

Ulla von Brandenburg

Español

It Has a Golden Sun and an Elderly Gray Moon

Haciendo alusión a la ingeniosidad del teatro, Ulla von Brandenburg (n. 1974, Karlsruhe, Alemania; vive en París) crea instalaciones de sumersión que reexaminan experiencias colectivas y cuestionan la función del individuo en las jerarquías sociales. Por medio de elementos teatrales —el escenario, el público y los actores—, su obra genera narrativas con múltiples niveles que suelen hacer referencia al premodernismo de finales del siglo XIX, la magia, las teorías de los colores y la sicología prefreudiana, así como al cine hollywoodense del siglo XX. También crea dibujos, objetos y filmes con los que elabora un lenguaje visual que difumina los límites entre la realidad y la imaginación. *It Has a Golden Sun and an Elderly Gray Moon* (2016), que se expone en la galería de doble altura en el PAMM, explora estos y otros tropos que han venido inspirando a la artista durante más de una década; entre ellos, la arquitectura, el ritual, los textiles, la danza y el escenario como reflejo del orden social. La obra revela vínculos entre la representación teatral y los sistemas de poder y fomenta nuevas asociaciones con las normas sociales contemporáneas.

Los visitantes entran en la galería del museo por un corredor oscuro, cubierto con una tela negra, que alberga unas pinturas y varios objetos que bien podrían ser utilería para una obra teatral. En el piso, recostados contra las paredes de tela, hay cuatro pinturas en acuarela, unos palos de madera y una fotografía. A mitad de las paredes, se notan las sombras de la fotografía y las acuarelas como si se hubieran acabado de desmontar. Todos estos objetos parecen o haber quedado atrás o estar listos para usarse. Al final del corredor, los espectadores entran en un espacio con una escalera blanca masiva que lo divide por el medio diagonalmente. En esta área, un video presenta una versión de la escalera blanca con siete bailarines con telas en colores moviéndose alrededor de la misma al compás de un tambor y de otros sonidos de percusión en una expresión ritualista; a menudo como grupo, luchando entre sí, o a veces individualmente, interactuando con la estructura. En la galería, los visitantes solo tienen acceso al primer escalón, pero pueden interactuar con la estructura e imitar la escena representada en el video.

2

¹ Jeremy Lecomte, “The Fourth Wall”, en *It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon: Ulla von Brandenburg*, ed. Alexandra Baudelot (Milán: Mousse Publishing, 2016), 13. ² Es importante considerar que las escaleras también han sido un tropo común en la historia del arte occidental moderno, sobre todo cuando se consideran obras surrealistas como *Nude Descending Staircase, No. 2* (1912) de Marcel Duchamp.

En *It Has a Golden Sun and an Elderly Moon*, las escaleras son fundamentales para entender el gesto de la artista. En un ensayo titulado “The Fourth Wall”, que se publicó para una presentación anterior de esta pieza, Jeremy Lecomte discute la manera como von Brandenburg considera las escaleras.¹ Lecomte resalta la fascinación de la artista con la arquitectura de los teatros y el florecimiento de la cultura moderna. Describe el uso de las escaleras en la Grecia antigua para separar el escenario del público y su uso como herramienta para crear ansiedad o tensión en el cine de mediados del siglo XX. Además, Lecomte explica cómo a principios del siglo pasado, las escaleras y las arcadas encarnaron el espíritu de la industrialización moderna en París: las escaleras *Art Nouveau* en la tienda por departamentos Galeries Lafayette se convirtieron en símbolo de la moda de alta calidad en la ciudad. Este “bazar de lujo”, donde la escalera es uno de los elementos principales, marca la evolución de los grandes almacenes del siglo XX que ahora se encuentran por todas partes del mundo, desde Dubai hasta Aventura, Florida. A von Brandenburg le interesa la historia simbólica de esta forma arquitectónica; en específico, la manera en que la estructura se puede apreciar como un espacio para la técnica teatral, la tensión, el movimiento y como símbolo del espíritu moderno de la burguesía. En *It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon*, la escalera desencadena la acción de los bailarines y de los visitantes al museo. En el video, la acción de los bailarines moviéndose sobre la escalera, dejándose caer e interactuando con esta pone de relieve su estatus como símbolo de poder.² En la galería, la escalera divide el espacio en dos, dirige los movimientos del espectador y crea el efecto de un espejo entre el video y la galería.

Otro elemento importante en esta obra es la expresión del interés de von Brandenburg por las teorías de color del siglo XIX y el XX. Johann Wolfgang Goethe refutaba la idea de Isaac Newton de que el color era puramente un estado físico, argumentando que el ojo humano establece múltiples asociaciones cuando distingue el color, incluidas las respuestas emocionales. von Brandenburg con frecuencia

3

4

utiliza en su obra los colores de la rueda cromática de Goethe, con particular atención a su aspecto emocional y fenomenológico.³ También hace referencia a la prueba de los colores de Max Lüscher, la cual describe la personalidad de un individuo mediante sus preferencias de color. A la artista le interesan los aspectos subjetivos del color; los textiles en colores con los que danzan los bailarines en el video ejemplifican las luchas personales con el colectivo. Su enfoque hacia los materiales mismos se puede ver como una referencia directa a las cortinas y el vestuario de teatro. Los visitantes entran en la galería por un área cubierta con tela como si cruzaran por detrás de una cortina: el umbral entre la realidad y la imaginación. Asimismo, a von Brandenburg le interesa investigar la tela como un trabajo de mujeres en relación con los ideales modernos, que han establecido una dualidad clara entre las artesanías y las bellas artes.⁴ Los textiles, que a veces se consideran más cercanos a estas primeras, tienen una cualidad orgánica y artesanal esencial para esta obra y von Brandenburg los utiliza para validar esta forma estética y su multiplicidad. La tela también tiene un vínculo con el teatro (como vestuario) y el individuo, en especial cuando se considera la manera como la ropa se utiliza para expresar individualismo, moda e identidad de grupo en la cultura occidental.

Los visitantes pueden observar los motivos ritualistas en plena acción en esta pieza ya sea deambulando por la galería o mirando el video. Los bailarines parecen estar bajo un tipo de trance, moviéndose repetitivamente mientras confrontan la escalera con sus telas en colores. Las referencias al ritual culminan en la última escena del video, en la cual la cámara se aleja de los bailarines y revela que actúan en un teatro vacío. Cuando los espectadores se sientan en el primer escalón de la escalera en la galería para mirar el video, también intervienen, a fin de cuentas, en la representación interactuando con esa

³ Ver Ida Soulard, “Touched Color”, en *ibid.*, 155. ⁴ Ver Jacinto Lageira, “Ritual Scenes”, en *ibid.*, 124.

estructura extraordinaria. En este sentido, von Brandenburg hace evidente el ritual de experimentar el arte.

It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon crea una metáfora sobre las dinámicas y la interdependencia entre el individuo y la sociedad. La enorme escalera se convierte en un símbolo de los sistemas sociales que reducen la identidad del individuo dentro de una comunidad a un solo peldaño en la estructura jerárquica. Dada su teatralidad, los visitantes al museo pueden pasar a ser tanto miembros del público como intérpretes participantes en la proposición de la artista. *It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon* narra la historia de una danza comunitaria, una lucha y un intento por comprender el modo como se supone que enfrenten juntos el ascenso empinado, el peso y la autoridad de una estructura masiva.

María Elena Ortiz
Assistant Curator

5

Ulla von Brandenburg

4 de noviembre de 2016 – 25 de junio de 2017

Ulla von Brandenburg

n. 1974, Karlsruhe, Alemania; vive en París

It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon

(Tiene un sol dorado y una luna gris plateado), 2016

Video digital a color, transferido de una película Super 16 mm, con sonido, 22 min., 25 seg.

Cortesía de la artista; de Art : Concept, París; de Pilar Corrias Gallery, Londres; y Produzentengalerie, Hamburgo

Ulla von Brandenburg: It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon ha sido organizada por María Elena Ortiz, curadora asistente del Pérez Art Museum Miami. Es presentada por Chloé con el apoyo de la Knight Foundation.

Chloé **Knight Foundation**

Biografía

Ulla von Brandenburg estudió escenografía y arte publicitario en la Academia de Bellas Artes de Karlsruhe, y artes plásticas en la Academia de Bellas Artes de Hamburgo. Recientemente se han presentado exposiciones individuales de su obra en The Power Plant, Toronto; Australian Centre for Contemporary Art, Melbourne; Fonderie Darling, Montreal; Haus Konstruktiv, Zurich; Kasseler Kunstverein, Kassel; MAMCO, Ginebra; Secession, Viena; Contemporary Art Museum St. Louis; Palais de Tokyo, París; Irish Museum of Modern Art, Dublín; y CCA Wattis Institute, San Francisco. Se han presentado importantes exposiciones grupales en Performa 15, Nueva

York; Musée National d'art Moderne/Centre Pompidou, París; la Bienal de Sidney; Contemporary Art Centre, Vilnius; Witte de With, Rotterdam; la Bienal de Lyon; Schirn Kunsthalle, Frankfurt; Museum of Contemporary Art, Detroit; la Bienal de Venecia; Institute of Contemporary Art, Boston; y Tate Modern, Londres. Su obra forma parte de varias colecciones prestigiosas, que incluyen el Musée National d'art Moderne/Centre Pompidou, la Tate Modern, el Kunsthalle Hamburg y el MAMCO, entre otros. La artista vive y trabaja en París.

Imágenes:

Portada, 2–4 *It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon*, 2016
Digital color video, transferred from Super 16 mm film, with sound, 22 min., 25 sec. Cortesía de la artista; de Art : Concept, París; de Pilar Corrias Gallery, Londres; y Produzentengalerie, Hamburgo
Fotos: Martin Argyroglou

5 Vista de exposición: *It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon*, Fonderie Darling, Montreal, 2016. Cortesía de la artista; de Art : Concept, París; de Pilar Corrias Gallery, Londres; y Produzentengalerie, Hamburgo
Foto: Maxime Boisvert

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

Acreditado por el American Alliance of Museums, Pérez Art Museum Miami (PAMM) es patrocinado en parte por el Estado de Florida, el Departamento de Estado, la División de Asuntos Culturales y por el Consejo de las Artes y la Cultura de la Florida. También recibe apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, el Alcalde del Condado de Miami-Dade y la Junta de Comisionados del Condado. Apoyo adicional es provisto por la Ciudad de Miami y OMNI CRA – Agencia de Desarrollo Comunitario. Pérez Art Museum Miami es una instalación accesible. Todo contenido © Pérez Art Museum Miami. Todos los derechos reservados.

