

**CENTRO
BOTÍN
CENTRE**

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

CALDER
29 JUNIO - 3 NOVIEMBRE 2019
STORIES

Comisario: **HANS ULRICH OBRIST**
Diseño de exposición: **RENZO PIANO**

CENTRO BOTÍN CENTRO

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Bienvenidos a *Calder Stories*, una exposición de historias nunca contadas sobre la obra de Alexander Calder. Proyectos que no salieron adelante pero que dejaron atrás historias maravillosas.

¿Y por qué una exposición de obras no realizadas? Porque tal y como dijo Hans Ullrich, comisario de la exposición:

“Conocer sus sueños es conocer a la persona”

Desde el Centro Botín queremos que conozcas la obra de Calder y, a través de la misma, que conozcas a la persona que hay detrás. Buscamos ofrecerte, siempre, una nueva mirada hacia el mundo del arte y buscamos que esta nueva mirada sea parte de tu mundo. Para ello, hemos contado con la Fundación Calder, dirigida por Alexander S.C. Rower, nieto del artista.

Para llevar a cabo esta exposición, Ullrich y Rower llamaron a Renzo Piano, que en 1983 había diseñado el espacio para la retrospectiva más grande del artista en Turín. Piano diseñaría también esta exposición. En ella ha plasmado los mismos conceptos bajo los que ha creado el Centro Botín. Las plataformas levitan, cada una, una historia. Cada historia, un barrio. El movimiento de las personas que caminan entre las obras es orgánico como lo es en una ciudad o en los Jardines de Pereda. El diseño no responde a un orden cronológico ni geográfico. Así que déjate llevar por el espacio y ve a donde más te apetezca. Como dice Renzo Piano “el visitante es el 50% del edificio” y, en este caso, también de la exposición.

Y ahora sí. ¿Te apetece conocer a Calder? Seguro que tienes algo en común con él. Si te parece comenzamos y al terminar nos respondes.

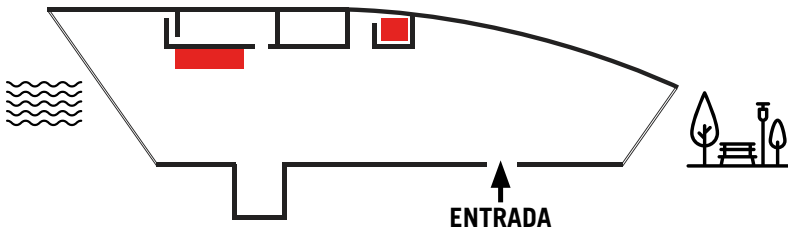

CENTRO BOTÍN CENTRE

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Activated Planes

CS01

CENTRO BOTÍN CENTRO

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Todas las historias tienen un comienzo y la de Calder comienza en 1898 en Pensilvania, Estados Unidos. Allí nació en el seno de una familia de artistas. A mediados de la década de 1920, Calder se inscribió en la Art Students League en la ciudad de Nueva York. Después, en 1926, se mudó a París, donde surgió su primera gran innovación: la escultura de alambre, una nueva forma radical de escultura sin masa en la que "dibujó" en tres dimensiones a amigos, familiares y figuras conocidas de la época. Muchas de estas primeras esculturas tenían elementos cinéticos y algunas de ellas giraban desde el techo.

Diez años más tarde, en 1930, le sucedió algo que cambió el rumbo de su forma de trabajar: visitó el estudio de Piet Mondrian en París. ¿Sabes quién era Mondrian? Seguro que sí. Búscalo en internet y enseguida reconocerás su obra. El estudio de Mondrian era como una instalación artística. En una pared, había varios rectángulos de colores para experimentar composiciones. Una luz intensa entraba por la ventana. Calder quedó impresionado por el ambiente y le pareció que los rectángulos podrían moverse. Indicó esto a Mondrian y este negó la necesidad de movimiento. Pero, para Calder, fue el inicio del algo muy interesante.

Un año después, Calder comenzó a desarrollar abstracciones cinéticas de tres y cuatro dimensiones, como estas obras que ves aquí. Apodadas "móviles" por Marcel Duchamp, son como pinturas en movimiento. En este caso, una se mueve gracias a un motor que se puede ver si miras la obra desde el lateral, mientras que la otra se mueve por las corrientes de aire.

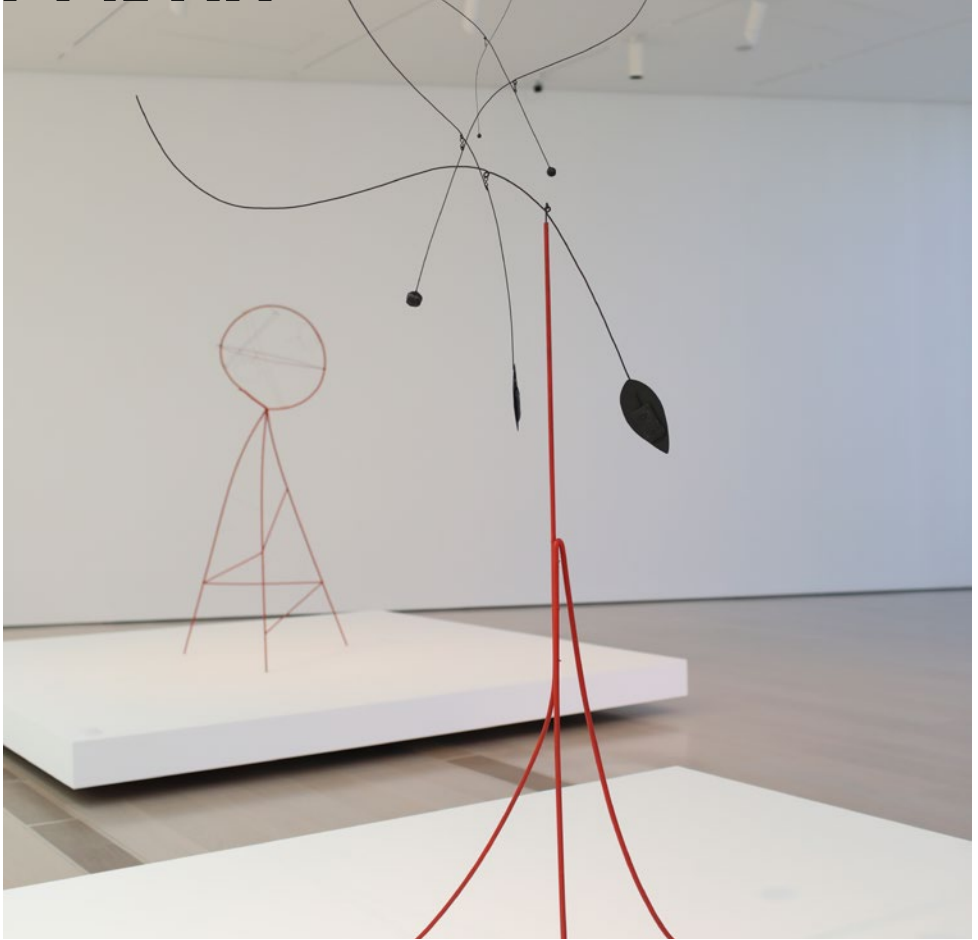
Por razones de conservación las obras no pueden moverse ahora, pero observándolas un poco podemos imaginar cómo lo harían. Además, en la sala de audiovisuales hay vídeos cortos en los que podrás disfrutar del movimiento de algunas de las obras de la exposición.

¿Quieres conocer otra historia de Calder? Ve hasta el ventanal que mira a los Jardines de Pereda.

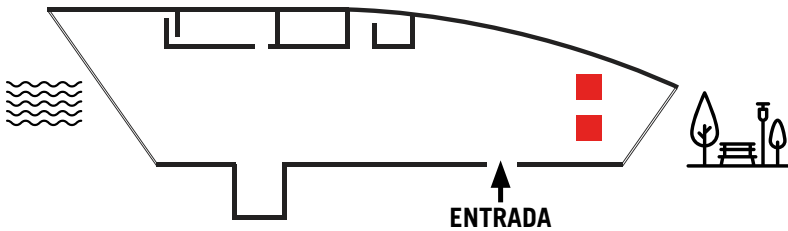

CENTRO BOTÍN CENTRE

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Proyecto para el Bronx Zoo

CS02

CENTRO BOTÍN CENTRO

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

1939 fue un año de mucho trabajo para Calder y trabajó en proyectos de muy diversa índole. Estás ante dos de las cinco maquetas que Calder creó a petición de la firma de arquitectos Wallace K. Harrison, a la que habían encargado un proyecto que diera un nuevo hábitat africano al zoo del Bronx en Nueva York. El proyecto fue liderado por el joven arquitecto Oscar Nitzchke que pidió colaboración a Calder para que creara una serie de esculturas, una especie de flora imaginaria que se convertiría en el escenario de la fauna real. Según sus propias palabras:

«Llegamos incluso a plantearnos dar al visitante la posibilidad de atravesar el espacio por el interior de un tubo blindado. Yo sentía que mis objetos podían sustituir a los árboles. Además, al ser de hierro, serían inmunes a las zarpas de los animales».

Las ideas del arquitecto se desestimaron por parte del zoo y con ellas las esculturas de Calder, así que nunca sabremos cuál habría sido la reacción de los animales que eran los verdaderos protagonistas. Pero si se hubieran realizado, ¿te los imaginas?, ¿cómo habrían reaccionado?, ¿tienen los animales sensibilidad estética?

Mientras reflexionas, avanza un poco hacia las vitrinas que tienes a ambos lados de la sala y seguimos con la historia.

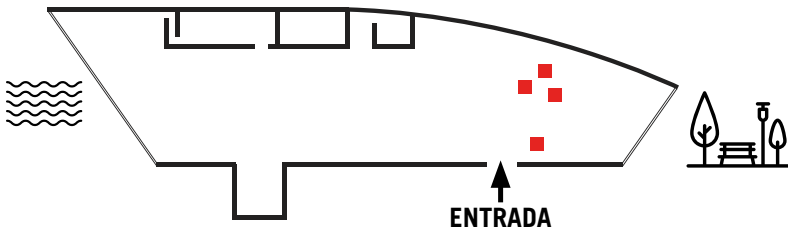

CENTRO BOTÍN CENTRE

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

La Smithsonian Art Gallery y "World's fair"

CENTRO BOTÍN CENTRO

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

En el mismo año (1939), Calder trabajó con otro arquitecto, Percival Goodman. En este caso la colaboración consistía en crear unas esculturas que se incluirían en la propuesta para el concurso del diseño de la nueva Smithsonian Gallery of Art de Washington. Goodman no ganó el concurso y no se hicieron las obras de Calder. Tampoco el proyecto ganador porque, poco después, estalló la Segunda Guerra Mundial y las prioridades del país cambiaron.

Las maquetas que Calder creó para la *World's fair* de Nueva York de 1939, que se encuentran justo en frente de esta vitrina, tienen una historia similar: nunca se realizaron. Calder pretendía que las esculturas tuvieran 15 metros de altura y que crearan un entorno cinético escultórico a gran escala. Como puedes ver, se moverían. ¿Te imaginas estar bajo una de ellas? Quizá si te agachas a mirarlas puedas llegar a percibirlo.

En el mismo año, recibió una petición para la Feria Mundial de Nueva York de parte de Wallace K. Harrison y André Fouilhoux, arquitectos del pabellón Consolidated Edison, para producir una extraordinaria fuente frente a su edificio. Calder creó *Water Ballet* que funcionaría gracias a un programa que duraba cinco minutos y ejecutaba una coreografía de agua:

«...chorros de agua de 14 boquillas diseñadas para salir, oscilar o rotar de maneras fijas en momentos tan cuidadosamente predeterminados como los movimientos de los bailarines vivos...»

Aunque los chorros se instalaron, el ballet nunca fue ejecutado.

Ve a la sala de audiovisuales que está tras la pared que soporta las dos primeras obras que has disfrutado. Ahí verás los dibujos del *Water Ballet* y además podrás "meterte en el cerebro" del artista.

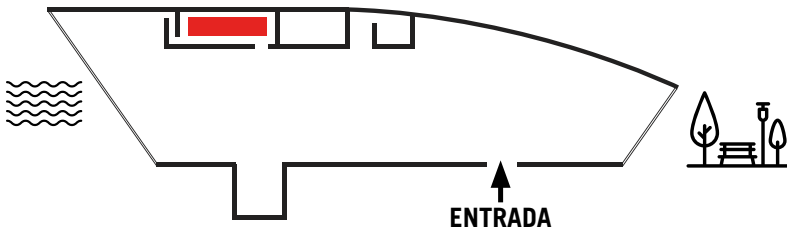

CENTRO BOTÍN CENTRE

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Audiovisuales

CS04

CENTRO BOTÍN CENTRO

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

En la década de 1930, Calder trabajó en una serie de propuestas cinéticas escenográficas. Varían desde «objetos de ballet» a pequeña escala hasta proyectos que esperaba que se realizaran dentro un escenario teatral, que es el caso de los dibujos que ves aquí.

«Ideé un método gráfico para registrar los movimientos del ballet, marcando las trayectorias con tizas o lápices de distintos colores».

Aunque las ideas de Calder para estas obras nunca se materializaron, podemos disfrutar de lo que él tenía en su cabeza gracias a estas animaciones.

¿Cómo lo hemos hecho? Transcribiendo sus planos y anotaciones a un programa de animación.

El resultado está en las pantallas:

- Observa durante unos segundos sin ponerte los auriculares.
- Cuando hayas elegido la música, ponte los auriculares. ¿Cambia tu percepción?

No podemos saber la música que Calder imaginaba para estas obras, pero alguien muy cercano a él, su bisnieto, ha seleccionado las que escuchas intentando ser lo más fiel posible a los diseños de su bisabuelo. ¿Qué música usarías tú?

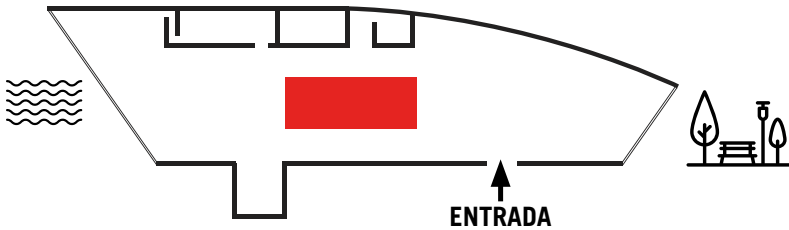

CENTRO BOTÍN CENTRE

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Concrete Monuments

CS05

CENTRO BOTÍN CENTRO

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

En 1944, Calder recibe otro encargo que conllevaba un reto. El arquitecto, Wallace K. Harrison pide a Calder crear grandes esculturas de exterior. Las esculturas estarían en la entrada de un edificio, tenían que medir entre 10-12 metros de alto y debían de estar hechas de hormigón, material con el que Calder nunca había trabajado.

Como Calder recordó en su autobiografía:

«Wally Harrison me sugirió que hiciera algunos objetos grandes al aire libre que pudieran hacerse en hormigón. Aparentemente olvidó su sugerencia de inmediato, pero yo no y comencé a trabajar en arcilla. Finalmente, hice cosas que eran objetos móviles y más tarde las hice fundir en bronce: acróbatas, animales, serpientes, bailarines, una estrella de mar y artistas de la cuerda floja».

Estos bronces están frente a ti. Si te paras a mirarlos verás como todos están en equilibrio. Las proyecciones de las pantallas te muestran su movimiento. ¿Te las imaginas todas moviéndose a la vez? ¿Y te las imaginas con un tamaño más alto que esta sala? Impresiona, ¿verdad?

Si miras la peana de al lado verás el proceso de trabajo de otras esculturas que en 1956 el Chase Manhattan Bank le pide a Calder. Querían una gran escultura para su edificio. Aunque el Chase no siguió adelante con la propuesta, estos modelos muestran el proceso de trabajo de Calder que culminó fundiendo las dos obras, que están junto al ventanal, para sí mismo.

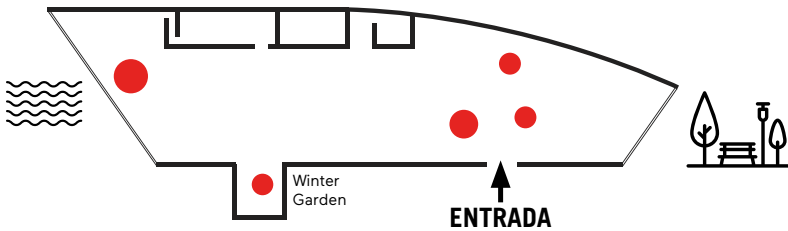

CENTRO BOTÍN CENTRE

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Móviles

CS06

CENTRO BOTÍN CENTRO

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Y ahora llegamos a los móviles, lo más característico de la obra de Calder ya que fue el primer artista del mundo en dotar a las esculturas de movimiento para esculpir el espacio. Calder buscaba establecer un flujo de energía entre las personas que disfrutaban sus obras, las obras mismas y el espacio en el que estas se situaban. Usaba su intuición y experimentación, para equilibrar pesos y componer las esculturas móviles.

Cada uno de los móviles de la sala tiene una historia diferente, creados para diversas personas y localizaciones. Los datos los tienes en los textos de pared, pero antes de leerlos, ¿por qué no disfrutas de las obras?

- Tumbate en el suelo a observarlos desde abajo, casi todos se perciben así en los lugares donde están habitualmente o para los que fueron creados.
- Obsérvalos, trata de que "te cuenten" algo. Quizá sin mirar los textos puedas intuir en qué lugar del mundo se hicieron o para qué tipo de espacio.

Todos ellos son obras a excepción de aquella que se encuentra en el Winter Garden. Este móvil es una maqueta que Calder hizo para National Gallery of Art de Washington en 1973, que proyectaba un nuevo edificio.

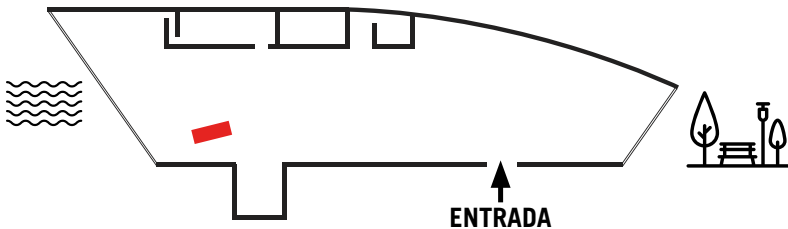

CENTRO BOTÍN CENTRE

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Arte en movimiento

CS07

CENTRO BOTÍN CENTRO

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

En 1976, tras el exitoso proyecto de Calder con Braniff International Airways, en el que pintó el avión DC-8, el piloto de carreras Hervé Poulain, pide Calder que pinte el BMW que conducirá en las 24 horas de Le Mans. Gracias a este lienzo en movimiento, como Calder describió el coche, su trabajo llegó a muchas más personas. Esta es una de las cosas que buscaba, que el arte llegara a todo el mundo.

Desafortunadamente, el coche no terminó la carrera debido a un fallo mecánico, pero este proyecto dio lugar a la colección BMW Art Car. Si entras en su web, podrás ver este coche en movimiento, fotos de Calder y Poulain, las maquetas previas y los Art Cars que llegaron después.

¿Te imaginas que se comercializasen? Nuestras calles se verían muy diferentes, y quién sabe, quizá cada uno podría personalizar su propio coche.

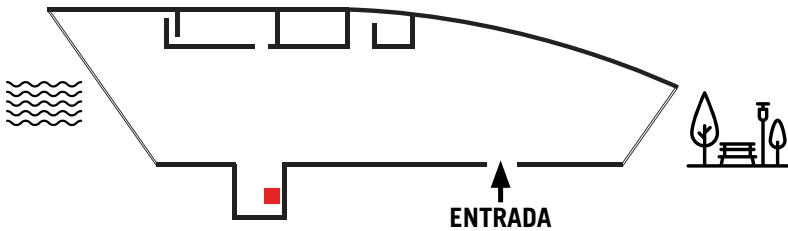

CENTRO BOTÍN CENTRE

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Última maqueta

CS08

CENTRO BOTÍN CENTRO

EXPOSICIÓN A LA CARTA
Jóvenes y adultos

Te encuentras ante la última maqueta realizada por Calder. Esta es su historia:

En mayo de 1976, el director del Kröller-Müller Museum de Otterlo propuso al Calder la creación de una escultura monumental para el jardín del museo. Calder y su esposa, Louisa, viajaron a los Países Bajos a conocer el lugar donde estaría la escultura.

Poco después, Calder comenzó a hacer la maqueta. Envío el modelo y esperó la respuesta del museo. La respuesta fue sí, pero cuando llamaron a la casa de Calder para decírselo con gran entusiasmo, quien contestó al teléfono fue su mujer con la mala noticia del fallecimiento del artista pocos días antes. ¿Te lo imaginas?

Esta maqueta pertenece al Kröller-Müller Museum y su director dice:

“La veo cada día y sueño cosas que, seguramente, ya nunca podrán ser”

Así que nunca dejes de soñar. Soñando hacemos muchas más cosas que en vida, pero estos sueños son los motores para el resto de nuestras acciones.

Muchas gracias por habernos permitido guiarte. ¡Esperamos verte pronto!
