

Desde las máquinas / Sonidos y visualidad. El Vocabulario del Video /Woody y Steina Vasulka (1).

por Simón Pérez Wilson

Hablar del arribo de los Vasulka a Estados Unidos a mediados de los 60', nos obliga a relacionarnos con una escena artística de profunda raíz experimental y en pleno estado de expansión.

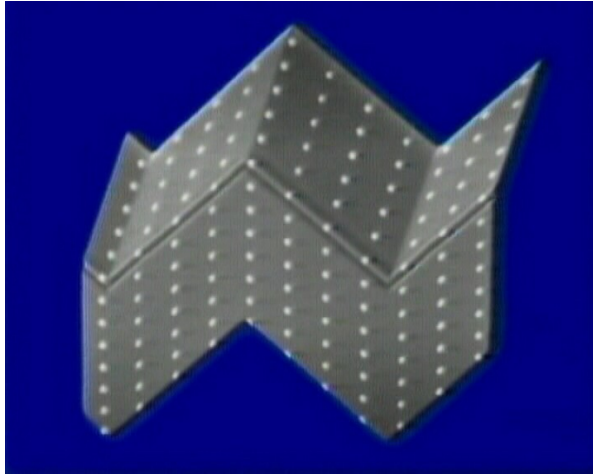
Los años 60' presentan un contexto histórico que tiene una correlación muy importante con el mundo del arte. Por estos años el mundo fue testigo de una diversidad de acontecimientos y de transformaciones en la cultura y la sociedad. Nuevos cauces en los campos intelectuales y los circuitos académicos comienzan a transformar la manera de relacionarse con el conocimiento ya sea por el Mayo del 68', los Hippies, las Escuela de Frankfurt en Estados Unidos, los movimientos libertarios y democráticos en Latinoamérica, o por todos ellos unidos, lo cierto es que en varios niveles y de maneras muy distintas en cada uno, la forma en que se comienza a establecer la intelectualidad adquiere un cariz distinto: los estudios culturales, el post estructuralismo, los estudios de género y feministas, la nueva forma de la semiótica son algunos ejemplos vivos de ello hoy en día.

En 1965 llegan a Estados Unidos, Steina (Islandia, 1940) y Woody Vasulka (República Checa, 1937) instalándose en Nueva York, desde los años '50 la nueva capital del arte. En estos años ('60) la escena presenta bastante actividad, distintas tendencias que cambiaron el rumbo de arte fueron provocados por una nueva generación de artistas plásticos y musicales entre los cuales destacan figuras como Jackson Pollock, William de Kooning, Jasper Johns, Frank Stella, entre otros, entre quienes, un grupo importante, había pasado por el Black Mountain College, donde tendencias como la música experimental de Tudor, Mumma y Cage, el Neodada, y el Action Painting configuran un espacio abierto a la experimentación y a los procesos creativos.

Steina y Woody Vasulka

Uno de las zonas más interesantes de esta época fueron los procesos creativos que se formaron alrededor de los Experimentos en Arte y Tecnología (E.A.T) (1965) (1), de los cuales surgieron las 9 Evenings: Teatro e Ingeniería (1966), que fue una idea llevada a cabo por Billy Klüver, Robert Rauschenberg, Robert Whitman y Fred Waldhauer, donde artistas conceptuales, músicos de vanguardia, exponentes de la danza post-moderna, relacionaron las nuevas tecnologías de la época cruzándolas con el arte contemporáneo, algunos participantes fueron: Lucinda Childs, Robert Rauschenberg, Merce Cunningham, Yvonne Rainer, Alex y Deborah Hay, John Cage, David Tudor y Steve Paxton, entre otros.

The Matter (1974)

Con una escena y un contexto histórico en estado de exploración Los Vasulka en NY, así como Nam June Paik, Bill Viola, Bruce Nauman, Juan Downey, Vostell en Europa, son parte de una nueva forma de percibir y desarrollar la labor artística. Lo interesante del trabajo de Woody y Steina es que desarrollan un trabajo en el cual utilizan las nuevas herramientas de uso cultural y las reapropian con una orientación artística. El *video-arte* es una categorización que como todas estas taxonomías en el arte quedan muy cortas a la hora del análisis. La propia materialidad de las obras en la época de los medios electrónicos, viene a instalar una serie de problemáticas y campos de relación, que provocan tensiones y nuevas posibilidades de experimentación. El trabajo con la tecnología, la ciencia y el arte, empieza a formar parte de un flujo constante de relaciones que, de forma transversal, produce una discusión que involucra a la cultura de manera determinante. La televisión, el video, el cine, son dispositivos tecnológicos que comienzan a ser cuestionados y utilizados como nuevos medios de experimentación, en una época en la cual cada proceso de exploración era realizado con elementos analógicos, y tecnologías que recién comenzaban a desarrollarse. El trabajo con las señales de video y sonido por medio de instrumentos analógicos, permitió a Woody y Steina modular y modificar las imágenes y los sonidos. Trabajos como *The Matter* (1974), *Discs* (1971), *The Commission* (1983), son un registro de ello. En *The Matter* materialidades abstractas son intervenidas por sonidos, mezclando formas geométricas creadas a partir de estas modulaciones, siendo una imagen completamente desarrollada desde la intervención de instrumentos analógicos en la imagen y el sonido. *Discs* y *The Commission*, muestran otra faceta, ya que intervienen registros de video, con las herramientas que ya se han descrito hasta acá.

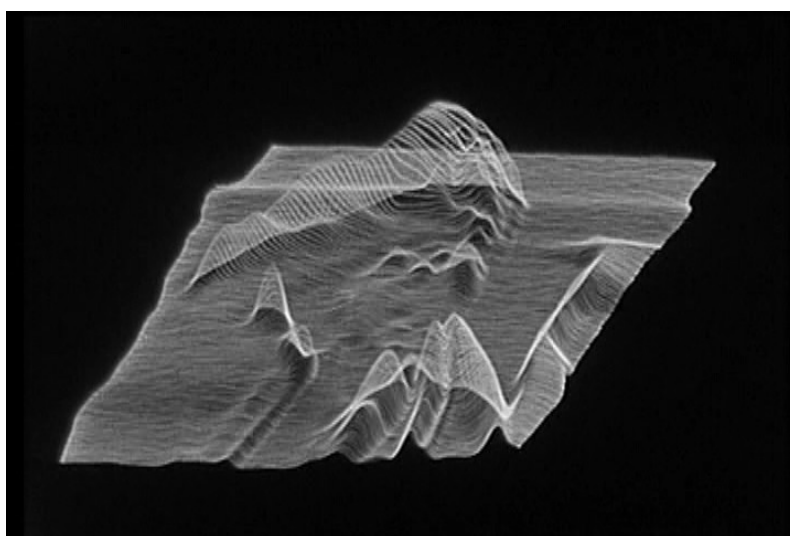
The Commission (1983)

Tanto Steina como Woody, forman parte de este rango de exploraciones, que los han llevado a ser pioneros en el uso de herramientas análogas interviniendo señales de video y sonido, pero fueron más allá, construyendo sus propias herramientas y técnicas, que podían modificar los

flujos electromagnéticos, y distintas alternativas que trabajaban con la modificación del sonido y la visualización de las ondas emitidas desde distintos elementos electrónicos.

Ya desde mediados de los años 70' ambos comienzan a investigar nuevas líneas de exploración, complementando sus trabajos anteriores en la búsqueda de nuevas formas de desarrollo en la sintaxis del video, esta vez se embarcan en experimentaciones de carácter digital, lo que para la época era toda una novedad, estableciendo un precedente muy importante para este tipo de trabajos. A partir de este momento ambos se instalan como figuras de mucha influencia para la escena de artistas digitales y electrónicos.

El legado de estos artistas se puede ver en muchos otros que siguieron el camino de los Vasulka, tanto en el ámbito de la sintaxis del video, como también en experimentos con tecnologías digitales, en este sentido podemos ver el trabajo de Brian O'Reilly y Kumiko Omura (3) el cual trabajó junto a Woody Vasulka.

Brian O'Reilly Scan Processor Study (2007)

Tratar temas relacionados con los Vasulka, también nos lleva a comentar las contribuciones a la escena artística que hemos descrito anteriormente, los espacios y las iniciativas se multiplicaban en el Nueva York de los años 60'-70', la Judson Church, la armería donde se realizó 9 Evenings, y también The Kitchen (1971), lugar que fue gestionado por la pareja de artistas, un espacio cultural interdisciplinario donde convergían la creatividad y la innovación, en un momento en el cual experimentar con danza, video arte, arte sonoro y arte producido por computadores, era un imaginario colectivo del futuro del arte, que ya comenzaba a gestarse.

La desmaterialización del cuerpo, las nuevas técnicas y derivaciones de la imagen-movimiento, las plataformas de visibilización y la virtualidad de las interfaces. Estas temáticas que cobran una vital importancia en la escena artística de los medios electrónicos y digitales actual, tienen una perspectiva y una base de procesos históricos que hoy en día cobran gran importancia. Las reflexiones entorno al arte y la tecnología, han sido tema desde casi todo el siglo XX y comienzos del XXI. Uno de los temas centrales del debate actual, es la conservación, patrimonio y archivo de las obras desarrolladas con tecnologías análogas y digitales. En ese sentido los sitios dedicados a la investigación y la reflexión sobre estos temas se hacen muy necesarios, los propios Vasulka en su sitio web se encargan de reconstruir su historia, con fotografías, documentos, obras y escritos (4).

Es de vital importancia tomar en cuenta la historicidad del arte contemporáneo y poner en perspectiva las nuevas miradas del arte actual, las relaciones entre arte, ciencia y tecnología

tienen una larga data, y vemos como en momentos en que la escena se ha abierto hacia nuevos lugares de experimentación, ha sentado una huella en la cual las nuevas generaciones de artistas se sostienen y se proyectan. Los cruces entre tecnología y cultura hacen que este tipo de experimentaciones sea aún más importante, como por ejemplo los nuevos desafíos y propuestas donde los receptores pasan a ser parte activa de los procesos artísticos, es por esto que esta exhibición es tan importante de mostrar y dar a conocer.

Plataforma de Cultura Digital, lugar que gestiona la exhibición de los Vasulka, es un espacio para artistas e investigadores que se dedican a la reflexión, producción y diálogo en el cruce de arte, ciencia, tecnología y cultura, un nuevo lugar que tiene como intención proponer y diversificar las miradas del arte actual.

Es de vital importancia tomar en cuenta la historicidad del arte contemporáneo y poner en perspectiva las nuevas miradas del arte actual, las relaciones entre arte, ciencia y tecnología tienen una larga data, y vemos como momentos en que la escena se ha abierto hacia nuevos lugares de experimentación, ha sentado una huella de la cual las nuevas generaciones de artistas se sostienen. Los cruces de la tecnología y la cultura hacen que este tipo de experimentaciones sea aún más importante, y como es que existen nuevos desafíos y propuestas en que los receptores pasan a ser parte activa de los procesos artísticos, es por esto que esta exhibición es tan importante de mostrar y dar a conocer.

Plataforma de Cultura Digital, lugar que gestiona la exhibición de los Vasulka, es un espacio para artistas e investigadores que se dedican a la reflexión, producción y diálogo en el cruce de arte, ciencia, tecnología y cultura, un nuevo lugar que tiene como intención proponer y diversificar las miradas del arte actual.

Notas:

(1) Plataforma de Cultura Digital se exhibió del 17 de abril al 18 de junio del 2008 en la Sala Juan Downey (Museo de Arte Contemporáneo, Parque Forestal) la exposición El Vocabulario del Video exhibición de videos y documentos de Steina y Woody Vasulka, más información en www.plataformaculturadigital.cl

(2) Para ver y conocer más sobre estos antecedentes se pueden visitar los siguientes sitios web, que presentan una documentación muy completa sobre E.A.T y 9 Evenings: Teatro e Ingeniería (1966) www.fondation-langlois.org, www.medienkunstnetz.de

(3) Ambos son parte de la nueva exposición gestionada por Plataforma de Cultura Digital www.plataformaculturadigital.cl.

(4) El Sitio web de los Vasulka www.vasulka.org, nos entrega una completa forma de cómo poder hacer patrimonio de las obras de arte digital y electrónico.

Bibliografía básica en temas de arte y tecnología:

Manovich, Lev, *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*. Editorial Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 2005

McLuhan, Marshall, *Comprender los Nuevos Medios de Comunicación: Las extensiones del ser humano*, Editorial Paidós S.A. Barcelona, 2005.

Noah Wardrip-Fruin, Nick Montfort Editors, *The New Media Reader*, The MIT Press, Massachussets, 2003.

Dixon, Steve. *Digital Performance*. The MIT Press, Massachussets, London. 2007.