

GUGGENHEIM BILBAO

Formas de vida 304 (Life Forms 304), 2003

Acero, contrachapado, madera, cinta adhesiva y pintura mural

Dimensiones de la construcción: 360 x 315 x 340 cm

Dimensiones totales de ubicación específica

Guggenheim Bilbao Museoa

Elegí la sala 304 [del Museo Guggenheim Bilbao] porque sus muros curvos remiten a la estructura general del edificio, sus paredes no son abstractas, sino que se corresponden con la expresión final del edificio. Pello Irazu [1]

Para Pello Irazu (Andoain, 1963), la escultura es un medio de expresión con un carácter muy abierto, ya que le permite utilizar multitud de formatos y materiales, además de la inclusión de elementos gráficos, como el dibujo o la pintura mural, y arquitectónicos, como el muro o el espacio. *Formas de vida 304 (Life Forms 304)* es una instalación específicamente creada para la Colección del Museo Guggenheim Bilbao. Está compuesta por tres partes: un mural, una escultura y la propia sala del Museo, que aúna los dos componentes anteriores. Este espacio es considerado por Irazu como parte importante de la obra. De hecho, el título, *Formas de vida 304*, procede del espacio para el cual fue diseñada: la sala número 304, en la tercera planta del Museo. Una versión de esta obra se instaló antes, en el año 2001, en la galería Moisés Pérez de Albéniz, de Pamplona, pero cuando el Museo la compró, en el año 2003, el artista realizó una adaptación de la misma. Consideró una serie de espacios, con el fin de escoger el más

GUGGENHEIM BILBAO

adecuado para su obra, y finalmente optó por la sala 304 debido a sus paredes curvas: le atrajo la idea de que reflejaban la piel exterior del edificio, la anatomía del Museo. En esta ocasión, la obra se ha colocado en otra sala, modificada para imitar las paredes de la galería 304. El propio artista participa en el diseño de sus exposiciones, ya que para él es muy importante la disposición de las obras en el espacio, la manera en que se relacionan los elementos entre sí, y también con la arquitectura y con el espectador.

En el centro de la sala se erige una escultura. De frente parece un refugio, una pequeña casa, pero, si el espectador se acerca, puede ver lo inestable que es.[2] Al mirarla desde el lateral, aparecen multitud de ángulos, tensiones y fuerzas, que dan la impresión de que la construcción mantiene un precario pero estudiado equilibrio. El artista ha deconstruido un espacio doméstico, transformándolo en algo inhabitable. Además, la combinación de metal, madera, contrachapado y elementos de colores transgrede y desafía la lógica del montaje, un principio constructivo y necesariamente arquitectónico.[3]

Los dibujos que recorren la pared curva de la galería recuerdan el paisaje de un bosque, con árboles y sombras, que parecen reflejar o continuar la estructura del centro de la sala. Además, el artista cubre la pared con una línea azul discontinua que funciona como si fuera el horizonte de un paisaje, dirigiendo la mirada del espectador y animándole a recorrer el espacio para observar todos los elementos de la obra. La idea de Irazu era crear una pieza que el espectador no percibiera como un objeto aislado, sino casi como un tipo de miniarquitectura.[4]

Preguntas

Observa *Formas de vida 304* y describe la obra lo más detalladamente posible. ¿Qué ves? Si tuvieses que explicar a un compañero esta pieza, ¿cómo lo harías? ¿Qué destacarías?

Esta obra es una instalación, compuesta por varias partes: el mural de la pared, la escultura que se encuentra en el centro y la propia sala donde está expuesto todo lo anterior, que funciona como elemento integrante de la pieza. ¿Qué relación encuentras entre estos tres componentes? Para Irazu, la sala es parte esencial de la obra; ¿por qué crees que lo considera así? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción si la escultura central estuviera en un espacio distinto?

El espectador puede recorrer esta instalación y mirar de cerca los objetos que la componen. ¿Por qué crees que el artista desea que caminemos alrededor de su obra?

Observa ahora la estructura que se encuentra en el medio de la sala. ¿A qué te recuerda? Aunque parece bastante estable desde lejos, la estructura central es muy precaria y mantiene un frágil y estudiado equilibrio. ¿Por qué le interesaría al artista construir una estructura aparentemente fuerte, pero frágil a la vez?

GUGGENHEIM BILBAO

¿Puedes descubrir de qué materiales está compuesta? ¿Dónde crees que podrías encontrar estos materiales?

Si pudieras añadir sonido a la estructura, ¿qué se podría oír al recorrerla? Si tuvieses que darle una función, más allá de que sea una obra de arte, ¿para qué la usarías?

El título de la instalación, *Formas de vida*, puede referirse tanto a organismos vivos como a formas de vivir. ¿Por qué crees que Irazu habrá elegido este título? ¿Qué aporta el título a tu forma de entender la obra? ¿Qué título le pondrías tú?

Observa la pintura mural. ¿Qué te sugieren los dibujos pintados en negro? ¿Por qué crees que Irazu pintó la franja de color azul? ¿Por qué te parece que decidió ponerla a esa altura? ¿En qué cambiaría tu percepción de la obra si la franja fuese de otro color? ¿Qué tono emplearías tú?

Actividades

Crea tu propia instalación

El número que aparece en el título de *Formas de vida 304* procede del espacio para el que fue diseñada la obra: la sala 304 del Museo Guggenheim Bilbao. Irazu recorrió el Museo para decidir dónde iba a localizar su obra. Recorre tu centro escolar y piensa dónde te gustaría realizar una obra como la de Irazu. Haz fotos del espacio con una cámara digital desde diferentes ángulos. Luego, imprime las imágenes y utilízalas como fondo para diseñar tu instalación. Recuerda dibujarla desde diferentes ángulos para que quien observe el diseño pueda entender la idea. El mismo ejercicio puede realizarse de forma digital: pasa todas las imágenes a un ordenador e impórtalas a un programa de edición de imágenes sencillo, como Microsoft Office Paint, o a un programa más avanzado, como Adobe Photoshop. Elige varias fotografías para crear un collage digital, y dibuja sobre ellas tu obra.

Escribe una obra de teatro breve

Imagina que la instalación de Irazu es el escenario de un espectáculo teatral y escribe una escena que podría tener lugar allí. Empieza describiendo a los personajes y luego piensa en el desarrollo de la escena: ¿qué sucedería en este espacio? Expón la situación y define la acción para después interpretarla delante del resto de la clase. Si te has imaginado a varios personajes, puedes pedir ayuda a tus compañeros para llevar la pieza a escena.

GUGGENHEIM BILBAO

Debate en grupo

Observad el vídeo de Pello Irazu explicando cómo surgió la obra y por qué escogió la sala 304: <https://vimeo.com/49451948>. Después, formad dos grupos para realizar un debate sobre los problemas a los que pensáis que el artista se habrá enfrentado a la hora de elegir este espacio particular. Comparad las ideas de ambos grupos.

Vocabulario

Instalación: obra de arte que genera una experiencia en un ambiente determinado. Cada una de sus partes tiene relación con las demás y con el espacio en el que se enmarca. A menudo, el espectador puede interaccionar con la obra y transitar por ella.

Notas

[1] Audioguía de la exposición *Pello Irazu. Panorama*.

[2] <http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/arquitectura-habitada-en-el-museo-guggenheim-bilbao/>

[3] <https://www.guggenheim-bilbao.eus/obras/formas-de-vida-304/>

[4] Entrevista en: <https://pelloirazu.guggenheim-bilbao.eus/sabias-que>

Links:

Biografía

<https://www.guggenheim-bilbao.eus/artistas/pello-irazu/bio/>

<https://www.guggenheim-bilbao.eus/obras/formas-de-vida-304/>

<https://vimeo.com/49451948>

<http://www.galeriampa.com/?p=539>