

CONCLUSIONES 1

Quiero hacerles llegar las primeras notas de 'Conclusiones', texto para Action Art: el magazin de la acción. Luego de 20 años, de recopilaciones, de intercambios, de experiencias, de artículos, de registro de eventos y artistas, de referencias bibliográficas, es hora de las 'conclusiones'. ¿Cuál es el momento actual? ¿Qué eventos tomamos como referencia a este momento actual?. Aquí va la primera parte dedicada a la performance o arte de acción, más adelante la segunda dedicada a la participación y la tercera dedicada a la escritura. Espero vuestras opiniones. Saludos Alberto Caballero.

primera parte

La acción

El evento como modalidad de la acción

Alberto Caballero

<http://www.geifco.org/actionart/actionart01/eventos/OTROS/intro/intro.htm>

1995-2015

> 46 Biennale di Venecia, 1895-1995

'Identità e alterità' de la figuración al objeto, el cuerpo en el siglo XX.

Comisario Jean Claire

<http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/01-cuerpo/index2009.htm>

1950-2015

> Out of Action

Between performance and the object.

1949-1979 Comisario: Paul Schimmel

Barcelona, 1999

<http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/01-cuerpo/index2009.htm>

> Del accionismo en la pintura a

la acción con el cuerpo

Los Accionistas Vieneses,

Yves Klein y Jackson Pollock

Alberto Caballero

<http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/01-cuerpo/articulos/caballero/a-caballeroOrigenes.htm>

> Instalar...la acción

notas 1995-2005

Alberto Caballero

de octubre 2005- agosto 2006

nº77 al nº96

www.escaner.cl

> La 56a Exposición Internacional de Arte,

'Todos los Futuros del mundo'

comisariada por Okwui Enwezor

entre el 9 de mayo y el 22 de noviembre del 2015

<http://www.labiennale.org/en/art/>

20 años la Biennale di Venezia nos pone ante un gran interrogante: ¿Entre el cuerpo y lo social qué

hace sintoma?

Desde mis primeras notas para Out of Action y Del accionismo...a la serie Instalar...la acción, por la caída del cuerpo y de la sociedad por la emergencia del discurso capitalista, queda pendiente de resolver una nueva relación con el cuerpo y por consiguiente una nueva relación con lo social. Cuerpo y sociedad no hacen relación, siempre producen síntoma, no se complementan. Cada sociedad tiene sus conflictos con el cuerpo/la sexualidad, cada modo de sexualidad (el amor platónico, el amor cortes, el amor sadomasoquista, el amor cibor) responde a un conflicto con la sociedad, algo que la sociedad no resuelve, hace síntoma. El síntoma entre lo social y lo sexual.

Iré recortando algunas notas para poder introducir esta cuestión:

"El siglo XX ha sido el siglo de la imagen: ya se puede hablar de ese salto de las Bellas Artes a las Artes Visuales, o sea, el salto que va entre la imagen a la letra. Con la introducción de las nuevas tecnologías allá por los '50, la imagen deja de ser un aparato —con el compás, con una regla, un instrumento al que se le puede agregar pinceles y pinta— para producir un salto cualitativo que es el paso de la imagen a la escritura. Este es un tema muy reciente, se está trabajando desde los años 80, casi 30 años. ¿Qué quiere decir "la caída de la imagen"? Quiere decir la caída del concepto de representación, la del arte moderno, y la entrada en el concepto de acción. ¿Cómo se puede pensar una obra que no esté producida como una representación y sí como una acción?

Años '50-'60: los alumnos, los artistas de las academias, dejan las aulas y se ocupan de hacer acciones. Esto ya está instalado en la historia del arte... instalado: nadie lo pone en cuestión. Lo que estamos discutiendo son las definiciones lógicas del concepto de acción; lógicas quiere decir de su evaluación, de su formulación. Así como representación quiso decir la introducción de la tercera dimensión como falsa (tenía como referente al 1,2,3: padre, hijo y espíritu santo, espíritu, semblante del otro, que, en el nacimiento, lo colocan como la representación), entonces la caída de la representación deja un resto, deja un saldo que es la acción. No interesa la representación de pintar, no interesa lo que se va a pintar, la modelo, el tema, sino la acción de pintar.

Pero, cuando la ley no puede contener a esa acción sin freno, ¿qué sucede?: la caída de lo humano, lo humano representado por la ley. Los artistas, después de la Segunda Guerra Mundial, después del '68, después de las dictaduras militares en América Latina, estaban enfadados, rabiosos, perturbados. Por la muerte de seres humanos, de desaparecidos, de familiares, por la destrucción, sí, pero no solamente: estaban enfadados porque había caído lo humano, lo humano representado por la representación. La representación había caído. Cae, entonces, el humanismo, cae la representación con la Segunda Guerra Mundial y con la bomba atómica, se repite luego en América Latina, en Yugoslavia, en Georgia, en Etiopía y, más adelante, en Palestina. El arte después del humanismo será otra cosa."

Aquí ya me refiero a la caída de la sociedad, imperante hasta la 1ª Guerra Mundial, que lleva a la caída del humanismo y a la representación (no solo en el arte, sino en la universidad, en la política, en la religión, etc) como operador de dicho modelo. Los ideales que sostenían la no-relación entre lo social y lo sexual, caen, surge la acción como nuevo operador no-todo efectivo para suplir dicha caída.

"El cuerpo es el objeto de 'la Biennale'. ¿Por qué Jean Claire elige el cuerpo como objeto para representar este recorrido del siglo XX? Y, ¿Por qué elige la representación del cuerpo como operador para leer dicho proceso? Porque tanto la representación, lo decimos en el párrafo anterior, como el cuerpo caeran como operador y objeto de los artistas durante las últimas décadas del siglo XX. Es este paso de una representación a otra, que el artista capta que se encuentra con un vacío, con un vacío de representación, con lo imposible a representar; entonces será la superficie de la tela, la superficie misma, que representará al cuerpo (Lucio Fontana), por un lado, y por otro, ante la inmaterialidad de la imagen, de una imagen a otra, se encontrará con una materia vacía de imágenes, vacía de contenidos, entonces será la materia misma el objeto de sus investigaciones artísticas. Imposible de representación e imposible a representar serán los restos que nos deje este evento/recorrido. De aquí en más desaparece la obra en su realización y es 'el cuerpo del artista' su nuevo objeto. (de Duchamp a Orlan)."

"Para concluir, diremos que la modernidad es el acto, es un compromiso; una obra tiene una firma: forma/firma, este es el par fundamental, lo imaginario y lo simbólico anudado con un real, que es la obra. La performance, en cambio, no puede firmar porque no hay obra, no puede responsabilizarse del producto, del resto de la acción... puede ser que sí —es contingente—, puede ser que no. Mientras que el artista de la modernidad es per-verso, el artista de la acción es per-formático, de la forma perdida. Lo que cae con los accionistas vieneses, entonces, es la responsabilidad: los artistas ya no son los responsables de la historia de la cultura de la humanidad; cae la responsabilidad de la imagen... se trata de

hacer un agujero. La caída del objeto es el que deja el agujero, la caída de la representación deja un espacio, que no se puede ocupar ..."

"El crecimiento del arte de performance y su mezcla con los medios más tradicionales tales como la pintura y la escultura, son la gran revolución del arte de postguerra. Sus lazos con teatro, fotografía, danza, política, y la cultura popular lo han hecho especialmente importante para los artistas contemporáneos; más que cualquier otro movimiento en los últimos años, la performance se ha convertido en un fenómeno mundial.

Cubriendo tres décadas de arte significativo y original, este libro ilustrado incluye trabajos de más de un centenar de artistas de alrededor del mundo que han causado un profundo impacto en la relación entre lo visual y el arte de performance en la era de la postguerra. Entre los artistas incluidos están: Joseph Beuys, Chris Burden, John Cage, Lygia Clark, Yves Klein, John Latham, Bruce Naiman, Hélio Oiticica, Claes Oldenburg, Yoko Ono, Robert Rauschenberg, Niki de Saint Phalle, Carolee Schneemann, Atsuko Tanaka, y Jean Tinguely.

Publicado conjuntamente con un tour mayor de exposiciones organizado por el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, *Out Of Actions* ilumina la relación única entre acción, destrucción, performance, y el proceso creativo. Cubriendo un espectro de material imprevisto, el libro ofrece las primeras comparaciones críticas de los trabajos que han sido vistos previamente como estrictamente regionales y sin relación entre ellos."

Y así llegamos a la 56a Biennale di Venezia, en principio los parámetros han cambiado, pasamos de lo sexual a lo social, es la sociedad que hace síntomas, es la sociedad que está enferma, las bienales, las ferias internacionales, las exposiciones, las retrospectivas, las galerías, los estudios universitarios le dedican sus espacios y su tiempo. Hemos pasado del cuerpo como resto de una sexualidad que no funciona a la basura de una sociedad que no funciona. La función siempre deja un resto, un resto que demuestra que no siempre funciona, resto que aprovechan los artistas para mostrarnos esa disfunción.

"Cien años después de los primeros disparos en la Primera Guerra Mundial en 1914, y 75 años después del inicio La Segunda Guerra Mundial en 1939, el escenario mundial de nuevo aparece destrozado, marcado por una revuelta violenta, aterrorizado por la crisis económica, por una confusión viral, la política secesionista y una catástrofe humanitaria que se consume en los mares, desiertos y regiones fronterizas, mientras que los inmigrantes, los refugiados y personas desesperadas en busca de refugio en aparentemente las tierras más ricas y tranquilas. Dondequiera que mire parece ver una nueva crisis, la incertidumbre y la inestabilidad de una profundización en todas las regiones del mundo. En la revisión de estos importantes eventos a través de los ojos de los que viven el presente malestar que impregna nuestra edad, se siente como llamada de 'Angelus Novus, una pintura de Paul Klee. Gracias al filósofo y crítico cultural Walter Benjamin, quien la compró en 1921, la pintura ha adquirido una especie de estado de gracia premonitory trascendiendo lo que realmente es. Benjamin vio en la obra de Klee lo que de hecho no expresó. Más bien, él interpretó el Angelus Novus que 'busca alegóricamente con una mirada histórica clara, mientras que otra catástrofe ante él baja en Europa en un momento de profunda crisis. Traer de vuelta la pintura a la realidad que le rodea, una realidad en la que el mundo tal como lo conocíamos fue derribado justo frente a sus ojos, Benjamin nos obliga a revisar la capacidad representativa del arte. Para él, la figura se levantó y animada por la mirada de asombro de que está en el centro de la tela es "el ángel de la historia", a cuyos pies se acumulan, más y más, los escombros de la destrucción moderna.... Las fracturas que nos rodean hoy en día y que abundan en cada rincón de la escena mundial recordar los escombros evanescente de desastres anteriores acumulados a los pies del ángel de la historia en 'Angelus Novus. ¿Cómo comprender plenamente la inquietud de nuestro tiempo, que sea comprensible, la examinamos y articulamos? Los cambios radicales que se han producido en los últimos dos siglos - desde la modernidad industrial a la post-industrial, la modernidad tecnológica digital, desde la migración masiva a la movilidad masiva, los desastres ambientales y guerras genocidas, desde la modernidad a la posmodernidad, el caos y la promesa - han producido ideas nuevas y fascinantes para los artistas, escritores, cineastas, artistas, compositores, músicos, etc."

Si leemos este fragmento del texto de prensa del comisario Okwui Enwezor, el discurso cambia radicalmente, ahora el tema es la sociedad, ya no se habla del cuerpo, de la sexualidad, sino de la destrucción de la trama social, de la estructura de la sociedad conocida hasta el momento. Lo que se repite es la primera y segunda guerra mundial como puntos de salida del proceso, todavía no podemos medir las consecuencias de ello. ¿Qué pasa con los artistas? Han cambiado su punto de vista, ya no usará su propio cuerpo, sino el cuerpo social para mostrar su malestar.

Tomemos como antecedente:

>31a Bienal de Sao Paulo

'Las cosas que no existen'

6 septiembre - 7 diciembre 2014

San Pablo, Brasil

Equipo de curadores: Charles Esche, Galit Eilat,

Nuria Enguita Mayo, Pablo Lafuente, Oren Sagiv

<http://www.bienal.org.br/>

"El título de la 31ª Bienal de São Paulo, Cómo (...) las cosas que no existen, es una invocación poética de las capacidades del arte, de su capacidad de reflexionar y actuar sobre la vida, el poder y la creencia. La sentencia, ni una pregunta ni una proposición, enreda, a través del arte, el lado místico y espiritual de la vida con los ideales políticos y sociales - todo esto en un mundo en constante cambio. Tiene la intención de comunicar el optimismo sobre las posibilidades del arte hoy en día - un optimismo que se hace eco de la de la Bienal y de los proyectos que la integran. La gama de posibilidades de acción e intervención está abierta - una apertura que es la razón de la primera de las dos verbos en el título a cambiar constantemente, anticipando las acciones que podrían hacer presentes estas cosas que no existen. Empezamos hablando de ellos, para posteriormente pasar a vivir con ellos. Esto fue seguido por el uso, luchando contra y aprender de esas mismas cosas, en una lista que no tiene fin.

La existencia de las cosas que no existen puede ser comprendida si reconocemos que la comprensión y la acción humana son parciales, limitadas por las expectativas y creencias. Algunas cosas, entonces, quedan fuera de los marcos comúnmente aceptadas de pensar y hacer en un momento dado. Cuando las personas se encuentran en desacuerdo con las explicaciones existentes de la vida y su experiencia de ella, las cosas que no existen se convierten en más tangible en su ausencia. A menudo se experimentan como enfrentamientos con limitaciones o injusticias que sentimos que no podemos superar, porque no poseemos los medios para hacerlo." Seguir leyendo en: <http://www.31bienal.org.br/en/information/766>

Nos retraemos al 2008:

'Graffitiros' atacan el vacío de la Bienal de São Paulo: ÁNGELES GARCÍA São Paulo 28 OCT 2008

"Todo estaba preparado para el concierto del dúo de electrónica Fischerspooner cuando un grupo de 40 graffitiros armados con aerosoles lograron romper el domingo por la tarde el cordón de seguridad de la Bienal de São Paulo. Los atacantes rociaron, hasta que fueron reducidos por la policía, las paredes del espacio sin obra, homenaje al vacío del comisario Ivo Mesquita. Los jóvenes protestaban a su manera contra la cita y la decisión de Mesquita de dejar sin obra una de las tres plantas que la componen. La acción había sido convocada en los últimos días por Internet. El forcejeo entre la policía y los graffitiros, que lograron avanzar por las rampas que unen el acceso con la segunda planta, se saldó con una detención y un cristal roto. Y la acción de los jóvenes fue aplaudida por un grupo de visitantes, quién sabe si porque creyeron que aquello formaba parte del programa o porque así expresaban su malestar por la original iniciativa. La 28ª edición de la feria de São Paulo pasará a la historia por dos motivos: el helador vacío de los 12.000 metros cuadrados de la segunda planta del pabellón y los omnipresentes muebles de madera que, ideados como separadores por el colombiano Gabriel Sierra, han uniformado la presencia de la obra de los 42 artistas participantes en las otras plantas."

Ya la Bienal en el 2008 anticipaba algo, por un lado el vacío de obra y por otro los graffiteros que atacan este vacío, vacío de objeto y acción participativa por otro. Pero esto es el 2008, en el 2014 y el 2015 este vacío es llenado por 'basura', destrucción, surge 'la cosa', la cosa en tanto imposible de instalar. Si los comisarios del 2008 nos señalaban la caída del objeto y por tanto del mensaje, ahora en el 14-15 los comisarios recuperan el mensaje, usan las obras de los artistas para mostrar la dispersión, la multiplicidad, la complejidad no solo de la sociedad sino del arte. (Otro ejemplo: Bienal de Tesalónica, Grecia, 2015). La cuestión última hemos regresado a La Cosa, la cosa en tanto tal es imposible de instalar, es imposible de simbolizar.

instalar la acción

Fundació Antoni Tàpies

Barcelona, España

<http://www.fundaciotapies.org>

Retrospectivas de: >Jana Sterbak, >Ana Mendieta, >Ana Mendieta,
> Eulalia Valldosera> Zanja Ivekovic, > Theresa Hak Kyung Cha,
> Anna María Maioliono , Barcelona 1995-2007

MACBA

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Barcelona, España

www.macba.es

> Vito Annibal Acconci , > Dias & Riedwe, > Günter Brus, >George Brecht >John Cage
Barcelona 2004-2009

ARTIUM

Centro-Museo Vasco de Arte

Vitoria-Gasteiz, España

> Cai Qing, Liu Jin y Zhu

Ming performance en directo

> Juan Hidalgo

Desde Ayacata

(1997- 2009)

> Hanna Wilke:

EXCHANGE VALUES

> Esther Ferrer:

En cuatro movimientos

> Santiago Sierra:

NO, Global Tour

> Jana Sterbak. De

la performance al vídeo

> Piel de Gallina:

Regina José Galindo

OCAÑA 1973 - 1983

Acciones, actuaciones, activismo

Exposición dedicada a su figura.

Del 25 de marzo al 24 de mayo de 2010

Palau de la Virreina

Barcelona, España

Sophie Calle
Modus Vivendis
La Virreina Centre de la Imatge
Barcelona, 03.03.2015 - 07.06.2015

Cindy Sherman
Retrospectiva 1975-2005
Galerie Nationale de
Jeu de Paume, París
Del 16 de mayo al 3 de septiembre del 2006
www.jeudepaume.org

Zhang Huan
Fundación Telefónica, Madrid
Del 9 de junio al 26 de
agosto del 2007
> Marcel·lí Antúnez Roca
Epifanía
Fundación Telefónica
Madrid, 1999

>ORLAN 1964-2001
Artium
Universidad de Salamanca
abril-junio, 2002

> The Tanks Tate Modern
Londres 2012

La transformación de la Tate Modern continúa con la apertura de The Tanks el 18 de julio de 2012 como las primeras galerías-museo del mundo dedicadas permanentemente a la exposición de obras de arte en vivo, performance, instalación y cine. El lanzamiento es parte del Festival de Londres 2012, la culminación de la Olimpiada Cultural. The Tanks se pondrá en marcha con un festival de quince semanas a partir de julio 18 a octubre 28, 2012 celebrando la performance y el arte de la instalación y las obras históricas a que han dado forma. The Tanks es un amplio espacio industrial que proporciona un ancla y un hogar para el arte de la performance y programas de cine, que han sido previamente presentado en diversos espacios alrededor de la Tate Modern. (No hemos tenido masa noticias al respecto)

pasamos al Moma
Modern Museum of Art New York
aquí hay un salto la performace en directo con el público
> The artists is present
Marina Abramovic
marzo/mayo 2010

> Staging Action: Performance
in Photography Since 1960
Varios artistas
>Sanja Ivekovic:
Sweet Violence
> Cindy Sherman
Retrospectiva

> Martha Rosler:
Meta-Monumental Garage Sale
>Lygia Clark:
The Abandonment of Art, 1948–1988
mayo/agosto 2014

segundo salto, la performance pasa al espectaculo
Björk
March 8–June 7, 2015
The Donald B. and Catherine C. Marron

The Museum of Modern Art presents a retrospective of the multifaceted work of composer, musician, and singer Björk. The exhibition draws from more than 20 years of the artist's daring and innovative projects and her eight full-length albums to chronicle her career through sound, film, visuals, instruments, objects, and costumes. In the Museum lobby, instruments used on Biophilia(2011)—a gameleste, pipe organ, gravity harp, and Tesla coil—play songs from the album at different points throughout the day. On the second floor, in the Marron Atrium, two spaces have been constructed: one is dedicated to a new sound and video installation, commissioned by The Museum of Modern Art, for “Black Lake,” a song from Björk's new album Vulnicura (2015); and the second is a cinema room that screens a retrospective in music videos, from Debut (1993) to Biophilia. On the third floor, Songlines presents an interactive, location-based audio experience through Björk's albums, with a biographical narrative that is both personal and poetic, written by the acclaimed Icelandic writer Sjón, along with many visuals, objects, and costumes, including the robots designed by Chris Cunningham for the “All Is Full of Love” music video, Marjan Pejoski's Swan Dress (2001), and Iris van Herpen's Biophilia tour dress (2013), among many others.

El caso particular de Ono, las retrospectivas adquieren el caracter de serie:
Yoko Ono, Objetos, filmes
Whitney Museum
New York, 1989

Yoko Ono
Grapefruit
Moderna Museet Stockholm
junio 6 - septiembre 16, 2012
Estocolmo

Yoko Ono
Half-A-Wind Show. A Retrospective
Louisiana Museum of Modern Art
Humblebæk, Denmark
Junio 7 - Septiembre 29 2013

Yoko Ono. Half-A-Wind Show. Retrospectiva
Guggenheim de Bilbao
Bilbao, España
14 de marzo-1 de septiembre, 2014

al fin al MoMa de NY

Yoko Ono: One Woman Show, 1960–1971

May 17–September 7, 2015

The International Council of The Museum of Modern Art Exhibition Gallery, sixth floor

The Museum of Modern Art presents its first exhibition dedicated exclusively to the work of Yoko Ono, taking as its point of departure the artist's unofficial MoMA debut in late 1971. At that time, Ono advertised her "one woman show," titled Museum of Modern [F]art. However, when visitors arrived at the Museum there was little evidence of her work. According to a sign outside the entrance, Ono had released flies on the Museum grounds, and the public was invited to track them as they dispersed across the city. Now, over 40 years later, Yoko Ono: One Woman Show, 1960–1971 surveys the decisive decade that led up to Ono's unauthorized exhibition at MoMA, bringing together approximately 125 of her early objects, works on paper, installations, performances, audio recordings, and films, alongside rarely seen archival materials. A number of works invite interaction, including *Painting to Be Stepped On* (1960/1961) and Ono's groundbreaking performance, *Bag Piece* (1964). The exhibition draws upon the 2008 acquisition of the Gilbert and Lila Silverman Fluxus Collection Gift, which added approximately 100 of Ono's artworks and related ephemera to the Museum's holdings.

Sigue en conclusiones 2.