ConstantNueva Babilonia

Circo espacial, 1958. Alambre y cobre, 105 x90 x100 cm. Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Tom Haartsen. © Constant, VEGAP, Madrid, 2015

El artista Constant Nieuwenhuys (Ámsterdam, 1920 - Utrecht, 2005), uno de los fundadores del grupo CoBrA y figura clave del Situacionismo, emprende en 1956 el ambicioso proyecto *Nueva Babilonia*, concebido como un "modelo alternativo de sociedad". Durante casi dos décadas trabaja sin tregua, plasmando sus ideas en maquetas, mapas cartográficos, dibujos, *collages* fotográficos, grabados, pinturas, así como en películas, manifiestos, escritos, conferencias y "ambientes". La exposición *Constant. Nueva Babilonia*, fruto de una estrecha colaboración entre el Gemeentemuseum Den Haag, la Fundation Constant y el Museo Reina Sofía, presenta la evolución de este proyecto y revela que las ideas expuestas en él ya estaban presentes en obras anteriores y no desaparecieron por completo después de 1974, fecha que marca el final de *Nueva Babilonia*.

En 1948, junto con los artistas Karel Appel y Corneille, crea El Grupo Experimental Holandés. Al poco tiempo se incorporan al movimiento internacional CoBrA. formado a su vez por grupos experimentales de Bélgica, Dinamarca y los Países Bajos, entre cuyos miembros figuran Asger Jorn y Christian Dotremont. Constant se encarga de redactar el *Manifiesto*, donde aboga por un arte nuevo e invita a los artistas a que hagan suyas la lúdica creatividad de los niños y la espontaneidad de los pueblos primitivos. Mientras forma parte de CoBrA, Constant se opone a los artistas del movimiento artístico De Stijl, entre ellos Piet Mondrian (1872-1944). Sin embargo, tras el desmoronamiento de CoBrA, en 1951, parece seguir los pasos de aquellos, con obras en las que dominan las superficies de color abstractas.

Entre 1950 y 1951, evoca una y otra vez la destrucción sembrada por la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea, por entonces en plena efervescencia. Pinturas con títulos tan explícitos como *La guerra* muestran paisajes devastados en los que se podría levantar un mundo nuevo. Al igual que otros artistas de CoBrA, es un gran admirador de la obra de Picasso, especialmente del *Guernica* (1937). Tanto es así que en *El fuego* (1950), una de sus pinturas de temática bélica, remite literalmente a la escena de la casa en llamas y la madre llorando la muerte de su hijo.

Gracias a una beca del Arts Council, Constant pasó algunos meses estudiando en Londres, donde le llamó la atención la falta de originalidad de los nuevos edificios que se acababan de construir en la ciudad, pues

Vista de los sectores de Nueva Babilonia, 1971. Acuarela y lápiz sobre fotomontaje, 134,9 x 222,8 x 1,1 cm. Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Tom Haartsen. © Constant, VEGAP, Madrid, 2015

no estimulaban la creatividad en modo alguno. La amistad con el arquitecto Aldo van Eyck (1918-1999) fomenta su interés por las posibilidades de la arquitectura. Con él y con el pintor y poeta Lucebert, colabora en un experimento espacial y cromático, Espacio en color, en el marco de la exposición Hombre y casa (1952) en el Stedelijk Museum de Ámsterdam: una estancia púrpura y azul diseñada por Aldo van Eyck, a la que Constant contribuye con una pintura de intenso colorido. Tras un estudio pormenorizado del color y las medidas, a partir de correspondencia, fotografías y reseñas relacionadas con la obra original, se ha realizado una reconstrucción que ahora se muestra en esta exposición. En su obra individual, Constant también buscó diversas formas de integrar plenamente la arquitectura, la pintura y la escultura, en pro de una síntesis de las artes.

En 1956 Constant recibe una invitación de su antiguo amigo Asger Jorn para dar una conferencia en el tercer congreso del Movimiento Internacional para una Bauhaus Imaginista (MIBI), en Alba. Tras su celebración, los pintores Giuseppe Pinot Gallizio y Piero Simondo le proponen trabajar en un laboratorio experimental que habían organizado en esta localidad del Piamonte italiano. Allí diseñó los planos de un campamento para alojar a un grupo de familias gitanas que se habían instalado cerca de la ciudad. Como el propio artista ha asegurado en reiteradas ocasiones, esta iniciativa fue el embrión de Nueva Babilonia, un proyecto para el que el nomadismo y el estilo de vida creativo asociados a la cultura gitana fueron un paradójico anclaje y una continua fuente de inspiración.

Constant. Nueva Babilonia

Durante su estancia en Alba, conoce a Guy Debord (1931-1994), que en 1957 asume la dirección de la Internacional Situacionista, movimiento del que también entra a formar parte. Juntos desarrollan el "urbanismo unitario", teoría que rechaza la lógica utilitarista de la sociedad de consumo v busca la realización de una ciudad dinámica donde la libertad v el juego ocupen un lugar central. Las ideas de Constant sobre esa ciudad del futuro y sus habitantes cobran una forma cada vez más definida. Después de leer una reedición de Homo ludens. Hacia una definición del elemento lúdico en la cultura, publicación de 1938 del sociólogo e historiador Johan Huizinga, abandona la pintura para dedicarse a la producción de maquetas de la ciudad dinámica del futuro.

El proyecto Nueva Babilonia se encuentra indisolublemente ligado al contexto histórico y artístico en el que se inscribió. Momento en el que, tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, Europa sintió la imperiosa necesidad de construir un mundo nuevo sobre los escombros del vieio. En este sentido, podemos concebir Nueva Babilonia como un conjunto de sugerencias, o quizás como un primer manual de instrucciones, para imaginar y empezar a construir una sociedad completamente nueva a través de la invención de un urbanismo - v de una arquitecturaque también lo fueran. A menudo considerada como la última gran utopía del arte europeo, se presenta como una sociedad totalmente automatizada en la que el trabajo se ha vuelto superfluo. Está habitada por el *Homo ludens* de Huizinga, un ser humano aventurero y lúdico que descubre sus cualidades creativas en la interacción con los demás y que nunca deja de viajar y crear.

La vida del *Homo ludens* no se desarrolla en la ciudad tal y como la conocemos nosotros, sino en una red mundial de "sectores" -unidad básica del nuevo urbanismo- levantados sobre pilotes, por debajo y por encima de los cuales circulan diferentes medios de transporte. Los sectores son espacios comunes abiertos en cuvo interior los nuevos babilonios construyen vías y ambientes siempre distintos, empleando componentes arquitectónicos móviles como paredes, suelos, puentes y escaleras. El color, la luz, la textura, la temperatura y la calidad del aire también pueden ser ajustados a las circunstancias del momento. Se conectarían entre sí hasta generar un vasto sistema urbano de escala planetaria que estaría en permanente proceso de mutación. En su configuración también desempeñó un papel determinante la noción de laberinto.

La pintura *Oda al Odeón* (1969) marca un giro importante en el proyecto *Nueva Babilonia*. Aunque Constant había realizado algunas pinturas entre 1957 y 1968, esta técnica careció de relevancia para él en ese período. Sin embargo, a partir de esta obra, vuelve a convertirse en su actividad principal. *Oda al Odeón* tiene su origen en la ocupación por los estudiantes, durante el Mayo del 68, del teatro parisino del mismo nombre. Decide situar ese acontecimiento dentro de la arquitectura de *Nueva Babilonia*. Así es como nace una serie de pinturas en las que el artista representa toda clase de situaciones ambientadas en la ciudad del futuro.

En la exposición celebrada en el Gemeentemuseum en 1974, Constant pretendió

Sector amarillo, 1958. Hierro, aluminio, cobre, plexiglás, tinta y óleo sobre madera. 21 x 82,5 x 77,5 cm. Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Tom Haartsen, © Constant, VEGAP, Madrid, 2015

ofrecer una última visión de conjunto de *Nueva Babilonia* antes de ponerle punto final, no porque hubiera perdido la fe en el proyecto, sino porque había dicho todo lo que tenía que decir sobre él. Ya lo retomarían otros. En ese sentido, el laberinto de puertas con el que clausuró la exposición de 1974 –del que se ha reconstruido una de sus secciones para esta muestra– es todo un símbolo. Lo explica el propio artista: "Hasta aquí he llegado. No puedo ir más lejos. El proyecto existe. Se halla a buen recaudo en un museo, a la espera de tiempos más propicios en los que vuelva a despertar el interés de los urbanistas".

En las entrevistas concedidas con motivo de aquella exposición, afirma que sigue creyendo en *Nueva Babilonia*, aunque ya no piensa que su realización sea inminente; al contrario, el advenimiento de este nuevo mundo se verá precedido por un largo período destructivo que aparece

retratado de todas las formas posibles en los últimos años del proyecto. En las obras de principios de los años setenta, Constant remite a menudo a la guerra de Vietnam, por ejemplo en *La masacre de My Lai* (1972). Para entonces el "mundo real" había penetrado definitivamente en el mundo imaginario de *Nueva Babilonia*, no solo en lo que respecta a la temática, sino también por lo que se refiere a la elección de los materiales. De hecho, pasa a incluir titulares y recortes de periódico en sus cuadros, *collages* y dibujos.

Después de confiar su proyecto *Nueva Babilonia* al Gemeentemuseum, reorganizó su taller y volvió a dedicarse de lleno a la pintura. Aun así las estructuras arquitectónicas de *Nueva Babilonia* siguieron estando presentes en sus lienzos. Si bien en los años ochenta ya no quedaban rastro de ellas, la guerra y la revolución son temas que continuaron interesando al artista.

Ronda de Atocha (esquina Plaza del Emperador Carlos V) 28012 Madrid

Tel. (34) 91 774 10 00

www.museoreinasofia.es

Horario

De lunes a sábado y festivos de 10:00 a 21:00 h

Domingo de 10:00 a 14:15 h visita completa al Museo, de 14:15 a 19:00 h visita a Colección 1 y una exposición temporal (consultar web)

Martes

cerrado

Las salas de exposiciones se desalojarán 15 minutos antes de la hora de cierre

Actividad relacionadas

A propósito de...

Constant. Nueva Babilonia
Visita comentada a cargo del equipo
de Mediación
Cada viernes a las 19.15 h
y domingos a las 12.30 h
No se requiere inscripción previa
Inicio en Punto de encuentro
del Museo

Visita-taller

Ciudad nueva, vida nueva
Dirigida a alumnos de ESO
y Bachillerato
Cada lunes, miércoles y jueves
de 10.30 a 13.30 h
Inscripciones a través de
la página web

Programa educativo desarrollado con el mecenazgo de Fundación Banco Santander

Medios Asociados:

Exposición organizada por el Gemeentemuseum Den Haag y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con la colaboración de la Fondation Constant y el RKD (Netherlands Institute for Art History). Con el apoyo de Mondriaan Fund y la Embajada del Reino de los Países Bajos

Coorganizada por:

Con la colaboración:

Con el apoyo:

