

MUSEU
D'ART CONTEMPORANI
DE BARCELONA

Oskar Hansen. Forma abierta

- Dedicada a Oskar Hansen, arquitecto, urbanista, teórico y pedagogo polaco, y a la evolución de su teoría de la forma abierta.
- En la línea de investigación del Museo sobre la arquitectura y su relación con el arte, el diseño, el urbanismo y otras prácticas artísticas.

Título: *Oskar Hansen. Forma abierta* **Inauguración:** jueves 10 de julio de 2014, a las 19.30 h

Fechas: del 11 de julio de 2014 al 6 de enero de 2015 **Comisarios:** Soledad Gutiérrez y

Łukasz Ronduda, en colaboración con Aleksandra Kędziora **Exposición organizada y**

producida por: Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y Museo de Arte Moderno de Varsovia **Itinerancias:** Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Oporto.

Exposición realizada con el apoyo de una subvención de Islandia, Liechtenstein y Noruega a través de la EEA Grants y cofinanciada por el Ministerio de Cultura de Polonia, en el marco de un proyecto realizado en colaboración con la Escuela de Arquitectura de Bergen.

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) presenta la exposición *Oskar Hansen. Forma abierta*, coproducida con el Museo de Arte Moderno de Varsovia y dedicada a la práctica del arquitecto, urbanista, teórico y pedagogo polaco Oskar Hansen (1922–2005). Enmarcada en la línea de investigación del MACBA que reflexiona sobre la relación entre la arquitectura y otras prácticas artísticas, la exposición se centra en la evolución de la teoría de la *forma abierta* desarrollada por Hansen, desde que se origina en sus propios proyectos arquitectónicos, hasta su aplicación en la pedagogía del arte, la edición de películas, los juegos visuales y las prácticas performativas por parte de otros artistas.

Oskar Hansen fue miembro del grupo de arquitectos Team 10, la primera voz crítica respecto a la ortodoxia moderna de la Carta de Atenas y los seguidores de Le Corbusier, y presentó su teoría de la *forma abierta* en la reunión fundacional del grupo en Otterlo en 1959. Esta «actitud» (más que una teoría) fue concebida

inicialmente como herramienta para el diseño de proyectos arquitectónicos, aunque su evolución y aplicación en la pedagogía, la edición de películas, los juegos visuales y la práctica preformativa, dio lugar a un amplísimo conjunto de experimentos que sitúan la interacción con el otro, el intercambio y la socialización del objeto artístico en el centro de atención del creador.

El interés de la forma abierta consistía en desarrollar estrategias de indeterminación, flexibilidad y participación colectiva, y estaba *abierta* incluso para Hansen; abierta a la posibilidad de transformación continua, a la influencia de prácticas cercanas y, de manera muchísimo más directa, abierta a la aprobación por parte de sus estudiantes de la Academia de Bellas Artes de Varsovia, donde empezó a dar clases cuando a principios de los años cincuenta el gobierno polaco le prohibió ejercer su trabajo de arquitecto, por haber violado los preceptos del realismo socialista imperantes en la época.

Fue en ese momento cuando inició su actividad de pedagogo, experimentador y catalizador de una nueva manera de hacer arte. Hansen ideó un sistema pedagógico revolucionario de gran potencial para el desarrollo de las facultades creativas y relacionales del individuo y del grupo. En su sistema se considera que toda acción individual debe ir encaminada a permitir la respuesta, la implicación del otro o del grupo. Esta exposición insiste en la importancia de las pedagogías radicales en un momento de crisis de los sistemas educativos oficiales y en el papel del arte como proveedor de experiencia y enseñanza fuera de las aulas.

La exposición en el MACBA desarrolla la idea de la forma abierta a través de las principales áreas en las que la aplicó Hansen, mostrando las múltiples capas de su trabajo en una serie de secciones que se conectan de manera libre, lejos de lecturas o experiencias «cerradas». La arquitectura de la exposición se convierte en parte integral de la misma y pone de relieve uno de los campos de interés que Hansen compartió con los arquitectos polacos modernos que trabajaban bajo el socialismo: el **comisariado de exposiciones**. El diseño de exposiciones daba a los arquitectos, colocados en el papel de comisarios, la libertad necesaria para experimentar con otras formas de expresión. Esta idea se plasma en la muestra del MACBA mediante dos estructuras creadas por el propio Hansen para exposiciones de las que fue comisario: una «cadena» presentada en la galería Po Prostu en 1957, que integraba la obra expuesta y el espacio expositivo con los alrededores de la galería, y la instalación en la galería DAP en 2003 (una de sus últimas intervenciones), donde una construcción abstracta en forma de cinta creaba un fondo exponiendo a la gente que pasaba por la galería.

En cuanto a la **planificación urbanística**, las ideas de Hansen se desarrollaron en una cultura arquitectónica específica y en la realidad política y económica del Estado

socialista. Esto se ve reflejado en su propuesta del *sistema lineal continuo*, una extensión de su idea de la forma abierta, que proponía reemplazar las ciudades céntricas por ciudades en forma de red a lo largo de Polonia y Europa. La exposición cuenta con dibujos de Hansen que ilustran su teoría, mapas y una maqueta del Cinturón Occidental de 1976. Esta parte de la exposición hace hincapié en la relación de Hansen con el Team 10, ya sea de modo directo (a través de sus artículos publicados en la revista del Team 10, *Le Carré Bleu*) o conceptual (su interés por la participación, la ecología, la humanización de las ciudades y las fábricas, y la revisión de los principios urbanísticos del modernismo, expresados, por ejemplo, en las encuestas realizadas entre los habitantes del complejo de viviendas Juliusz Słowack de Lublin).

La investigación de Hansen en el campo de **la cibernetica, la relación entre la arquitectura y los medios de comunicación**, así como la **arquitectura móvil**, se presenta en la muestra a partir del Estudio Experimental de la Radio Polaca de 1962, cuyo espacio y esquema de color se ajustaba a los sonidos de la música electrónica que se creaba allí. Se acompaña de diseños para la arquitectura móvil y espacios artísticos, como por ejemplo los bocetos del pabellón para la feria internacional de Esmirna (1955), del Teatro Estudio de Varsovia (1972) y del Museo de Arte Moderno de Skopie (1966). Este bloque se complementa con informes de los estudiantes de Hansen de finales de 1970 sobre varios proyectos de cooperación con la televisión, como *Activities in TV Studio* de KwieKulik y *Video A* de Paweł Kwiek, la cinematografía oficial y la propaganda. Desafiando la relación aceptada entre el artista y el espectador, estos trabajos a menudo implicaban una interacción dialéctica entre la persona que llevaba la cámara, el actor y la audiencia, ofreciendo a la vez un comentario dentro de las complejidades de la producción artística y proponiendo un lenguaje no autoritario para nuevos tipos de comunicación.

La parte de la exposición dedicada a los **espacios privados** muestra dos espacios diseñados por Hansen y su esposa, Zofia Hansen. Por un lado, un apartamento en la calle Sędziowska de Varsovia (1950-1955), que sirve como ilustración del concepto activo negativo –una manera escultórica de presentar la recepción emocional del espacio arquitectónico– y, por otro, su casa de 1968 en Szumin, situada junto al río Bug, que puso de manifiesto las cuestiones de la permeabilidad del espacio y la integración en el entorno, por lo que sirvió también como una herramienta educativa.

Con **Contramemento** nos centramos en el primer debate público sobre la arquitectura de la forma abierta y sus principios. En 1957 Hansen y un grupo de arquitectos ganaron el concurso para el monumento en Auschwitz-Birkenau con una propuesta basada en la construcción de una carretera de asfalto negro a través de las ruinas del campo de concentración, borrándolo como algo que nunca debería haber existido, y creando a la vez un espacio para los visitantes que les permitía

observar el proceso de entropía en curso. Los diseños del monumento son un excelente punto de referencia para explicar los principios de la forma abierta.

Las **herramientas didácticas** desarrolladas por Hansen durante su larga trayectoria como profesor en la Academia de Bellas Artes de Varsovia (entre 1952 y 1981) ayudaron a los estudiantes a investigar en la composición o percepción de los fenómenos visuales, incluyendo el propio espacio expositivo, a través de los principios de la forma abierta explicados en el diagrama que Hansen utilizaba para sus clases. Además, gracias a las fotografías y películas de archivo (entre las que se cuenta una parte recientemente digitalizada de la película de KwieKulik de 1971 titulada *Open Form: Hansen's Studio*), podemos ver cómo se utilizaban esas herramientas didácticas en el estudio de Hansen. En esta sección puede observarse claramente el desplazamiento del concepto de forma abierta del ámbito de la arquitectura al de las artes visuales y la práctica artística performativa (por ejemplo, en la película *Game on Morel's Hill*, 1971), lo que constituye un ejemplo de la aplicabilidad de la teoría y la práctica de Hansen no solo en distintas escalas arquitectónicas, sino también en distintos campos de producción cultural.

Finalmente, la exposición cuestiona la **influencia de la forma abierta** en el arte contemporáneo polaco al postular un cambio en las relaciones entre artista y espectador, abriendo el arte a la participación y a la valoración de su dimensión procesual. En los años sesenta, los alumnos de Hansen consideraban la forma abierta como la base para una producción colectiva, orientada a la comunicación. A través de un proceso descrito como «trabajar con la cámara», los artistas grababan acciones indeterminadas y performances efímeras coordinadas con el campo de visión de la cámara. Así, mientras Hansen señalaba un modo de involucrarse y participar a través de la «energía de la iniciativa del cliente», este grupo de artistas entendía la colaboración como una serie de «provocaciones» y «respuestas» en la que no solo se cuestionaba la autoría, sino también el estatus de la obra en concreto.

El grupo priorizaba el desarrollo de «actividades», «estructuras» o «juegos» a través de los cuales emergía la acción colectiva. La insistencia en el despliegue impredecible de estos procesos en dimensiones formales, sociales y temporales se acompañaba de un énfasis en la documentación objetiva. Si bien la matemática, la cibernetica y la teoría de la comunicación eran sus disciplinas de referencia, los artistas también concebían su trabajo como una práctica social radical que experimentaba con sistemas no autoritarios y que ofrecía una posibilidad de interferencia en la política y la propaganda de la época. Así, se presentan varias aproximaciones a la teoría de la forma abierta en las obras de Grzegorz Kowalski, Artur Żmijewski, Paweł Althamer, KwieKulik, Paweł Kwiek, Wiktor Gutt y Waldemar Raniszewski, entre otros.

La exposición contará con la publicación *Oskar Hansen – Opening Modernism. On Open Form Architecture, Art and Didactics*, edición a cargo de Aleksandra Kędziora y Łukasz Ronduda.

Press MACBA 934 813 356 / 934 813 354 press@macba.cat