

Exposición 1 de diciembre, 2023 - 10 de marzo, 2024

Parque del Retiro, Palacio de Velázquez

Ulla von Brandenburg

Espacios de una secuencia



Vista de la exposición Ulla von Brandenburg. *Le milieu est bleu* en el Palais de Tokyo, París, 2020. Fotografía: Aurélien Mole

**MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA

**UE
23**

El trabajo de Ulla von Brandenburg (Karlsruhe, Alemania, 1974) está marcado por su temprana formación como escenógrafa y su paso por el mundo del teatro. Para esta exposición la artista ha desarrollado una serie de instalaciones textiles que, a modo de telones teatrales, pueden ser atravesadas por aberturas en la que se difuminan los límites entre el adentro y el afuera. Estas formas geométricas textiles se muestran junto a tres películas de la artista que acompañan a la obra plástica, ampliando información, aportando matices e incitando al espectador a transitar por esta nueva escenografía de espacios e historias imbricadas.

En esta exposición concebida específicamente para el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro, la artista anima al público a ser protagonista de la escena teatral. Transforma con habilidad la idea de cuarta pared —otrora infranqueable— en una invitación al espectador a resignificar la obra con su propia experiencia, fomentando la posibilidad del intercambio de roles entre espectador y actor. Establece así un recorrido sin propuesta dirigida, si bien sugerido por una serie de instalaciones textiles de formas geométricas que, a modo de telones teatrales, pueden ser atravesadas por aberturas que, al mismo tiempo, nos dejan entrever una continuidad espacial en la que se difuminan los límites entre el adentro y el afuera.

Las figuras geométricas sencillas que conforman los telones nos remiten a la pregnancia gestáltica que inspira a la Bauhaus, escuela que también subyace en el concepto

y la práctica artística de Von Brandenburg. Los colores brillantes que definen cada una de las figuras corresponden a las teorías psicológicas del color de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), con las que defendía el componente emocional y fenomenológico del color, refutando de este modo a Newton, que los comprendía como meros resultados de las leyes físicas. La artista filtra los postulados de Goethe a través de la escuela alemana de entreguerras, referenciando de forma específica los primeros conceptos de danza propuestos por el artista de la Bauhaus Oskar Schlemmer (1888-1943), quien esbozó ideas para un *ballet* basadas en tres formas geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. En la obra los colores debían cambiar de forma paralela a los cambios de estado de ánimo, lo que condujo posteriormente a la creación del experimental *Das Triadische Ballett* [El Ballet Triádico], cuya primera representación tuvo lugar en 1922.



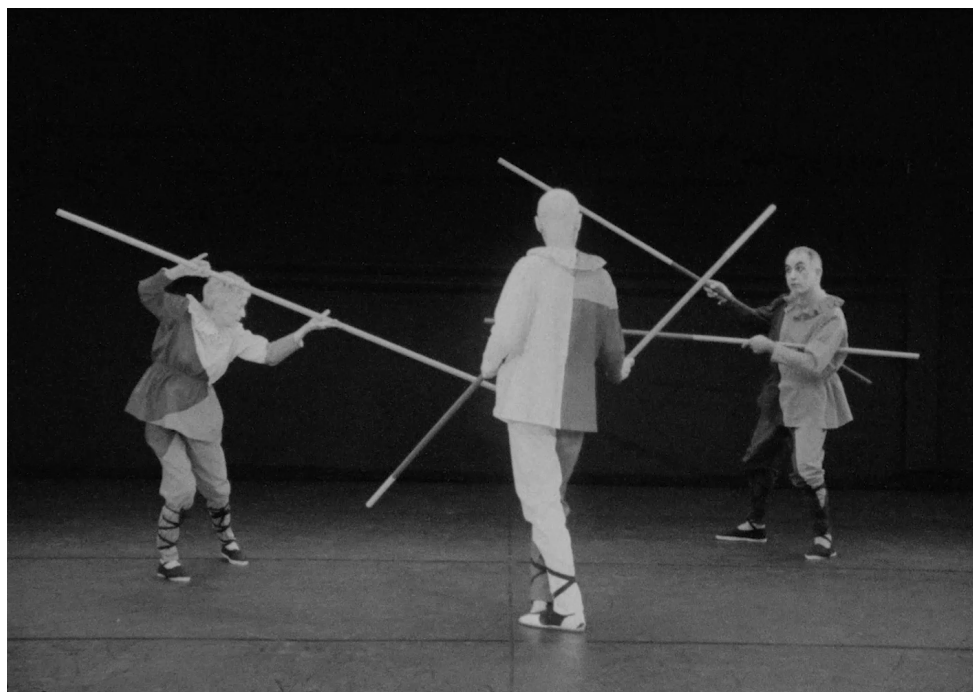
Shadowplay [Teatro de sombras, 2012]. Cortesía de la artista y Art: Concept (París); Meyer Riegger (Berlin/Karlsruhe); Galería Pilar Corrias (Londres); Produzentengalerie Hamburg

Las formas geométricas textiles se muestran junto a tres películas de la artista: *Maskiert und vor allem – verschwiegen* [Enmascarado y, sobre todo, silencioso, 2022], *Shadowplay* [Teatro de sombras, 2012] y *The Objects* [Los objetos, 2009]. La producción filmica que Von Brandenburg viene desarrollando de forma continuada e intensa desde 2002 se concibe en forma de instalaciones que son resignificadas según los diferentes contextos en los que se exhiben, ampliando información o aportando matices a la obra plástica que acompañan.

Sus películas exploran el lenguaje teatral, prestando especial atención a los componentes performativos y psicológicos de los personajes que las protagonizan. La mayoría de ellas están concebidas en 16 mm, subordinando de esta forma la duración del contenido a sus condiciones técnicas. Asimismo, la gran mayoría están rodadas en una sola secuencia,

apenas sin montaje. Con estas características, la artista muestra, por un lado, su interés en evidenciar el factor humano en relación con la presencia de la bambalina y lo imponderable. Además, las tres películas presentes en esta exposición están filmadas en blanco y negro con el objetivo de que el espectador tome distancia al complicar la ubicación en tiempo y lugar; una elección premeditada que hace que contrasten con el protagonismo cromático de las formas geométricas.

En *Shadowplay*, una de sus pocas películas rodadas en formato digital, Von Brandenburg ha tomado prestados elementos de la tradición del teatro de sombras para abordar cuestiones culturales o sociales de distintos momentos de la historia y explorar cómo los relatos, rituales y símbolos constituyen nuestras sociedades a lo largo del tiempo. A través del juego de sombras, una mujer y dos hombres se visten y maquillan utilizando un escaso pero



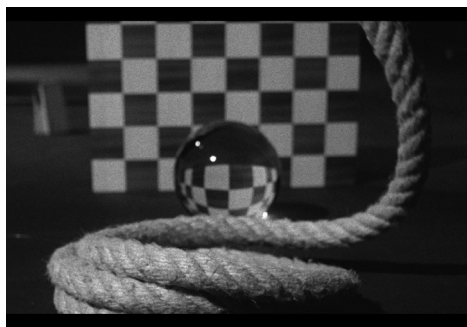
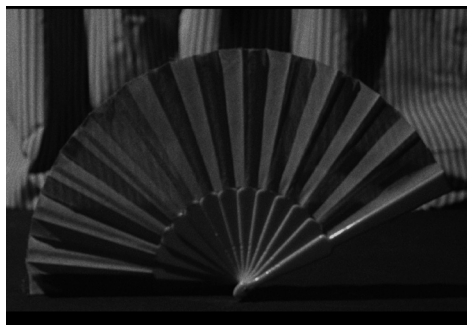
Maskiert und vor allem – verschwiegen [Enmascarado y, sobre todo, silencioso, 2022]. Cortesía de la artista y Art: Concept (París); Meyer Riegger (Berlín/Karlsruhe); Galería Pilar Corrias (Londres); Produzentengalerie Hamburgo

sugestivo *atrezzo* y, luego, las figuras masculinas se baten en un duelo. Entre tanto, los personajes cantan una pieza musical compuesta en alemán por Von Brandenburg en la que, a través de un diálogo, se lamentan de su suerte, de los rituales repetitivos y de los roles en los que están atrapados, advirtiéndose, según evoluciona la escena, que teatro y realidad se confunden. La sombra, elemento fundamental en la pieza, aporta otro nivel de lectura y significado en el que, tal y como sucede con el uso del blanco y negro, se sumerge al espectador en una dimensión intemporal y, al mismo tiempo, alude directamente a la alegoría de la caverna de Platón, donde la sombra simboliza las apariencias sensibles de la vida humana.

The Objects es un teatro de objetos que se van sucediendo a lo largo de una sola secuencia.

Es una coreografía doméstica de cosas en la que, si bien se apela al misterio y la magia, la artista muestra de forma evidente el truco de su movimiento. La visibilidad de los hilos en la escena nos recuerdan la intrincada relación entre ilusión y realidad. Los objetos inertes que por momentos cobran vida inciden igualmente en la porosidad entre lo vivo y lo muerto, muy presente también en su trabajo. Asimismo, la muñeca de trapo arrinconada en la instalación reitera esta percepción.

Por último, siguiendo con las narraciones cruzadas entre realidad y ficción, en *Maskiert und vor allem – verschwiegen* la escenografía y el montaje de la representación fílmica se expanden más allá de la pantalla. La instalación presentada por Von Brandenburg en el Palacio de Velázquez se complementa con varios objetos



The Objects [Los objetos, 2009]. Cortesía de la artista y Art: Concept (París); Meyer Riegger (Berlin/Karlsruhe); Galería Pilar Corrias (Londres); Produzentengalerie Hamburg

distribuidos de forma aparentemente azarosa por el espacio: una gran caja, aros, palos, una cuerda o una bola pintados de blanco; similares objetos con los que a su vez juegan y hacen acrobacias los tres personajes de la película. Estos elementos de *atrezzo* simulan haberse escapado de la película, provocando una confusión de dimensiones espaciotemporales avivada por el distanciamiento producido por la ausencia de color. A su vez, los personajes de la película cobraron vida el día de la inauguración de la muestra, performando con los objetos y desbordando así su juego fuera de la proyección.

Con sus diferentes obras, la artista nos ofrece una narración compleja, con muchas capas de lectura, para un espectador siempre ubicado en el centro de la acción. En un juego ilusorio y paradójico, las continuas referencias que Von Brandenburg hace al lenguaje teatral nos remiten a la vida misma, a nuestra existencia en sociedad y al rol que desempeñamos en ella.

NIPO: 828-23-004-3