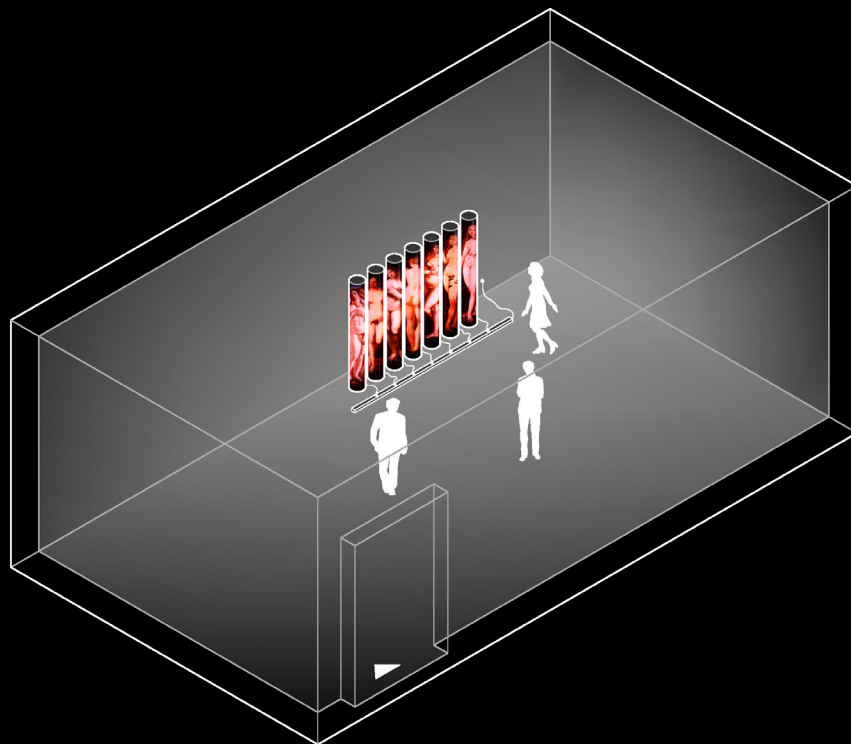

Instalaciones artísticas: análisis espacial y escenográfico

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 Zaparaín, 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**

The desks of the sea

Connect with the invisible

Keywords

Sea, Feel, Connect, Otherness, Space

Abstract

I wanted nothing more than to be in the sea. I thought of its greatness, its depth. I thought of the parallel world that lives within it. I wanted to escape from the world in which I was forced to live. I was suspended between the two dimensions. I was emotionally distant from the earthly world, but I could not enter that liquid. So, the only thing I had to do was to look at it. I looked at it so deeply that my eyes became one with it.

My desire led me to think about the relationship we have with water. I believe that the sea can connect us to what is other than us and in us. This can happen not only through the immersion in it, but also in its contemplation. The installation “The

desks of the sea” was born from these reflections. The project involves the assembly of six desks, with their chairs, inside the sea. Anyone wishing to sit at the table will be accompanied to the station by a boat. Those who will be there, will be sitting inside nowhere, in contact only with the sound of the sea and of their ego. At that moment the subject, thanks to the architectural arrangement of the desks, will make room with itself, will become a geographical reference on a plane.

Le scrivanie del mare

Connettersi con l'invisibile

Francesca Filosa

Sapienza Università di Roma

Palabras clave

Mare, Sentire, Collegarsi, Alterità, Spazio

Resumen

Non desideravo null'altro che essere nel mare. Pensavo alla sua grandezza, alla sua profondità. Pensavo al mondo parallelo che vive al suo interno. Volevo scappare dal mondo in cui ero costretta a vivere. Mi trovavo sospesa tra le due dimensioni. Ero distante emotivamente dal mondo terreno, ma non potevo entrare in quello liquido. Allora, l'unica cosa che mi restava da fare era guardarlo. Lo guardavo così profondamente che i miei occhi diventavano un tutt'uno con esso.

Il mio desiderio mi ha portato a ragionare sul rapporto che abbiamo con l'acqua. Credo che il mare abbia la capacità di connetterci a ciò

che è altro da noi e in noi. Questo può avvenire non solo nell'immersione in esso, ma anche nella sua contemplazione. Da queste riflessioni nasce l'installazione "Le scrivanie del mare". Il progetto prevede il montaggio di sette scrivanie, con le relative sedie, all'interno del mare. Ogni persona che desidera sedersi al tavolo, sarà accompagnata alla postazione tramite un'imbarcazione. Chi si troverà lì starà seduto all'interno del nulla, in contatto solo con il rumore del mare e dell'io. In quel momento il soggetto, grazie alla disposizione architettonica delle scrivanie, farà spazio con sé stesso, diventerà un riferimento geografico su un piano.

Figura 1.

Il termine *liquido* fu utilizzato dal filosofo Zygmunt Bauman come metafora per descrivere la modernità e l'era contemporanea.

In particolar modo, nel libro "Modernità liquida" il filosofo polacco riflette sul concetto di spazio e tempo e della mutazione di significato che hanno assunto a partire dall'evoluzione tecnologica in poi.

Mentre nella modernità spazio e tempo erano legati l'uno all'altro e il tempo era concepito come l'unità di misura utile a definire quanto serve per attraversare lo spazio, che andava conquistato e controllato, nell'era contemporanea questo rapporto ha avuto delle modifiche.

La nozione di tempo ha subito drastiche mutazioni. Il cambiamento è strettamente legato all'evoluzione della società. Sempre più frequentemente viene richiesto all'individuo di fare azioni velocissime, quasi istantanee, in uno spazio che di seguito alla globalizzazione risulta rimpicciolitosi.

Quello che basta per lavorare e per connettersi con altre persone sparse nel mondo, è una scrivania e un computer che funge da porto dove partire per navigare e approdare in altri mondi che si trovano in uno spazio "altro".

Nella contemporaneità lo spazio perde gradualmente la sua materialità, dunque il tempo non conferisce più valore allo spazio. Ogni posto è raggiungibile in breve tempo, sia fisicamente che tecno-mediata.

"Lo spazio è il sedimento del tempo necessario per annullarlo, e quando la velocità del movimento del capitale e dell'informazione eguaglia quella del segnale elettronico, l'annullamento della distanza è praticamente istantaneo e lo spazio perde la sua materialità, la sua capacità di rallentare, arrestare, contrastare o comunque costringere il movimento, tutte qualità che sono normalmente considerate i tratti distintivi della realtà, in questo processo la località perde valore" (Bauman, 2000, p.124).

In questo caso si parla di de-spazializzazione, ovvero lo spazio perde gradualmente la sua importanza fino a diventare irrilevante. Di conseguenza cambia il modo in cui le persone entrano in relazione con lo spazio e con ciò che contiene.

La conseguenza della de-spazializzazione è la ri-spazializzazione. In questa fase avviene il ripensamento del concetto di spazio, dove le forme cambiano a favore di altre che seguono nuove logiche che riformulano le dimensioni di questo.

Ed è qui che entra in gioco la metafora della liquidità. «I fluidi, per così dire, non fissano lo spazio e non legano il tempo», «la straordinaria mobilità dei fluidi è ciò che li associa all'idea di «leggerezza». [...] Sono questi i motivi per considerare la «fluidità» o la «liquidità» come metafore pertinenti allorché intendiamo comprendere la natura dell'attuale e per molti aspetti *nuova* fase nella storia della modernità" (Bauman, 2000, pp. XXII-XXIII).

Se vi è la sparizione dello spazio di conseguenza vi è la sparizione dell'architettura. Come se il tempo contemporaneo fosse in teoria un tempo dell'anti-architettura.

Nella seconda metà del '900, il gruppo di architetti neoavanguardisti chiamato Superstudio, avanzò una critica feroce nei confronti della società della globalizzazione. La loro produzione teorica, oltre a testi scritti e manifesti, consisteva nella produzione di collage che rappresentavano piani bianchi quadrettati che annullavano lo spazio e gli edifici. Nell'opera *Atti fondamentali. Vita - supersuperficie. Pulizie di primavera, 1971, litografia* il gruppo radicale rappresentò una bambina che spazza un lembo di terra collocato in un piano bianco quadrettato. In questa rappresentazione il gruppo annunciava la sparizione dell'architettura causata dalla globalizzazione, l'uomo sarà l'architettura di sé stesso.

È da queste due esperienze teoriche che si fonda l'opera delle *Scrivanie del mare* (fig. 1).

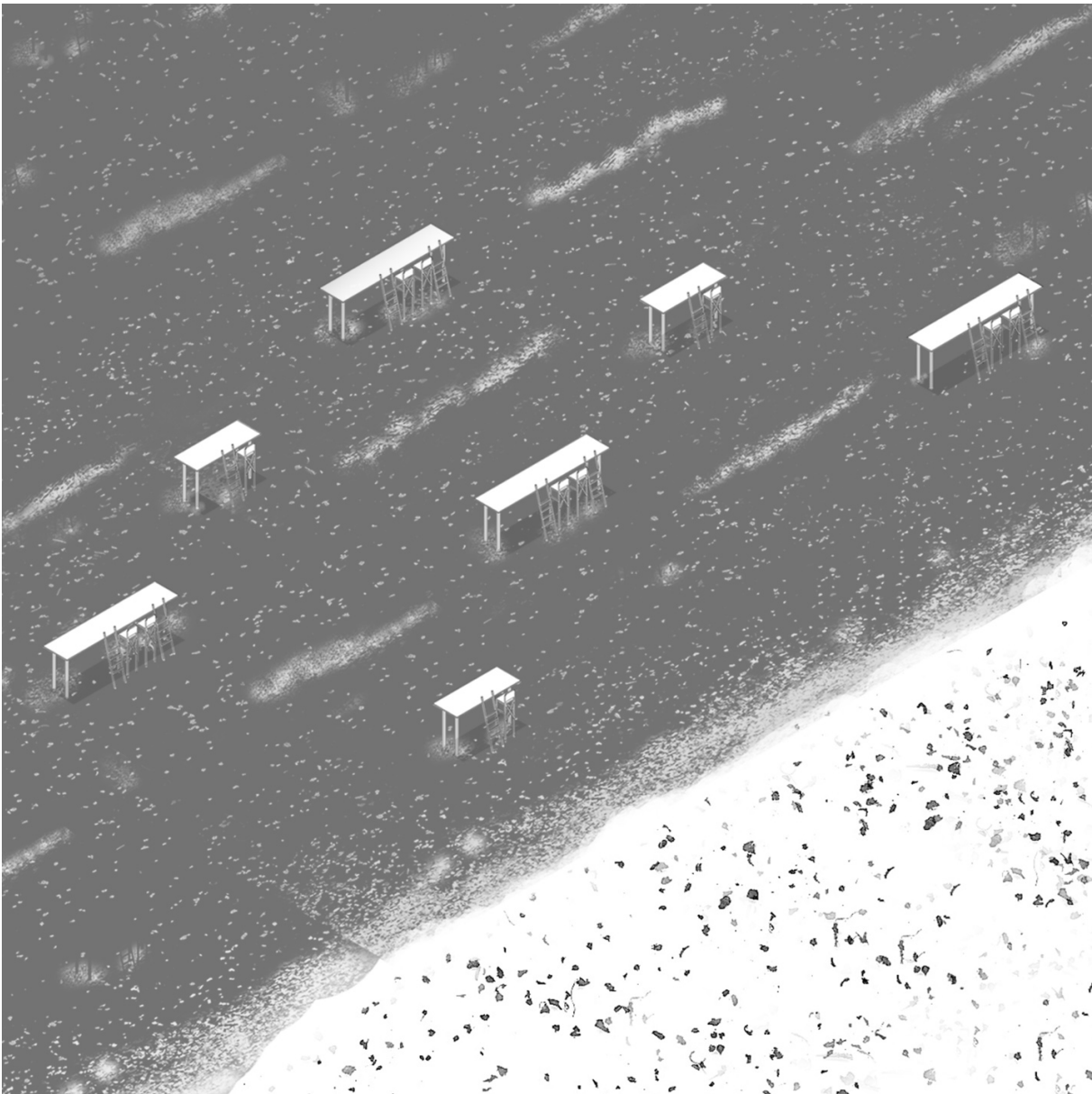

Figura 2.

Attraverso quest'opera si è cercato di rappresentare la società contemporanea. L'installazione consiste nella collocazione in mare di sette scrivanie con una singola sedia dove è possibile accomodarsi. (Fig. 2)

Collocando l'installazione in mezzo al mare, spazio *liquido* e piano come i collage di Superstudio, si vuole fare in modo da isolare il visitatore da tutte quelle che sono le sovrastrutture e le distrazioni che nella vita quotidiana ci circondano, in modo da far emergere quelle sensazioni profonde che troppo spesso sono inabissate e oscurate volontariamente o involontariamente.

Occupare un posto in mezzo al mare, all'interno dello *spazio liscio per eccellenza* (Deleuze; Guattari, 2003), come veniva definito da Gilles Deleuze e Félix Guattari nel loro saggio intitolato *Mille piani*, non è molto diverso dal sedersi in un ufficio davanti a un monitor di un computer. Come seduti in mezzo al mare, materia viva che muta di continuo la sua forma, abbiamo l'impressione anche noi di muoverci in uno spazio infinito, ma restiamo seduti, fermi, immobili. Allora lo spazio attorno a noi è ininfluenza. Facciamo spazio con noi stessi, con i nostri pensieri e con uno spazio che non è tangibile.

A tale scopo l'elemento delle scrivanie gioca un ruolo fondamentale. Il tavolo è il luogo dell'incontro, ci si siede attorno a questo per parlare di affari o per cenare con le persone. È il luogo delle decisioni, dello scambio.

Nell'installazione qui presentata, si evidenzia, invece, il ruolo dell'attesa e dell'evasione. Siamo seduti soli di fronte al nulla e scrutiamo l'orizzonte in cerca di qualcosa o di qualcuno che, molto probabilmente non arriverà. Allora quello che possiamo fare è guardare dritto davanti ai nostri occhi e pensare, immaginare e ripercorrere luoghi e scene di vita vissuta, per fuggire a ciò che ci è intorno e forse anche da noi stessi.

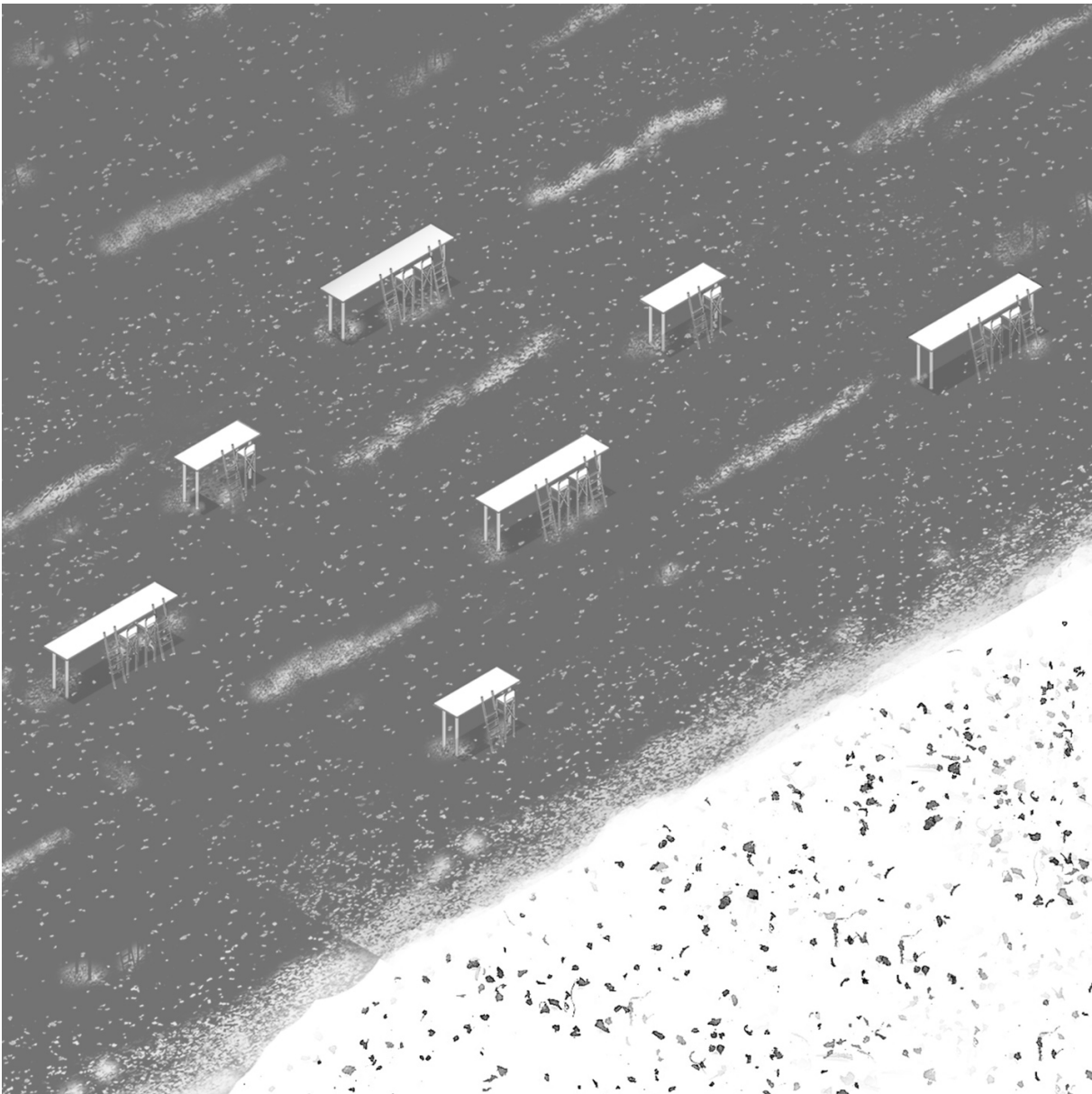

Figura 3.

Le scrivanie del mare sono un luogo di attesa, ma anche di riflessione riguardo la vita nella società contemporanea.

Nell'era della digitalizzazione è accresciuta l'illusione di non avere ostacoli davanti a sé, di potersi muovere liberamente nello spazio, convinti di avere un posto in superficie da cui guardare il mondo.

Il mare non è solo uno spazio liquido, esso è molto di più di una distesa blu, al suo interno contiene un ecosistema che troppo spesso ignoriamo perché invisibile al nostro sguardo che resta in superficie.

Nell'opera qui presentata, il mare è utilizzato come metafora. La posizione di privilegio che si ha, in questo caso la seduta sul pelo dell'acqua rispecchia la vita agiata e *normativizzata*, mentre tutto ciò che si muove all'interno del mare sono le *vite di scarto*.¹ Quelle vite che si muovono ai margini di una società che non le accetta che le butta fuori da ciò che è ritenuto "decoroso". Sono quelle persone che vivono l'invisibilità all'interno della società. Eppure nella loro ombra sono libere di muoversi, di nuotare e andare nel profondo. Sono libere di vivere lo spazio. (Fig. 3)

Riferimenti

Bauman, Z. (2000). *Modernità liquida*. Roma: Editori Laterz.

Deleuze, G.; Guattari, F. (2003). *Mille piani. Capitalismo e schizofrenia*. Roma: Cooper srl.

1 Bauman, Z. 2004. *Vite di scarto*. Bari: Gius. Laterza& Figli spa.

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.espaciarnet/>].

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.espaciarnet/>].

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.