

ARTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA COLECCIÓN NORTE

TEXTO RUTH MÉNDEZ PINILLOS / FOTOS ARCHIVO

EL ENCUENTRO ENTRE ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA HA DADO VALIOSAS PIEZAS ARTÍSTICAS A LO LARGO DE LA HISTORIA. EJEMPLOS DE ESA ALIANZA –CONFLICTIVA, MUCHAS VECES INCOMPRENDIDA Y CUESTIONADA, PERO QUE SIEMPRE HA EXPANDIDO EL MUNDO CREATIVO– SE PUEDEN APRECIAR EN LA COLECCIÓN NORTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO A TRAVÉS DE LAS OBRAS DE TONY OURSLER, YASUMASA MORIMURA, LILIANA PORTER, JUAN LÓPEZ Y AMPARO SARD.

Nos encontramos inmersos en una nueva era en la que ciencia y tecnología han tomado irreversiblemente las riendas del desarrollo y han cambiado, además de nuestro presente, el futuro que imaginamos. En el ámbito que nos ocupa, el de las artes plásticas, las nuevas tecnologías hacían presagiar la irrupción de diferentes e innovadoras formas de hacer arte y, por ello, el abandono de los formatos *tradicionales*. Pero lo cierto es que haciendo un rápido repaso a la historia del arte comprobamos que, en realidad, la ciencia ha estado siempre ligada al arte y, así, desde las primeras experimentaciones matéricas con pigmentos y veladuras realizadas por los humanistas el arte ha evolucionado de la mano de la misma *tecnología* que amenazaba su existencia. Es decir, hablamos de un proceso ya antiguo y asumido, de una comunión arte-ciencia no lesiva o, lo que es lo mismo, de una tecnología

que acaba siendo complementaria y potenciadora de la creatividad artística. Por ello, la perspectiva de un nuevo arte impregnado de nuevas tecnologías hiperdesarrolladas no tiene por qué asustarnos.

PRIMEROS CONFLICTOS. Con la aparición de la fotografía, una de las primeras *nuevas tecnologías* aplicadas al arte, surgen históricamente los primeros conflictos entre ciencia y expresión artística; se produce el enfrentamiento entre la máquina y la razón aunque, finalmente, la introducción del elemento mecánico en la escena artística cambiará radicalmente la manera de ver las cosas y, además, conseguirá grandes avances para la historia del arte: se libera a la pintura de su función representativa y quedan sentadas las bases para el posterior desarrollo cinematográfico.

LA AGITACIÓN DE LOS MEDIOS. Si hemos de destacar un periodo verdaderamente determinante en el desarrollo de nuevas vías de expresión en el arte es el vivido en la década de los 60. La agitación social y política, la influencia de los medios de comunicación en los artistas y el avance tecnológico a gran escala provocarán la rebelión contra los formalismos imperantes en el campo artístico; se rompen las barreras entre las disciplinas artísticas y se crean nuevas tendencias: germinan las primeras instalaciones (en vez de pinturas o esculturas) y *performances* (en vez de fotografías). Precisamente la *performance*, el arte más interdisciplinar e ignorado por la historia del arte, será uno de los más influyentes para la implantación de los soportes tecnológicos al incorporar un nuevo medio llamado vídeo que a

crea así *The file room*, un archivo digital de uso comunitario sobre los casos de censura cultural en el mundo. Entran en juego conceptos como la interacción o la virtualidad y se sientan las bases para experimentaciones sucesivas que darán lugar al arte interactivo, el net.art, las mediaperformances, etcétera, nuevos modelos, en definitiva, que cuestionan otros más tradicionales o museísticos reivindicando un arte innovador y atípico, por otro lado, más accesible y menos mercantilista.

LA ACTUALIDAD. Los nuevos medios tecnológicos, electrónicos o digitales, mejorados día a día, continúan siendo incorporados por los artistas como útiles de trabajo con los que adaptarse a las nuevas necesidades. El formato, aunque supone una parte esencial de la obra y

JUAN LÓPEZ *PARA TU TARA*. 2006.
VÍDEO, 5', ED.: 4/5 + P.A.

la larga será trascendental. Determinantes en este aspecto serán las contribuciones de figuras como Wolf Vostell o Name June Paik y en la actualidad parecemos asistir a una nueva corriente femenina con *performers* de la talla de Marina Abramovic¹.

LA ACCESIBILIDAD DEL ARTE. La aparición de la cámara digital en los 90, un elemento más manejable y económico que la fotografía tradicional, supuso una nueva revolución y los desarrollos de tecnologías digitales generaron un nuevo salto evolutivo en la práctica artística. Surgen nuevos canales de producción de arte y las obras comienzan a combinar el vídeo, los ordenadores, el sonido, la red y la fotografía modificando inevitablemente la experiencia visual de los espectadores. En 1994, artistas como Muntadas² comienzan a experimentar con la tecnología digital y la interacción en la red; se

nunca es casual, ha de ser considerado como el medio empleado para expresar ideas y la tecnología visual definida como un conjunto de medios diseñados tanto para ser contemplados en sí mismos como para potenciar nuestra visión natural- será la herramienta que nos ayude a mejorar nuestra percepción sobre la obra de arte.

Al igual que la tecnología la historia del arte avanza de manera vertiginosa y se ramifica buscando nuevas vías de desarrollo y vertientes que explorar, implantando nuevos lenguajes que para nuestro lento *software* resultan en ocasiones algo confusos. De este modo, factores como la interacción, la colectividad, la interactividad o la accesibilidad parecen aún algo lejanos. No obstante, la mayor problemática generada por las nuevas tecnologías aplicadas al arte radica en encontrar el equilibrio, en no permitir que prevalezca el factor tecnológico sobre el artístico para que, de este modo, no caigamos

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA COLECCIÓN NORTE

En la Colección Norte de Arte Contemporáneo encontramos muchos ejemplos de artistas que se mueven dentro del terreno fértil de la creatividad optando por el empleo de las nuevas tecnologías como vías de expresión. Destacamos a continuación algunos de ellos:

· TONY OURSLER

(*Glob*, 2004. Instalación).

Artista y performer norteamericano, es considerado una de las mejores figuras del panorama contemporáneo. Funda a finales de los setenta The Poetics, un grupo que experimentará con nuevas herramientas de expresión combinando la *performance*, la música vanguardista, la danza, el teatro y la imagen. Recurrente en su obra será la crítica social y de los medios de comunicación. La aparición en los noventa de los proyectores LCR de pequeñas dimensiones permitió a Oursler proyectar imágenes en movimiento sobre sus conocidas "cabezas parlantes" a las que incluye el sonido de gemidos y monólogos de actores profesionales para tratar la temática de las enfermedades psicológicas.

· YASUMASA MORIMURA

(*An inner dialogue with Frida Kahlo*, 2001. Vídeo).

Artista japonés de reconocimiento internacional. A través de un proceso de apropiación de la obra de arte realiza una doble crítica: por un lado cuestiona el valor de la obra de la que se ha convertido en protagonista; y por otro, desde su posición de artista oriental, denuncia la globalización impositiva de las sociedades occidentales.

· LILIANA PORTER

(*Fox in the mirror*, 2007. Vídeo).

Artista argentina multidisciplinar de gran proyección internacional; trabaja con fotografía, vídeo, collages, esculturas e instalaciones. Sirviéndose de juguetes, soldaditos, porcelanas

o souvenirs, crea historias en las que las diminutas figuritas funcionan como pequeños iconos que entablan diálogos y nos cuentan un mundo en apariencia sencillo pero con un trasfondo cargado de connotaciones político-sociales.

Por último, cabe destacar la calidad de las obras de dos jóvenes artistas que recientemente se han incorporado a la Colección Norte de Arte Contemporáneo: la obra de

TONY OURSLER. *GLOB*. 2004.
FIBRA DE VIDRIO, PROYECTOR Y REPRODUCTOR DE DVD.
117 X 117 X 68 CM.

JUAN LÓPEZ (*Para tu tara*, 2006. Vídeo), una pieza efímera que queda registrada en formato vídeo y en la que sirviéndose de materiales de desecho modifica un espacio para transmitir un mensaje claro a la sociedad; y la pieza *Error (2)*, 2008, de AMPARO SARD, un vídeo performativo asfixiante y angustioso que no deja indiferente al espectador.

LILIANA PORTER. *FOX IN THE MIRROR*. 2007.
BETACAM TRANSFERIDO A DVD, 6'20'', ED.: 6/8.

en el dique seco creativo sin más valor que el puramente formal.

Teniendo en cuenta que cada vez pasamos más tiempo delante de una pantalla, del tipo que sea, y de la familiaridad de este formato como elemento común en nuestro entorno, no debería resultarnos extraña su utilización como soporte. Pero la realidad es que aún hoy en día formatos ya tradicionales como la fotografía son cuestionados y el vídeo, que no deja de ser imagen en movimiento y cuenta con una larga historia de más de 40 años, es criticado y parece ser el gran incomprendido de las salas expositivas.

Entendamos si se prefiere la pantalla como lienzo, la cámara como pincel, los fotogramas como bocetos... y ante todo tengamos claro que el soporte escogido no define el arte ni determina su valor. Si los nuevos avances llegaran en algún momento a suponer la extinción de los modelos anteriores habría que comenzar dejando

AMPARO SARD. *ERROR (2)*. 2008.
DVD, 6', ED.: 9.

fuera de juego a grandes genios de la historia del arte. Aún así el recelo es inevitable y las nuevas tecnologías aplicadas al arte parecen ser la asignatura pendiente por cuestionadas e incomprendidas.

En *Madame Bovary* de Gustav Flaubert la protagonista decía: "El futuro nos tortura y el pasado nos encadena, e ahí por qué se nos escapa el presente". Mientras continúe la incertidumbre e impere la susceptibilidad con respecto a las nuevas tecnologías aplicadas al arte no conseguiremos avanzar al paso de la historia del arte y, aún teniendo los medios a nuestra disposición, optaremos por una visión parcial de la realidad artística. Si nos aferramos a los modelos más asequibles para nuestra comprensión estaremos desechando la posibilidad de acceder a una nueva forma de actividad cultural más acorde con nuestro tiempo. Entonces, mejor no esperemos a que, tal vez en un futuro, otros realicen el esfuerzo de comprender nuestro presente. ■

NOTAS

1. Marina Abramovic. *Entering the other side*, 2005. Fotografía resultado de la *performance* realizada por la artista en el Museo Guggenheim de Nueva York. Colección Norte de Arte Contemporáneo. Adquisición: ARCO 2008.

2. Antoni Muntadas. Serie *Quejas*, 2007. Colección Norte de Arte Contemporáneo. Adquisición: Artesantander 2008.

ART AND NEW TECHNOLOGIES IN THE COLECCIÓN NORTE

THE UNION OF ART, SCIENCE AND TECHNOLOGY HAS GIVEN RISE TO VALUABLE WORKS OF ART THROUGHOUT HISTORY. EXAMPLES OF THIS ALLIANCE, A CONFLICTIVE AND SOMETIMES MISUNDERSTOOD AND QUESTIONED UNION, WHICH, HOWEVER, HAS ALWAYS EXPANDED THE CREATIVE WORLD, CAN BE SEEN IN THE COLECCIÓN NORTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO (THE 'NORTE MODERN ART COLLECTION') THROUGH THE WORKS OF TONY OURSLER, YASUMASA MORIMURA, LILIANA PORTER, JUAN LÓPEZ AND AMPARO SARD.

We are immersed in a new era in which science and technology have irreversibly taken charge of development and have changed, in addition to our present, the future that we imagine. In the field of interest to us, that of the plastic arts, new technologies foreboded an inrush of different and innovative ways of creating art and, as a result, a neglect of the *traditional* formats. But the fact is, a brief review of the history of art shows us that, in reality, science has always been connected to art and, since the first material experimentations with pigments and glazes made by the humanists, art has evolved hand in hand with the very *technology* that threatened its existence. Basically, we are talking about an old and well-established process, a communion between art and science or, in other words, technology which ends up complementing and stimulating artistic creativity. Consequently, the prospect of a new art form impregnated with new hyper-developed technologies should not frighten us.

EARLY CONFLICTS. With the appearance of photography, one of the first *new* technologies applied to art, the first conflicts in history between science and artistic expression emerged. A clash between the machine and human reason came about, although, in the end, the introduction of a mechanical element into the art scene radically changed the way in which things are seen and, in addition, led to great advances in the history of art: painting was liberated of its representative function and the foundations for subsequent cinematographic development were laid.

UNREST IN THE MEDIA. A truly decisive period in the development of new channels of expression in art was experienced in the 1960s. Social and political unrest, the influence of the media on artists and large-scale technological progress were responsible for inciting a rebellion against the formalism prevailing in the art world; the barriers between artistic disciplines were dismantled and new trends were created: the first installations (in place of paintings or sculptures) and performances (instead of photographs) were conceived. Performance art, the most interdisciplinary art-form and the most widely ignored by the history of art, became one of the most influential in the introduction of technology when it incorporated a new medium called video, which in the long run would prove to be of great significance. Also decisive in this aspect were the contributions of artists such as Wolf Vostell and Name June Paik, and currently we seem to

be witnessing the emergence of a new trend of female artists, with performers of the stature of Marina Abramovic¹.

THE ACCESSIBILITY OF ART. The appearance of the digital camera in the 1990s, a more user-friendly and cheaper element than traditional photography, gave rise to a new revolution, and the digital technologies created a new evolutionary leap in artistic practice. New channels of production in art emerged and works of art are starting to combine video, computers, sound, the Internet and photography, which inevitably change the visual experience of the spectators. In 1994, artists such as Muntadas² started to experiment with digital technology and Internet interaction by creating *The File Room*, a digital archive for communal use on the cases of cultural censorship around the world. Concepts such as interaction and virtuality come into play and the foundations were laid for successive experiments that would give rise to interactive art, net.art, media performances, etc, new models, basically, which bring into question other more traditional and gallery-oriented models, laying claim to an innovative and atypical art form which is also more accessible and less market driven.

THE CURRENT SITUATION. The new technological, electronic or digital mediums, which are constantly being improved, continue to be incorporated by artists as tools used to adapt to the new needs. The format, although an essential part of the work and never happening by chance, must be seen as the medium used to express ideas, and visual technology (defined as the mediums designed both to be watched and to improve our natural view) will be a tool that helps us to improve our perception of the work of art.

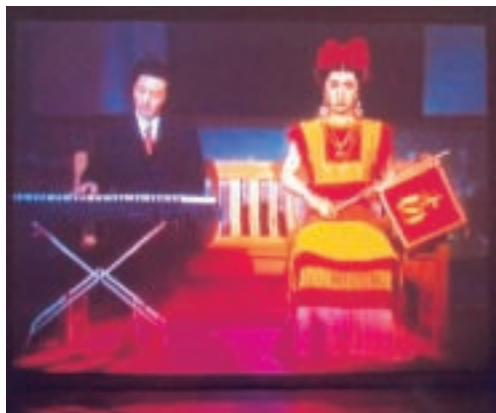
Like technology, the history of art progresses at a dramatic pace and branches out in search of new ways to develop and aspects to explore, introducing new languages which to our slow *software* can sometimes appear a little confused. Thus, factors such as interaction, community, interactivity and accessibility still seem a little distant. However, the biggest problems created by the new technologies applied to art lie in finding a balance, in preventing the technological factor from predominating over the artistic element, so that we avoid falling into a creative black hole without any value other than the purely formal.

Considering that we are spending more and more time in front of a screen of some kind and the familiarity of this format as a

common element in our environment, its use as a medium for art should not come as any surprise. But the reality is that, even today, formats that are now traditional such as photography are brought into question, and video, which remains an image, but in movement, and has a history of over 40 years, is criticised and seems to be the most misunderstood medium in the galleries.

Let's try to understand those who favour the screen over the canvas, the camera over the paint brush, stills over sketches... and above all let's be clear that the chosen medium does not define the art nor determine its value. If at some point the new advances led to the extinction of the previous models, we would have to start by leaving out great geniuses in the history of art. Even so, distrust is inevitable and the new technologies applied to art seem to be the unresolved matter, questioned and misunderstood.

In *Madame Bovary* by Gustav Flaubert the protagonist said: "The future tortures us and the past has us chained; that is why we miss the present". While the uncertainty continues and touchiness prevails when it comes to new technologies applied to art,

YASUMASA MORIMURA. *AN INNER DIALOGUE WITH FRIDA KAHLO*. 2001. DVD, 62', ED.: 5/10.

we will not be able to advance in time with the history of art and, even though we have the means at our disposal, we will opt for a partial view of the artistic reality. If we cling on to the models that seem more feasible to our understanding, we will be neglecting the chance to access a new form of cultural activity that is more in keeping with our times. So, it would be better not to wait for others to, some time in the future perhaps, make the effort to understand our present. ■

NOTAS

1. Marina Abramovic. *Entering the other side*, 2005. Photograph resulting from the performance by the artist at the Guggenheim Museum in New York. Norte Modern Art Collection. Acquisition: ARCO 2008.

2. Antoni Muntadas. *Quejas* series, 2007. Norte Modern Art Collection. Acquisition: Artesantander 2008.

NEW TECHNOLOGIES IN THE NORTE COLLECTION

The Norte Modern Art Collection includes many examples of artists who work within this fertile field of creativity, choosing to use new technologies as expressive channels. Here are some of them:

· TONY OURSLER

(*Glob*, 2004. Installation).

American artist and performer, considered to be one of the best on the contemporary scene. In the late seventies he founded The Poetics, a group that would experiment with new expressive tools, combining performance art, avant-garde music, dance, theatre and image. His works are often a critique of society and the media. The appearance in the 1990s of small LCD projectors allowed Oursler to project images in movement on his well-known "talking heads", to which he adds the sound of groans and monologues by professional actors, examining the subject of mental illness.

· YASUMASA MORIMURA

(*An inner dialogue with Frida Kahlo*, 2001. Video).

Japanese artist of international renown. Through a process of appropriating works of art, Morimura establishes a critique on two levels: on the one hand he questions the value of the work of art that he has become the protagonist of, and on the other hand, as an oriental artist, he denounces the overbearing globalisation of Western societies.

· LILIANA PORTER

(*Fox in the mirror*, 2007. Video).

Multidisciplinary Argentine artist, well-known internationally; works with photography, video, collages, sculptures and installations. Using toys, toy soldiers, chinaware and souvenirs, Porter creates stories in which the figurines act as little icons that strike up dialogues and tell us about a world that appears to be simple but has an undercurrent full of social-political connotations.

Lastly, the quality work of two young artists who have recently been incorporated into the Norte Modern Art Collection is worth noting: the piece by JUAN LÓPEZ (*Para tu tara*, 2006. Video), an ephemeral work recorded in video format in which, using waste materials, he modifies a space to transmit a clear message to society; and the piece *Error (2)*, 2008, by AMPARO SARD, an asphyxiating and anguished performative video that will not leave the spectator feeling indifferent.