

Darcy Lange: Work Studies in Schools (1976–1977)

In 1972 Darcy Lange (New Zealand, 1946–2005) started videotaping labour practices in English factories, mines and schools. During the 1970s he extended his documentation of ‘people at work’ to farmers and factory workers in Taranaki, the rural region of New Zealand where he was born. He later aligned himself with Māori activists’ struggles to establish land rights in New Zealand with his ambitious *Māori Land Project* (1977–1981). Lange’s video practice continued a tradition of socially engaged documentary film and photography, sharing the ideological objectives of 1930s American FSA photographers Dorothea Lange and Lewis Hine, and filmmakers such as Frederick Wiseman. Lange made parallel use of photography, film and video, and his restless experimentation with the structural possibilities of both moving and still images aligned him with conceptual and structuralist artists such as Dan Graham.

The absence of electronic editing equipment in the early days of video prevented Lange from post-producing tapes into a finished ‘product’ and contributed to his engagement with the ‘process’ aesthetic that was ascendant in the 1970s. For Lange the capacity for early portable video to provide live and taped feedback—unlike film or photography—made the medium a viable tool for criticism and analysis, a catalyst

Ms. Astani’s Upper 5th class viewing tapes, St. Mary’s School, Oxfordshire. Image courtesy of the Darcy Lange Estate.

for social change:

...making videos and photography in other people’s areas, as I have done with my art—whether it be walking in their area, entering their houses, absorbing their ideas or recording them on their burial grounds or their places of work—was due to many motives, not all good, I must say—at times it was for my career, at other times in search of a new image for art. But these motives were balanced by the reciprocal respect that caught me as I entered other people’s territories, as I explored those people so they explored me, and we changed together.¹

Without montage or the use of dramatic sequencing, multiple takes or camera angles, Lange’s videos rely exclusively on a process of slow observation facilitated by long takes recording the actions of their subjects in real time as they perform daily work. The duration of time in which these activities are performed is generally equivalent to that in which they were captured, and to the time required to view them on screen.

Top to Bottom: Ladywood Comprehensive School, Birmingham 1976; Mr. Hughes, Leabank Junior School, Birmingham; Chris Wright viewing tapes, Cheney Upper School, Oxfordshire 1977; Mr. Brenton's mathematics class, Ladywood Comprehensive School, Birmingham. All images courtesy of the Darcy Lange Estate.

Focusing on pedagogical practices in the classroom, Lange's *Work Studies in Schools* (1976–1977) explored the implications of video for teaching and learning environments. The first of these studies took place in three Birmingham schools in 1976. This was followed by further studies in four Oxfordshire schools in 1977. In his Birmingham studies, Lange carefully chose institutions representing different social classes, recording in both public and private schools. He also videotaped a range of school subjects in his examination of teaching methodologies, developing a system to survey the teaching of art, history and science and observing at the time that:

...creativity in schools is not necessarily confined just to the art class... art is important because of its observation of material life. Creativity when applied through music, poetry, art, to life and work could become a protection against object worship, beyond functionalism. It might help to recreate involvement and creativity within manual work or build non-object recreational expression.²

In his Oxfordshire studies Lange was able to play his recordings back to their subjects for the first time, recording teachers in their classrooms and then both teachers' and students' reactions as they viewed tapes. The subjects' reactions became incorporated into the work and guided its development, while the self-reflexive process added another dimension to the studies—Lange's videotaping was also being declared as work. Lange saw these tapes as 'researches' and 'an educational process' rather than finished artworks³. However, rather than create a structuralist exercise for its own sake, Lange sought to effect change for his subjects. By inviting his subjects to become critical viewers as well, the artist introduced a radical potential for social transformation into his work. This also diminished the extent to which his tapes might be considered an exclusively formal exercise for the benefit of art audiences.

In devising this feedback structure, Lange acknowledged the work of Dan Graham and Guy Brett, two figures with whom he maintained a critical dialogue. Lange formulated the guidelines to his school studies thus:

1. *to investigate teaching as work*
2. *to illustrate the skills of the teacher through vocal and gestural communication with the class and also the class's response to this.*
3. *to illustrate the process of teaching and learning in the classroom*
4. *to illustrate the social breakdown within each class*
5. *I am particularly concerned to prevent what I make, whether it be photograph or video from becoming an end in itself—not dissimilar to the loved art object⁴*

Lange countered the techniques used by mass media to influence and manipulate viewers, instead inviting them to freely select, compare and interpret his material at will. Intended as a survey of a range of teachers, schools and subjects, Lange's tapes cast teaching as a socially constructed and constructive process without overtly assigning a value to

these practices. Lange considered the process of education to be “subtly but totally political”, and “concerned with the establishment of values and parameters of behaviour; its criteria of success are mostly orientated towards middle class academic aspirations”.⁵ He later recalled the work of Roger Perks in Birmingham during the taping of *Work Studies in Schools*:

Roger was head of Ladywood Comprehensive and along with a good social and political understanding was enormously successful in dealing with the possibly dangerous potential of various racial groups in the school. In fact he turned this completely around the other way into a positive force. His lesson on George Orwell was followed by a discussion with the class which introduced me to the kind of work he was doing with the students. Taking the senior students around old people’s homes and to hospitals integrated the philosophy of Orwell with the problems faced by young people in British cities at the time. Had there been more people like Roger Perks, fewer racial confrontations would have occurred in the area later.⁶

Exhibited for the first time at the Museum of Modern Art Oxford in 1977, Lange’s studies were set up in separate viewing rooms to challenge the viewer’s perceptions and expectations of them as works of art.

Eric Spencer with his art class viewing tapes, Cheney Upper School, Oxfordshire 1977. Image courtesy of the Darcy Lange Estate.

Notes

A selection of material from Darcy Lange’s *Work Studies in Schools* tapes can be viewed at: www.naturalselection.org.nz/darcylange/

- 1 Darcy Lange, cited in: *Land, Work, People*, Govett-Brewster Art Gallery, 1985
- 2 Darcy Lange, “To Effect a Truthful Study of Work in Schools”, in: *Work Studies in Schools—Darcy Lange* (Oxford: Museum of Modern Art Oxford, 1977) p. 18.
- 3 Guy Brett, “Introduction” in: *Work Studies in Schools—Darcy Lange* (Oxford: Museum of Modern Art Oxford, 1977) p. 3.
- 4 *Ibid.*, p. 18.
- 5 *Ibid.*, p. 18.
- 6 Darcy Lange, in: *Video Art* (Auckland: The Department of Film, Television & Media Studies, University of Auckland, 2001), pp. 72–75.

Darcy Lange: Estudios del trabajo en los colegios (1976-1977)

En 1972 Darcy Lange (Nueva Zelanda, 1946-2005) comenzó a grabar en video el trabajo en fábricas, minas y colegios de Inglaterra y continuó en la década de los setenta documentando “gente en el trabajo” centrándose en granjeros y empleados de fábrica en Taranaki, la región rural de Nueva Zelanda en la que nació el artista. Luego se unió a las causas de los activistas Maoríes en sus esfuerzos por establecer los derechos sobre la tierra, realizando el ambicioso proyecto videográfico *Maori Land Project (Proyecto de Tierra Maori)* (1977-1981). La obra de Lange se inscribe en la tradición del documental social del cine y la fotografía, compartiendo la visión ideológica de los fotógrafos americanos de la FSA de los años treinta tales como Dorothea Lange y Lewis Hine, y de cineastas como Frederick Wiseman. De forma semejante, su ejercicio de la fotografía, cine y el video paralelos y su constante experimentación con las posibilidades estructurales de la imagen en movimiento e inmóvil, le asociaron con artistas conceptuales y estructurales tales como Dan Graham.

La inexistencia de equipo electrónico de edición en la etapa inicial del video previno que Lange editase sus cintas convirtiéndolas en trabajos “acabados”, desarrollando y contribuyendo así a una estética procesual que despuntaba

Mr. Trott’s literature class, King Edward’s School, Birmingham. Image courtesy of the Darcy Lange Estate.

en los setenta. Para Lange el que el video portátil ofreciese la oportunidad única de visualizar la imagen en vivo e inmediatamente, no factible en el cine o la fotografía, convertía a este medio en una importante herramienta de crítica y análisis y, en definitiva, un catalizador potencial para el cambio social:

hacer videos y fotografías en territorios de otra gente, como he hecho en mi arte – fuese paseando en su zona, entrando en sus casas, absorbiendo sus ideas o grabándoles en sus lugares de sepultura o de trabajo – fue debido a varios motivos, no todos loables, todo hay que decir – en ocasiones fue para mi carrera artística, en otras buscando una imagen nueva en el arte. Pero estos motivos se equilibraban por un respeto mutuo, que me cautivó al entrar en los territorios de esas gentes, y así como yo les examiné también ellos me examinaron a mí, y en definitiva cambiamos juntos.

En ausencia del montaje o del uso de secuencias dramáticas, toma múltiple o ángulos de cámara, los videos de Lange se

relegan exclusivamente en un proceso de observación lenta facilitado por la toma larga, grabando la acción de sus protagonistas en tiempo real mientras éstos realizaban sus tareas de trabajo diarias, siendo equivalente la duración de estas tareas al tiempo que tomaba el capturarlas en video y el verlas en la pantalla.

Centrándose en la labor pedagógica que tiene lugar en la sala escolar, los Estudios de trabajo en los colegios (1976-77) de Lange examina las implicaciones del video en la enseñanza y el aprendizaje. El primero de estos estudios fue realizado en tres colegios de la ciudad de Birmingham en 1976 y fue seguido en 1977 por estudios similares llevados a cabo en cuatro colegios de Oxfordshire. En los trabajos de Birmingham, Lange escogió cuidadosamente las instituciones a fin de representar las diferentes clases sociales, grabando tanto en escuelas públicas como privadas. También grabó diferentes materias escolares haciendo un examen de las metodologías didácticas mediante un sistema que desarrolló centrado en la enseñanza del arte, la historia y las ciencias. Éste le llevó a concluir que:

...la creatividad en los colegios no se limita necesariamente a la enseñanza del arte... el arte es importante por ser una observación de la vida material. La creatividad, cuando es empleada a través de la música, la poesía, el arte, en la vida y el trabajo, puede resultar una prevención contra la adoración al objeto de arte, más allá del funcionalismo. Puede ayudar a potenciar la participación y la creatividad en el trabajo manual o crear una expresión recreacional no vinculada al objeto.

En los estudios de Oxfordshire, Lange tuvo por vez primera la ocasión de mostrar sus cintas a los sujetos de estos estudios, grabando primero a los profesores mientras daban sus clases, seguido de las reacciones de éstos y de sus estudiantes tras verse en las grabaciones. Estas reacciones no sólo se incorporaron a la obra sino que también guiaron su desarrollo, confiriéndole con este proceso de autorreflexión una dimensión adicional a estos estudios: la propuesta de la actividad del video de Lange como una

Peter Garwood with his 5th year O level history class, Banbury School, Oxfordshire. Image courtesy of the Darcy Lange Estate.

práctica más de trabajo. Lange concibió estos videos como 'investigaciones' y como 'un proceso educativo' en lugar de trabajos acabados, sin entenderlos por otro lado como meros ejercicios estructuralistas sino siempre con una clara intención de efectuar un cambio para sus sujetos. Al incentivar a sus sujetos a ser criticos, el artista introducía un elemento potencial radical de transformación social en su trabajo, e impedía el caer en puro formalismo y que éstos fuesen disfrutados para el beneficio exclusivo de la audiencia del arte.

Lange reconoció el papel que jugaron en la concepción de la estructura de estos trabajos Dan Graham y Guy Brett, dos figuras con quien el artista mantuvo un diálogo crítico. Lange formuló las directrices de los estudios en colegios como sigue:

1. *investigar la enseñanza como un trabajo*
2. *ilustrar las habilidades del/la profesor/a mediante su comunicación verbal y corporal con la clase y la respuesta de la clase a sus dotes como profesor.*
3. *ilustrar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la clase*
4. *ilustrar la estructura social implícita en cada clase*
5. *en particular, estoy interesado en prevenir que lo que hago, sea en fotografía o en video, se convierta en el único objetivo, no de forma diferente al objeto de arte.*

Lange contrarrestó las técnicas usadas por los medios de comunicación masivos que buscaban influir y manipular a la audiencia, invitando en cambio a que su público seleccionase, comparase e interpretase el material a su gusto. Contemplado como un estudio comparativo de profesores, colegios y materias escolares, las cintas de video de Lange presentan la enseñanza como una actividad socialmente construida y como un proceso constructivo sin asignarle abiertamente un valor a estas prácticas. Lange consideraba

la educación como un proceso “sutil y totalmente político” y “preocupado por establecer valores y parámetros de conducta; su criterio de éxito principalmente orientado hacia las aspiraciones académicas de la clase media”. Más adelante recuerda a Roger Perks durante la grabación de los estudios en Birmingham:

Roger era el director de la Ladywood Comprehensive y aparte de su buen juicio social y político, manejó con gran éxito el peligro implícito que conllevaba la relación entre los diferentes grupos raciales de este colegio. De hecho consiguió todo lo contrario, hacer de esto una fuerza positiva. Sus lecciones sobre George Orwell eran seguidas de una discusión con la clase, la cual me introdujo al trabajo que realizaba Roger con sus estudiantes. El llevar a sus estudiantes superiores a asilos y hospitales integraba la filosofía de Orwell con los problemas con que se enfrentaban los jóvenes en las ciudades británicas de entonces. Si hubiese existido más gente como Roger Perks, menos enfrentamientos raciales habrían acontecido en esa zona más tarde.

Estos estudios fueron mostrados por primera vez en el Museum of Modern Art Oxford en 1977 en salas separadas para cuestionar la percepción y expectativas del espectador y prevenir que fuesen consideradas como obras de arte.

Ms. Astani's chemistry class, St. Mary's School, Oxfordshire. Image courtesy of the Darcy Lange Estate.
