

REVISIÓN GENERAL SOBRE LA VIDEOCREACIÓN EN MÉXICO

Ana Sedeño ¹

Resumen

Se ha realizado una revisión histórica por la historia de la creación artística en el medio videográfico en México. Se citan las más importantes fases del fenómeno, los artistas que han ayudado a desarrollar el medio y sus obras más relevantes.

A pesar de que su nacimiento se produce tardíamente, nombres como Pola Weiss, pionera del videoarte en México, se colocaron pronto junto a otros como Nam June Paik o Shigeeko Kubota.

En los ochenta, Andrea di Castro o Ulises Carrión, junto a Rafael Corkidi, crearon las primeras plataformas de encuentro entre videoastas y se desarrolló el video militante.

Durante los noventa y hasta la actualidad, destacan artistas como Esteban de la Monja, Eduardo Meléndez, Ximena Cuevas, Sarah Minter, Fernando Llanos, Héctor Pacheco o Israel Martínez.

Por otro lado, se nombran los festivales, bienales y certámenes como la Muestra *Transitio MX* o la exposición *Videografías Invisibles*.

Abstract

It has made a historical review of the history of artistic creation in Mexico in the video. It cited the most important phases of the phenomenon. Names mentioned are the main, who helped in developing this artistic expresión, and their work is the most relevant.

Although his birth was delayed, names like Pola Weiss, a pioneer of video art in Mexico, will soon be placed alongside others like Nam June Paik and Shigeeko Kubota.

In the eighties, Andrea di Castro, Ulises Carrión and Rafael Corkidi created the first encounters between platforms and artists from militant videoart.

During the nineties and even today, highlighting artists such as Esteban de la Monja, Eduardo Meléndez, Ximena Cuevas, Sarah Minter, Fernando Llanos, Hector Pacheco and Israel Martínez.

On the other hand, some festivals are cited like Transito MX or Videografías Invisibles.

Palabras clave: vídeo de creación, videoarte en México, Pola Weiss, Andrea di Castro.

Keywords: videoarte, artistic creation, Pola Weiss, Andrea di Castro.

1. México y el vídeo: algunas cifras

En la actualidad, los datos videográficos por géneros en México priman la producción documental, que llega a un 48%. El vídeo institucional, el publicitario y el videoclip obtienen porcentajes mucho más bajos. Sin embargo, debe destacarse que el contenido que goza de un segundo lugar es el de videoarte o video experimental, con un 16%. (Dirección general de Televisión educativa/Dirección de vinculación institucional y desarrollo audiovisual (eds.) (2000).

La emergencia de la realización experimental en vídeo consolidada en una producción sostenida, se produce en general tardíamente en Latinoamérica, en los años ochenta o incluso en los noventa. Sin embargo, en algunos países tiene su punto de partida en los setenta, aunque basada en nombres propios: es el caso de Argentina, México, Chile, Colombia y Perú, por ejemplo.

2. Historia

El contexto del nacimiento de creación videoartística en México se desarrolla en un primer momento tomando como referente el trabajo en cine experimental, caracterizado por la hibridación de técnicas, consecuencia de la búsqueda que conlleva la mezcla con otros lenguajes.

“A lo largo de aquellos años proliferaron lo que la artista e investigadora Maris Bustamante ha denominado Formas PIAS (Performance-Instalación-Ambientación), además de prácticas variopintas como el libro-objeto, la geográfica, el arte-correo, la

psicomúsica y las músicas visuales, los eventos multimedia y, más tarde, el vídeo y el computarte, si bien de hecho la exploración de los significantes aún no asumía el concepto, la producción y la difusión de la poesía visual/experimental...". (Zúñiga. Citada en Minter. 2008: 159).

Sin embargo, el primer evento de videocreación no se produce hasta el IX Encuentro Internacional de Vídeo (1977), organizado por Jorge Glusterg en el Museo Carrillo Gil en Ciudad de México, en el que participan Pola Weiss, John Baldessari, Amerigo Marras, Miguel Ehrenter, Nam June Paik, Allan Kaprow o Les Levine. Justo un año después el proyecto *Intervalo ritual* tiene lugar en la Casa del Lago de la UNAM, en la que Andrea Di Castro, Humberto Jardón, Cecilio Baltasar y Sandra Llanos realizan tres happenings con videoproyecciones de luz láser y música en vivo.

Estas muestras influyen en los procesos creativos de una artista, la pionera de estos asuntos en el país, que comienza a experimentar con ciertos recursos como la repetición visual, la retroalimentación de imágenes y la generación de loops, típicas de su admirado Nam June Paik y que más tarde se convertirán en motivos prototípicos de toda la creación videográfica experimental.

Sin duda, Pola Weiss es una de las figuras destacadas del medio en el país mexicano. Licenciada en Comunicación y Periodismo, encontró numerosas dificultades para desarrollar su trabajo desde su tesis de licenciatura en formato vídeo.

Conoce a Nam June Paik y Shigeko Kubota en Nueva York en 1976 y con esta influencia funda su productora arTV, a través de la que realiza *Flor cósmica* un año después. Aún en los años setenta, produce los vídeos *Autovideato*, *Toti amiga* y *Tasas de interés*. Realiza trabajos en los que baila con la cámara de vídeo, desarrollando un concepto de videodanza. En sus videocreaciones sobresalen sus emociones y experiencias personales.

Su videografía consta de aproximadamente 38 trabajos entre los que destacan *Ciudad-Mujer Ciudad* (1978), *Somos mujeres* (1978), *Versátil* (1978), *Cuetzatlán y yo* (1979), *Autovideo*, su primera performance-video (1979), *Caleidoscopio* (1979), *El eclipse* (1982), *Videorigen de Weiss* (1984) y muchos más. En 1986 realiza *Mi Corazón* con

imágenes del terremoto en la Ciudad del México, quizás su obra más conocida y emocionante.

“*Mi Co-Ra-Zon...* que despunta sobre la boca que habla, una flora que sangra, la entrepierna que llora sangre y de fondo, el ojo de ella que se muestra... Las imágenes centrales nos presentan algunos de los efectos del terremoto de 1985 sobre las construcciones de la Ciudad de México. La ciudad se muestra cayéndose, mientras el polvo alado de la muerte se precipita en el aire del recuerdo: la escena del hospital; Venecia, el hospital, el embarazo, las góndolas sobre el gran canal y de marco un aborto: el suyo propio. El corazón sangra-late. México se quiebra. Desplomada la ciudad se ve movilizada... la cámara-ojo de Pola ciñe su lente hacía los edificios donde trabajaban miles de costureras en condiciones escalofriantes que han quedado en los escombros. La ciudad huele a muerte. La denuncia es la muerte. La memoria duele” (Pech. 2006:100).

En 2001, Dante Hernández Miranda publica en México el libro *Pola Weiss, pionera del videoarte en México*, que supone cierto reconocimiento a esta creadora mexicana.

La consolidación de la videocreación en el país se produce en los ochenta. Hay que destacar, en primer lugar, a Ulises Carrión y Andrea di Castro. Ulises Carrión participó en muy diferentes experimentos artísticos desde los ochenta desde el sonido hasta el vídeo y la poesía visual. Su punto de vista puede comprobarse especialmente en *The Death of the Art Dealer* (1982) (Hellion, 2002). Andrea Di Castro nace en Roma, Italia, el día 8 de Julio de 1953. Es autodidacta desde 1970. Realiza películas en super 8 y 16 mm, algunas sobre la obra del pintor Cecilio Balthazar como *Videoevento cuerpo-idea* o *La otra cara de Muybridge* (1983). Ha realizado colaboraciones con el grupo teatro del cuerpo para los que produjo *Encuentros del cuerpo en el espacio del video* (1987) o *Videoimpulsos* (1991), así como continuas experimentaciones mediante videoinstalación. Ha incorporado el arte digital y el trabajo por ordenador en obras como *Gráfica monumental con tecnologías globales* (1997), donde grabó sus viajes a través de sistemas GPS de localización, y recibido galardones en varios festivales como el Vidarte (Video y Arte Electrónico en México. 1999).

También fue en esta década cuando se produce la incorporación del video al plan de estudios de las escuelas. Se trata de la generación de Gregorio Rocha, Sarh Minter, Rafael Korkidi, Ángel Cosmos y Eduardo Véle.

Gregorio Rocha ha trabajado desde la fusión de cine en Super8 y 16mm y vídeo en *Freeze* (1984) y *Guerra de imágenes* (1996). En cuanto a Sarah Minter, su temática es el paso del tiempo y la experimentación con obras como *Nadie es inocente* (1985-1986), *Alma Punk* (1991), *Videoroad* (1982) con Gregorio Rocha y *Mex Metr* (1987) con Andrea di Castro.

Rafael Corkidi realiza sus videofilme *Figuras de la pasión* (1983), *Relatos* (1986), *Huelga Strike* (1987), *Señores y señoras* (1988), *Murmullos* (1990) y *Rulfo Aeternum* (1991).

Por otro lado, Silvia Gruner relaciona el vídeo con otros materiales y formas. Ha realizado obras en Super 8 como *Desnudo descende, Sin título o Canción gitana* (1987); su videoperformance *El vuelo* (1989) describe su recién mudanza desde Israel y EEUU a México.

No es hasta finales de los ochenta cuando se consolidan muestras y festivales, como el Festival de Vídeo en México *Videofilme* (1986) y el *Video Fil Video*, en Guadalajara, ambos auspiciados por Rafael Corkidi. Además, no se organiza una primera bienal de video hasta los noventa, que desembocará en el Festival de Video y Artes Electrónicas *Vidarte*. La legitimación del medio se consolida con el apoyo de proyectos desde el FONCA y las becas de la Fundación Rockefeller y MacArthur en 1992. Otros artistas son Ximena Cuevas, Juan José Díaz Infante, Héctor Pacheco, Sergio Hernández, Manolo Arriola, Alfredo Salomón y Alejandro Valle. Desde estos años, Fran Ilich, Alfredo Salomón, Laura Carmona, Héctor Falcón, y Fernando Llanos experimentan con el vídeo en lo digital.

Sarah Minter, Erandy Vergara y Fernando Llanos siguen con este camino hacia la visualización del formato y sus creadores una serie de conferencias y proyecciones en espacios de la ENAP de la UNAM denominadas *Salta pa'tras. Breve revisión histórica de videoarte mexicano* (2004) (Entrevista a Fernando Llanos. 2004: 39-42).

3. Actualidad

Algunos autores y colectivos lideran la creación en vídeo en México en los últimos años.

Esteban de la Monja fundamenta su actividad sobre la reflexión por los procesos creativos en la actividad artística con los medios electrónicos y creativos. Realizador de *Paisajismos Land Scapes en el Espacio Abisal* en Bilbao; exhibición en *NTSC-MX-PAL*, Instituto de México en España; *Não Chores Mais, PlataformaRevolver*, Lisboa; *Declaraciones*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; como en el *Festival X, Lisboa*. En México, ha expuesto en el *3x3, Laboratorio de Arte la Alameda*, México D.F.; *Escalera al cielo* (programa de vídeo contemporáneo de México) MACO, México D.F.; *123xmi*, Centro Cultural España, México D.F.; *Dada Psico Deli. Ex Teresa Arte Actual*, México D.F.; *Tequila con Charanda* (vídeos con denominación de origen), México D.F.; *Deshabitando Espacio, I Encuentro de Intervención en el Espacio*, Exconvento del Carmen - Instituto Cabañas - Galería Sector Reforma, Guadalajara, México; *Clínicas de Improvisación* (selección de objetos). Ex Teresa Arte Actual, México D.F. ; *tiempo/espacio... still in progress* (vídeo acciones de primavera), Guadalajara, México, y en el *Encuentro Nacional de Jóvenes Creadores*. Galería Central del Centro Nacional de las Artes, México D.F. En *Every dude likes Boise, Episodes I-VI* habla sobre el abuso del espectador y su mirada por parte del cine de acción y entretenimiento

Israel Martínez (Guadalajara. 1979) desarrolla su trabajo en varias áreas, como la composición de música electroacústica, la instalación, la relación video-sonido... Ha presentado obras y tocado en vivo en ciudades de México, Inglaterra, Francia, Austria, España y Colombia. Además, es cofundador del sello de música electrónica alternativa Abolipop y mentor del proyecto "pop" Nebula 3. Ha ganado diversos premios en festivales como la Bienal de Arte Electrónico Transito MX, Mutek, la Muestra Internacional de Arte Sonoro, Visiones Sonoras... Una de sus obras más destacadas es *Mi vida* (2007), premio en el Festival Ars Electronica de Austria.

Eduardo Meléndez es artista visual y músico que trabaja en todas las modalidades interdisciplinarias existente entre el video y la música. Trabaja en el Centro Multimedia del CENART de México DF y ha participado en festivales como Temps D'Image en Montreal (Canadá), Transito MX, y el Festival de arte sonoro Radar, entre otros.

A pesar de su juventud, Fernando Llanos ha presentado su trabajo en casi todo el mundo como el *Guggen-heim* de Nueva York, *el Festival de Nuevo Cine y Nuevos Medios de Montreal*, *World Wide Video Festival* (Ámsterdam), *Transmediale* (Berlín), *Inter-ference* (Francia), *Videochroniques* (Marsella), *Bienal do Mercosul* (Brasil), etc. Su obra se diversifica entre la experimentación formal y el documental de autor, pasando por el cine digital para la web.

Los últimos diez años se caracterizan por la difusión de diversas muestras como *Videografías Invisibles*, *Una selección de videoarte latinoamericano 2000-2005*, comisariado por Jorge Villacorta y Jose Carlos Mariategui, en la que se encuentra, por ejemplo, a Héctor Pacheco y Ximena Cuevas.

Con *Doce muertes violentas de artistas contemporáneos-Volumen Uno* (2003), Héctor Pacheco experimenta con diferentes disciplinas como la pintura, la fotografía, la instalación y el video. Ha sido instructor en talleres de animación y videoarte realizados en el Laboratorio Arte Alameda y La Esmeralda. Ha sido conferenciante en diversas mesas redondas en torno al tema del video y las artes electrónicas. Sus obras en video han sido presentadas en diferentes festivales, muestras y exposiciones en México, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, España, Portugal, Alemania y Finlandia.

Los trabajos de Ximena Cuevas se han presentado en todo México, siendo su video musical posmoderno en colaboración con el artista del performance Astrid Hadad, *Corazón sangrante* (1993), el no menos conocido. Sus obras se han exhibido en muestras como *Paper Illusions*, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, e *Identidade, Sexualidade e Política*, 13° Videobrasil (2001). Su trabajo es parte del acervo permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York y del Centro Georges Pompidou, París. Ha participado en diversos festivales internacionales y ha obtenido el premio Bárbara Aronofsky Latham Memorial (2001), como reconocimiento a los artistas que destacan en videoarte. Participa en el 6° Alucine Toronto Film and Video Festival, Toronto (2005), y en el 1° Durban Video Festival, Durban, Sudáfrica (2005), así como en festivales en Venezuela y en la India.

En *Videografías Invisibles* presentó *Cinépolis, la capital del cine* (2002), donde repite

sus temáticas del consumo y el control de las imágenes en la cultura de masas, así como *Mal de amores* (2005), “un paseo por las sensaciones que uno vive en una relación amorosa. Este relato, -un registro simple, cámara en mano, de una sola toma continuos acerca al humor y a la emoción que existe por instantes en la vida” (Villacorta & Mariategui. 2005: 76).

La Muestra *Tránsito_mx* se organiza por primera vez en diciembre de 2005, un festival Internacional de Arte Electrónico y vídeo, comisariado por Eusebio Bañuelos que trabaja en el centro multimedia del CENART como coordinador del taller de imagen en movimiento. Su obra va desde el videoarte hasta la pintura e investigación con los medios digitales. Su director Fernando Llanos ha participado en diferentes proyectos culturales y artísticos; su obra ha sido expuesta en diferentes espacios nacionales como el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo Rufino Tamayo, el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Arte Carrillo Gill... y a nivel internacional en países como España, Kenia, Perú, Brasil, Francia y EE.UU.

Algunas de las obras que han pasado por la muestra son *Love is cold* (Juan José Rivas. 20p05), *Travelling without moving* (Ricardo Rendón. 2003), *300/3* (Georgina Bringas. 2003), *About* (Eusebio Bañuelos. 2003), *Malgre Tout* (Manolo Arriola. 2003), *Chilango* (Amanda Gutiérrez. 2003), *Yo los amo y ellos me aman* (Julio Clavijo. 2003), *Robot Héroe* (Andrés Villalobos. 2005) y *Atractor K* (Jose Luis García Navo. 2003).

Los principales colectivos de videoarte son Arcanocatorce, Yoochel Kaaj y VideoFest 2K4. Arcanocatorce es una plataforma de trabajo audiovisual que trabaja en Oaxaca. Dentro de sus líneas de acción se encuentran la de usar de manera personal y crítica la tecnología y formar nuevos realizadores. Yoochel Kaaj es una organización independiente que trabaja de manera independiente de los pueblos indígenas en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Oaxaca así como en territorios guatemaltecos. Con el fin de promover la reflexión sobre la reciprocidad entre arte y vídeo en el noroeste mexicano (especialmente Tijuana, Sinaloa, Sonora y Baja California) nace como festival estatal Videofest en el año 2000 bajo los auspicios del colectivo VideoFesto 2K4. Artistas relacionados con todos estos certámenes y colectivos son Alejandro Arce, Claudia Prado, Bruno Varela, Carlos Sánchez, Felipe Gómez y Héctor Falcón.

4. Mujer y vídeo

El vídeo es quizás el territorio donde la exploración del cuerpo femenino ha encontrado el medio privilegiado para proseguir con la experimentación que anteriormente tenía lugar en medios escritos.

“El vídeo no está cargado de la larga historia del arte en la cual los criterios de la calidad fueron determinados por los hombres por siglos sin excepción. Nos ofrece una hoja en blanco, fresca y relativamente libre de juicios formativos; es un campo amplio disponible para la experimentación” (Rosenbach. 1982: 99-102).

Esta revalorización también ha tenido lugar en el desarrollo de la videografía de creación mexicana, con una doble razón si se tiene en cuenta que la identidad resulta el otro concepto en juego. El país y la riqueza de sus etnias e identidades junto a la feminidad como modo de estar en el mundo ha generado enriquecedores trabajos videográficos, en unos momentos en que la hibridación es uno de los motores culturales más potentes. Se encuentran en esta línea Pilar Rodríguez, Sarah Minter, Julia Barco, Mari Carmen de Lara, Susana Quiroz o Inés Morales.

5. Referencias

-Dirección general de Televisión educativa/Dirección de vinculación institucional y desarrollo audiovisual (eds.) (2000). *Marco referencial del espacio audiovisual en México*.

Entrevista a Fernando Llanos: Arte en video. Antes , ahora y después... aquí. (2004, diciembre). *Dossier de Arte, La Revista. El Universal*. pp. 39-42.

Bas, M. (1996). *Metáforas del cuerpo. Un estudio sobre la mujer y la danza*. México: Porrúa.

Benitez, I. M (2001). *Hacia otra historia del arte en México. Disolvencias (1960-2000)*. México: Conaculta. Arte e imagen.

González, R. & Lerner, J. (1998). *Cine MEXPERIMENTAL: 60 años de medios de vanguardia en México*. México: Fideicomiso para la cultura México/EEUU.

Hellion, M. (2002). *Catálogo de exposición Ulises Carrión ¿Mundos personales o estrategias culturales?* México: Turner.

Hernández, D. (2000). *Pola Weiss: Pionera del videoarte en México*. Orizaba Veracruz: Comunidad Morelos de C.V.

Llanos, F. "Video mexicano actual: un hoy sin ayer y un ayer con un mañana". En Baigorri, L. (ed.) (2008). *Video en Latinoamérica: una historia crítica* (pp. 169-177). Madrid: Brumaria. (pp. 169-177).

Medina, C. & Debroise, O. (2006). *La era de la discrepancia, Arte y cultura visual en México 1968-1997*. México: Museo Universitario de Ciencia y Arte, UNAM.

Minter, S. "A vuelo de pájaro, el vídeo en México: sus inicios y su contexto". En Baigorri, L. (ed.) (2008). *Video en Latinoamérica: una historia crítica*. Madrid: Brumaria, pp.159-167.

Pech, C "Género, representación y nuevas tecnologías: mujer y vídeo en México". *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y sociales*. Número 197, 2008, pp. 96-104.

Rosenbach, U. "Video as a medium der Emanzipation". En Herzogenrath, W. (ed.). (1982). *Videokunst in deutschald 1963-1982. Videobander, Installationen, Stuttgart: Performances, ars viva 82/82*, pp. 99-102.

Villacorta, J. & Mariategui J.C. (2005). *Catálogo Videografías invisibles: una selección de videoarte latinoamericano*. Valladolid: Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español.

¹ Ana Sedeño Valdellós. Profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Málaga (España). Su correo electrónico es: <mailto:mvaldellos@uma.es>