

DISPOSITIVOS ÓPTICOS:

“La arquitectura como trayectorias de la mirada”

- **Exposición:** DISPOSITIVOS ÓPTICOS: “La arquitectura como trayectorias de la mirada”.
 - **Artistas:** Andrea Branzi, Philippe Chiambaretta, Diller + Scofidio, Evan Douglas, Peter Dowsnbrough, Sou Fujimoto, Haus-Rucker-Co, Pascal Haüsermann, Coop Himmelb(l)au, Vito Acconci / Robert Mangurian, Ugo La Pietra, James Turrell / StudioWorks, Rodney Graham, dECOi, Shoji Yoh, Kader Attia, SANAA, Bill Viola, Christian Boltanski, Regina Silveira, y Simon ZABELL.
 - **Comisario:** Marie Ange Brayer y José Lebrero Stals.
 - **Inauguración:** 8 de octubre de 2009 a las 20,00 horas.
 - **Fecha:** Del 8 de octubre de 2009 al 17 de enero de 2010.
 - **Lugar:** Ala Sur
 - **Producción:** Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
-

La exposición “Dispositivos Ópticos”. La arquitectura como trayectorias de la mirada” una producción del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, incluye obras que a partir de la luz convertida en un medio para el diseño arquitectónico y artístico, presentan otra forma de percibir la realidad.

Realizada a partir de las colecciones del FRAC Centre de Orléans (Fondos Regionales de Arte Contemporáneo de Orléans. Francia), esta exposición exhibe maquetas, dibujos, instalaciones y películas que cuestionan el espacio y los modos de visión. En la muestra también se incluyen la obra de Bill Viola “Dark side on the dawn”, propiedad de la colección del CAAC y otras instalaciones de James Turrell de la Fundación La Caixa y de Christian Boltanski del Frac de Burdeos.

La cuestión del “dispositivo óptico” ofrece una multitud de sentidos y de interpretaciones unidos a la amplitud semántica del término “visión”. Desde el Renacimiento, el arte se complace en poner en escena los propios instrumentos con los que capta y retranscribe el mundo. A partir

de los años 60, las últimas vanguardias arquitectónicas de Europa plantearon la cuestión de la representación y de la visión.

La arquitectura como ojo: ver y ser visto

La visión ya no sirve para ordenar el espacio, para ponerlo a distancia, sino que se encuentra puesta en abismo. En efecto, los dispositivos ópticos van a invertir la relación entre el objeto y el sujeto. Así, la arquitectura se convierte en un ojo que observa el paisaje y a quien la mira, invirtiendo la percepción (células de Häusermann). El objeto ya no es arquitectura como tal, sino el sujeto que la observa. En los años 60, la arquitectura radical de Italia enfoca el espacio como un “entorno” interactivo. La obra o el proyecto arquitectónico se realizan como dispositivos que se han de activar. Las “Inmersiones” de Ugo La Pietra son, así, dispositivos ópticos que modifican nuestra percepción del entorno.

La visión del espacio ya no depende de un marco sino que sufre una implosión con las difracciones de formas geométricas de Andrea Branzi (“Estructuras en licuefacción”, 1968) que ya no logran recomponer un espacio unitario.

Burbujas y prótesis

En los años 60 y 70, las investigaciones prospectivas sobre la vivienda exploran una nueva continuidad visual y espacial entre el hombre y su entorno. La imagen de la “burbuja” se convierte en uno de los emblemas de esta arquitectura celular cuyo centro de gravedad es el cuerpo. Los arquitectos radicales, marcados por la conquista espacial y los progresos tecnológicos, dieron entonces forma a “visiones utópicas”, multiplicando los dispositivos sensoriales y ópticos (cascos sonoros, instalaciones audiovisuales...) para abrir el cuerpo y la mente a nuevos territorios (Hans Hollein, Haus-Rucker-Co, Coop Himmelblau, Ugo La Pietra). En esta arquitectura radical de los años 60, transformar la visión equivale a actuar sobre el ámbito de lo real.

En estas experimentaciones el objeto arquitectónico se extiende hacia el plano físico. Coop Himmelblau declara que “el rostro se ha convertido en fachada del inmueble”. Una vez más, la arquitectura es la que nos observa. En los prototipos arquitectónicos de aquella época el cuerpo es quien se ha transformado en arquitectura, provisto de cascos y de extensiones protéticas que son instrumentos de construcción de la percepción.

La desaparición del punto de vista: transparencias y porosidad

La arquitectura puede plantearse por completo como un dispositivo óptico.

En 1991, los artistas y arquitectos estadounidenses Diller + Scofidio diseñan un proyecto radical, que consiste en transformar una casa en campo de visión, entrecortada por placas de

vidrio que descomponen virtualmente el movimiento. Se trata de la “Slow House” que hace referencia al “Desnudo bajando una escalera” de Marcel Duchamp.

La transparencia, encarnada en la arquitectura moderna por el muro de vidrio, permitirá a partir de entonces que los arquitectos inviertan la relación interior/externo. En la “Nave de cristal”, d'ECOi descompone una casa en placas de cristal que difractan el campo de visión e imposibilitan las bases de la arquitectura.

Sou Fujimoto descompone una casa en estratos transparentes enredados con múltiples usos; la casa ya no tiene ni abertura ni cierre. Se convierte en un dispositivo con el que experimentar y que multiplica los puntos de vista. SANAA, con el museo del siglo XXI, construido en Kanazawa, propone una arquitectura casi invisible debido a su transparencia. En forma de círculo, el museo no dispone de ningún punto de vista privilegiado y se disuelve en una percepción atmosférica.

La fachada laminada de vidrio para el centro de arte, el CCC de Tours, de Philippe Chiambaretta aporta también una distorsión de la visión que disuelve la “localización” de la arquitectura, permeabiliza el interior y el exterior. La arquitectura se ofrece a partir de entonces en un espesor atmosférico modulable; se convierte en un campo de percepción móvil que reenvía hacia aquellos que la miran. Este proceso de desmaterialización no deja de evocar las instalaciones de James Turrell de los años 60 donde la luz y el espacio se presentaban como consustanciales.

Cuando el punto de vista se reintroduce, lo está de forma crítica, como en el caso de la *camera obscura* de Rodney Graham y su proyecto “pabellón óptico” que invierte la percepción de la realidad, o el pseudo-observatorio de Vito Acconci, en el que ya no hay ningún “objeto” que mirar. En realidad, los dispositivos ópticos ya no enmarcan la realidad. Ésta se ha disuelto en los avatares de la ornamentación con el proyecto del arquitecto Evan Douglas, quien cuestiona las modalidades de la visión. El artista Kader Attia se apodera, por su parte, del vacío como matriz de la arquitectura. Presenta una arquitectura en el desierto en negativo. La difracción de los puntos de vista disuelve toda centralidad y todo marco.

Esta inversión de la mirada, esta desaparición del punto de vista, es constitutiva del giro epistemológico de las vanguardias radicales de los años 60 que abrieron la arquitectura hacia un dispositivo al mismo tiempo óptico y cognitivo. Estas investigaciones, coetáneas a las que se realizaron sobre la luz y la percepción en el arte, encuentran hoy en día una resonancia muy particular en los proyectos.

Artistas con instalaciones

Regina Silveira

Regina Silveira (Sao Paulo, 1939) basa su trabajo en la distorsión de los códigos de representación y en la proyección de sombras, a modo de comentarios irónicos, sobre las relaciones sociales y las estructuras de poder.

Paseo Salvaje (2009) En el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2009, realizará una proyección móvil de imágenes sobre el espacio urbano de Sevilla, contaminando la arquitectura de las calles recorridas y alterando la percepción del transeúnte. El recorrido se llevará a cabo por diferentes calles de la ronda histórica y del centro de la ciudad hasta llegar al Casino de la Exposición.

Christian Boltanski

Christian Boltanski (Paris, 1944), de formación autodidacta, se ha centrado en la narración de historias aparentemente simples, anónimas o autobiográficas, para plantear interrogantes existenciales y filosóficos a través de imágenes fotográficas o de proyección de sombras.

Les ombres (1985) Muestra unas pequeñas figuras recortadas que cuelgan de hilos muy cerca de lámparas y movidas por ventiladores. Al proyectarse en la pared se crean sombras en movimiento que invaden el espacio creando una escenografía tenebrosa en relación con el significado de las figuras de un “teatro de sombras” o una “danza de la muerte”.

Bill Viola

Bill Viola (Nueva York, 1951), artista pionero del videoarte en los años 70, investiga sobre los mecanismos básicos de la percepción y la mediación tecnológica. En alguna de sus obras hace referencia directa a representaciones pictóricas de la historia del arte o a la mística, usando una tecnología cada vez más sofisticada y personal.

The Darker Side of Dawn (2005). La obra presenta la filmación de un viejo olmo californiano en una ladera de las montañas al norte de Los Ángeles grabado por una cámara fija durante varios días. La alternancia luz-oscuridad-luz derivada de la salida o la puesta del sol, se da a un paso extremadamente lento en un ciclo continuo de transformación. Los sutiles e imperceptibles cambios de luz y tiempo de la imagen del árbol inciden en la atmósfera de la sala y en el estado anímico del espectador. La obra es la primera vez que se expone en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y forma parte de su colección permanente.

Simón Zabell (Proyecto específico)

Simón Zbell (Málaga, 1970), artista multidisciplinar, en su obra pretende convertir al espectador en protagonista de una ficción creada, aunque sea por un breve instante, utilizando para ello tanto recursos físicos, como ópticos.

Akibiyori (2009), proyecto específico para el CAAC, recrea un único fotograma de la película *Otoño Tardío (1962)* de Yasujiro Ozu situada en la denominada capilla de San Bruno de la zona monumental del Monasterio de la Cartuja, sede del CAAC. En la instalación el espectador se convierte en protagonista mediante su reflejo en un espejo, en el que aparecen grabados los subtítulos de la película, y que se convierten en palabras pronunciadas involuntariamente por el visitante.

Actividades Didácticas

Reflexiona y experimenta: El espacio ilusorio

Obras expuestas relacionadas: "Afrum Red". 1967. James Turrell.

Talleres y visitas comentadas para grupos escolares y familias.

Fecha: del 17 de septiembre al 10 de enero de 2010.

En este taller se pretende situar a los visitantes en una posición activa frente a los objetos y obras expuestas. Los sentidos son el medio que tenemos de percibir el mundo. En ocasiones pueden engañarnos haciéndonos percibir algo que no se corresponde a la realidad: percepción ilusoria. La arquitectura hace uso de esta percepción ilusoria para crear sensaciones y transmitir mensajes.

Conferencias y cursos

Curso transformaciones. Arte y estética desde 1960 / 3ª edición

Transformaciones ofrece diversas reflexiones críticas sobre las prótesis de la mirada (Máquinas de Mirar), arquitecturas que plantean nuevas relaciones entre interior y exterior, la pintura y el vídeo en cuanto engarzan otras posibilidades de la mirada y el lenguaje.

Día: Miércoles, 7 de octubre 2009

Arquitectura de la luz

- Marie Ange Brayer
- Philippe Chiambaretta

Lugar: Fundación Cajasol (c/ Laraña, 4), de 19 a 21,30 horas.

Datos del CAAC

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas

Entradas por: Avda. Américo Vespucio, 2 | Camino de los Descubrimientos, s/n.

41092 Sevilla

Tel.: (34) 955 03 70 70

Fax: (34) 955 03 70 52

E-mail: prensa.caac@juntadeandalucia.es

www.caac.es

Horario

Desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Marzo

Martes a viernes: de 10:00 a 20:00 h.

Sábados: de 11:00 a 20:00 h.

Domingos: de 10:00 a 15:00 h.

Lunes: cerrado.

Festivos: consultar con el centro.