

CINE MBXA

PRESENTE

STEINA ET WOODY VASULKA

VIDEASTES

15 ANNEES D'IMAGES ELECTRONIQUES : 1969 - 1984

A PARTIR DU 15 JUIN 1984

COMMUNIQUÉ

MBXA

PRÉSENTE

STEINA ET WOODY VASULKA

VIDEASTES

15 ANNÉES D'IMAGES ÉLECTRONIQUES : 1969-1984

A PARTIR DU 15 JUIN 1984

12, RUE DE L'ABBAYE 75006 PARIS, MÉTRO ST GERMAIN DES PRÉS .TÉL. 233 10 64

CINE MBXA INAUGURE SA NOUVELLE FORMULE AVEC LA PREMIÈRE RÉTROSPECTIVE CONSACRÉE AUX ARTISTES ET INNOVATEURS VIDÉO STEINA ET WOODY VASULKA, QUI CONSTITUE LA PLUS IMPORTANTE EXPOSITION RÉALISÉE À CE JOUR DES OEUVRÉS DE CES FIGURES MAJEURES DE LA VIDÉO : **53** TITRES SOIT UNE DURÉE DE **13** HEURES.

D'ORIGINE ISLANDAISE ET TCHÈQUE, STEINA ET WOODY VASULKA TRAVAILLENT AUX ETATS-UNIS. DÈS 1969, ILS COMMENCENT LEUR PREMIÈRE INVESTIGATION DE LA VIDÉO AVEC UNE PLEINE CONSCIENCE DES NOUVELLES RELATIONS ESPACE/TEMPS QU'APPORTE L'IMAGE ÉLECTRONIQUE, DU NOIR ET BLANC À LA COULEUR, DES PREMIÈRES ÉTUDES DE FEED-BACK VIDÉO À LA GÉNÉRATION D'IMAGES PAR LE SON ET RÉCIPROQUEMENT, DE LA SYNTHÈSE ANALOGIQUE AU TRAITEMENT DIGITAL EN TEMPS RÉEL, LA RIGUEUR DE LEUR DÉMARCHE SE POURSUIT, RÉVÉLANT, BANDE APRÈS BANDE, UNE PUISSANCE CRÉATRICE À LA MESURE DES CONDITIONS QUE RENCONTRENT LES ARTISTES DU XXÈ SIÈCLE DANS LES ARTS VISUELS TECHNOLOGIQUES.

PRODUISANT LES FORMES NOUVELLES ET LES EFFETS SPÉCIFIQUES DE L'IMAGE ÉLECTRONIQUE, OBTENANT DES RÉSULTATS VISUELS EXCEPTIONNELS, LES VASULKA ONT DÉVELOPPÉ AUSSI LES OUTILS NÉCESSAIRES À LEUR PRODUCTION ET LES DISPOSITIFS DE PRÉSENTATION : "EN UN MOT L'UTILISATION DU MÉDIUM JUSQU'À L'ÉBLOUISSEMENT" (*)

C'EST CET ENSEMBLE COUVRANT 15 ANNÉES DE RECHERCHES, BANDES, INSTALLATIONS, TABLEAUX ANALYTIQUES DE VIDÉOGRAMMES, QUI CONSTITUE LA PLUS CONSÉQUENTE INVESTIGATION DE LA VIDÉO QUI SERA PRÉSENTÉ À PARTIR DU 15 JUIN AU CINE MBXA, DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14 H À 22 H, UNE EXPOSITION PERMANENTE DANS LAQUELLE ALTERNERONT INSTALLATIONS ET PROGRAMMES, COMPLÉTÉS PAR UN VISIONNEMENT À LA CARTE DES OEUVRÉS DE CETTE RÉTROSPECTIVE ET L'ÉDITION D'UN CATALOGUE, CINE MBXA - 12 RUE DE L'ABBAYE 75006 PARIS - TÉL. 233 10 64: INDISPENSABLE POUR CEUX QUI VEULENT, AU-DELÀ DES MODES COMPRENDRE ET APPRÉCIER L'IMAGE ÉLECTRONIQUE, DE SES FONDEMENTS MÊMES JUSQU'À THE WEST, VÉRITABLE WESTERN ÉLECTRONIQUE DE LA VISION.

CETTE EXPOSITION QUI CIRCULERA ENSUITE EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER EST DIFFUSÉE PAR CINEDOC, 18 RUE MONTMARTRE 75001 PARIS - TÉL. 296 48 59.

(*) M. LA BARDONNIE - LE MONDE, À PROPOS DE THE WEST, DERNÈRE OEUVRE DE STEINA, 24 MARS 84.

STEINA ET WOODY VASULKA

VIDEASTES

PROGRAMME

EXPOSITION PERMANENTE

"THE WEST" (1983) : environnement pour 2 bandes vidéo et moniteurs de Steina Vasulka.
"SYNTAXE DES IMAGES BINAIRES", "MODELES ORGANISATIONNELS DE L'IMAGE ELECTRONIQUE" : tableaux photographiques de Woody Vasulka.

CONSULTATION VIDÉO

Visionnement à la carte de l'ensemble des programmes de la rétrospective, sur matrice 2 X 3 moniteurs.

PROGRAMME VIDÉO sur matrice 2 X 3 moniteurs :

Steina & Woody :

(1969-72) - premiers travaux 1/2 pouce noir et blanc : Calligrams, Decay, Black sunrise, Keysnow.

(1972-74) - travaux réalisés avec divers outils électroniques mis au point par Woody avec Eric Siegel et George Brown (Dual Colorizer, Multikeyer, Horizontal Drift Variable Clock, Field Flip/Flop Switcher) : Home, Vocabulary, Golden Voyage, Noisefield, Heraldic View.

(1974-76) - travaux 3/4 de pouce réalisés avec le processeur de balayage (Scan Processor) Rutt/Etra : Telc, Soundgated Images, Soundsize.

Woody : Explanation, Reminiscence, The Matter.

Steina : Machine Vision (1975-78) : contrôles mécaniques de la caméra, dispositifs opto-électroniques.

(1975-84) - travaux réalisés avec le Digital Image Articulator (D.I.A.) de Woody et Schier.

Steina : Cantaloup (document sur la fabrication du Digital Image Articulator), Selected Tree Cuts, Urban Episode, Summer Sault, Progeny, Bad, In search for the Castle.

Woody : Artifacts (D.I.A., 1981), The Commission (1983) avec Robert Ashley, Ernest Gusella, Cosimo Corsano.

EDITION (premier livre en français)

"STEINA ET WOODY VASULKA VIDEASTES"

Biographie, vidéographies, textes, interviews, description des outils et installations

Du mercredi au dimanche de 14h à 22h

C I N E M B X A

Situé en plein coeur de Paris (au 12 rue de l'Abbaye, 75006 Paris, Métro St. Germain-des-Prés), le CINE MBXA offre au public un espace de 100 places permettant la présentation des arts visuels technologiques (cinéma, vidéo, arts binoculaires, technologies informatiques des images en mouvement) tant par la projection que par l'exposition.

CINE MBXA présentera de façon permanente des programmes de l'histoire et des développements contemporains de ce champ, comportant des inédits et des créations ainsi que des présentations par les artistes. Des expositions de machines, dispositifs, photos et oeuvres graphiques accompagneront les projections. Des éditions de catalogues et de documents audio-visuels créeront une information permanente sur les oeuvres et procédés présentés.

Comité de Parrainage

Mesdames SVETLANA ALEXEÏEFF-ROCKWELL, Fille de l'artiste Alexandre Alexeïeff
BRONIA RENE CLAIR
ALEXINA DUCHAMP
CLAUDINE EIZYKMAN, Cinéaste, Maître Assistante à l'Université de Paris VIII
JULIET MAN RAY
EVA RIEHL-RUTTMANN, Fille de l'artiste Walter Ruttmann
STEINA VASULKA, Vidéaste

Messieurs ALAIN AUCLAIRE, Directeur de l'Exploitation et de la Diffusion Culturelle du Centre National de la Cinématographie
DANIEL CHARLES, Professeur à l'Université de Paris VIII
UMBERTO ECO, Professeur à l'Université de Bologna
GUY FIDMAN, Cinéaste, Maître Assistant à l'Université de Paris VIII
CLAUDE FRIOUX, Professeur, Président de l'Université de Paris VIII
PIERRE GIRARD, Conseiller auprès du Secrétaire d'Etat chargé des Techniques de la Communication
PETER KUBELKA, Cinéaste, Co-directeur de l'Osterreichisches Filmmuseum, Vienne
JEAN-FRANÇOIS LYOTARD, Professeur à l'Université de Paris VIII, Collège International de Philosophie
JONAS MEKAS, Cinéaste et Fondateur de l'Anthology Film Archives, New York
JACQUES MONORY, Peintre
JEAN PAINLEVE, Cinéaste, Fondateur de l'Institut de Cinéma Scientifique
ALFONS SCHILLING, Artiste
MICHAEL SNOW, Artiste
WOODY VASULKA, Vidéaste

Avec le concours de :

Le Ministère de la Culture : le Fonds d'Intervention Culturelle, la Direction du Développement Culturel, le Centre National de la Cinématographie; le Ministère de l'Education Nationale : le Rectorat de Paris, le Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires Académie de Paris; le Secrétariat d'Etat Chargé des Techniques de la Communication; la Ville de Paris

WOODY VASULKA présentant "DIDACTIC VIDEO" le 14 Février 1977 au CINE-MBXA.
© Cinédoc.

Steina telle qu'elle apparaît sur le Digital Image Articulator (Vasulka-Schier) 1978.
(Tirage disponible pour la presse). © Vasulka/Cinédoc

Steina est née en 1940 à Reykjavik, Islande. Après des études de violon, d'harmonie et théorie musicale, elle voyage et étudie au Danemark, en Allemagne et au conservatoire de Prague de 1959 à 1962. Elle rencontre Woody Vasulka en 1962 et ils se marient en 1964. Après un passage à l'Orchestre Symphonique d'Islande, elle part pour New York en 1965 pour y travailler comme musicienne indépendante. Là, à travers les réalisations de Woody en cinéma et ses expérimentations électroniques, elle découvre et commence à pratiquer la vidéo comme médium artistique: feed-backs, images générées par le son et vice-versa, enregistrement d'événements de la culture pop de cette époque: concerts, happenings, artistes. En 1971 elle participe au groupe "Perception" et fonde avec Woody le Kitchen, un lieu de présentation des médias électroniques: innovations vidéo, film, musique et performances.

En 1974 elle s'installe à Buffalo, N.Y. et après une importante production en collaboration avec Woody, commence à travailler indépendamment sur des installations et machines programmables pour la prise de vue, présentées sous formes d'environnements vidéo: "Machine Vision" utilise le violon à nouveau, pour le contrôle de l'image. Elle enseigne au Media Study Center de Buffalo, participe à de nombreuses manifestations et commence à travailler la couleur: bandes réalisées sans caméra par des moyens purement électroniques. Elle collabore à la réalisation de six programmes pour le WNET Channel 17 à Buffalo.

En 1980 elle s'installe à Santa Fe, Nouveau Mexique, où elle vit et travaille actuellement. Elle réalise un document sur la construction du "Digital Image Articulator" par Woody et Jeffrey Schier qu'elle utilise également pour ses dernières bandes. Elle réalise The West, environnement pour 2 bandes et plusieurs moniteurs.

Woody Vasulka in "Cantaloup". © 1980 Vasulka/Cinédoc

Woody Vasulka est né en 1937 à Brno, Tchécoslovaquie. Etudes d'ingénieur (Technologie du métal et mécanique hydraulique). Ecrit de la poésie influencée par les futuristes. Joue de la trompette et écrit des critiques de jazz. Premier prix de recherche en design de l'École d'Ingénierie Industrielle. Travaux de photographie. Académie du film et de la TV, réalisations cinéma. Rencontre Steina en 1962. Travaille comme assistant à la TV tchèque. Documentaire en Algérie. En 1965 émigre aux Etats-Unis, New York, où il travaille comme monteur, réalisateur et designer. Expérimente le son électronique et la lumière stroboscopique. Rencontre Alfons Schilling.

1969. Débuts de l'exploration de l'image électronique, il commence à développer la notion de l'image comme système d'énergie. Importante production et participation à de nombreuses manifestations. Fonde le Kitchen avec Steina : un lieu de présentation des médias électroniques et des innovations en vidéo, cinéma et musique.

En 1972 il commence à fabriquer des outils électroniques personnalisés pour l'art vidéo avec George Brown et Eric Siegel. En 1974 quitte le Kitchen et s'installe à Buffalo, N.Y. où il enseigne au Media Study Center. Investigations et recherches d'images contrôlées par ordinateur. Travaux avec le processeur de balayage mis au point par Rutt et Etra.

De 1975 à 1980 il met au point le "Vasulka Imaging System", un digitaliseur contrôlé par ordinateur en collaboration avec Jeffrey Schrier; cet outil devient le "Digital Image Articulator". En 1980 s'installe à Santa Fe, Nouveau Mexique où il vit et travaille actuellement. Réalise en 1983 The Commission, une fiction sur la vie de Paganini avec Robert Ashley et Ernest Gusella.

LIEUX OEUVRES MACHINES

1969 : Découverte de la vidéo et premières expérimentations : feed-backs, images générées par le son et vice-versa. Performances/sketches de 3 à 5 minutes.

69/71 : Enregistrements et documents sur la pop culture en pleine effervescence à New York : concerts (Jimi Hendrix, Jethro Tull, Ten Years After, Steve Chambers, Don Cherry, Buddy Miles ...), performances, rock, théâtre (Pork de Warhol), poésie, danse, événements, amis, artistes (Alfons Schilling, Jackie Curtis, la Factory de Warhol ...), Washington Square, Union Square ...

Période portapac 1/2 pouce noir et blanc, altération des images, avancée et recul manuels de la bande, manipulation du système de déflexion du moniteur, images gelées, surimpressions, "montage forcé" (images réparties au hasard sur des bandes déjà enregistrées), dégénération du signal.

Fondation du Kitchen, lieu de présentation des médias électroniques : innovations vidéo, film et musique.

Bandes : 1970 : Sketches, Calligrams, Sexmachine, Tissues, Jackie Curtis' First Television Special, Don Cherry, Decay I&2, Evolution, Discs/ 1971 : Shapes, Black Sunrise, Keysnow, Elements.

1972 : Woody commence à fabriquer des outils électroniques personnalisés : avec Georges Brown : HD Variable Clock (1972) contrôle de la dérive horizontale de l'image vidéo (qui mènera aux présentations sur plusieurs moniteurs en ligne ou en matrice), Field Flip/Flop Switcher (1971) permettant le mixage de deux sources trame par trame selon des cadences préétablies, Multikeyer (1973) et Programmer (1974) incrustateur permettant de travailler en temps réel jusqu'à six couches d'images incrustées et de permuter leurs positions et superpositions.

avec Eric Siegel : Dual Colorizer (1972) permettant la colorisation d'images noires et blanches à partir de leurs niveaux de gris.

bandes : 1972 : Distant Activities, Spaces 2, Soundprint; 1973 : Home, Vocabulary, Golden Voyage; 1974 : Noisefields, I-2-3-4, Solo for 3, Heraldic View.

1974 : Passage aux 3/4 de pouce. Travaux avec le Scan Processor Rutt/Etra et installation à Buffalo : Woody est professeur au Media Study Center (Université de New York).

bandes: 1974 : Telc, Soundgated Images, Soundsize;

Steina : Flux (1977)

Woody : Explanation, Reminiscence, C Trend, The Matter.

1975 : Début de la construction du Digital Image Articulator avec Jeffrey Schier. Steina commence à travailler séparément sur des installations et bandes utilisant des contrôles mécaniques de la caméra : Machine Vision comprenant : Switch! Monitor! Drift! etc.

Films stéréo de Woody avec le Scan Processor : Time/Energy Objects, The City, Gorge, Noise plane, Soundshape.

1975/80 : Mise au point du Digital Image Articulator

1980 : installation à Santa Fe, Nouveau Mexique.

bandes :

Steina : Cantaloup, Selected tree cuts, Urban Episods, Progeny, Bad, Summer Sault.

Woody : Artifacts.

1983 : Steina : The West.

Woody : The Commission avec Robert Ashley, Gusella ...

1984 : Première rétrospective des Vasulka au CINE MBXA à Paris.

1969 : QUAND LE SIGNAL NOUS FAIT SIGNE

"Tout d'abord nous avons considéré la vidéo comme une discipline spécifique. Nous avons utilisé, comme les autres, toutes les formes d'expression, de l'abstraction au documentaire, comme une unité esthétique, échappant par là à la division par genre des autres médias. Le portapack (unité portable 1/2 pouce à bandes, noir et blanc) lui-même fut un outil dominant pour tous.

Nous nous sommes initiés à l'altération des images vidéo à travers les équipements de base alors disponibles. Nous pouvions manipuler les lignes de balayage en changeant les contrôles de déflexion du moniteur, utiliser le magnétoscope pour geler des images, avancer ou reculer manuellement les bandes et examiner les processus en jeu dans une trame isolée (Decays I, II). Nous avons appris à réaliser des montages forcés et des surimpressions non synchrones au moyen de la première génération de matériel vidéo 1/2 pouce (cv) et pratiqué toutes les méthodes de rebalayage caméra/moniteur, ce qui constituait pour nous la seule manière de capturer et préserver l'état de distorsion que nous infligions à un signal de télévision standard.

Progressivement, avec de nouveaux outils, nous avons appris les principes de génération et de traitement d'images, en ayant accès aux processus mêmes de structuration interne du signal vidéo.

L'outil décisif pour nos premières productions fut un synthétiseur de son (Putney) qui nous a orientés vers la génération de son et d'image, et vers une mutuelle interéchangeabilité des deux.

De façon caractéristique, nous avons utilisé une matrice d'écrans vidéo pour mettre en relation les mouvements des trames vidéo, une fonction du temps, puis ces mises en relations horizontales nous ont conduits à une approche plus environnementale de la vidéo.

A l'automne 1970, nous avons relié par câble notre loft au 111E. 14th St. à New York, par dessus le toit des grands magasins S.Klein, au studio d'Alfons Schilling situé au 101E 14th St, pour expérimenter pendant une courte période la transmission vidéo dans un sens et audio dans les deux sens.

En 1971, il ne nous était plus possible d'accueillir tous les gens intéressés qui visitaient notre studio. Nous décidâmes d'établir ailleurs un lieu permanent pour la vidéo et les autres arts électroniques. Le 15 juin de cette même année nous avons ouvert le Kitchen au Mercer Arts Center à New York."

Steina et Woody Vasulka, Buffalo 1978

"C'est avec le "temps réel interactif" que je sens que la vidéo devient une catégorie différente des autres (le film d'un côté et les ordinateurs graphiques de l'autre). Tous ceux qui travaillent en vidéo insistent là dessus. En fait il n'y a pas de "temps différé" de la vidéo ... le "temps réel" du film, aussi réel qu'il puisse être, ne peut jamais être interactif dans le sens d'une boucle de rétroaction sur le processus de formation de l'image, et dans ce contexte il est toujours différé."

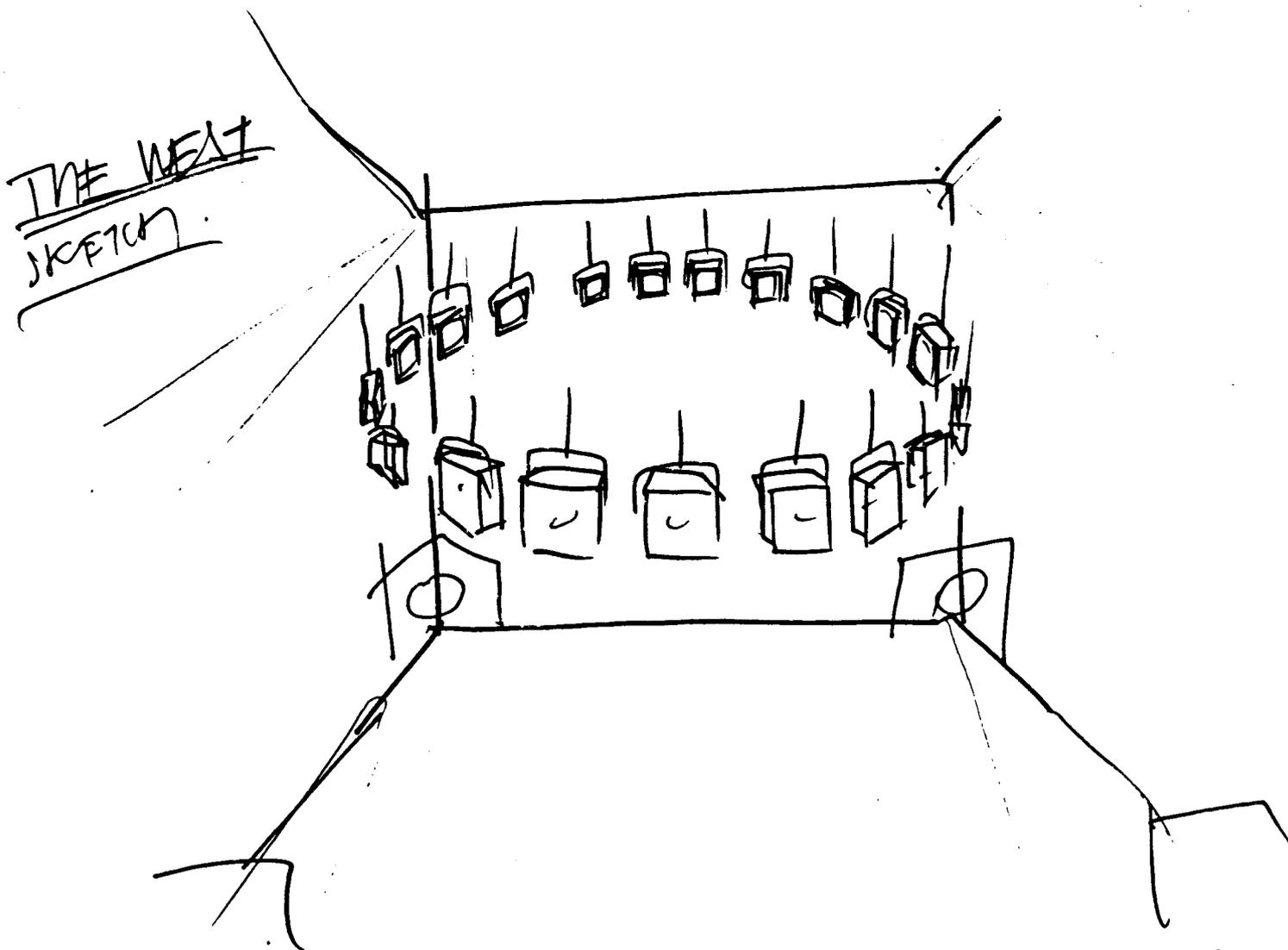
Steina, interview avec Robert A.Haller
28 oct.1980/Fév. 1981

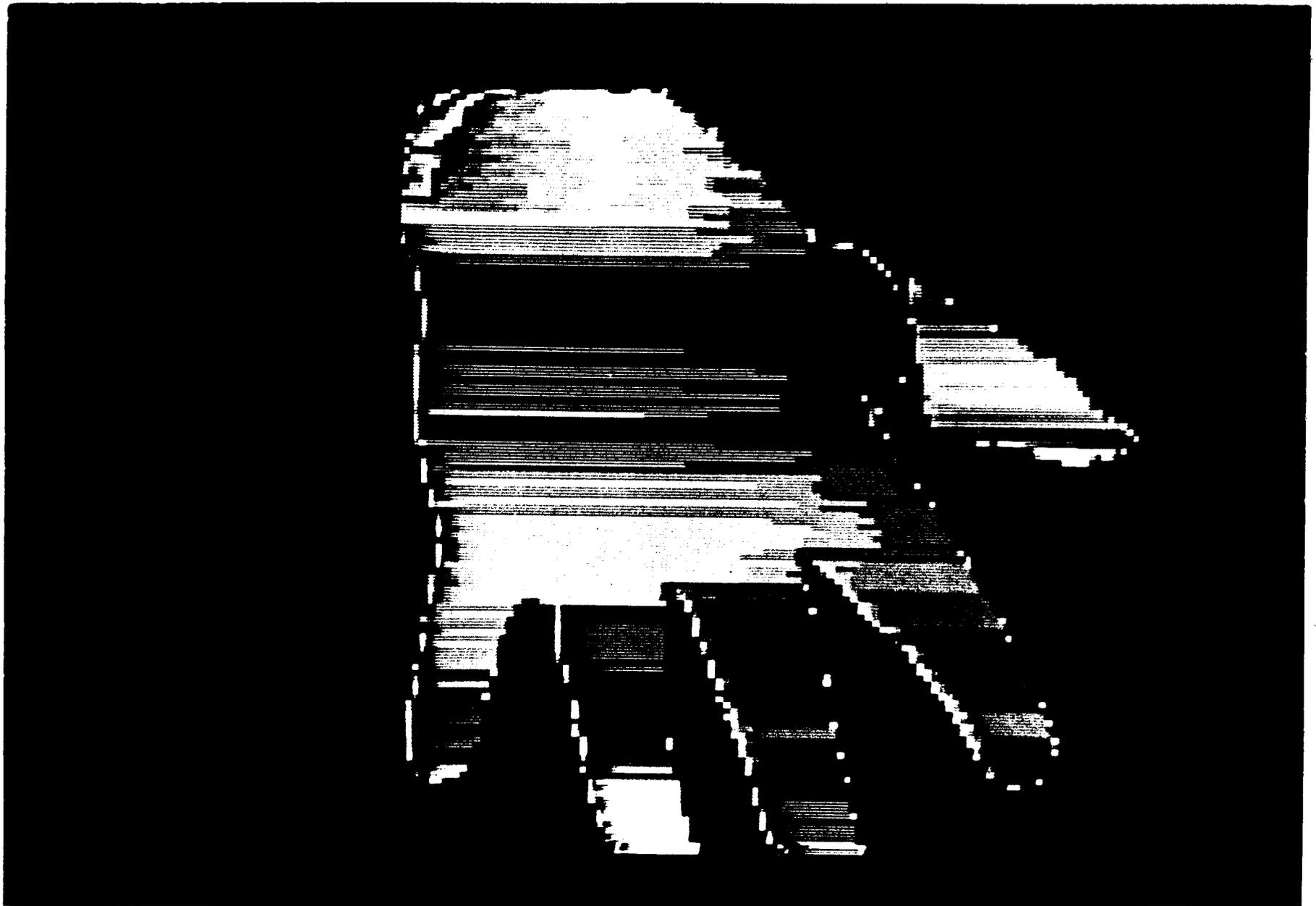
"The West" (1983)

Toutes les actions de l'homme restent enregistrées pour longtemps dans le Sud-Ouest. Dans aucune autre région de ce pays la présence du soleil ne joue un rôle aussi important dans l'écologie de la terre, aride et érodée, avec une clarté exceptionnelle des ciels nocturnes, formant dans l'esprit de ses habitants des notions des influences extra-terrestres. Le paysage, par ses dimensions et variétés de textures inspire à l'homme la création de structures harmonieuses, habitations et autres travaux de terre. Il est significatif que ces conditions soient utilisées pour l'exercice d'une des disciplines scientifiques les plus avancées, le système radio télescopique "Very Large Array" (VLA), et qu'elles aient aussi inspiré la création d'oeuvres de land art profondément méditatives basées sur l'observation géographique et sur des événements en relation avec les positions des étoiles.

"The West" est un environnement vidéo, mettant en jeu des situations où l'expression humaine se traduit par le marquage de la terre par des constructions d'habitations et de structures cérémonielles, créant des oeuvres d'art et développant des instruments scientifiques aux proportions du paysage.

Les Vasulka
(Trad. D.W.)

Woody Vasulka : bande vidéo "Artifacts" 1981 réalisée avec le Digital Image Articulator (Vasulka-Schier).
(Tirage disponible pour la presse). © Vasulka/Cinédoc.