

Videoarte y Videowestern Segunda Jornada (y 2)

Federico Utrera

Almería en Corto (2013)

Julian Rosefeldt (Videografía)

- Trilogía del Fracaso (2005):

1- The Soundmaker

- Consta de tres pantallas. Mientras que las dos exteriores muestran a un productor de sonido a partir de dos perspectivas de cámara diferentes en su estrecho e improvisado estudio de sonido, la pantalla central muestra la escena en la que se producen sonidos. El actor en esta secuencia de la película -la misma persona que el Soundmaker- apila todos los muebles en el centro de su apartamento de una habitación. La suposición de que la película trata sobre **un director de cine que está produciendo el sonido de su película con los medios más sencillos disponibles** comienza a vacilar ya que los dos protagonistas de repente salen de su habitación por un momento y desaparecen de la vista de la cámara. Parece como si los dos hubieran intercambiado lugares. ¿El Soundmaker ahora de pie en el apartamento y la otra persona en el estudio de sonido? **¿Por qué la persona del apartamento pone cuidadosamente los muebles apilados como si fuera a mudarse a otro lugar?** No se sabe si la acción determina el sonido o si es quizás la inversa. Cada vez más, **todo se convierte en surrealista**. Rosefeldt aquí hace uso del proceso cinematográfico del dollying, viajando la cámara lentamente hacia adelante y hacia atrás. Él casi completamente **se abstiene de recortes narrativos**. Así que sus protagonistas aparecen inevitablemente atrapados en **el círculo absurdo de sus acciones monótonas**. Tanto **The Soundmaker** (35 m.) como **Stunned Man** (32 m.), la segunda parte de la trilogía del fracaso) [...] pueden ser interpretados como **una filosofía de imágenes en movimiento**. Compleja y con **ingenio satírico**, reviven el mito existencial de Sísifo y reflexionan sobre el propio medio. (Sonambiente, Berlín 2006)

Julian Rosefeldt (Videografía)

Trilogy of Failure (2005) (trilogía del fracaso)

- 1- “The Soudmaker”

Julian Rosefeldt (Videografía)

- 2- El hombre aturdido (2005)

Trilogy of Failure (2005) (Trilogía del fracaso)

- 2- *“Stunned Man”*

3- El Perfeccionista (2005)

- Es la tercera parte de la “Trilogía del Fracaso”, una serie de instalaciones que tienen que ver con el **inútil esfuerzo de la gente por tener el control de las cosas**. Se trata de una instalación de vídeo de tres canales (25 m.) que muestra en la pantalla izquierda a **un hombre atrapado en una inspección permanente de un paracaídas**. En lugar de salir y volar, este trabajo se convierte en **un acto obsesivo**: el paracaidista se ha convertido en **Sísifo**. Paralelo a esto, en la pantalla de la derecha, el mismo actor **simula el lanzamiento del paracaidista en casa desde su tabla de planchar**. La **ridiculez** del hombre tumbado sobre el frágil aparato doméstico es subrayada por una **máquina de humo** que, de repente, no se puede desactivar. Entonces una **turbina de avión se precipita sobre la habitación**, mientras que en la pantalla izquierda **una tormenta comienza a soplar** sobre el hombre a su paracaídas inflado. La imagen central de la instalación permanece en silencio: en una cabina de avión, **un piloto acciona una multitud de interruptores con su mano experta, pero sin ningún resultado apreciable**. Rosefeldt subraya lo **absurdo de los procesos automáticos** y del **comportamiento compulsivo**: el sueño de volar se tambalea sobre el vacío del ritual. Sísifo se vuelve Ícaro.

(Platform China Contemporary Art Institute, 2007)

Trilogy of Failure (2005) (Trilogía del fracaso)

3- *"The Perfectionist"*

Julian Rosefeldt (Videografía)

- Asylum (2005)
- **Indios vendedores de flores, turcos recogiendo basura, cocineros chinos y prostitutas tailandesas:** Julian Rosefeldt (nacido en 1965 en Munich) se enfrenta a los espectadores en su vídeo “Asilo” (14 m.) con las **estereotipadas visiones europeas sobre los extranjeros y las minorías étnicas**. En sus cuadros vivos seductoramente opulentos, **exagera y parodia concepciones populares sobre los roles y profesiones**, mientras que incorpora a sus protagonistas en **escenas extrañamente surrealistas en contextos rituales**. Como el título del vídeo sugiere, las secuencias oscilan entre **la seguridad y la locura** y, finalmente, entre **la xenofilia y la xenofobia**, lo que obliga al espectador a reflexionar sobre la realidad de la **migración** y su presentación en los **medios de comunicación**.

(Art Book.com).

Clown (2005)

- *Payaso (21 m.)*, el vídeo de Julian Rosefeldt, **se desarrolla en medio de una densa selva tropical** donde, desde la lejanía, un payaso aparece trepando por el camino pedregoso de un río, desapareciendo dentro y fuera del mismo para aparecer de nuevo en el bosque. **La explotación de la figura abiertamente teatral del clown como agente absurdo de la condición humana**, *mise-en-scène* de Rosefeldt, acentúa la incierta conexión entre lo absurdo deliberado de la situación y **la apatía en que se desarrolla el evento**, donde el vestuario y el ambiente extremo (el bosque) actúan como un **doble disfraz**.
- Este artista y experto arquitecto con sede en Berlín considera este trabajo como el epílogo de su *trilogía* épica fílmica "*Fracaso*" (2004-06), donde analizó las estereotipadas actividades cotidianas mediante una surrealista (de) construcción del **comportamiento compulsivo**, convirtiendo la familiaridad de las acciones normales en un **inesperado absurdo**. A la manera de Beckett, sólo los personajes de Rosefeldt pueden entender lo que está ocurriendo: **sus torpes acciones cuestionan los rituales de la vida y su significado (o sinsentido)**. En una línea similar, el humor de esta nueva instalación de pantallas múltiples está representado por **una figura que lucha por encontrar el equilibrio, ya que forja su destino a través de un difícil camino**.
- El payaso, un símbolo familiar presente en el arte contemporáneo en la obra de Bruce Nauman, Paul McCarthy y Cindy Sherman, por nombrar algunos otros, es, para Rosefeldt, una **metáfora que posee la función de interrogar el papel del artista como un Sísifo proveedor de entretenimiento**, trabajando en un escenario que es una **caricatura de situaciones incómodas e inciertas**. Pero esto es también un retrato alegórico universal de una imagen icónica que parafrasea a un maestro de la sátira como Groucho Marx: **"la risa es como la aspirina, pero dos veces más rápida."** (Max Wigram Gallery)

Julian Rosefeldt (Videografía)

- Clown (2005)

“The Lonely Planet” (2006)

- *The Lonely Planet** (32 m.) desafía al espectador a reflexionar sobre cómo la sociedad forma estereotipos visuales. Una sola pantalla muestra como un **“mochilero”** **recorre toda la India**, interpretado por el propio Rosefeldt. Su viaje le lleva a ver desde **motivos románticos** a los **barrios bajos de Bombay**. Aquí, la escena cambia repentinamente de un relato ficticio a la realidad de la escena fílmica: **el turismo** emerge como intérprete entre cámaras y focos, **la metrópoli sucia** da paso a la atmósfera artificial e ilusoria en el set. Una supuestamente auténtica **India vuelve al reino de Bollywood**, que culmina con una interfaz musical de la película. Por último en este meta-nivel, **los actuales clichés indios** del caos, kitsch y call-center se disuelven en una coreografía surrealista.

(Platform China Contemporary Art Institute, 2007)

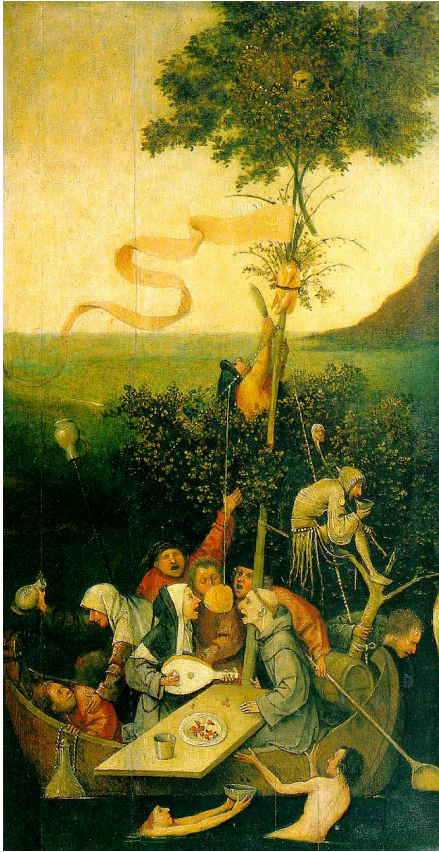
- ***Guías de viaje para dolescentes. (El Planeta Solitario)**

Julian Rosefeldt (Videografía)

- Lonely Planet (2006)

La Nave de los Locos (2007)

"Este trabajo," escribió Stephan Berg, "es sucinto, **evita la corrección política** y juega con los vocabularios del **kitsch, la incorrección, y la exageración**. Demuestra lo que realmente significa **distorsionar** -en el mejor sentido de la palabra- **el mundo** hasta un punto en que ya no es reconocible".

“La producción del vídeo “La nave de los locos” (7 m.) fue rodada en el jardín del **Castillo de Sacrow en Potsdam**. El castillo y los jardines fueron diseñados por el ingeniero **Peter Joseph Lenné** para los **reyes de Prusia** y albergaron a personajes como el escritor romántico **Friedrich de la Motte Fouqué** y el compositor **Felix Mendelssohn**. Durante la época nazi fue la sede de los funcionarios y oficiales a cargo de los bosques estatales. Bajo el régimen de la Alemania del Este sirvió como escuela para entrenar a los perros aduaneros. La **niebla** y la **escena iluminada por la luna**, evoca el escenario de una ópera romántica: dramática, misteriosa, y wagneresca”
(Hatje Cantz Collector’s Editions)

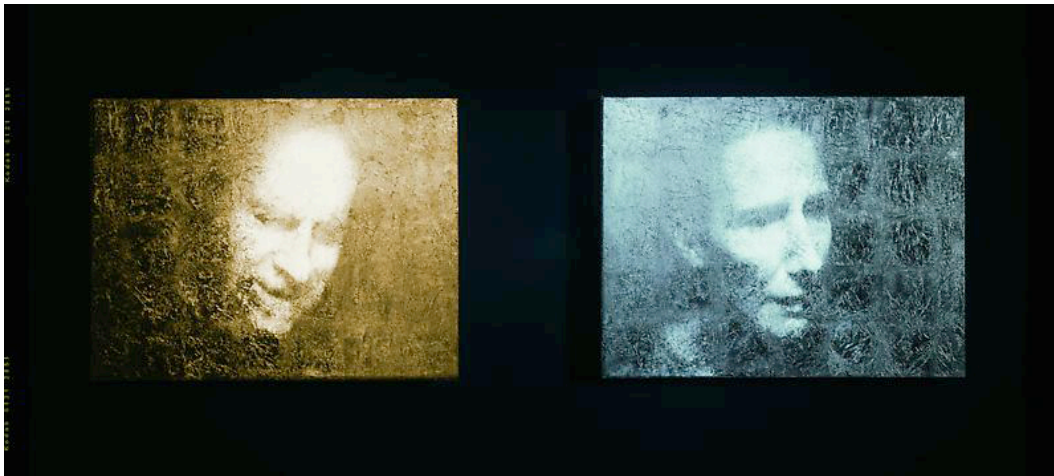
Julian Rosefeldt (Videografía)

- The Ship of Fools
(2007)

“Soldado desconocido” (2007)

- 1-channel video
colour, mute
shot in HDV
aspect ratio 4:3
1 min loop

“Unspoken” (Mudo). Bill Viola, 2001

Julian Rosefeldt (Videografía)

- Unknown Soldier
(2007)

“Requiem” (2007)

- La conciencia social ha llegado a engendrar recientemente el **cinismo de algunas multinacionales que recogen el estandarte de la responsabilidad social como medio para la venta de productos para el consumidor**. Pero la conciencia social en las exposiciones de Rosefeldt parece genuina. Tomemos por ejemplo el “Réquiem” de 2007 (12 m.), una instalación con cuatro pantallas filmadas en VHD y transferidas a DVD. **El sonido de la motosierra está ausente, pero el ruido por la caída de árboles en el Amazonas es ensordecedor**. Rosefeldt afirma que **padeció la fiebre del dengue** durante este rodaje en el Amazonas, pero él se las arregló para capturar algunas imágenes de los hombres que se ganan la vida **con la tala de árboles**. Del rodaje obtuvo fotografías plasmadas con una impresión “lambda” (digital). (White Hot Magazine)

Julian Rosefeldt (Videografía)

- Requiem (2007)

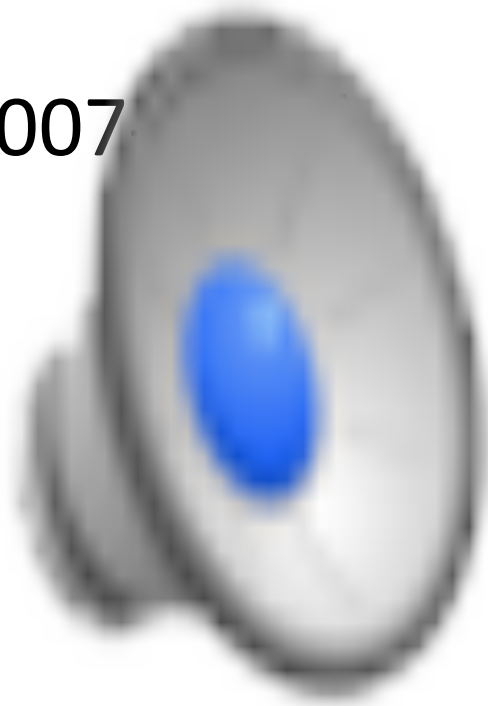

“La inauguración” (2007)

- La obra de Rosefeldt, *La inauguración* (5 m.), es un homenaje a la **estructura espiral del Guggenheim**. Filmó un grupo de tipologías humanas del mundo del arte en la **inauguración de una galería**, que transforma en lo que parece un **tumultuoso paseo por un tubo de la risa**. *La inauguración*, la lámpara de araña en cristal sobre la que se proyecta, y la propia claraboya o tragaluz del Guggenheim **se incorporaron todas digitalmente en la película**. Rosefeldt se reservó irónicamente el derecho a exponer *La inauguración* después de que el Museo estrenase el thriller policíaco *La Internacional* (“*Dinero en la sombra*”, filmada en una réplica del museo), así como una serie de fotografías que tomó del rodaje y que “conducen a ninguna parte” y a otras paradojas visuales.
- “Mi sueño era rodar mi propio proyecto cinematográfico allí **antes de que destruyeran el set de rodaje**”, dice Rosefeldt con una sonrisa. “Hubiera girado en torno a esa megalomanía artística que dice: **“Nunca mostraré mi trabajo en cualquier museo del mundo”**, así que **¡voy a construir mi propio Guggenheim!**” (Art News)

Julian Rosefeldt (Videografía)

- The Opening (2007)

“Cambio de turno” (2008)

- La instalación de cuatro pantallas sincronizadas “The Shift” (66 m.) tiene **una puesta en escena “retro-futurista”** que en primer término recuerda a películas de ciencia ficción como “2001: A Space Odyssey” (1968) de Kubrick o “Solaris” (1972) de Tarkovsky. De hecho algunos planos fueron rodados en el interior de una antigua **cápsula de un laboratorio espacial** usada en varias misiones. Los planos con **espacios claustrofóbicos** en los que el orden aséptico y distante de la arquitectura y la tecnología se convierten en **metáfora de relaciones de control y poder** a diversos niveles, se alternan con imágenes que despliegan de un modo tan ceremonioso como ritual, **retóricas del trabajo en un mundo industrializado**. En ellas, un personaje solitario se nos muestra bajo un punto de vista compositivo que relacionamos con la estética romántica de lo sublime.
- Como sucede en otros trabajos de Rosefeldt como “The Ship of Fools” (2007), la belleza de las imágenes se ve mitigada por una **extraña amenaza que se respira en el ambiente** y en los **rituales cotidianos** y otros signos de normalidad: un paquete de cigarrillos cerca de un cenicero lleno, café borboteando en una máquina, restos de snacks sobre una mesa; se alternan contactos inexplicables y comportamientos ambiguos o no completamente racionales del personaje protagonista...

(Da2 Salamanca)

Julian Rosefeldt (Videografía)

- The Shift (2008)

“Mi hogar es una tierra oscura y en las nubes colgada” (2011)

- La video instalación creada por Julian Rosefeldt para la exposición “¿Cómo es lo alemán?” se ocupa de un aspecto central de la mitología alemana: **el bosque**. Diferentes escenarios y conceptos tradicionales del bosque se combinan en un argumento de una película que **cultiva deliberadamente la confusión y evita la construcción de un arco narrativo convencional**.
- "A raíz de la invitación a participar en “¿Cómo es lo alemán?” me interesé sobre todo en la cuestión de la medida en que **mis propios sentimientos ambivalentes hacia mi patria están vinculados a sus paisajes** y la medida en la que la imagen del **paisaje asociado a Alemania desempeña un papel en la idea de lo que es "típicamente alemán"**, que incluye tanto características negativas como positivas: una Alemania trabajadora, pedante, ordenada, de miras estrechas y poco flexible, melancólica, que se odia a sí misma, etc”.
- Con el fin de crear su instalación de cuatro canales (30 m.), Julian Rosefeldt se sumergió en la historia cultural del bosque. Las obras que consultó incluyen la “Germania” de Tácito (Año 98) o la poesía y la literatura romántica del bosque en temas tales como la silvicultura, la utilización de los bosques como una metáfora y su instrumentalización ideológica.

Museo Judío de Berlín

Julian Rosefeldt (Videografía)

- My home is a dark and clod-hung land (2011)

American Night (2009)

