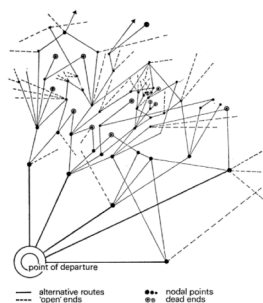

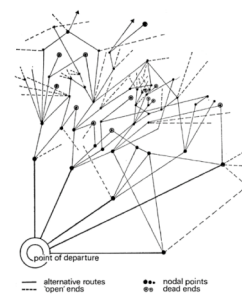
Joan Watson, Professor
Interdisciplinary Sculpture, Art History, Foundation Departments —
Maryland Institute College of Art
UP FROM DOWN UNDER...JUST A HOP, SKIP AND A JUMP
(parts 1a1, 1a2, 1b, 1c, 1d) — *THE ARTIST AS MUSEUM*

UP FROM DOWN UNDER... JUST A HOP, SKIP AND A JUMP (parts 1a1, 1a2, 1b, 1c, 1d), or the more highfalutin' title of *THE ARTIST AS MUSEUM*, is an ongoing and forever expanding project in four parts re-presenting the interactive and collaborative spirit that I've been committed to for more than 30 years. Each part of the project is the result of my investigation into the basic building block units involved with the systems that most intimately affect the quality of our everyday lives and our artwork. This for me has been a way to realize the 'ecological' (i.e., the 'aesthetic') ideal. My 'aesthetic' pursuits — the teaching, the making of art, the community service — have combined to become this continuously unfolding saga of life on earth amongst others in the midst of all the rigmarole our social systems have to offer. Driving me have been ideas such as: 1) "The self as a puzzle: to be deciphered...the self as a project: to be built" (source unknown); 2) "So then are we really thinking when the subject upon which we are thinking cannot be thought out" (Goethe); and 3) the following diagram of the creative process demonstrating the polyphonic qualities involved with art (art historian Anton Ehrenzweig via the artist Robert Smithson).

Joan Watson, Profesora
Departamentos de Escultura Interdisciplinaria, Historia del Arte, y
Estudios Básicos — Maryland Institute College of Art
“*UP FROM DOWN UNDER...JUST A HOP, SKIP AND A JUMP*”
(partes 1a1, 1a2, 1b, 1c, 1d) — *EL ARTISTA COMO MUSEO*

“*UP FROM DOWN UNDER...JUST A HOP, SKIP AND A JUMP*” (partes 1a1, 1a2, 1b, 1c, 1d), o, para ser más presuntuosa, *EL ARTISTA COMO MUSEO*, es un proyecto en desarrollo y perpetuamente en expansión que consiste en cuatro partes, cada una re-presentando el espíritu interactivo y cooperativo al que me he dedicado por más de 30 años. Cada parte de este proyecto es el resultado de una investigación de las unidades básicas que constituyen los sistemas que más afectan la calidad de nuestra vida cotidiana y nuestra obra. Esto ha sido para mi, una manera de alcanzar un ideal 'ecológico', es decir, un ideal 'estético'. Mis exploraciones 'estéticas' — la pedagogía, la práctica artística, el servicio voluntario comunitario — se combinan para formar parte de la saga continua que es la vida entre otros seres humanos y en medio de los disparates que ofrecen los sistemas sociales. Me han guiado ideas como las siguientes: 1) “El ‘Yo’ como rompecabezas o adivinanza, para ser descifrado... el ‘Yo’ como proyecto, para ser construido.” (fuente desconocida); 2) “Entonces ¿de verdad pensamos cuando el tema en que se piensa es impensable?” (Goethe); y 3) el siguiente diagrama del proceso creativo que demuestra las cualidades polifónicas de la obra artística (Anton Ehrenzweig (historiador) a través del artista Robert Smithson).

I initiated *UP FROM DOWN UNDER...JUST A HOP, SKIP AND A JUMP* (parts **1a1**, **1a2**, **1b**, **1c**, **1d**) in dialectical response to all art and societal phenomena I've experienced and documented since 1977. My interactive collaboration with these documented re-source materials has instinctively become the living manifestation of the original, dynamic meaning of the word "re-source" ("to rise again, to recover") and has evolved into a number of different parts over the years. **Part 1a1 AH412** (link 1) and **part 1a2 IS300** (link 2) are presently constructed as a series of multi-media in-class presentations aka art historical *combines* using the 'collaborative authoring -- open-editing function' of the PmWiki application for my ~~Metaphorical~~ **Metaphorical** Aspects of Contemporary Art (AH412) and Junior Seminar (IS300) classes with emphasis on the idea of the *Artist as Museum* [re **curator**, from **curare** (see **care**)]. I use the academic forum as a creative platform — the goal is never merely informational; it is transformative! Not didactic, dialectical! The *presentations* are continuously growing and meant to organically culminate in the distant future as an immense network of multi-generational correlative states-of-being moving far beyond the confines of any one established preconceived system. **Part 1b** (link 3) is the storyboarding of certain of my re-source materials including images of art graphically intermixed with pertinent words and phrases, along with a disparate array of topical imagery in the form of headlines and advertisements; everything working together to demonstrate the "good, bad and high, low" aspects of humanity. It is an epic story with a cast of thousands depicted in various states of misbehavior, but always with a glimmer as to how life might be. **Part 1c** (link 4; under construction) is the *Combined Sewer System Overflow (CSSO) Chronicles(s)* – seven years of documentation referencing the chronic mismanagement of the sewer system in Jersey City, N.J. that I affectionately refer to as "The Tidewater Reclamation Project". **Part 1d** (link 5) is my attempt to personally actualize Walter Benjamin's notion of "metaphor as a transference process" through the practice of Chi Kung, Chi Kung Tai Chi, and the study of various energy flow systems (acupuncture-shiatsu), which then influenced my choice of re-source materials to be used in ~~Metaphorical~~ **Metaphorical** Aspects of Contemporary Art (part 1a1) and IS300 Junior Seminar (part 1a2).

"*UP FROM DOWN UNDER...JUST A HOP, SKIP AND A JUMP*" (partes **1a1**, **1a2**, **1b**, **1c**, **1d**) surgió como respuesta dialéctica a toda obra artística y fenómeno social que he experimentado y documentado desde 1977. Mi colaboración interactiva con estos recursos materiales instintivamente se ha convertido en una manifestación del sentido original y dinámico de la palabra "re-curso" ("volver a surgir, recobrar")[♦] y se ha diferenciado en cuatro partes con la evolución de los años. Las **partes 1a1 AH412** (enlace 1) y **1a2 IS300** (enlace 2) funcionan actualmente como una serie de *Presentaciones de Multimedia*, o *combinaciones* histórico-artísticas, llevadas a cabo durante el periodo de clase utilizando las herramientas editoriales colaborativas que ofrece el programa PmWiki y que empleo para dictar el curso **Aspectos Metafóricos** del Arte Contemporáneo (AH412) y el Seminario de Penúltimo Año (IS300), ambos enfatizando el concepto de *El Artista Como Museo* [re **curador**, de **curare** (ver **curar**)]. Hago uso del foro académico como base creativa — el objetivo no es simplemente informar, ¡sino transformar! ¡No es didáctico, sino dialéctico! Las *presentaciones* crecen continuamente y se espera que en el futuro lejano culminen orgánicamente en forma de una inmensa red de estados y actualidades correlacionadas a través de generaciones, sin limitarse dentro de ningún sistema único y preconcebido. **Parte 1b** (enlace 3) es una reunión de algunos de mis re-cursos materiales en forma de guión gráfico, incluyendo imágenes de obras de arte mezcladas con frases y palabras pertinentes, además de una colección heterogénea de imágenes de interés actual, como titulares de revistas y periódicos y anuncios publicitarios; todo esto con el fin de mostrar lo "bueno, malo y lo alto/bajo" de la humanidad. Esto es una historia de dimensiones épicas con un elenco de miles sorprendidos en varios actos de fechoría, pero siempre con el fin de entender como podría ser el mundo en que vivimos. **Parte 1c** (enlace 4; en estado de construcción) es la obra titulada *Crónica(o) de Desborde de un Alcantarillado Combinado* — siete años de estudio y documentación del mal manejo crónico del sistema de alcantarillas de Jersey City, N.J. al que yo cariñosamente llamo "The Tidewater Reclamation Project" ("Proyecto de Reclamo de la Marea"). **Parte 1d** (enlace 5) es un

[♦] oscilación entre significado original en español e inglés...

My initial idea of **part 1a1 and part 1a2** as communities comprised of “innumerable *Artists as Museums* going bumpity-bump” — inflecting art history this way and that — “throughout the semester in a classroom” has now been expanded as publishable multi-media presentations (art historical *combines*) for use not only in- but also outside the classroom in the form of online ‘collaborative authoring/open editing websites’ [faculty.mica.edu/jwatson and artistasmuseum.info (password protected due to copyright issues)].

Through these websites, I am attempting to create a convoluted and endless series of correlative art events seminal to the enhancement of our interactive experiences. Conceptually speaking, my intent is to collect as many events as possible within not only my lifetime, but beyond! The PmWiki software in use at my websites allows others to participate as ‘collaborative authors’ throughout each of the multi-media presentations (art historical *combines*) within parts 1a1 and 1a2. This then extends the perceptual-conceptual situation beyond myself within my own personal space and time to include a larger community in a more expansive space-time continuum. This opportunity has also been extended to students enrolled in both AH412 and IS300 at their own password protected PmWiki website (faculty.mica.edu/jwatson_student). All students enrolled in each of these classes are to construct personal *Visual Verbal Journeys* that represent their perceptual-conceptual relationship to the history of art and the aesthetic realms in which they choose to work. In essence, students aesthetically pinpoint themselves as they construct their distinct “web of relationships” (i.e., their *Visual Verbal Journeys*) -- and -- in the process, discover new navigational skills for generating the “body of work” each needs to create. The posting of all students’ *Visual Verbal Journeys* to the student PmWiki site has had a tremendous affect on the educational process for some of the following reasons. 1) The “read-only” access available to all students enrolled, as well as the continuous online availability opens up the lines of communication between many different students over many years, as well as opening up things interdepartmentally. The availability extends now to students, not only in the same class section, but also from section to section and from year to year. 2) The increased access to innumerable/diverse aesthetic positions expressed

intento personal de actualizar la idea de la “metáfora como proceso de transferencia” a través de la práctica del Chi Kung, Chi Kung Tai Chi, y la investigación de varios sistemas de flujo de energía (acupuntura-shiatsu), lo cual luego influyó sobre los re-cursos materiales seleccionados para Aspectos ~~Metafóricos~~ del Arte Contemporáneo (Parte 1a1) y el Seminario de Penúltimo Año IS300 (parte 1a2).

La idea inicial de la **Parte 1a1 y parte 1a2** como comunidades compuestas de “un número infinito de *Artistas como Museos* haciendo ‘bumpity-bump’” — modulando la historia del arte de una manera u otra — “en el aula a través del semestre” se ha expandido hasta convertirse en presentaciones de multimedia (*combinaciones* histórico-artísticas) que pueden ser publicadas y así ser utilizadas no solo dentro, sino también fuera, del salón de clase, en forma de ‘sitios web de adaptación colaborativa’ [faculty.mica.edu/jwatson y artistasmuseum.info (actualmente protegida con contraseña debido a cuestiones de derechos de autor)].

A través de estos sitios web, trato de crear una serie intrincada y sin fin de eventos artísticos correlacionados, eventos fundamentales para aumentar y mejorar nuestras experiencias interactivas. El concepto tras mi interés es recopilar la mayor cantidad de eventos posible, ¡no sólo durante mi vida sino incluso más allá de la misma! El programa PmWiki que utilizo en mis páginas web permite la participación de otros como autores colaborativos de las presentaciones de multimedia (*combinaciones* histórico-artísticas) utilizadas en las partes 1a1 y 1a2. Esto facilita la extensión de la situación perceptivo-conceptual a otros más allá de mi misma, aunque yo permanezca dentro de mi propio espacio y tiempo personal, y me permite incluir a una comunidad mas extensa dentro de mis investigaciones, a través del tiempo y el espacio. Esta oportunidad también se le ha sido presentada a los alumnos de las clases AH412 y IS300 con su propio sitio PmWiki, protegido por contraseñas individuales (faculty.mica.edu/jwatson_student). Todos los estudiantes inscritos en estas clases deben construir sus propios *Viajes Verbo-Visuales* que re-presentan la relación perceptivo- conceptual individual que se tiene con la historia del arte y las esferas estéticas

within each of the Visual Verbal Journeys promotes a more open and tolerant attitude toward one another. 3) The level of art historical awareness increases for each student as they're exposed to an increased number of artists representing the various, sometimes even disparate aesthetic concerns expressed by each of the students given their distinct conceptual frames of reference. 4) The 'collaborative authoring' function of the PmWiki application represented by the "comment box" that is located at the bottom of each student's Visual Verbal Journey page opens up the possibility for any other student to contribute relevant correlative offerings, thereby, expanding the number of correlative situations; any one of which might provide an important insight. 5) And so on and on...

The idea of art as a living entity — an organism forever expanding and contracting, fluctuating this way and that, given its all-inclusive nature — is now a reality. "Fluxus" is the norm. The context of art fluctuates with each new bit of info. Each new collaborator using the 'open-editing' function of my personal *PmWiki* websites adds another piece to the puzzle. The idea is to actualize the vast — immense — fluid nature that is true of all concepts!

...Together we can demonstrate a more complete range of 'inflective' possibilities as we re-cognize (re-think) the revolutionary aspects of our radical history of art. "The real question is: to whom does the meaning of the art of the past properly belong? To those who can apply it to their own lives, or to a cultural hierarchy of relic specialists". (John Berger 's "Ways of Seeing" via Walter Benjamin's "Illuminations")

The 'collaborative authoring — open-editing' function of the *Up From Down Under...Just a Hop, Skip, and a Jump (Artist as Museum)* website actualizes the permissive, open, tolerant and energizing (consciousness-raising) environment that has been my life's work. Once again, the simple functioning of all things serves to support an aesthetic re-volution — a flip-flopping of the existing situation as we together in the space of the AH412 and IS300 websites demonstrate the *collective consciousness* that is our art history;

dentro de las cuales decidan practicar. Básicamente, los estudiantes marcan su posición estética mientras construyen sus "redes de relaciones" distintivas (i.e., sus Viajes Verbo-Visuales) — y — durante este proceso, descubren nuevas habilidades de orientación que les ayuda a generar la "colección de obras" que se le requiere a cada estudiante. La publicación de los Viajes Verbo-Visuales de todos los estudiantes al sitio PmWiki ha tenido un efecto tremendo sobre el proceso educativo por las siguientes razones. 1) El acceso "read-only" que tienen todos los estudiantes inscritos en los cursos que dicto, además del acceso continuo al material por internet abre las líneas de comunicación entre estudiantes con intereses diferentes a través del tiempo, y a través de disciplinas diferentes dentro de los departamentos de la universidad. Esta forma de comunicación es asequible no solo a estudiantes dentro de la misma sección de cada curso, sino también a entre diferentes secciones y a través de los años. 2) El aumento de acceso a un sinnúmero de diversas posiciones estéticas que se expresan dentro de cada uno de los Viajes Verbo-Visuales promueve una actitud más abierta y tolerante entre estudiantes. 3) El nivel de conciencia histórico-artística de cada estudiante es elevada a través de ser expuestos a un mayor número de artistas que representan las varias, y a veces hasta dispares, preocupaciones estéticas expresadas por cada estudiante dentro de su distinto marco de referencia conceptual. 4) Las herramientas 'editoriales colaborativas' del programa PmWiki representadas por un espacio de comentarios en la parte de abajo de cada página donde se encuentra un Viaje Verbo-Visual otorgan la posibilidad de contribuir correlaciones relevantes a cualquier otro estudiante, así expandiendo el número de instancias correlacionales, pudiendo ser cualquiera de estas un discernimiento importante. 5) Y así sucesivamente...

La idea del arte como ser viviente — un organismo en un ciclo perpetuo de expansión y contracción, fluctuando hacia allá y hacia acá e incluyéndolo todo — se ha vuelto realidad. El estado de "Fluxus" se ha vuelto la norma. El contexto del arte fluctúa con cada pedazo nuevo de información que se recibe. Cada colaborador nuevo que se une al uso de la libre adaptación que ofrece mi página web a través de *PmWiki* aporta otra pieza al rompecabezas. ¡La idea es

i.e., innumerable *artists as museums*
inflecting art history this way and that.

"And Away We Go..."

(Jackie Gleason x 2 + directionally flip-flopped to reveal
all that lies between the polarities)

actualizar la enorme —inmensa— y fluida naturaleza inherente a todo
concepto!

...Juntos podemos demostrar una matiz más completa de
posibilidades moduladas cuando se re-conoce (se vuelve a pensar),
los aspectos revolucionarios de nuestra radical historia del arte. “La
verdadera pregunta es: ¿a quién le pertenece de verdad el significado
del arte del pasado? ¿Es de aquellos que lo saben aplicar a sus propias
vidas, o de una jerarquía cultural de especialistas en reliquias?”.
 (“Maneras de ver” de John Berger a través de “Iluminaciones” de
Walter Benjamin)

La adaptación colaborativa de la página web *Up From Down
Under... Just a Hop, Skip, and a Jump* (“Artist as Museum”) actualiza el ambiente permisivo, abierto, tolerante y energizante (que
despierta la conciencia) que ha sido el trabajo de toda mi vida. Para
recaltar, el simple proceso y funcionamiento de todas las cosas sirve
para apoyar una re-volución estética — un cambio constante de la
situación actual, mientras nosotros, a través del espacio de este sitio
web, demostramos la conciencia colectiva que es nuestra historia del
arte;

i.e., un numero infinito de artistas como museos
modulando la historia del arte para acá y para allá.

“Y Nos Fuimos...”

(Jackie Gleason x 2 + redoblado,
así revelando todo lo que yace entre polaridades)

