

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Apropiacionismo: Found Footage

ARTISTAS/OBRAS

Apellidos, nombre	Furió Vita, Dolores (dofuvi@esc.upv.es)
Departamento	Escultura
Centro	Universidad Politécnica de Valencia

1 Resumen de las ideas clave

Presentamos una serie de vídeos y videoinstalaciones de artistas que trabajan con el concepto de Apropiacionismo, concretamente el Found Footage. Estas obras muestran la heterogeneidad compositiva del discurso. Todas ellas tienen un común denominador: material de archivo procedente de diversas fuentes: televisión, cine, internet, etc. En la actualidad aprovechamos el conjunto de recursos audiovisuales existentes aunque como dice Eugeni Bonet, "hoy, cuando cada vez más todo pasa por el embudo digital [...] ya no hay que romperse más la cabeza sobre el origen ni el destino de las imágenes, tanto da que sean recicladas u originales."¹

2 Objetivos

- Comprender la historia del found footage y su contexto.
- Reconocer los diferentes autores y obras artísticas apropiacionistas.
- Analizar diferentes artistas y obras audiovisuales de Found Footage.

3

Podemos definir estas obras como collages en movimiento, donde el plano se compone de distintas imágenes que crean un discurso nuevo. Con la revolución de la informática, estos videocollage se transforman en digitales y se redefinen. Para Lev Manovich la vanguardia acabó materializándose en el ordenador, es decir, desde el comando de "cortar y pegar" cualquier objeto se transforma a través de él. En palabras de Manovich: "La estrategia vanguardista del collage resurgió como el comando de «cortar y pegar», la más básica de las operaciones que uno puede efectuar con los datos digitales".² De esta manera distintas prácticas como la animación, los textos impresos y el metraje de acción real se combinan en los programas de composición y edición.

Hay una serie de pinturas que anteceden a los ejemplos de found footage que presentamos. Obras de pintores como Picasso que encontraron en el apropiacionismo un modo de expresión personal.

Pintura-Instalación

1. Picasso, *Femmes d'Alger* de Delacroix, 1955-1964.
2. Picasso, *Las Meninas* de Velázquez, 1957.
3. Picasso, *Le Déjeuner sur l'herbe* de Manet, 1959-1962.
4. Picasso, *Tête de Taureau*, 1942.

¹ VV.AA, *Desmontaje: film, vídeo / apropiación, reciclaje*, concepto: Eugeni Bonet; coordinación: Juan Guardiola, IVAM, Centro Julio González, Valencia, 1993.

² MANOVICH, Lev, *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*, Paidós, Barcelona, 2008. p.381. p. 34.

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

5. Robert Rauschenberg, *Monogram*, 1955-1959.

6. Mike Bidlo, *Non Picasso*, 1985.

7. Richard Prince, *Untitled (cowboy)*, 1989.

Mike Bidlo, *Non Picasso*, 1985

Imagen en movimiento (vídeos monocanales)

8. Autor desconocido, *Swinging the Lambeth Walk Nazi Style*, 1941. 2,18 min.

Este vídeo de found footage no se basa en la recopilación y montaje de materiales diversos. Aquí se han escogido secuencias de militares nazis y de Hitler desfilando, extraídas del film *El triunfo de la voluntad* de Leni Riefensthal (1934-35) y a través de un montaje unitario se persigue la sátira del régimen nazi. Se emplea el ritmo, la música y la repetición en tono de burla para llamar la atención del público. Un vídeo con un carácter propagandístico realizado por el bando de la resistencia durante la II Guerra Mundial.

9. Bruce Conner, *A Movie*, 1958. 11,38 min.

Bruce Conner (1933-2008) es uno de los pioneros del found footage desde finales de los años cincuenta. En su primera película, *A Movie*, emplea metraje de imágenes de muy diversas fuentes que recontextualiza dándole un nuevo sentido, revelando al espectador el lado oculto de las imágenes bajo el engañoso realismo de las mismas.

Conner ensambla imágenes de cuerpos de mujeres junto a imágenes bélicas en una síntesis con grandes connotaciones sexuales, mostrando un mundo dedicado a la destrucción y a su vez identificado con la energía fálica como la fuerza que arrastra el mundo hacia su perdición.

10. Iván Zulueta, *Frank Stein*, 1972. Film 35 mm. 2,56 min. ByN.

Iván Zulueta (1943-2009). Empleando como punto de partida el metraje de la película *Frankenstein* de James Whale (1931), juega con el tiempo y el ritmo, reduciendo el film a tres escasos minutos donde Frank Stein evoluciona vertiginosamente. Zulueta se apropia del material grabando la emisión del film directamente del televisor.

11. Dara Birnbaum, *Technology Transformation: Wonder Woman*, 1978. 7 min.

Dara Birnbaum (1946) se apropia de las imágenes de la serie de Televisión *Wonder Woman*.

Birnbaum se centra en la transformación simbólica de la mujer "real" a la super-heroína, repitiendo el gesto una y otra vez. Subvierte su significado gracias al doble sentido que se crea con la letra de la canción ("Agita tu productor de maravillas").

Es uno de los ready-mades de fin de siglo muy crítico con los medios de comunicación y la imagen que de la mujer se desprende de ellos; una obra emblemática dentro del videoarte y la teoría feminista.

En palabras de Birnbaum, "Hay un esfuerzo común a todos estos trabajos por establecer las posibilidades de manipular un medio que ya de por sí es muy manipulador".³

12. Dara Birnbaum, *Pop Pop Video II: Kojak-Wang*, 1980. 2,52 min.

En esta ocasión, Dara Birnbaum recicla imágenes de la serie de televisión norteamericana *Kojak* y las mezcla con imágenes de publicidad de la empresa informática "Wang Laboratorios". Imágenes muy rápidas junto a música de rock que repite una y otra vez para revelar la gran batalla entre la televisión comercial y la tecnología informática que se llevó a cabo en los años ochenta.

13. Gorilla Tapes, *Deat Valley days/Lo Pay no Way*, 1988 (fragmento). 11,45 min.

Gorilla Tapes es un grupo británico creado en 1984 por Gavin Hodge, Tim Morrison, John Dovey and Jean McClements. Sus obras son de carácter marcadamente político en la década de los ochenta cuando Margaret Thatcher fue primera ministra del Reino Unido.

Deat Valley days/Lo Pay no Way es un collage de metraje encontrado de noticias de televisión y películas. Una crítica a la política social conservadora de Margaret Thatcher, el conflicto con Irlanda del Norte, junto a las políticas bélicas de Ronald Reagan en Estados Unidos contrapuestas a su trabajo como actor de Hollywood, todo ello a ritmo de hip-hop.

³ VV.AA, *Desmontaje: film, vídeo / apropiación, reciclaje*, concepto: Eugeni Bonet; coordinación: Juan Guardiola, IVAM, Centro Julio González, Valencia, 1993. p. 96.

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Este grupo también realizó el documental de Zygonis "John Heartfield and the Political Image" en 1991.

14. Jean-Luc Godard, *Histoire(s) du cinéma*, 1988-1998.

Jean-Luc Godard (1930). *Histoire(s) du cinéma* es un collage de fragmentos de films, citas, fotografías, textos, fragmentos musicales, sonidos y voz en off sobre la Historia del Cine.

Una personal visión de la historia del cine y de su época, editada, escrita y realizada por el propio Godard.

Estructurada en ocho episodios, establece conexiones con la literatura, la pintura, la filosofía y la música. Godard crea a través del montaje una historia de la imagen en movimiento contada a partir de las propias imágenes, siempre con un marcado carácter poético. Una gran memoria del cine con un continuo ir y venir entre la gran y pequeña historia, entre lo público y lo privado, con distintos niveles de historia como anuncia el título (la "s" entre paréntesis).

DVD 1, 2 y 3:

- Capítulo 1a - *Toutes les histoires* (Todas las historias) 1988, 51 min.
- Capítulo 1b - *Une histoire seule* (Una historia sola) 1988, 42 min.
- Capítulo 2a - *Seul le cinéma* (Solo el cine) 1993/ 94, 27 min.
- Capítulo 2b - *Fatale beauté* (Fatal belleza) 1993/ 94, 29 min.
- Capítulo 3a - *La Monnaie de l'absolu / La Réponse des ténèbres*
(La moneda de lo absoluto/ La respuesta de las tinieblas) 1995, 27 min.
- Capítulo 3b - *Une vague nouvelle/ Montage, mon beau souci* (Una ola nueva/Montaje, mi bella preocupación) 1995, 27 min.
- Capítulo 4a - *Le Contrôle de l'Univers* (El control del universo) 1997, 28 min.
- Capítulo 4b - *Les Signes parmi nous* (Los signos entre nosotros) 1997, 37 min.

15. Rafael Montañez Ortiz, *Fred and Ginger*, 1990 (fragmento). 6 min.

Rafael Montañez (1934) recoge unos pocos segundos de una de las escenas en las que Fred Astaire y Ginger Rogers bailan. Con ellas el autor mezcla como si de un disco de vinilo se tratase, escratcheando las imágenes, es decir, yendo adelante y atrás provocando que las imágenes salten, tartamudeen y retrocedan intencionadamente junto a la música. El vídeo posee un tono irónico, en el cual, atrapados en el espacio-tiempo, estos bailarines no consiguen liberarse del bucle al que Montañez les somete.

16. María Cañas, *La cosa nuestra*, 2006. 15,33 min.

María Cañas (1972). Este Found Footage crea un espacio visual donde se reflexiona acerca del toro como eje cultural. María Cañas, con gran sentido del humor, va desmenuzando las relaciones que se establecen entre el toro y el hombre en numerosas manifestaciones culturales.

"Cañas indaga de nuevo en las diferentes relaciones que se establecen entre animales y humanos, viendo cómo éstas son complejas, extrañas y en algunos casos bestiales. [...] La Cosa Nuestra va más allá de lo evidente, de las imágenes que la sociedad genera, para saturarlas de símbolos, visiones, homenajes...ofreciendo otros registros de lectura y nuevos guiños al espectador. Sin duda, ésta constituye una de las mejores obras de Cañas y la afianza en este género que tan bien domina, el scratch-documental. Este trabajo se compone de 5 capítulos, cuya estructura narrativa permite el visionado de las piezas tanto separadamente como de forma unitaria:

1. Los Dioses del Luto. 3'18''. Una historia triste de la tauromaquia a ritmo de waikiki, en el reino de la muerte donde el pasado gobierna aún el presente.
2. Moribundia: Sangre Sabia.1'50''.La sangre es la vida: hipnótico y desconcertante discurso sobre la Sangre Sabia.
3. The Toro's Revenge. 1'49''. La muerte humana en forma de fiesta, que el cuerno entre y la música suene...¿Quién dijo que la venganza del toro no podía ser divertida?.

4. Pan y Circo. 2' 02''. El graderío invadido por la Serie B...

5. There's a New Bull in Town... El Toro de la Aurora. 4' 52''. Carrusel circense con toros y vacas como protagonistas. ¡Pasen y vean a los bóvidos más freaks del planeta!"⁴

17. Raúl Bajo, *El fin de las imágenes*, 2008. 2,18 min.

Raúl Bajo (1970). A partir de material de archivo, la película *Sonrisas y lágrimas e imágenes* en torno al "monstruo de Amstetten", Bajo recrea a través del montaje un falso thriller en formato de trailer comercial.

Utiliza los ingredientes básicos para un thriller de éxito: narrador serio y grave, chica en peligro, hombre en peligro (pero con resolución), niña (también en peligro), mujer resuelta (quizá detective del FBI) y psicópata al uso (grave y desquiciado). La música y los golpes sonoros que caracterizan a este tipo de formatos, junto al tema de la película de terror que gira en torno a una casa, establecen un perfecto trailer para un falso thriller.

«El horror no sólo es reflejo de los actos de barbarie colectiva, también se produce en el interior de una casa cualquiera.»

18. Albert Alcoz, *Send me a copy*, 2011. 5,13 min.

Alberto Alcoz (1979). En palabras del autor:

"¿Progresivo o entrelazado? Entrelazado, entrelazado. Y cuanto más, ¡mejor! Qué alegría saber que existe la imagen entrelazada. Ante la posibilidad de hacer un vídeo de montaje para el Send Me A Copy de The Transistor Arkestra decido entrelazar hasta lo increíble. Para hacerlo, recupero un largometraje de lo más insustancial: A Journey To The Centre Of Time (1967) dirigido por David L. Hewitt, con una puntuación de 3,4 sobre 10 en IMDB. Es por tanto otra película anodina de ciencia ficción, pienso. Investigando un poco por internet resulta que la reseña más rigurosa escrita sobre ella se titula Special Crap Double Feature y forma parte de la sección The Bad Movie Report de la web Stomp Tokyo –lo último en recomendaciones sobre películas de Serie B–.

Es buen material para seguir con la tendencia flash forward film, consistente en reducir los planos de una película a la duración de un tema musical. Nada de remakes arties de películas de culto, no, no, pelis chungas como las que más: ripeadas, revisitadas, desmontadas, trituradas o lo que sea, pero recicladas.

⁴ HAMACA. Video & Media Art distribution from Spain, *María Cañas*, <http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=233> [Consulta: 12 de noviembre de 2013]

Para acompañar los sonidos hiperespaciales del Send Me A Copy de los tarraconenses The Transistor Arkestra decido aplicar un criterio parecido al 6Ft de Beef: reducir a 5 minutos un largometraje de 77. Establezco una serie de normas para el montaje del vídeo:

- A) Capturar la copia en DVD Región 1 manteniendo la textura defectuosa de la imagen.
- B) Congelar aquellos frames entrelazados en los que el cambio de plano haya provocado un cruce del final de uno con el inicio del siguiente y aumentar su duración a diez frames.
- C) Copiar los dos frames seguidos defectuosos de cada plano, en los que aparecen líneas horizontales ante el movimiento de los personajes. Repetirlos tres veces para destacar esa vibración cinematográfica.
- D) Dejar intactos aquellos planos que encuadran monitores de televisión y demás pantallas en emisión, -con nieve e imágenes borrosas y entrelazadas.

El resultado es indudablemente confuso y puede resultar mareante. En el fondo es como si las transmisiones defectuosas se hubieran orquestado para afectar el visionado, el comportamiento y la definición de los propios protagonistas del filme.

Tema musical: "Send me a copy" de The Transistor Arkestra."⁵

Videoinstalaciones

19. Douglas Gordon, *24 Hour Psycho*, 1993.

Douglas Gordon (1966) se apropia del clásico de Alfred Hitchcock, *24 Hour Psycho* (1960). Su duración, 109 minutos se alarga hasta las 24 horas y lo muestra en formato videoinstalación.

Gordon busca hacer reflexionar al espectador sobre nuestros propios mecanismos de percepción. El espectador al visionar la instalación, activa la memoria, lugar donde residen estas imágenes ampliadas por Gordon.

Según Douglas Gordon, "es atraído hacia el pasado y también hacia el futuro cuando se da cuenta que la historia, que él ya conoce, no parece nunca desarrollarse

⁵ Texto extraído de HAMACA. Video & Media Art distribution from Spain, <http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=1103>

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

bastante rápidamente. Entre los dos, se encuentra también un presente que evoluciona muy suavemente y se disuelve, permaneciendo fuera del tiempo."

Ya no es un espectador pasivo que visiona el film sentado frente a una gran pantalla a oscuras, sino que puede observar la película, ralentizada, en un espacio que se puede recorrer, subjetivando la experiencia vivida.

20. Pierre Huygue, *La elipse*, 1998.

Pierre Huygue (1962). *La elipse* es una videoinstalación que parte de material reciclado junto a imágenes grabadas por Huygue. Introdujo una nueva secuencia en la película de Wim Wenders, *El amigo americano* (1976-77). Protagonizada por el mismo actor (Bruno Ganz) pero 20 años más tarde, eliminando la temporalidad propia de la acción fílmica y de la realidad que representa el actor.

4 Bibliografía

- :: BENJAMIN, Walter, *La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica*, traducción de Jesús Aguirre, Taurus, Madrid 1973.
- :: BERTHET, Dominique, <<De la desviación a la copia>> en Revista *Exit Express*, n. 38, octubre 2008.
- :: BONET, Eugeni, "*Desmontaje al día*", Hamaca media & video art distribution from Spain, 2012. Fecha de consulta: septiembre 2013, <http://www.hamacaonline.net/pack.php?id=16>
- :: BORRIAUD, Nicolas, *Post producción, La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2004.
- :: DEBORD, Guy, *La sociedad del espectáculo*, Pre-textos, Valencia, 2005.
- :: DEBORD, Guy, *Les Levres Nues, # 8, mayo 1956*. Traducción de Industrias Mikuervo incluida en *Acción directa en el arte y la cultura, radicales livres*, Madrid, 1998.
- :: DUCHAMP, Marcel, <<El proceso creativo>> en *Escritos*, Marcel Duchamp. Galaxia Gutenberg, Madrid, 2003.
- :: GARCÍA ANDÚJAR, Daniel, <<Apología de la apropiación legítima>>, *Exit Express*. n. 38, octubre 2008.
- :: GÓMEZ VAQUERO, Laura y GARCÍA LÓPEZ, Sonia, *Piedra, papel y tijera: el collage en el cine documental*, Ocho y Medio, Madrid, 2009.
- :: MARTÍN PRADA, Juan, <<Un transfondo crítico>>, *Exit Express*. n. 38, octubre 2008.
- :: MCLUHAN, Marshall y FIORE, Quentin, *El medio es el mensaje. Un inventario de efectos*, Editorial Paidós, 1988.
- :: SÁNCHEZ GÓMEZ, María del Pilar, <<Plagio y apropiación. Estrategias artísticas de subversión representativa>> en *Intervenciones Filosóficas: filosofía en acción*. XLV Congreso de Filósofos Jóvenes, Granada 2008.
- :: SERRANO VIDAL, Alicia, <<Apropiacionismo, remezcla y postproducción: el Found Footage en el siglo XXI>> en *Estéticas del Media Art*, José L. Crespo Fajardo (Coord.), Grupo de investigación Eumed.net (SEJ 309), Universidad de Málaga (España), 2013.
- :: MANOVICH, Lev, *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*, Paidós, Barcelona, 2008.
- :: RONCERO, Israel, <<Producción, re-producción, post-producción. La culminación de los procesos de desaturización de la obra artística en el contexto de las nuevas tecnologías.>> en *Revista núm. 16, Asociación Aragonesa de Críticos de Arte*, septiembre de 2011.
- :: TRIGUEROS MORI, Carlos, <<Vídeo doméstico, bricolage electrónico>> en *Acción Paralela #5*. http://www.acccpar.org/numero5/t_mori.htm
- :: VV.AA, *Desmontaje: film, vídeo / apropiación, reciclaje*, concepto: Eugeni Bonet; coordinación: Juan Guardiola, IVAM, Centro Julio González, Valencia, 1993.