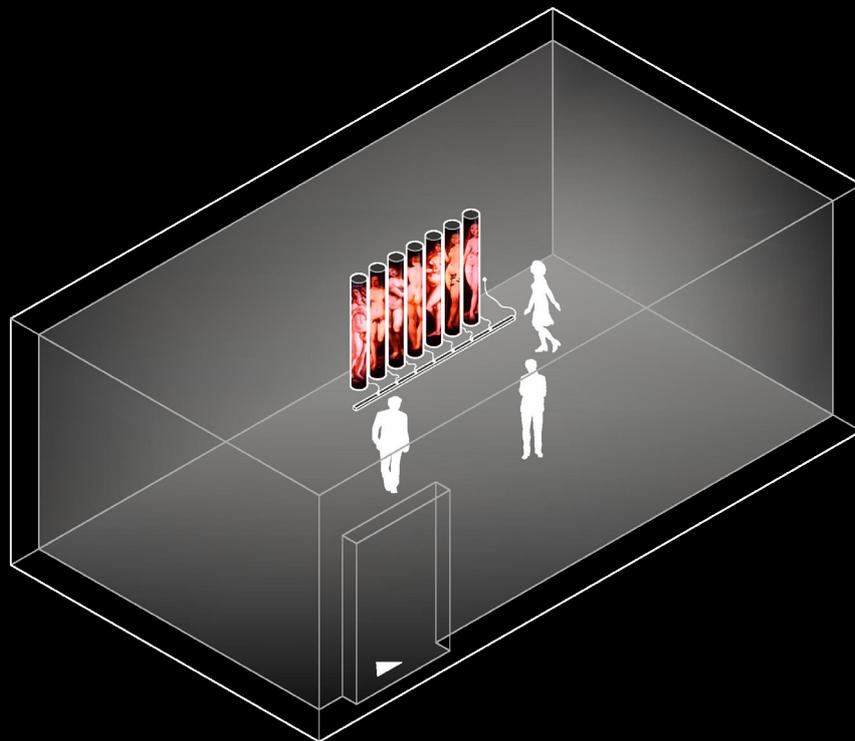


Instalaciones artísticas: análisis espacial y escenográfico

Art installations: spacial and scenographic analysis

Fernando Zaparaín, Jorge Ramos y Renato Bocchi (editores)



SERIE: ARTE Y ARQUEOLOGÍA, nº 50

ZAPARAÍN HERNÁNDEZ, Fernando; RAMOS JULAR, Jorge; BOCCHI, Renato (editores)

Instalaciones artísticas: análisis espacial y escenográfico / Fernando Zaparaín, Jorge Ramos y Renato Bocchi (editores) - Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid, 2021

448 p.: il. ; 21x29,7 cm (vert.) il. Blanco y negro (Arte y arqueología; 50)

1. Instalaciones artísticas. 2. Categorías espaciales. 3. Mujeres artistas. 4. Pioneras ibéricas

ISBN: 978-84-1320-168-9

Depósito legal: VA-917-2021

Instalaciones artísticas: análisis espacial y escenográfico

Art installations: spacial and scenographic analysis

Fernando Zapaarain, Jorge Ramos y Renato Bocchi (editores)



PROYECTO I+D GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Análisis planimétrico, espacial y fotográfico de instalaciones audiovisuales pioneras en la Península Ibérica desde 1975

REF. PGC2018-095359-B-I00



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Università Iuav
di Venezia

The information and opinion contained in the chapters are solely those of the individual authors and do not necessarily reflect those of the editors. Therefore, we exclude any claims against the author for the damage caused by use of any kind of the information provided herein, whether incorrect or incomplete. The editors does not claim any responsibility for any type of injury to persons or entities resulting from any ideas referred to in the chapters. The sole responsibility to obtain the necessary permission to reproduce any copyright material from other sources lies with the authors and the GIR ESPACIAR cannot be held responsible for any copyright violation by the authors in their chapters. Any material created and published by GIR ESPACIAR is protected by copyright held exclusively by ESPACIAR Recognized Research Group of the University of Valladolid. Any reproduction or utilization of such material and texts in other electronic, or printed publications is explicitly subjected to prior approval by the referred group.

Editores

Fernando Zaparaín Hernández. GIR ESPACIAR - ETSAVa

Jorge Ramos Jular. GIR ESPACIAR - ETSAVa

Renato Bocchi. GIR ESPACIAR - IUAV

Coordinación editorial, diseño y maqueta

Pablo Llamazares Blanco. GIR ESPACIAR - ETSAVa

Daniel Barba Rodríguez. GIR ESPACIAR - ETSAVa

Creative Commons. Reconocimiento - No Comercial - Sin obra derivada (CC-by-nc-nd)

Copyright de los textos: los autores

Copyright de las ilustraciones: los autores y las fuentes citadas

Diseño de cubierta: Pablo Llamazares Blanco

ISBN: 978-84-1320-168-9

Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i ref. PGC2018-095359-B-I00,
financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/

Impresión: Safekat S.L.

Proceso de selección

Cada capítulo se ha sometido a una doble evaluación externa, por pares ciegos, con un comité internacional de expertos académicos y artísticos.

Comité internacional de revisores académicos

Javier Arias. Dr. Arquitecto. GIR ESPACIAR - EfimerArq - ETSAVa (ES)

Luis Barrero. Arquitecto. Universidad de Salamanca (ES)

Piotr Barbarewicz. Dr. Arquitecto. Università degli studi di Udine (IT)

Javier Blanco. Dr. Arquitecto. GIR ESPACIAR - EfimerArq - ETSAVa (ES)

Renato Bocchi. Arquitecto y Catedrático. Università IUAV di Venezia (IT)

Enrique Jerez. Dr. Arquitecto. Universidad de Zaragoza (ES)

Pedro Leao Neto. Dr. Arquitecto. AAI-CEAU-FAUP - Universidade do Porto (PT)

Sara Marini. Dra. Arquitecta. Università IUAV di Venezia (IT)

Jorge Marum. Dr. Arquitecto. Universidade da Beira Interior (PT)

Santiago de Molina. Dr. Arquitecto. Universidad CEU San Pablo (ES)

Federica Morgia. Dra. Arquitecta. Sapienza Università di Roma (IT)

Maria Neto. Arquitecta. Universidade da Beira Interior (PT)

Claudia Pirina. Dra. Arquitecta. Università degli studi di Udine (IT)

Luis Ramón-Laca. Dr. Arquitecto. Universidad de Alcalá (ES)

Miriam Ruiz. Dra. Arquitecta. Universidade da Beira Interior y ETSAVa (PT)

Miguel Santiago. Dr. Arquitecto. Universidade da Beira Interior (PT)

Comité internacional de revisores artísticos

Chiara Bertola. Comisaria de Arte Contemporáneo. Fondazione Querini Stampalia (IT)

Amaya Bombín. Artista (ES)

Andrés Carretero. Arquitecto y crítico. MONTAJE (ES)

José Luis Crespo. Dr. en Bellas Artes. Universidad de Cuenca (Ecuador)

Andreia García. Dra. Arquitecta y Comisaria. Universidade da Beira Interior (PT)

Teresa Guerrero. Dra. en Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid (ES)

Juan Carlos Quindós. Arquitecto y Artista multimedia (ES)

Pau Waelder. Comisario y Escritor. Universitat Oberta de Catalunya (ES)

Rodrigo Zaparaín. Arquitecto y Escenógrafo (ES)

Índice de contenido

10 **Prólogo.** Óscar Martínez Sacristán

12 **Presentación Introduction**

Capítulos invitados Invited chapters

18 **El espacio escenográfico en las instalaciones artísticas de algunas pioneras del contexto ibérico.** Fernando Zaparaín Hernández; Jorge Ramos Jular

36 **Conceptos espaciales. El arte de Lucio Fontana y la arquitectura de Luciano Baldessari.** Renato Bocchi

48 **Espaciando la Complejidad :: Instalaciones artísticas.** Esther Pizarro

62 **Ágoras de interior para la Confluencia.** Javier Blanco

74 **Paseo de Pasillos: Videojuegos vs Arquitecturas. Comparativa de experiencias espaciales lumínicas.** Luis Barrero

84 **Nel tempo I Oltre il tempo. Appunti su alcuni allestimenti di Francesco Venezia.** Claudia Pirina

90 **Dal ready-made al diagramma. Interazioni tra l'intervento artistico e il progetto di architettura.** Federica Morgia

100 **La telaraña de José Miguel Prada Poole.** Luis Ramón-Laca

108 **Cuerpos de luz y espacios de emoción. Estrategias de interacción arquitectónica en las instalaciones artísticas de Paloma Navares.** Pablo Llamazares Blanco

118 **Esther Pizarro y la materialización del espacio complejo.** Daniel Barba Rodríguez

130 **Imposibilidad de la arquitectura. Notas a una relectura de Gordon Matta-Clark.** Andrés Carretero

Capítulos de investigación Research papers

- 140 **Il recinto come filtro percettivo. Riferimenti modernisti ed espressioni contemporanee nel Serpentine Pavilion di Frida Escobedo.** Alessia Gallo
- 148 **Fare sempre di più con sempre di meno. Lo spazio narratore negli allestimenti di Achille e Pier Giacomo Castiglioni.** Filippo Lambertucci
- 162 **Entre la experiencia escultórica y la arquitectónica. Innovación y estrategias creativas en los proyectos de Rachel Whiteread.** Raquel Sardá Sánchez
- 172 **Magnitud infinitesimal. Vacío y escala en las propuestas expositivas de Wolfgang Laib.** Salvador Jiménez-Donaire Martínez
- 182 **Maneras de acercarnos. Repensar la ausencia, la presencia y la distancia.** Irene Mahugo Amaro
- 190 **Análisis espacial y estético de las instalaciones de Louise Bourgeois como referencia innovadora para el desarrollo de Proyectos Escenográficos.** Vicente Alemany Sánchez-Moscoso
- 200 **Construcciones efímeras en la España contracultural: José Miguel de Prada Poole y las primeras investigaciones en arquitectura de vanguardia radical. Primeros años 1965-1975. Arquitecturas neumáticas.** Nuria Prieto González
- 212 **HABITACION. La construcción de la estancia interior sobre el escenario.** Yolanda Martínez Domingo
- 222 **La pintura que ocupó el vacío. La expansión pictórica al espacio físico y su vigencia entre la pintura contemporánea.** Juan Francisco Segura Crespo
- 234 **Habitando la Cara Oculta del Espejo.** María Teresa Alonso Acebes
- 244 **(Re)pensando rincones. La silla de pensar.** Helia de San Nicolás Juárez; Teresa Colomina Molina; David López Ruiz
- 254 **Get Real! ORA Collective (Orlando Gilberto-Castro y Tiago Ascensão)**
- 264 **Installazione come attraversamento. Le potenzialità performative dell'architettura applicate alla pratica espositiva.** Valentina Rizzi
- 272 **La instalación como forma de acercamiento a la naturaleza en el arte y la arquitectura japoneses contemporáneos y su relación con la tradición.** Alberto López del Río
- 282 **Corpo come dimensione dello Spazio. Dalla costrizione nell'involucro alla libertà nella scena.** Damiano Di Mele
- 292 **Con-fondere nello spazio. Arte e architettura negli ambienti effimeri di Luciano Baldessari.** Edoardo Marchese
- 304 **Spazio senza mediazioni. Il fenomeno come metafora dell'incontro.** Ciro Priore
- 312 **Entre la realidad y la representación. El espacio "performativo" de Dora García.** Ilia Celiento

Proyectos artísticos invitados Invited artistic projects

- 322 PIEDRA. Proyecto instalativo en la Sala 0 del MPH. Amaya Bombín**
- 328 A través de un arpa metálica. Alrededor de “acta (dos)” de Susana Solano. Juan Carlos Quindós**

Proyectos artísticos Artistic projects

- 336 Le scrivanie del mare. Connettersi con l’invisibile. Francesca Filosa**
- 344 La instalación artística como herramienta para la puesta en valor del patrimonio construido. Javier Alejo Hernández Ayllón; Veronica Paradelo Pernas; Javier De Andrés De Vicente (AYLLÓN PARADELA DE ANDRÉS Arquitectos)**
- 352 VESTIR ÉPOCAS 1860-1960. La Colección Ana González-Moro en el Museo de Belas Artes de A Coruña. Fernando Agrasar Quiroga**
- 362 Arquitetura móvel de barro: integração da olaria popular na intervenção arquitetónica contemporânea baseada na participação das comunidades. Hélder Amaro; Maria Isabel Mendonça**
- 372 UTM (X:570074 / Y:3874602), huso 53. Bosque de bambú. Mayte Santamaría Saiz**
- 380 INFINITE VILLAGE. Space and spatiality as creative potential. Cora von Zezschwitz; Tilman**
- 392 Esercizi di comprensione / azione. Francesca Martini**
- 400 Manglar de color. JGS y CIA © (Juan Gil Segovia y Clara Isabel Arribas Cerezo)**
- 406 AGUA y PLÁSTICOS EN EL MAR. Dos obras sobre una reflexión desde la calma y nuestra relación con el medioambiente. Adriana Berges**
- 414 Azul metafórico en la construcción y deconstrucción de un espacio. Ana María Poveda Pérez**
- 424 Tribuna Pública. Instalación efímera en la Plaza de Tabacos. Juan Miguel Salgado Gómez; Luis Manuel Santalla Blanco; Alba González Vilar (Flu-or arquitectura + Alba González Vilar)**

- 432 Bibliografía Bibliography**

Mangrove of color

Keywords

Expanded painting, Installation, Projection, Ephemeral drawing

Abstract

The project presented is based on the exploration of the creative and expressive possibilities of a given module. The chosen pattern is a square of 40 x 40 cm. with a scheme of parallel lines similar to a bar code. The module is repeated several times, combining colored lines of different widths with intermediate black or white bands of 1 cm. thick. In order to expand the set of possibilities, 90° angles are made with the same linear scheme and the same format of 40 x 40 cm. The width of the colored lines is always the same (regardless of whether the line is straight or forms an angle) so that the drawing is never cut. In this way, straight lines and angles can be combined to form almost infinite combinations. Similarly, the modules can be placed on the wall, on the floor or on both. The number of pieces to be used in each composition is variable. The composition is determined by

the physical form of the space that houses it. The work consists of three distinct parts; one: a variable number of modules of 40 x 40 cm. (acrylic on DM wood), two: non-static projection of virtual modules of the same format that are combined with the physical modules, three: ephemeral drawing made with adhesive vinyl or acrylic paint that continues some of the lines of the pattern of the modules. The ephemeral drawing is made directly on the floor and walls of the exhibition space. The final appearance of the installation is documented by means of photographs and videos since it is a unique work. The ephemeral drawing is destroyed once the exhibition is over.

Manglar de color

JGS y CIA © (Juan Gil Segovia y Clara Isabel Arribas Cerezo)

Grupo de Investigación: Eco. De la naturaleza de la pintura de paisaje al arte del pensamiento paisajero (Universidad Complutense de Madrid)

Palabras clave

Pintura expandida, Instalación, Proyección, Dibujo efímero

Resumen

El proyecto presentado está basado en la exploración de las posibilidades creativas y expresivas de un módulo determinado. El patrón elegido es un cuadrado de 40 x 40 cm. con un esquema de líneas paralelas similar a un código de barras. El módulo se repite varias veces, combinando líneas de color de distinta anchura con bandas negras o blancas intermedias de 1 cm. de grosor. Con el fin de ampliar el juego de posibilidades se realizan ángulos de 90º con el mismo esquema lineal y el mismo formato de 40 x 40 cm. El ancho de las líneas de color siempre es el mismo (independientemente de si la línea es recta o forma un ángulo) para que el dibujo nunca se corte. De esta forma se pueden combinar rectas y ángulos formando combinaciones casi infinitas. Del mismo modo, los módulos se pueden colocar en la pared, en el

suelo o en ambos. El número de piezas a utilizar en cada composición es variable. La composición queda determinada por la forma física del espacio que la alberga. La obra consta de tres partes diferenciadas; uno: un número variable de módulos de 40 x 40 cm. (acrílico sobre madera DM), dos: proyección no estática de módulos virtuales del mismo formato que se combinan con los módulos físicos, tres: dibujo efímero realizado con vinilo adhesivo o pintura acrílica que continúa algunas de las líneas del patrón de los módulos. El dibujo efímero se realiza directamente sobre el suelo y las paredes del espacio expositivo. La apariencia final de la instalación es documentada mediante fotografías y vídeos puesto que es una obra única. El dibujo efímero es destruido una vez terminada la exposición.

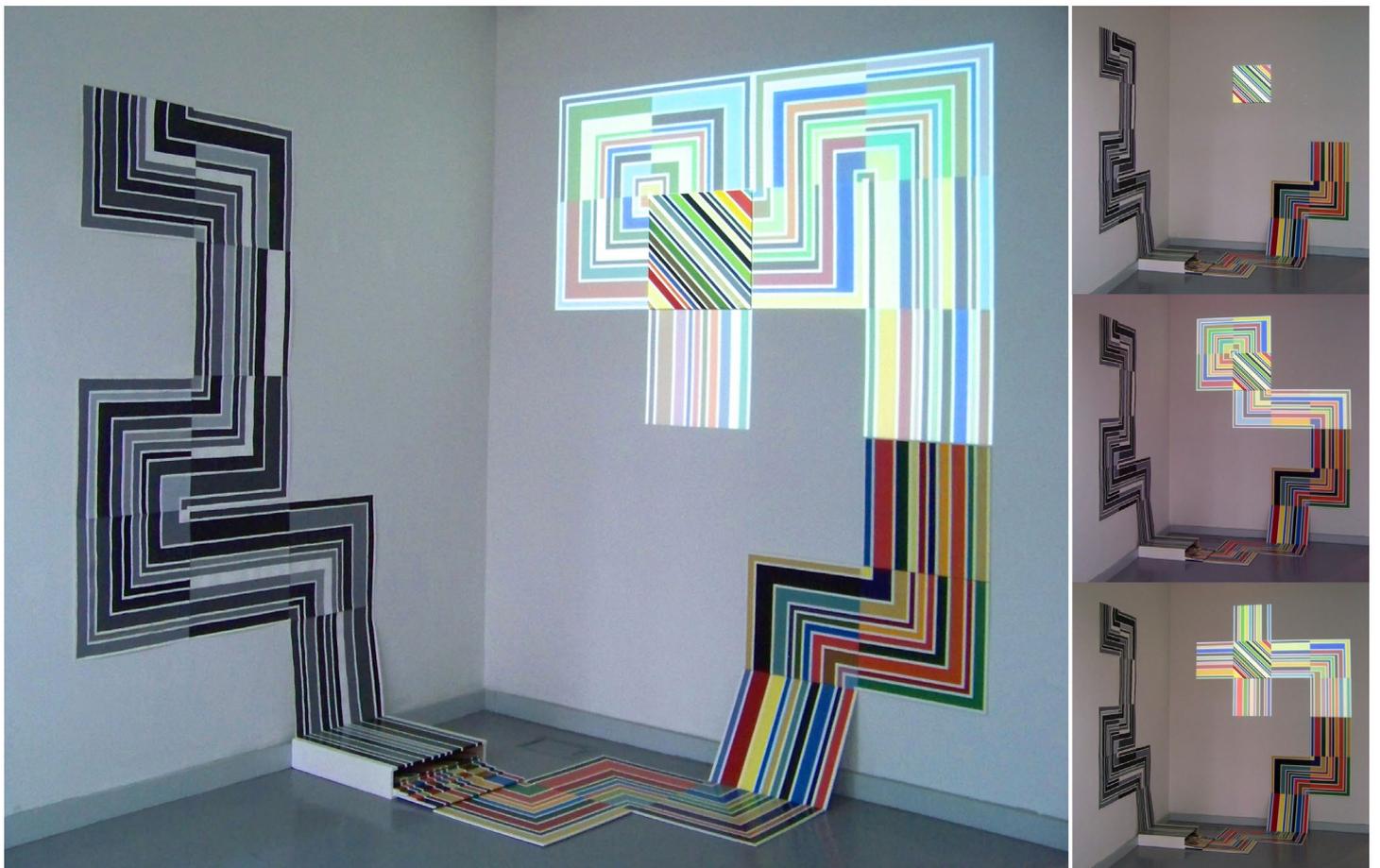


Figura 1. Sin título, acrílico sobre madera y proyección, medidas variables. Fuente: los artistas.

Manglar de color o la pintura como acontecimiento

Los manglares son formaciones vegetales que crecen exclusivamente en zonas en las que hay combinaciones de agua dulce y salada, es decir, en las desembocaduras de los ríos. Estas plantas, características de climas tropicales, crecen en forma de un abigarrado entramado de ramas, siendo este su principal rasgo estético. Aunque no solo eso, ya que, en los lugares en los que existen manglares, estos son considerados como barreras naturales que protegen a las costas de la erosión producida por viento, oleaje y otros fenómenos.

La estructura de la planta y su carácter expansivo dan título a la propuesta que presentamos en este congreso, basada en la exploración de las posibilidades creativas y expresivas de un patrón determinado. Dicho patrón es un conjunto de líneas paralelas similar a un código de barras, un esquema que combina líneas, tanto de grises como de color, de distinta anchura con bandas negras o blancas intermedias de 1 cm. de grosor. El patrón se materializa en módulos de 40 x 40 cm., los cuales pueden combinarse entre sí para poder colonizar un espacio mayor, es decir, al repetirse el patrón, se pueden unir numerosos módulos, abarcando una superficie más grande. Con el fin de ampliar el juego de posibilidades desarrollamos dos variaciones consistentes en transformar el patrón de líneas paralelas en ángulos de 90° y en líneas diagonales con una inclinación de 45° respecto a los lados del soporte. Ambas variaciones están contenidas igualmente en módulos de 40 x 40 cm. La anchura de las líneas de color, al igual que la medida de las bandas negras o blancas intermedias, siempre es la misma, independientemente de si la línea es recta o forma un ángulo, exceptuando las diagonales que son más estrechas para que la unión de los bordes de las piezas sea correcta. De esta forma se pueden combinar rectas y ángulos sin que el dibujo se corte, pudiendo configurarse con ellas combinaciones casi infinitas. Del mismo modo, los módulos se pueden colocar tanto en la pared como en el suelo, o en ambas superficies al mismo tiempo (Fig. 1).

El número de piezas que se va a utilizar en cada composición es variable y no está cerrado de antemano, ya que el resultado final está determinado tanto por la forma física del espacio arquitectónico que alberga la obra como por la “acción” que supone el proceso de montaje de la misma. “Manglar de color” es un proyecto que nace en el ámbito de la pintura, pero que desborda esta disciplina, expandiéndose y desplegándose en el espacio tridimensional, adquiriendo las características de una instalación. De esta forma, la especificidad de cada montaje y las particularidades de cada composición generan un espacio propio de experiencia y de percepción.

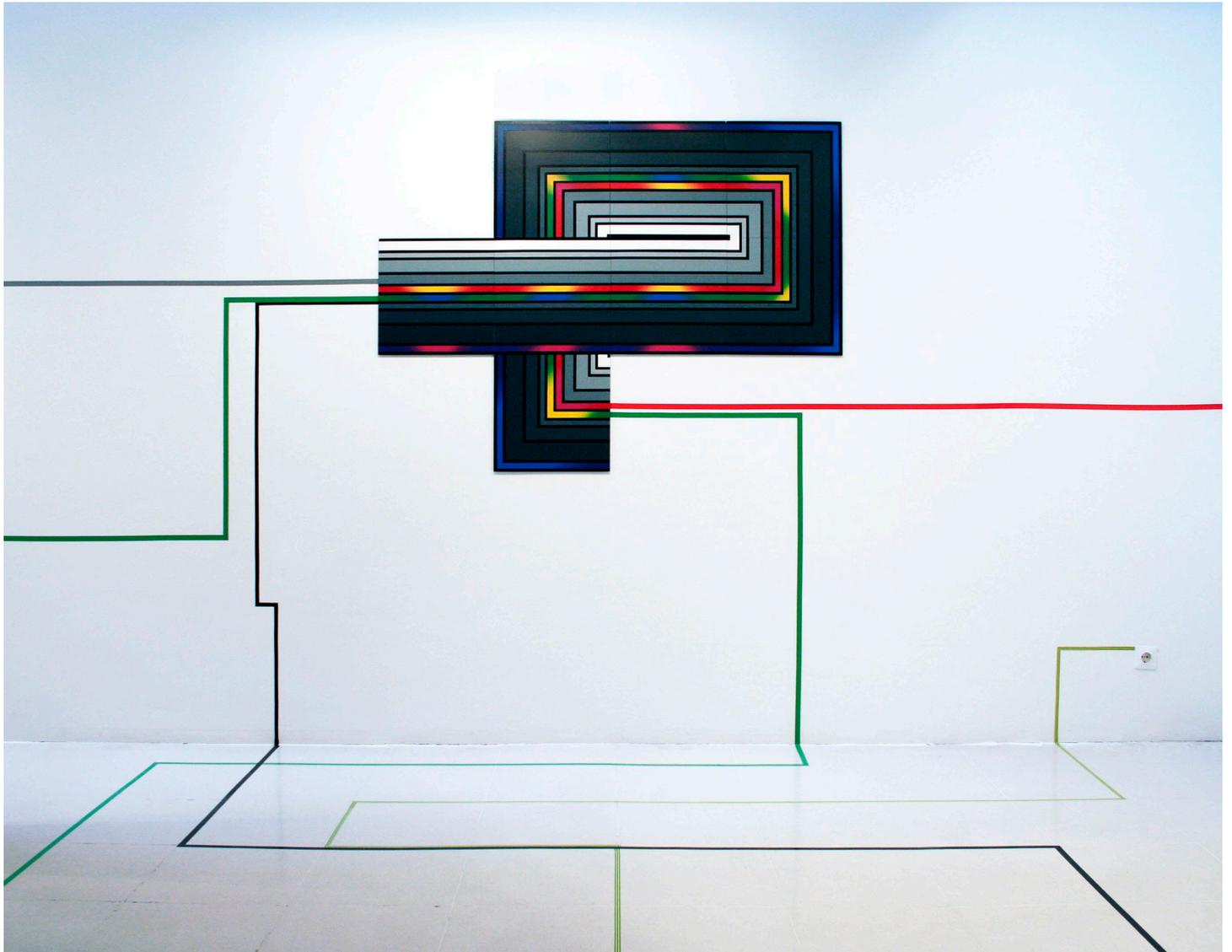


Figura 2. Sin título, acrílico sobre madera y pintura mural, medidas variables. Fuente: los artistas.

Partiendo del patrón original de líneas paralelas, planteamos dos formas de ampliación de una instalación formada por un número indefinido de módulos de 40 x 40 cm. (pudiendo utilizarse una sola o ambas a la vez). En primer lugar, la inclusión de una proyección no estática de módulos virtuales, del mismo formato de los módulos físicos y que se combinen con estos (Fig. 1). La otra opción consiste en realizar un dibujo efímero con vinilo adhesivo y/o pintura que continúe, o bien algunas o bien todas, las líneas del patrón (Fig. 2). El dibujo efímero se realiza directamente sobre el suelo y las paredes del espacio expositivo y es destruido una vez terminada la exposición. El hecho de incluir una videoproyección, por su parte, es un acto que traza conexiones entre lo virtual y lo objetual, entre lo móvil y lo estático, que se unen a las dicotomías ya planteadas anteriormente, como bidimensionalidad-tridimensionalidad u horizontalidad-verticalidad. En ambos casos, tanto en el de la videoproyección como en el del dibujo efímero, al introducir la temporalidad y potenciar la transitoriedad del conjunto, se refuerza la idea de la obra de arte como acontecimiento, con todo lo que ello implica. Por ello, en cualquiera de los casos, el resultado final es documentado mediante fotografías y vídeos, ya que (al igual que ocurre con una performance) se trata de una obra única y perecedera.

La referencia a los manglares no es la única relación del proyecto con la naturaleza, puesto que hallamos una conexión entre el carácter expansivo de nuestro trabajo y el concepto de rizoma, un término de origen botánico que, en los años 70, reformularon los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari para intentar explicar los nuevos modos de circulación del conocimiento. El rizoma, en origen, es un brote que crece de forma indefinida sacando nuevas ramas a partir de sus nudos, de forma similar a "Manglar de color", puesto que en ambos casos su desarrollo, aunque en cierta medida predecible, siempre se formaliza de una manera libre y dentro de un relativo caos. Del mismo modo, la redefinición que hicieron Deleuze y Guattari del concepto de rizoma nos remite a una teoría del conocimiento que huye de cualquier sistematización jerárquica en favor de la expansión múltiple de las ideas, cargadas a su vez de conexiones y rupturas, de líneas de fuga y puntos de encuentro, de segmentos y trazos de continuidad indefinida.

Referencias

Panera, F. J. (2016). "De rizomas y afectos. Aproximación al trabajo de Clara Isabel Arribas y Juan Gil Segovia". En Gil Segovia, J., y Arribas Cerezo, C.I. *JGS y CIA* ©. Fuenlabrada (Madrid): Centro de Arte Tomás y Valiente, pp. 5-12.

http://alcaravanyasfalto.weebly.com/uploads/2/3/7/5/23750248/cat%C3%A1logo_jgsyciac.pdf

Este libro colectivo se propone profundizar, desde lo arquitectónico, en el estudio de las abundantes categorías espaciales presentes en las instalaciones artísticas, un formato híbrido de carácter audiovisual, narrativo y escenográfico, constituido por el autor, el objeto y el observador, en relación con su ámbito expositivo.

Se enmarca en el Proyecto I+D “Análisis planimétrico, espacial y fotográfico de instalaciones audiovisuales pioneras en la Península Ibérica desde 1975”, dirigido por ESPACIAR, Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Valladolid [<https://www.espaciar.net/>].

La publicación ha contado con un elenco internacional de académicos, comisarios y artistas, pertenecientes a universidades e instituciones como: Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di Udine, Sapienza Università di Roma, Universidade da Beira Interior, Universidad de Zaragoza, Universidad de Salamanca, Universidad CEU, Universidad de Alcalá, Universidad de Cuenca (Ecuador), Universitat Oberta de Catalunya, ESI de Valladolid, Fondazione Querini Stampalia di Venezia, V-A-C Foundation in Venice, Real Academia de España en Roma, Museo Patio Herreriano de Valladolid o Noche de los Museos.

Algunas líneas temáticas exploradas en los distintos capítulos han sido: el poder relacional del vacío, el valor espacial de sombras, proyecciones y superposiciones, el espacio narrativo y fenomenológico, las arquitecturas efímeras, lo escenográfico, o la profundidad de la pantalla.

This collective book aims to deepen, from the architectural point of view, into the study of the numerous spatial categories present in art installations, a hybrid format of an audiovisual, narrative and scenographic nature, constituted by the author, the object and the observer, in relation to its exhibition area.

It is framed in Project R&D “Planimetric, spatial and photographic analysis of pioneering audiovisual installations in the Iberian Peninsula since 1975”, directed by ESPACIAR, Recognized Research Group of the University of Valladolid [<https://www.espaciar.net/>].

The publication has had an international cast of academics, curators and artists, belonging to universities and institutions as: Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di Udine, Sapienza Università di Roma, Universidade da Beira Interior, Universidad de Zaragoza, Universidad de Salamanca, Universidad CEU, Universidad de Alcalá, Universidad de Cuenca (Ecuador), Universitat Oberta de Catalunya, ESI de Valladolid, Fondazione Querini Stampalia di Venezia, V-A-C Foundation in Venice, Real Academia de España en Roma, Museo Patio Herreriano de Valladolid o Noche de los Museos.

Some thematic lines explored in the different chapters have been: the relational power of the void, the spatial value of shadows, projections and superpositions, the narrative and phenomenological space, the ephemeral architectures, the scenographic act, or the depth of the screen.