

Josiah McElheny **Espacio para un Universo Isla**

Imagen de la exposición ***Espacio para un Universo Isla***, 2009

FECHAS:	27 de enero de 2009 – 30 de marzo 2009
LUGAR:	Palacio de Cristal. Parque de El Retiro (escultura multipartita) Museo Reina Sofía. Planta 4ª (película)
ORGANIZACIÓN:	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
COMISARIA:	Lynne Cooke, Subdirectora de Conservación, Investigación y Difusión del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
COORDINADORA:	Patricia Molins
ACTIVIDADES PARALELAS:	Encuentro entre Lynne Cooke y el artista. miércoles 28 de enero de 2009. 19:30h. Auditorio 200.
MNCARS	

La exposición dedicada a Josiah McElheny (Boston, Massachusetts, 1966), consta de una escultura multipartita que se podrá contemplar en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid: *Island Universe, 2008* (*Universo Isla*) y una película que será proyectada en la 4ª planta del Museo Reina Sofía: *Island Universe, 2005-2008* (*Universo Isla*)

El espacio tan singular y específico del Palacio de Cristal, ha obligado a la comisaria de la exposición, Lynne Cooke, a replantearse tanto el título como el significado de la obra; por eso, estas dos piezas que se exhiben en el Museo Reina Sofía, en esta ocasión, se engloban bajo el título de *Espacio para un Universo Isla*.

La Escultura: *Island Universe, 2008*

La instalación que se puede ver en el Palacio de Cristal está formada por cinco elementos escultóricos de aluminio cromado y vidrio soplado. Cada uno de ellos consta de una esfera de la que parten radios de diversa longitud, rematados por una luz o por discos y esferas de cristal, aislados o asociados en racimos (clústers). Las diferentes longitudes de los radios metálicos están basadas en medidas de tiempo; los racimos de discos y esferas representan el agrupamiento de galaxias en el universo y las luces, los cuásars (los objetos más brillantes que se conocen).

El punto de partida de la obra *Universo Isla* se encuentra en las luminarias de la Metropolitan Opera House de Nueva York, que fueron diseñados por la compañía austriaca Lobmeyr en 1965, justamente el mismo año en que se presentaron los primeros datos apoyando la teoría del Big Bang como origen del universo. Para idear la obra, que funciona como modelo de esa teoría y de las convenciones actualmente aceptadas sobre la misma, McElheny no se ha centrado en las teorías de los años sesenta, sino en las de hoy en día, que muestran una visión diferente con respecto a la creación del universo. Josiah ha colaborado con diversos científicos, como David Weinberg, para proyectar esta obra.

Según la comisaria de la muestra, en la instalación se puede detectar, por lo tanto, dos líneas de pensamiento: por un lado, habría una referencia a la historia del diseño y el arte decorativo, cuyo punto de partida son las lámparas del Metropolitan Opera House y, por otro, existiría una visión cosmológica que hace referencia al cosmos, la astronomía y el universo.

El catálogo que acompaña esta exposición recoge reimpresiones de algunos textos del filósofo Immanuel Kant (Königsberg, 1724 - íbidem, 1804). Lynne Cooke explica la inclusión de los mismos con estas palabras: *“Kant escribió en 1755 el libro (Historia natural y teoría general del cielo) donde especulaba acerca de cómo fue creado el universo. Su mayor aportación fue dilucidar que el universo no tenía un sólo centro y que éste no se creó en un sólo momento. Aparecía así como un archipiélago donde coexistían muchas islas, cada una de ellas representaba a un universo y aunque existían simultáneamente no dependía la una de la otra. McElheny, ha trasladado este concepto de Kant de “Universo Isla” a un modelo social donde existen distintos individuos, iguales, pero a la vez diferentes, donde no hay jerarquías... La idea central de la obra es que no estamos aislados, que no venimos todos del mismo lugar; tenemos diferentes necesidades, diferentes historias y diferentes sistemas de pensamiento”.*

“Cuando uno se acerca, continúa la comisaria, y mira la instalación, siempre se encuentra en el centro de la misma, ya que se ve reflejado. La escultura, por lo tanto, se refiere al cosmos, a la historia, al universo y responde a una cuestión metafísica de cómo cada individuo se relaciona con el mundo”

Cada escultura expuesta en el Palacio, refleja y multiplica el espacio tan singular del edificio del parque de El Retiro, recogiendo no sólo la presencia de éste, sino también la de los visitantes. La instalación será susceptible a los cambios y fluctuaciones de luz. Las diferentes horas del día y el tiempo atmosférico, influirán y dotarán a la obra de McElheny de continuas modificaciones.

Los cinco elementos escultóricos que forman *Island Universe* se corresponden respectivamente con cinco universos diferentes. A cada uno de ellos se le ha otorgado un nombre: *Violencia a pequeña escala, Estructura helada, Heliocéntrico, Estructura direccional y Emergencia tardía*. La instalación propone así un mapa tridimensional de lo que los cosmólogos denominan “multiverso”, una serie de variaciones y materializaciones del universo que habrían sido posibles en función de la cantidad de energía o materia presentes en el momento de su origen, el llamado Big Bang.

Island Universe concilia una bella e imponente materialidad con una gran riqueza de asociaciones culturales, históricas y formales. En esta obra el artista continúa explorando lo que ha sido su principal campo de interés en estos últimos años: cuestionar el legado de la modernidad, desde lugares en los que el diseño, la ciencia, la historia del arte y de la cultura entran en contacto, es decir, lugares especialmente fructíferos y ambiguos. Para ello se vale de su formación como

artista y como maestro vidriero, pero también de su interés por la ciencia y por la obra de escritores, como Borges, que crean una realidad paralela muy verosímil.

El Palacio de Cristal constituye un marco especialmente idóneo para la obra de McElheny, con la que comparte connotaciones tanto estéticas como simbólicas. Construido en 1887 como sede de una exposición dedicada a Filipinas, entonces colonia española, forma parte de ese legado moderno, al que remiten tanto su arquitectura estructural en vidrio y metal como su primera función, de invernadero para la flora filipina. Cerca de él se encuentra el Observatorio astronómico. Los dos edificios representan la fe en el progreso y el orgullo por los logros científico-políticos que caracterizan la modernidad y que la posmodernidad ha puesto en cuestión.

La película: *Island Univers*, 2005-2008

Acompañando a la instalación se presenta, en la planta 4ª del Museo Reina Sofía, la película *Island Universe*, 2005-2008 filmada en la Ópera de Nueva York. En la película se muestran las cinco estructuras y los modelos conceptuales de universos a los que se corresponden: Small Scale Violence (Violencia a pequeña escala), Frozen Structure (Estructura congelada), Heliocentric (Heliocéntrico), Directional Structure (Estructura direccional) y Late Emergence (Emergencia tardía).

“La película, comenta Lynne Cooke, fue creada a la par que la instalación que se muestra en el Palacio de Cristal. Josiah McElheny fue al Metropolitan Opera House con un equipo de cámara y tras muchas horas de grabación editó el material. El resultado de todo ese trabajo, que se realizó en tres periodos diferentes, es esta película que muestra el movimiento de las lámparas cuando bajan y suben en el auditorio del teatro. Mientras que la instalación en el Palacio de Cristal se basa en la idea de espacio, la película muestra el transcurrir del paso del tiempo. Espacio y tiempo se mezclan y se complementan, ya que no se pueden entender el uno sin el otro. El film, por lo tanto, nos permite ver los dos puntos de partida de la obra de Josiah, por un lado las luminarias y por otro, la idea de la creación del universo”

El artista

Josiah McElheny (Boston, Massachusetts, 1966) en la actualidad vive y trabaja en Brooklyn, Nueva York. Estudió en la Rhode Island School of Design con maestros vidrieros como Ronald Wilkins, Jan-Erick Ritzman o Lino Tagliapietra.

Sus objetos e instalaciones, muchas veces basados en hechos históricos, intentan fundir el pensamiento y la materia con la experiencia de mirar.

Su obra se ha visto en multitud de espacios y museos, entre otros en The Art Institute of Chicago (1998), la Bienal del Whitney Museum (2000), el Centro Galego de Arte Contemporáneo (2002), MoMA (2007). Por otro lado, ha recibido el premio de la Fundación Louis Comfort Tiffany (1995).

Catálogo

Paralelamente a la exposición se ha editado un catálogo que, además de reproducir imágenes de la instalación del Palacio de Cristal, incluye textos originales de **Lynne Cooke**, **Eric de Bruyn**, **Craig Hogan**, **Molly Nesbit** y **Thomas Ryckman**. También aparecen reimpressiones de textos del filósofo **Immanuel Kant** y el físico **Andrei Linde**, así como transcripciones de dos conversaciones del artista con el científico **David Weinberg** y con el compositor de la música de la película, **Paul Schütze**.

Encuentro con Josiah McElheny

Con motivo de la exposición "Un Espacio para un Universo Isla", la comisaria de la misma, Lynne Cooke, mantendrá una charla con el artista estadounidense.

Miércoles 28 de enero de 2009. 19:30h

Auditorio 200. Edificio Ampliación (acceso por Ronda de Atocha)

Entrada libre. Aforo limitado

Nota: La presentación de esta obra en el Museo Reina Sofía ha sido posible gracias a Jay Jopling /White Cube, Londres, Andrea Rosen Gallery, Nueva York, y Donald Young Chicago