

MonteVideo/TBA
Netherlands Media Art Institute

Catalogue

Netherlands media art institute
MONTE
TIME BASED ARTS
VIDEO

Pyroglyphs

Steina Vasulka vormt samen met Woody Vasulka al jaren het in de Verenigde Staten gevestigde media-kunstenaarsechtpaar **The Valsulka's Inc.** Hun hightec experimenten in het ontwikkelen van nieuwe beelden zijn mijlpalen in de geschiedenis van de mediakunst. Steina richt zich in haar individuele werk vooral op de optische kant van het elektronische beeld. Het feit dat zij uit IJsland komt, land van geysers en vulkanen, alsmede haar opleiding als violiste zijn aspecten die ze in haar videotapes en installaties niet verloochent: er zit vaak muziek in haar werken, en ook een niet aflatende fascinatie voor de krachten van de natuur. De installatie **Pyroglyphs**, 'pyro' betekent 'vuur of warmte', is opgebouwd uit twaalf op de grond staande monitoren die samen een cirkel vormen. De ruimte waarin de cirkel staat opgesteld is donker. Het enige

licht straalt af van de monitoren die beelden vertonen en geluiden laten horen van een smederij. De beelden gloeien van het vuur en de vonken. Er zijn steeds twee verschillende beelden te zien, om en om vertoont een monitor hetzelfde beeld. **Pyroglyphs** gloeit niet alleen als van een mythische en magische oerkracht, maar klinkt ook als een zeer aardse concert van hamers, metaalzagen, lasapparaten en snijbranders.

Together with Woody Vasulka, Steina Vasulka has for many years been working as The Vasulkas Inc., husband-and-wife media artists established in the United States. Their high-tech experiments with the development of new images are landmarks in the history of media art. In her individual work, Steina focuses primarily on the optical aspect of the electronic image. The fact that she was born in Iceland, land of geysers and volcanoes, and her training as a violinist, are elements never denied in her video tapes and installations: there is often music in her work, as well as a relentless fascination for the

1994

forces of nature. The installation **Pyroglyphs** - 'pyro' means 'fire or heat' is built up out of twelve monitors forming a circle on the floor. The room in which the circle stands is dark. The only light beams from the monitors, which present images and sounds from a forge. The images glow with fire and sparks. There are always two images to be seen at the same time, alternate monitors show the same image. **Pyroglyphs** not only glows with a mythical and magic primaevial force, but also sounds like a very earthly concert of hammers, metal saws, welding machines and cutting torches.

Surface

1992

Zonder Narcissus te zijn probeert iedereen regelmatig zijn eigen reflectie op te vangen en even stil te staan bij zijn eigen verschijning, bij zijn beeld dat altijd los van hem blijft staan. Een vreemd moment, intiem en afstandelijk tege-

lijk, waarop je jezelf aanschouwt zoals je denkt dat de 'ander' je ziet. In **Surface** van Tony Thijssen wordt je geconfronteerd met spiegels, geïnstalleerd in een echte of geënsce-neerde toiletruimte, die als je er een blik in werpt tot je grote verbijstering het beeld van een ander te zien geven. Je ziet in de ovale spiegels onbekenden die zich optooien, zichzelf bewonderen of bestuderen. Thijssen filmde deze mensen door een halfdoorlaatbare spiegel in het World Trade Centre, in de toiletruimte van de discotheek iT en in een aantal zonnebank-centra.

Surface is een verwarrende en vervreemdende ervaring waarin je niet jezelf vindt, maar een ander die er echter ook niet voor jou is en straal langs of door je heen kijkt...

Without wishing to be Narcissistic, we all regularly try to catch our own reflection and pause for a moment or two in front of our own image - a replica of ourselves that nonetheless always remains detached from us. A strange encounter, intimate and distanced at one and the same time, when you see yourself as you 'think' others see you. In Tony Thijssen's **Surface** you are confronted with mirrors, installed in a real or a stage-set toilet area, which, if you happen to glance into them, much to your astonishment, reflect the image of someone else! In the oval mirrors, these people - who aren't you - are busy tidying, posing, admiring or scrutinising various bits of themselves. Thijssen filmed them through the one-way mirror in the World Trade Center; in the toilet room of the iT discotheque and in a number of sunbed centers. **Surface** is a confusing and alienating experience in which you neither find yourself nor actually connect with the reflected stranger, who isn't really there and either looks straight through or right past you....

Geomania

1989

Geomania is opgebouwd uit 10 monitoren die als een piramide op elkaar gestapeld zijn. Op de monitoren spelen zich gelijktijdig twee tapes af. Elke tape is om en om op een monitor te zien en vertoont landschapsbeelden en

natuurfenomenen die werden opgenomen in IJsland (Steina's geboorteland) en in New Mexico (waar ze, samen met Woody Vasulka, tegenwoordig woont). Het zijn ongeciviliseerde, ruige, 'geologische' landschappen van o.a. geysers en rotsen. Steina maakte er een indrukwekkende, constant verschietende en veranderende collage van, waarin het ritme van de montages en de twee verschillende beelden die op de tien schermen te zien zijn, voor een contemplatieve wisselstroom zorgen. **Geomania** oogt als een 'totale ruimte', maar dan wel één vol perceptuele en symbolische tegenstrijdigheden...

Geomania is a structure comprising 10 monitors, placed on top of each other so as to form a pyramid. Two tapes are played on the monitors at the same time. Each tape can be seen on an alternate monitor and shows images of landscapes and natural phenomena that were recorded in Iceland (Steina's birthplace) and in New Mexico (where she now lives with Woody Vasulka). They are uncultivated, rugged, 'geological' landscapes of, among other things, geysers and rock formations. Steina has made an impressive collage of dynamically changing images and perspectives, in which the rhythm of the montages and the two different images visible over the ten screens, alternating with each other in a duet of images, induce a remarkable, contemplative mood. **Geomania** can be viewed as a 'total spatial entity' but one that is wholly imbued with perceptual and symbolic contradictions....

Voice Windows

1986, 8 mins.

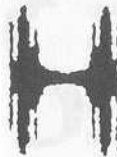
Voice Windows, een werk voor interactieve stem en video, ontstond uit de samenwerking van Steina Vasulka - violiste van oorsprong - met de componiste en media-kunstenares Joan La Barbara, die veelvuldig experimen-

teerde met stemtechnieken. Steina en Woody Vasulka ontwikkelden een interactief systeem waardoor de geluidspatronen die voortgebracht worden door La Barbara's stem als videobeelden gevisualiseerd kunnen worden en aldus de integratie van beeld en geluid volledig wordt. De specifieke geluiden van La Barbara's stem beïnvloeden dus de vormen en patronen die in beeld verschijnen. Haar experimentele gezangen vormen een soort 'ramen' of rasters met uitzicht op de bewegende landschapsbeelden die door Steina gemaakt zijn. In **Voice Windows** verstrengelen beeld en geluid zich tot een interactieve en ruimtelijke eenheid.

Voice Windows, a work for interactive voice and video, is the result of a collaboration between Steina (who was originally a violinist) and the composer and media artist Joan La Barbara who frequently experiments with vocal techniques. Steina and Woody Vasulka have developed an interactive system where the sound patterns created by La Barbara's voice can be visualized as video images so that sound and image are completely integrated. Hence the specific sounds of La Barbara's voice influence the forms and patterns that appear on screen. Her experimental singing forms 'windows' or grids that open out onto Steina's images of moving landscapes. In **Voice Windows** image and sound combine into an interactive and spatial unity.

The Art Of Memory: The Legend

1987, 36 mins.

et collectieve geheugen van de mensheid is misschien te vergelijken met een complex en gelaagd kabinet vol beelden en geluiden. Door een actuele gebeurtenis wordt soms een lade uit dit register opengetrokken en het heden in een nieuw

daglicht gezet. Meer dan ooit bestaat het geheugenarchief in onze eeuw, het tijdperk van de technische reproduceerbaarheid, niet slechts symbolisch, maar ook werkelijk: als door fotografie, film, video en computer geregistreerd en opgeslagen materiaal; het collectieve geheugen wordt in toenemende mate kunstmatig. In **The Art of Memory**, een werk in uitvoering, doemen tegen de achtergrond van het schijnbaar onveranderende en ongenaakbare landschap van het Amerikaanse zuidwesten, zwart-wit fragmenten op van films en foto's over de Tweede Wereldoorlog, vergezeld van historische uitspraken en propagandaliederen. Eenzaam op een rots laat een engel de turbulente geschiedenis aan zich voorbijgaan. Vasulka combineerde digitale of gedigitaliseerde beelden met ingekaderd archiefmateriaal, landschapsopnames en geënsceeneerde scènes. Elk beeld functioneert als een verschiet: beelden overlappen elkaar of bevatten andere beelden. De enorme gelaagdheid van **The Art of Memory** lijkt bijna de structuur van het geheugen zelf te weerspiegelen. Maar tegelijkertijd beschouwen we de 'midlife' herinneringen van de Tsjechische filmmaker Vasulka, vormgegeven met technieken ontwikkeld door de Amerikaanse mediakunstenaar Woody.

Humankind's collective memory can perhaps be compared with a complex and multi-layered filing cabinet of images and sounds. Sometimes a topical event causes one of this cabinet's drawers to be pulled open so that the present-day can be seen in a new light. The memory archive is most relevant to the 20th century, the age of the technically reproducible. It exists not simply on a symbolic level but in reality as material recorded and stored by means of photo-