

Project Gallery: Simon Starling
abril 24 – septiembre 14, 2014

Simon Starling
n. 1967, Epsom, Inglaterra; reside en Copenhagen

Inverted Retrograde Theme, USA (House for a Songbird)
(1:5 scale models of No. 2 and No. 4 Calle Victoria, Villa Contessa, Bayamón, Puerto Rico designed in 1964 by Simon Schmiderer for the International Basic Economy Housing Corporation, USA, installed upside down to act as cages for songbirds)
(Tema retrógrado invertido, EUA [Casa para ave cantora][maquetas a una escala de 1:5 de las casas No.2 y No. 4 en la Calle Victoria, Villa Contessa, Bayamón, Puerto Rico, diseñadas en 1964 por Simon Schmiderer para la International Basic Economy Housing Corporation, EUA, instaladas al revés para actuar como jaulas para aves cantoras]), 2002
Madera, hierro, caoba y pista de audio de aves cantoras.
Colección Pérez Art Museum Miami, donación de Dennis y Debra Scholl

Project Gallery

Simon Starling

P
Pérez
Art
Museum
M

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

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, 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 el Consejo de Comisionados del Condado. Todo contenido © Pérez Art Museum Miami. Todos los derechos reservados.

Pérez
Art
Museum
Miami

Español

Inverted Retrograde Theme, USA (House for a Songbird) (1:5 scale models of No. 2 and No. 4 Calle Victoria, Villa Contessa, Bayamón, Puerto Rico designed in 1964 by Simon Schmiderer for the International Basic Economy Housing Corporation, USA, installed upside down to act as cages for songbirds)

Inverted Retrograde Theme, USA (House for a Songbird) (1:5 scale models of No.2 and No.4 Calle Victoria, Villa Contessa, Bayamón, Puerto Rico designed in 1964 by Simon Schmiderer for International Basic Economy Housing Corporation, USA, installed upside down to act as cages for songbirds) (Tema retrógrado invertido, EUA [Casa para ave cantora][maquetas a una escala de 1:5 de las casas No. 2 y No. 4 en la Calle Victoria, Villa Contessa, Bayamón, Puerto Rico, diseñadas en 1964 por Simon Schmiderer para la International Basic Economy Housing Corporation, EUA, instaladas al revés para actuar como jaulas para aves cantoras]) (2002), es una instalación a gran escala del artista británico Simon Starling que hace referencia a la teoría de la música experimental, la arquitectura modernista y los temas sociales caribeños. El canto de las aves se escucha procedente de dos casitas que se encuentran invertidas para parecer jaulas de pájaros – éstas son pequeñas réplicas de un proyecto de viviendas en Bayamón, Puerto Rico. Las casas están colocadas en lo alto de unas ramas de madera dura tropical, que han sido situadas sobre el suelo de la galería para fijar las estructuras contra el techo. La obra se distingue por su materialidad sencilla que permite centrar la atención en dos elementos integrantes de los edificios originales: el diseño estructural sencillo y los portales de hierro decorativos. *Inverted Retrograde Theme, USA (House for a Songbird)* se enfoca en estos elementos arquitectónicos disonantes, que ponen en evidencia la forma en la cual la arquitectura moderna utópica fue introducida –y adaptada – al paisaje tropical de Puerto Rico.

Starling a menudo se inspira en experiencias sociales y sucesos de la actualidad para crear, con sutil ironía, obras que hacen alusión a las narrativas heredadas del modernismo. En 2001 investigó las teorías del compositor y pintor austriaco del siglo XX Arnold Schoenberg, cuyos inventos revolucionaron la música al crear una forma más sencilla de componer armonías clásicas. La técnica de doce tonos de Schoenberg es un método musical que únicamente emplea doce notas relacionadas de la octava. Para *Inverted Retrograde Theme* (2001), una instalación específica para el centro de arte contemporáneo Secession en Viena, Starling utilizó luces fluorescentes para crear una partitura visual del sistema de doce notas en el techo de la galería y desmanteló dos pianos de cola del siglo XIX, para utilizar las piezas como

componentes escultóricos. El artista exploró los ideales vanguardistas de Schoenberg para crear asociaciones entre las teorías del compositor y la arquitectura del espacio de exposición. Fue durante este proyecto que Starling descubrió la arquitectura construida en Puerto Rico por Simon Schmiderer, cuyas construcciones modernistas también se inspiraron en las composiciones de Schoenberg¹.

Schmiderer, austriaco de nacimiento, al igual que otros arquitectos modernistas de mediados de siglo se vio profundamente influenciado por el icónico Pabellón de Barcelona del arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, el cual promovía exitosamente el uso de líneas perpendiculares y diluía los límites entre los espacios interiores y exteriores. Schmiderer diseñó una serie de casas en los años 1960 que formaban parte de un proyecto de desarrollo en Bayamón, ciudad que en esa época se encontraba en una rápida urbanización². La International Basic Economy Corporation (Corporación Internacional de Economía Básica), una organización fundada por Nelson A. Rockefeller en 1947 para fomentar el desarrollo económico en economías emergentes, financió el desarrollo de las viviendas Villa Contessa. A Schmiderer, como a Schoenberg, le interesaban las formas reducidas. Para su proyecto de viviendas, él desarrolló una planta abierta tipo cuadrícula hecha de bloques de cemento, enfatizando los portales y las ventanas, pero sin puertas ni cristales, integrando así el paisaje tropical a las casas rectilíneas. En la próxima década, irónicamente, el crecimiento poblacional y el aumento en el tráfico de drogas resultaron en la degradación de la seguridad y el bienestar en el espacio público. Ya para los años 1970 los habitantes de las viviendas empezaron a añadir barreras elaboradas y llamativas a las áreas abiertas de los diseños originales de Schmiderer. Las estructuras de hierro forjado, tomadas de la arquitectura colonial española, encerraron a los edificios que ya se habían vuelto vulnerables, produciendo así un contraste visual dramático entre los sencillos portales y ventanas rectangulares y sus rejas barrocas diseñadas individualmente por los habitantes de las casas – una característica que Starling reinterpreta a través de la forma de la jaula.

La obra de Starling recalca las transformaciones urbanas y globales que se llevaron a cabo en el Caribe hispanoparlante

2

a mediados del siglo XX. Aunque en los años 1950 la región entera pasaba por una rápida urbanización, unas pocas islas desarrollaron estilos arquitectónicos propios. Así como en otros países isleños, la cultura puertorriqueña es producto de una historia colonial dominada por presiones externas³. El arquitecto e historiador Jorge Rigau aduce que la apropiación de ideas convencionales sigue caracterizando a mucha de la construcción en República Dominicana y Puerto Rico⁴. A diferencia de Cuba, en estos países no surgieron fuertes discursos arquitectónicos locales y modernos, la arquitectura colonial española dominó los paisajes urbanos a lo largo de la mayor parte de sus historias. Puerto Rico también alcanzó cierto grado de autonomía política mediante un proceso de legislación y no a través de la independencia o una revolución. Después de la intervención de Estados Unidos en 1898 la isla ha permanecido bajo control estadounidense y los estudios de arquitectura estadounidenses fomentaron la construcción de edificios en el estilo arquitectónico español⁵. Con el surgimiento de un gobierno local autónomo y el establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

en 1952, estas construcciones fueron consideradas por los funcionarios públicos como un vehículo de progreso y una estrategia a través de la cual podían emular el estilo de vida suburbana estadounidense.

Al voltear sus pajareras hacia arriba, Starling replantea de forma juguetona la forma en que los ideales modernos del progreso pasaron por las complejidades de Puerto Rico. Esta instalación, adquirida recientemente por el Pérez Art Museum Miami, describe cómo los isleños recurrieron a estrategias regionales para vivir con seguridad en los edificios al aire libre que caracterizaban los diseños modernos de Schmiderer. Los pájaros de esta obra, a la vez atrapados y protegidos por las estructuras, hacen referencia a una población contemporánea limitada por ideales fracasados de la modernización.

Maria Elena Ortiz
Asistente Curatorial

3

Biografía

Simon Starling se graduó del Glasgow School of Art en 1992. Él recibió el Premio Turner en 2005 y su obra pertenece a colecciones prestigiosas alrededor del mundo. Algunas de sus exposiciones individuales aclamadas por la crítica incluyen a *Simon Starling: Metamorphology*, Museum of Contemporary Art Chicago (2014); *Simon Starling: Recent History*, Tate St. Ives, Inglaterra (2011); y *Simon Starling: The Nanjing Particles*, MASS MoCA, North Adams (2008–09). Exposiciones colectivas selectas incluyen la Trienal de Yokohama (2014); *The Way of the Shovel: Art as Archeology*, Museum of Contemporary Art Chicago (2013–14); *A Place Out of History*, Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Ciudad de México (2010); *Radical Nature: Art and Architecture for a Changing Planet 1969–2009*, Barbican Art Centre, Londres (2009); *Capturing Time*, Kadist Art Foundation, París (2009); y *Altermodern: Tate Triennial*, Tate Britain, Londres (2009). Starling reside y trabaja en Copenhague.

4

¹ Simon Starling, mensaje por correo electrónico a la autora, 7 de febrero, 2014.

² Los años 1940 y 1950 se caracterizaron en el Caribe por un incremento en el crecimiento urbano, con la migración de la población rural hacia las ciudades. Las inmobiliarias en Bayamón construyeron cincuenta casas por día a lo largo de una década. Robert Potter, Robert Potter, "Urbanization and Development in the Caribbean," (Urbanización y desarrollo en el Caribe) *Geography* (Geografía) 80, no. 4 (octubre 1995): 334-41.

³ Jorge Rigau, "No Longer Islands: Dissemination of Architectural Ideas in the Hispanic Caribbean, 1890-1930," (Ya no son islas: difusión de las ideas de la arquitectura en el Caribe hispano, 1890-1930) *Journal of Decorative and Propaganda Arts* (Revista de arte decorativa y propaganda) 20 (1994): 237.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid. De hecho, la arquitectura al estilo colonial español estuvo de moda en los Estados Unidos en los años 1920 y 1930 y tuvo repercusiones importantes en la Florida, dando lugar a edificios tales como El Mirasol en Boca Raton, diseñado por Addison Mizner.

Portada Simon Starling, *Inverted Retrograde Theme, USA (House for a Songbird)* (Tema retrógrado invertido, EUA [Casa para ave cantora]), 2002. Madera, hierro, caoba y pista de aves cantoras, 133 x 122 x 140 pulgadas. Pérez Art Museum Miami. Donación, Debra y Dennis Scholl. Vista de instalación: *Inverted Retrograde Theme, USA* (Tema retrógrado invertido, EUA), Casey Kaplan Gallery, Nueva York, 2002. Foto: Erma Eastwick, cortesía del artista y Casey Kaplan Gallery

2 Simon Starling, *Inverted Retrograde Theme* (Tema retrógrado invertido), 2001. Instalación, dimensiones variables, cortesía del artista. Vista de instalación: *Simon Starling*, Secession, Viena, 2001. Foto: Simon Starling

3 Simon Schmiderer, Lomas Verde, San Juan, Puerto Rico, c. 1965. Imagen producida por Simon Starling

4 Simon Starling, *Inverted Retrograde Theme, USA (House for a Songbird)* (Tema retrógrado invertido, EUA [Casa para ave cantora]), 2002 (detalle). Madera, hierro, caoba y pista de aves cantoras, 133 x 122 x 140 pulgadas. Pérez Art Museum Miami. Donación, Debra y Dennis Scholl. Vista de instalación: *Inverted Retrograde Theme, USA* (Tema retrógrado invertido, EUA), Casey Kaplan Gallery, Nueva York, 2002. Foto: Erma Eastwick, cortesía del artista y Casey Kaplan Gallery