciones: frente a una institucionalidad omnímoda, la formación de los activismos y colectivismos artísticos; frente a la especificidad de lo artístico, su disolución en formas de vida mezcladas con la música como experiencia y resistencia; frente a la globalización posterior a 1989, el territorio como lugar de reconstrucción y memoria, y frente al retorno del mito del artista, su parodia tragicómica atrapada dentro del sistema del arte.

En definitiva, *La imagen es un virus* presenta una revisión de los 80 y sus ecos desde algunas de sus fracturas, mostrando una década caracterizada por una serie de narrativas en tensión permanente.

Este ciclo es la segunda entrega de *Historias del cine*, programa que desarrolla las líneas discursivas de la Colección en el espacio del cine. Organizado por el Museo Reina Sofía en el marco del proyecto "Los usos del arte" de la red de museos europeos L'Internationale.

11 de noviembre

Sesión 1

Condición vídeo

El recurso a la conspiración como argumentación del presente es uno de los mecanismos habituales de un cine que, según Fredric Jameson, es incapaz de describir las instituciones y poderes del nuevo escenario político. En *Videodrome*, Cronenberg participa de esta situación, mostrando la búsqueda por el control de una secta a través de la emisión televisiva de contenido violento y pornográfico que no sólo afecta al deseo del espectador, sino también a su percepción del mundo. Las ideas de simulacro, implosión o crisis de lo real, que serán dominantes en la década, se muestran en esta película. Al mismo tiempo, *Videodrome* describe una paradoja, la del cine pensado desde el vídeo o el vídeo, medio destacado en la década, introducido desde el cine.

Videodrome

David Cronenberg, 1982. Canadá, V.O.S.E. Idioma original inglés, color, sonido, 87'. Distribución: Video Profilmar, Barcelona. Formato de proyección: Blu-ray

14 de noviembre

Sesión 2

Parodias del sujeto

Propuestas televisivas de los 80

La televisión, protagonista de gran parte de las experiencias asociativas y de guerrilla en las prácticas artísticas de los años 70, se convierte en un medio homogeneizador en información y públicos durante los 80. Esta sesión está dedicada a analizar cómo distintos artistas negocian con tal idea. A la vez que muestran una fascinación con la inmediatez, la recepción masiva y los nuevos formatos, los artistas reproducen el estereotipo de un sujeto paródico y unidimensional atrapado en el espectáculo televisivo. Así, colaboraciones con canales generalistas, como las de Dara Birnbaum, Richard Prince o Lynda Benglis con la MTV, acaban en frustración, mientras que experiencias como las de General Idea o Jaime Davidovich critican el medio apropiándose de sus lógicas. Ambos casos avanzan un nuevo territorio complejo e ineludible, el de la relación entre arte e industrias culturales.

The Live! Show

Jaime Davidovich, 1979-1984. Estados Unidos, V.O.S.E. Idioma original inglés, color, sonido, 40'. Colección del Museo Reina Sofía, Madrid. Formato de proyección: DVD

MTV Artbreak

Dara Birnbaum, 1985-1987. Estados Unidos, V.O. Color, sonido, 30". Distribución: Electronic Arts Intermix, Nueva York. Formato de proyección: BetaSP

The Amarillo Tapes

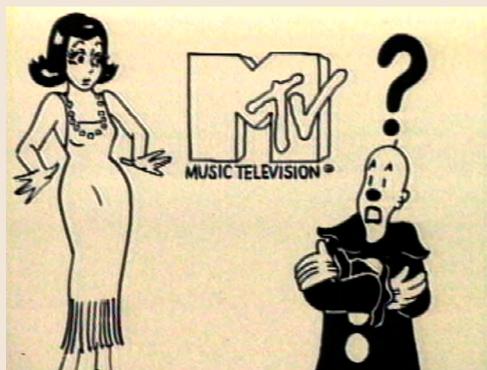
Doug Hall, Chip Lord y Jody Procter, 1980, Estados Unidos, V.O.S.E. Idioma original inglés, color, sonido, 25'52". Distribución: Electronic Arts Intermix, Nueva York. Formato de proyección: disco duro

Shut the Fuck Up

General Idea, 1984. Canadá. V.O.S.E. Idioma original inglés, color, sonido, 14'. Colección del Museo Reina Sofía, Madrid. Formato de proyección: DVD

Video Is Television?

Antoni Muntadas, 1989-1990. España. Color, sonido, 5'34". Colección del Museo Reina Sofía, Madrid. Formato de proyección: DVD

Dara Birnbaum, *MTV Artbreak*: Cortesía Electronic Arts Intermix (EAI), Nueva York

18 de noviembre

Sesión 3

El artista de la razón cínica

Esta sesión recoge una serie de estrategias críticas y paródicas frente a un sistema del arte sin afuera. Incapaz de articular una intervención efectiva que transforme la circulación y recepción del arte, los artistas emplean recursos de la modernidad sabiendo paradójicamente que los fines que ésta persigue ya no son posibles. Fischli & Weiss interpretan una performance carnavalesca, en la que su trasunto, los personajes Rata y Oso, exponen el funcionamiento del mercado del arte desde el esperpento. Por su parte, la crítica institucional, común durante los 70, muestra sus límites y agotamiento en el recurso a la teatralidad de Andrea Fraser. Kippenberger, *enfant terrible* por antonomasia, se burla de los rituales expositivos en una liberación que, antes que subversión, muestra melancolía e indiferencia. Rodney Graham, ya entrados los 90, exhibe los recursos del cine experimental (el bucle o el aparato fílmico) en contra de sí mismo.

La mínima resistencia

Fischli & Weiss, 1980–1982. Suiza, V.O.S.E. Idioma original alemán, color, sonido, 30'. Colección del Museo Reina Sofía, Madrid. Formato de proyección: DVD

Museum Highlights: A Gallery Talk

Andrea Fraser, 1989. Estados Unidos, V.O.S.E. Idioma original inglés, color, sonido, 29'. Distribución: Andrea Fraser, Galerie Nagel Draxel, Colonia. Formato de proyección: DVD

Entrevista de Kippenberger con Roberto Ohrt

Martin Kippenberger, 1993. Francia, V.O.S.E. Idioma original francés, color, sonido, 5'48". Cortesía de Estate Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Colonia. Formato de proyección: DVD

Vexation Island

Rodney Graham, 1997. Color, sonido, 10'. Cortesía de Rodney Graham, Lisson Gallery, Londres. Formato de proyección: DVD

How I Became a Rambling Man

Rodney Graham, 1997. Color, sonido, 10'. Cortesía de Rodney Graham, Lisson Gallery, Londres. Formato de proyección: DVD

24 de noviembre

Sesión 4. 11:00–14:30 h y 16:00–20:00 h

¿Dónde está el Oeste?

En un momento en que el cine destaca por dejar de ser cine, Béla Tarr representa una búsqueda de la verdad a partir de las idiosincrasias y tradiciones del propio medio. Su realismo, apegado a lo material, produce alegorías contemporáneas de un tiempo que, en palabras de Jacques Rancière, ya no es el del presente. Comparada en su importancia como punto de inflexión con *Alemania, año cero* (Roberto Rossellini, 1948), *Sátántangó* muestra un momento de debacle moral derivado del fracaso de un experimento comunitario, el de una granja colectiva en la Hungría postsocialista. Con casi ocho horas de duración, la película es un alegato trágico y poético al cine como monumento histórico. Así, no es de extrañar que Susan Sontag la definiera como *devastadora, cautivadora en cada minuto (...), estaría encantada de verla todos los años por el resto de mi vida*.

Sátántangó

Béla Tarr, 1994. Hungría, V.O.S.E. Idioma original húngaro, blanco y negro, sonido, 450'. Distribución: Films Boutique. Formato de proyección: 35 mm

Béla Tarr, *Sátántangó*, 1994. Cortesía de Magyar Filmunió/International Division of the Hungarian National Film Fund.

25 de noviembre

Sesión 5

Globalización y territorio

El nuevo orden post 89

El año 1989 marca el origen de un nuevo orden social a nivel global. La caída del Muro de Berlín inicia el final de los regímenes comunistas en Europa central y oriental, con acontecimientos determinantes como la revolución rumana o la desintegración de la antigua Yugoslavia. En Latinoamérica, concluyen largas dictaduras y se celebran elecciones democráticas, mientras que en China, país todavía subestimado económica y políticamente, se produce la matanza de estudiantes de Tiananmen. En esta nueva realidad geopolítica, abierta y confusa, la indiscutible primacía norteamericana se conjuga con una serie de potencias emergentes, acudiendo a políticas de colonización económica y armamentística, como la invasión de Panamá o la Guerra del Golfo. Una serie de artistas cuestiona esta nueva *territorialización de la ideología*, en palabras de Hito Steyerl, mediante narraciones vinculadas al documental. La sesión muestra varias propuestas en este sentido: un capítulo de Paper Tiger Television sobre el petróleo como eje político, trabajos de Ursula Biemann e Hito Steyerl sobre las nuevas diferencias de clase en el escenario global neoliberal, la película de Jasmila Žbanić sobre la recuperación de la memoria, y, a modo de epílogo, una breve pieza de Steyerl muestra una maqueta del Muro de Berlín en un parque temático de Bruselas siendo demolido repetidamente.

Lines in the Sand.

Capítulo de la serie *The Gulf Crisis TV Project*

Paper Tiger Television, 1990. Estados Unidos, V.O.S.E. Idioma original inglés, color, sonido, 28'. Distribución: Paper Tiger Television, Nueva York. Formato de proyección: DVD

The Empty Center

Hito Steyerl, 1998. Alemania V.O.S.E. Idioma original alemán, color, sonido, 62'. Distribución: Hito Steyerl. Formato de proyección: Disco duro

Hito Steyerl, *Mini Europa*. Cortesía de Hito Steyerl

After, After

Jasmila Žbanić, 1997. Sarajevo, V.O.S.E. Idioma original bosnio, color, sonido, 16'. Distribución: Deblokada, Bosnia. Formato de proyección: Disco duro

Writing Desire

Ursula Biemann, 2000. V.O.S.E. Idioma original inglés, color, sonido, 23'. Distribución: Woman Make Movies, Nueva York. Formato de proyección: DVD

Mini Europa

Hito Steyerl, 2004. Alemania. Color, 3'42". Distribución: Hito Steyerl. Formato de proyección: Disco duro

28 de noviembre

Sesión 6

No Wave

Comunidad y subculturas

En pleno declive urbano de Nueva York entre finales de los 70 y comienzos de los 80 surgen una serie de actitudes y comunidades alternativas en los márgenes, en las que la experimentación artística es tanto una forma de relación social como de identificación subjetiva. En este contexto, aparece la No Wave como un amplio movimiento integrado por cineastas, músicos y artistas que rechazan las categorías de consumo cultural (en oposición al fenómeno de la New Wave) y se aproximan a la producción artística desde una experiencia vital desbocada. La No Wave es representativa de distintos factores específicos de los 80: el activismo basado en el asociacionismo (inseparable de la constitución de espacios y centros sociales autónomos, como ABC No Rio), la importancia de la autoproducción, los lazos íntimos o las poéticas del cuidado en momentos de conservadurismo extremo y el rol de la música y sus escenas como un vaso comunicante entre cine, vídeo, performance y artes visuales.

Guerrillere Talks

Vivienne Dick, 1978. Estados Unidos, V.O.S.E. Idioma original inglés, color, sonido, 25'. Distribución: Lux Distribution, Londres. Formato de proyección: DVD

G-Man

Scott and Beth B, 1978. Estados Unidos, V.O.S.E. Idioma original inglés, color, sonido, 28'. Distribución: Beth B y Scott B. Formato de proyección: Disco duro

Heroin

David Wojnarowicz, 1981. Estados Unidos, V.O. B/n., sonido, 3'. Cortesía de Estate de David Wojnarowicz y Fales Library, Nueva York. Formato de proyección: DVD

Underground U.S.A.

Eric Mitchell, 1980. Estados Unidos, V.O.S.E. Idioma original inglés. B/n., sonido, 75'. Distribución: Eric Mitchell. Formato de proyección: DVD

2 de diciembre

Sesión 7

Actitudes de la negación en el contexto español

Esta sesión recoge un conjunto de manifestaciones cercanas al post-punk como caso de estudio del ámbito español. Tradicionalmente considerado en relación a la movida, estas intervenciones muestran por el contrario un contrapunto a la celebración afirmativa caracterizado por el estallido de violencia y negación. Con la música como banda sonora continua, la sesión muestra el incipiente ambiente subcultural de España entre la Transición y la democracia, así como distintas manifestaciones colectivas que se distancian de la oficialización de la contracultura y ofrecen una crítica al futuro Estado de las autonomías.

Gran Puk

José Ramón Da Cruz (Grupo TAU: Da Cruz, Valdés y Cebrián), 1982. España, V. O. Color, 22'50". Distribución: Jose Ramón da Cruz. Formato de proyección: Betacam

Entrevista y actuación de Parálisis Permanente

La Edad de Oro, 1983. España, V.O. Color, sonido, 10'. Distribución: Radio Televisión Española. Formato de proyección: DVD

Entrevista y actuación de Glutamato Ye-yé

La Edad de Oro, 1983. España, V.O. Color, sonido, 30'. Distribución: Radio Televisión Española. Formato de proyección: DVD

Dios salve al lehendakari

Siniestro total y Poch, 1986. España, V.O. Color, sonido, 3'13". Distribución: Radio Televisión Española. Formato de proyección: DVD

Alicia en Galicia Caníbal

Xavier Villaverde, 1987. España, V.O. Color, sonido, 11'. Distribución: Hamaca, Barcelona. Formato de proyección: Disco duro

Málaga Euskadi Da

Agustín Parejo School. Ficha técnica: 1986. España, V.O. Color, sonido, 13'25". Colección del Museo Reina Sofía, Madrid. Formato de proyección: DVD

5 de diciembre

Sesión 8

El yo como signo

Feminismo de la diferencia

La expansión del neoconservadurismo que recorrió los años 80 a nivel internacional supuso el fin de la llamada segunda ola del feminismo, caracterizada por un intenso activismo feminista dominante durante las dos décadas anteriores. Sin embargo, frente a este aparente repliegue, surge una teoría feminista basada en la imposibilidad de desarrollar una categoría universal de "mujer", lo cual se traduce en la emersión de una serie de prácticas focalizadas en la visualización de sexualidades no normativas o en la diferencia racial, influenciada por la teoría postcolonial. Las tres películas de este ciclo participan de la idea de la identidad como construcción performativa, de ahí que *Jollies* o *Sink or Swim* propongan una narrativa autobiográfica mientras que *Trin T. Minh-ha*, cercana a una etnografía lingüística, describa la mirada al otro como un encuentro consigo misma.

Reassemblage

Trinh T. Minh-ha, 1982. V.O.S.E. Idioma original inglés. Color, sonido, 40'. Distribución: Woman Make Movies, Nueva York. Formato de proyección: DVD

Jollies

Sadie Benning, 1990. V.O.S.E. Idioma original inglés. B/n., sonido, 11'. Distribución: Video Data Bank, Chicago. Formato de proyección: BetaSP

Sink or Swim

Su Friedrich, 1991. V.O.S.E. Idioma original inglés. B/n., sonido, 48'. Distribución: Light Cone, París. Formato de proyección: 16 mm

12 de diciembre

Sesión 9

Imágenes sin moralismo

SIDA y representación

Esta sesión muestra dos voces divergentes en la representación de la pandemia durante la década de los ochenta y noventa. David Wojnarowicz, artista vinculado a la No Wave, realiza *A Fire in My Belly* el mismo año que muere su pareja, Peter Hujar, a causa de la enfermedad, mientras descubre que él mismo está contagiado. Aún censurada hoy día en proyecciones recientes en Estados Unidos, este vídeo es un grito desde lo abyecto, la violencia escópica, los cuerpos ultrajados, la sangre y la herida. Por el contrario, el cineasta Derek Jarman presenta en *Blue*, su última película realizada antes de morir a causa de esta enfermedad, una visión contenida y poética con tono autobiográfico. *Blue* muestra una estricta pantalla azul que sumerge al espectador en la ceguera que el virus provocó en el cineasta, a la vez que su voz en *off* reflexiona sobre la política sanitaria del gobierno Thatcher o realiza sutiles referencias cotidianas. Pese a su diferencia, ambas obras comparten una idea enunciada por Douglas Crimp, la de ser imágenes carentes de prejuicio moral ante el SIDA.

A Fire in My Belly

David Wojnarowicz, 1986-1987. Color, 20'55''. Distribución: Electronic Arts Intermix, Nueva York. Formato de proyección: BetaSP

Blue

Derek Jarman, 1993. V.O.S.E. Idioma original inglés, color, 74'. Distribución: Basilisk Communications, Londres. Formato de proyección: 35mm

Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
Edificio Sabatini

Auditorio. Santa Isabel, 52
(esquina calle del Hospital)

Edificio Nouvel

Ronda de Atocha (esquina plaza
del Emperador Carlos V)
28012 Madrid
Tel. 91 774 10 00
Fax 91 774 10 56

www.museoreinasofia.es

Horario Museo
De lunes a sábado y festivos
de 10:00 a 21:00 h

Domingo
de 10:00 a 14:15 h
visita completa al Museo
de 14:15 a 19:00 h
visita a Colección 1
+ programación variable
(consultar Web)

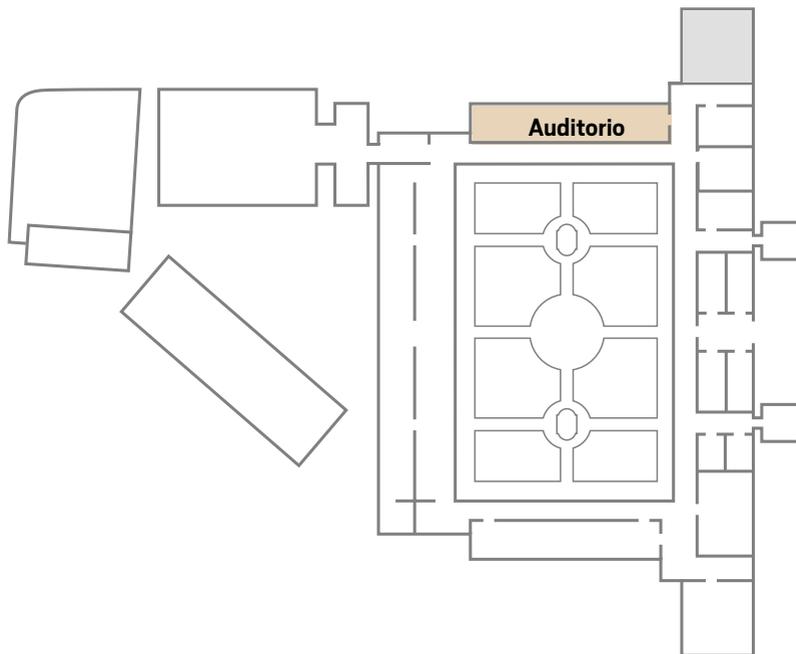
Martes cerrado
La salas de exposiciones
se desalojarán 15 minutos
antes de la hora de cierre

La imagen es un virus
Historias del cine (1980-1990)

11 Noviembre - 12 Diciembre
de 2013, 19:00 h
Edificio Sabatini, Auditorio

Comisariado: Cristina Cámara,
Chema González y Lola Hinojosa

Imagen de portada:
David Cronenberg, *Videodrome*, Cortesía
de Video Profilmar

Actividad organizada en el marco del proyecto
"Los Usos del Arte" de la red de museos
europeos L'Internationale

Con el apoyo del Programa Cultural de la Unión Europea:

l'internationale

Cultura