

Paralelo a la exposición en el Centre del Carme se presenta un ciclo de vídeo monocanal compuesto por 18 títulos agrupados en secciones temáticas que será programado en el salón de actos del Centre Julio González del IVAM los sábados y domingos a las 18:30.

Programa 1: VIDEO TRANS AMERICAS

Moving (En movimiento/Conmover) (1974, B/N, 27:00, sonido)

En esta obra, un veloz resumen de su proyecto VTA, Downey realiza una *road movie*, desde Cambridge, Massachusetts, a los Andes bolivianos reuniendo bajo su personal mirada diversos microcosmos sociales y culturales.

Videodances (Videodanzas) (1974, B/N, fragmento Tikal/Guatemala, 10:00, sonido)

Documentación de la vídeo-performance *Video Trans Americas Debriefing Pyramid* (La pirámide informadora de Video Trans Americas), realizada en 1974. La grabación de una coreografía para la cámara interpretada por Carmen Beuchat se alterna con imágenes del sitio arqueológico de Tikal en Guatemala.

Inca Split (Inca partido) (1976, B/N, 20:00, sin sonido) Como en un juego de espejos las imágenes de los vídeos *Inca 1* y *2*, rodados en Perú en 1974, se editan en una única pantalla dividida verticalmente, provocando una percepción del espacio y del tiempo como un continuo de realidades y recuerdos.

Duración total: 57 minutos

Programa 2: YANOMAMI I

Guahibos (1976, B/N y color, 26:00, sonido)

Primer vídeo realizado con imágenes procedentes de su primer viaje a la Reserva Federal del Amazonas. El vídeo, en parte registro antropológico y en parte odisea personal, documenta el encuentro con los Guahibos.

The Abandoned Shabono (El *shabono* abandonado) (1978, color, 27:00, sonido)

Vídeo realizado en 1976 durante la estancia del artista con los Yanomami en el Sur de Venezuela. El *shabono*, su vivienda comunal, aparece como metáfora de los órdenes cosmológico, religioso y social de esta comunidad.

The Laughing Alligator (El Caimán con la Risa de Fuego) (1979, color, 27:00, sonido)

Esta obra es el último vídeo monocanal editado a partir de su experiencia con los Yanomami y documenta, con ironía y humor, algunos de sus rituales de curación o de ingestión de las cenizas de los muertos.

Duración Total: 80 minutos

Programa 3: YANOMAMI II

Yanomami Healing One (Curación Yanomami I) (1977, B/N, 51:00, sonido)

Grabación hecha durante la estancia del artista con los Yanomami que documenta en blanco y negro, en tiempo real sin apenas edición, una sesión curativa de los chamanes en el *shabono*.

Duración Total: 51 minutos

PABLO NERUDA:

El Jueves 30 de Octubre se proyectará el vídeo *Pablo Neruda* realizado por Downey con ocasión de la visita del poeta a la Columbia University en Nueva York donde recitó sus poemas en el departamento de Literatura Comparada en 1971.

Este vídeo constituye un documento excepcional sobre el poeta chileno, realizado poco tiempo después de su nombramiento como embajador en París tras la victoria del gobierno de Unidad Popular presidido por Salvador Allende.

30 Octubre: PABLO NERUDA

1 Noviembre: Programa 1: VIDEO TRANS AMERICAS

2 Noviembre: Programa 2: YANOMAMI I

8 Noviembre: Programa 3: YANOMAMI II

9 Noviembre: Programa 4: CHILE

15 Noviembre: Programa 5: THE THINKING EYE I

16 Noviembre: Programa 6: THE THINKING EYE II

22 Noviembre: Programa 7: HARD TIMES AND CULTURE

Programa 4: CHILE

Un conjunto de vídeos de diversa naturaleza (documental, performance, creación o publicidad), realizados por el artista en un amplio período de tiempo, pero con una temática común: la constante denuncia del régimen dictatorial chileno.

Chile, June 1971 (Chile, junio 1971)(1974, film 16mm transferido a vídeo, color, 12:00, sonido)

Publicness (De naturaleza pública)(1974, B/N, 20:00, sonido)

Chicago Boys (Los chicos de Chicago)(1982-84, color, 16:00, sonido)

The Motherland (La madre patria)(1987, color, 7:04, sonido)

No (1988, color, 2:30, sonido)

The Return of the Motherland (El regreso de la madre patria) (1989, color, 27:10, sonido)

Duración Total: 85 minutos

Programa 5: THE THINKING EYE I (El ojo pensante I)

The Looking Glass (El espejo) (1981, color, 28:50, sonido)

Análisis visual, lingüístico e iconográfico sobre las funciones y el uso de los espejos en el arte y la arquitectura europeos. En esta obra, y las siguientes de esta serie, el artista propone una reflexión sobre "la cultura como un pensamiento activo".

Information Withheld (Información retenida) (1983, color, 28:27, sonido)

En este vídeo-ensayo sobre la utilización de los signos y los símbolos, el artista decodifica e interpreta todo tipo de signos visuales, desde señales de tráfico a pinturas de Miguel Angel, como ejemplos de sistemas de comunicación en el mundo contemporáneo.

Duración Total: 58 minutos

Programa 6: THE THINKING EYE II

Shifters (Traslaciones) (1984, color, 28:10, sonido)

Mediante la aplicación de un enfoque semiótico, Downey examina el uso de signos y símbolos en la cultura occidental, combinando reflexiones personales con testimonios de expertos y aficionados.

J.S. Bach (1986, color, 28:25, sonido)

Juan Downey investiga la vida, la obra y la teoría compositiva del músico J.S.Bach pero introduciendo efectos de post-producción en vídeo como analogías de las estructuras musicales del compositor; un documental subjetivo y una meditación sobre la identidad y el proceso creativo.

Duración Total: 57 minutos

Programa 7: HARD TIMES AND CULTURE (Malos tiempos y cultura)

Hard Times and Culture: Part I, Vienna 'Fin de Siècle' (Malos Tiempos y Cultura: Parte 1ª, Viena *Fin de Siècle*) (1990, color, 34:00, sonido)

Hard Times and Culture se concibió como una serie de vídeos en torno a la relación entre la creatividad cultural y las fuerzas económicas, políticas y sociales en tiempos de crisis.

La dedicada a la caída del Imperio Austro-Húngaro es la única que llegó a realizarse. El artista analiza la aparición de la modernidad en las artes y el impacto del psicoanálisis en la Viena finisecular.

Duración total: 34 minutos

Juan Downey

With Energy Beyond These Walls (Con energía más allá de estos muros)

28 de octubre de 1997 - 11 de enero de 1998

IVAM CENTRE DEL CARME

C/ Museo, 2 - 46003 Valencia

De martes a domingo: 11:00h. - 14:30h. / 16:30h. - 19:00h.

IVAM CENTRE DEL CARME

GENERALITAT VALENCIANA
CONSULETANIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA

Downey es habitualmente conocido, no sólo como uno de los pioneros en el uso del vídeo como instrumento y herramienta creativa sino también como uno de los artistas que ha contribuido más eficazmente a la consolidación del término y del medio. Pero su trabajo incluye dibujos, pinturas, collages fotográficos, grabados, proyectos, performances e instalaciones que conforman una obra compleja y heterogénea que, aunque ha sido objeto de estudios y de exposiciones anteriores, no se había contemplado hasta ahora en su totalidad. Los resultados de la investigación que el IVAM ha desarrollado sobre la obra de Juan Downey ofrecen una amplia perspectiva orientada en tres líneas diferentes: exposición, publicación y ciclo de vídeo, pensados y concebidos como distintas formas de comunicación de un mismo proyecto.

Juan Downey (Santiago de Chile, 1940 - Nueva York, 1993) recibió una formación artística clásica, inmersa en la tradición de las Bellas Artes, durante los estudios de arquitectura que siguió en la Universidad de Santiago de Chile. A comienzos de la década de los sesenta se trasladó a París, donde comenzó a trabajar en un estudio de arquitectura, pero su interés por la pintura y la escultura le llevaron al estudio de las técnicas del grabado en el Atelier 17 de Stanley Hayter. Sus grabados le procuraron el primer reconocimiento como artista en circuitos internacionales, en ellos, como en sus dibujos y sus pinturas desarrolló un tipo de nueva figuración, derivada del informalismo, centrada en la descomposición de la figura humana. En París Downey se relacionó con artistas de diversas tendencias como el escultor Takis y, sobre todo, Julio Le Parc. La *Exposición Internacional de Arte en Movimiento*, que se presentó en 1961 en el Stedelijk Museum de Amsterdam definía el ideario de este grupo de artistas; postulados que poco después llegarían a los Estados Unidos a través de la galería Howard Wise (con la que Downey realizó varias exposiciones). A mediados de los años setenta el artista se trasladó a Washington, y posteriormente a Nueva York, donde comenzaría a experimentar en la construcción de esculturas electrónicas que se accionaban mediante diferentes formas de energía. El cuestionamiento del "objeto de arte" que produjo el post-minimalismo llevará a los artistas a buscar el material de su experiencia estética en la naturaleza, en la ciencia o en la tecnología, a la vez que el proceso de realización y no la obra terminada se convertirá en lo fundamental de su experiencia. Downey conocía bien las teorías de Bateson, Fuller y Burham, que predecían esa "conciencia de sistemas" que sustituiría a la "obsesión cultural por el objeto de arte" y formó parte de la primera generación de artistas de post-guerra que exploró las diversas posibilidades de un arte basado en la máquina, una estética que proponía una forma nueva y revolucionaria de creación que expandía los formatos pictóricos y escultóricos. Asimismo, a finales de la década, se consolidaba una revolución en las artes escénicas, una expansión del teatro y de la danza que daría origen a nuevas formas de representación, como los denominados *happenings*, precedentes directos del arte de la *performance*. Juan Downey, sensible a estos nuevos comportamientos artísticos, radicalizó sus propuestas e inició una etapa de trabajo basada en el proceso y en la tecnología, consistente en una serie de proyectos, *performances* e instalaciones efímeras bajo el nombre común de *Invisible Energies* (Energías Invisibles) 1966-1973. El interés de Downey por la teoría de los sistemas de transmisión de energía le llevaría a proyectos ecológicos, como sus *Life Cycles* (Ciclos de Vida) o la serie de proyectos de arquitectura utópica que combinan formas geométricas y biológicas.

En 1973 el vídeo se había convertido en el medio de expresión preferido por Juan Downey, como se aprecia en sus instalaciones *Three Way Communication By Light* (Comunicación luminosa en tres direcciones) 1972 o *Plato Now* (Platón ahora) 1973. Su potencial de retroalimentación y reflectividad -el vídeo como espejo en el que el artista se refleja a la vez que se proyecta en la sociedad- era idóneo no sólo para expresar las ideas que estaba investigando acerca del espacio y el tiempo, sino también para dar forma a lo que será su proyecto más ambicioso: la serie VIDEO TRANS AMERICAS y su continuación en el trabajo realizado con la comunidad Yanomami en Venezuela. El artista, continuando el espíritu de los grupos de vídeo comunitario surgidos en EEUU a principios de los años setenta, emprendió una serie de (vídeo)expediciones por el continente americano con el propósito de grabar la arquitectura de las civilizaciones precolombinas junto a los modos de vida de las diferentes comunidades americanas. Las grabaciones hechas en un lugar se proyectarían en otros con el fin de dar a conocer a los distintos pueblos entre sí. Paralelo a la producción de esta serie Downey realizó diversos trabajos sobre Chile, principalmente a raíz del Golpe de Estado de los militares y el asesinato del presidente Salvador Allende en 1973. Este hecho marca un hito en su trayectoria. Aunque si bien su país siempre había sido una presencia continua en su pensamiento, el dolor y la rabia son a partir de entonces dos motores que le llevan a realizar obras de denuncia de la situación chilena como *Chile, June 1971* (Chile, Junio 1971) o *Publicness* (De naturaleza pública), ambas de 1974. Una obsesión que se extiende a lo largo de la década de los ochenta con obras como *The Motherland* (La madre patria) o *About Cages* (Sobre jaulas), ambas de 1987.

Entre 1976 y 1977 Juan Downey pasó ocho meses conviviendo con los Yanomami, una cultura indígena nativa situada en el alto Orinoco, al sur de Venezuela. Alrededor de cuarenta horas de grabación, más de medio centenar de dibujos de *Meditaciones*, cientos de fotografías, una serie instalaciones y varios textos son el testimonio de la intensa actividad del artista durante esos ocho meses. Además de los vídeos, cabe destacar entre dicho corpus artístico sus *collages* con fotografías ya que presentan una reflexión sobre el medio fotográfico que supera su fin documental, convirtiéndose así en vehículo de significaciones diversas. Un concepto que emparenta su trabajo con el de otros artistas contemporáneos que como Robert Smithson, Gordon Matta-Clark o Vito Acconci que utilizaron dicho medio y provocaron su profunda transformación. Esta reflexión sobre la imagen continuaría en el propio medio del vídeo.

En la década de los ochenta, Juan Downey inició una nueva serie titulada THE THINKING EYE (El ojo pensante) basada en la noción de cultura como un instrumento de pensamiento activo. Esta serie, además de diversas vídeo-instalaciones: *Venus and Her Mirror* (La Venus del espejo) 1979, *Signage* (La edad de los signos) 1983 y *Obelisk* (Obelisco) 1985, y de dibujos, se compone fundamentalmente por una serie de vídeos monocal pensada para la televisión pública donde se analizan los signos, los símbolos y los sistemas de representación en la historia de la cultura occidental: *The Looking Glass* (El espejo) 1981, *Information Withheld* (Información retenida) 1983, *Shifters* (Traslaciones) 1984 o *J.S. Bach*, 1986. Los vídeos se "apropian" de la estructura, el formato y el lenguaje de un género televisivo, el documental cultural -con la supuesta "objetividad" inherente del narrador- para subvertirlo en su propia forma. Para ello Downey hace uso de análisis lingüísticos, semióticos e iconográficos "contaminados" de referencias subjetivas y personales que crean un nuevo género: el ensayo videográfico. Un género, o más bien subgénero, que continuó en una nueva serie HARD TIMES AND CULTURE (Malos tiempos y cultura) iniciada poco antes de su muerte y de la que sólo llegó a realizar *Part One: Vienna Fin de Siècle* (Parte 1ª: Viena Fin de Siècle) 1990 en donde se reflexiona sobre el nexo de la creatividad cultural y las fuerzas económicas, políticas y sociales en épocas de crisis.

Paralelo a este trabajo, el artista realizó algunos otros proyectos, como la vídeo-instalación *Rewe*, 1991, en torno al "descubrimiento" y la "colonización" de América, y esbozó otros como la vídeo-instalación *Encounter* (Encuentro) 1988, y el proyecto no realizado para el pabellón chileno de la Expo '92 en Sevilla.

Downey murió en Nueva York en junio de 1993 dejando una serie de proyectos inacabados.

La **exposición** es la primera retrospectiva dedicada a su obra y muestra una selección de su trayectoria artística desde mediados de los años sesenta hasta su muerte en Nueva York en 1993, a través de una cuidada selección de sus proyectos, dibujos, *collages* fotográficos, vídeos monocal y instalaciones multimedia.

El inicio del recorrido se sitúa en la obra **VIDEO TRANS AMERICAS** (1973-79), mediante una reconstrucción de una video-instalación realizada por el artista en 1976 en el Contemporary Art Museum de Houston: una serie de monitores situados sobre la silueta parcial de un mapa de América dibujado en el suelo. En cada monitor se muestran imágenes grabadas en los diferentes lugares que el artista visitó durante sus continuos viajes por el continente americano entre 1973 y 1976. Los vídeos, para uno y dos canales, que forman parte de la exposición son: *Nueva York/Texas, Rumbo al Golfo, Zapoteca, Yucatán, Guatemala, Lima/Machu Pichu, Inca 1 y 2, Cuzco 1 y 2, Nazca 1 y 2 y La Frontera 1 y 2*. En este sentido, hay que considerar esta reconstrucción no tanto

como una recreación mimética de la instalación sino como un aparato museográfico que hace factible plenamente el significado del concepto "museografía", es decir la aplicación de unas técnicas expositivas que traducen un ideario museológico predeterminado. El proyecto VIDEO TRANS AMERICAS supone para el artista la búsqueda de su propio ser en las raíces comunes de las diferentes culturas de América. El final de este viaje fue el Alto Orinoco, donde el artista se estableció ocho meses entre 1976 y 1977 con la comunidad Yanomami. De esta experiencia surgen los *collages* fotográficos *Tushushuwaive or Viewpoint as Context* (Tushushuwaive o el punto de vista como contexto), *Shabono Circular* y *Shabono Cuadrado, Río Orinoco*, los dibujos de *Meditaciones* y la video-instalación *Circle of Fire* (Círculo de Fuego) 1979, una traslación de la estructura arquitectónica del *shabono* -vivienda comunal Yanomami y símbolo estructurador de los órdenes religioso, cosmológico y social de esta comunidad.

La segunda parte de la exposición se dedica a la serie **THE THINKING EYE** (El ojo pensante) 1979-1988, concebida por el artista como una reflexión sobre la cultura como instrumento de pensamiento activo, y que consiste mayoritariamente

en vídeos monocal. Para ello, en una de las salas convertida en pequeño auditorio, se proyectan los vídeos que componen la citada serie: *The Looking Glass* (El espejo) 1981, *Information Withheld* (Información retenida) 1983, *Shifters* (Traslaciones) 1984 y *J.S. Bach*, 1986. El objetivo no es otro que integrar una serie de obras que, por la naturaleza de su medio, son sistemáticamente discriminadas en las exposiciones sobre arte y cultura contemporáneos. Concebir y exhibir el vídeo, junto a las "otras" artes plásticas, dentro del espacio museístico de la galería es una de las propuestas (o apuestas) de nuestro comisariado. Una elección, a nuestro juicio avalada por la propia "impureza" mediática del artista. Pero esta decisión consciente requiere una instalación adecuada, es decir, no se busca un efecto visual de la imagen sino una comprensión de la misma. A menudo, el vídeo, tanto el documental como el de creación, se utiliza en las salas como excusa o mera decoración.

Sin embargo, el vídeo requiere un tiempo de exposición y de contemplación muy diferente al experimentado por el espectador ante la obra plástica bidimensional, por eso su ubicación en la galería requiere unas condiciones que inviten a una visión apropiada.

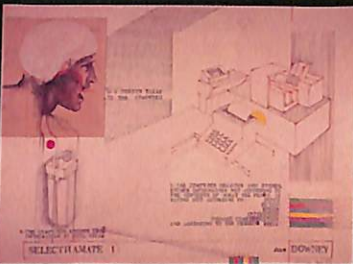
El tercer ámbito de la exposición se propone como un "taller" o "laboratorio" de ideas donde se exponen un conjunto de obras que abarcan tres décadas de trabajo de Juan Downey: dibujos y proyectos que el artista realizó a principios de los años setenta e inspirados en la "teoría de los sistemas", tales como *With Energy Beyond These Walls*

(Con energía más allá de estos muros) o *Life Cycles* (Ciclos de vida) y que consisten en hacer visibles sistemas invisibles de transmisión de la energía, y proyectos de arquitectura utópica realizados a mediados de la misma década. En esta sala se ha instalado también un monitor, donde se pueden visionar a la carta diversos

vídeos del artista. Asimismo, se han instalado varias

sillas y una mesa donde se puede consultar diversa documentación (libros y catálogos) sobre los diferentes proyectos expuestos. Por último se exponen, repartidas por diversos espacios colaterales, tres instalaciones seminales que reflejan otras tantas preocupaciones que acompañaron al artista durante tres décadas: *Vegetal System of Communication for New York State* (Sistema de comunicación vegetal para el Estado de Nueva York), 1972, una obra crítica sobre la ecología y el medio ambiente, *About Cages* (Sobre jaulas) 1987, una estremecedora denuncia de la dictadura chilena, y *Rewe*, 1991, una visión sobre el "descubrimiento" y la "colonización" de América. Esta última video-instalación se presenta en abierto diálogo con la serie de pinturas y dibujos dedicada a los *Mapas* y que aportan una reflexión personal sobre la geografía de América del Sur.

Pretendemos que el catálogo vaya más allá de la publicación al uso y se convierta en un libro de referencia o manual de la obra de Downey. Este libro-catálogo que acompaña la muestra recorrerá exhaustivamente la trayectoria del artista ampliando el contenido de la exposición y del programa de vídeo. Los resultados de la investigación se ordenan a través de diferentes secciones en donde se catalogan por primera vez todos sus proyectos, vídeos, *performances* e instalaciones. Estas secciones se presentan mediante introducciones generales, seguidas de descripciones detalladas y abundante documentación gráfica de las diferentes piezas, elaboradas y seleccionadas por los comisarios, junto a diversos testimonios alusivos a las mismas. Una información inédita, en su mayor parte, y difícil de exponer que encuentra en el catálogo su vehículo ideal de difusión. Se incluyen también vistas de la instalación de la obra en el IVAM - Centre del Carme. Además, esta publicación incluye una cuidada edición de textos del artista, junto con una serie de ensayos encargados y re-editados sobre su obra y escritos por Eugeni Bonet, Douglas Davis, Coco Fusco, John G. Hanhardt, Jim Harithas & David Ross, y por los comisarios de la exposición. Se pretende dar una visión del trabajo de Downey que combine diferentes enfoques y perspectivas derivados tanto de su propio entorno como ajenos al mismo, es decir, una lectura contextual y una mirada actual que nos haga reflexionar sobre la validez y la contemporaneidad de la obra.

Nuria Enguita Mayo
Juan Guardiola Román

Fotografías:

1. *Video Trans Americas* (Proyecto de la instalación V.T.A. para el CAM Houston) 1976.
2. *Meditación*, 1976 (Oleo sobre tela).
3. *Tushushuwaive or Viewpoint as context*, 1977 (Fotomontaje).
4. *Information Withheld* (Instalación en Times Square, Nueva York) 1988.
5. *J. S. Bach*, 1986 (Vídeo).
6. *Souzamerika*, 1985 (Dibujo).
7. *Selectramate*, 1969 (Proyecto)
8. *About Cages* (Detalle de la instalación) 1987.

Queremos agradecer la colaboración de la Fundación Juan Downey en la realización de esta exposición.