

Arte en el Contexto Urbano

El Arte planteado como difusión por parte de los artistas y a partir de los artistas

ELIAS HEIM

Profesor de Facultad de Artes Plásticas,
Instituto Departamental de Bellas Artes

Hablaré de cómo una obra artística se vuelve bien sea popular, difusora del nombre del artista o de sí misma a través de los mecanismos o de los sistemas que el arte contemporáneo ha prestado de alguna u otra manera a estas manifestaciones. 52

Una obra bastante polémica en París es la de Daniel Buren en el Palais Royal, que está dentro de las instalaciones hechas en el espacio público para ser utilizadas por el observador o el paseante. También encontramos obras por las que es necesario cruzar o que se cruzan en el camino del transeúnte y con las que se debe interactuar. Otro tipo de obras interactúan como juguetes para el ciudadano. De igual forma me referiré a las obras que utilizan los medios de comunicación masivos que le permiten al artista que proyecte su trabajo y popularice su mensaje; son obras básicamente perceptivas, no obras conceptuales o de tipo complicado, a las cuales la persona del común puede fácilmente acceder. Yo las llamo obras de arte de tipo democrático. Otras, se convierten en banderas de algún grupo marginal de la sociedad, ya sea racial, religioso, político, sexual y estas obras se vuelven bastiones de dichas marginalidades. Volviendo a Daniel Buren, su obra en el Palais Royal de París tuvo toda clase de críticas. Se hizo en función del lugar, pues él estudió la distribución arquitectónica del sitio y repitió las columnas originales a lo largo y ancho de la plaza. Durante ese trabajo descubrió que el acueducto, que llevaba las aguas limpias al palacio, formaba una gran H y esto le permitía en cierta forma, establecer una relación entre las columnas que pensaba instalar allí con el líquido que cruzaba a dos o tres metros de profundidad. Estas se encuentran a diferentes alturas; algunas pueden servir de sillas, otras son más altas y están de alguna manera relacionadas con el agua del acueducto. Buren con este trabajo hace referencia a la idea de "ciudad luz", para que

este lugar se convierta en un hito de la ciudad, que sea un sitio de visita, gracias a que alrededor de la plaza se han adecuado una serie de cafés y tiendas para los transeúntes. Las columnas se conocen con el nombre de Columnas de Buren. Los visitantes desapercibidos, que no conocen París o a este artista conceptual, dicen que Buren es una población en Algeria y otras creen que Buren es el material.

Scott Berton, artista de E.E.U.U., realiza una obra, comisionado por la ciudad de New York, que consiste en colocar una serie de monumentos de bronce. El fabricó una serie de esculturas a la cera perdida, sin pedestal, unas sillas que implantó en lugares muy populares para hacer un homenaje a las personas del común. La silla le sirve de pedestal a la persona que allí se sienta, convirtiéndose ella en la escultura. Es una obra para usar que tiene la particularidad de estar hecha en materiales muy convencionales y se convierte en un elemento más de la ciudad.

Denis Adams en Israel, encargado por el museo, realizó una serie de trabajos que tenían que ver con las paradas de autobús. Normalmente aparece la publicidad de objetos de consumo. Las fotografías que él instaló tenían que ver con la política de la región; hacía pocas semanas habían pasado las elecciones en Israel y la imagen representaba unas pancartas políticas tiradas en el piso. Este es otro ejemplo de obra que se usa y que implica una reflexión ya que el espectador se sienta a esperar el bus y el artista aprovecha esta situación para convertirla en una pequeña galería.

Siah Armajani realiza una obra en un museo que juega con la dualidad entre volumen escultórico y receptáculo para el usuario. Realiza una especie de diccionario de la arquitectura de Estados Unidos; mezclando lo urbano con lo rural, fabrica unos kioscos para la lectura de revistas de arte, donde hay papel para tomar notas, también un

descanso, para luego continuar viendo las obras del museo.

David Hammons, artista afroamericano, fue designado para realizar una escultura en un parque de Harlem. Estuvo observando el lugar para ver qué sucedía allí, qué era lo más característico y hacer una obra que tuviera una relación con el sitio. Pudo observar que el 40% de los paseantes usaban el parque como baño. Por lo tanto, Hammons decidió instalar una serie de orinales en diferentes diseños e incrementar así el uso que se hacía del parque.

En la segunda categoría que establecí están las obras que se cruzan en el camino y que no podemos evitar relacionarnos con ellas. El matrimonio Poitiers en Prato, en las afueras de Florencia, Italia, realiza una obra que se desploma y cae en la mitad del camino. Nos encontramos con este antimonumento, donde una columna está derrumbándose y el momento queda congelado.

Venturi realiza también una obra por la que se debe pasar. Hace una casa fantasmal que tiene relación con el lugar por el cual estamos pasando en ese momento. En el corredor donde ubica su obra estaba la casa de Benjamín Franklin, donde se redactaron muchos artículos de la carta constitucional de Estados Unidos. Esta casa se destruyó, pero Venturi ha querido hacer una referencia a este sitio histórico que no existe, colocando en el pavimento parte de la constitución y reconstruyendo con líneas, en el espacio, el lugar de una casa de la época de Franklin.

Fischli & Weiss, dos artistas suizos, realizaron una investigación sobre un lote en donde se encontraba un edificio modernista. Reconstruyeron el edificio, pero a una escala reducida. La persona que pasa frente al edificio, vuelve a ver esta construcción que había sido demolida, como si se tratara de un fantasma que revive el espacio urbano.

Las esculturas, vistas como juguetes, son utilizadas por los artistas para acceder a un público determinado, en un sitio determinado. En el Museo de Arte Contemporáneo de Amsterdam se colocó una salida de emergencia, un tobogán en medio de las escaleras que tiene una aceptación total. Dan Graham participó en este proyecto y también realizó otro dirigido a un público adolescente: es un semicírculo para skate board con un espejo en la parte superior, de tal forma que el usuario ve su imagen duplicada como si lograra dar una vuelta de 360°.

Otra manera de jugar en el museo con las obras de arte, de abrir el espacio a la participación del público es la propuesta que hace David Hammons. Este artista, salido del Bronx, con amigos en su mayoría músicos, jugadores de baloncesto, pandilleros, la gente del barrio; realiza obras con las que ellos puedan divertirse, un partido de baloncesto, un rincón de jazz, etc. Una de estas cestas fue adquirida por el Museo de Arte Moderno de New York; la obra parece un estandarte un poco religioso, pero normalmente sirve para jugar baloncesto, es movable y está construida con elementos de desecho, tubos, ventana blindada de un bus, lata de jamón serrano y alrededor unos neumáticos de bicicleta con unas velas.

En el ítem de los medios de comunicación masivos que utiliza el artista Jenny Holzer, tenemos los anuncios digitales para escribir frases. Son una especie de gritos lanzados a la población, entre más grande sea el lugar a un mayor número de espectadores llega. Una de estas frases está ubicada en el aeropuerto de Amsterdam en el lugar de las salidas. Las frases se refieren a la partida, la familia, la soledad y las despedidas. Son obras bastante emotivas que interactúan con los viajeros. Los medios de comunicación se toman el arte como es el caso de una obra de Oliverio Toscani, fotógrafo de Benetton, presentada

en el Aperto de la Bienal de Venecia. Toscani 54 es un publicista que toma un espacio artístico. La intervención consistió en fotografiar sexos humanos de todas las edades, colores, etc.; con estas fotografías forró el espacio, haciéndole como una epidermis a la arquitectura y volviéndola un salón de la fama. La obra ocupa todo el lugar, viste la arquitectura, se elimina el erotismo y se pasa más a la observación.

Otra forma de trabajar con el inconsciente colectivo es lo que hace George Willie, en Dakota. En esta ciudad se transportaba la cebada por el aire, utilizando unos rieles exteriores, para después elaborar la cerveza. Durante este trayecto el viento hacía que la cebada volara por la ciudad. Esto desapareció cuando se inició el transporte de la cebada por aire. Su obra consistió en realizar unas locomotoras de cebada que con la interacción del viento se iban deshaciendo. La gente volvió a ver este fenómeno que se había desvanecido.

Chris Burden realizó una obra en el cuarto piso de una galería en Suiza; allí colocó una máquina de demolición de edificios, pero las paredes fueron protegidas por unos platos de acero. La máquina tiene tres velocidades que hacen vibrar el edificio en la primera velocidad; en la segunda agrietarse y en la tercera derrumbarse. En la galería se colocó la primera velocidad con un protector de seguridad, y cada cinco minutos se siente temblar el edificio.

Otra obra que llamaría democrática, es aquella en donde se encuentra un cuadrado azul en el techo; el azul celeste más sublime que se pueda imaginar y el público se sienta a observarlo. Esta obra de James Turrell es de gran envergadura; el sitio está coloreado con una luz naranja y produce un efecto muy especial. En realidad es un hueco en el techo que parece pintado, debido al efecto de los dos colores.

Otra obra perceptiva es la que nos obliga a pasar por un tapete que tiene un dibujo, pero curiosamente la gente evita pasarle por encima, ya que la imagen es una fotografía de materia fecal y la luz le da un aspecto tridimensional.

Otras obras se han convertido en banderas de una comunidad periférica. Por ejemplo, David Hammons ha trabajado sobre los chistes que hacen las personas de raza blanca sobre los de raza negra. Ellos dicen que cuando a una persona de raza negra se le cae el cabello, este se convierte como en un moho pegado a una piedra; es un chiste peyorativo que Hammons utiliza como bastión de su trabajo. La fotografía muestra a un peluquero en Queens, peluqueando a una roca. También elaboró una especie de planta gigante hecha con pelo de personas de raza negra. Otro de los mitos que existen es sobre el tamaño del pene de los hombre de raza negra; Hammons retomando esta idea hace una obra en la salida del metro, colocándole a las barras de color negro, condones blancos y las convierte metafóricamente en miembros viriles; así cuando se sale del metro es necesario agarrarse de estas barras y obviamente se interactúa con esta obra.

Otra forma de reaccionar ante el abuso es el trabajo de Hans Haacke, que fue comisionado por la firma Cartier para realizar una obra. Para esto le pidió oro a la Cartier. La obra denunciaba la explotación de esa compañía a los empleados del Brasil. Colocó una fotografía de los trabajadores haciendo huelga en contra de la Cartier y sus abusos. La denuncia se encuentra enmarcada en oro, con los nombres de la mesa directiva de la Empresa. Una de las condiciones era utilizar el último reloj de Cartier para una edición de diez y él utilizó el reloj en una escultura que representaba un gesto muy contundente.

Hablando de estrategias para que la gente se confronte, tenemos al grupo de veteranos alemanes de la segunda guerra mundial, sin olvidar que fueron derrotados. Hans Haacke realizó una obra en una plaza de la ciudad de Graz; el artista ubicó el lugar en donde Adolfo Hitler le cambió el nombre a la ciudad de Graz por el de ciudad de "los héroes". Al terminar la guerra, la ciudad recuperó su nombre.

La plaza fue utilizada para celebrar el cambio de nombre de la ciudad, en un espectacular montaje hecho por el tercer reich. Este monumento que cubría la columna en donde se encontraba la virgen fue el elemento principal que se utilizó en esta escenografía. Cuando Haacke fue invitado, buscó en los archivos, encontró la fotografía de la plaza y reconstruyó el monumento, cambiándole solamente dos palabras. El nombre original de la obra era la ciudad de los héroes, y él escribió "A pesar de todo ustedes siguen siendo héroes". Esto causó en los veteranos una respuesta terrible, ya que revivió recuerdos del pasado que querían olvidar. Quince días después, una bomba colocada por un neonazi y un nazi destruyó parte del monumento. Actualmente están en prisión en Berlín. Esta fue entonces la respuesta a un estímulo que le llegaba a una agrupación específica en Alemania. Otra obra realizada por Haacke que se dirige especialmente a un grupo en Alemania, es el pabellón de este país en Venecia. A la entrada se mostraba una foto de Adolfo Hitler, ingresando a este mismo pabellón reformado por él. Podría pensarse que es un homenaje al tercer reich, pero al entrar vemos que el piso ha sido destruido y la palabra Germania ha sido desprendida de la fachada y colocada en el interior. Esta obra está dirigida concretamente a los alemanes, a la reunificación y a los problemas xenofóbicos que este país vive.

Christian Boltanski ha dirigido su trabajo a un grupo marginal de la sociedad, que ha

sufrido muchos atropellos durante la guerra, como es el caso de los judíos. Boltanski colecciona anuarios de fotografías de jóvenes que murieron en los campos de concentración durante la segunda guerra mundial. Algunas fotos de rostros han sido ampliadas como un homenaje a este grupo de la sociedad. Las ampliaciones le dan a los rostros unos visos fantasmagóricos y cadavéricos, y a la obra un dramatismo especial que interactúa con el espectador. Pierre y Gilles también han trabajado acerca de la segunda guerra; se han fotografiado como presos homosexuales. Esta es otra manera de abordar la xenofobia y la destrucción de la guerra.

Ashley Bikenton ha trabajado acerca de las personas que no tienen casa, homeless, y fallecen en el invierno. Ha realizado una serie de fotografías de estas personas que viven en casas de cartón en las calles. Toma las fotografías en el verano, ahí se ven muy rozagantes; pero al llegar el invierno muchas de ellas mueren de frío o de inanición. Las fotos se amplían y se les colocan unas bolsas de primeros auxilios y frases bastante poéticas sobre la trascendencia de la muerte.

Los homosexuales también han sido representados, por ejemplo Gilbert y George hablan de esa condición en la ciudad, de lo difícil que es el enfrentamiento a la sociedad. Utilizan fragmentos de obras del renacimiento que se ubican en la imagen y se convierten en bastiones de los homosexuales en el mundo artístico.

Las mujeres, como grupo marginal, tienden a realizar una estrategia un poco referencial. En este sentido podemos mencionar obras como la de Sue Williams que trabaja sobre la mujer golpeada por el hombre. Esta artista es bastante popular entre los grupos de mujeres heterosexuales y homosexuales.

Mireya Sentís, artista española, realiza joyas para ser usadas por hombres, pero colocadas por mujeres. Se pueden ver los testículos y el pene de un hombre con un adorno bastante doloroso que seguramente se utiliza en días de fiesta.

De la serie de trabajos más dramáticos está tal vez el de Gina Pane; una obra bastante rigurosa que habla un poco de la actitud sumisa de la mujer, maquillándose para agradar al hombre. Ella utiliza la cuchilla Gillette para "maquillarse", haciéndose cortes en el rostro y en el abdomen.