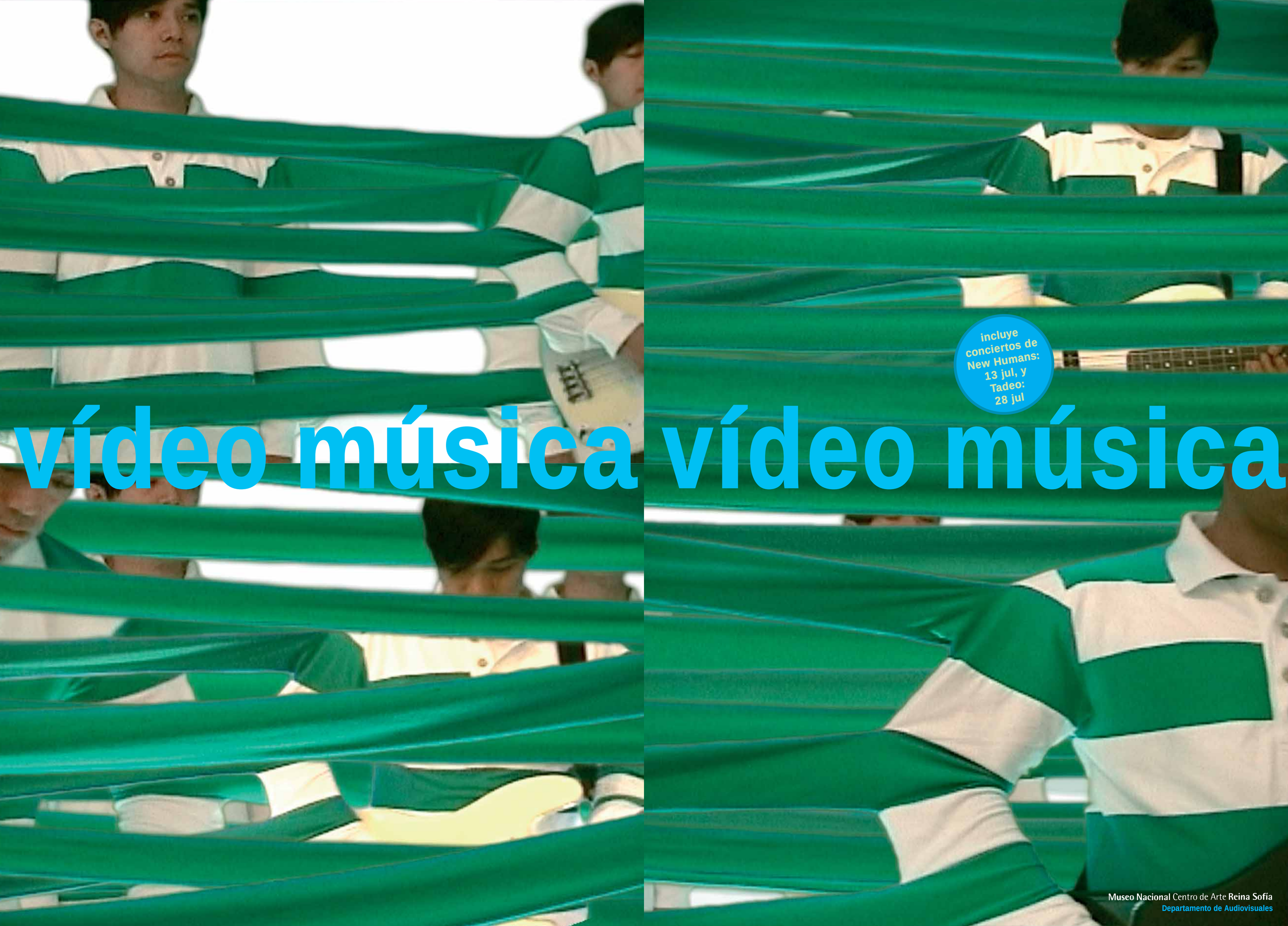

vídeo música vídeo música

incluye conciertos de New Humans: 13 jul, y Tadeo: 28 jul

Museo Nacional Centro de Arte **Reina Sofía**
Departamento de Audiovisuales

Como alguien que llega al arte tanto desde la música como desde cualquier otro lugar, siempre he aplicado su influencia al mundo visual que me rodea. Me hice mayor de edad a finales de los años setenta, la época del punk, la *no wave* y la performance, tenía muchos amigos que tocaban en grupos, y finalmente experimenté los videoclips en la MTV en los años ochenta. No me impresionó demasiado. Se supone que en primer lugar los vídeos musicales deben ayudar a vender discos, y después, si acaso, atender al arte. En realidad el arte nunca formó parte de la ecuación originaria. Pero podía ocurrir que los grupos que procedían de medios artísticos eligieran a un artista para dirigir sus vídeos, y entonces producían algo que era mucho más que una herramienta de promoción, elevando el nivel de la invención y la sofisticación visuales. Es el caso de las colaboraciones de Sonic Youth con los artistas Tony Oursler y Richard Kern, y con los cineastas Todd Haynes y Harmony Korine, por poner un ejemplo. A partir de los años noventa la influencia de la música sobre los artistas jóvenes que trabajan con vídeo ha sido considerable. Para muchos, la música y el sonido son elementos centrales que impulsan su trabajo, cuando no el asunto mismo de la obra. Para este programa dedicado al tema del vídeo y la música, he hecho una selección de mis favoritos personales de los últimos años, realizados tanto por artistas bien conocidos como por otros más jóvenes que se encuentran al comienzo de sus carreras.

De Ara Peterson (antiguo miembro del colectivo Forcefield), tenemos un vídeo óptico/abstracto/psicodélico realizado para el grupo Black Dice. Mediante el uso de animación de tipo *stop-motion*, Lauri Faggioni ha creado un acompañamiento mágico para una canción de la cantante folk de culto Devendra Banhart. El vídeo de Mika Tajima se hizo como parte de un proyecto más amplio del grupo/banda de performance New Humans, que ella misma fundó junto a Howie Chen. El vídeo de Jacob Dyrenforth lidia con el narcisismo y la pose del guitarrista de rock, alimentados por la idolatría de los fans. El Nueva York urbano está representado por Abbey Williams, que se embarca en una erótica persecución en metro en *YES*, y Meredith Danluck, que construye una composición rítmica para unas niñas que juegan a la comba en un parque de la ciudad. El equipo formado por Jay King y Mario Diaz de León, que ha empezado a mostrar su trabajo recientemente, realiza una orquestación de sonido e imagen que comienza lentamente, en tiempo real, pero que pronto crece hasta convertirse en una magistral composición de ritmos hipnóticos.

En la obra de Slater Bradley, se encuentran referencias a figuras o trabajos musicales concretos –y la confrontación con el tratamiento de sus imágenes–. El uso que hace del “doble” reanima a Kurt Cobain de Nirvana, Ian Curtis de Joy Division, o Michael Jackson. En *Superbad*, de Danluck, James Brown se ve reemplazado por un muchacho blanco de mirada inocente cuya aparición subvierte la imagen “supermala” del protagonista de la canción y la incitación sexual de la misma. El uso que hace Klara Liden de la música salvaje del cantante que responde al nombre de The Legendary Stardust Cowboy (El legendario vaquero de polvo de estrellas) confiere una maníaca energía a su libre y desinhibida interpretación/striptease. 🖤 *All This & Dogg*, del noruego Torbjørn Rødland hace uso y refiere a la música *black metal* de su país natal, sonidos naturales en el campo, y al rapero Snoop Doggy Dogg. *Mixtape,* de Oliver Payne y Nick Relph, está basado en *You´re No Good*, una cinta en bucle de 23 minutos del compositor experimental Terry Riley. En *Hail the New Puritan (fragmento)*, de Charles Atlas, la exuberantemente perversa coreografía de la compañía de danza de Michael Clark, que incluye al artista de performance Leigh Bowery, está en perfecta consonancia con la caótica música del legendario grupo post-punk The Fall.

Record Players, uno de los primeros trabajos Christian Marclay, artista/performer del centro de Nueva York, me lleva de vuelta al momento del *scratching* –¡y *breaking*!– de discos, al impacto de esa escena de finales de los años setenta donde no sólo se produjo mi encuentro con este artista y su obra, sino también con tantos otros artistas y bandas que con su trabajo continuo irían dando forma a mi juicio musical y a mi mundo visual. Ambos son en muchos sentidos, como esta serie quiere revelar, completamente paralelos.

Bob Nickas

Julio 2005. Salón de actos, entrada libre, aforo: 140 localidades

sábado	2	20 h	Programa 3, dentro de las JIEM 2005 del CDMC (http://cdmc.mcu.es)	51 min.
miércoles	13	21 h	Concierto-performance de New Humans	
jueves	14	20 h	Programa 1	53 min.
viernes	15	20 h	Programa 2	55 min.
sábado	16	20 h	Programa 3	51 min.
lunes	18	20 h	Programa 4	52 min.
miércoles	20	20 h	Programa 3	50 min.
jueves	21	20 h	Programa 3	51 min.
viernes	22	20 h	Programa 4	52 min.
sábado	23	20 h	Programa 1	53 min.
lunes	25	20 h	Programa 2	55 min.
miércoles	27	20 h	Programa 5	50 min.
jueves	28	21 h	Concierto de Tadeo	

Fotos: © Meredith Danluck, *Superbad* y © Charles Atlas, *Hail the New Puritan*. Detrás: © Mika Tajima, *Grass Grows Forever in Every Possible Direction*.
Comisario: Bob Nickas / Coordinadora: Ana Barrera
Departamento de Audiovisuales: Dirección y programación: Berta Sichel / Asistente de comisariado: Céline Brouwez / Coordinación: Cristina Cámara y Noemí Espinosa / Administración: Eva Ordóñez / Proyección: Ángel Prieto
Traducción: Ernesto Ortega Blázquez, Cristina Cámara y Eva Ordóñez / Diseño gráfico: Florencia Grassi / Imprime: Rumagraf / Canopia Gestión Cultural

Museo Nacional Centro de Arte **Reina Sofía**
C. Santa Isabel 52, 28012 Madrid. Tel. (34) 91 774 1000. http://museoreinasofia.mcu.es
Centro para la Difusión de la Música Contemporánea
MINISTERIO DE CULTURA

Programa 1

Oliver Payne y Nick Relph Londres, Reino Unido, 1977/1979. Viven entre Londres y Nueva York.

Mixtape. 2002, DVD, color, sonido, 23’. Cortesía Gavin Brown´s enterprise, Nueva York.

Nuestra intención era agotar a la gente: dañar sus ojos y hacer que se sintiesen agobiados, pero que fuera una experiencia agradable. Utilizamos imágenes de obras anteriores como las de los bailarines de House & Garage para recrearnos en nuestra estética. *Mixtape* es la celebración de la juventud pero también critica la cultura hecha para los jóvenes. Por ejemplo, Starbuck´s mola porque te dejan trabajar incluso si tienes *piercings* aunque te obliguen a taparlos con tiritas. Nuestras imágenes denuncian la estandarización de la cultura joven, ya sea *hardcore*, punk rock, *skateboarding* o *graffiti*. Queríamos destacar lo contrario: la autenticidad de la juventud. La película está montada a partir de la canción *You´re No Good* de Terry Riley. El hilo argumental se repartiría al 50% entre imagen y música. (Oliver Payne y Nick Relph)

Klara Liden Estocolmo, Suecia, 1979. Vive en Estocolmo.

Paralyzed. 2003, DVD, color, sonido, 3’. Cortesía Reena Spaulings Fine Art, Nueva York.

Klara Liden interpreta una danza improvisada en un tren de cercanías de Estocolmo convirtiendo a los otros viajeros en su público. Más tarde añadió la canción *Paralyzed* de The Legendary Stardust Cowboy, la mítica banda tejana de culto de los años sesenta formada por un solo hombre (de la cual David Bowie tomó el nombre de Ziggy Stardust). Su forma de bailar intensamente contrasta con la incómoda quietud, casi zombi, del resto de los viajeros, que tratan de ignorarla. *Paralyzed* es un ensueño en torno a las posibilidades de liberación del espacio y del tiempo urbanos. El vídeo termina con Liden saltando a través de un vagón lleno de gente en hora punta, mientras escuchamos las consignas de una manifestación en Estocolmo: “Continuaremos nuestra lucha de todas las maneras que podamos”; es de noche y da la sensación de que Liden ha estado bailando durante todo el día.

Charles Atlas 1949. Vive en Nueva York.

Hail the New Puritan (fragmento). 1985-6, DVD, color, sonido, 15’30’’. Cortesía Electronic Arts Intermix, Nueva York.

Exuberante e ingeniosa, *Hail the New Puritan* es la “docufantasía” de un día cotidiano simulado que tiene como protagonista a Michael Clark, una celebridad de la danza británica. El retrato ficticio que hace Atlas del carismático coreógrafo sirve para invocar de una manera vívida la estudiada decadencia de la subcultura londinense post-punk de los años ochenta. Creando de manera forzada un formato fingido de cinema-vérité donde escenificar esta ficción estilizada, Atlas integra los extraordinarios bailes de Clark en el flujo de la docu-narración sin solución de continuidad. Al centrarse en el erotismo de pose extravagante de Clark y en la artificiosidad de sus provocativas interpretaciones de ballet, Atlas postula la danza como una manifestación física de la psicología de Clark. De la surrealista escena onírica inicial al solo de danza final, el entorno de moda, discotecas y música en que se mueve Clark representa para Atlas “una cápsula de tiempo que contiene un momento y un contexto de un Londres que ya no existe”. (EAI)

Mika Tajima Los Angeles, EEUU, 1975. Vive en Nueva York.

Grass Grows Forever in Every Possible Direction. 2005, DVD, color, sonido, 7’. Cortesía de la artista.

Este proyecto multimedia empezó siendo un proyecto conjunto de escultura y diseño, y continuó su camino en forma de performance musical, instalaciones para un lugar específico, y finalmente vídeo (que se estrena ahora en el MNCARS). En 2004, Mika Tajima colaboró con el grupo de diseño United Bamboo para crear prendas de ropa escultóricas que llevaba el grupo de música y arte New Humans en sus actuaciones y que aparecen también en este vídeo. Las prendas están inspiradas en la camiseta de rugby clásica, sin embargo, las franjas de la camiseta rebasan los límites de ésta y continúan expandiéndose hasta una extensión de unos cinco metros. Al igual que en los casos de Daniel Buren o Sol LeWitt, el modelo a rayas del rugby es formal y minimalista. A medida que el vídeo continúa, las líneas y las figuras proliferan hacia una cacofonía visual y auditiva y finalmente las líneas terminan borrando tanto la figura como el sonido. (Mika Tajima)

Abbey Williams Nueva York, EEUU, 1971. Vive en Nueva York.

YES. 2002, DVD, color, sonido, 4’. Cortesía de la artista.

El escenario es el metro de Nueva York. La gente entra y sale de la estación, esperan en el andén, montan y se apean del tren. Los cuerpos están en movimiento, sólo se aprehende su forma física y a partir de ella quizá seamos capaces de construir una imagen de las personas que vemos. ¿Quiénes son? ¿A dónde van? El metro ofrece un escenario donde representar cualquier fantasía. En *YES*, Abbey Williams maneja la cámara y nunca se la ve, el espectador se convierte en el protagonista/voyeur. La cámara examina a los viajeros, las palabras *yes* (sí), *no* o *maybe* (puede) aparecen sobre diferentes hombres. Williams los elige o rechaza como potenciales parejas sentimentales/sexuales. La canción *I Want You* de Revlon 9 constituye la banda sonora y contiene los temas planteados. La letra resalta el “loca por los chicos”, pero también nos recuerda que la verdadera necesidad de interacción humana es constante, tal como dice el estribillo: “I want you / I need you / I want you / To need me too” (Te deseo / te necesito / deseo que tú también me necesites). (Bob Nickas)

Programa 2

Burt Barr Lewiston, Maine, EEUU, 1943. Vive en Nueva York.

Roz. 2004, DVD, color, sonido, 5’42’’. Cortesía Brent Sikkema Gallery, Nueva York.

Roz comenzó siendo un vídeo musical. Y todavía lo es. Sin embargo, con el tiempo, llegó a ser mucho más. Empezaba con una mujer cantando en la ducha, donde canta mucha gente, sincronizando sus labios con un clásico americano, *The Banks of the Ohio*. Hicimos la canción en una sola toma larga con cámara fija y sin editar –la antítesis de un vídeo musical–. Es una pieza con carga erótica, tiene lugar en una ducha con azulejos, el agua cae en cascada sobre la cabeza de la cantante mientras mueve los labios de manera seductora siguiendo la canción. Es también una pieza basada en el equívoco. Un hombre canta la canción, sobre la cual una mujer, Roz, sincroniza los labios. Roz se comporta de manera coqueta y presumida mientras canta una acción ruin. Es a un tiempo la asesina y la víctima. El equívoco continúa si tenemos en cuenta que Roz, interpretada por una mujer negra, fue inventada por mí, Burt Barr, un hombre blanco, creando una obra de contrarios en una canción de voz ronca. (Burt Barr)

Jay King y Mario Diaz de León Cincinnati, Ohio, EEUU, 1978. Saint Paul, Minnesota, EEUU, 1979. Viven en Nueva York.

Prepare a Place. 2003, DVD, color, música de Diaz de León, 6’44’’. Cortesía de los artistas.

En *Prepare a Place* el violinista mira su partitura y toca como si la música estuviera sucediendo “físicamente” allí, en el auditorio, en lugar de salir de él. Mientras practica, vemos flashes de su carrera en asombroso movimiento, como un calidoscopio de imágenes que muestran las horas de ensayo y aprendizaje.

Three Figures. 2003, DVD, color, música de Diaz de León, 10’14’’. Cortesía de los artistas.

Three Figures comienza en silencio, dos mujeres se dibujan los brazos con rotuladores como en un ritual de iniciación en el que se preparan para tocar y a partir de aquí la música se va introduciendo poco a poco a lo largo de tres escenas diferentes.

Inez van Lamsweerde, Vinoodh Matadin y M/M Países Bajos. Viven entre Ámsterdam, París y Nueva York.

Hidden Place. 2001, DVD, color, música de Björk, 4’23’’. Cortesía Matthew Marks Gallery, Nueva York.

Hidden Place fue el primer single del álbum *Vespertine* de Björk. La cantante pidió a los fotógrafos Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin que realizaran el vídeo junto al estudio M/M formado por Michael Amzalag y Mathias Augustyniak. Entre los cuatro, con experiencia en el campo del arte y la moda, entre lo creativo y lo comercial, crearon *Hidden Place*, un vídeo poético que ofrece una visión surrealista del rostro de la cantante, sin maquillaje y en primer plano. Una serie de fluidos representan la visualización de todas las emociones que surgen en su cerebro y circulan libremente por su rostro. Este recorrido se repite en *loop* para alejarse del montaje vertiginoso característico de los vídeos pop y producir en el espectador una cierta hipnosis e, incluso, una cierta irritación por la repetición de la secuencia.

Lauri Faggioni y Michel Gondry

A Ribbon (video for Devendra Banhart). 2005, DVD, color, sonido, 3’. Cortesía de los artistas.

La edición del vídeo para la canción *A Ribbon* de Devendra Banhart finalizó en octubre de 2004 y, según mvwire.com, presenta “la animación de la cinta del título, que viaja por un paisaje marino y se adentra en lo profundo del bosque hasta que penetra navegando en la boca de Devendra”. Según nuestras fuentes, “Lauri escuchó la canción y se le ocurrió la idea, ¡y a Michel le encantó! La grabación del vídeo duró dos meses y medio y Laura y su asistente Lili hicieron todo a mano. Fue sin lugar a dudas una obra de amor por parte de toda la gente que trabajó en ella y todo el mundo parece estar orgulloso del resultado”. Cuando pedimos una anécdota, nuestra fuente nos contó lo siguiente: “Querían grabar la sombra de Devendra de noche en el bosque del sur de Francia donde Michel estaba haciendo la animación para su próxima película, *Science of Sleep*. Aunque Devendra lo intentó, el lugar era tan remoto que no consiguieron encontrarse, de modo que Lauri tuvo que grabar la sombra de Michel en lugar de la suya”. (www.director-file.com)

Annika Larsson Estocolmo, Suecia, 1972. Vive en Nueva York.

Hockey. 2004, DVD-proyección en loop, color, música de Tobias Bernstrup, 25’25’’. Cortesía de la artista y Andrea Rosen Gallery, Nueva York.

Hockey representa un partido entre equipos sin nombre. Fue dirigido y filmado por la artista delante de 13.000 asientos vacíos en el Globe Arena de Estocolmo. Destaca el interés de Larsson por los accesorios y rituales de un partido y la estructura que lo rodea. Por todas partes encontramos una concentración de marcas y símbolos. A modo de refuerzo y guía del objetivo específico de Larsson, la banda sonora incorpora ruidos sintéticos de jockey a una música pop de sintetizadores (concebida por Larsson, arreglada por Larsson y Tobias Bernstrup e interpretada por Tobias Bernstrup). Aunque esté establecido en unos términos tradicionalmente jerárquicos, en este juego se otorga la misma importancia a la penalización que a la victoria. De modo similar a lo que ocurre en trabajos anteriores, Larsson está interesada aquí en el control y la sugerencia, al margen del verdadero partido, en el que cada movimiento está magníficamente diseñado y editado.

Nota: la película fue concebida para ser mostrada en una sala. Podrá verse en el Espacio Uno, MNCARS, 13-28 de junio.

Programa 3

Servando Barreiro Santiago de Compostela, España, 1979. Vive en Madrid.

Dicotomía. 2005, DVD, color, sonido, 3’30’’. Cortesía del artista.

Esta performance surge de la exteriorización de mi doble personalidad, por un lado aburrido, inconformista, crítico... y, por otro, ingenuo, soñador, excéntrico, totalmente inmerso y feliz en el mundo de la música. Quizá, lo que soy y lo que me gustaría ser o incluso un único ser dividido en dos personalidades complementarias aunque perfectamente válidas para el mundo real. Quizá a estos dos seres divididos les vaya mejor por separado que unidos en un solo cuerpo... Estos son mis cinco minutos de gloria a los que he decidido llamar “dicotomía”. (Servando Barreiro)

Torbjørn Rødland Stavanger, Noruega, 1970. Vive en Nueva York.

🖤 ***All This & Dogg***. 2004, vídeo progresivo con sonido transferido a DVD, color, sonido, 14’. Cortesía del artista.

El segundo vídeo de Torbjørn Rødland no tiene personajes, interpretación o final reales. Se trata más bien de una fuga en bucle de una selección de tomas individuales que de una historia. 🖤 *All This & Dogg* gira en torno a una casita de campo de verano de color rojo donde seis mujeres pasan el tiempo, silenciosamente absortas en perezosas actividades estivales tales como el estudio de los insectos, caminar por la playa, volar cometas y ver a cantantes rap americanos en la MTV. La estrecha casa está rodeada de hierba, viento y agua; cachorros, conejos y abejorros. Sólo una secuencia de baile parece mitigar la sensación de aislamiento. Una camiseta que lleva impresa la frase “Das Asperger-Syndrom” es tan sólo uno de los elementos inquietantes de la película. El sonido y la imagen no fueron grabados simultáneamente. La música del baile fue compuesta por Lars Sørensen [Lrz], creador de pistas atmosféricas para los pioneros del Black Metal Darkthrone. Las canciones pop son del dúo noruego Bright Paper.

Mark Leckey Reino Unido, 1964. Vive en Londres.

Fiorucci Made me Hardcore. 1999, DVD, color, sonido,15’. Cortesía Gavin Brown’s enterprise, Nueva York.

Parece una compilación *amateur* de material fílmico de mala calidad que no sirve para hacer un documental. Sin embargo, el *collage* subyacente es de una calidad brillante. Leckey, a través de él, realiza un estudio antropológico de los rituales juveniles. Hace un repaso de éstos desde las anfetaminas de los años setenta a las *rave* de los noventa. La película no transmite el sentimiento de disolución del individuo, la ilusión de la felicidad en grupo o la comprensión inarticulada dentro de un ritual de danza éxtasis, sino que muestra el estadio arcaico de nuestra psique. (Rainald Shumacher, *Fast Forward*, 2003-2004)

We Are (Untitled). 2001, DVD, color, sonido, 7’52’’. Cortesía Gavin Brown’s enterprise, Nueva York.

We Are (Untitled), rodada íntegramente en el apartamento del director, no sólo refleja la moda, la actitud y la música de los jóvenes de ahora sino que también es el estudio de la pertenencia a un grupo definido por la percepción de la realidad de sus componentes. (R.S.)

LondonAtella. 2002, DVD, color, sonido, 5’49’’. Cortesía Gavin Brown’s enterprise, Nueva York.

LondonAtella, un *collage* cinematográfico en forma de vídeo clip musical, es un viaje onírico por la ciudad de Londres y refleja cómo los medios de seducción con su promesa de sexo y erotismo, belleza y cambios arbitrarios de identidad tan prolíferos en los vídeo clips se han convertido en uno de los medios más importantes y de mayor influencia para los jóvenes a la hora de confrontarse con su propia identidad y los problemas del mundo. (R.S.)

Christian Marclay San Rafael, California, EEUU, 1955. Vive en Nueva York.

Record Players. 1983-84, DVD, color, sonido, 5’. Cortesía Paula Cooper Gallery, Nueva York

Christian Marclay, artista multimedia y saboteador del vinilo, y un grupo de actores casi anónimos incluidos Zed, Shelley Silver y Pat Hearn utilizan los discos como si fueran instrumentos: los parten en dos, los tiran al suelo, los rayan para hacer una “música” que, de alguna manera, resulta dolorosa desde su visión actual en la que el vinilo se ha convertido en un objeto de coleccionista. De esta manera, Marclay explora las posibilidades visuales y musicales de los discos de vinilo y aprovecha para reflexionar sobre el rol de artista, músico y DJ.

Programa 4

Meredith Danluck Miami, FL, EEUU, 1976. Vive entre Nueva York y Gantes, Bélgica.

Rhythm of the Hands. 2004, DVD, color, sonido, 3’55’’. Cortesía de la artista.

Un grupo de cuatro chicas cantan a pleno pulmón una letanía de canciones de patio de colegio, algunas de las cuales se remontan a los años cuarenta y han pasado de generación en generación. Las similitudes rítmicas con el hip hop y el rap contemporáneos (cuya autoría es principalmente masculina) colocan la historia de esta música en manos de las escolares. Por mucho que este vídeo pueda convertirse en una mirada antropológica que llega al interior de la musicalidad negra, no deja de ser también un ejemplo de estructuras rítmicas complejas creadas mediante la fusión de todos los cantos en uno solo. (Meredith Danluck)

Circle Machine. 2003, DVD, color, sonido, 3’50’’. Cortesía de la artista.

Circle Machine fue el nombre que recibió el primer *sampler* analógico de audio, creado por Raymond Scott en los años cincuenta. Era la primera vez que las piezas de música se podían cortar y mezclar a capricho. Esta máquina puso los cimientos de la producción musical moderna. Para este vídeo grabé a diferentes músicos individualmente sobre una pantalla verde. Cuando se filma sobre una pantalla verde se tiene un control completo del proceso de edición a la hora de poner capas de secuencias, una encima de otra, simplemente eliminando el verde y haciendo el “fondo” transparente. Primero edité las secuencias de audio y después lo secuencié todo junto para crear una canción entera. Una vez hecha la canción, volví a unir el vídeo y el audio con la idea esencial de ofrecer una representación visual de un *sampler*. (M.D.)

Superbad. 2004, DVD, color, sonido, 5’02’’. Cortesía de la artista.

Vídeo corto basado en la idea de la fuerza de la interpretación y el modo en que fracasa cuando se saca de contexto. Los músicos de rock han sido comparados con chamanes modernos que incitan a multitudes en frenesí, agitan la llamada a la rebelión política y nos hacen creer en algo. Dicen las palabras que deseamos escuchar, más que eso, lo que nosotros mismos queremos decir o cantar. Es una práctica común cantar a coro nuestras canciones favoritas, como si tomáramos así posesión de las letras para aplicarlas más tarde a nuestras propias vidas. Cuando en Connecticut un niño pelirrojo de diez años canta las letras de un intérprete tan polémico en el terreno político como James Brown, se produce un desplazamiento completo con respecto a la canción original. (M.D.)

Olaf Breuning Schaffhausen, Suiza, 1970. Vive en Nueva York.

Woodworld. 1998, DVD, color, sonido, 9’. Cortesía del artista y Metro Pictures Gallery, Nueva York.

Woodworld es la primera película de Olaf Breuning. La pantalla muestra un Land Rover de color negro brillante aparcado en un bosque de noche. Dentro hay viajeros pero sólo vemos sus sombras a través de la niebla, la nieve y las pompas de jabón artificiales que van cayendo mientras escuchamos la música dramática de la banda sonora que genera un suspense potenciado por la nocturnidad de la escena y la iluminación, de colores que van del azul al rojo y al contrario. Los actores juegan con las luces del flash para mostrar sus caras blancas y sus labios negros. (Michelle Nicol)

Cory Arcangel (con Frankie Martin) 1978. Vive en Nueva York.

414-3-RAVE-95. 2004, b/n, sonido, 4’57’’. Cortesía Electronic Arts Intermix, Nueva York.

Esta obra, realizada por Arcangel y el artista de Milwaukee Frankie Martin, revisita el fenómeno de los festivales *rave* de baile de la primera mitad de los años noventa. Se trata de un acto de simulación al tiempo hilarante e incisivo. Arcangel y Martin crean lo que parece ser un vídeo de promoción *amateur*, hecho para una televisión de acceso público, en el que dos chicos bailan con torpeza sobre un fondo operado por vídeo que cambia aceleradamente y está compuesto del tipo de patrones “llena-infinito” en blanco y negro que se usaban en los programas de pintura digital de los años ochenta. (EAI)

Ara Peterson Boston MA, EEUU, 1973. Vive en Providence, RI.

Black Dice “Treetops”. 2004, DVD, color, sonido, 6’. Cortesía del artista.

Treetops es una colaboración que hice con el grupo Black Dice en el invierno de 2004, es un tema perteneciente a su álbum *Creature Comforts*, grabado pero sin lanzar al mercado todavía. La canción contiene una estructura sutil que se convirtió en el recurso más importante a la hora de hacer el vídeo. Me enfrenté al proyecto con la esperanza de unir visualmente las complejidades y al mismo tiempo permitir que el vídeo alterara su composición de una forma positiva. También buscaba hacer variaciones en la animación de forma que resultara diferente cada vez que se viera. En el vídeo, el sonido traduce literalmente lo visual y viceversa. Se podría decir que en el espíritu de la colaboración, me tomé libertades para romper la línea de lo que fue antes, su canción o mi vídeo. Hay una simbiosis en la interacción de los dos. (Ara Peterson)

Jacob Dyrenforth Cincinnati, Ohio, EEUU, 1975. Vive en Nueva York.

Private Performance (Every Guitar Move). 2003, DVD, color, sonido, 4’25’’. Cortesía del artista.

Con el objetivo de catalogar la gama de movimientos del guitarrista, investigué e identifiqué 273 movimientos individuales aplicados a la guitarra. Formando una suerte de tipología de la historia de la interpretación del rock & roll, estos movimientos fueron clasificados en seis secciones: los técnicos, los emotivos, los provocativos, los creídos, los agresivos y los teatrales. Toda esta investigación pasó entonces a concretarse en una actuación en la cual interpreté cada uno de los 273 movimientos. El vídeo termina justo antes de destrozar la guitarra. Se trataba de una actuación para la cámara, en ningún momento estuvo destinada a ser vista por un público en directo. Se construyó una escultura/escenario para la localización de la filmación que estaba basada en el estudio que tenía Bruce Nauman a finales de los sesenta, una antigua tienda de ultramarinos donde hizo muchas de sus performances/películas, incluida esa en la que toca en el violín una sola nota durante una hora. (Jacob Dyrenforth)

Slater Bradley San Francisco, EEUU, 1975. Vive en Nueva York.

The Doppelganger Trilogy: Factory Archives, Phantom Release, Recorded Yesterday. 2001-04, DVD, color, sonido, 8’40’’. Cortesía del artista y Team Gallery, Nueva York.

Desde 1999, Slater Bradley trabaja con un hombre al que se refiere como su *doppelganger* (doble). Utiliza este término porque este hombre se parece al propio artista. El *doppelganger* es un substituto de Bradley a través del cual realiza una exploración de algunos héroes caídos de la cultura pop. *Factory Archives* simula unas filmaciones encontradas de Ian Curtis, el cantante de Joy Division, que se suicidó en la cúspide de la fama; *Phantom Release* es una recreación ficticia de un concierto de Nirvana; y *Recorded Yesterday* parece estar hecho de películas sin montar de Michael Jackson que se encuentran gravemente deterioradas. Esta trilogía trata de los constantes cambios en la matriz de la celebridad y su compleja relación con la formación de la identidad pone de relieve que la performatividad es el tema fundamental de la obra de Slater.

Wolfgang Tillmans Remscheid, Alemania, 1968. Vive en Londres.

Lights (Body), 2000-02, DVD, color, sonido, 6’. Cortesía del artista y Andrea Rosen Gallery, Nueva York.

Éste es mi primer vídeo, aunque llevo pensando seriamente en el vídeo desde 1993. *Lights (Body)* guarda una conexión muy estrecha con mis primeros trabajos en discotecas, tales como *Dancer Opera House*, 1989; *Blood Dancer*, 1992; y la serie *Chemistry Square*, *1992,* en los que mi mirada se centraba en la atracción de la atmósfera nocturna y la piel empapada en sudor. Es totalmente abstracto y sin embargo trata de los cuerpos que están bailando bajo las luces. Lo grabé durante los momentos de mayor actividad en la discoteca, los sábados por la noche. Esto no salta a la vista necesariamente, a no ser por el hecho de que en una de las luces se pueden ver partículas de polvo flotante. Dado que el polvo es piel humana en un 90%, el cuerpo está presente ahí de alguna forma. Es indudable que la atmósfera del vídeo no es aséptica, aunque no se vea a ninguna persona. Experimenté con diferentes bandas sonoras y al final elegí el *hacker remix* de la canción de Air *Don´t be Light*, que suena como una continua introducción a una canción que nunca acaba de entrar realmente. En realidad trata de la promesa de la excitación. (Wolfgang Tillmans)

Nota: está ideado para ser experimentado en una galería, donde el sonido y la iluminación puedan envolver al espectador.

Programa 5

Charles Atlas 1949. Vive en Nueva York.

Because We Must. 1989, DVD, color, sonido, 50’. Cortesía Electronic Arts Intermix, Nueva York.

En *Because We Must*, Atlas prosiguió su colaboración con el coreógrafo británico Michael Clark, el *enfant terrible* del mundo de la danza de los años ochenta. Se trata de un trabajo irónico e irreverente, basado en una producción para la escena del teatro Sadlers´ Wells de Londres, que resulta tan entretenido como provocador. Un estilismo extravagante y un humor burlesco impregnan la coreografía, al tiempo que el aspecto central que Atlas concede a la teatralidad de la interpretación y a la artificiosidad de la historia entre bastidores se refleja en el vestuario y la puesta en escena. Clark se mofa de las convenciones de la danza “seria”, componiendo situaciones escandalosamente inesperadas e inventivas que incluyen a un bailarín desnudo blandiendo una sierra y un interludio psicodélico, todo ello interpretado de manera, si bien irónica, exquisita. (EAI)

Conciertos

New Humans

El grupo, formado en 2003 como parte del proyecto de tesis de Mika Tajima, crea música experimental (rock más ruidoso que el de John Cage) y ha colaborado en la realización de vídeos, instalaciones, ediciones limitadas de piezas artísticas y grabaciones de sonido, entre otras. Sus performances se caracterizan por el uso de elementos visuales que unen a la escultura minimalista y el Op-Art la música experimental en una experiencia sinestética completa. En este momento, componen el grupo Mika Tajima, Howie Chen y Eric Stai.

Con la colaboración de Pulpa

Tadeo (Cyclical Tracks) Live Set

Tadeo, productor madrileño, dueño del sello Cyclical Tracks, donde tiene publicadas dos referencias, ha editado también en CMYKmusik (remezcla para Alex Under) y Apnea junto al cantante de Dominica Paul St. Hilaire, famoso por sus colaboraciones con Rhythm & Sound. En su primer directo en Madrid nos acercará al techno dub, una de sus pasiones, combinando los sonidos jamaicanos con lo mejor de la electrónica contemporánea. Las visuales correrán a cargo de Eva Bellón, con la que comparte proyecto audiovisual.

Produce: www.pulpa.net PULPA

NIPO: 553-05-005-0