

Joan Jonas: cortar y pegar

Alberto Caballero

Santander/Barcelona 2016

Joan Jonas: caudal o río/ vuelo o ruta

Fundación Botín / sala de exposiciones

16 de junio 26 de octubre 2016

Santander, España

<http://www.fundacionbotin.org/exposicion/joanjonas/index.html>

primera parte

Nota de prensa + referencias:

folleto de mano en pdf

"La artista estadounidense Joan Jonas (Nueva York, 1936), pionera en la práctica de la performance, el cine experimental y la vídeo-instalación, es la protagonista de la exposición *Joan Jonas: caudal o río, vuelo o ruta*, que acoge la sala de exposiciones de la Fundación Botín en Santander del 25 de junio al 16 de octubre de 2016. La muestra ha sido comisariada por Benjamin Weil, Director artístico del Centro Botín.

La creadora estadounidense presenta una nueva instalación multimedia, concebida específicamente para su exhibición en la Fundación Botín, que lleva a cabo en colaboración con quince jóvenes artistas internacionales, seleccionados por la propia Joan Jonas para participar en el Taller de Artes Plásticas de Villa Iris, que tiene lugar del 6 al 24 de junio de 2016. Un trabajo en el que la artista profundiza en *su investigación sobre la compleja relación del ser humano con la naturaleza y el medio ambiente*, un tema que ha sido una preocupación constante a lo largo de su trayectoria.

La nueva pieza se mostrará junto a una selección de videos que documentan cinco de las más relevantes performances que la artista ha ejecutado en los últimos quince años: *Lines in the Sand* (2002); *The Shape, The Scent, The Feel of Things* (2004-2006); *Reading Dante* (2007-2010); *Reanimation* (2012); y *They Come to Us without a Word* (2015). Este conjunto de obras brindará al visitante una perspectiva única del universo creativo de esta figura fundamental de la vanguardia neoyorquina de finales de los años sesenta y comienzo de los setenta. "

los videos que se presentan en la exposición

<http://www.fundacionbotin.org/exposicion/joanjonas/videos.html>

otros

Joan Jonas en conversacion con
con Robert Ashley
coreografia para su opera 'celestial excursion'
Drawings | ART21 "Exclusive"

21.10.2014 Reanimation | Performance by Joan Jonas and Jason
Moran dOKUMENTA (13)
<https://www.youtube.com/watch?v=aJ7uME3LbGc>

TateShots: Joan Jonas at the Venice Biennale 2009
<https://www.youtube.com/watch?v=ODGaBJ1r36Y>

Joan Jonas | Light Time Tales @hangarbicocca
<https://www.youtube.com/watch?v=ReEKKzJP0UA>

Lectura de Dante II, III 2007/2009
<https://www.youtube.com/watch?v=ODGaBJ1r36Y>

Joan Jonas: Layers of Time

Louisiana Channel
<https://www.youtube.com/watch?v=WISIYE4dOKw>

Se Acercan a nosotros sin palabras II
Joan Jonas. U.S. Pavilion at Venice Art Biennale 2015
<https://www.youtube.com/watch?v=3cp8wYljFco>

Joan Jonas in Hangar Biccoca: "L'arte non deve fare nulla"
<https://www.youtube.com/watch?v=CEUANWcLkJw>

Referentes:

Kazuo Ohno
Tadashi Endo
Yong Gushin www.yonggushin.com
Robert Wilson

leer
De la Acción en la Performance a la Escena como Acción
<http://www.geifco.org/actionart/actionart02/nmAU/nmau.htm>

segunda parte
Nos invaden los americanos
Sobre el discurso, y de que discurso se trata

joan jonas y el pastel de milhojas
ramón esparza

Joan Jonas: "Espero que la performance no se convierta en puro entretenimiento"

entrevista con joan jonas en

Saioa Camarzana | 24/06/2016

<http://www.elcultural.com/noticias/arte/Joan-Jonas-Espero-que-la-performance-no-se-convierta-en-puro-entretenimiento/9482>

Para comenzar esta segunda nota debemos aclarar rotundamente que el arte (en general, y como tal) no tiene discurso, no constituye un discurso. Esta aclaración ya la he repetido en muchas ocasiones e insisto en ello, insisto porque se ha transformado en 'un sintoma' de críticos y reflexiólogos al respecto del artista y de su producción. El discurso se trata de una estructura, de pensar, de discurrir: lo son la religión, la filosofía, la universidad y sobretodo la política, al producir un modelo de sujeto, de ciudadano y/o de sociedad. El arte al ser de lo singular de cada artista, no produce ningún modelo determinado ni de sujeto ni de sociedad, puede implicar una lectura más o menos acertada de 'la naturaleza', de la sociedad, del sujeto que le toca vivir a cada artista, pero lo fundamental es que va más allá de todo discurso, me he cansado de nombrar a Leonardo o Miguel Angel con respecto al humanismo renacentista, en el lado opuesto Bacon con la caída de dicho humanismo, o sea del ideal de la imagen del cuerpo, etc.etc. O sea, el artista no produce un discurso, produce arte, va más allá del discurso, sino que se lo pregunten a Louise Bourgeois, pese a los cientos de notas sobre su propio psicoanálisis, su obra trasciende el discurso psicoanalítico y atraviesa el objeto, el fantasma y el trauma, a pesar de los críticos, periodistas, curadores que se regodean con comentarios al respecto. El caso de Joan Jonas, si encontramos referentes en filósofos como Foucault, Benjamin, no quiere decir que se reduce 'a su discurso artístico'. La filosofía es sobretodo reduccionista, ya lo dice el propio Bataille, y el arte es extensivo, abre nuevos caminos, ya lo dijo Nietzsche con respecto a la música y Freud con respecto a la literatura.

Escuchando, leyendo las entrevista, conversando con tal crítico o tal otro artista, podemos ir sospechando en las palabras de JJ que el proceso de su obra, en general, tiene que ver con la naturaleza. Así como para Louise Bourgeois tiene que ver con la cosa-objeto como resto del Otro, para JJ tiene que ver con las imágenes de una naturaleza perdida, con los restos que nos deja nuestra visión de la naturaleza. No de una naturaleza salvaje, terrible, destructiva, amenazante, sino una naturaleza a contemplar desde afuera, más allá de la imagen. Mejor dicho utiliza la naturaleza como imagen a contemplar. No conozco profundamente el arte americano, solo algunos de los grandes artistas, que han producido rupturas fundamentales con respecto a la modernidad europea, como Pollock, Cage y más adelante Lynch, que nos muestran no solo la caída de la tranquila representación de las vanguardias, sino el horror de lo que está velado.

JJ, más cerca de Andrea Fraser, y seguramente muchos más, nos quieren mostrar el

anverso, el lado amable, el lado complaciente, en el sentido placentero, simpático. Ella misma se muestra como una señora mayor, simpática, agradable y dialogante con su medio y con los artistas del momento. No hay crítica, crisis, o ruptura ninguna. Es un producto para 'coleccionistas' para fundaciones, para festivales de patrocinio privado, de representación nacional a las bienales, etc. Es un producto, idem que la Fraser, complaciente para un público complaciente.

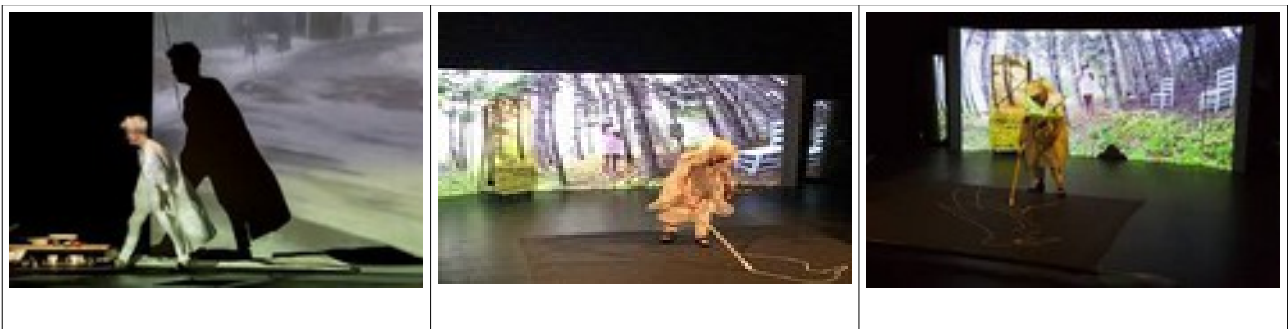
Si quisieramos entrar algo más en esta línea, tenemos por un lado la América de las guerras, de las guerras militares, pero también de la guerra de los sexos -con los hippies, el punk, el rock, etc- las guerras comerciales, financieras; pero por otro las líneas de pensamiento que vienen de Palo Alto, David Tudor y John Cage, por consiguiente de Japon....de Yoko Ono...de aquí a Merce Cunningham....etc. Lo contemplativo, el vacío, la naturaleza, la serenidad ante todo, y aquí nos encontramos con Mark Rothko, incluso con el canadiense Bill Viola, y porque no el americano Robert Wilson. El horror se ha transformado en mística, en una mística del espíritu laico. Se trata de un retorno a la naturaleza para encontrarnos con un espíritu laico, lo oriental en occidente. Por que no nombrar a Frank Lloyd Wright, el gran conciliador de la modernidad que venía de Europa (sobre todo Le Corbusier (que plantea la ruptura total con la historia y la ciudad neoclásica del momento) y la arquitectura que se importaba desde Japon, el diálogo con la naturaleza, los espacios continuos dentro y fuera, etc etc. En la película Luna en Brasil, sobre la vida de Elizabeth Bishop se muestra claramente ese tipo de arquitectura en diálogo con la naturaleza, no imponerse, dejar pasar. Una frase propia de Bishop famosa en la época: "No se trata de vivir el arte sino del arte de vivir."

tercera parte

Después de la visita a la instalación

Fundación Botín/Santander

Septiembre 2016

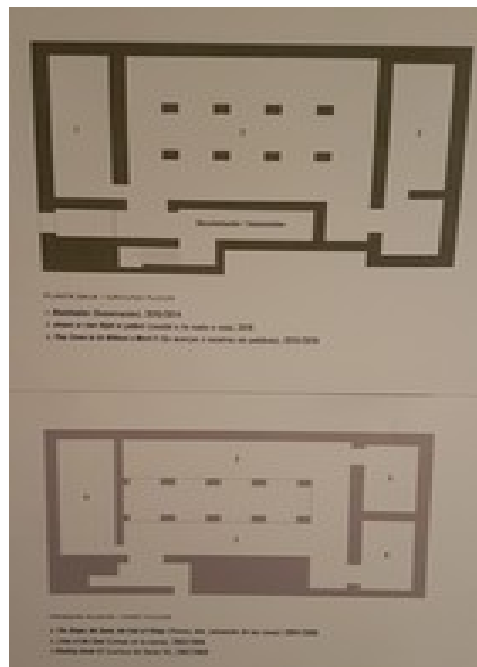

Workshop
archieve
bienales
grandes museos
fundaciones
discursos/dibujos
espejos/pantallas
teatro Noh de Japón

Dos cuestiones claramente diferenciadas y tan importante una como la otra: 1. la obra de la artista, los grandes videos, 2. la instalación de la obra en las salas de la fundación Botín.

Voy a empezar por la segunda cuestión, ya que esta es una serie de notas referidas a viajes y visitas de exposiciones/instalaciones de artistas. En este caso es una selección

de seis obras de JJ que tienen como fecha 2002 al 2016, además de la cronología tienen el sentido de mostrarnos el desarrollo de las obras. Agradecemos al comisario la instalación de las obras en salas cerradas y aisladas una de otra, ya que en la mayoría de las visitas que hemos realizado de obras en video esto crea serias dificultades al espectador. Las obras tienen como duración de 45' a 80' por lo que es necesario sentarse en butacas cómodas, lo que no es así en este caso: o de pie en la primera sala o en banquetas estrechas e incómodas, que dificulta la disponibilidad del espectador, recomendamos encarecidamente tener en cuenta este aspecto, en particular en este caso, no se trata de un recorrido de una a otra, sino de una visión atenta de cada una en particular. Aquí se trata, a diferencia de otros casos, de pantallas de grandes dimensiones, entre el video y el cortometraje, entre la sala de museo y la sala de proyecciones de cine. Además observamos con atención que algunas de las obras se han gravado en video en salas de espectáculos donde los espectadores están sentados en butacas cómodamente observando el desarrollo de la obra. O sea aquí nos queda claro que por un lado es una obra que se realiza en una sala y por otro lado un video gravado de dicha obra.

Planta baja y primera de la sede de la fundación indicando la ubicación de cada video

Las obras son instalaciones/gravaciones realizadas en entidades como bienales (de Nueva York, de Estocolmo, de Venezia, etc.etc.), en grandes museos como La Tate, el MOMa, etc o como en este caso patrocinadas por fundaciones privadas. La realización de la obra, su destino y el patrocinio van a la par, al contrario de la obra de Louise Bourgeois donde se realiza en el taller de la artista durante casi 50 años para luego ser expuesta en galerías y museos. En el caso de LB la difusión de la obra es estrictamente restringida, hacia adentro, se privilegia la obra, en el caso de JJ la difusión de la obra se realiza hacia afuera, por un lado la instalación de la obra y su realización final en video, como conferencias, workshops, sesiones de dibujo, archivo, gravaciones, siempre en público, donde todas estas cuestiones forman parte de la obra misma: ella dando conferencias, debates, dibujando, manipulando materiales, gravando, moviéndose, interactuando con otros personajes, etc. Esto nos lleva a la primera cuestión: ¿Cuál es el objeto de esta obra en grandes dimensiones?

La primera cuestión: La obra de la artista, los grandes videos: Cuando me refiero a grandes dimensiones, quiero señalar que la obra de LB empieza por las pequeñas dimensiones: objetos, esculturas, instrumentos, dibujos, etc, que luego pueden ser una obra en si mismo, o formar parte de una obra (Celdas) en grandes dimensiones, lo que cambia es la escala de la obra, no hay un cambio de pantalla, las pequeñas dimensiones se pueden transformar en grandes y las grandes se podrían reducir en pequeñas. El caso de JJ, es radicalmente diferente, el objeto cosa es totalmente secundario, permite pero no es determinante, el objeto se ha transformado en 'pantalla' . Si en el esquema de construcción del objeto Jacques Lacan dice que el objeto se re-construye mediante pantallas, que son una serie de pantallas que nos permiten (a nivel perceptivo) instalar el objeto (con sus dificultades o fallos), aquí lo interesante es que el objeto de la obra de JJ son las pantallas mismas, las múltiples pantallas permiten ver, velar, desplazar, dibujar, o mover, las múltiples pantallas según la artista realiza la instalación. Incluso la instalación se realiza cada vez, no hay una realización en video totalmente realizada, se realiza cada vez que la artista la instala en un museo, una bienal, etc.

Intentare dar cuenta de la sucesión de pantallas, no digo serie porque una constituyen una serie fija, es aleatorio, ahora una ahora otra, según el caso, de allí sucesión. En todos los casos, al fondo de la sala donde se realiza la actuación, hay una pantalla la llamaré de fondo donde se proyecta un video (primero) con imágenes también sucesivas, quiero decir no construyen un relato escrito fijo, puede ser una u otra. En un segundo momento la artista instalada en un lado de la sala, delante de una mesa con objetos, dibujos, instrumento los está gravando por webcam, también de manera aleatoria o sucesiva, uno detrás de otro, proyectandolos a la 'pantalla de fondo' ahora dibuja, ahora mancha, ahora pinta, ahora corta, etc. En una otra pantalla lateral, en dirección contraria, podemos tener un músico, un percusionista, un pianista, etc que interpreta piezas musicales con el mismo carácter sucesivo, no intenta ilustrar lo que sucede en la sala, ni siquiera complementarlo, el sistema no se cierra, se abre siempre. Luego se abre una nueva pantalla, donde la artista u otros participantes, se mueven manipulan elementos, lo gritan, chillan o sencillamente se desplazan. Todo esto se está gravando y proyectando en 'la pantalla de fondo', a esto pueden aparecer superpuestos en esta pantalla otras imágenes, antiguas actuaciones, dibujos, o actuaciones laterales del escenario: las pantallas se superponen, pero nunca con el sentido de cerrar 'la pantalla de fondo' como obra en video. A esto se agrega que la artista lee determinados textos, la voz de la artista, o de otros lectores, textos que aparecen editados en 'la pantalla de fondo', y por último aparecen los textos subtítulos en castellano, o sea la palabra, la voz, y el texto escrito también son pantallas que forman parte de la obra.

La obra en si, es una sucesión de pantallas, que suceden contantemente, sin principio ni fin predeterminados, lo que se cierra es una grabación XX de la obra para ser proyectada posteriormente en salas de proyecciones de museos, festivales o por supuesto en internet, youtube, congresos, entrevistas, etc. O sea es una obra que se proyecta al infinito. Lo que para mi, por ahora, no me queda claro es que si se proyecta la obra o la artista misma, o si la artista forma parte de la obra en si.

El desarrollo de la obra, en el tiempo: en las primeras obras, que he podido visionar por youtube, las acciones son muy simples, por ejemplo una mujer desnuda se observa con un pequeño espejo, JJ lee un texto, o da una conferencia de prensa, etc, con público o sin público. Insisto no son performance, ya que no tienen los caracteres determinados en el arte de acción (la presencia, lo efimero, etc) , son actuaciones, son preparaciones para actuaciones mucho mas complejas, que vienen del teatro Noh de Jaón, o de la danza contemporánea americana (Merce Cunningham y otros ver nota en

<http://www.geifco.org/actionart/actionart02/nmAU/nmau.htm>). Así en el desarrollo de las obras, de las salas de la fundación, se confirma esto, las primeras ya complejas, mantienen todavía la idea de la sucesión de pantallas de la arquitectura japonesa, de los abanicos del Noh, pero ya en 'Forma, olor, sensación de las cosas 2005/2006' se trata de la construcción de un espectáculo en grandes dimensiones: las pantallas, los personales, las coreografías como patituras, la no-relación de una pantalla con otra, quiero decir que los personajes también actúan de pantallas, la gran pantalla de fondo, para que todo esto, sucesivamente, sea filmado desde el punto de vista de un realizador/pantalla, también el realizador de la obra/video es una pantalla. ¿Para qué? Para que el espectador también se transforme en una pantalla.

Luego de la visita, lo más detenidamente posible, que me permitió mi cuerpo, sostengo que no se trata de ningún discurso: ni de la naturaleza, ni de la mujer, ni de la obra de arte, es solo una metonimia de imágenes sucesivas, y de pronto se produce un corte, y aparecen en la pantalla de la sala los títulos de la obra: lugar de realización, artista, nombre de la obra, fecha y demás. Y de una obra a otra me pregunto donde está la metáfora, no puede darse por que en el aparato del lenguaje la metáfora implica obligatoriamente no solo una falta, un cambio de registro, sino además un cierre, aquí ni siquiera el nombre de la obra: líneas de arena, forma, color sensación de las cosas, implican un nombre, son una manera de denominar. La denominación ocupa el lugar del nombre, donde la sucesión de cosas, de pantallas, ha ocupado el lugar de La Cosa. Así como en la obra de Louise Bourgeois La Cosa, la cosa fantasmática, se instala mediante las celdas, las celdas con escenas de un fantasma de tejer/destejer, de textura, aquí en la obra de Jane Jones, el fantasma se ha hecho realidad, realidad de las cosas, de cosas banales: canicas, cortar y pegar, manchas, bastones para saltar, etc etc. La Cosa se ha fragmentado, se ha hecho 'cosita', el texto se ha transformado en palabras de cortar y pegar.

Alberto Caballero, Barcelona septiembre del 2016