IMAGEN .

CINE

VIDEO AUTOR

MEDIAS

NUMERO 3 AÑO 1997

Los orígenes: PAIK y VOSTELL

El video arte y el video instalación nacen en los años 60 de las provocaciones de un Coreano y de un alemán perteneciente al movimiento Fluxus.

Por Jean Paul Fargier.

Todo comienza en Wuppertal (RFA), en 1963. Con la exposición, en la galería Parmass, de 13 televisores repletos de imágenes abstractas. En vez de provenir de una cámara o de un magnetoscopio, estas imágenes eran generadas en el tubo catódico, por 13 sonidos pulsados por 13 sintetizadores. "Yo inventé la televisión abstracta", se exclamaba Nam June Paik, un joven coreano de 31 años, que había venido a Alemania para realizar estudios musicales con Stockhausen. Cansado por el simplismo de la composición de la electro acústica, Paik se interesa por la descomposición de la imagen electrónica, fuertemente más complicada. Y más insólita. Nadie entonces se había aventurado.

No lejos de ahí en el mismo momento, un alemán, Wolf Vostell, que va habia puesto en escena televisores en entornos provocantes. concluye que se puede transformar aquellas imágenes con el gesto más simple: Desajustando los comandos. Obteniendo así toda clase deformaciones que Vostell nomina TV des-collages. La imagen salta, oscila, se pliega. Consecuencias: la locutora se desajusta, el ministro vacila, la vedette se debilita. El poder tiempla en sus propias bases. Vostell registra todos estos desajustes políticos, igualmente estéticos, en 16 mm. Y con su film Sun in your head se hace aplaudir en un festival de cine.

El "video arte" nace dos veces. Dos veces salió de las entrañas de la televisión. Cortando el cordón que la unía a lo real. La televisión, es lo real en tiempo real. Con sus TV Des-collages, Vostell pone lo real en duda y a la deriva y al tiempo entre paréntesis. El disuelve la verdad de imagen al mismo tiempo que su estabilidad. Con sus televisores abstractos Paik se desentiende del real para salvaguardar no más que el tiempo real. Aboliendo el realismo catódico, cortándolo de todo real representado. Ya no es más lo real y genera la imagen sino un sonido, es decir una señal. Una señal engendra otra señal, ¿será esto todavía televisión? Sí, puesto que la operación guarda la instantaneidad. Así la televisión se convierte en una función liberada de su funcionalidad.

La vía está abierta. Doblemente. El gesto de Vostell muestra que se puede modificar la televisión desde el exterior, y el de Paik prueba que no es inútil hacerlo desde el interior. Una banda de artistas puede entonces ahora ampararse de la (función) televisión v obtener. bajo la apelación de "video arte", toda clase de obras. Incluso algunas "no abstracta".

Paik pronto ya no se contenta más con sus abstracciones - borrón cuenta nueva. El busca instrumentos capaces de reconstruir, pero de otra forma, la imagen con la cual él se ha amparado por su gesto radical. Con ayuda del ingeniero japonés Chuya Abe, él fabrica un sintetizador video, el primero en su género, capaz de generar colores y formas. Cuando Sony saca el portapack, el primer magnestoscopio portable, Paik se compra uno en Tokio y desembarca en Nueva York, en 1965. Reencuentra a Vostell.

Paik y Vostell continúan en América lo que habían comenzado en Europa: desviar la televisión hacia las acciones de vanguardia. Ellos se apoyan sobre el movimiento Fluxus, del cual son miembros fundadores. ¿Qué quiere Fluxus? Extender la vida e incluso la concepción del arte proclamado por Marcel Duchamp a través de sus ready made. Deben ser considerados como objets trouvés metamoforseadas inmediatamente en objetos de arte: todo gesto, toda acción, toda situación, todo ruido, toda música, toda imagen...La organización de fiestas, de conciertos, de eventos bajo el nombre de happening, donde cada uno se entrega a la vanalización chocante (o a la apropiación) de tal o cual gesto, permite a Fluxus aplicar su programa post-duchampiano. Paik organiza un campeonato del meado-el-más-largo. Una sinfonía de penes. El, al igual que sus amigos, rompe algunos pianos, violines, hace vaciar sobre las cabezas del público paquetes con partituras a modo de concierto. Paik se apropia incluso del sueño: él duerme sobre su piano en vez de tocarlo. Vostell se apropia del betón: encementa automóviles, televisores. Christo comienza va a envolver objetos, entre ellos un piano de Paik. George Maciunas, el pensador fundador de Fluxus, inventa, inspirado en Duchamp, los cofres de artistas. En estos cofres, cada uno va a depositar sus pequeños recuerdos, sus desechos íntimos, sus restos de performances.

La televisión es a la vez una caja y una anticaja. Una bomba anti ready made. Imágenes y sonidos redoblan como sangre en el sistema nervioso. Es un cuerpo. Un cuerpo capaz no solamente de engendrar (figurar) cuerpos, sino también de reengendrar cuerpos (de la figuración). Y, expropiada por Paik, por Vostell, luego por otros, Acconci, Nauman, Wegman, Campus, Emshwiller, Violan, Kumtzel, ella va a ganar ahí donde sólo la "performance neodada" había fracasado a fuerza de mantenerse en la continuidad de Duchamp. La "televisión negativa", como Paik designa su invención, no es solamente la negación de la televisión oficial. cotidiana, comercial. Es también la negación de la esterilización del arte por el duchampismo generalizado, sino por Duchamp él mismo.

Sorprendente ferticulidad del "video arte". No hay más que ver el florecimiento de instalaciones que ha producido, donde se cuentan por centenas las obras sobresalientes. Y una buena docena de obras maestras del siglo XX.