

Marco Brambilla

Español

Pérez Art Museum Miami

Marco Brambilla: La puerta del cielo

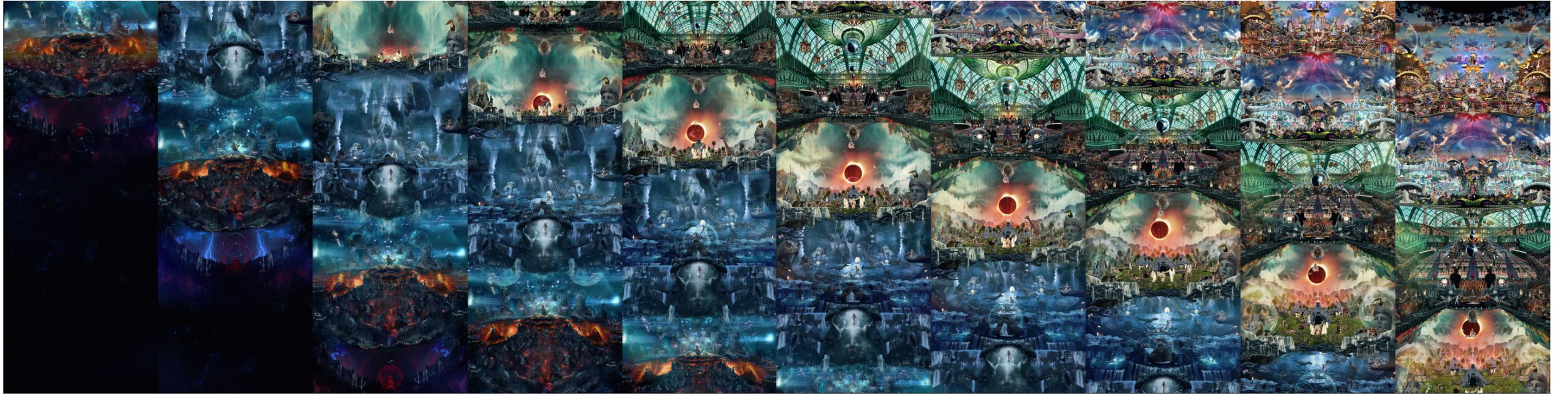
Heaven's Gate (La puerta del cielo), de Marco Brambilla (n. 1960, Milán; vive en Londres), es un monumental *tableau* videográfico que nos lleva levitando a través de un exuberante paisaje cinematográfico compuesto de un muestreo de imágenes icónicas de películas de Hollywood. Asumiendo la luminosidad y la pompa del cine norteamericano, la pieza celebra los relatos que pueblan la conciencia colectiva, a la vez que satiriza su recargado glamour. El artista cuenta la historia del mundo en el estilo de los espectáculos fílmicos de Cecil B. DeMille y Walt Disney, tomando instantáneas de la historia para reconfigurar lúdicamente la evolución de la civilización humana. Al apropiarse del lenguaje y el imaginario de las épicas de Hollywood, *Heaven's Gate* confronta al público con un destellante reflejo del eterno afán humano de bienes materiales.

Partiendo de un oscuro plano celestial, flotamos entre las primeras estrellas de la creación, el comienzo del universo. Las estrellas se transforman en cuerpos humanos y luego estallan, liberando gotas de líquido amniótico que se juntan para formar un vasto océano. La mirada se aparta del agua y se deja llevar hacia arriba, hasta una serie de siete paisajes alegóricos de estilo renacentista poblados de las figuras

más reconocibles del cine de nuestros tiempos, donde cada nivel representa un contexto distinto de nuestra existencia: campos primigenios de lava, un edénico jardín de ángeles y animales, selvas prehistóricas, lúgubres interiores industriales, palacios de consumo y por último el cosmos celestial, dominio de celebridades autorrealizadas. La obra termina con una dramática explosión y un apagón, potente recordatorio del carácter insostenible de este torrente de imágenes.

En este viaje metafórico de Brambilla, podría venirnos a la mente el *Infierno* de Dante con sus círculos expansivos, habitados por personajes que infringieron valores espirituales. No obstante, la obra se acerca mucho más, en su forma, al menos conocido *Paraíso* dantesco, donde el narrador asciende y a su paso encuentra "almas benditas". Pero en vez del rey Salomón y Tomás de Aquino, las almas benditas de *Heaven's Gate* son Audrey Hepburn, Scarlett Johansson, Leonardo DiCaprio y Christopher Walken. En vez de concluir con las constelaciones cósmicas de Dante, el ascenso evolutivo de Brambilla termina en la sofocante perfección de la "fábrica de sueños", reflejo del anhelo humano de acumular ventajas sociales y materiales.

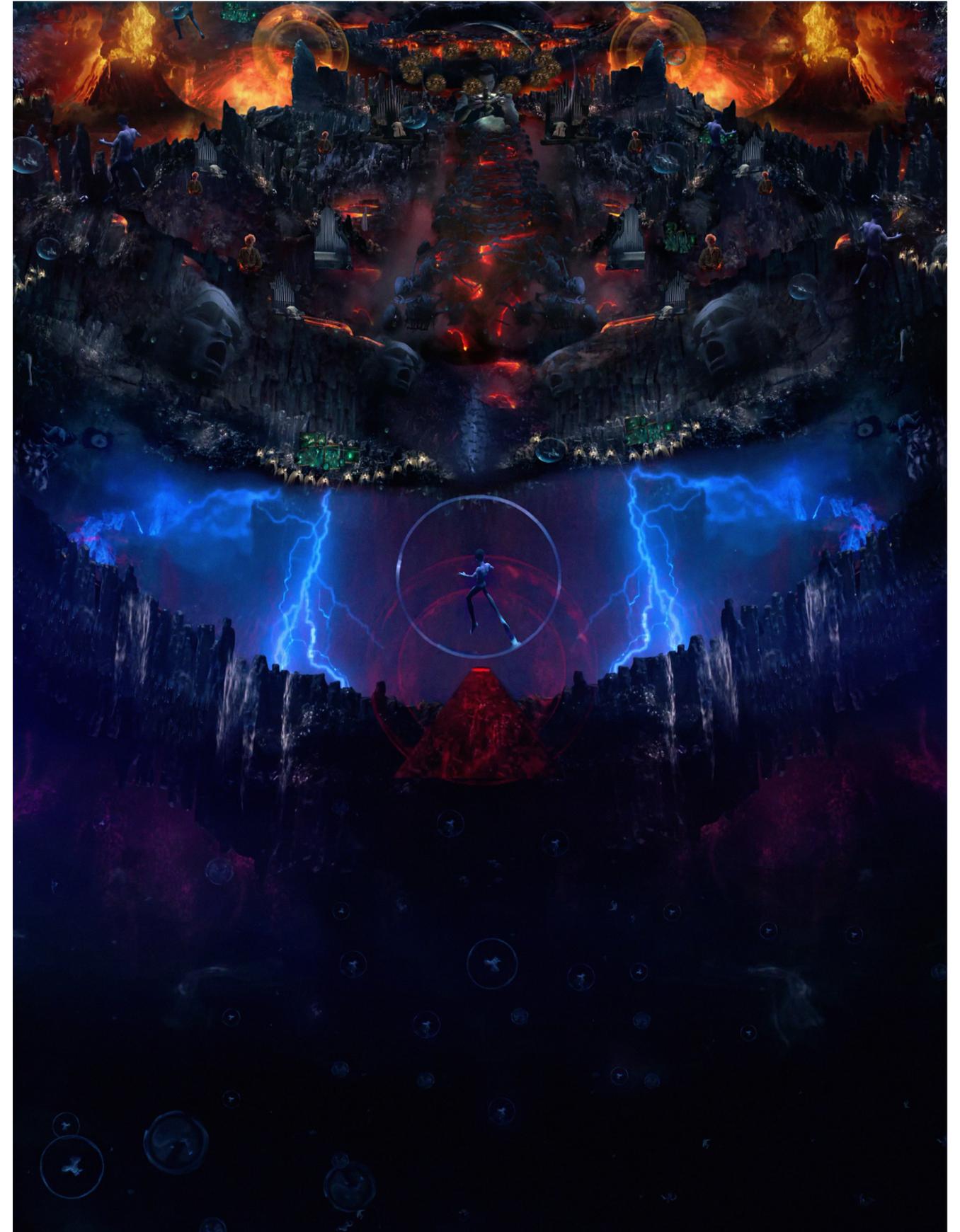
5

Las referencias visuales en *Heaven's Gate* remiten a la era dorada de Hollywood, una época de relativa inocencia, cuando las películas permitían escapar de las realidades de la guerra y depresión económica. La obra se apropia del lenguaje de la cultura pop para presentar tensiones inherentes a los ámbitos de la religión, la industria y la celebridad: ascenso y caída, inocencia y experiencia, vanidad y fasto, sexualidad y toma de conciencia, sencillez y exceso. A través de este trabajo cautivante de psicodelia digital, Brambilla destaca la sobrecarga sensorial de la cultura popular actual para envolver nuestros sentidos en una hipersaturación de imágenes casi insostenible.

Realizada durante el aislamiento del 2020, *Heaven's Gate* funciona también como una cápsula temporal de ese año tan denso en espectáculos que bien pudo haber salido de la "fábrica de sueños" hollywoodense; un año cuyas noticias a menudo superaban la extrañeza de cualquier drama inventado por Hollywood o un show de telerrealidad. La obra también funciona como una oportunidad de introspección—la experiencia visceral de ver este raudal de imágenes dentro de un espacio delimitado nos recuerda el tiempo que pasamos tratando de distraernos durante un momento histórico que, en muchos aspectos, quedó definido por las herramientas de distracción que tuvimos disponibles—.

Heaven's Gate toma su título de una película de 1980 dirigida por Michael Cimino, una épica ambientada en el siglo XIX que se hizo famosa por sus excesos, convirtiéndose en símbolo de la arrogancia y autocomplacencia de Hollywood. Los enormes costos de producción de este filme llevaron a United Artists a la bancarrota, y para todos los efectos dieron fin a la era del director como autor, abriendo camino al control del medio filmico por los estudios, situación que continúa hasta hoy. La misma industria que creó espectáculos escapistas y edificantes durante la Gran Depresión y la II Guerra Mundial había llegado a un punto severo de inflación y desatino. Esta obra, parte de una serie iniciada por Brambilla en 2008 y cuya inquietante banda sonora integra muestreos de Sergei Prokofiev, hip-hop, Art of Noise y otros, está tan abierta a interpretaciones como un sueño lleno de simbolismos del inconsciente colectivo.

Sirviéndose del espectáculo para ilustrar la vacuidad, *Heaven's Gate* ejemplifica la famosa frase de Marshall McLuhan, "el medio es el mensaje", mientras hace un comentario en torno a la sobrecarga sensorial de la rampante cultura digital de hoy mediante un viaje psicodélico de oscuras maravillas.

6

Marco Brambilla: Heaven's Gate

Marco Brambilla

n. 1960, Milán; vive en Londres

Heaven's Gate (La puerta del cielo), 2021

Video a colores en 8K, con sonido, 8 min 45 s

Cortesía del artista

Marco Brambilla: Heaven's Gate fue organizada por Franklin Sirmans, director del PAMM, con Maritza Lacayo, asistente curatorial y coordinadora de publicaciones, en la Galería Bank of America. La exposición es presentada con el respaldo de Ann Blackwell y Cornelius Bond. Reconocemos con gratitud el continuo apoyo de Knight Foundation a las galerías de proyectos del PAMM y el respaldo de JW Marriott Marquis Miami.

Biografía

Marco Brambilla no es ajeno a Hollywood, ya que en 1993 dirigió la película de ciencia ficción *Demolition Man*, una meditación sobre un futuro distópico quizás no muy distinto al nuestro. Radicado en Londres, Brambilla ha expuesto su obra mundialmente y figura en las colecciones del Museum of Modern Art, Nueva York; Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York; San Francisco Museum of Modern Art; Fundación ARCO, Madrid; y National Gallery of Art, Washington DC. Su trabajo se ha expuesto en el New Museum, Nueva York; Bienal Mediacity de Seúl; Broad Art Museum, Universidad Estatal de

Michigan, East Lansing; Borusan Contemporary, Estambul; y Kunsthalle Bern, Suiza. Fue objeto de una retrospectiva en el Santa Monica Museum of Art. Ha colaborado con Creative Time y Art Production Fund en Nueva York para presentar instalaciones de arte público, entre ellas *Nude Descending Staircase No. 3* (2019) en Oculus WTC con Art Production Fund durante Frieze New York. Brambilla recibió el premio de la Fundación Louis Comfort Tiffany. Sus obras han figurado en el Festival de Cine de Venecia y el Festival de Cine Sundance, así como en la Fondation Beyeler en Basilea, Suiza.

Images

Cover, 2-3, 5-6 *Heaven's Gate* (La puerta del cielo), 2021. Video a colores en 8K, con sonido, 8 min 45 s

1, 4 *Heaven's Gate* (La puerta del cielo), 2021. Video a colores en 8K, con sonido, 8 min 45 s

**1103 Biscayne Blvd.
Miami, FL 33132
305 375 3000
info@pamm.org
pamm.org**

Accredited by the American Alliance of Museums, Pérez Art Museum Miami (PAMM) is sponsored in part by the State of Florida, Department of State, Division of Cultural Affairs, and the Florida Council on Arts and Culture. Support is provided by the Miami-Dade County Department of Cultural Affairs and the Cultural Affairs Council, the Miami-Dade County Mayor and Board of County Commissioners. Additional support is provided by the City of Miami and the Miami OMNI Community Redevelopment Agency (OMNI CRA). Pérez Art Museum Miami is an accessible facility. All contents © Pérez Art Museum Miami. All rights reserved.

