

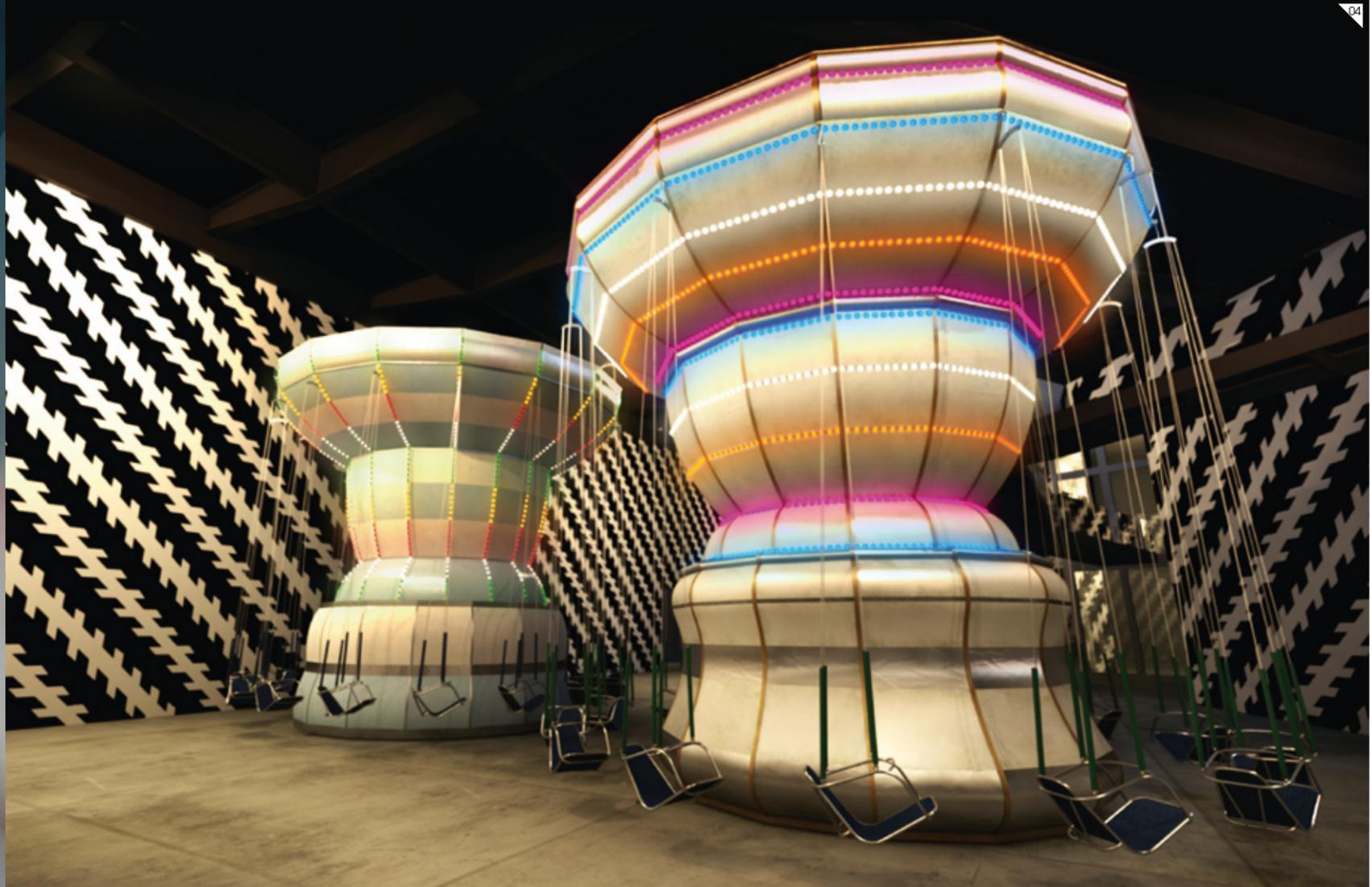

CARSTEN HÖLLER

GANADOR DE LA QUINTA EDICIÓN DEL ENEL CONTEMPORANEA AWARD Y PROTAGONISTA DE UNA EXPOSICIÓN PERSONAL EN EL NEW MUSEUM ESTE OTOÑO, EL ARTISTA BELGA NO PARA. Y, SI LO HACE, ES PARA CHARLAR CON NOSOTROS SOBRE SUS "EXPERIENCIAS" ARTÍSTICAS, SUS FAMOSOS TOBOGANES, SU AMOR POR LOS PÁJAROS O SUS GANAS DE VER EL MUNDO QUE NOS RODEA DE OTRA MANERA.

Lo primero que uno ve al llegar al aeropuerto de Arlanda y dirigirse al tren expés para llegar a Estocolmo (donde vive Carsten Höller) son unas impresionantes escaleras mecánicas que se hunden de manera espectacular en las profundidades de la tierra. ¿Qué tiene eso que ver con el arte de Höller? Mucho más de lo que parece. Y es que, para este artista nacido en Bruselas, de padres alemanes y que reside en Estocolmo, uno de los objetivos esenciales de su arte es transformar la manera en la que vemos el mundo, "utilizar el arte como un espacio de experimentación" que nos permita "ver lo que hay más allá de lo que podemos pensar hoy", como nos explica en la apasionante entrevista que le pudimos hacer. "No comprendo porque todo los edificios no tienen toboganes", se sorprende. Y qué duda cabe que resulta mágico y poético pensar en una cola de pasajeros recién salidos del avión deslizándose por un gigantesco tobogán para llegar a la estación de tren de Arlanda...Pero más allá de los toboganes, símbolo del arte de Höller desde que construyese uno espectacular en la famosa Turbine Hall de la Tate Modern para las Unilever Series (en el 2006), la mayoría de instalaciones del artista se presentan con características similares. En la mayoría de los casos, se trata de experiencias interactivas que permiten al espectador observar el mundo con otros ojos, ya sea gracias a una modificación de los sentidos clásicos o a un entorno sorprendente y radical.

No es una casualidad si la completa exposición personal que presenta el New Museum de Nueva York del 26 de octubre al 15 de enero del 2012 se titula simplemente "Experience". Tampoco que su obra Double Carousel with Zöllner Stripes, ganadora del Enel Contemporanea Award 2011 y visible (gratuitamente) en el MACRO de Roma del 2 de diciembre al 26 de febrero del 2012, sean dos carruseles moviéndose en sentido contrario de manera muy lenta rodeados de un curioso efecto óptico (dos líneas paralelas pero que no lo parecen y cuyo nombre viene de Johann Zöllner, un astrofísico del siglo 19 que inventó dicho efecto). Muchos han asociado estas "experiencias" al pasado de biólogo de Höller. Pero lo cierto es que el artista no pretende llevar a cabo ninguna demostración ni confirmar teoría alguna. Su único objetivo es proponer una reflexión individual e interior al público que, viendo como se modifican sus parámetros habituales, podrá abrirse a las insospechadas posibilidades que ofrece su entorno. Con sus Upside Down Glasses, por ejemplo, el espectador veía las cosas al revés mientras que sus famosas setas boca abajo producían un efecto parecido sin necesidad de gafas. Unas propuestas sorprendentes en las que el espectador puede descubrir un ascensor de neón, un misterioso tanque con aires de cabina protectora (Psycho Tank) o un pasillo oscuro en el que pierde cualquier referencia espacial (Corridor). Un "laboratorio de la duda", como reza otra de sus obras, lleno de aires psicodélicos, idealismo, juego y crítica social. Una manera siempre fresca y enriquecedora de ver las cosas que nos ha explicado él mismo. **Double Carousel with Zöllner Stripes:** "Son dos carruseles típicamente italianos, de los años 70-80, esos con sillas y cadenas voladoras. Están instalados muy cerca el uno del otro y giran en sentidos opuestos, un poco como un molino pero muy despacio. Se pueden utilizar para acercarse y alejarse. En los muros hemos instalado una ilusión óptica, llamada "rayas Zöllner". Son dos rayas paralelas pero que no dan la impresión de serlo al mirarlas". **Arte y lenguaje:** "Hablar de eso vale la pena. Decir que el arte es algo inefable ya es bastante importante, que hacemos cosas que no se pueden traducir en lenguaje. Es algo evidente con la música pero no cuando se trata de arte contemporáneo y no comprendo muy bien por qué. ¿Por qué tendríamos que poder explicar nuestras creaciones con palabras? Si fuese posible lo diríamos y ya está, dejaríamos de hacer el resto, nos olvidaríamos de las

1/ Vista de la exposición "Upside Down Mushroom Room" 2000 Fondazione Prada, Milan 2000. Cortesía Fondazione Prada Collection.

2/ The Pinocchio Effect, 1999. Fondazione Prada, Milan, 2000. Foto: Attilio Maranzano.

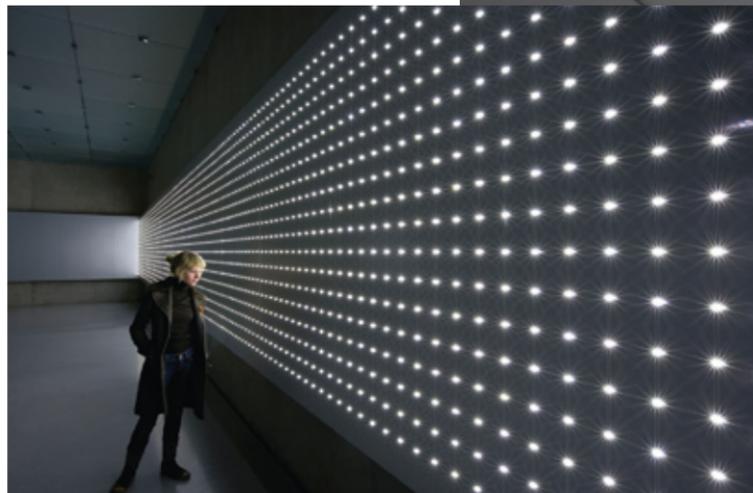
3/ Psycho Tank, 1999. Vista de la instalación "Une exposition a Marseille," Musee d'Art Contemporain, Marseille, France, 2004. Foto: Attilio Maranzano.

4/ Double Carousel with Zöllner Stripes, Enel Contemporanea 2011, Museo Macro, Roma.

instalaciones, las proyecciones...para conseguir lo que queremos". **Objeto-sentimientos:** "Creo que esa idea del objeto de arte, del artista-genio que produce un objeto expuesto para que transmita un mensaje está obsoleta, tiene un lado un poco ridículo. La creación es un vehículo para llegar a ese lugar escondido al que el artista quiere ir. Al principio pensaba que haciendo cosas muy diversas conseguiría acorralar ese sentimiento y delimitarlo en el centro de mi trabajo. Pero siempre he estado convencido de que no se encontraba en el objeto en sí". **Experiencias:** "La otra posibilidad es trabajar con las experiencias. En cierto sentido el espectador también produce una parte de la obra de arte pero sobretodo esa experiencia que vive para sí mismo se transforma en la obra misma". **Diversidad hermenéutica:** "Mis obras no tienden a provocar una cierta sensación específica porque cada espectador es diferente. Pero sí que existe una cierta experiencia social ya que una exposición

es una situación social. No estamos solos ante una obra, hay mucha gente que ve la creación de manera diferente. Y siempre me ha fascinado el poder hacer algo que tiene múltiples lecturas. No hay ninguna dirección fuerte que muestre el camino, como en el arte moderno pero, al contrario, está bien que un niño utilice mi tobogán como un simple objeto para divertirse, que otro lo vea como un curioso objeto arquitectónico y otro como una especie de parásito en un edificio...Hay muchas posibilidades. Para Miuccia Prada, por ejemplo, puede ser perfecto para bajar rápidamente de su despacho [Höller hizo un tobogán en su fundación que partía de su despacho] pero también para deshacerse de alguien arrojándolo por ahí (risas)". **Estética Relacional:** "Es complicado porque nadie sabe muy bien de qué se trata (risas) [el concepto lo inventó el crítico y comisario francés Nicolas Bourriaud a finales de los 90]. Es algo que, como todos los movimientos artísticos, nace de la mente de un crítico. Intenté analizar algo que percibía en ese momento en el mundo del arte contemporáneo pero que incluía estéticas muy diversas. Pero hay una idea que la estética relacional no ha desarrollado del todo: es la relación con uno mismo. Y ese es un campo de trabajo que me interesa mucho. Trabajar sobre esta vieja idea de intentar descubrir quienes somos y lo

que podemos hacer, a través de una serie de experiencias". **Tobogán:** "No digo que un tobogán lo pueda cambiar todo pero existe esa posibilidad si todos nos ponemos a utilizar toboganes en lugar de coches, escaleras o ascensores. No comprendo porque no los utilizamos. Pensamos que es un objeto infantil. O quizás lo asociemos a una cierta idea de locura, porque estamos un poco idosos mientras dura el viaje por el tubo. Parece difícil de controlar pero los tiempos han cambiado y pienso que se necesitan esos estados de libertad, fuera de un pensamiento basado en el funcionalismo. Supongo que llegará pero sigo sin comprender porque seguimos construyendo edificios sin toboganes". **Animales:** "Me gustan mucho los pájaros. Es casi una forma de 'ornitomanía' que no sé de dónde viene. Es raro que tenga eso y que tú no lo tengas, mis padres no lo tengan, mi hermano tampoco. Pero es algo que siempre he tenido en mí y no sé explicarlo. Hay un libro de un biólogo americano llamado Edward O. Wilson, titulado Biophilia, que explica esa felicidad que uno puede sentir al ver a un ser vivo o a un pájaro. Hay un cierto afecto y eso me pasa con los pájaros. Tienen sentimientos que podemos comprender, como el hambre o el sueño, pero la idea general es

Lichtraum (Light Room), 2008.
Kunsthhaus Bregenz, Austria, 2008.
Foto: Markus Tretter.

incomprensible. Y también me pasa conmigo: nunca sé muy bien cómo funciona en el interior, quién soy realmente. Es difícil empezar a cuestionarse uno mismo o a otro ser humano, es más sencillo utilizar un animal como intermediario para demostrar esa imposibilidad de comprender al otro. En este sentido, el animal es un ejemplo paradigmático de esa imposibilidad". **Sentido del arte:** "Tenemos que utilizar el arte como un espacio de experimentación. No con métodos científicos pero en el sentido de intentar cosas (sin tener que verificarlas), de encontrar cosas. Lo que me fascina es que la vida que vivimos, el mundo que vemos, podría ser radicalmente diferente. Estoy convencido de que nos queda un gran campo por descubrir. Me parece que hemos intentado dominar el mundo hasta hoy, en nuestra evolución, pero sería interesante a partir de ahora intentar encontrar otro mundo, algo que se encuentra más allá de lo que podemos ver o comprender. Un mundo en el que no se puede predecir lo que va a pasar. Y eso es imposible con la lógica funcional y utilitarista que rige nuestro mundo hoy en día". **Upside Down Glasses:** "Ya se habían hecho experiencias parecidas en el pasado, como las del psicólogo George M. Stratton a finales del siglo 19, que demuestran que la mente humana se adapta a ver las cosas al revés y que, al cabo de un tiempo, se puede coger una bici de manera casi normal. La primera vez que lo hicimos fue en una pequeña bienal en Gotemburgo en la que se podía ver la expo al revés. Pero también era posible (como en la próxima expo en el New Museum) tomar las gafas prestadas durante ocho días y salir del museo con ellas. Lo interesante es que si te expones a esta experiencia durante un tiempo, guardas un recuerdo más tarde. Tu vista se vuelve a adaptar pero, después de algún tiempo, pueden existir flashbacks. Es muy bonito: puedes estar sentado en un tren y ver el paisaje al revés por la ventana".

Del 2 de diciembre al 26 de febrero del 2012.
MACRO. Via Nizza (esquina con Via Cagliari). Roma.
<www.macro.roma.museum
26 de octubre al 15 de enero del 2012. New Museum.
235, Bowery. Nueva York. <www.newmuseum.org>

