Jeppe Hein

la fortaleza del diálogo entre público y entorno

ES UNO DE LOS EXPONENTES MÁS DESTACADOS DEL ARTE INTERACTIVO CONTEMPORÁNEO. SON LAS PERSONAS QUIENES DESENCADENAN LOS PROCESOS EN LAS GRANDES INSTALACIONES DEL DANÉS, QUIEN OPTA POR CREAR ARTE QUE COMUNIQUE Y SORPRENDA.

TEXTO álvaro de benito . periodista
FOTOGRAFÍAS cortesía Johann könig, berlín y 303 gallery, nueva york

Appearing Rooms, 2004, madera, rejilla de hierro, jets, inyectores eléctricos, controlador computacional , 230 x 700 x 700 cm.
Vista de la instalación en Villa Manin, Italia
Fotografía de Silke Heneka

Jeppe Hein (Copenhague, 1974) ha pasado de la trastienda de los colaboradores -lo fue de Olaffur Eliasson- al reconocido prestigio internacional, merecido y labrado, que le han puesto en el punto de mira como uno de los nuevos talentos del arte contemporáneo europeo. Inteligentes y variadas, fascinantes y divertidas; así podríamos tildar las obras de este artista danés.

Uno de los puntos principales de su obra es la búsqueda constante de la sorpresa y la interacción con el público, tanto que podríamos decir que sin éste, las obras de Jeppe Hein no serían completas. "La interactividad es uno de las características más destacadas de mi trabajo, y el espectador juega un papel muy importante en éste. Mis instalaciones ofrecen a la audiencia la posibilidad de participar en la acción de la pieza, a veces sorprendiéndose y a veces enfrentándose a lo inesperado. A veces, el público se encuentra en una situación de interacción, aún contra su voluntad. Por ejemplo, cuando un espectador se sienta en alguna de las Moving Benches y repentinamente es conducido a través del espacio expositivo. Es empujado a la interactividad". Este contacto, perfectamente establecido va a permitir al público comunicarse constantemente con el lugar en el que se ubican.

"Mis obras muchas veces tratan de involucrar al espectador en un proceso de comunicación con el espacio, los trabajos y otros visitantes. Para crear esa conciencia del espacio, la sensación física del trabajo es esencial. Un nivel de percepción inmediata y sorpresa sólo se puede experimentar con una obra a la que el espectador es confrontado directa y físicamente, y que difícilmente se compara a observar fotografías o pinturas. Así, el espectador sobrepasa la clásica actitud de contemplación pasiva. Además, es importante para mí que mi trabajo no sólo sea expuesto en el contexto del mundo del arte, sino que también sea experimentado por personas que usualmente no visitan museos de arte. En consecuencia, he creado una variedad de obras en espacios públicos que ofrecen a los transeúntes la posibilidad de interactuar con obras sin saber que eso es arte. Me gusta la idea de que cada persona experimente mi trabajo en forma individual. Debería englobar a gente de diferentes contextos, orígenes e idioma en un espacio común, otorgándoles idealmente la ocasión de interactuar unos con otros".

Jeppe Hein incluye en muchos de sus trabajos elementos mecánicos, tecnológicos, a los que recurre para sorprender pero también siendo consciente del interés que despiertan las aplicaciones de las nuevas tecnologías al arte. "La tecnología forma parte, cada vez más rápidamente, de nuestra vida diaria. Las personas están acostumbradas a la tecnología y constantemente interactúan con ella, muchas veces sin reconocerla. Intento utilizar ese conocimiento innato (o no advertido) y la creciente aceptación de la tecnología en mis instalaciones para atraer la atención de la gente. Aunque los aspectos formales y estéticos tienen gran prioridad en mis obras, su técnica no está escondida, ya que ésta es una parte importante que no debe ser ocultada".

Parte de la obra de Hein está concebida (o se ha convertido) en elementos específicos para ser expuesta en espacios públicos. La opinión de Hein sobre el arte en la esfera pública es consecuente con la filosofía expuesta en sus obras: "Mi aproximación artística es integrar el arte en la vida diaria y establecer una relación entre las obras, la audiencia y la arquitectura. Entiendo el arte como una herramienta que permite a las personas mirar y percibir su entorno de forma diferente. Mientras en los museos la relación entre el espectador y la obra está claramente definida, las obras en el espacio público abren nuevas posibilidades para que

Space in Action/ Action in Space, 2002, madera, rejilla de hierro, jets, inyectores, sensor, 500 cm de diámetro
Vista de la instalación en la 50th bienal de Venecia
Fotografía de Jeppe Hein

Appearing Rooms, 2004, madera, rejilla de hierro, jets, inyectores eléctricos, controlador computacional , 230 x 700 x 700 cm.
Vista de la instalación en Villa Manin, Italia
Fotografía de Silke Heneka

el espectador pierda su timidez y respeto hacia al arte. Cuando la gente ve una obra desarrollada e integrada en el espacio público, es mucho más fácil para ellos acceder a la misma en primera instancia".

También representativos de su producción son los trabajos con agua y fuentes. Conectadas con la interacción y la modificación, cuando éstas se sitúan en el espacio público, se convierten en elementos determinantes en la interacción. "Mi idea inicial era desarrollar y crear espacios privados en el ambiente público. Descubrí que un elemento natural como el agua es un material interesante para crear constelaciones arquitectónicas, y que la "arquitectura líquida" puede ser considerada escultura social insertada juguetonamente en situaciones de la vida cotidiana. Mis distintas experiencias con las esculturas de agua en espacios públicos fueron marcadas por una percepción muy positiva de la gente. Los Appearing Rooms, por ejemplo, son apreciados por la experiencia física y la participación activa del público que ofrecen. Independientemente del trasfondo, género o la edad, si es niño o crítico de arte, la gente puede interactuar y comunicarse con la obra, el entorno y con otra gente. Estimula reacciones que van desde la entretención al miedo, curiosidad a la duda, asombro a sorpresa. A veces las personas olvidan dónde están cuando están cautivadas con la instalación".

Evidentemente, Jeppe Hein emplea un lenguaje muy específico para interactuar con el espacio. "El contexto arquitectónico es muy importante para mí. Muchos de mis proyectos para espacios públicos son site-specific, influidos por el contexto del espacio, sus alrededores y su ambiente, así como por los habitantes y la energía de su desarrollo urbano y su

arquitectura. La arquitectura y el arte tienen varias características en común: ambas son una forma de expresión en el espacio, con aspectos comunicativos y funcionales, y con la capacidad de intervenir en el campo de la interacción social y formar constelaciones sociales. Más aún, mi concepto de escultura está estrechamente ligado con la comunicación. Más que una percepción pasiva y una reflexión teorética, las experiencias directas y físicas del espectador son lo más importante para mí. Considero el arte como un espacio social, un sistema de signos con la capacidad de provocar y desafiar reflexión y comunicación. Ya que los sitios gratuitos y creativos para la comunicación e interacción no existen en la gran mayoría de las ciudades, es importante para mí usar los espacios abiertos para involucrar a la gente en un diálogo con el resto y con su entorno".

Con todas estas explicaciones, no es de extrañar la importancia que el artista le otorga a algunos de los movimientos experimentales de mediados del siglo pasado, tales como el arte cinético y el óptico. "El arte cinético y óptico son movimientos interesantes que tuvieron cierto impacto en mi aproximación artística. Por lo tanto, intento crear obras más abiertas y comunicativas con el fin de facilitar el diálogo entre el espectador y la obra". Y como nexo de unión entre los dos, el empleo de los neones es fundamental en algunas de sus obras. "En general, me gusta trabajar con instalaciones de luz, sobre todo con aquellas que emplean luces de neón. Los tubos de neón son un material común que puede ser doblado en varias formas y tener múltiples colores. Además, la gente está familiarizada con este material. La fascinación óptica de los objetos de neón les da un propósito adicional, más allá de su funcionalidad. Más aún, los objetos de luz ofrecen la posibilidad de mostrar movimiento de manera especial, otorgándole dinamismo a un objeto estático y rígido. "Moving Neon Cube" es un buen ejemplo de ello".

Con todas estas premisas y relacionando la obra de Hein dentro de las últimas tendencias del conceptualismo, uno se pregunta sobre el criterio y, sobre todo, por la influencia del estado de ánimo dentro de muchos de sus trabajos más conceptualistas. "Depende de la situación, del proyecto y lo que lo rodea. A veces, mi primera aproximación es extremadamente lúdica, y luego sigo con los conceptos teóricos. Otras sucede lo contrario. Generalmente, creo que es muy importante no limitarse cuando uno está desarrollando una nueva idea. Ninguna barrera debería afectar tu investigación y creatividad. Siempre intento estar abierto a nuevas formas, métodos e impulsos que vienen de todos los lados. Después el concepto puede ser reducido o el contexto fortalecido, para que ya no sea demasiado divertido y lúdico".

Una vez que acabé mi análisis sobre la obra de Jeppe Hein y sus método de trabajo, me surgió una pregunta. Cuando Hein emplea fuego y agua como elementos de construcción en su obra, además de espejos e interacción humana, ¿podríamos decir que la obra de este artista danés surge de la Tierra pero está diseñada para el público? "En general, me gusta usar elementos naturales como el agua, la luz, y el fuego como materiales para crear esculturas y constelaciones arquitectónicas. Estos elementos pueden ser substanciales e inmateriales al mismo tiempo. En mi opinión, el arte debe ser generalmente diseñado para la gente y el artista tiene que intentar percibir la atmósfera en un área, el estado de ánimo y la conducta de la gente dentro de ese espacio, y transferirlos a su obra con el objetivo de cambiar, sumar o resaltar características especiales. Siempre intento retar la atención física y psíquica del espectador, para lograr un diálogo activo con el trabajo y los otros visitantes, entregándole a las obras una cualidad social". ⊡

Appearing Rooms, 2004, madera, rejilla de hierro, jets, inyectores eléctricos, controlador computacional , 230 x 700 x 700 cm.
Vista de la instalación en Preston, Reino Unido
Fotografía de Elaine Speight

Jeppe Hein

the strength of the dialogue between the public and the environment.

HE IS ONE OF THE MOST FOREMOST EXPONENTS OF CONTEMPORARY INTERACTIVE ART; IT IS PEOPLE WHO TRIGGER THE PROCESSES IN THE GREAT INSTALLATIONS OF THIS DANISH ARTIST, WHO CHOOSES TO CREATE ART WHICH COMMUNICATES AND SURPRISES.

TEXT álvaro de benito . journalist

Loop Bench, 2006, powder coated galvanised steel , 1300 x 1800 x 120 cm.
Exhibition at Liverpool Biennal international 06, Great Britain.

Mobile Mobile, 2010, exercise bike, steel construction, chain drive, mirrors, variable dimentions.
Exhibitions at Milieu social, Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, Denmark.

Jeppe Hein (Copenhague, 1974) has gone from the anonymity of his collaborators -he was assisstant of Olaffur Eliasson- to having renowned international prestige, well deserved and cultivated, which has placed him in the spotlight as one of the new talents of European contemporary art. We could label the works of this Danish artist as intelligent and diverse, fascinating and fun.

One of the main points of his work is the constant element of surprise and the interaction with the audience, so much so that we could say that without him, the works of Jeppe Hein would not be complete. "Interactivity is one of the most outstanding characteristics of my artworks and the viewer plays an important role in my work. My installations offer the audience the possibility to participate in the action of the piece, often surprising and confronting them with the unexpected. Sometimes, the viewers find themselves in a situation of interaction even against their own will. For example when the visitor sits down on one of the Moving Benches and is suddenly driven through the exhibition space, he is pushed into interactivity". This contact, perfectly established is going to allow the public to constantly communicate with the space in which they are located.

"My works often try to involve the viewer into a process of communication with the space, the artwork and other visitors. To create this awareness of the space, the physical sensation of the work is essential. A level of immediate perception and surprise is only experienced with an artwork that the viewer is directly and physically confronted with and is hardly comparable with watching photos or paintings. Thus the viewer overcomes the classical attitude of passive contemplation. Furthermore, it is important for me that my art is not only exhibited in the context of the 'artworld', but also seen and experienced by people who usually don't visit art museums. In consequence, I created a variety of works in public space, which offer passers-by the possibility to interact with the works without even knowing that it is art. I like the idea that each person experiences my artwork in an individual way. It should enclose people from different contexts, origins and language in a common space, ideally giving them an occasion to interact with each other".

In many of his works, Jeppe Hein includes mechanical and technological elements which he resorts to for surprising, but also being conscious of the interest which the application of new technologies in art awaken. "Technology becomes more and more a part of our everyday life. People are used to technology nowadays and interact with technology constantly - often without even recognizing it. I try to utilize this unnoticed acquaintance and growing acceptance of technology in my installations to attract people''92s attention. Even though formal and aesthetical aspects enjoy a high priority in my works, their technique is not hidden, since the technique is an important part of it, which should not be concealed".

Part of Hein's work is conceived with specific elements to be exposed in public spaces. Hein's opinion of art in the public area is consequent with the philosophy exposed in his works: "My artistic approach is to integrate art into everyday life and establish a relationship between artwork, audience and architecture. I understand art as a tool enabling people to look at and perceive their surrounding differently. While in museums the relationship between the viewer and the artwork is already defined to a strong degree, artworks in public space open up new possibilities for the viewer to lose his timidity and respect towards art. When people see an art piece developed and integrated in public space, it is often easier for them to get a first access to it".

His works with water and fountains are also representatives of his production. When these are located in a public space, again, they become determining elements that enable interaction. "My initial idea was to develop and create private rooms in public space. I discovered that a natural element such as water is an interesting material to create architectural constellations and the "liquid architecture" can considered to be a social sculpture inserted playfully in everyday life situations. My different experiences with the realisation of water sculptures in public space then were marked by a very positive resonance of people. Appearing Rooms, for example, are appreciated for the physical experience and the active participation of the public they offer. Independent from background, gender or age, no matter if it is a child or an art critic, people can interact and communicate with the work, the surrounding and other people. It stimulates reactions from amusement to fear, curiosity to doubt, wonder to surprise. Sometimes, people seem to forget where they are when they are captivated by the installation".

Evidently, Jeppe Hein uses a very specific language to interact with space. "The architectonic context is always very important to me. Most of my public projects are site- specific, influenced by the context of the space, its surrounding, ambience and inhabitants as well as its energy, referring to the urban development and architecture. Architecture and arts also have some characteristics in common. Both are a way of expression in space with communicative and functional aspects, with the capacity to intervene in the field of social interaction and to form social constellations. Moreover, my concept of sculpture is closely linked with communication. Rather than passive perception and theoretical reflection, the visitor''92s direct and physical experiences are more important to me. I consider art as a social space, a sign system with the capacity to provoke and challenge communication and reflection. Since free and creative places for communication and interaction are missing in most cities, it is important for me to use open spaces to involve people in a dialogue with the surroundings and other people".

The importance that the artist gives to some of the experimental movements from the middle of last century, such as kinetic art and optic art, is not surprising. "Cinectic and Optical Art are interesting movements that of course had a certain impact on my artistic approach. Though, I try to create more communicative and open artworks in order to enable a dialogue between the work and the viewer". And as a nexus between the two, the use of neon lights is fundamental in some of his works. "In general, I like working with light installations, especially with neon light. Neon tubes are a common material that can be bent into various shapes and dyed in multiple colours. Moreover many people are familiar with neon light, since it is frequently used in public space on billboards or as pure illumination. The optical fascination of neon objects gives them an additional purpose beyond their pure function. Furthermore, light objects offer the possibility to show movement in a special way setting an inherently static and rigid structure in motion. Moving Neon Cube is a good example for this".

With all these premises and relating the work of Hein with the last tendencies of conceptualism, one wonders about the criteria and, above all, the influence of the state of mind of many of his more conceptualistic works: "It depends on the situation, surrounding and project. Sometimes my first approach is extremely playful and the theoretical concept follows, sometimes it is just the other way round. Generally, I think it is very important not to stint and limit yourself when developing a new idea. No barriers should affect your research and creativity. I always try to be open to new ways, methods, and impulses from all sides. This also means to allow yourself to play. Later on the concept can be reduced or the context strengthened, so that it is not too funny and playful".

Once I finished my analysis of the work of Jeppe Hein and his work methods, I had a question; when he uses fire and water as construction elements mirrors and human interaction, could we say that the works of this Danish artist come from Earth but that they are designed for the public? "In general, I like using natural elements such as water, light and fire as a material to create architectural constellations and sculptures. These elements can be substantial and immaterial at the same time. In my opinion, art should generally be designed for people, an artist should try to perceive the atmosphere of an area, the mood and behaviour of people within a space and transfer it to his or her artworks in order to change, add or highlight special features. I always try to challenge the physical and psychic attention of the viewer aiming at an active dialogue with the work and other visitors, thus lending artworks a social quality". ⊡