

CAMPOS DE FUERZAS

Un ensayo sobre lo cinético

POL BURY ALEXANDER CALDER SERGIO CAMARGO LYGIA CLARK
GIANNI COLOMBO LEANDRE CRISTÒFOL AGNES DENES MARCEL DUCHAMP
LUCIO FONTANA GEGO GERHARD VON GRAEVENITZ HANS HAACKE
SYLVESTER HOUEDARD YVES KLEIN JOHN LATHAM JULIO LE PARC SOL LEWITT
LI YUAN-CHIA LILIANE LIJN JOAQUIM LLUCIÀ LEN LYE PIERO MANZONI
GORDON MATTA-CLARK DAVID MEDALLA HENRI MICHAUX LAZSLO MOHOLY-
NAGY FRANÇOIS MORELLET HELIO OITICICA PABLO PALAZUELO DIETER ROTH
MIRA SCHENDEL ROBERT SMITHSON JESUS RAFAEL SOTO TAKIS ATSUKO
TANAKA JEAN TINGUELY GEORGES VANTONGERLOO GRAZIA VARISCO
JAMES WHITNEY WOLS

19 de abril - 18 de junio de 2000

La noción de *campo* proviene de la física y explica la relación entre causa y efecto como un complejo juego de fuerzas motrices, una configuración de posibles acontecimientos, un múltiple dinamismo de estructuras. *Campos de fuerzas. Un ensayo sobre lo cinético* propone una lectura transversal de un periodo considerable de la historia del arte que abarca de 1920 a los años 1970, a partir de una serie de obras que permiten, a través de la experiencia concreta de su diversidad, tomar conciencia de la existencia de un lenguaje del movimiento con implicaciones radicales en la evolución del arte.

No se trata de interpretar el movimiento en sí mismo, sino de explorar la intensidad con que una obra puede revelar conceptos como espacio, tiempo y energía, confrontando diferentes respuestas producidas por artistas que consideraron esencial la interacción de su obra con el entorno. Del mismo modo que ocurre en la investigación científica, estos artistas crearon sus propios modelos de universo, como una forma de conocimiento surgido de la combinación entre investigación de la realidad e investigación estética. Así, las obras se han reunido con el propósito de intensificar la experiencia sensorial del espectador a partir de un juego dialéctico que explora una continuidad entre contrarios: el macrocosmos y el microcosmos, lo físico y lo biológico, la relación entre el universo y la mente, la materia y el vacío, o el espacio exterior y el espacio interior.

La exposición contiene un preludio histórico que pretende reafirmar el primer arte cinético, uno de los grandes olvidados en la historia del arte. Las razones de este olvido proceden en parte de la dificultad que supuso museificar esta clase de obras, tanto por sus características formales de difícil instalación, por su carácter lúdico, que fue denostado, como por su espíritu transgresor frente a las limitaciones del museo, que cuestionaba el espacio expositivo y la permanencia de la obra. La exposición quiere mostrar algunas de estas obras que a menudo sólo se conocían a partir de documentación fotográfica.

A partir de este preludio, la muestra evita el planteamiento cronológico tradicional y propone situar "lo cinético" en un contexto más amplio, que abarca fundamentalmente desde el final de

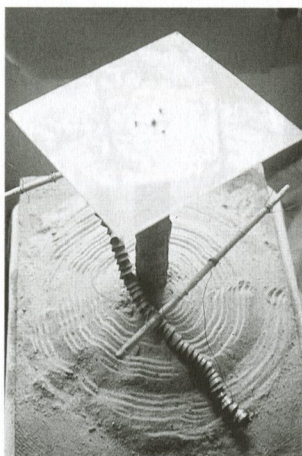

Georges Vantongerloo
Le Dôme, 1959

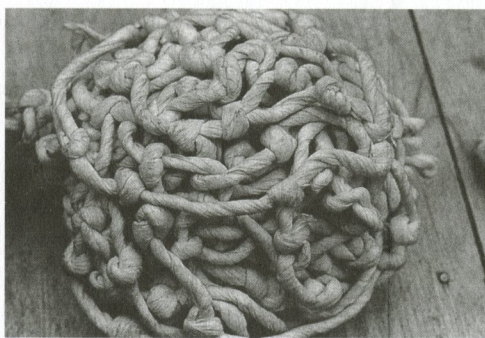
Chantal + Jakob Bill, Adligenswil

**MAC
BA**

**Museu d'Art
Contemporani
de Barcelona**

David Medalla
Lament, Sand Machine, 1964
Colección del artista

Mira Schendel
Droguinha, 1965
Colección particular, Londres

Wols
Sin título (Crâne de Poète), 1944
Colección del artista

la Segunda Guerra Mundial a los años setenta. Frente a una escena del arte dominada desde Estados Unidos por la influencia del expresionismo abstracto, el minimalismo y el pop art, *Campos de fuerzas* opta por reunir a una serie de artistas que comparten un mismo interés en la investigación del lenguaje del movimiento. Procedentes en su mayor parte de Europa y Latinoamérica, muchos de ellos han sido a menudo clasificados por la historia del arte como antagonicos, o simplemente olvidados en favor de las figuras hegemónicas.

Un corpus de obras funciona como clave temática de la muestra: de las obras de los años veinte de Marcel Duchamp, Naum Gabo o László Moholy-Nagy a las construcciones abstractas de alambre de Alexander Calder y sus primeras esculturas motorizadas de los años treinta, y las obras que Georges Vantongerloo realizó de 1945 hasta su muerte, en 1965. Estas obras, que reúnen en sí mismas las pautas de formación de lo cinético y las condiciones para su evolución posterior, fueron creadas en un período donde los avances técnicos y científicos, las nuevas teorías del universo, de la relatividad y de la incertidumbre cuestionaban la condición distanciada de la obra de arte respecto a la realidad representada.

Es en esos años cuando el problema de la representación, la búsqueda de un modelo de obra de arte para esta nueva realidad en profundo cambio, se identifica con la abstracción, noción que a lo largo de la exposición ilustra pensamientos divergentes. Por un lado, el proceso de abstracción llega a partir de la disolución de formas a un "un campo de fuerzas" desde un impulso racionalizador, que comparten Moholy-Nagy o el grupo De Stijl. Claridad, equilibrio, objetividad son aspectos relacionados con *le concret*, que permiten avanzar en el conocimiento de la estructura del universo.

Enfrentado a este modelo se sitúa la investigación de la naturaleza entendida en función del lado oscuro, del caos, de la subjetividad y el inconsciente, de *l'informel*, como refleja el trabajo de Wols y los *Dessins mescaliniens* (Dibujos mescalínicos, 1954-1959) de Henri Michaux. Otras evoluciones de la abstracción están representadas por la obra de Vantongerloo, que se inicia en la geometría y el lenguaje matemático y evoluciona hacia los campos de energía fluidos y biofísicos, o Lucio Fontana, en equilibrio entre ambos polos, a partir del concepto espacial de su obra.

Obras como *Rotative Plaques-Verre (optique de precision)* [Placa rotativa-cristal (óptica de precisión), 1920] de Duchamp, la *Kinetic sculpture* (Escultura cinética, 1920) de Naum Gabo o el *Licht-Raum-Modulator* (Modulador de luz-espacio, 1922-30) de Moholy-Nagy representaron un paso más allá de lo retinal hacia lo óptico, introduciendo el tiempo en el arte, la cuarta dimensión, y un nuevo papel del proceso de percepción, que abría las obras a la interacción visual del espectador y su entorno. Estas obras desarrollan una actitud de provocación respecto a los límites conceptuales del ámbito del arte, que tiene continuidad en *Universe* (Univero, 1963-1976) de Len Lye, donde el objeto pierde protagonismo, las películas abstractas de James Whitney, que muestran la estructura del

movimiento dividido en sus más simples componentes o las piezas de Jesús Rafael Soto, Gianni Colombo o Lygia Clark. En ellas se explora el fenómeno de lo visual como vehículo de movimiento y se subraya su paradójica subjetividad, entre lo real y lo abstracto, entre la experiencia corporal y el espacio, cuestionando los límites entre interior y exterior.

El objeto cinético revela al espectador las sutilezas del fenómeno de la velocidad y el tiempo, como ocurre en las obras de Sérgio Camargo, Pol Bury, Jean Tinguely e Yves Klein o Julio Le Parc. A través de la introducción de fuentes externas de energía, ya sean naturales o mecánicas nace una nueva dicotomía entre velocidad y estabilidad que las hace infinitamente renovables. Este hecho provoca diferentes relaciones entre el artista, la planificación de su obra y el azar. *Condensation Cube* (Cubo de Condensación, 1963), de Hans Haacke, trabaja con elementos como la condición efímera, la inestabilidad y el azar y el tiempo actúa en el proceso de creación de obras como la serie de *One-Second Drawings* (Dibujos de un segundo, 1970) de John Latham, o en algunos trabajos de Robert Smithson o Hélio Oiticica. El soporte se presenta en una gran parte de obras desnudo y pobre, y sin embargo, funciona como productor de percepciones elevadas, sublimando aspectos de la vida cotidiana. Así ocurre con las obras de David Medalla, las *Droguinhas* (Naderías, 1965) de Mira Schendel, los *Achromes* (Acromos, 1961) de Piero Manzoni, los *Dibujos sin papel* (1978) de Gego o con los *Balubas* (1960) de Tinguely.

La noción de obra abierta de Umberto Eco puede aplicarse en relación a la noción de energía, a estas y otras obras de la muestra, en la medida que proponen una amplia gama de lecturas y posibilidades interpretativas. La mayoría de los artistas representados en *Campos de fuerzas* estuvieron interesados por el pensamiento oriental. De alguna manera, en muchas de las obras, el lenguaje científico y místico es intercambiable, converge en una búsqueda de energía. Todas ellas forman parte del hilo conductor de "especulación cósmica" que traza una línea invisible en el período de tiempo que nos ocupa, y que continúa hasta nuestros días aunque, como corresponde a la percepción de la realidad en cada época, con sustanciales cambios conceptuales.

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Campos de fuerzas. Un ensayo sobre lo cinético. Barcelona: MACBA-ACTAR, 2000.

BÉRTOLA, Elena de. *El arte cinético: el movimiento y la transformación: análisis perceptivo y funcional*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1973.

BRETT, Guy. *Kinetic art. The language of movement*. Londres: Studio-Vista, 1968.

ECO, Umberto. *Obra abierta*. Barcelona: Ariel, 1990.

L'Art en mouvement. Saint-Paul de Vence: Fondation Maeght, 1992.

The Experimental Exercise of Freedom. Los Angeles: MOCA, 1999.

CICLO DE CONFERENCIAS

AUDITORIO. ENTRADA LIBRE

Para más información:

tel. 93 412 14 13

servcult@macba.es

Guy Brett

JUEVES 4 DE MAYO, A LAS 19.30 h

Presentación de la exposición a cargo del comisario.

Mark Nash

JUEVES 18 DE MAYO, A LAS 19.30 h

Escritor, productor de cine y comisario de la sección cinematográfica de la exposición. Su conferencia servirá de introducción al ciclo de cine programado en el contexto de la muestra.

VISITAS GUIADAS

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL

DOMINGO 7 DE MAYO

MIÉRCOLES 10 DE MAYO

SÁBADO 20 DE MAYO

SÁBADO 27 DE MAYO

MIÉRCOLES 31 DE MAYO

SÁBADO 3 DE JUNIO

DOMINGO 4 DE JUNIO

MIÉRCOLES 7 DE JUNIO

DOMINGO 11 DE JUNIO

SÁBADO 17 DE JUNIO

Horario

MIÉRCOLES Y SÁBADOS A LAS 18 h

DOMINGOS Y FESTIVOS A LAS 11 h

Con la colaboración de: The British Council

CICLO DE CINE

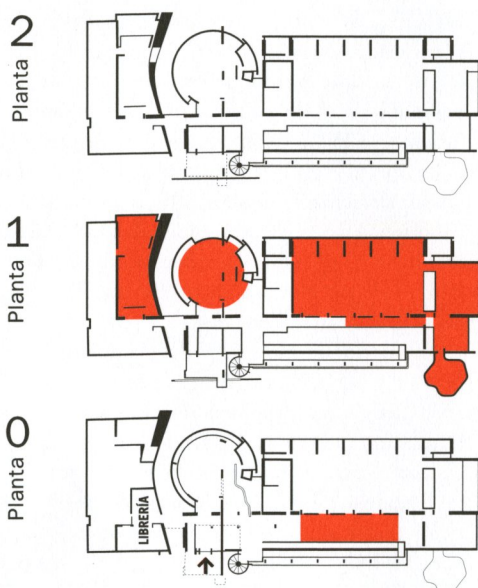
Películas de Jordan Belson, Henri Chomette, Larry Cuba, Marcel Duchamp, Oskar Fischinger, Norman McLaren, Fernand Léger, Willard Kaas, Hans Richter y Walther Ruttmann.

PROGRAMA A: LUNES 22 DE MAYO y
LUNES 5 DE JUNIO

PROGRAMA B: LUNES 29 DE MAYO y
MIÉRCOLES 7 DE JUNIO

HORA: 19.30 h

AUDITORIO. ENTRADA LIBRE

POR FAVOR, NO TOCAR LAS OBRAS DE ARTE
COLABOREN EN SU CONSERVACIÓN PARA LOS FUTUROS VISITANTES

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Tel.: 93 412 08 10
Fax: 93 412 46 02
www.macba.es

Horarios:
Laborables, de 11 a 19.30 h
Sábados, de 10 a 20 h
Domingos y festivos,
de 10 a 15 h
Martes cerrado

Visitas concertadas
para grupos:
Llamar al teléfono
93 412 14 13,
laborables (excepto martes),
de 10 a 14 h