

GUGGENHEIM

Las fronteras entre escultura y arquitectura se han desvanecido, el arquitecto se ha dejado seducir por las formas de la escultura, creando estructuras arquitectónicas protagonistas, tanto en el exterior como en el interior de construcciones que se denominan esculturas habitables. Está compuesto por volúmenes octogonales o curvados de titanio, piedra caliza y vidrio con especial interés en la luz y transparencia en el interior del edificio. Juega con las reflexiones de la luz y la óptica a través del titanio y los cristales, la luz descubre un espacio interior que recoger. Admite ser recorrido para descubrir las diferentes facetas de sus espacios. El arquitecto trabaja de un modo más cercano a la escultura que a la arquitectura. Hay que darle una mención especial a su monumentalidad; cada instante del recorrido introduce cambios en la percepción del entorno, resulta imposible en una única visita admirar cada uno de los increíbles detalles de cada espacio que te dejan atónito un trás otro.

En muchas de las salas, quizás debido al tamaño de las obras expuestas, comparándolas con la inmensidad del continente, éstas se perdían en las salas, el hecho de ser mi primera visita a este espacio, y elogiar tanto la arquitectura, han hecho que resulte complicado centrarme en las colecciones interiores; llamaban constantemente mi interés las líneas arquitectónicas que las rodeaban.

No menosprecio en ningún momento la obra que éste alberga, quizás fuera más el hecho de que en alguna sala la iluminación era tan desafortunada, que las obras perdían la personalidad y fuerza que solamente intuimos que poseen, ya que no se aprecia correctamente, como es el caso de los dibujos escultóricos de Serra, dotados de la misma masa, densidad y profundidad que podemos encontrar en sus esculturas. Lamento profundamente no haber podido apreciar los relieves en su máximo exponente.

“La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz”.

Le Corbusier.

BIBLIOGRAFÍA

Brancusi-Serra, catálogo de la exposición editado por Oliver Wick, Guggenheim, Bilbao.

Richard Serra “La materia del tiempo”, 2005, catálogo de la exposición edición FMGB Guggenheim, Bilbao.

Brancusi-Serra, catálogo de la exposición editado por Oliver Wick, Guggenheim, Bilbao.

SERRA

Esta exposición de Richard Serra, única en el mundo, por la cantidad de obra expuesta a la vez, es sobrecogedora, te fascina con su grandeza, te hace sentir pequeño pero a la vez te ensalza al pretender que interactues con ella, al darte la importancia suficiente, como para tenerte en cuenta ante tal inmensidad, la obra culmina cuando el observador penetra en ella, ya que su arte descansa en la interacción con el público.

Al adentrarte en cada una de estas obras, tienes diferentes sentimientos y sensaciones, logra perfectamente su pretensión, ya que están concebidas para su percepción deambulatoria.

Me fascina el material utilizado, él lo usa porque le marca desde la niñez; lo usaban para la botadura de los barcos en el astillero donde trabajaba su padre, al conocer ese dato sobre él, me he parado a pensar si quizás las formas recuerden al movimiento de las olas, torbellinos que te envuelven, te recogen, para después de-

volverte hacia fuera, en algún caso, sobrecojido por la angustia, pero no se conoce esta temática del mar en sus trabajos, quizás, pudieran ser reminiscencias de ese astillero o simplemente utiliza las mismas formas orgánicas y envolventes que siempre ha utilizado, pero a mayores, en este caso se aúnan de manera excepcional con el edificio de Gheri.

Las obras que nos hemos encontrado, al igual que la mayoría del resto de su trabajo, están concebidas para espacios específicos y responden como obras de arte autónomas. No cree en trabajar dentro de un taller y posteriormente adaptar la escultura a otro lugar. Los logros formales y expresivos predominan en casi todas las salas en las que encontramos a Serra sobre el protagonismo del propio museo como escultura. La experiencia sensorial y espacial te atrae y te facilita el acceso, a la obra, te envuelve a su interior. Su lenguaje es un híbrido de arte, matemáticas, física, materiales y escultura arquitectónica (hablando siempre sobre la posibilidad de tránsito a través de sus obras), es la autoexploración, cada obra te pregunta y responde de diferente modo al anterior, la sensación cambia a cada paso; para mí, ha sido gratificante y productivo al máximo, considero que es una experiencia extrasensorial que nadie debería perderse. Es capaz de crearla trabajando en sintonía con las cualidades físicas, funcionales y emotivas del propio material y sus formas. Sus instalaciones y sus formas monumentales poseen cierto grado de articulación en contraposición con su imposible movilidad, debida al peso y al tamaño, identificado en la manera en que se relacionan y ocupan el espacio.

Serra ha sido para mí, lo más enriquecedor de la visita, admiro su forma de trabajar, debido a la monumentalidad, material y formas utilizadas, como juega con el vacío y me pregunto si alguna vez seré capaz de dotar de esa fuerza a mis obras.

CONSTANTINE BRANCUSI

Nos presentan esta exposición como un diálogo abierto entre los dos maestros que transformaron la escultura moderna reduciendo las cosas hasta su mayor simplicidad. Esta es la primera retrospectiva de Brancusi en España, se puede apreciar en sus obras, el paso que da el maestro hacia la abstracción. Se colocan por las salas, según la guía, por temáticas, no pretende confrontar las obras, y en mi caso, a parte del uso del material y la pureza de las formas, la limpieza de las líneas, no encuentro mayor unión entre ellos.

Sí que es cierto que para Serra, Brancusi fue uno de sus mayores referentes, iba recurrentemente a la reconstrucción de su estudio. Han pretendido poner de manifiesto sus similitudes y diferencias. Pero no me ha parecido un nexo demasiado acertado, se disfrutaban mucho más las obras en salas individuales.

De su obra me fascinó el modo que se adelanta a su tiempo, como logra la pureza de las líneas aprovechándose de la materia como propio objeto escultórico. Logra dejarnos ver las peculiaridades físicas de cada uno de los materiales que utiliza, por su particular esencia. Deja entrever el modo de talla sobre la piedra, no fuerza la materia, sino que deja que cada bulto defina la forma que él mismo necesita.

El material que sirve de base a la obra es de absoluta importancia; se pone especial énfasis en mostrar el efecto producido por dichos materiales, marcando la dualidad que crean en obras como el pájaro. Se apoya sobre una tosca base de Piedra, casi primitiva frente al pájaro compacto, pulido y dinámico que casi parece que va a despegar y afrontar el vuelo.

Trata la escultura desde sus técnicas y materiales, convive con ella, hasta llegar a su vinculación con la vida cotidiana; esto está latente en toda la exposición.

"Nada puede crecer a la sombra de un gran árbol".

Brancusi

La escultura tradicional desapareció en sus manos, la redefinió. No había visto aneriormente ninguna de sus obras, y me ha llamado mucho la atención la belleza que albergan.

No pense que fueran tan espectaculares en la realidad. Sus esculturas están llenas de connotaciones relativas al movimiento ascendente, la volatilidad y la ingratidez. No coloca sus obras sobre un pedestal, sino que el propio pedestal ya es una obra.

Es de gran importancia también, su método apicado y la gran calidad del corte y la línea, la superficie, la masa y el volumen, están delineados y cerrados por sus contornos. Sus obras están bien dibujadas, lo que le lleva a que estos elementos formales dejen de representar su función tradicional de contorno y en su lugar se transformen en el proceso de trabajo y de la creación de la forma.

Es digno de mención el trabajo que realiza con la madera. Considerando a esta como un material vivo, con muchísimo potencial, que por supuesto el maestro sabe aprovechar al máximo, y mediante su trabajo sobre estas superficies con vida propia, pocos como él hay capaces de alcanzar ese equilibrio perfecto entre material y forma, al que se puede llamar obra de arte.

