

LIBROS

para Fabrikart

BILDER DER ARBEIT. Eine Ikonografische Anthologie
(IMÁGENES DEL TRABAJO. Una Antología Iconográfica)

KLAUS TÜRK

Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 2000.

(400 pp./ 1.500 imágenes color/ gran formato/ 148 DM)

Publicación realizada en base a la abundante documentación del archivo privado del autor que contiene más de 30.000 imágenes sobre el trabajo, en forma de fotografías, diapositivas y otro tipo de reproducciones.

Tras una sinopsis histórica de varias páginas el autor dedica cinco capítulos a los denominados trabajos paradigmáticos (tierra, tejido, forja, construcción, y transporte). Tras el capítulo 8 dedicado a la pausa o descanso en el trabajo, el autor centra los siguientes capítulos en el desarrollo de la industria desde principios del S. XVI hasta nuestros días, destacando a todos aquellos artistas que con su obra expresaron su específico interés por el hombre en relación con la máquina.

Como profesor de Ciencias Sociales (Sociología de la Organización) en la Escuela Superior de Wuppertal, de la Bergische Universität, los comentarios de las imágenes se centra especialmente en relación a aspectos culturales y sociales más que en valoraciones artísticas.

Tras la publicación de los dos tomos de Paul Brandt, en 1927 y 1928 respectivamente, esta obra nos actualiza documentalente la producción plástica en relación al tema a la vez que nos ofrece los famosos murales de Thomas Hart Benton y Diego Rivera, así como la "Construcción Naval en el Clyde" de Stanley Spencer, o el ciclo completo de Meyerheim, F.P., de la Villa Borsig, en Berlín.

Obra dirigida a un amplio círculo de personas interesadas por la cultura del trabajo que pueden seguir con interés la repercusión que éste ha tenido en los artistas de todos los tiempos.

Los estudios encontrarán también un apéndice final con las exposiciones más

relevantes sobre el tema, un índice de imágenes y otro literario de gran interés.

L.B.C.

LA INGENIERÍA CIVIL EN LA PINTURA

ANA VÁZQUEZ DE LA CUEVA

Ministerio de Fomento. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. (Colección de Ciencias, Humanidades, e Ingeniería, nº 61). Cedex. Cehopu y Terratest. Madrid, 2000.

(271 pp./ 112 imágenes, 75 en color/ gran formato/ 11.000 pts.)

Excelente publicación sobre el tema en el que nos introduce históricamente su autora que se encarga también de seleccionar y comentar una serie de obras relevantes, desde Mantegna, Carpaccio y El Greco, en el siglo XVI, hasta los americanos Ralston Crawford y Richard Estes.

Una serie de colaboradores aportan interesantes estudios sobre: "Los artistas ante la revolución ingeniera del siglo XIX: la moderna dificultad de romantizar", por parte de Javier Arnaldo Alcobilla; "La ingeniería del hierro en la pintura", por Mº de los Santos García Felguera; "La ingeniería civil en la pintura de la primera mitad del siglo XX" por Javier BarónThaidigsmann; "Paseantes e implicados: cuerpo, arte y obra civil" por Juan Bosco Díaz-Urmeneta Muñoz.

La Bibliografía sobre el tema la aporta Isabel Mº García García.

Un libro que, a partir de una iconografía concreta, sabe valorar el interés de los artistas que se han sentido motivados por construcciones esenciales en la cultura industrial.

Exposiciones

GARAJE. Imágenes del automóvil en la pintura española del siglo XX.

Fundación Carlos de Amberes, Madrid (Nov. - Dic. 2000).

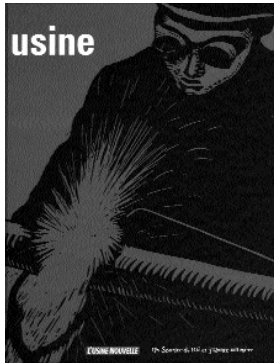
Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela (En. - Feb. 2001).

(2 tomos: vol.I 175 pp. 220 il.; vol.II 161 pp. 74 il. / gran formato / 8.000 pts.)

Exposición organizada por la Fundación Eduardo Barreiros en recuerdo de quien fuera el creador de esta mítica empresa del sector automovilístico.

Comisariada por Jaime Brihuega. Colaboran: José Saramago, Carles Sudrià / Elena San Román, Sofía Diéguez Patao, Jordi Gracia, Juan Manuel Bonet, Javier Pérez Rojas, y Alicia García Medina.

USINE. Le regard de soixante-treize artistes contemporains sur l'usine.
 Friche industrielle (4 rue du Chemin-Vert, 11ème., PARÍS (Oct. - Dic. 2000).
 La Fonderie, Bruxelles (Marzo - Junio 2001).
 La Condition Publique, Roubaix (Set. - Nov. 2001).
 (240 pp./ ilustraciones de los 73 artistas/ 25 x 20 cm./ 293'5 Francos)

Exposición patrocinada por el Ministerio de Empleo y la Solidaridad, junto con el de la Cultura y Comunicación y el Distrito 11 de París, con la participación de La Fonderie de Bruselas y el Museo Renano de la Industria, en Oberhausen (Alemania); actuando de comisaria Patricia Perdrizet, asistida por Murielle Schulze y Marianne Grangié.

La publicación del catálogo fue posible gracias a la colaboración de la Revista L'Usine Nouvelle.

La Asociación: "Un Sourire de toi et j'Quitte ma mère" fue la promotora de esta brillante idea que juntó los trabajos creativos de 73 artistas europeos contemporáneos inspirados por la industria y el mundo obrero. Como en toda exposición de este tipo siempre se encuentran a faltar artistas que tanto en España como Alemania u otros países utilizan esta iconografía en sus trabajos, pero todos los que estaban tenían una justificada presencia e interés. Loable iniciativa de un excelente equipo que ha sabido unir el mundo del trabajo con el del arte contemporáneo a través de una estructura coherente concretada en cuatro apartados: 1: la fábrica como realidad, como lugar de producción; 2: la fábrica formal, del paisaje al edificio; 3: la fábrica como espejo, el obrero captado por el artista; 4: la fábrica "déréalisée", el artista trasciende la realidad.

LA FÁBRICA. Registros Hiperfotográficos e Instalaciones.
MARISA GONZÁLEZ
 Fundación Telefónica, Madrid (Mayo - Junio 2000)
 Depósito de Aguas, Vitoria (Set. 2000)
 Edificio Ilgner, Baracaldo (Vizcaya), (Marzo 2001)
 (247 pp./ anexo trad. en inglés/ CD-Rom / 4.500 pts.)

Según constata la comisaria de la exposición, este proyecto de Marisa González presentado en el marco de Photoespaña 2000, encuentra su justificación en el soporte de origen (fotografía) sobre el cual la autora realiza su trabajo. La iconografía surge del derribo de una antigua fábrica de harinas de Bilbao, símbolo del desarrollo industrial de una zona y un tiempo que se considera superado tras la irrupción de la marca Guggenheim y la nueva política de desarrollo económico en base a las nuevas tecnologías y el desarrollo del sector terciario. Bilbao cambia de rostro y Marisa González utiliza diversos recursos de las nuevas tecnologías para mostrar diferentes discursos conceptuales en sugerentes instalaciones que introducen al espectador en el recuerdo de aquellas viejas fábricas y trabajadores que cimentaron el desarrollo económico del país.

Un programa interactivo a través de Internet invita a participar al espectador en la recuperación de edificios e instalaciones similares a nivel de estado. Un excelente ejemplo de trabajo creativo a partir de la iconografía industrial, la fotografía y las nuevas tecnologías como medios operativos en el arte contemporáneo.

MÁQUINAS

CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO, Las Palmas de Gran Canaria (Set.-Nov. 2000)

FUNDACIÓ "LA CAIXA", Palma de Mallorca (Dic. 2000-Febr. 2001)
(200 pp./ 152 il. / 28 x 24 cm. / 5.000 pts.)

Exposición comisariada por Marga Paz que viene a llenar la gran laguna existente sobre el tema en nuestro país, desde que Pontus Hulten organizara "The Machine" para el MOMA de New York, en 1968, y en el Museo de Essen se habían llevado a cabo ya, a principios de siglo, dos exposiciones relevantes sobre "Die Industrie in der bildenden Kunst", en 1912 y "Kunst und Technik", en 1928. Como apunta acertadamente Emmanuel Guijon en su artículo sobre Arte y Maquinismo (Arte y Parte nº 29 / Oct.- Nov. 2000) Harald Szemann, en 1976, organizaría primero en Venecia y posteriormente en París (Museo de Artes Decorativas), una importante exposición sobre las "máquinas solteras" de Marcel Duchamp; y en 1986/87 el Museo de Brooklyn (N.Y.) presentaría su "The Machine Age in America 1918/1941" que pasaría después a Pittsburgh y Los Angeles en 1987 y Atlanta en 1988. Esta exposición insular es un excelente principio para una adecuada valoración del tema que ha tenido un interesante desarrollo por parte de muchos artistas relevantes de este país.

MÉCANOFOLIE

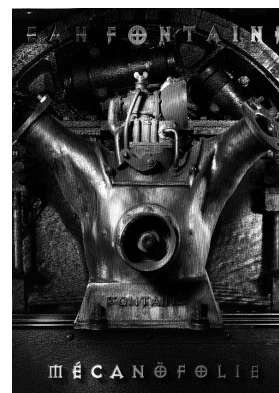
JEAN FONTAINE

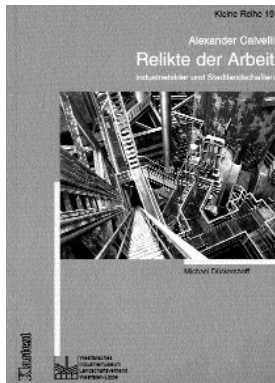
Galerie Humus, Lausanne / Suiza (1999-2000)

(64 pp./ 41 ilustr., 30 de gran formato, en color / 32 x 22'5 cm.)

Creaciones antropomórficas singulares de carácter mecanicista que este escultor y ceramista francés nacido en Mâcon (1952), licenciado en Artes Plásticas en París, presenta con escritos de Albert Jacquard, sobre los Dragones mecánicos; de Michel Froidevaux, sobre el término Mécanofolie; y de François Rouiller sobre los Ciborgs.

Obra sorprendente no sólo por la curiosa utilización de los elementos mecánicos o industriales sino por la potente carga semántica que transmiten.

Alexander Calvelli. RELIKTE DER ARBEIT. Industriebilder und Stadtlandschaften. (A.Calvelli. VESTIGIOS DEL TRABAJO. Imágenes industriales y paisajes urbanos)
MICHAEL DÜCKERSHOFF
Ed. Klartext - Verlag, Essen, 1999
Westfälisches Industriemuseum Landschaftsverband Westfalen - Lippe.
(64 pp. / 42 il. color / 23 x 16,5 cm.)

Artista nacido en Frankfurt a. M. (1963) que centra su mirada sobre la industria, sobre las viejas instalaciones como la "Coquería Hansa" de Dortmund, construida en 1928, cerrada en 1992 y que hoy es la sede de la Fundación para la Conservación de los Monumentos Industriales.

La luminosidad del acero incandescente de los altos hornos se convierte en elemento organizativo importante en la concepción de unos espacios plásticos ejecutados con una singular pulcritud y maestría. En la década de los 90 se fusionaron las dos grandes empresas alemanas de tradición siderúrgica: la Krupp y la Thyssen. Consorcio al que pertenecen otras fábricas de Bochum representadas por Calvelli en sus creaciones.

Una obra que nos transmite realidades concretas del mundo industrial, detalles sorprendentes, visiones fotográficas que nos asombran, pero que también plantean perspectivas innovadoras, miradas subjetivas y búsqueda de imágenes portadoras de sugerentes contrastes como es el caso de las tres mujeres que miran con curiosidad por una ventana de una casa típica de finales de siglo, en la calle Voede, en Bochum-Wattenscheid. Reflexiones, nostálgicas en ocasiones, de un pasado que se fue pero que nos ha dejado un legado que no puede ser borrado ni en sus formas, de indudable interés estético, ni en su fondo, de evidente huella en la memoria de aquellos cuatro mineros que contemplan la torre de extracción de la mina Holland, junto a los austeros edificios de ladrillo, erigidos en 1921 por el arquitecto industrial F. Schupp (1896-1974), incluidos hoy en el futuro parque de viviendas Emsche donde se incluirá la mina y un moderno Centro Tecnológico.

La Europa culta sabe construir el futuro sin arrasar las construcciones que han generado el presente y que constituyen un ente vivo en nuestra memoria histórica.

L.B.C.

TURMZIMMER IN BABEL (Habitación de la torre en Babel)

KLAUS RITTERBUSCH

Suermondt Ludwig Museum. Aachen (Set. - Nov. 2000).

(96 pp. / 60 il., 21 en color/ 28,5 x 24,5)

Ritterbusch nacido en Bodenwerder a.d. Weser en 1947, que vive y trabaja en Düsseldorf, presenta en esta exposición la obra de sus últimos años en la que parece querer aprehender la memoria histórica de los lugares representados a partir de los vestigios residuales de espacios industriales a los que dirige su mirada. Espacios ambientales en estado de abandono donde la soledad del espectador puede sumergirse en ilusorios espacios clásicos o solemnes y simétricos espacios barrocos donde una tamizada luz, que se filtra a través de viejos ventanales, se encarga de activar el espíritu misterioso y decadente del lugar.

Las visiones del depósito de locomotoras, en ruinas casi, de 1969/89, la fábrica de cements Il en Rüdersdorf/Berlín, de 1995, o "La erupción" que el artista representa a partir de la visión de esta imponente nave central de la antigua fábrica química (Schickert) que sirvió para la producción de combustible para el programa de cohetes del III Reich y que en 1995 fue transportada hasta el último tornillo a Inglaterra en virtud de su perfección técnica, pintura de 1992, constituyen unas obras en las que el artista evidencia su interés por una tecnología industrial decadente de la que sólo resta el continente y ciertos vestigios residuales no exentos de un cierto dramatismo.

En las 13 pinturas y 20 pasteles realizados en 1990, dedicadas al imperio de las sombras, a las catacumbas de la ciudad, el pintor nos introduce en una serie de intrincados laberintos que nos recuerdan a Piranesi, en una serie de canales y recipientes que parecen acumular los detritus residuales de una ciudad que vive al margen de este laberinto del silencio y la oscuridad, donde mugrientas pátinas de grisáceos colores contrastan con la rutilante limpieza del mundo superior.

Como escribe Th. Schulze "Las oscuras murallas hundidas en el interior de la tierra con sus grandes grutas de frías luces y colores son símbolos de la duda en la humanidad que espera arriba. Antes había siempre una síntesis (Alquimia), una visión (Piranesi), una esperanza (Metrópolis), una moral (El Tercer Hombre), o cualquier salida como la encontró Ulises. En los cuadros de Ritterbusch es distinto, ya no existe nada fuera, de no ser visto a través de la reconciliación con el propio arte. Luz compacta que fluye, se derrama o chisporrotea por los espacios oscuros y fríos, una luz que penetra por el hormigón como por el aire. "Drippings" que se pegan a la superficie del cuadro como independientes cuerpos de color sin conexión con el fondo (...) rompiendo la ilusión de espacio real y subrayando la superficie, verdadero campo de acción de la pintura".

L.B.C.

