

Descripción de las obras Jim Campbell. *Ritmos de Luz*
Del 1 de abril al 28 de junio de 2015
Espacio Fundación Telefónica. Planta 3

Untitled (for the Sun)

1999

Pantalla numérica LED, sensor de luz, circuito electrónico adaptado.

Campbell nos transporta a nuestros orígenes primitivos mediante un reloj circadiano que funciona con los niveles de luz y oscuridad. El artista ha desarrollado un contador digital de los ritmos diarios del sol: el reloj contador expone el porcentaje de luz solar o de noche que ha transcurrido, utilizando un sensor de luz inalámbrico instalado en la parte superior del edificio, que está sincronizado automáticamente con los ritmos del sol. La pantalla digital comienza en la posición 00,000 al amanecer y alcanza 99,999 al anochecer, antes de volver a empezar. Los dígitos de color naranja brillante evocan el sol.

Digital Watch

1991

Dos videocámaras de blanco y negro, monitor de vídeo de retroproyección empotrado de 50", circuito electrónico adaptado y reloj.

Colección del San Francisco Museum of Modern Art, Fundación Doris y Donald G. Fisher

Digital Watch utiliza vídeo, electrónica y un reloj para explorar cómo influyen los medios de comunicación en nuestra percepción del tiempo. Dentro de la galería hay dos cámaras: una apunta a un reloj analógico de bolsillo que está a la vista, mientras que la otra graba lo que hacen los visitantes en ese espacio. Las dos fuentes continuas se fusionan por medios electrónicos en un vídeo que se proyecta en un gran monitor.

Mientras tanto el espaciado de los fotogramas digitales, en conjunción con el vídeo en tiempo real, crean un conjunto de imágenes fijas de los visitantes, que pasan por un retardo de cinco segundos antes de aparecer por unos momentos en la esfera del reloj. El ritmo de las imágenes fijas intermitentes está sincronizado con el tic tac de la manecilla segundera. La yuxtaposición subraya la disonancia cognitiva entre la naturaleza recuperable, no lineal, del tiempo digital y el implacable movimiento hacia adelante de su homólogo analógico.

Frames of Reference
1996-1998

Cámara, circuito electrónico adaptado, proyector de vídeo, madera, clavo.

Una pequeña cámara con circuito impreso y un clavo martillado se sitúan en los extremos opuestos de una tabla de madera. La imagen de la cámara enfocada al clavo se proyecta sobre la pared cercana a la cámara. La imagen misma es procesada por un filtro que promedia el tiempo, de tal modo que, al moverse la tabla, la habitación y las personas presentes quedan borrosas mientras que el clavo y la tabla están muy nítidos, exagerando así las diferencias entre dos marcos de referencia.

Motion and Rest 5
2002

Edición de tres. Circuito electrónico adaptado, 768 LED

Campbell captura un metraje de una persona que se desplaza lentamente con la ayuda de unas muletas. Esta serie muestra el gran esfuerzo por parte del protagonista para llegar a su destino, y orienta nuestra mirada hacia algo que rara vez muestran los medios y el arte convencionales. Una participante, Jennifer Bartlett, ha escrito lo siguiente sobre su intervención en la serie: "Los espectadores podrían ver abuso en *Motion and Rest*... Esto no dice nada acerca de la obra misma; se debe más bien a la incomodidad que siente el espectador frente a la discapacidad. Uno puede malinterpretar la obra viendo en ella abuso si uno mismo la interpreta desde el punto de vista del más capaz, es decir, asumiendo que el cuerpo de la imagen es inferior. ¿Cómo puede un fragmento abusar de una figura, cuando dicha figura es cómplice? Cuando veo mi fragmento, en lugar de sentirme una forma humana lesionada, siento alegría. Veo un movimiento que ni es "normal ni "anormal; es simplemente movimiento."

Jennifer Barlett, Motion and Rest #2, p. 92, "Material Light",
Hatje Cantz Verlag, Ostfildern y Bryce Wolkowitz Gallery, Nueva York; 2010

Exploded View (Commuters)
2011

Circuito electrónico adaptado, 1.152 LEDs, alambre, acero

Más de mil bombillas LED forman una constelación 3D de usuarios habituales de los medios de transporte, que caminan con aire de resignación. Campbell expresa con elocuencia las rutinas de la vida diaria cuando nos dedicamos a nuestros asuntos cotidianos. Es parte de una serie que incluye también la filmación de una coreografía de ballet. Las actividades son reconocibles pese a que no son de alta definición.

Tilted Plane

2011

Círculo electrónico adaptado, bombillas

En *Tilted Plane* unos centenares de bombillas, con LEDs en vez de filamentos, están colgados a distintos niveles, creando así un plano inclinado de luces titilantes, un paisaje por explorar. "Cuando estás dentro, lo importante es la visión periférica y sentir a tu alrededor pájaros volando. Es ahí donde entra en acción el movimiento. Puedes sentir el aleteo de las alas." Jim Campbell

Se invita a los espectadores a recorrer la obra y zambullirse en ella. Pese a lo espaciado de las imágenes y la baja resolución, los procesos cognitivos que se producen en nuestros cerebros nos permiten descifrar la imaginería de los pájaros en movimiento. Con unos cientos de luces presentadas en el interior de un cubo forrado de malla negra se logra la impresión de infinito. Sus reflejos en el suelo intensifican la ilusión de profundidad.

Home Movies 1040-3

2011

Vídeo-instalación: Circuito electrónico adaptado, 1.040 LEDs

Esta obra pertenece a una serie en la que Campbell emplea ristras de LEDs para proyectar películas caseras, con las típicas reuniones familiares y niños jugando. El artista adquirió el metraje de la web de compraventa eBay. La obra constituye una referencia a la búsqueda de un progreso tecnológico que deje anticuados los medios por los que producimos objetos de memoria. La baja resolución protege a un mismo tiempo la identidad de los protagonistas y los convierte en memoria abstracta en la que ya no es posible reconocer la apariencia precisa de la persona. Los sujetos adquieren una universalidad y un sentido compartido de aquello que nos hace humanos.

A Fire, A Freeway and A Walk

1999-2000

Círculo electrónico adaptado, 42 LEDs, terciopelo

Cuarenta y dos píxeles que rodean el perímetro de un panel rectangular de terciopelo negro, instalado sobre una pared, crean el borde de una imagen mediante el empleo de LEDs rojos, verdes y azules. La imaginería abstracta es metraje de un fuego llameante, un recorrido en coche por una autopista norteamericana y un paseo en un parque. La luz y el calor de una hoguera contrastan con la luz fría blanca y azul de la galería.

Last Day in the Beginning of March

2003

26 bombillas, Circuito electrónico adaptado, altavoces, sonido

Colección del Berkeley Art Museum, Universidad de California, Berkeley

Last Day in the Beginning of March reflexiona sobre el último día de vida del hermano del artista. Esta obra es una instalación grande, del tamaño de una habitación amplia, y se compone de veintiséis puntos de luz suspendidos del techo que crean cada uno un círculo de luz en el suelo. Cada bombilla está conectada a un circuito que contiene una memoria electrónica ficcionada de un evento específico de ese día. El circuito modula el brillo de cada punto de luz, de acuerdo con el ritmo de la memoria codificada. El sonido ambiental de la lluvia al caer contribuye a la atmósfera melancólica de la sala. Cada cajita electrónica que contiene una memoria está situada cerca de un círculo de luz y tiene una placa de texto, iluminada desde atrás, que revela al espectador la descripción de cada recuerdo o suceso concreto. Pulsaciones de luz se asemejan a latidos de corazón, a decisiones y rutinas.

"Cada ritmo de pulsación, su brillo y su patrón generan una especie de recuerdo. Cada luz describe un momento inventado, basado en un intento de honrar o reconstruir ese último día... De algún modo, uno está al lado de ese hombre al que nunca conoció, mientras él lucha por seguir en movimiento y no lo logra". Moira Jeffrey, The Scotsman

***Library*, 2004**

Circuito electrónico adaptado, 768 LEDs, Fotograbado. Plexiglás tratado

Esta pieza se compone de un fotograbado de alta resolución, perteneciente a la Biblioteca pública de Nueva York (New York Public Library), impreso en papel de arroz y colocado en un marco de Plexiglás que está colgado delante de una superficie de LEDs en la que está insertado un vídeo de 25 minutos, que muestra un bucle de imágenes en movimiento de baja resolución. Pueden verse figuras borrosas de pájaros y gente, que parecen entrar y salir de la biblioteca y pasar por delante de la fachada del augusto edificio. La baja definición y el empleo de papel de arroz transmiten la reticencia a la innovación tecnológica que afecta a bibliotecas y archivos.

***Divide*, 2005**

Circuito electrónico adaptado, 768 LEDs, Plexiglás tratado

29-1/2 x 22-1/4 x 3-7/8 pulgadas

"Aquí, más que la pantalla de difusión, Campbell utiliza el panel LED, inclinándolo hacia adelante, desde la parte superior de un armazón montado en la pared, en dirección a una pantalla colocada delante de ésta, y asegurándolo a la pared en la parte inferior. Como resultado, su imagen proyectada pasa por todos los valores, desde casi alineada con la pantalla, arriba (difusión mínima), hasta a 7,6 centímetros de distancia, abajo (máxima

difusión). La lógica estructural de la situación indica que la imagen debe variar gradualmente, de discreta y pixelada en la parte de arriba a continua y borrosa en la de abajo: digital en apariencia arriba; análoga abajo" (Richard Shiff, "Look to See by Looking").

Ambiguous Icon #2 (Fight), 2000

Circuito electrónico adaptado, 88 RGB LEDs, Plexiglás tratado

Colección de D. Scott Olivet

15 x 12 x 1-5/8 pulgadas

Una matriz de 8 x 11 (88) píxeles, formados por LEDs rojos, verdes y azules, muestra un combate de boxeo entre dos campeones mundiales. En esta pieza, se emplea la filmación de un combate de boxeo, en muy baja resolución. Pese a ello, los espectadores pueden reconocer los movimientos característicos de ese deporte, el tono rojizo de los guantes y los cuerpos de los púgiles.

Fundamental Interval (Commuters), 2010

Circuito electrónico adaptado, 1.728 LEDs, pantalla de difusión Duratrans montada

Transparencia fotográfica en color, montada sobre unos soportes delante de un panel de LEDs blancos, en la que puede verse una imagen fija de pasajeros caminando por la Grand Central Terminal de Nueva York, y el tiempo de exposición es el intervalo de pisada de la media de pasajeros neoyorquinos. En algunos de ellos, vemos que el pie que soporta la carga está apoyado en el suelo durante la mayor parte de esa exposición. Las imágenes de vídeo de baja resolución están captadas desde el mismo lugar y, cada 34 minutos, la imaginería fotográfica y la de vídeo coinciden durante un breve lapso de tiempo.

Illuminated Average #1 Hitchcock's Psycho, 2000

Promedio de 1 hora y 50 minutos (film completo)

Duratrans, caja iluminada. Campbell digitalizó cada fotograma de la película de Hitchcock y generó una nueva imagen única del resultado. Colocando los fotogramas yuxtapuestos, creó una imagen que contiene todos los datos visuales de la película.

Illuminated Average #2 Bach's Suite for Cello #2, 2000

Preludio ejecutado por Monica Scott; promedio de algo más de 3 minutos Duratrans, caja iluminada. Esta obra muestra a una chelista interpretando una pieza de Johann Sebastian Bach, en una imagen promedio.

Glimpse 2007

Vídeo proyector, Reproductor de DVDs, proyector de diapositivas, diapositivas en blanco, Circuito electrónico adaptado.

Esta instalación está formada por un proyector de diapositivas y un vídeo-proyector, enfocados hacia el mismo punto de una pared, de modo que quedan superpuestas las imágenes de ambos formatos. Todas las diapositivas del proyector están en blanco, de manera que sólo se proyecta sobre la pared un rectángulo blanco que, al quedar superpuesto, atenúa la imagen de vídeo de las películas caseras seleccionadas por el artista. La secuencia funciona de tal modo que cada vez que se dan una nueva imagen o un punto de edición en el vídeo, el proyector de diapositivas avanza a la siguiente diapositiva. Durante este breve período de transición, la imagen proyectada se funde en negro y la imagen de la película resulta completamente visible, hasta que se completa el cambio de diapositiva y el proyector muestra la siguiente diapositiva en blanco. En otras palabras, sólo el primer segundo de cada fotograma de las películas caseras resulta visible. Cuando las dos imágenes quedan superpuestas, el vídeo es tan tenue que apenas se distingue.

Light Topography (Jane's Pool) 2014

Para esta pieza, Campbell crea una superficie de variada topografía, mediante una extensión de LEDs en la que se presenta un vídeo de baja resolución con imágenes de nadadores. El tenue resplandor de las luces y el ritmo suave de los nadadores ofrecen un retrato idealizado de un rato de ocio en una piscina privada. La estructura escultórica de esta obra alude al movimiento y la profundidad del agua.

Fundamental Interval Waves 2010

Círculo electrónico adaptado, 1.728 LEDs, pantalla de difusión Duratrans montada

Al igual que *Fundamental Interval Commuters*, esta obra utiliza también la diferencia entre dos puntos fijos para definir una escala de medidas. La duración de la exposición fotográfica es el intervalo fundamental, que, en este caso, es el período de tiempo que transcurre entre dos olas.

Home Movies Pause (David) 2014

Círculo electrónico adaptado, 423 LEDs de color

Otra obra de la serie “Home Movies” (películas caseras) muestra metraje antiguo que captura momentos significativos de las vidas de personas anónimas, anterior a la llegada del vídeo y antes de que los dispositivos de grabación fueran omnipresentes. En tecnicolor de baja resolución, los cumpleaños, las fiestas y las vacaciones se tornan universales, al convertir grabaciones anónimas del pasado en un expresivo y evocador reflejo de nuestros propios recuerdos personales.

***Dynamism of a Cyclist After Umberto Boccioni* 2000**

24 x 18 pulgadas. Duratrans, caja iluminada.

Esta obra es el promedio de un trayecto en bicicleta, de 90 segundos de duración, y es un reconocimiento al artista futurista italiano Umberto Boccioni (1882 -1916), quien fue famoso por intentar describir el movimiento “para mostrar el objeto vivo en su crecimiento dinámico”.

Dynamism of an Automobile

Dynamism of an Automobile rinde homenaje a otro artista futurista italiano fundamental: Luigi Russolo, temprano exponente de la “música del ruido” que estudió en toda su amplitud el timbre del entorno urbano. Russolo predijo hace más de un siglo un futuro de creaciones eléctricas, análogas a las de Campbell.

***Blur One* 2014**

Circuito electrónico adaptado, 300 LEDs en cuatricromía

En un panel LED de color se proyecta un vídeo que muestra una escena urbana de la ciudad de Nueva York. Delante, un grueso bloque de resina translúcida sirve para resolver la muy baja resolución de la imagen en movimiento, difuminando los puntos de luz contiguos.

***Ambiguous Icon Running Falling* 2000**

Circuito electrónico adaptado, 768 LEDs

Una matriz de 768 píxeles hecha de LEDs rojos muestra metraje de una figura que corre y se cae, se vuelve a levantar y reanuda la carrera. Se trata de una obra perteneciente a una serie realizada entre 2000 y 2004, y la cámara dirige una mirada sincera, ligeramente voyerista.

***Church on 5th Avenue* 2001**

Circuito electrónico adaptado, 768 LEDs, Plexiglás tratado

Una matriz de 32 x 24 (768) píxeles constituida por LEDs rojos muestra una escena urbana de tránsito de transeúntes y automóviles en Manhattan, tomada desde un punto situado fuera de la calle. Frente a la cuadrícula se ubica una lámina de plexiglás. Cuando los peatones se desplazan de izquierda a derecha, las figuras pasan gradualmente de una representación discreta a una continua (o, metafóricamente, de una representación digital a una analógica). La serie *The Church on 5th Avenue* ofrece los aspectos más siniestros de las teorías de la conspiración y la vigilancia, debido especialmente a la cualidad granulada de la imagen. La iglesia oculta puede también aludir a la superstición de que la actividad humana está controlada por una fuerza superior.

Z Wall

2014

Circuito electrónico adaptado, LEDs, metal

Escena de una ajetreada 6th Avenue en Nueva York. La cuadrícula alude al trazado sobre el que está construido Manhattan, pero la topografía de múltiples capas deja ver ciertas irregularidades en la arquitectura. Campbell amplía su investigación hasta conseguir una composición en relieve de fotografías superpuestas. Desde un punto determinado se ve todo como en una extensión plana, pero según recorre la obra el espectador, las múltiples dimensiones se ponen de manifiesto.

Political Protest

La serie *Political Protest* promedia múltiples fotografías juntas mediante la exposición por capas. Las obras de esta serie se crearon yuxtaponiendo fotos de las protestas contra la guerra que tuvieron lugar en la Convención Nacional Republicana de EE.UU., durante 2004. Esta obra pretende dar vida a una imagen muy densa desde la perspectiva del contenido informacional. El espectador puede aún reconocer el volumen de gente, y es posible identificar las pancartas, aunque no son totalmente legibles.

Reconstruction 7

En las obras de la serie *Reconstruction*, hay una pantalla de difusión de resina, montada frente a una matriz de píxeles LED. Pese a la resina y a la baja resolución, es posible reconocer una escena de tráfico.