

Campos de acción:
entre el *performance*
y el objeto, 1949-1979

Alias

Hacia finales del siglo xx el *performance* se había convertido en un fenómeno mundial. Sus vínculos con el teatro, la fotografía, la música, la danza, la política y la cultura popular contribuyeron a expandir su influencia.

Campos de acción, un libro en tres volúmenes, ilumina la significativa relación entre la acción, el objeto, la destrucción, el *performance* y el proceso creativo. Contiene obras de más de cien artistas de Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Japón, como Joseph Beuys, Chris Burden, Lygia Clark, Yves Klein, John Cage, Gustav Metzger, Bruce Nauman, Hélio Oiticica, Claes Oldenburg, Yoko Ono, Robert Rauschenberg, Niki de Saint Phalle, Carolee Schneemann, Atsuko Tanaka, Jean Tinguely y Ben Vautier. Su trabajo, traducido al dibujo para esta edición, abarca la escultura, las publicaciones de artista, las fotografías, el documental y las imágenes de video; así como las huellas o los vestigios de acciones y *performances*.

Paul Schimmel Legendario curador en jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles (MOCA), de 1990 a 2012, donde organizó dos de las colecciones permanentes más significativas: "A Room of Their Own: From Arbus to Gober, From Rothko to Rauschenberg", y "Collection: MOCA's First 30 Years". Ha ganado numerosos premios, incluyendo dos de la Asociación de Curadores de Museos de Arte y seis de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, entre otros.

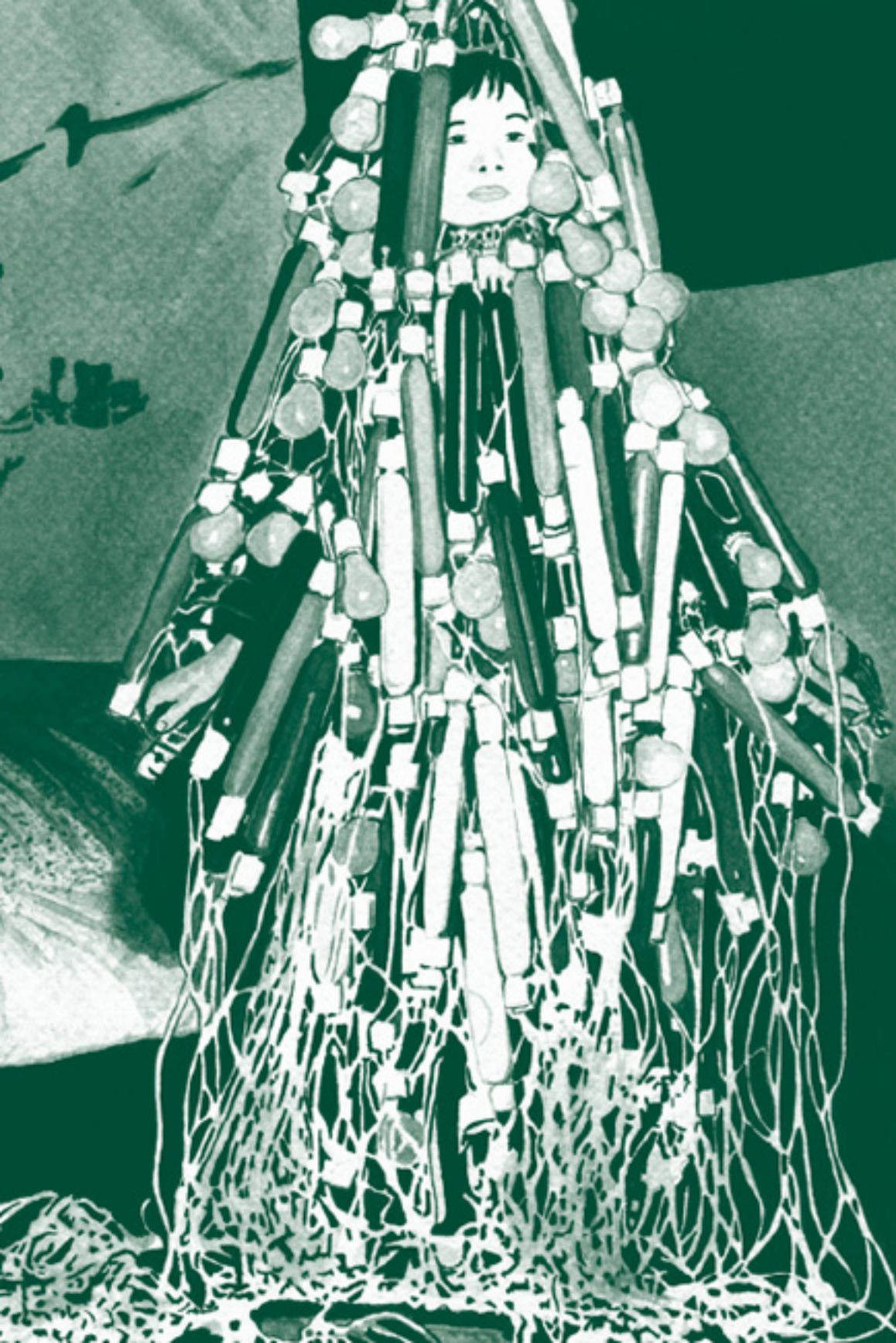
Schimmel ha sido comisario de influyentes exposiciones de renombre internacional, como "Helter Skelter: L. A. Art in the 1990s", "Ecstasy: In and About Altered States", "Under the Big Black Sun: California Art, 1974-1981", "Hand-Painted Pop: American Art in Transition, 1955-1962", "Robert Rauschenberg: Combines" y "Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949-1979", en cuyo catálogo se basa esta publicación. Actualmente es miembro del Comité para la Preservación de la Casa Blanca y del Comité de Adquisiciones de la Colección de Arte Contemporáneo de La Caixa.

Campos de acción:

1

entre el *performance* y
el objeto, 1949-1979

Alias · Fusil

Campos de acción:
entre el *performance* y
el objeto, 1949-1979

1

Paul Schimmel, compilador

Museo de Arte Contemporáneo
de Los Ángeles

Alias • Fusil

Índice

Volumen **1**

- 8 Nota a la edición en
 español
- 10 Prólogo
 Richard Koshalek
- 14 Salto al vacío:
 el *performance* y el
 objeto
 Paul Schimmel
- 263 Cronología 1943-1958
 Kim Cooper
- 272 Índice de obras
- 279 Bibliografía
- 304 Agradecimientos

Traducción
Eva Quintana Crellis

Ilustradores
Marco Arce

Paola de Anda
Verónica Baltadano
Paola Cabrera
Jonathan Chirinos
Alejandra España
Jimena Mendoza
Muriel Montiel
Alejandro Moralba
Donovan Soriano

Nota a la edición en español

El catálogo *Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949-1979* fue publicado originalmente en ocasión de la exposición homónima organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles en 1998, cuando el *performance*, como un movimiento artístico vinculado a una gama amplia de disciplinas, se había convertido en un fenómeno a escala mundial.

Referido a tres décadas significativas de trabajo artístico —las de la posguerra y los movimientos sociales y estudiantiles—, el libro organizado por Paul Schimmel presenta los ensayos de destacados historiadores y críticos de arte en torno a una materia cuyo origen rastrearon, tanto como sus implicaciones y desarrollo, a lo largo del tiempo y en diversas coordenadas geográficas y culturales. El resultado es un compendio extraordinario de textos, imágenes y documentos que logra vincular obras que antes no habían sido puestas en relación de esta manera, y que tienen aún mucho que decir una vez finalizada la primera década del siglo xxi.

La traducción al español de esta extensa y generosa reunión ha comportado necesidades distintas a las de la edición original. A una de ellas obedece la decisión de dividir el catálogo en tres volúmenes, con el fin de conservar las características de nuestra colección, con dimensiones más cercanas a las de bolsillo que a las del gran formato. Los tres libros resultantes conservan cada uno un fragmento de

la cronología y contienen los respectivos índices bibliográficos y de obras. Asimismo, para hacer factible la publicación, hemos trabajado con un equipo de ilustradores que trasladó las imágenes al lenguaje del dibujo.

La traducción del título se presentó como una dificultad particular. La frase "out of action" tiene diferentes voces y significados; puede expresar al mismo tiempo "más allá de la acción", "dentro o fuera de la acción", o incluso, hacer referencia al *knockout* boxístico, entre otras posibilidades. Guy Brett comenta en su ensayo "Estrategias vitales: visión de conjunto y selección", contenido en el volumen 2, que el título apunta a la acción y su residuo, a un arte vivo en todo momento prendido de la fragilidad del fenómeno implicado en una participación activa y colectiva, un arte que puede ser comprendido como una serie de actos declarativos. Es dentro de ese contexto y por esas razones que la idea de los campos de acción, planteada por el mismo Brett en relación con el artista brasileño Hélio Oiticica, nos resultó apropiada.

Campos de acción: entre el performance y el objeto, 1949-1979, forma parte de la colección "Fusil" de nuestro proyecto editorial, consistente en la reproducción de catálogos de exposiciones y ensayos críticos de arte contemporáneo.

Por último, quisiéramos agradecer a Paul Schimmel y, por supuesto, a Alma Ruiz por su generosa y desinteresada colaboración; a los autores de los ensayos que nos permitieron la reproducción de sus textos; a la Colección/Fundación Jumex por su fundamental apoyo; al Museo de Arte Contemporáneo de los Ángeles por su generosidad; así como al extenso grupo de artistas y documentadores de todas las obras que comprende y en que se basa esta edición.

Alias

Prólogo

El arte contemporáneo, definido de manera general como el arte de 1940 al presente, es un vasto fermento, un agitado mar con corrientes que ascienden a la superficie y caen fuera de la vista, para reaparecer luego entrelazadas. La tarea de un museo dedicado al arte contemporáneo es expresar la riqueza de ese mar y examinar de manera continua los efectos de las diversas corrientes sobre las producciones artísticas posteriores. A diferencia de los museos históricos, que pueden concentrarse en exposiciones individuales de artistas reconocidos, la relevancia de los museos contemporáneos se sustenta en exposiciones temáticas que arrojan luz sobre el arte realizado en nuevos contextos.

"Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949-1979" es un espléndido complemento a la serie de exploraciones temáticas que han definido el carácter del Museo de Arte Contemporáneo desde sus inicios. En su breve historia, el moca ha asumido, como parte de su misión, un ambicioso programa cuyo propósito es revalorar los eventos decisivos y coyunturales en la evolución del arte contemporáneo. Exposiciones tales como "A Forest of Signs" ["Un bosque de señales"] (1989), "Reconsidering the Object of Art: 1965-1975" ["Reconsiderando el objeto de arte: 1965-1975"] (1995) y "Helter Skelter: L.A. Art in the 1990s" ["Helter Skelter: el arte de L.A. en los años

noventa"] (1992), por nombrar sólo algunas, han hecho contribuciones invaluable para la comprensión del arte contemporáneo y su posición en el mundo. De manera semejante, "Out of Actions" abre nuevos caminos en la revelación de la compleja red internacional de conexiones que han producido una verdadera nueva clase de arte, basada en elementos relacionados con el tiempo y el proceso. Aunque cada uno de los movimientos y grupos incluidos en la exposición —entre ellos la Escuela de Nueva York, el Fluxus, el arte del *performance* y el grupo Gutai— ya han sido examinados de manera individual, "Out of Actions" será la primera exposición en gran escala que vinculará a una serie de artistas y tendencias mundiales aparentemente disímiles, y que revelará la huella indeleble de tres décadas decisivas en la producción contemporánea.

"Out of Actions" destaca, aun entre otras muestras de gran alcance realizadas hasta la fecha en el Moca, como uno de los esfuerzos más ambiciosos del museo, y refleja la perseverancia, la visión y el apasionado compromiso de Paul Schimmel, nuestro curador en jefe. Su extraordinario trabajo en la organización de la exposición a lo largo de muchos años ha producido resultados notables y, además, ha extendido el alcance y el reconocimiento del museo en el ámbito mundial. Paul Schimmel ha sido asistido por un extraordinario equipo; en particular, extendemos nuestras felicitaciones a Kim Cooper, Linda Genereux, Susan Jenkins y Denise Spampinato.

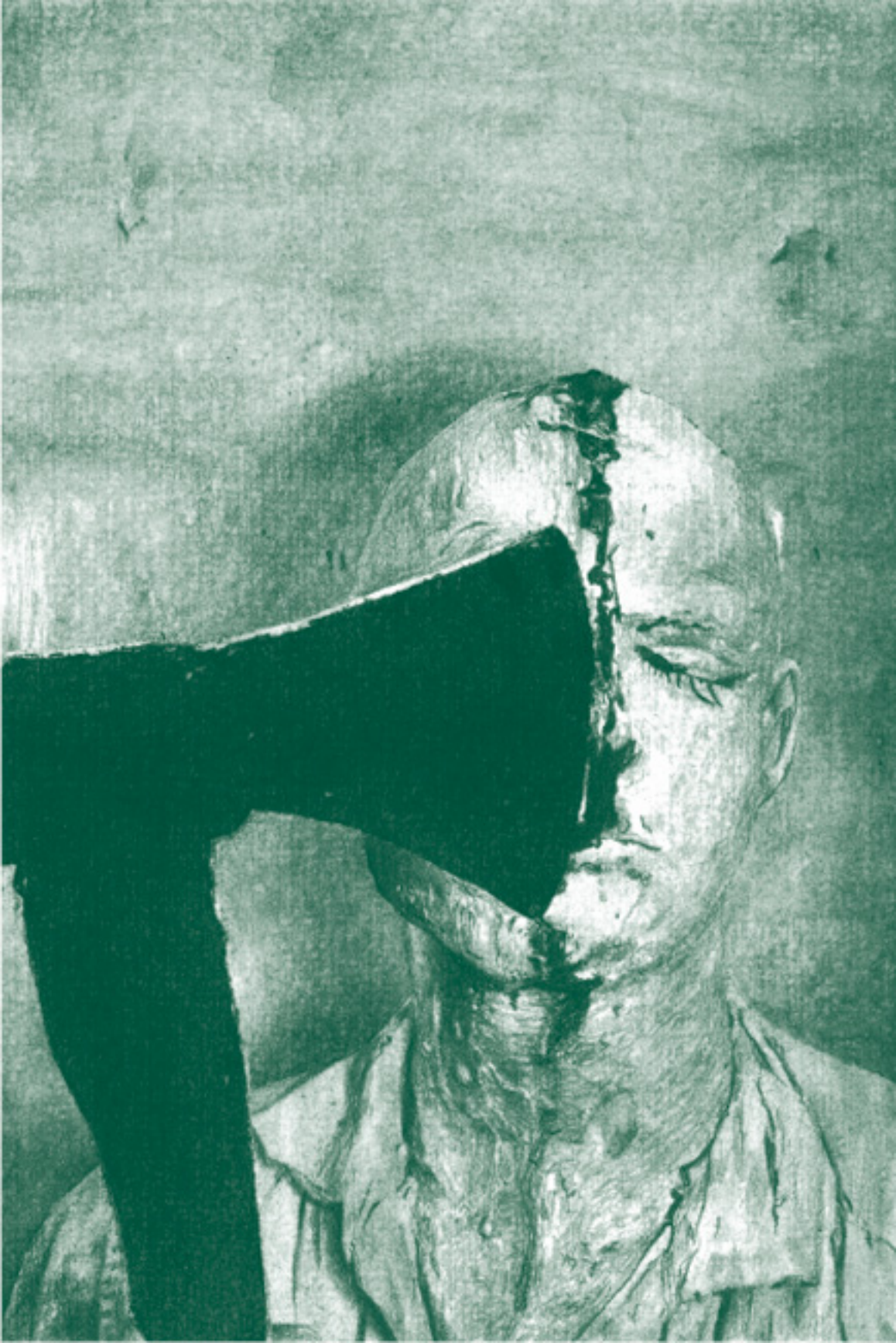
La presentación de esta exposición es también un tributo a dos personas incomparables sin las cuales el museo no sería lo que es hoy día: Audrey y Sydney Irmas. La exposición "Out of Actions" está dedicada a la memoria de Syd, a través de una gran donación de la Fundación Benéfica Audrey y Sydney Irmas. En este punto es necesario hacer una triste

remembranza: en el WOA siempre extrañaremos a Syd, su incomparable vigor y su enorme disposición a la amistad. Sin embargo, somos muy afortunados de seguir contando con la presencia de Audrey en el museo, pues sus contribuciones en todos los niveles son inestimables: como presidenta de nuestro fideicomiso, a través de sus magníficas donaciones a la colección y al legado permanente del museo, por su apoyo a numerosas exposiciones —como ha sido el caso de "Out of Actions"— y como defensora sin igual en todos los frentes.

Esta exposición ha contado también con el apoyo de una notable lista de "colaboradores" de varias naciones, cuyos artistas están presentes en la muestra. Agradecemos especialmente a las siguientes agencias y a sus empleados, cuyos esfuerzos hicieron posible el financiamiento: Jennifer Dowley, del Fondo Nacional para las Artes; Shin'ichiro Asao y Isao Tsujimoto, de La Fundación Japón; Eric Gangloff, de la Comisión de Cooperación Japón-Estados Unidos; Peter Wittmann y Andreas Mailath-Pokorny, de la Cancillería Federal Austriaca; Wolfgang Waldner y Thomas Stelzer, del Instituto Cultural Austriaco; el cónsul general Werner Brandstetter, del Consulado General Austriaco en Los Ángeles; Andrea Rose, del Consejo Británico; Rod Hagenbuch, de Merrill Lynch; Juliette Salzmann, del Servicio Cultural del Consulado General de Francia en Los Ángeles, y Jean Digne, director de la Asociación Francesa de Acción Artística del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Les damos las gracias. Esperamos celebrar "Out of Actions" con todos ellos y con públicos entusiastas durante la presentación internacional de la exposición.

Richard Koshalek
Director del WOA
Los Ángeles, 1998

Salto al vacío:
el *performance* y el objeto

Después de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto y la bomba atómica, se produjo un cambio de conciencia en todo el mundo. La posibilidad de la aniquilación global hizo que los seres humanos estuvieran más conscientes que nunca de la fragilidad de la creación, expuesta a una fuerza de destrucción de magnitudes sin precedentes. En este sentido, aumentó también la conciencia de la primacía del acto, que se convertiría en una de las preocupaciones centrales del existencialismo, el movimiento filosófico más influyente del período de la posguerra. Este legado social, político y filosófico estimuló un poderoso movimiento de las artes visuales en Estados Unidos, Europa y Japón.

Existe una tendencia en la historia del arte a considerar los movimientos artísticos como discretos y sutiles, y a pensar en las fronteras nacionales como límites que el arte

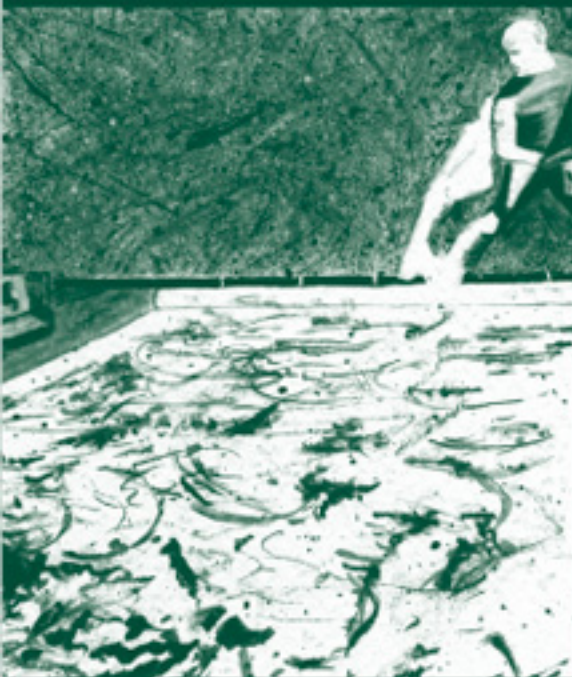
no puede cruzar. Resulta cada vez más claro que lo anterior es falso. De hecho, debido a los cambios económicos y políticos ocurridos durante y después de la Segunda Guerra Mundial, los artistas comenzaron a viajar cada vez más al extranjero. Este aumento de la capacidad de movimiento coincidió con un dramático crecimiento de los medios de comunicación masiva, cuya voracidad se extendió a las artes visuales. Los experimentos de la vanguardia en Nueva York tendrían, por lo tanto, implicaciones inmediatas en Europa y Japón, y viceversa. La popular revista *Life*, por ejemplo, publicó numerosos artículos, siempre acompañados de impactantes fotografías, sobre artistas de la Escuela de Nueva York, el grupo Gutai en Japón y el Simposio de Destrucción en el Arte (DIA por sus siglas en inglés) en Europa, permitiendo que tanto el público en general como los artistas se enteraran rápidamente de los acontecimientos más recientes en regiones del mundo distintas de las suyas. Examinando los períodos entre movimientos y el trabajo de los artistas que trascendieron sus propias fronteras, es posible esbozar una representación más compleja del arte del período de la posguerra.

Durante este período, una cantidad abrumadora de artistas provenientes de Estados Unidos, Europa y Japón comenzaron a definir su obra, cada vez más, en función de la dialéctica de la creación y la destrucción. Ya fuera que se manifestaran por estudiar una línea zen, un heroico pero fugaz gesto pictórico o un acto de explosión destructiva, el principio y el final se convirtieron en su tema; un tema impulsado por una preocupación primordial por la dimensión temporal del acto. La exposición "Out of Actions" es un examen exhaustivo de la obra producida a raíz de este nuevo enfoque, en el período comprendido entre 1949 y 1979. De alcances internacionales, comien-

za con la generación de artistas que llegaron a la mayoría de edad en la era post atómica y alcanzaron la madurez durante la Guerra Fría, y termina con la generación que maduró durante el período posterior a la Guerra de Vietnam y su legado de cinismo global.

El desarrollo del modernismo, desde los gestos heroicos del expresionismo abstracto hasta las tendencias reduccionistas del minimalismo y el arte conceptual sin objeto, tiene su paralelo en las obras basadas en la acción ofrecidas en esta muestra. Las actividades, acciones y *performances* de los artistas durante este período fueron exitosamente realizados como pinturas, esculturas e instalaciones; objetos, accesorios, vestigios, fotografías, películas y cintas de video que documentaron eventos efímeros, y finalmente, en algunos casos sólo, las siempre cambiantes percepciones del público. Así, esta exposición examina el período de 30 años que comienza con el modernismo, en su apogeo, y termina con la inversión de la prioridad tradicional del objeto por encima del arte. Las acciones realizadas con la intención de producir objetos dieron lugar a la ejecución de acciones de *performance* cuyo principal objetivo fue el proceso de creación más que la producción de objetos, lo que a su vez dio lugar a la creación de *performances* que involucraban con frecuencia la participación del público, sin producir como resultado objeto alguno. Aunque en estas obras hay casos de irreverencia desenfadada, alegría y risa, existe una oscuridad subyacente que toma forma por el reconocimiento del impulso, en apariencia incesante, de la humanidad por asegurar su propia aniquilación. Desde el carácter aparentemente explosivo de la obra de principios de los años cincuenta, hasta el trabajo autodestructivo interior de los últimos años de la década de los setenta, descubrimos un cuestionamiento empático sobre la experiencia

de vivir en una aldea global asentada en el borde de la autodestrucción. Esta exposición no pretende delinear una historia del arte del *performance* del período de la posguerra, ni tampoco hacer un recuento de la pintura y de la escultura de esas décadas. En lugar de eso, realiza un corte a través de la historia del arte que gira en torno a la convicción de que los *performances*, las acciones, los *happenings*, los eventos y las actividades asociadas con el arte de creación tienen un enorme impacto en los objetos que emergen de ellos. El siguiente ensayo ofrece precisamente esa perspectiva al analizar las obras de algunos de los artistas que integran la muestra, artistas asociados con los principales nudos de actividad en la vasta red de las prácticas que constituyen el arte de la posguerra basado en la acción. Estos nudos, que incluyen al Gutai, el *nouveau réalisme* [nuevo realismo], los *happenings*, las obras de Fluxus, el accionismo vienés, la escultura de *performance* de los años sesenta y el *performance* de los años setenta, serán examinados con mayor detalle en otros ensayos de este volumen. El objetivo de este texto en particular es proporcionar una guía a través del territorio sumamente complejo —y aún poco explorado— que es el punto focal de "Out of Actions".

Orígenes: Pollock, Cage, Fontana, Shimamoto.....

Aunque el fin de la Segunda Guerra Mundial fue recibido con alivio en todo el mundo, cualquier veta de optimismo fue atenuada por la certeza del vacío, a la luz de la destrucción extraordinaria y sin precedentes causada por la guerra, así como por la confirmación de que la posibilidad de la aniquilación del mundo entero era real. Esta división de la conciencia animó y generó actividades que rompían con las

relaciones tradicionales entre el artista y el objeto, y el tema del arte se volvió entonces, cada vez más, su propia creación. En Estados Unidos, Europa y Japón, cuatro artistas que ejercerían una enorme influencia en el desarrollo del arte de la posguerra comenzaron a poner un nuevo énfasis en el papel del acto en la creación del objeto. Jackson Pollock bailó sobre lienzos colocados horizontalmente en el suelo, goteando y vertiendo pintura para crear campos de color; John Cage utilizó los principios del azar y la indeterminación para crear composiciones que fueran diferentes cada vez que se las interpretara; Lucio Fontana perforó y rajó la superficie pictórica con violentos, aunque elegantes, ademanes, y Shōzō Shimamoto creó pinturas abstractas por medio de actos cada vez más destructivos. En sus investigaciones pioneras sobre la superioridad del acto en la producción del objeto, estas cuatro figuras dejaron un legado duradero que sería de enorme importancia para los artistas posteriores, que intentaron liberar su obra de los lazos con el objeto.

La importancia de Pollock como autor exclusivo del concepto de que una pintura es la encarnación material de una acción se ha exagerado tanto, que otros experimentos menos dramáticos y resueltos han recibido muy poco reconocimiento. Sus obras, en tanto objetos cuyo proceso de elaboración se registra en las propias pinturas y en fotografías ampliamente promovidas, tuvieron un impacto singular en la dirección tanto de la pintura de campos de color como del arte del performance. El mito que se ha hecho de la vida de Pollock enfatiza su método. Si bien este énfasis ha capturado la imaginación de innumerables artistas de la posguerra, ha limitado la apreciación de sus pinturas.

El impacto primario de Pollock fue como pintor arquetípico atrapado en el territorio

De esta edición: Alias, 2012

Editor en jefe: Damián Ortega

Editor: Sara Schulz

Formación y diseño: Deborah
Guzmán

Equipo editorial: Jaime Soler
Frost, Laura Ramos, Edith Vera,
María Paz Correa, Mónica
Velázquez y Javier Elizondo
Distribución: Juan Hernández

Traducción: Eva Quintana Crelis,
2012

Alias es un proyecto editorial de Damián Ortega, cuyo propósito es la difusión de la obra y el pensamiento de autores particularmente significativos para el arte contemporáneo. Creaciones que, por razones y circunstancias difíciles de enumerar en este espacio, no han sido traducidas, impresas y difundidas en habla hispana; o bien, cuyas ediciones anteriores están descontinuadas o nunca han sido distribuidas en México.

ISBN: 978-607-7985-12-0

ISBN volumen 1: 978-607-7985-13-6

Alias no tiene fines de lucro económico. Con la adquisición de este libro el lector hace un donativo para la continuación de este proyecto.

www.aliaseditorial.com

Alias agradece especialmente a Paul Schimmel y Alma Ruiz su entusiasta apoyo para la realización de este proyecto. Así como a la Fundación/ Colección Jumex, Eugenio López, Rosario Nadal y Patrik Charpenel su generosa aportación y colaboración. De igual manera, reconoce a Abraham Cruzvillegas, Mónica Manzutto y José Kuri su incondicional respaldo a esta iniciativa.

Imagen de portada

Yves Klein, *Leap into the Void*, 1960.

Fotomontaje de Harry Shunk.

Ilustración de Maroo Aroe.

Página 2

Atsuko Tanaka, *Denki fuko*, 1936.

Ilustración de Alejandra España.

Página 4

Chris Burden, *Five Day Locker Piece*, 1971.

Ilustración de Jimena Mendoza.

Páginas 6-7

Paul McCarthy, *Hot Dog*, 1974.

Ilustración de Maroo Aroe.

Campos de acción:
entre el performance y el
objeto, 1949-1979

se terminó de imprimir en el mes de
noviembre de 2011 en la Ciudad de México.
Esta edición busca la difusión de la
obra y no tiene fines de lucro económicos
ni otros que contraríen el espíritu
original de la misma.

vol. 1/3

- 1 Conversando con Marcel Duchamp,
de Pierre Cabanne
- 1 bis Francis Picabia: poemas, de Francis Picabia
- 2 Para los pájaros, de John Cage y Daniel Charles
- 3 Una selección de 1000 poemas japoneses básicos,
de Robert Filliou
- 4 Entre el mueble y el inmueble (entre una roca
y un lugar sólido), de Jimmie Durham
- 5 Mi libro es su libro. Selección de textos
y obras traducidas, de Lawrence Weiner
- 6 Rock, mi religión, de Dan Graham
- 7 Robert Smithson. Selección de escritos,
de Robert Smithson
- 7.1 Hotel Palenque, de Robert Smithson
- 8 Fotogravedad, de Gabriel Orozco
- 9 Hélio Oiticica, de Hélio Oiticica,
Guy Brett (comp.)
- 10 Cildo Meireles, de Cildo Meireles
- 11 Teignmouth Electron, de Tacita Dean
- 12 Una página de chistes, de Ad Reinhardt
- 13 David Hammons. Por esto estamos aquí,
de David Hammons, Abraham Cruzvillegas (tr.)
- 14 Pantera Negra: el arte revolucionario de
Emory Douglas, Sam Durant (ed.)
- 15|1 Una carta para Adam Nankervis, de David Medalla
- 15|2 Galaxias Explosivas: el arte de David Medalla,
de Guy Brett
- 16 Campos de acción: entre el *performance* y el
objeto, 1949-1979, Paul Schimmel (comp.), 3 vols.

Alias

Campos de acción 1