

Instalación atmosférica Our Time 1X5. Londres, 2019. © Jack Hems

United Visual Artists

El arte de transformar espacios

Crear escenarios que estimulen nuestros sentidos y redefinan los espacios que ocupan, y convertirlos en templos para la contemplación y meditación. Esta es la especialidad del colectivo artístico inglés UVA, que lleva más de 15 años abriendo ventanas a una nueva forma de percibir la realidad. Aprovechamos su paso por el festival Llum BCN 2020 para conversar con ellos sobre su trabajo y repasar la celebración de un aniversario que los ha colocado de nuevo en la actualidad.

Entrevista de Esther Torelló
Imágenes: © United Visual Artists

El paso de United Visual Artists por el festival de luz Llum BCN consiguió entusiasmar a miles de visitantes de todas las edades, fascinados por unas esculturas esféricas que giraban correlacionadamente entre ellas, emitiendo rayos de luz y sonido capaces de alterar la arquitectura del Espacio SIMON 100 donde se exhibían. Las instalaciones inmersivas de este colectivo, fundado por el artista británico Matt Clark en 2003, tienen la capacidad de expandir los sentidos del observador para captar la realidad desde otra perspectiva, activando su pensamiento e imaginación y trasladándolo a lugares procedentes del mundo interior.

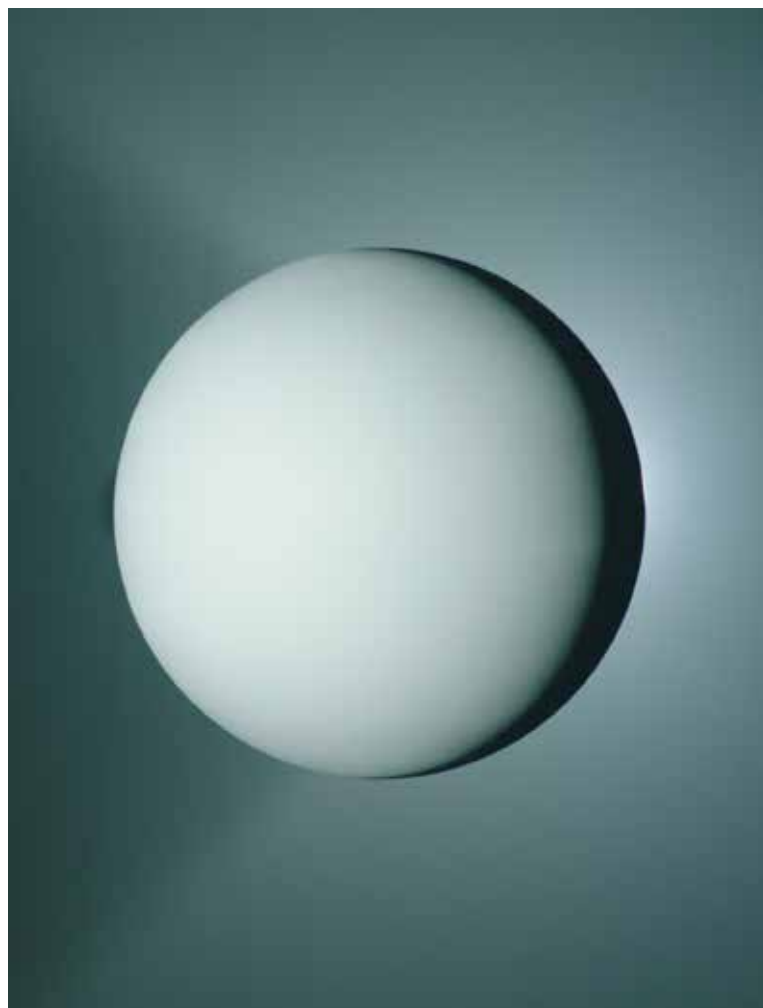
“En todo lo que hacemos hay siempre un lenguaje universal. Cuando hablas del tema de la percepción y utilizas un lenguaje tan minimalista, es posible proyectar tu propia experiencia en ello. La instalación que hemos presentado en Barcelona, *Musica Universalis*, toca muchos temas en los que los visitantes pueden reconocerse, ya que habla de un sistema planetario en el que el sonido va generando diferentes capas de complejidad, dependiendo de las revoluciones

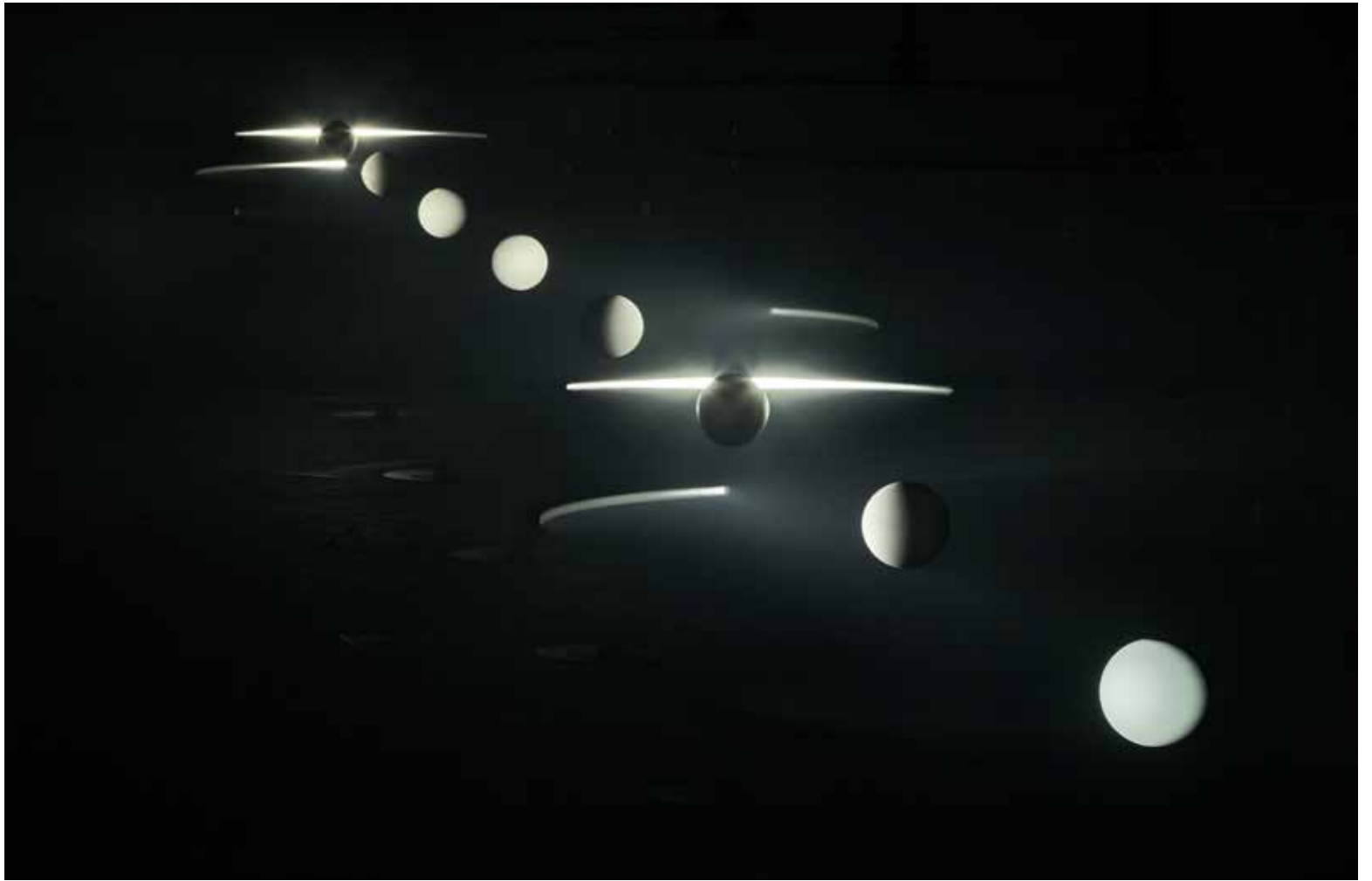
de cada uno de los objetos que se relacionan entre ellos. La instalación es muy abstracta, pero muy hipnótica, capaz de tocar algo muy primario en nosotros, ya que utiliza un lenguaje grabado en nuestra propia psique. Nosotros, no solo como humanos sino también como animales, tenemos una percepción del tiempo a través de los ciclos solares y lunares, por ello hay algo innato en nuestra relación con estas dinámicas” me explica Máximo Recio, *Lead Designer* de esta innovadora práctica artística, durante la entrevista que mantenemos en Barcelona a raíz de su participación en el festival.

VENTANA A UNA NUEVA REALIDAD

Las obras de United Visual Artists utilizan elementos de luz, sonido y cinética para expresar el pensamiento conceptual y tratar de iluminar ideas abstractas. La intención es que “las personas mediten sobre algunas de las cosas que dan por sentado, reflexionen sobre las grandes preguntas de la vida o piensen sobre fenómenos que son difíciles de comprender como ser humano”.

Musica Universalis es un instrumento espacial que investiga las resonancias de objetos lejanos en nuestro sistema solar. Comprende una serie de esculturas cinéticas y físicas, cada una de las cuales contiene una forma esférica y un mecanismo que impulsa una fuente de luz giratoria y un altavoz. La luz se proyecta a través del espacio creando intervenciones e interacciones con la arquitectura.

La instalación Our Time combina movimiento, luz y sonido en un espacio multisensorial y multidimensional. Con la luz trazando el camino y haciendo sonar su eco, el paso del tiempo se vuelve casi palpable.

*“Nuestras obras hablan
de espacios que son mundos
dentro de otros mundos”*

United Visual Artists

UVA ha creado el concepto visual y la escenografía de Frontera, un espectáculo coreografiado por Dana Gingras que aborda la vigilancia masiva corporativa de los tiempos actuales.

Conocedores de que todo lo que existe en el universo está en un estado de cambio, utilizan los medios que puedan reflejar estas consideraciones. Sus instalaciones son transformadoras, redefiniendo los espacios que ocupan y creando escenarios para la contemplación. “A nosotros nos gusta decir que nuestros trabajos no son tanto objetos como procesos en evolución. La mayoría de nuestras instalaciones son performativas, con una narrativa en la que todo va evolucionando y cambiando, algo que seguramente tiene que ver con los inicios de UVA diseñando escenografía y visuales para conciertos, siempre con un principio y un final, un sentido del tiempo, en el que la experiencia no es estática, sino que va evolucionando, con momentos de calma, de drama, de desarrollo de la vivencia”.

DIMENSIÓN INTELECTUAL

Las fuentes de inspiración de United Visual Artists son una mezcla de historia del arte, modelos científicos y filosofía. “Tanto el arte como la tecnología y la ciencia son herramientas que nos ayudan a ampliar nuestra percepción. Todas ellas intentan dar respuesta a

cuestiones demasiado complejas para que los humanos podamos entenderlas por nuestros propios medios”. El objetivo de su trabajo es crear un espacio con una carga poética surgida de la esencia del ser humano que da significado existencial a ese espacio. “Nuestro trabajo tiene una parte importante basada en lo físico, en lo sensorial, pero también tiene una capa de narrativa más intelectual. No intentamos que todas las capas de un proyecto sean apreciadas, pero sí nos gusta que el proceso nos lleve hasta una casi imposible de evitar, la de esa conexión primaria, más fundamental, que afecta a los sentidos. Todas las proyecciones que realizamos hacia el futuro son porque primero hemos hecho una proyección hacia el pasado. Los humanos vivimos del conocimiento que hemos adquirido”.

ACCESIBILIDAD Y CREACIÓN ARTÍSTICA

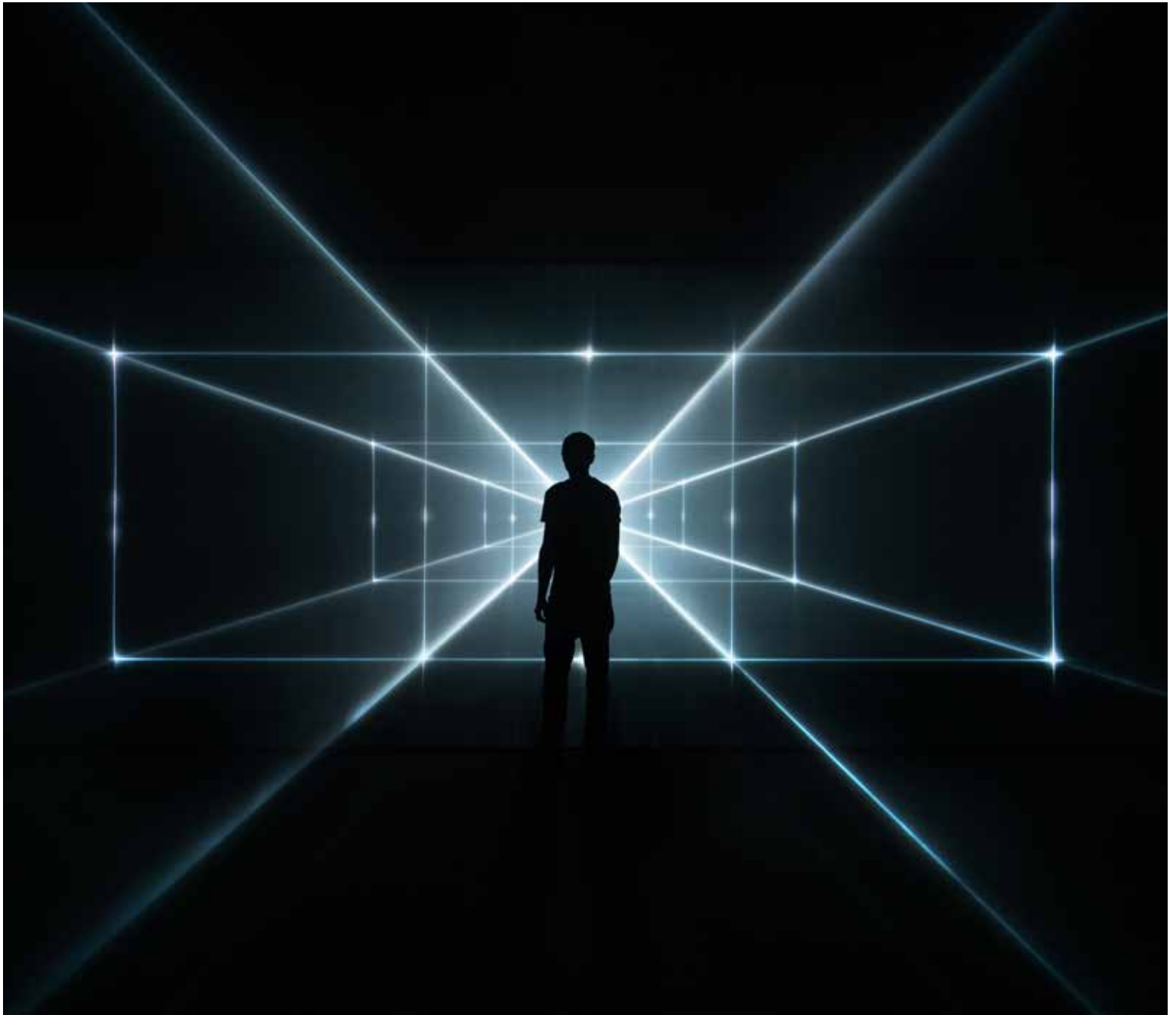
La práctica artística de UVA mezcla diferentes disciplinas de los ámbitos de la arquitectura, la escultura y la tecnología digital y se funda en la relación entre el espectador pasivo y la participación activa, lo que cuestiona si el marco más idóneo en el que presentar sus

trabajos son los festivales de luz o las galerías de arte y museos. “Hay algo muy atractivo en hacer que nuestro trabajo sea accesible, que llegue a más gente, pero el problema principal está en si el contexto es el adecuado, de si se trata de festivales que se quedan en el puro espectáculo de la luz por la luz. Es un problema que sufre cualquier disciplina que quiera equilibrar accesibilidad con una investigación más profunda, con más capas que tan solo la de la primera impresión espectacular de la luz y el sonido. Es algo con lo que nosotros intentamos luchar bastante, generar lenguajes muy directos, muy potentes, que van más allá del espectáculo y tocan una fibra más primaria. Cuando llegas a ese nivel, es más fácil combinar accesibilidad con creación artística. En todo nuestro trabajo hay una narrativa y un proceso bastante extenso, que no necesariamente se tiene que apreciar en un festival de luz, porque entendemos que el público y la disposición es muy distinto al de una galería. Es totalmente una cuestión de contexto. Pero cada caso es diferente, ni todas las galerías son maravillosas ni todos los festivales de luz son puro espectáculo”.

“Tanto el arte como la tecnología y la ciencia son herramientas que nos ayudan a ampliar nuestra percepción. Todas ellas intentan dar respuesta a cuestiones demasiado complejas para que los humanos podamos entenderlas por nuestros propios medios”

Máximo Recio

Vanishing Point emplea la perspectiva como herramienta para remodelar y redefinir un espacio. Rayos de luz blanca se proyectan en el espacio desde un punto de fuga invisible, creando diferentes formas y divisiones dentro de la estancia. © Jack Hems

QUINCE AÑOS REDEFINIENDO ESPACIOS

Hace ahora pocos meses, concretamente en 2019, United Visual Artists cumplió quince años de vida. Para conmemorar este importante aniversario, organizó junto a la empresa británica independiente Vinyl Factory una ambiciosa exposición en Londres que, bajo el nombre *Other Spaces*, mostraba tres de sus obras más experimentales e icónicas. El título que las engloba hace referencia al filósofo Michel Foucault, defensor del concepto de heterotopías, espacios que según el tiempo o el lugar al que pertenecen abren la posibilidad de crear nuevos espacios con sus propias lógicas. “Al igual que Foucault, nuestras obras hablan de espacios que son mundos dentro de otros mundos, espacios dentro de espacios. De alguna manera generan ambientes que despiertan los

sentidos y hacen surgir una serie de emociones que llevan al observador, a través de la percepción y la imaginación, a un estado mental y psicológico diferente”.

Aunque aparentemente las temáticas de las obras presentadas en esta exposición conmemorativa son dispares, “las tres tienen en común que tratan de generar espacios en los que la realidad se perciba de forma distinta para obtener perspectivas alternativas. Cada una de ellas investiga las experiencias humanas más fundamentales y de gran importancia en nuestro trabajo: nuestra comprensión del tiempo (*Our Time*), la percepción del espacio (*Vanishing Point*), y nuestra relación con el mundo animal y natural (*The Great Animal Orchestra*)”.

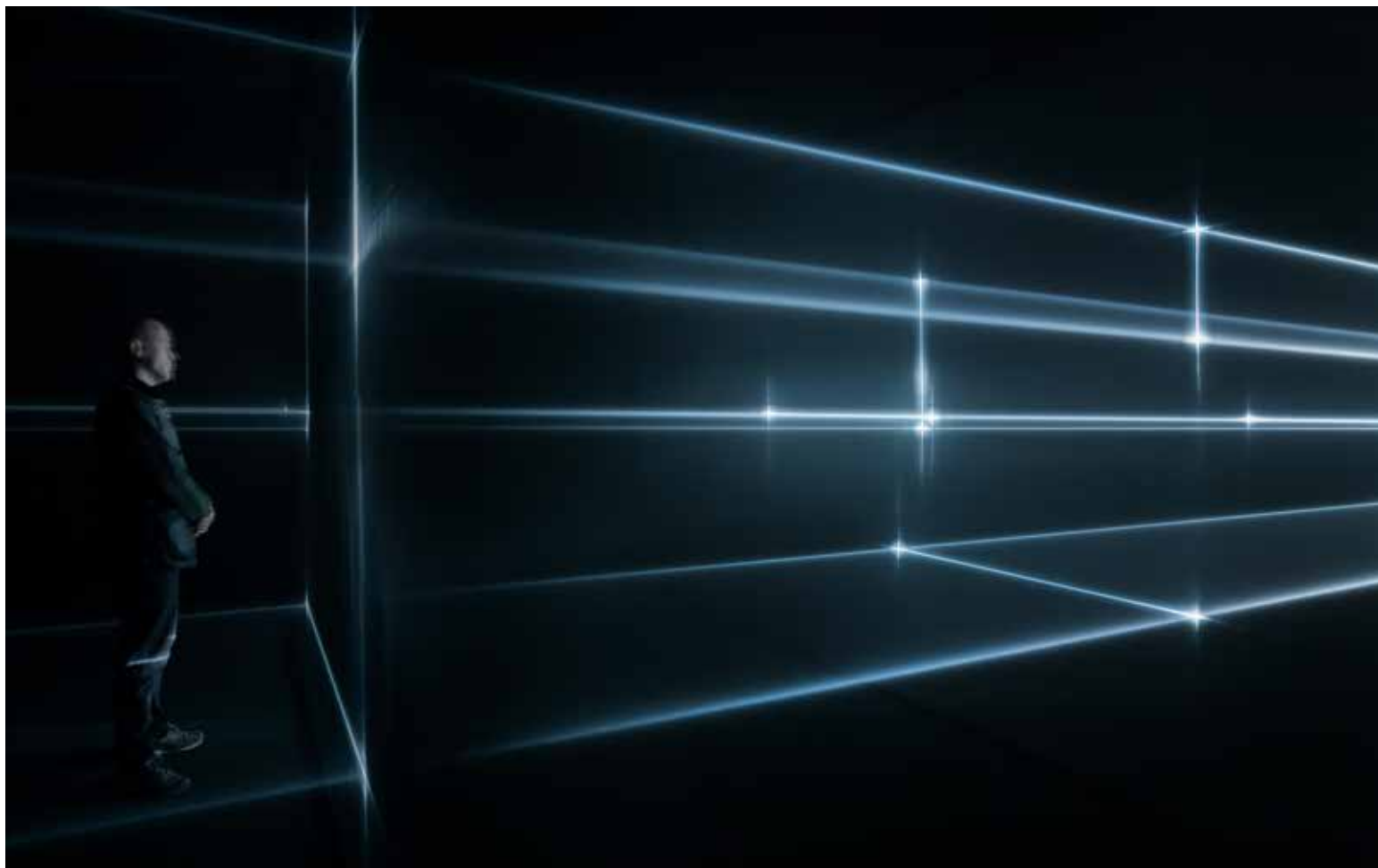
COMPRENSIÓN DEL TIEMPO

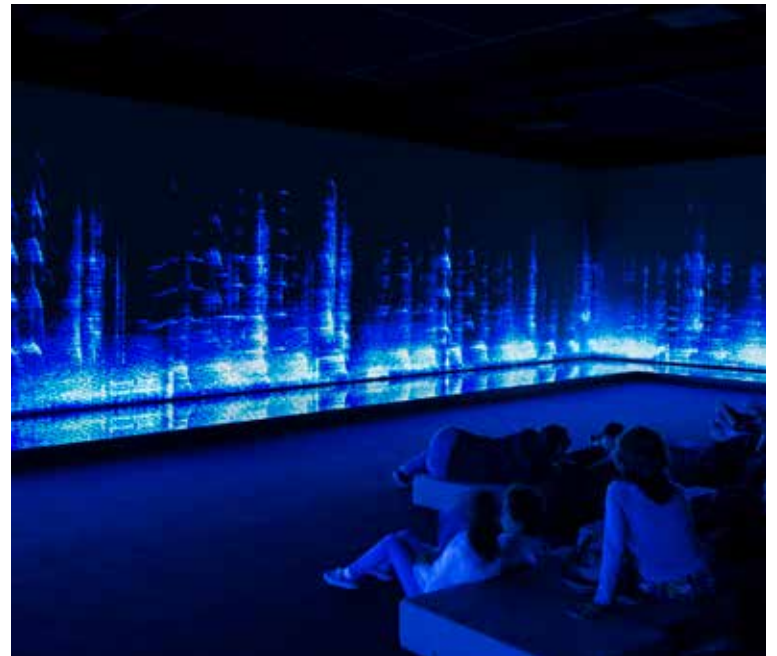
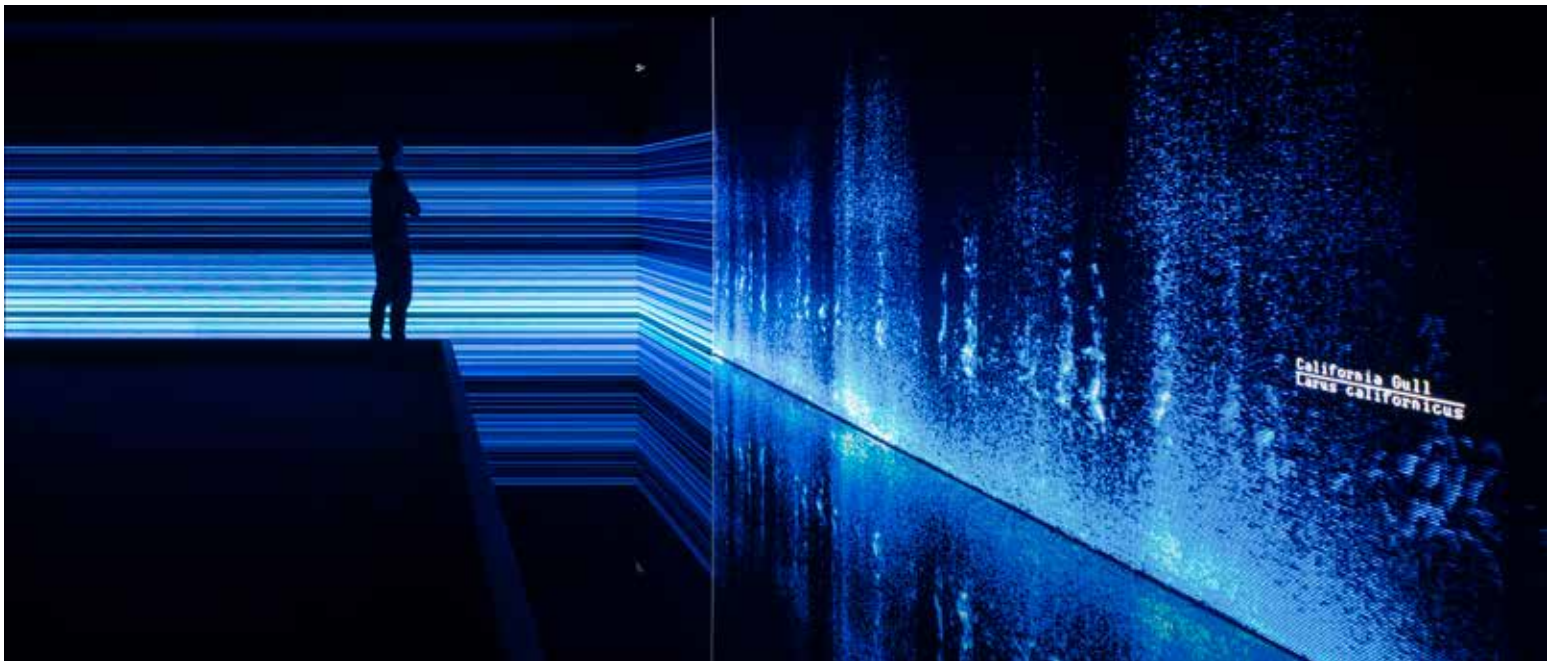
La instalación a gran escala *Our Time* investiga la experiencia subjetiva del paso del tiempo. “La percepción del tiempo es totalmente maleable. Nos basamos en los límites de nuestra percepción, en lo relativo de nuestras experiencias, para exponer lo subjetivo de todo lo que percibimos en nuestro día a día, pero siempre dentro del contexto de las nuevas tecnologías. Tenemos una percepción moldeada a lo largo de miles de años, pero hoy en día vivimos en un contexto que no tiene precedentes y que tiene un efecto en nuestras sensaciones, que es parte de lo que nos gusta analizar y cuestionar, para bien o para mal”.

La obra de arte comprende una serie de péndulos que se balancean siguiendo el ritmo de las leyes de la naturaleza y donde no se aplica una medición de tiempo única. La instalación combina movimiento, luz y sonido en un espacio multisensorial y multidimensional. Con la luz trazando el camino y haciendo sonar su eco, el paso del tiempo se vuelve casi palpable. “Para esta ocasión se hizo una revisión de toda la mecánica, del objeto físico, el sonido y la propia articulación de la secuencia, dándole otra interpretación. A medida que los péndulos proyectan luz y sonido, distorsionan la percepción de los límites físicos de la habitación y la experiencia del tiempo dentro de ella”.

“Nuestro trabajo tiene una parte importante basada en lo físico, en lo sensorial, pero también tiene una capa de narrativa más intelectual. No intentamos que todas las capas de un proyecto sean apreciadas, pero sí nos gusta que el proceso nos lleve hasta una casi imposible de evitar, la de esa conexión primaria, más fundamental, que afecta a los sentidos”

Máximo Recio

The Great Animal Orchestra una paisajes sonoros, espectrogramas y obras de arte en una experiencia cohesiva e inmersiva que tridimensionaliza las grabaciones de Krause y sugiere escenas del mundo natural.

PERCEPCIÓN DEL ESPACIO

Basada en dibujos en perspectiva renacentistas de Leon Battista Alberti, Leonardo Da Vinci y Albrecht Dürer, la instalación *Vanishing Point* emplea la perspectiva como una herramienta para remodelar y redefinir un espacio. Rayos de luz blanca se proyectan en el espacio desde un punto de fuga invisible, creando diferentes formas y divisiones dentro de la habitación, y transformando el sentido de perspectiva del observador. “*Vanishing Point* crea la ilusión de que la luz es un material físico, dividiendo la sala en diferentes composiciones arquitectónicas. Esta es una referencia directa a las técnicas que se inventaron durante el Renacimiento. La tecnología y el arte visual siempre han ido de la mano”.

VISUALIZAR EL SONIDO

Combinando estética y tecnología, la instalación *The Great Animal Orchestra* ofrece simultáneamente una inmersión en el corazón de los sonidos de la naturaleza, y una meditación sonora y visual sobre la necesidad de preservar la belleza del mundo animal. La exposición se realizó mano a mano con el músico, bioacústico y científico Bernie Krause, que pasó 40 años de su vida haciendo grabaciones de campo en ámbitos naturales muy amplios. “Las grabaciones de Bernie ilustran cómo el mundo industrializado está teniendo un impacto masivo en la desaparición de especies. Pero al mismo tiempo plasman los orígenes del arte y la música, cómo comenzamos a componer”.