

EXCLAMA

NÚMERO 28 | #HACIAELFUTURO | PRIMER SEMESTRE 2015 | COP\$15.000 USD\$6 | HECHA EN COLOMBIA | ISSN 2027-8438 | WWW.REVISTAEXCLAMA.COM

JEPPE HEIN, EL ARTE DE IMAGINAR JUGANDO

El artista danés para EXCLAMA
sobre su producción artística

MODA COLOMBIANA CON FUTURO

La mejor manera de posicionar a
Colombia en el panorama mundial

VIAJE A TRAVÉS DE LA HISTORIA MILITAR DE HOLANDA

Una exposición diseñada
por Kossmann.dejong

#HACIAELFUTURO

JEPPE HEIN, EL ARTE DE IMAGINAR JUGANDO

Links de interés www.jeppehein.net

Escrito por **Gabriela del Valle**

Semicircular Mirror Labyrinth II. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York, and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Anders Sune Berg.

Emblemático por sus innovadoras intervenciones en espacios públicos, instalaciones, obras interactivas en el campo arquitectónico y esculturas relacionadas entre sí, Jeppe Hein, artista danés nacido en 1974, actual residente de Berlín y Copenhague, habló en exclusiva con EXCLAMA sobre su fascinante producción artística.

Con un sentido del humor que va más allá de un simple juego y que invita al espectador a ser parte de su obra despertando su imaginación, Hein crea juegos sensoriales a través de objetos cotidianos como el agua, los espejos, el humo o las bancas de un parque público. Un mundo creativo que resulta una experiencia fuera de lo común y que deja como resultado una sonrisa inesperada.

¿Cómo se convirtió en artista?

Vengo de una familia muy creativa y siempre estuve rodeado de mucho arte y artistas. Un día me di cuenta que hacer arte me daba una enorme energía y decidí ser artista. Estudié en La Real Academia Danesa de Artes de Copenhague (Royal Danish

Academy of Arts), así como el Städelschule für Künste Bildende en Frankfurt. Antes abrí mi estudio en Berlín.

¿Quién ha influenciado su vida?

En primer lugar, mi familia, que me enseñó a ser una persona sociable. En términos de mi enfoque artístico, Dan Graham, Robert Morris, Robert Smithson, Larry Bell, Olafur Eliasson y Asger Jorn influyeron en mi trabajo, todos ellos trabajan en comunicación y experiencia. Sus obras están siempre físicamente presentes y son perceptibles; la gente no sólo debería de ver sus obras, sino también sentir las.

¿Podría describir el proceso general de su trabajo?

Cuando una nueva idea se me cruza por la mente, por lo general discuto con mi equipo y empezamos una investigación sobre el material y la viabilidad. A menudo, se produce un modelo y luego se prueba antes de la realización de la obra final.

Ha utilizado agua y espejos en sus obras, ¿qué significan estos elementos para usted?

Hace ya un par de años que vengo usando elementos naturales, como el agua, como material para crear constelaciones arquitectónicas y esculturas sustanciales e inmatriciales al mismo tiempo. Estos espacios temporales son apreciados por la activación directa de la conciencia y la atención del espectador, ya que ofrecen la posibilidad de

Considero el arte en la arquitectura como un espacio social, un sistema de signos con la capacidad para provocar y desafiar la comunicación y la reflexión.

experimentar físicamente el arte de una manera diferente y de percibir el entorno desde otra perspectiva. En consecuencia, esta "arquitectura líquida" puede ser considerada como una escultura social insertada en forma de juego en situaciones de la vida cotidiana. La interacción que se establece puede estimular reacciones múltiples: de la diversión a la curiosidad, de la duda a la pregunta y la sorpresa. Mis pabellones de agua reactivan y hacen hincapié en el lugar como punto de encuentro, una zona tranquila y pacífica donde la gente pueda tomar un descanso de la vida cotidiana. Cuando un intercambio entre los diversos habitantes de la zona se lleva a cabo, se plantea un ambiente ameno y alegre.

Los espejos alteran y cuestionan nuestra percepción del entorno y de nosotros mismos mediante el aumento y la multiplicación de la heterogeneidad de un espacio, por ejemplo. Los espejos nos hacen reflexionar sobre nuestra propia presencia abordando nuestra experiencia física y mental con el entorno y nuestra posición dentro de él. Los espectadores se dan cuenta de las limitaciones, así como las posibilidades inherentes en el acto de mirar. Así que, mis instalaciones de espejos siempre se refieren a la presencia del visitante y la obra de arte en el espacio preguntándole a la audiencia: ¿Por qué está aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo observa el arte y el espacio? ¿Cómo está usted siendo observado por el arte y el espacio?

¿Cuál es el significado del arte en lugares públicos?

El carácter abierto de los espacios públicos ofrece la oportunidad de trabajar de una manera muy conceptual. Sin ningún tipo de restricciones institucionales, las condiciones de la naturaleza, el espacio, el público y los

Encircle, 2013. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York, and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Studio Jeppe Hein

Appearing Rooms Forrest Place, 2012. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York, and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Jeppe Hein

Long Modified Bench San Francisco, 2013. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York, and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Amy Snyder © Exploratorium

Para mí, el arte debe ser creado para la gente, y mi concepto de la escultura está estrechamente relacionado con la comunicación.

alrededores pueden reflejarse y luego traducirse a una idea artística. Por otro lado, las obras de arte en el espacio público abren al espectador nuevas posibilidades para perder la timidez y respeto hacia el arte. Cuando la gente ve una obra de arte desarrollada e integrada en un espacio público, a menudo es más fácil para ellos tener un primer acercamiento a ella.

¿Qué ve cuando se mira en un espejo?

Cuando te miras en un espejo, empiezas a ver el reflejo de ti mismo, literalmente.

¿Es el sentido del humor un elemento importante en su trabajo?

Me gusta en la medida en que fascina a los espectadores y los hace sonreír; y aunque estoy contento cuando mis obras entretienen a la audiencia, mi objetivo principal no es sólo entretener a la gente, pues mis conceptos se basan siempre en principios serios. Sin embargo, el juego y la participación

YOU, 2011. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York, and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Anders Sune Berg

You Don't Have To Be Perfect To Be Here, 2012. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York, and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Florian Neufeldt

Invisible Labyrinth, 2005. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York, and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Keizo Kioku

hacen que sea más fácil para la gente (especialmente para aquellos que normalmente no están en contacto con el arte) acercarse a las obras de arte.

¿Qué significa para usted la arquitectura y la interacción con la gente?

El arte, similar a la arquitectura, es una forma de expresión en el espacio con los aspectos comunicativos y funcionales, con la capacidad de intervenir en el campo de la interacción social para formar constelaciones sociales. Por lo tanto, considero el arte en la arquitectura como un espacio social, un sistema de signos con la capacidad para provocar y desafiar la comunicación y la reflexión. Esto es particularmente relevante en lugares para la comunicación—tales como, espacios y áreas libres y creativas, diseñados para permitir la interacción y la participación de la gente en un diálogo con el entorno y otras personas— que están ausentes de la mayoría de las ciudades contemporáneas.

¿Qué significa el arte en su vida?

El arte puede ser muy atractivo para la gente, creando situaciones felices, así como momentos de relax y oportunidades para la interacción con otras personas. El arte hace reír a la gente y la vida es más fácil con una sonrisa en el rostro -o como dijo Charlie Chaplin: "un día sin risa es un día perdido". Creo que si una obra de arte pone una sonrisa en tu cara y te eleva el espíritu, hace que tu vida sea mejor, al menos momentáneamente.

En el proceso de su creación artística, ¿qué es lo que más disfruta hacer?

La energía creativa de ser artista trae alegría y felicidad. Poder ver cómo la gente reacciona e interactúa con mi trabajo, ser capaz de fascinar a la gente y algunas veces incluso darles un poco de felicidad.

En general, ¿qué le da al público su obra de arte?

Para mí, el arte debe ser creado para la gente, y mi concepto de la escultura está estrechamente relacionado con la comunicación. En lugar de tener una percepción pasiva y una reflexión teórica, las experiencias directas y físicas de los visitantes son importantes para mí. Así, una de las características más destacadas de mis obras de arte es su interactividad. El espectador juega un papel vital y mis instalaciones le ofrecen la posibilidad de participar en la acción de una pieza y de confrontarse con la sorpresa de lo inesperado.

Al desafiar la atención física del espectador, agudizando sus sentidos y concientizándolos sobre sus alrededores, se establece un diálogo activo entre la obra de arte, el espacio y la audiencia, que le brinda a la escultura una calidad social. Idealmente, se conecta a las personas de diferentes contextos, orígenes y lenguajes a través de un espacio común, brindándoles la oportunidad de interactuar con los demás.

¿Tienes planes futuros para exhibir obra en América Latina?

Todavía no, pero me encantaría realizar proyectos en América Latina.!

Una de las características más destacadas de mis obras de arte es su interactividad. El espectador juega un papel vital y mis instalaciones le ofrecen la posibilidad de participar en la acción de una pieza y de confrontarse con la sorpresa de lo inesperado.

Distance, 2004. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York, and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Marc Domage

Mobile Mobile, 2010. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York, and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Anders Sune Berg

