

Cybernetics of the Poor

Tutoriales, ejercicios y partituras

—

06.03.2020
23.08.2020

Tabakalera
Sala de exposiciones

Agency

Ana de Almeida & Alicja Rogalska

Cory Arcangel

Elena Asins

Anthony Braxton

Cornelius Cardew

Guy de Cointet

Hanne Darboven

Edgar Degas

Jon Mikel Euba

Luke Fowler

Pedro G. Romero

Douglas Huebler

Gema Intxausti

Mike Kelley

Sharon Lockhart

Alex Mendizabal

Lili Reynaud-Dewar

Heinrich Riebesehl

Peter Roehr

Constanze Ruhm

Jörg Schlick

Camila Sposati

Don Van Vliet

Jon Mikel Euba

*400 movimientos para
esquivar lo predecible,*
2020

Con la exposición *Cybernetics of the Poor: tutoriales, ejercicios y partituras* se abre un nuevo ciclo de exposiciones en Tabakalera. Esta muestra lleva el mismo nombre que el seminario internacional que se desarrolló en 2019 entre Viena y Donostia/San Sebastián. De aquella colaboración surgió este proyecto expositivo, que en diciembre de este año viajará a la Kunsthalle de Viena. Una colaboración que no solo ha permitido producir nuevas piezas artísticas, sino también que las obras de varios artistas vascos viajen a Viena.

Hay varios elementos interesantes que surgen de este proyecto y que estarán presentes en Tabakalera, de diferentes maneras, a lo largo de estos meses. La exposición plantea cuestiones relevantes y nos invita a ver cómo las abordan los artistas desde su práctica. Nos invita también a plantearnos qué modos de respuesta puede haber hacia los procesos de planificación, anticipación y sistematización que articulan la realidad en la que vivimos, o cuál es el espacio que queda para el arte –o el individuo– ante este dominio absoluto de la cibernética que entra de lleno en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Dicho de otra forma, y aludiendo al título de la exposición, cómo salirse de la partitura, desviarse de los tutoriales, plantear ejercicios que juegan en torno a lo establecido, para llegar a otro lugar.

Estas tensiones entre planificación y arte, un sistema y su subversión, se articulan, en algunos casos, a través de la idea del juego y, a través de este, se lanzan puentes hacia la segunda exposición de esta primavera: *Bideo-jokoak. Playing Without End*. Este proyecto se extenderá más allá de la nueva sala expositiva Lau Pareta para incitar toda una serie de interpretaciones, desde el sentido lúdico al crítico, acerca de la gamificación.

Finalmente, otro proyecto importante en estos primeros meses del año será la presentación de una nueva pieza creada para Tabakalera por el artista argentino Julio Le Parc, pionero en introducir el movimiento y, según sus palabras, el principio de inestabilidad, en un arte «planificado», y cuya trayectoria se ha caracterizado por propuestas que alteran la tradición formal constructivista, abriendo espacio al juego y a una nueva experiencia estética.

Tabakalera
Donostia/San Sebastián
Marzo 2020

Cybernetics of the Poor

Tutoriales, ejercicios y partituras

La cibernética domina el mundo. Al principio, era una teoría o metodología para prever las respuestas a las intervenciones, medidas y otras decisiones en materia de planificación, e incluía precisamente la respuesta anticipada a dicha planificación con el objetivo de lograr sistemas independientes de autocontrol. El conocimiento que tenía de los sistemas se debía a las observaciones militares: ¿cómo se puede derribar un avión que no vuela en línea recta? De esta forma, la cibernética irrumpió en muchos tipos de actividades, desde la planificación del tráfico a las obras de ingeniería compleja, así como en numerosas disciplinas sociales, como, por ejemplo, la criminología. La digitalización de todos los aspectos de la vida cotidiana y la transformación de los datos en mercancía hicieron que esta empezara a controlar también las relaciones económicas, traspasando los límites de la planificación pública y política.

Si consideramos el arte como una actividad humana que evita o incluso socava las arquitecturas del poder, las ganancias y el dominio, ¿cuál es su papel en un mundo cibercapitalista? La propuesta de una «cibernética de los pobres» puede verse como un intento de superar la cibernética dominante o de interrumpir sus sistemas. En ambos casos, debe tener en cuenta los medios y las estrategias, la filosofía del actual programa cibercapitalista.

Sin embargo, el arte lleva ya un tiempo respondiendo al giro cibernético en las arquitecturas del poder, ya sea mediante las ideas provenientes de movimientos como *Fluxus* y el arte conceptual, que consideran las obras de arte como programas, índices de contenido, propuestas para interacciones complejas, o de tendencias proclives a «desmaterializar» la obra de arte (Lucy

Lippard). Algo que ha sido recurrente en diferentes momentos de la historia del arte de los últimos 50 años.

La exposición *Cybernetics of the Poor: tutoriales, ejercicios y partituras* combina posiciones históricas y propuestas que responden a una nueva situación en la que la cibernética ya no es solo un concepto relacionado con la administración del poder, sino también con las ganancias y la acumulación, aspectos que se unen en la idea del control y la anticipación a través de la recopilación de datos. Cuatro artistas contemporáneos responden a esta situación de distintas maneras y han producido nuevas obras para esta exposición. Junto a ellos, se presentan las obras de artistas clásicos y de otros menos conocidos que tuvieron un interés en estos temas, algunos hace ya 50 años. El denominador común de las obras en la muestra es que todas se enmarcan en una o en varias de las tres categorías que conforman el subtítulo de la exposición: tutoriales, ejercicios y partituras.

Camila Sposati (1972) trabaja allí donde la escultura converge con los instrumentos musicales. La artista brasileña concibe sus objetos como contenedores de uso futuro, un uso que no necesariamente tiene que darse en la realidad, sino que puede definirse como un uso (musical) posible, que no es aleatorio pero que tampoco está predeterminado, a diferencia de la cultura de preajustes y aplicaciones. Sposati también invoca una perspectiva poscolonial y anticolonial: ¿de dónde procede la cibercultura contemporánea? ¿cómo llegó al mundo no occidental?

Lili Reynaud-Dewar (1975) aborda la lógica arquitectónica e institucional de los museos y otros espacios de la cultura contemporánea. Esta artista francesa, con un historial artístico ligado a las artes escénicas, el cine, la literatura y especialmente las cuestiones *queer* y afro-diaspóricas, baila alrededor de los edificios y dentro de ellos, transgrediendo sus límites funcionales. La forma en que el edificio anticipa y regula las miradas, las vistas y los movimientos se contrarresta no con un gesto anarquista, sino con un lenguaje de movimientos de danza y la extraña intrusión de un cuerpo femenino desnudo, pintado, que se mueve de una manera muy concreta y ejerce un antiplan utilizando elementos definidos por el léxico de una danza sin partitura. Todas estas coreografías son grabadas y editadas.

En la acción sonora titulada *29 condiciones para una imposición*, **Jon Mikel Euba** (1967) explora las formas en las que el lenguaje estructura el cuerpo. Durante algunos años, Euba se ha dedicado a escribir, como una extensión de su obra escultórica. En su experiencia, pensar en el ejercicio es pensar en las formas en las que el lenguaje y el cuerpo se condicionan mutuamente a través

Lili Reynaud Dewar
I Want All of the
Above to be the Sun
(*Tabakalera*), 2020

de un contagio mutuo. Con esta pieza, producida específicamente en el contexto de la exposición, Euba va un paso más allá en su práctica para centrarse en la construcción de un sistema de trabajo. Una vez más, pone el acento en la propia actividad, en el uso del lenguaje y no en el resultado.

Agencia es una iniciativa artística con sede en Bruselas cuyo trabajo consiste en analizar el marco legal en el que se desenvuelven los artistas. De esta manera, ofrece una respuesta al régimen cibercapitalista en el mismo lugar en el que se definen los conceptos básicos de la propiedad intelectual y creativa. En el marco de esta exposición, su ambiciosa propuesta consiste en revisar un total de más de 100 casos de actividad colectiva clasificados en su archivo. Destacan, entre todos, los relacionados con el fenómeno fan. El trabajo pretende redefinir el sujeto creativo como un agente sometido a todo tipo de autoridades anónimas e impersonales.

La exposición también incorpora otros artistas contemporáneos que responden habitualmente, de una u otra forma, al desafío del control cibernético y la economía. La austriaca **Constanze Ruhm** (1965), cineasta y artista especializada en nuevos medios, ha dirigido varios largometrajes basados en la continuación de las biografías de personajes de ficción femeninos. Las películas forman una serie que finalmente aborda la cuestión de la muerte y la posibilidad del entierro, el final de la potencialidad programática de los personajes que sobreviven atormentados, unos personajes que tienen destinos humanos y que son abstracciones ideológicas y programáticas: la materia prima del capitalismo cibernético.

La portuguesa **Ana de Almeida** (1987) y la polaca **Alicja Rogalska** (1979) han trabajado juntas durante un tiempo en versiones feministas de los denominados *juegos de rol en vivo* o LARP (del inglés *Live-Action-Role Plays*). En Tabakalera, llevarán a cabo una versión de uno de estos juegos cuyos resultados serán presentados en la exposición. Algunos artistas en la muestra están representados mediante partituras u obras basadas en notaciones. La partitura representa un programa social que tiene que ver con la dialéctica del control y la espontaneidad, aunque su praxis funciona de un modo antagónico con respecto a la anticipación de las cualidades humanas antes mencionadas.

Después de experimentar con la notación gráfica y aleatoria, **Cornelius Cardew** (1936-1981) y su grupo The Scratch Orchestra intentaron conectar directamente la política utópica con la práctica musical. **Luke Fowler** (1978) lleva a cabo un ensayo retrospectivo sobre Cardew en su película *Pilgrimage from Scattered Points* (2016). **Anthony Braxton** (1945), quizás la mayor leyenda del jazz en los últimos 50 años, también ha desarrollado un sistema de notación para sus piezas musicales, actuaciones y óperas tratando de ser preciso y flexible al mismo tiempo. Menos entusiasta es el uso que propone **Alex Mendizabal** (1961) en *For Orchestra*, una partitura que se construye a partir de todo tipo de notaciones que están escritas sin ideas ni ganas, después de haber reconocido en la escritura de música para los demás un ejercicio tóxico del que el autor quería alejarse. También de Mendizabal, *Famoseca* (1987) es una partitura para diez instrumentistas de viento en vivo de columpios en el que las fuentes sonoras están en movimiento y que se interpreta además en un contexto de feria, externo a la sala de conciertos.

Anthony Braxton
Extracto de la
composición número
367F, 1967
© Anthony Braxton/
Tri-Centric Foundation

Don Van Vliet (1941-2010), más conocido por su nombre artístico Captain Beefheart, no escribió partituras, pero a menudo explicaba que su paso de la música a la pintura no fue un silenciamiento. Para él, sus cuadros eran «muy ruidosos», como una manifestación visual de una interpretación, una lectura que debía ser escuchada. Noa Eshkol (1924-2007) fue una bailarina y profesora de danza profundamente interesada por la cibernética; buena amiga de Heinz von Foerster, fue él quien la condujo a la NASA. Los programas espaciales aprovecharon el conocimiento que Eshkol tenía de la danza y los movimientos corporales, así como su exclusivo método de notación. La artista y fotógrafa estadounidense **Sharon Lockhart** (1964), quien tuvo mucho que ver con el redescubrimiento de Eshkol, ha fotografiado el sistema de notación tridimensional y «escultural» de la bailarina.

La pieza *Scale*, de **Elena Asins** (1940- 2015), también surge del inagotable interés de la artista por todo tipo de sistemas de notación y su aplicación a las artes plásticas como una forma de restringir al mínimo lo personal. La idea de un arte computacional, a la que Asins hizo referencia en diferentes momentos, refleja el cuestionamiento radical de la separación entre el ejercicio mecánico y el sensible.

El escultor y artista **Jorge Oteiza** (1908-2003) hace una incursión en la composición musical a través de unas partituras creadas en voz alta con su propia voz, proponiendo un primer ensayo sin orquesta en el que el artista se revela como un gran ventrílocuo capaz de ocupar e intercambiar diferentes posiciones y registros sonoros.

La ideología y la metaforología cibernética a menudo se apoya en el descubrimiento de programas y partituras en la naturaleza. El proyecto del genoma humano parece legitimar un mundo programado a través de la naturaleza y su escritura codificada. El artista austriaco **Jörg Schlick** (1951-2005) utilizó el comienzo del Código del Genoma Humano después de que un periódico alemán lo documentara y lo aplicó a la organización de sus fotografías. Utilizó el código como un tutorial de organización y lo aplicó a algo completamente diferente, demostrando la aleatoriedad pero también la belleza de los sistemas organizacionales y sus posibilidades.

Hanne Darboven (1941-2009) propone algo similar en sus escritos y dibujos. Estos siguen unos estrictos sistemas organizativos que funcionan para ella como leyes o reglas de auto-organización y sustituyen el control social por otras reglas no opuestas, sino diferentes y autodesarrolladas. Sus proyectos a menudo surgían

Heinrich Riebesehl
People in the Elevator,
1969
©Kicken Berlin

de prácticas conceptuales. Darboven siempre fue conocida por su seriedad, aunque en esta ocasión la obra que se exhibe aborda con humor la vida controlada de los niños en edad escolar.

Menos serios aparentemente, pero muy filosóficos son los proyectos de **Douglas Huebler** (1924-1997), entre ellos una serie de fotografías que muestran a todos los seres humanos en la Tierra. Un trabajo incompleto, lógicamente, como el proyecto de Schlick de organizar las fotografías de acuerdo con el genoma humano, cualquiera que sea su longitud, pero que refleja e ilumina perfectamente el concepto de una cibernética de los pobres. Se trata de un intento desesperado, filosóficamente honesto y trágicamente gracioso, de un ser humano decidido a comportarse como un Dios, una máquina o una recopilación cibercapitalista de datos para obtener cierto beneficio. Un intento que, por supuesto, fracasa sin remedio.

Del mismo modo, el fotógrafo **Heinrich Riebesehl** (1938- 2010), sin ninguna experiencia en el arte conceptual, hizo una serie de fotografías en un ascensor de la editorial para la que trabajaba en la ciudad alemana de Hannover, en la década de los sesenta. Retrataba a las personas como si fuera una cámara de vigilancia, mucho antes de que existiera tal cosa.

La obra de **Gema Intxausti** (1966) *The Rescue of the Ear and the Moustache* (2016) también hace referencia a técnicas de control y vigilancia, aunque en este caso la acción toma la forma de una exploración del Museo de la Stasi en Berlín. Los dibujos que crea a partir de los sistemas de vigilancia de la antigua RDA podrían ser consecuencia de un delirio sensorial, pero se corresponden con la observación detallada de diferentes fuentes documentales recopiladas por la artista.

El *locus* de muchos de los artistas que participan en esta exposición se sitúa entre una partitura y un ejercicio. **Peter Roehr** (1944-1968), un artista que trabajó en el campo de la publicidad durante la mayor parte de su breve vida adulta, trató de capturar la monotonía y el encanto minimalista de la vida controlada en una sociedad de consumo. El legado de Roehr comprende varios cientos de obras en las que persiguió exclusivamente la idea de la repetición en serie.

El artista **Pedro G. Romero** (1964), por su parte, encargó al bailar flamenco Israel Galván una intervención en un piso. Se trataba de establecer la dimensión exacta de la vivienda (escalera 5ª, piso 10, apartamento A, número 33 de la calle Cantabria), ubicada en el municipio catalán de Badia del Vallès, a través de los movimientos de su cuerpo.

Es bien sabido que la obsesión de **Edgar Degas** (1834-1917) por investigar la naturaleza del movimiento lo llevó a dibujar, pintar y esculpir los cuerpos de las bailarinas durante largos períodos de su vida. Tras su muerte, se encontraron más de 150 esculturas figurativas en su estudio, la mayoría de ellas de cera, arcilla o de un material de modelado a base de óleo y cera. La copia en baquelita que se incluye en esta exposición se titula *Bailarina española*.

El trabajo de **Mike Kelley** (1954-2012) se caracteriza, entre otras cosas, por explorar la dimensión psicopatológica del cibercapitalismo de una manera singular a través de la manipulación de los objetos más comunes. El vídeo de dos canales que presentamos en la exposición muestra una instalación con un carácter marcadamente teatral, en la que los visitantes de una exposición del artista son invitados a interactuar con objetos que se exhiben en un espacio cerrado. Para Kelley, y para la escena de artistas reunidos en torno a la performance en Los Ángeles, el trabajo de **Guy de Cointet** (1934-1983), fue una influencia decisiva; un artista que refleja un profundo interés por las formas de la teatralidad que se ensayan desde el arte a partir de una elaborada producción textual y objetual.

En definitiva, esta exposición se constituye a partir de una constelación de obras en la que los artistas hacen uso de diversas tácticas y metodologías, para interrumpir e impugnar el contenido, pero también la forma, del orden cibernético actual. Estrategias que pueden ser entendidas y definidas como una «cibernética de los pobres».

Diedrich Diederichsen
Oier Etxeberria

Relación de obras

Agencia

Asamblea (Cybernetics of the Poor: tutoriales, ejercicios y partituras), 2020
10 casos basados en la pregunta «¿Qué pasaría si las cosas colectivas se incluyeran mutuamente en las prácticas artísticas?»
Nueva producción
Proyecto realizado en colaboración con Kunsthalle Wien y con la financiación de Flanders State of Art

Jon Mikel Euba

(Amorebieta, 1967)
29 condiciones para una imposición. Para la organización de un cuerpo que se pone a disposición de la escritura, 2020
Instalación escultórica
Nueva producción
Proyecto realizado en colaboración con Kunsthalle Wien

Ana de Almeida & Alicja Rogalska

(Lisboa, 1987, Ostróteka, 1979)
Nova, 2019

Juego de rol en vivo:
guión, instalación, vídeo

Constanze Ruhm

(Viena, 1954)
CRASH SITE / My_Never_Ending_Burial_Plot, 2010
Vídeo en tres canales, 69'

Lili Reynaud-Dewar

(La Rochelle, 1975)
I Want All of the Above to be the Sun (Tabakalera), 2020
Vídeo HD, color, 42'
I Want All of the Above to be the Sun (Camila), 2020
Vídeo HD, color, 6'
Nueva producción
Proyecto realizado en colaboración con Kunsthalle Wien

Mike Kelley

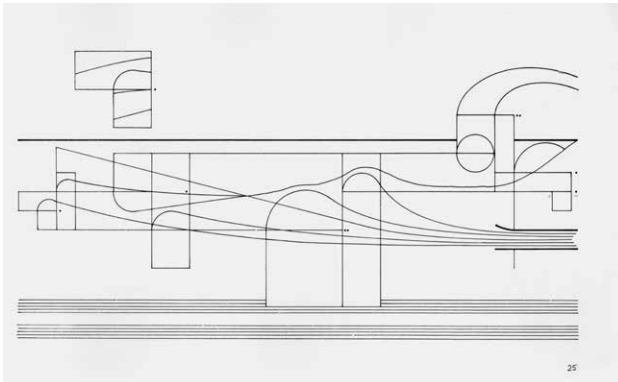
(Detroit, 1954 – Los Ángeles 2012)
Test Room Containing Multiple Stimuli Known to Elicit Curiosity and Manipulatory Responses A Dance Incorporating Movements Derived from Experiments by Harry F. Harlow and Choreographed in the Manner of Martha Graham, 1999
Instalación de dos canales de vídeo color y b/n, sin sonido, 51'88" y 8'32"

Heinrich Riebesehl

(Lathen/Ems, 1939 – Hannover 2010)
People in the Elevator, 20.11.1969, 1969
21 copias fotográficas impresas en gelatina de plata, 2007

Douglas Huebler

(Michigan, 1924 – Massachusetts, 1997)
Variable Piece n°8 (Torino), 1969
12 impresiones fotográficas
Variable piece n°1 (Paris), 1970
Conjunto de dos paneles enmarcados con fotografías acompañadas de textos
Crocodile Tears II: The Great Corrector (Mondrian III), 1989
Acrílico sobre lienzo, impresión fotográfica en color sobre papel, texto, rotulador. Pintura. Enmarcado de documentos

Cornelius Cardew

Treatise, 1967
Edición Peters N° 7560
© 1967 Gallery Upstairs Press, Estados Unidos

Guy de Cointet

(París, 1934 - Los Ángeles, 1983)
De toutes les couleurs, 1981-1982
Instalación y pieza teatral
15 objetos escénicos

Peter Roehr

(Lebork, 1944 - Frankfurt 1968)
Untitled (OB-154), 1967
Papel sobre papel
Anillos de refuerzo de papel marrón
Film-montagen 1,2,3, 1965
Video, 23'50"

Pedro G. Romero

(Aracena, 1964)
Arquitectura prematura, 2005
Archivo F.X./La ciudad vacía/Comunidad, 2005
Video, 20'37"
Edición 1/7

Luke Fowler

(Glasgow, 1978)
Pilgrimage from Scattered Points, 2016
Video color y b/n, 45'

Cory Arcangel

(Nueva York, 1978)
Paganini's 5th Caprice, 2011
Video, color, sonido, 3' 41"

Alex Mendizabal

(Donostia / San Sebastián, 1961)
For Orchestra, 1996
Partituras
Famoseca, 1987
Partituras
Portada de Roberto Clemente

Don Van Vliet

(California, 1941 - 2010)
Fur on the Trellis and Just up into the Air, 1985
Óleo sobre lienzo

Anthony Braxton

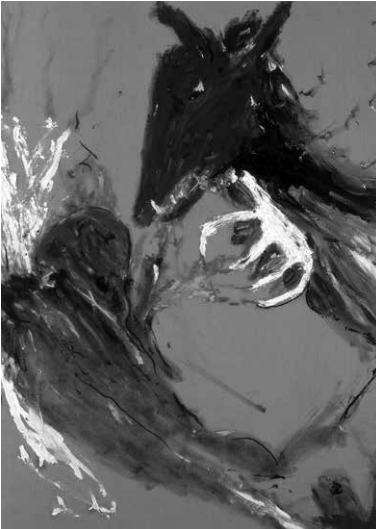
(Chicago, 1945)
Extractos de las composiciones número 9, 16, 76, 96, 108, 126 (Trillium M), 151, 367, 415
Impresiones a color

Cornelius Cardew

(Winchcombe, 1936 - Leytonstone 1981)
Teatrise, 1967
Partituras 20-46 y 113-140

Gema Intxausti

(Gernika, 1966)
The Rescue of the Ear and The Moustach e, 2016 - 2020
Lápiz sobre papel
16 dibujos y 18 fichas

Don Van Vliet

Fur on the Trellis and Just up into the Air, 1985

©Galerie Michael Werner,
Markisch Wilmersdorf / Cologne / New York

Jörg Schlick

(Graz, 1951–2005)

1353–1376 *Elementarteilchen*, 2000

24 fotografías análogas
sobre papel fotográfico

1705–1722 *Ohne Titel*, 2001

18 fotografías análogas
sobre cartón pluma

Hanne Darboven

(Munich, 1941–Hamburgo, 2009)

Theatre (edición), 1985

Litografía offset

Sharon Lochart

(Norwood, 1964)

*Models of Orbits in the System of
Reference, Eshkol- Wachman Movement
Notation System: Sphere Seven at Three
Points in Its Rotation*, 2011

Tres impresiones cromogénicas
enmarcadas

*Models of Orbits in the System of
Reference, Eshkol- Wachman Movement
Notation System: Sphere Two at Four
Points in Its Rotation*, 2011

Cuatro impresiones cromogénicas
enmarcadas

Elena Asins

(Madrid, 1940–Azpiroz, 2015)

Scale / Escala, 1982–83

Lápiz, tinta y esmalte sobre
papel vegetal. 127 dibujos

Edgar Degas

(París, 1834–1917)

Radiografía del arabesco de Edgar
Degas sobre la pierna derecha, brazo
izquierdo delante, primer estudio,
2007

Copia contemporánea

Edgar Degas (según)

Bailarina española, circa 1969

Escultura de resina fundida

Jorge Oteiza

(Orío, 1908–Donostia / San Sebastián, 2003)

Registro FD-11472 (circa 1960)

Archivo de audio digital proveniente
de cinta magnetofónica

Camila Sposati

(São Paulo, 1972)

Phonosophia, 2020

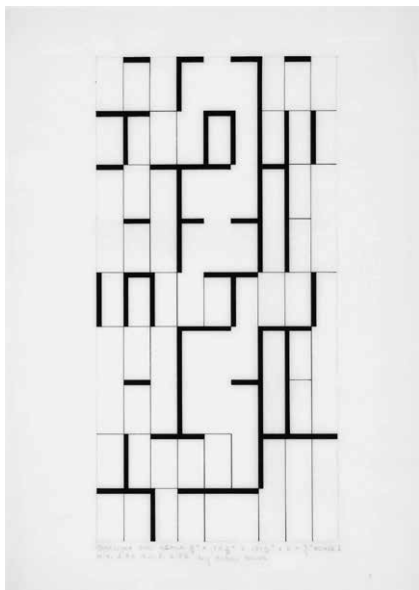
Cerámica

Nueva producción

Proyecto realizado en

colaboración con Kunsthalle Wien

y EKWC, The Netherlands

Elena Asins

Scale / Escala, 1982–83

© Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Madrid

Agradecimientos

A los/as artistas participantes

Jon Arregi

Xabier Erkizia

Martin Ferrán Zubillaga

Diana Gamboa

Rocco Roncuzzi

Raphaela Vogel

diethArDT collection, Graz

Electronic Arts Intermix, New York

Fundación-Museo Oteiza, Alzuza

Galería Alarcón Criado, Sevilla

Galería CarrerasMugica, Bilbao

Galerie Kicken, Berlin

Galerie Mehdi Chouakri, Berlin

Galerie Michael Werner, New York/London/Märkisch Wilmersdorf

Gladstone Gallery, New York/Brussels

Mike Kelley Foundation for the Arts, Los Angeles

Musée d'art Contemporain de Lyon

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

neugerriemschneider, Berlin

Peters Edition Limited, London

The Fitzwilliam Museum, Cambridge

The Modern Institute, Toby Webster Ltd, Glasgow

Tri-Centric Foundation, New York

TABAKALERA

**CENTRO
INTERNACIONAL
DE CULTURA
CONTEMPORÁNEA**

Plaza de las cigarreras, 1
20012 Donostia/San Sebastián

Horario sala de exposiciones

De martes a domingo 12:00 -20:00
Lunes cerrado

Información

T +34 943 118 855
E info@tabakalera.eu

Oficinas

T +34 943 011 311
E tabakalera@tabakalera.eu

tabakalera.eu

Proyecto realizado en colaboración con Kunsthalle Wien
Con la ayuda de Flanders State of the Art y Foro Cultural de Austria

kunsthalle wien

 Flanders
State of the Art

foro/cultural de austria^{mad}