

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....35

PRIMERA PARTE:

**TRANSFORMACIONES Y EXPANSIONES DEL MARCO
CONCEPTUAL DE LA CONFESIÓN**

I.1. La expansión de la confesión y su reformulación histórica.77

I.1. 1. La instrumentalización de la confesión..... 77

I.1.2. La confesión como forma de auto-conocimiento..... 87

I.1.3. Confesión y ficción literaria 92

I.1.4. La confesión como espectáculo 95

I.1.5. Manifestaciones de la confesión en la práctica artística 100

**I.2. Sentando las bases de nuestro estudio: Problemáticas de la
confesión** 123

I.2.1. Confesión sincera-falsa confesión: La confesión como sospecha 124

I.2.2. De la confesión como ejercicio de poder a la confesión como acto
creativo 131

I.3. Recapitulando a modo de síntesis..... 147

SEGUNDA PARTE:

LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD EN LAS PRÁCTICAS FÍLMICAS Y VIDEOGRÁFICAS

II.1. Aproximación al marco de la Posmodernidad	153
II.2. La expresión de subjetividades en el cine y el documental: Primeras manifestaciones de la confesión	156
II.3. La corriente del cine autobiográfico y personal	180
II.4. La llegada del vídeo	189
II.4.1. Vídeo: El nacimiento de un nuevo formato conectado a lo íntimo .	189
II.4.2. Vídeo=Yo veo: Autorretratos, autobiografías, cartas, diarios... ..	198
II.5. Localizaciones y contextos de la confesión en la expresión artística audiovisual	210
II.5.1. El videoarte canadiense de la década de los setenta y ochenta	211
II.5.2. La vídeo-confesión en el contexto del vídeo autobiográfico estadounidense.....	222
II.5.3. La influencia del “arte confesional” británico	229
II.6. La confesión en la práctica artística audiovisual	234

TERCERA PARTE:

CONFESIONES EN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA AUDIOVISUAL: MODALIDADES Y ESTRATEGIAS ESTÉTICAS Y DISCURSIVAS

III.1. Modalidades de confesión en la expresión artística audiovisual 240

III.1.1. La confesión a través de la interacción: la entrevista..... 242

III.1.1.1. El riesgo y la vulnerabilidad del sujeto 268

III.1.2. La confesión que utiliza el medio audiovisual como catalizador.... 276

III.1.2.1. La cámara como estimulante psicoanalítico: “Es otro alguien, pero es pequeño, sólo en parte humano” 278

III.1.2.2. El vídeo como espejo 288

III.1.2.3. La obra audiovisual como confesión 306

III.1.3. Confesiones a una amplia audiencia: Los que se exhiben a la cámara 313

III.1.3.1. El que despierta el sentimiento voyerista. Vito Acconci: “A cualquiera que venga, le revelaré algo...” 318

III.1.3.2. La que *se desnuda* ante la cámara. Susan Mogul: “Mi consolador era un regalo muy caro” 323

III.1.3.3. El antisocial. Joe Gibbons: “¿Quién os creéis que soy?” 327

III.1.4. La reflexividad en la confesión audiovisual 332

III.1.4.1. (Per)versiones de la confesión en la práctica artística audiovisual 332

III.1.4.2. Primera (per)versión: Cuando el sujeto que habla no coincide con el sujeto del enunciado	333
III.1.4.3. Segunda (per)versión: Cuando la "presencia virtual" del otro se convierte en una máquina.....	336
III.1.4.4. Tercera (per)versión: Cuando la confesión rompe la promesa de sinceridad.....	341
III.1.5. Narrativas confesionales de ficción	373
III.2. Estrategias estéticas y discursivas de la confesión en la práctica artística audiovisual.....	377
III.2.1. El sujeto enfrentado a la cámara: la mirada que interpela al espectador	378
III.2.2. Estrategias de separación entre imagen [cuerpo] y sonido [voz] ..	385
III.2.2.1. La máscara	386
III.2.2.2. Efectos de voz	392
III.2.2.3. La voz en off	394
III.2.2.4. Recurso de textos e intertítulos.....	396
III.2.3. Estrategias narrativas a través de la edición	400
III.2.4. Imágenes que confiesan.	40403

CUARTA PARTE:

MANIFESTACIONES DEL SUJETO A TRAVÉS DE LA CONFESIÓN EN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA AUDIOVISUAL

IV. 1. YO COMUNICATIVO: La confesión como forma de comunicación interpersonal en la obra de Wendy Clarke

IV.1.1. El potencial comunicativo y participativo del vídeo	409
IV.1.2. La obra de Wendy Clarke	414
IV.1.2.1. <i>The Love Tapes</i> : “La soledad es amor, porque sin nadie, te tienes a ti mismo”	414
IV.1.2.2. <i>One on One</i> : “Puedo expresar todas mis emociones y absolutamente todo a ti”	429
IV.1.3. Tengo algo que decirte... ..	434

IV.2. YO EN DESARROLLO: La construcción identitaria a través de la cámara como confesora en la obra de Sadie Benning

IV.2.1. El movimiento punk feminista de la América de los ´90.	437
IV.2.2. Sadie Benning y la Fisher-Price PXL 2000	439
IV.2.3. Análisis de la obra videográfica de Sadie Benning	442
IV.2.3.1. <i>Living Inside</i> : “Hay gente que piensa que estoy mal de la cabeza”	443
IV.2.3.2. <i>Me & Rubyfruit</i> : “¿Por qué no te casas conmigo?”	445

IV.2.3.4. <i>Jollies</i> : “Desde entonces, llevo mi homosexualidad lo mejor que puedo”	450
IV.2.3.5. <i>A Place Called Lovely</i> : “Puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros”	454
IV.2.3.6. <i>It Wasn't Love</i> : “De repente, tenía ganas de amar”	456
IV.2.3.7. <i>Girl Power</i> : “Nunca estuve sola”	458
IV.2.4. La cámara como elemento catalizador del desarrollo de la identidad	459
IV.2.4.1. Paralelismos con el caso de Jenni Ringley	460
IV.2.4.2. La videocámara como objeto transicional en Sadie Benning	463
IV.2.5. Intencionalidad y recursos estéticos	465
IV.2.5.1. Recursos estéticos de la cámara.....	466
IV.2.5.2. Recursos verbales: texto y voz	467
IV.2.5.3. Recursos narrativos	469
IV.2.6. El desarrollo identitario de Sadie Benning	473

IV.3. YO SEXUAL: confesiones sobre sexo y sexualidad

IV.3.1. Revelaciones y confesiones sobre sexo y sexualidad en vídeo y cine independiente.....	477
IV.3.2. Paul Wong y las múltiples visiones sobre sexo y sexualidad.....	499

IV.3.2.1. <i>Confused</i> : “No veo que mi sexualidad sea una forma estática.”	499
IV.3.2.2. <i>Blending Milk & Water: Sex in the New World y Miss Chinatown</i> : “Supe que era seropositivo en 1992”	504
IV.3.3. Rodney Werden: Sadomasoquistas, transexuales, exhibicionistas, prostitutas	510
IV.3.3.1. Pauli Schell: “Le dije que sentía que nunca podría ser capaz de tener sexo normal”	510
IV.3.3.2. <i>Baby Dolls</i> : “Me siento como una mujer atrapada en un cuerpo de hombre.”	515
IV.3.3.3. <i>I’ll Bet You Ain’t Never Seen Nothing Like This Before</i> : “Querías un show, te daré un show”	518
IV.3.3.4. <i>Money Talks, Bullshit Walks</i> : “Es diferente entrar en un coche con un extraño, haciendo cosas que normalmente no haces”	521
IV.3.4. La confianza del placer y la experiencia sexual de la mujer: Julika Rudelius y Eija-Liisa Ahtila	524
IV.3.4.1. <i>The Highest Point</i> : “Luego, muy suavemente me meto el dedo...” (<i>J. Rudelius</i>)	524
IV.3.4.2. <i>If 6 was 9</i> : “Todos querían estar conmigo” (E. L. Ahtila).....	528
IV.3.5. Relaciones entre sexualidad y economía: Dias & Riedweg	532
IV.3.5.1. <i>Voracidad Máxima</i> : “Si siempre se esconden, la gente nunca sabe de qué se está hablando”	532
IV.3.6. Sexo y discurso crítico	540

IV.4. YO HERIDO: Confesiones de experiencias traumáticas

IV.4.1. Aproximación a la experiencia traumática	545
IV.4.2. El sujeto estigmatizado: Beth B	554
IV.4.2.1. El Cine de Transgresión.....	554
IV.4.2.2. <i>Under Lock and Key</i> y <i>Belladonna</i> : “Abusaron de mí”	556
IV.4.2.3. <i>Stigmata</i> : “Ahora sé que mi madre intentó matarme”	560
IV.4.3. El trauma dentro de la estructura familiar: Gillian Wearing	569
IV.4.3.1. El origen de experiencias devastadoras en la familia.....	569
IV.4.3.2. <i>Confess All On Video...</i> : “No he sido capaz de tener relaciones con mujeres”	571
IV.4.3.3. <i>Trauma</i> : “Naturalmente es algo que jamás he olvidado...” ..	576
IV.4.3.4. <i>Secrets and Lies</i> : “Todo lo que tengo está construido sobre mentiras”	582
IV.4.4. El sujeto herido	588

IV.5. YO ACTOR: La confesión como posibilidad de contar historias

IV.5.1. Sobre escenarios y actuaciones en la vida real	593
IV.5.2. La confesión como puesta en escena: Elodie Pong	597
IV.5.2.1. <i>Secrets for Sale</i> : <i>Cualquier Trato Ahora/ Cualquier Realidad Ahora</i>	600

IV.5.3. Contar historias: La confesión de un sujeto vacío en la obra de Valérie Mréjen	610
IV.5.3.1. El lenguaje vacío	614
IV.5.3.2. <i>Portraits Filmés</i> y <i>Chamonix</i> : Confesiones frívolas.....	616
IV.5.3.3. <i>Dieu</i> : “Mezclé leche y carne”	623
IV.5.4. Confesiones que buscan historias... con o sin sujeto	628

IV.6. YO FRAGMENTADO: Confesiones esquizoides y psicóticas

IV.6.1. Aproximación a las patologías psicológicas en su representación audiovisual	631
IV.6.2. El sujeto esquizoide de Lynn Hershman: Las “varias voces de uno mismo.”	635
IV.6.2.1. El sujeto múltiple de Lynn Hershman.....	638
IV.6.2.2. Los Diarios Electrónicos	644
IV.6.2.3. <i>Binge</i> : La pérdida de control sobre sí misma	648
IV.6.2.4. <i>First Person Plural</i> : “No deberías hablar de ello”	652
IV.6.3. La confesión a través del cuerpo del otro: Eija-Liisa Ahtila y Gillian Wearing.....	659
IV.6.3.1. <i>Me/We</i> : Yo/Nosotros (E. L. Ahtila)	661
IV.6.3.2. <i>Okay</i> : “Cuando ya no siento nada, le golpeo” (E. L. Ahtila) .	663
IV.6.3.3. <i>2 into 1</i> : Dos en uno (G. Wearing)	665

IV.6.3.4. 10-16: “Me siento como un hombre dentro de un cuerpo de niño” (G. Wearing)	669
IV.6.4. La confesión de la psicosis: Eija-Liisa Ahtila.....	673
IV.6.4.1. La representación del “drama humano.”	675
IV.6.4.2. The Bridge: “No me atrevo a cruzar”	680
IV.6.4.3. The Wind: “Vivo en la psicosis”	683
IV.6.4.4. The House: “Aparqué el coche, pero el sonido se ha separado de él”	687
IV.6.5. El sujeto fragmentado frente al sujeto “fascista”	692
CONCLUSIONES	697
BIBLIOGRAFÍA	729

ANEXO: TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS

Entrevista a Greg Garvey
Entrevista a Lynn Hershman
Entrevista a Deirdre Logue
Entrevista a Margot Lovejoy
Entrevista a Renata Mohamed
Entrevista a Valérie Mréjen
Entrevista a Steve Reinke
Entrevista a Lisa Steele
Entrevista a Zorica Vasic y Garth Johnston
Entrevista a RM Vaughan
Entrevista a Paul Wong

INDEX

INTRODUCTION.....55

FIRST PART:

TRANSFORMATION AND EXPANSION OF THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF CONFESSION

I.1. Expansion and reformulation throughout history of confession..... 77

I.1. 1. Instrumentalization of confession 77

I.1.2. Confession as a way of self-knowledge 87

I.1.3. Confession and literary fiction 92

I.1.4. Confession as a spectacle..... 94

I.1.5. Manifestations of confession in arts..... 100

I.2. Bases of the study: The problematic of confession..... 123

I.2.1. True confession-false confession: Confession as a suspicion.... 124

I.2.2. From confession as a mechanism of power to confession as a creative act..... 131

I.3. Synthesis 147

SECOND PART:

EXPRESSION OF SUBJECTIVITY IN FILM AND VIDEO

II.1. Aproximation to post-modernity 153

II.2. Expression of subjectivities in film and documentary: First manifestations of confession 156

II.3. The trend of autobiographical and personal film..... 180

II.4. The arrival of video..... 189

II.4.1. Video: The birth of a new format connected to intimacy 189

II.4.2. Video, literally *I see*: Self-portraits, autobiographies, letters, diaries...
..... 198

II.5. Localizations and contexts of confession in audiovisual artistic expression 210

II.5.1. Canadian videoart in the seventies and eighties 211

II.5.2. Video-confessions in autobiographical American video..... 222

II.5.3. The influence of British “confessional art” 229

II.6. Confession in the practice of audiovisual art 234

THIRD PART:

CONFESSIONS IN AUDIOVISUAL ARTISTIC PRACTICE: MODALITIES AND AESTHETIC AND DISCURSIVE RESOURCES

III.1. Modalities of confession in audiovisual artistic expression 240

III.1.1. Confession through interaction: the interview..... 242

 III.1.1.1. The risk and vulnerability of the subject 268

III.1.2. Confession using audiovisual media as catalyst 276

 III.1.2.1. The camera as a psychoanalytic stimulant: “It is another somebody, but it’s small, only part human” 278

 III.1.2.2. Video as a mirror..... 288

 III.1.2.3. The audiovisual piece as a confession 306

III.1.3. Confessions to a wide audience: Those who exhibit to the camera 313

 III.1.3.1. Those who provoke voyeurism. Vito Acconci: “I’ll reveal something to anyone who comes” 318

 III.1.3.2. Naked in front of the camera. Susan Mogul: “My dildo was a very expensive present” 323

 III.1.3.3. The anti-social. Joe Gibbons: “Who do you think I am?” 327

III.1.4. Reflexivity in audiovisual confession 332

 III.1.4.1. (Per)versions of confession in audiovisual artistic practice.. 332

III.1.4.2. First (per)version: When confession happens through the voice of others	333
III.1.4.3. Second (per)version: When the "virtual presence of a partner" is a machine.....	336
III.1.4.4. Third (per)version: When confession breaks with the promise of sincerity.....	341
III.1.5. Confessional narratives in fiction.....	373
III.2. Aesthetic and discursive resources of confession in audiovisual artistic practice.....	377
III.2.1. The subject faced to the camera: the look that interpellates the viewer.....	378
III.2.2. Resources of separation between image [body] and sound [voice]	385
III.2.2.1. The mask.....	386
III.2.2.2. Voice effects.....	392
III.2.2.3. Voice-off.....	394
III.2.2.4. Resources of text and intertitles.....	396
III.2.3. Narrative resources through edition	400
III.2.4. Images that confess	403

FOURTH PART:

EXPRESSIONS OF THE SUBJECT THROUGH CONFESSION IN AUDIOVISUAL ARTISTIC PRACTICE

IV. 1. THE COMMUNICATIVE SUBJECT: Confession as a way of interpersonal communication in the work of Wendy Clarke

IV.1.1. The communicative and participative potential of video 409

IV.1.2. The work of Wendy Clarke 414

 IV.1.2.1. *The Love Tapes*: “Solitude is love, because without anyone you have yourself” 414

 IV.1.2.2. *One on One*: “I can express all of my emotions and everything to you” 429

IV.1.3. I have something to tell you... 434

IV.2. THE SUBJECT IN DEVELOPMENT: The identitary construction through camera as a confessor in the work of Sadie Benning

IV.2.1. The feminist punk movement in America in the '90s. 437

IV.2.2. Sadie Benning and her Fisher-Price PXL 2000 439

IV.2.3. Analysis of the videographic work of Sadie Benning..... 442

 IV.2.3.1. *Living Inside*: “I am sure some people probably think I am sick” 443

 IV.2.3.2. *Me & Rubyfruit*: “Why don’t you marry me?” 445

IV.2.3.4. <i>Jollies</i> : “From that night, I was as queer as can be”	450
IV.2.3.5. <i>A Place Called Lovely</i> : “That can happen to anyone”	454
IV.2.3.6. <i>It Wasn’t Love</i> : “Suddenly I was in the mood of love”	456
IV.2.3.7. <i>Girl Power</i> : “I was never alone”	458
IV.2.4. The camera as a catalyst element of the development of identity	459
IV.2.4.1. Paralelisms with the case of Jenni Ringley	460
IV.2.4.2. The video camera as a transitional object in sadie Benning’s work	463
IV.2.5. Intencionality and aesthetic resources.....	465
IV.2.5.1. Aesthetic resources of the camera.....	466
IV.2.5.2. Verbal resources: text and voice	467
IV.2.5.3. Narrative resources	469
IV.2.6. The development of identity of Sadie Benning	473

IV.3. THE SEXUAL SUBJECT: Confessions of sex and sexuality

IV.3.1. Revelations ans confessions of sex and sexuality in video and independent film.....	477
IV.3.2. Paul Wong and the multiple points of view on sex and sexuality..	499
IV.3.2.1. <i>Confused</i> : “I don’t see that my sexuality is something that is a static form.”	499

IV.3.2.2. <i>Blending Milk & Water: Sex in the New World and Miss Chinatown: "I found out I was HIV-positive in 1992"</i>	504
IV.3.3. Rodney Werden: Sadomasochists, transexuals, exhibitionists, prostitutes.....	510
IV.3.3.1. Pauli Schell: "I told him I felt that I may never be able to have normal sex"	510
IV.3.3.2. <i>Baby Dolls: "I feel I'm a woman trapped in a man's body"</i> .	515
IV.3.3.3. <i>I'll Bet You Ain't Never Seen Nothing Like This Before: "You wanted a show, I'll give you a show."</i>	518
IV.3.3.4. <i>Money Talks, Bullshit Walks: "It's different getting into a car with a stranger you didn't know, doing things that you don't normally do"</i>	521
IV.3.4. The confidence of pleasure and sexual experience of women: Julika Rudelius and Eija-Liisa Ahtila	524
IV.3.4.1. <i>The Highest Point: "Then, very slowly, I introduce my finger." (J. Rudelius)</i>	524
IV.3.4.2. <i>If 6 was 9: "Everybody wanted to be with me"</i> (E. L. Ahtila)	528
IV.3.5. Relations between sexuality and economy: Dias & Riedweg.....	532
IV.3.5.1. <i>Voracidad Máxima: "If they always keep hidden, people will never know what we are talking about"</i>	532
IV.3.6. Sex and critical discourse.....	540

IV.4. THE HURT SUBJECT: Confessions of traumatic experiences

IV.4.1. Aproximation to the traumatic experience	545
IV.4.2. The stigmatized subject: Beth B	554
IV.4.2.1. Cinema of Transgression	554
IV.4.2.2. <i>Under Lock and Key</i> and <i>Belladonna</i> : “They abused me”	556
IV.4.2.3. <i>Stigmata</i> : “I know now that my mother tried to kill me”	560
IV.4.3. Trauma inside familiar structure: Gillian Wearing	569
IV.4.3.1. The origin of devastating experiences in the family.....	569
IV.4.3.2. <i>Confess All On Video...</i> : “I haven't been able to have relationships with women”	571
IV.4.3.3. <i>Trauma</i> : “Of course, that’s something I’ve never forgotten...”	576
IV.4.3.4. <i>Secrets and Lies</i> : “All I have is built on lies”	582
IV.4.4. The hurt subject.....	588
IV.5. THE SUBJECT AS AN ACTOR: Confession as a possibility of storytelling	
IV.5.1. About stage and acting in real life	593
IV.5.2. Confession as a <i>mise-en-scene</i> : Elodie Pong	597
IV.5.2.1. <i>Secrets for Sale: Any Deal Now/ Any Reality Now</i>	600
IV.5.3. Telling stories: Confessions of an empty subject in the work of Valérie Mréjen	610

IV.5.3.1. Empty language	614
IV.5.3.2. <i>Portraits Filmés</i> and <i>Chamonix</i> : Frivolous confessions	616
IV.5.3.3. <i>Dieu</i> : “I mixed milk and meat”	623
IV.5.4. Confessions that look for a story... with or without a subject.....	628

IV.6. THE FRAGMENTED SUBJECT: Schizoid and psychotic confessions

IV.6.1. Aproximation to the psychological pathologies in the audiovisual representation	631
IV.6.2. The schizoid subject of Lyn Hershman: The “multiple voices of oneself”	635
IV.6.2.1. The multiple subject of Lynn Hershman.....	638
IV.6.2.2. The Electronic Diaries	644
IV.6.2.3. <i>Binge</i> : Losing control of yourself	648
IV.6.2.4. <i>First Person Plural</i> : “You shouldn´t talk about it”	652
IV.6.3. Confession through the body of someone else: Eija-Liisa Ahtila y Gillian Wearing.....	659
IV.6.3.1. <i>Me/We</i> (E. L. Ahtila).....	661
IV.6.3.2. <i>Okay</i> : “When I no longer feel anything, I strike” (E. L. Ahtila)	663
IV.6.3.3. <i>2 into 1</i> (G. Wearing).....	665
IV.6.3.4. 10-16: “I feel like a man in a child´s body” (G. Wearing)...	669

IV.6.4. Confession of psychosis: Eija-Liisa Ahtila.....	673
IV.6.4.1. The representation of the “human drama”	675
IV.6.4.2. The Bridge: “I daren’t go across”	680
IV.6.4.3. The Wind: “I live in psychosis”	683
IV.6.4.4. The House: “The car didn’t stay parked in the garden today, but came inside with me”	687
IV.6.5. The fragmented subject against the “fascist subject”	692
CONCLUSION	713
BIBLIOGRAPHY	729

ANNEX: TRANSCRIPTIONS OF INTERVIEWS

Interview with Greg Garvey
 Interview with Lynn Hershman
 Interview with Deirdre Logue
 Interview with Margot Lovejoy
 Interview with Renata Mohamed
 Interview with Valérie Mréjen
 Interview with Steve Reinke
 Interview with Lisa Steele
 Interview with Zorica Vasic and Garth Johnston
 Interview with RM Vaughan
 Interview with Paul Wong