

REPEAT PLEASE:
CULTURA VJ

[MAPA#2]

MUNDO

ESTE MAPA REPRESENTA ALGUNOS DE LOS TRABAJOS AUDIOVISUALES DESTACADOS, SEGÚN EL COLECTIVO ZEMOS98, EN TODO EL MUNDO. LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA HACE REFERENCIA A LOS LUGARES DE TRABAJO Y ASENTAMIENTO DE LOS ARTISTAS. ESTO ES SÓLO UNA SELECCIÓN PEQUEÑA PORQUE AUNQUE SEA COMPLICADO SACAR EL NÚMERO TOTAL DE VJ QUE HAY EN TODO EL GLOBO, SABEMOS QUE LA POBLACIÓN DE VJ PUEDE ESTAR EN TORNO A LOS 15000. LO QUE SI ESTÁ CLARO ES QUE LA MAYORÍA DE LOS ARTISTAS REPRESENTADOS AQUÍ FORMAN PARTE DE LOS GRANDES REFERENTES DE LA CULTURA VJ A NIVEL INTERNACIONAL.

+ INFO www.culturavj.org

////////////////////

En Inglaterra encontramos el mayor enjambre de artistas visuales de toda Europa. No hay duda que grandes de los avances y sobre todo grandes de los referentes están en el Reino Unido. La selección de los artistas aquí debe ser completada inevitablemente con las referencias a otros artistas que están en esta misma exposición.

Además de la extensa y mundialmente conocida cultura de club inglesa, en Inglaterra hay fondos y centros de arte que apoyan directamente a artistas VJ. Como en muchas otras cosas relacionadas con la cultura contemporánea y digital hay que mirar mucho para seguir aprendiendo.

Artistas también presentes en la exposición: Eclectic Method, Coldcut & Hexstatic.

//////

UK

[MAPA VJ MUNDO - PLAYLIST#1]

THE LIGHT SURGEONS / AV Operations / 5,00 min.

ADDICTIVE TV / Jack's Back (Get Carter Redux) / 10,17 min.

D-FUSE / Latitude [31°10'N/121°28'E] / 3,09 min.

FESTIVALES

- MAPPING VJ | Ginebra
- AVIT | UK, France
- CINEDAYS Y CINEMATICS | Bruselas
- TRANSMEDIALE | Berlín
- ATLANTIC WAVES FESTIVAL, AVIT 4X4 EVENT, OPTRÓNICA Y MACHINISTA NEW MEDIA FESTIVAL | Londres
- DANS FOR VOKSNE | Oslo
- MUTEK | Montreal
- DIGITAL SALON | Nueva York
- THE VJS | Perú

HOLANDA / FRANCIA

[MAPA VJ MUNDO - PLAYLIST#2]

OLGA MINK / Hands / 2,15 min.

NOTV / NoTV Visual Music #2 / 12,10 min.

LE PROYECCIONISTE / Sin título / 5,00 min.

ZELABO / Corps sans image / 3,00 min.

////////////////////

Holanda y Francia están juntas por una cuestión geográfica. Digamos que en el país galo hay una importante tradición e historia en los lenguajes audiovisuales, sobre todo con respecto a las vanguardias del cine. En todo caso hay artistas que están poniendo en solfa todo ese background.

Hay que destacar también la labor de festivales, centros de producción y blogs de referencia. En Holanda se encuentra quizás el segundo motor de Vjs profesionales de Europa. Con grandes dosis de profesionalidad se dice que el primer club interesado por los visuales estuvo allí y allí hay algunas de las productoras y agencias de VJ más importantes. Su cultura de club, como era lógico, es amplia.

También presente en la exposición: Peter Greenaway.

//////

SÓNAR

- SÓNAR | Barcelona
- ZEMOS98 | Sevilla
- VJ-OLGY | Holanda
- SYNAESTHESIOLOGISTS VIDEO JUKEBOX 2004 | Nueva York, USA
- AUDIOVISIVA | Milán, Italia
- VJ NIGHTS | Barcelona, Londres, San Petersburgo, Amsterdam, Berlín, París

ALEMANIA / AUSTRIA

[MAPA VJ MUNDO - PLAYLIST#3]

DIENSTELLE / Verucchio Concert / 3,00 min.

RECHEZENTRUM / Excerpts from Silence / 2,45 min.

TIMO NOVOTNIK / Lite in loops excerpt / 7,00 min.

////////////////////

Tanto alemanes como austriacos absorben y expresan de una manera perfecta la rigidez abstracta de su cultura y educación visual. La Bauhaus y el minimalismo son señas de identidad en los trabajos que aquí se presentan y que forman parte de una de las escenas digitales más punteras del mundo entero. Pero no todo es "digitalismo" y frialdad.

También presentes en la exposición: LIA.

//////

SOFTWARE

- VJAMM | UK | win
- MODUL 8 | Ginebra | mac
- MOTION DIVE TOKIO | Japón | win + mac
- GRID PRO VDMX | Washington, USA | mac
- RESOLUME | Holanda | win
- APPLE MOTION | California, USA | m ac
- ARKAOS VJ DMX | Bélgica | win + mac
- MAX/MSP/JITTER | IRCAM Francia / San Francisco, USA | mac
- ISADORA | Nueva York, USA | mac
- FREEJ :: VISION MIXER | Italia | linux

MÁQUINAS

- V4 MESA DE MEZCLAS EDIROL | submarca de Roland Corporation Washington, USA. Edirol Europa, Londres, UK
- DVJ-X1 DVD PROFESIONAL PARA VJ DE PIONNER | Pioneer Corporation Tokio, Japón, Pioneer Europa Bélgica
- MESAS DE MEZCLAS MX PANASONIC | Matsushita Electric Industrial Osaka, Japón
- NUMARK VJ | Cumberland, Numark, USA
- CONTROL MIDI | Behringer, Alemania
- KORG KAOS PAD | Tokio, Japón

////////////////////

El país con mayor densidad de VJ por metro cuadrado, el país con mayor consumo de imágenes por metro cuadrado. Japón es además la cuna de la mayoría de máquinas y tecnologías que nos permiten trabajar en el mundo del VJ. Y su peculiar gráfica y estética está más que superada en los trabajos que aquí se presentan. Si por algo destacan los VJ japoneses es que son muchas otras cosas más además de VJ u otra forma de decirlo es que además de diseñadores, pintores, escenógrafos, músicos... son VJs. Quizás Japón se merezca un mapa para ellos solos, pero desde aquí es lo que podemos ofrecer, una muestra del trabajo multidisciplinar de los visuales japoneses.

También presente en la exposición: Ryochi Kurokawa.

//////

JAPON

[MAPA VJ MUNDO - PLAYLIST#4]

DELAWARE / Public Footpath / 3,38 min.

BEN SHEPPEE / Insects / 3,38 min.

RYOCHI KUROKAWA / Read #5 / 1,36 min.

RECURSOS ON LINE

- vjstore.net | USA / Europa
- blog.lecollagiste.com | Francia
- audiovisualizers.com | Toronto, Canadá
- vjtheory.com | UK
- vjcentral.com | USA / UK
- vjspan.com | España
- Grupo Flickr | www.flickr.com/groups/veejay
- GAVJ Global Audio Visual Japan | Japón | www.audiovisual.jp
- vjkungfu.tv | Los Angeles - USA

REVISTAS

- RES MAGAZINE | Nueva York, USA
- DJ MAGAZINE. Top 20 Vj internacionales | Londres, UK
- VIDEOPOPULAR. Sección Mensual VJ | Barcelona

////////////////////

Los USA también destacan, destacan en propuestas, en pioneros y en herramientas. Pero también destacan en artistas que se buscan un hueco en las programaciones de todos los festivales nacionales e internacionales y que copan discotecas y clubs de todo el mundo. Claros referentes en el desarrollo de la propia Cultura VJ son los padres y madres de las tendencias. Sería complicado establecer un único tipo de VJ en Estados Unidos porque de la costa este a la oeste hay una gran gama de diferentes artistas. Además ellos tienen claro que son lo más puntero en cuanto a cultura digital y contemporánea se refiere.

Artistas también presentes en la exposición: Dj Spooky, Benton C y Ctr Labs.

//////

USA

[MAPA VJ MUNDO - PLAYLIST#5]

VJ CULTURE / Gin meets Vector / 3,00 min.

LO-VID / Cyclops II (excerpt) / 4,36 min.

C505 / Mesmeremandom Part 1 & 2 / 4,06 min.

SCOTT PAGANO / Assemblage 2007.1 / 3,00 min.

VELLO VIRKHAUS (VJ V2) / Live Demo Real 07 / 3,19 min.

RUSIA / TURQUIA

[MAPA VJ MUNDO - PLAYLIST#6]

VJ EPS / we:sual as you:sual / 3,00 min. / Rusia

2/5 BZ / NO Gasionalism NO Pipeline Bridge / 5 min. / Turquía

////////////////////

La importancia y relevancia del arte digital en Rusia no es pequeña, pero ya sea por falta de acceso no son tantos los artistas visuales para lo grande que es el propio país. El mastodonte euroasiático hace tiempo que dejó la cultura de lado y eso se nota en cuanto al número de propuestas.

La presencia de un VJ turco nos permite ahogar en un sólo vídeo los deseos de que la cultura VJ no sea, lo que realmente es, una cosa exclusivamente de occidentales y occidentalizados. Pero es verdad que hoy por hoy es complicado encontrar Vjs en África, Oriente Medio o el resto de Asia.

//////

AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA

[MAPA VJ MUNDO - PLAYLIST#7]

PITCH BLACK / Pitch Black Live / 2,55 min. / Nueva Zelanda

VJ ZOO / Views From A Moving Vehicle I / 3 min. / Australia

////////////////////

Siguiendo la línea anglosajona y las no pocas concomitancias con UK y USA tanto en Nueva Zelanda como en Australia hay una buena hornada de artistas visuales. Aquí sólo dos referencias que representan la importancia que tienen los clubs y los festivales en países con menos tradición y peso artístico pero que están receptivos a cualquier tipo de tendencia y novedad. Es también periferia de las órbitas artísticas pero no tanto como otros países que no tienen ni siquiera representación en este mapa.

//////

DVD

- LIGHTRYTHM DVD SERIES | USA/Japón
- ONEDOTZERO SELECT SERIES | Londres, UK
- NOTV VISUAL MUSIC | Holanda
- GASBOOK DVD SERIES | Tokio - Japón
- DESIGNFLUX | París, Francia
- RUGA DVD SERIES | Barcelona
- RELINE - MICROCINEMA INTERNATIONAL | San Francisco, USA

LIBROS

- VJ: AUDIO-VISUAL ART + VJ CULTURE | Editado por Michael Faulkner. Laurence King, UK
- THE VJ BOOK: Inspirations and Practical Advice for Live Visuals Performance | Editado por Paul Spinrad. A Feral House Book USA 2005.
- "VE"-JA: ART + TECHNOLOGY OF LIVE AUDIO-VIDEO IS A GLOBAL SNAPSHOT OF AN EXPLODING GENRE OF TECH-ART PERFORMANCE: VJing and live audio-video | Editado por Xarene Eskandar. Lumens Production USA 2006.

////////////////////

Quizás el gran aporte de este mapa es el trabajo en Latinoamérica ya que ni los estudios realizados desde UK o desde USA mencionan siquiera la existencia de algún vj importante por debajo de Estados Unidos. Tres representantes que por sí solo tienen un trabajo bastante potente, que reafirma la idea de que gracias a la red, si hay interés, podemos saltarnos las barreras y sobre todo podemos conocer el trabajo lejano a los grandes centros de producción. México, Brasil y Argentina tienen una incipiente y muy atractiva cultura digital.

.....

LATINOAMERICA

[MAPA VJ MUNDO - PLAYLIST#8]

ARTURO GIL / DATA:RECORD/SPUNTER/SCRAMBLE / 3,21 min / México

ASTRONAUTA MECÁNICO / KÁ-KÁ-KÁ / 4,33 min. / Brasil

ZIBE IDEAS ANIMADAS / Entre casa / 3,25 min. / Argentina

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

- 1927, Francia: "Napoleón" de Abel Gance sobre tres pantallas.
- 1951, Francia: "Le film est déjà commencé?", de Maurice Lemaitre, una de las primeras películas Letristas.
- 1953/1955, Granada: "Aguaespejo granadino", de José Val del Omar
- 1970, USA: edición de "Expanded Cinema", un libro de Gene Youngblood
- 1972, USA: nace el primer videosintetizador, el Rut/Extra
- 1973, USA: Nam June Paik, junto a Shuya Abe, desarrolla el videosintetizador Abe/Paik
- 1981, USA: nace la MTV. Los VJ (VideoJockeys) son presentadores de video.clips
- 1984, USA: Apple Macintosh lanza la primera GUI (Graphical User Interface)
- 1997, UK: "Timber", de Coldcut y Hexstatic
- 2006, Namibia: Los VJ son comentaristas de películas en idioma nativo a tiempo real.