

APUNTES PARA UN RECORRIDO AUTÓNOMO

¿A quién está dirigido este tipo de cuadernillo?

Está pensado para docentes, educadores, alumnos y alumnas de nivel inicial, escuelas primarias y secundarias. Así mismo puede ser utilizado por el público general como herramienta complementaria para acercarse y disfrutar de la muestra de Leandro Erlich, Liminal.

¿Para qué momento es recomendable contar con este material?

Este cuadernillo cuenta con diferentes recursos que pueden propiciar un encuentro próximo con las obras y los temas más relevantes de la propuesta curatorial y del artista antes, durante y/o después del recorrido por la exposición.

¿Cual es el objetivo principal de este tipo de dispositivo?

Desde el área de educación de Malba buscamos impulsar el descubrimiento y la confianza para experimentar un encuentro significativo con las propuestas de arte contemporáneo. Creemos que éste encuentro puede ser transformador y relevante, pero también reconocemos que a veces puede llegar a ser intimidante y confuso. Por lo tanto, este tipo de recursos brindan herramientas que invitan a involucrar el pensamiento reflexivo, crítico, y emotivo; individual y/o colectivo.

Sobre Liminal

¿Por qué visitar la muestra de Leandro Erlich en MALBA?

- Las obras de Leandro Erlich están llenas de misterios y sorpresas. Buscan despertar la curiosidad e invitan a transitar una experiencia única. Sólo pueden considerarse completas una vez que los espectadores personalmente participan y se involucran en las mismas.
- Impulsan a repensar el significado mismo de "realidad". Leandro presenta motivos cotidianos como: edificios, aulas, trenes, subterráneos, ascensores, etc, pero los tiñe de una naturaleza extraña provocando la incertidumbre de aquello que se da por sentado.

Sobre Liminal

A través de esta exposición se podrá cuestionar las nociones preconcebidas que impactan directamente en los recuerdos, y sin duda, después de esta experiencia el mundo real se convertirá en un lugar muy diferente.

— Es la primera exposición antológica de Leandro Erlich en todo el continente americano. Reúne una selección de veinte instalaciones producidas desde 1999 hasta la actualidad. El impacto acumulado de experimentar varias obras de Erlich en una sola exposición intensifica la conciencia de una dualidad inherente a lo real y la fantasía. Y hará que nos preguntemos en qué circunstancias podríamos afirmar con seguridad que estamos efectivamente aquí o allá.

Leandro Erlich

Leandro Erlich nació en Argentina en 1973. Vive y trabaja entre Buenos Aires y Montevideo. Desde hace décadas expone internacionalmente y sus obras figuran en los acervos permanentes de grandes museos, así como en colecciones privadas a nivel global. Disfruta de un especial renombre en Asia. Como artista conceptual, el foco principal de su trabajo abarca las bases perceptivas de la realidad y explora las maneras de interpretarlas a través de la imagen. La arquitectura de la vida cotidiana es un tema recurrente en su obra.

Sus primeros acercamientos al mundo de la creación llegaron del lado de su familia. Tanto su padre como su tío, arquitectos, lograron transmitir una especial sensibilidad hacia el tratamiento de los espacios y el austo estético. En la actualidad identificamos la obra de Erlich con el formato de instalaciones, sin embargo, sus comienzos fueron en el campo de la pintura, el objeto y la escultura. Erlich estudió en la Escuela Prilidiano Pueyrredón e inició su carrera como artista a los 18 años en una muestra en el Centro Cultural Recoleta (Buenos Aires). En 1994 fue becado por la Fundación Antorchas e ingresó en el Taller de Barracas, donde tuvo como maestros a Luis F. Benedit v Pablo Suárez. Al poco tiempo participó del Core Program, una residencia para artistas en Houston, Texas (1998-1999); donde ideó dos de sus instalaciones más famosas: El living y La pileta.

En 2001 representó a la Argentina en la 49a Bienal de Venecia con La Pileta, una obra

que en la actualidad forma parte de las colecciones permanentes del 21st Century Museum of Contemporary Art de Kanazawa (Japón) y del Voorlinden Museum (Países Bajos). Sus obras públicas incluyen La democracia del símbolo, una intervención en el Obelisco y el Malba que conmovió a la ciudad de Buenos Aires en 2015: Maison fond, obra permanente que conmemora la Conferencia Climática de la ONU en París (2015), y Bâtiment (Nuit Blanche, París, 2004), que se reprodujo en ciudades de todo el mundo (París, Londres, Buenos Aires, Sídney, etc.).

Dan Cameron

Es el curador de la muestra Liminal. Nació en Utica, New York (EEUU) en 1956. Fue curador en Jefe del Orange County Museum (2012-2015) y en New Museum de Nueva York (1995 - 2005) donde desarrolló numerosas exhibiciones colectivas como: East Village USA y Living inside the Grid, y muchas individuales dedicadas a los artistas: Martin Wong, William Kentridge, Carolee Schneemann, Carroll Dunham, Doris Salcedo y José Antonio Hernández Diez, entre otros.

En el 2006 creó la Bienal Prospect New Orleans en la cual trabajó hasta 2011.

Como curador independiente organizó exposiciones como El arte y su doble (Fundación Caja de Pensiones en Madrid, 1987), El jardín salvaje (Fundación Caja de Pensiones, Barcelona, 1991); Cocido y crudo (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1995) entre muchas otras. Participó como Director Artístico de la VIII Bienal de Estambul (2003) y como co-curador de la V Bienal de Taipéi (2006).

Ha publicado cientos de textos en libros, catálogos y revistas y ha dado numerosas charlas y conferencias en museos y universidades alrededor del mundo, así como también ha desempeñado una importante labor docente en la ciudad de Nueva York.

Para que podamos asimilar completamente la obra de Leandro Erlich y obtengamos el máximo beneficio de sus efectos, el artista debe primero conseguir inducirnos a atravesar un umbral.

Dan Cameron

La exposición

Liminal

Definición:

(del latín limes "límite" o "frontera") es cuando no se está ni en un sitio, que puede ser físico o mental, ni en otro. Es estar en un umbral, entre una cosa que se ha ido y otra que está por llegar.

El título elegido para esta exposición refiere a una zona existente en el umbral de otro espacio, remite a la posición de estar a punto de cruzar hacia o entrar en un lugar o estado de existencia específicos, pero sin llegar nunca del todo. Oscilar en el borde liminar de una experiencia sugiere que siempre estamos atrapados entre una realidad previa, que ya ha sido dejada atrás, y una nueva que nos invita y está cerca, pero que nos deja varados si nos demoramos.

> La identidad intermedia de todo estado liminal implica la existencia de algo más sólido a cada lado de la ambigüedad central.

> > Julia Napier

Leandro Erlich ha creado un cuerpo de esculturas y grandes instalaciones en el que la apariencia arquitectónica de lo cotidiano funciona como una especie de trampa perceptiva: conduce al espectador desprevenido a una paradoja visual que desafía los presupuestos del orden y las reglas del mundo material. En el universo paralelo de Erlich, las escaleras no llevan a ninguna parte, los ascensores no paran en ningún destino, los espectadores pasivos se convierten en participantes activos, las nubes adquieren nuevas características físicas y la solidez de los espacios edificados resulta ser una fugaz ilusión óptica.

> Cuestionar un poco lo que existe, por que no hay forma de imaginar algo nuevo sin pensar en lo que existe.

> > Leandro Erlich

- ¿Cuales son los espacios que podemos nombrar como liminales en nuestra vida cotidiana? ¿Se te ocurre algún ejemplo?
- ¿Qué es la realidad? ¿Que es una ilusión?
- ¿Qué constituye la realidad y quién lo decide?
- ¿Dónde nos percibimos generalmente?

https://www.youtube.com/watch?time continue=60&v=45Rydh6Y2-8

Obras

El trabajo de Leandro invita a vivir una **experiencia** que busca confrontar las certezas de la realidad para cuestionarlas. Para lograr generar este tipo de situaciones va a utilizar el recurso de las ilusiones ópticas, conduciendo a los espectadores a vivenciar engaños temporales de los sentidos.

¿Qué son las ilusiones ópticas?

Una ilusión óptica es cualquier ilusión del sentido de la visión que nos lleva a percibir la realidad de varias formas. Puede ser de carácter fisiológico, asociada a los efectos de una estimulación excesiva en los ojos o el cerebro (brillo, color, movimiento, etc.) o de carácter cognitivo, en las que interviene nuestro conocimiento del mundo. Podríamos pensarlas como trucos que modifican las cosas que vemos. Por ejemplo: el reflejo de las nubes sobre una superficie plana creando la ilusión de charco de agua o los falsos oasis en el desierto.

En un primer acercamiento, las obras de Leandro, se podrían relacionar con el mundo de la magia. Pero la distancia aparece cuando descubrimos sus principales objetivos: los artísticos, los conceptuales y los dispositivos que logran crear los efectos ópticos.

La ilusión es un disparador que genera sorpresa y ésta actúa como detonante. Después, el truco se desvela y deja de ser importante; llega, entonces, la interpretación. La gente se engancha a la experiencia porque puede reconocer cómo están hechas las cosas y así la obra se transforma en un escenario de participación sin manual de uso.

Leandro Erlich

Una de las características generales del arte contemporáneo es que parte del proceso creativo de la obra se efectiviza una vez que la comunidad la recibe. Así, la obra no es un proceso individual del artista, si bien se gesta en un estudio, se termina de desarrollar y completar en el lugar de exhibición.

Las obras apuntan a generar una interacción y a generar un tipo de reflexión. Pero el otro además tiene un rol, a veces pienso en la obra como una suerte de escenografía en donde el público es público pero también es actor.

Leandro Erlich

El arte de Erlich nunca es simple, pero su capacidad para comunicarse con el espectador es inmediata y poderosa.

Julia Napier

De este modo el espectador tiene un papel activo en la creación de la obra y en la interpretación de su significado. En este contexto Leandro Erlich construye lugares de encuentros en la que los espectadores se encuentran, sin proponérselo, completando su trabajo.

En los muchos ensayos acerca de su obra, ciertas referencias se vuelven recurrentes. Con frecuencia se relaciona el paisaje interior de Erlich con Borges y Bioy Casares, muchos críticos asocian sus instalaciones con el mundo a través del espejo de Lewis Carroll, y otros invocan a directores como David Lynch o Alfred Hitchcock, incluso al ilusionista Harry Houdini. El concepto freudiano de lo siniestro asoma su elusiva cabeza.

Julia Napier

Lista de obras

Explanada y fachada MALBA

- Window and Ladder-Invisible billboard 2019
- Se vende 2019

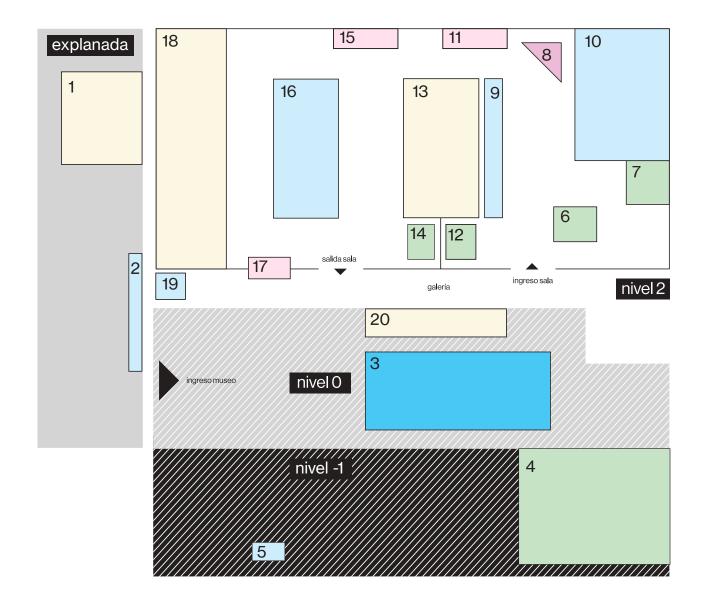
Nivel O y Sala -1

- La Pileta 1999
- Puerto de Memorias 2014
- 5 Subterráneo 2009

Nivel 2

- Ascensor elevado 2019 6
- Conversaciones de ascensor 2012

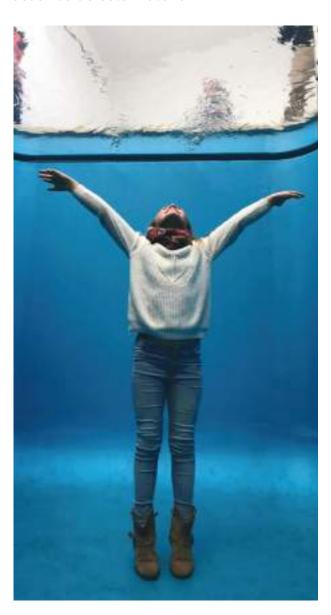
- El jardín perdido.2009
- La Sala Vigilancia (II) 2006/2017 9
- 10 El Aula 2017/ 2019
- El Avión 2011 11
- 12 Shattering Door 2009
- Salón de belleza 2017/2019 13
- 14 Cadres dorés 2008
- 15 Vuelo Nocturno 2015
- 16 Las Nubes América del sur- Brain Maní 2018
- 17 Vecinos, 1996/2017
- 18 La Vereda 2007/2019
- 19 Six Cycles 2018
- 20 La Vista 1997/2017

Obras seleccionadas para un recorrido autónomo

Nivel O y -1

A continuación encontrarán una selección de obras que corresponden a la muestra Liminal de **Leandro Erlich en Malba**. Cada pieza cuenta con información detallada, preguntas para hacerse frente a las mismas y propuestas para cada uno de los niveles educativos. Son sugerencias que contemplan la posibilidad de ciertas modificaciones por parte de los usuarios de este material.

La pileta, 1999.

Estructura metálica, madera, panel acrílico, aqua, escalera metalica.

En una primera impresión, esta obra posee las mismas características físicas de alguna pileta que hayamos visto alguna vez. Parados en la parte superior creemos ver que está llena de agua, sin embargo contiene sólo una fina capa que, para dar mayor veracidad, permanece en movimiento sobre un acrílico transparente.

Por debajo, un espacio vacío con paredes de color aquamarina permite que los visitantes puedan entrar y caminar. Esta situación brinda la posibilidad de tener dos experiencias por separado: los que están arriba pueden observar a las personas que se mueven "bajo el agua"; y los que están por debajo, mirar a los visitantes distorsionados por efecto del agua, que a su vez los miran sorprendidos.

Erlich nos invita a soñar despiertos y experimentar un espacio familiar de una manera completamente diferente: nadar sin mojarnos o permanecer el tiempo que queramos sin tener que salir a la superficie a respirar. La propuesta es un juego que hace ver las cosas de nuestro alrrededor de otra manera.

Este año La pileta cumple 20 años, y por primera vez la podemos disfrutar en nuestro país.

Leandro la ideó durante la residencia para artistas del Core Program en Houston (Estados Unidos) y en 2001 representó a la Argentina en la 49° Bienal de Venecia. Actualmente forma parte de las colecciones permanentes de 21st Century Museum of Contemporany Art de Kanazawa (Japón) y del Voorlinden Museum (Países Bajos).

ACERCAMIENTO A LA OBRA

Esta obra cuenta con capacidades máximas en sus dos instancias de participación. Sobre el deck de la pileta el máximo es de 12 personas y en su interior es de 8 personas. Es importante tenerlo en cuenta para dividir al grupo en dos o tres subgrupos de ser muy numeroso.

POSIBLES PREGUNTAS

¿Qué remos? ¿Quétipo de obra es? ¿Se parece a una obra de arte? ¿Por qué? ¿De qué setrata? ¿Qué sensaciones nos produce?

¿Cómo cambia la experiencia entre observar una obra de arte einteractuar

¿Cómola hicieron? ¿Qué pasará con la misma una vez que la muestra termine?

PROPUESTAS

Nivel Inicial: Momento de Dibujo

Proponerle al grupo realizar un dibujo después de haber experimentado La pileta de Leandro Erlich.

¿Qué vive en el fondo de la pileta de Leandro? ¿Cómo se ven las personas que están adentro? ¿Ylas que están afuera?

Primaria:

Construcción de historia posibles.

Proponer al grupo la realización (individual o en pequeños subgrupos) de una posible historia a partir de la curiosidad que puede despertar algunos interrogantes relacionados a la obra. Se puede escribir en forma de cuento o materializar en una historieta.

¿Leandro Erlich se olvidó de llenar la Pileta? ¡Qué podría haber pasado con el agua? ¿Cómo podemos estar dentro de una pileta sin mojarnos?

Secundaria: fotografías

La pileta es una de las instalaciones más fotografiadas de toda la muestra. Los espectadores son esenciales para que el efecto se pueda producir. Proponer al grupo la creación de una escena para ser fotografiada tratando de transmitir el sentido de la obra. A partir de la misma se puede abrir el debate de su posible significado

Puerto de Memorias, 2014.

Estructura metálica, madera, botes de fibra de vidrio, alfombra y sistema de movimiento.

Esta obra está compuesta por un espacio oscuro, aislado por una estructura metálica, dentro de la cual dos botes de remos parecen descansar sobre una masa de agua que distorsiona, ligeramente, el reflejo de los botes y los remos. La ambientación está dada por una iluminación tenue, dándonos la pauta que estamos en presencia de un acontecimiento nocturno. Aquí Erlich proporciona todos los datos visuales que necesitamos para comprender que la obra es un truco perceptivo, ya que el "agua" es obviamente un efecto visual. Cuando nos acercamos y nos damos cuenta que los reflejos de los barcos están contenidos en la misma pieza y es el fondo, tapizado de negro, el que produce el efecto óptico del agua.

Leandro realizó por primera vez esta obra en 2014 y tiene varias versiones en cada uno de los lugares que fue emplazada.

POSIBLES PREGUNTAS

¿Qué vemos? ¿Cuál es eltruco en ésta obra? ¿Cómo fue realizada? ¿Qué elementos son importantes para que se produzca el efecto? La obra sellama puerto de memorias ¿ a qué nos hace acordar?

PROPUESTAS

Nivel Inicial: Juego de la memoria.

Tomando como referencia el conocido juego: Ha venido un barco cargado de... el docente irá modificando los elementos que podrían cargar los botes de Leandro Erlich. Por ejemplo: verduras, los alumnos de uno en uno tendrán que ir nombrar las verduras que se les ocurran tratando de no repetir el nombre que dijo el compañero anterior. O podría estar cargado de: recuerdos, memorias, anécdotas, etc.

Primaria:

Instalaciones artísticas.

Esta obra fue expuesta en diferentes espacios. Proponer a los alumnos investigar las versiones de la misma y observar sus modificaciones.

¿Qué son las instalaciones? ¿Siempre se producen de la misma manera? ¿Qué aspectos podrían determinar los cambios? ¿Cuáles son los elementos importantes que setienen que mantener? ¿Sigue siendola misma obra? ¿Por qué?

Secundaria:

Memoria de otros tiempos.

Ya que esta obra nos presenta dos palabras: memoria y puerto, nos focalizamos en ellas para proponer ciertas reflexiones.

MEMORIA

¿Qué es la memoria? ¿Para qué sirve? ¿Porqué es importante? ¿Qué valor tiene?

PUERTO

Buenos Aires es una ciudad donde su puerto fue/es, en muchos momentos de la historia, determinante para el desarrollo de su población

¿Qué historias guarda? ¿Quién/es habitaron/habitan estos espacios? ¿De dónde vienen nuestros antepasados? ¿Quiénes son los inmigrantes?

Obras seleccionadas para un recorrido autónomo

Nivel 2

Ascensor elevado, 2019.

Estructura metálica. madera. espejos, acero inoxidable, panel de botones de ascensor.

En esta obra el dilema gira, una vez más, en torno de la "normalidad" cotidiana de un objeto que habitamos regularmente. En apariencia se trata de una cabina de ascensor independiente en medio de la sala de exhibición, sin ninguna conexión arquitectónica con el espacio que la rodea. A pesar que de antemano sabemos que carece por completo de una función real, nos atrae como para, al menos, darle una rápida ojeada a lo que hay adentro. Lo que sique es una doble combinación de sorpresas: un hueco de ascensor que se aleja interminablemente, mucho más allá del piso en el que estamos parados; y la segunda la comprensión, un poco después, de que tal cosa no es posible. El engaño se produce mediante una imagen fotográfica situada sobre nuestra cabeza, que se refleja en la superficie espejada que está debajo.

Una versión de esta obra se convirtió en la primera instalación que le dio renombre local e internacional a Leandro Erlich. La realizó en el año 1995 y su título fue Ascensor.

ACERCAMIENTO A LA OBRA:

Esta obra contempla dos espacios para que los espectadores la observen de forma simultánea. Los mismos tendrán que asomar la cabeza por una de las ventanas que contiene la puerta del ascensor. Se puede pedir al grupo que realice dos filas.

Conversaciones de ascensor, 2012.

Estructura metalica, puertas automaticas, pantalla de retro-proyector de video, reproductor.

A partir del mismo elemento, un ascensor, Leandro permite observar las situaciones intimistas que se producen en esos espacio liminales. De apariencia hiperrealista, vemos y escuchamos dos puertas de un ascensor que se abren y cierran continuamente. Por un lapso de tiempo, acotado, podemos espiar lo que en la cabina está aconteciendo: una pareja de enamorados, un señor apurado, una niña andando en patines, etc. En este caso las personas que vemos dentro de éste cubículo no son actores profesionales, sino que pertenecen al cotidiano del artista: familiares, amigos o conocidos que se prestaron para ser filmados recreando la situación de estar viajando en un ascensor.

¿Con qué nos encontramos? ¿Cuál es la sorpresa que nos está proponiendo el artista? ¿Cómo está realizada esta obra? ¿Quétienen en común las obras de los ascensores? ¿ Y de diferente? ¿Quétipo de situaciones nos proponen los espacios de ascensor? ¿Cómo nos sentimos en ellos? ¿Cómolos transitamos habitualmente? ¿Quétipo de conversaciones tenemos?

PROPUESTAS

Nivel Inicial: Nuestros vecinos

Proponer al grupo que dibujen o digan en voz alta un regalo que les gustaría hacerle a un vecinos que conozcan y que habi-

tualmente se encuentran en el ascensor. También se puede pensar en los vecinos del jardín.

¿Qué amigos de otras salas nos encontramos todos los días?

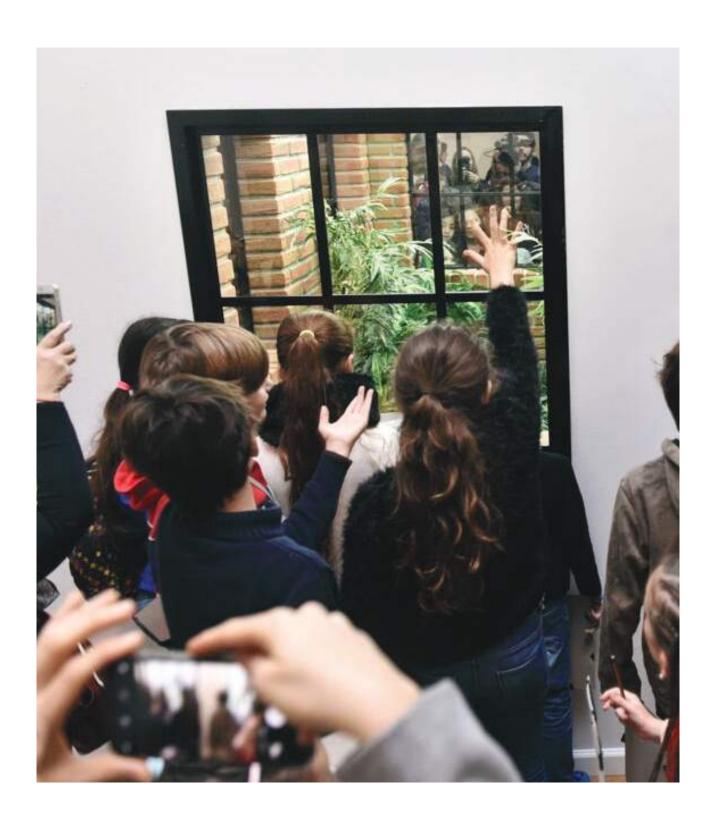
Primaria: Charlas de ascensor

Proponemos al grupo tomar unos minutos para observar Conversaciones de ascensor. Elegir algunas de las escenas y pensar en posibles diálogos que puedan existir. Se puede pedir que las actúen o que las materialicen en formato de historieta.

Secundaria: espacios "secretos"

Proponer al grupo pensar en qué otros espacios forman parte de nuestro cotidiano donde solemos creer que nadie nos está mirando. Por ejemplo: dentro del auto o en un baño.

¿Con qué situaciones nos encontraríamos? Se pueden representar, decir en voz alta o escribir en algún papel.

Jardín perdido. 2009.Estructura de metal, ladrillo, ventana, espejo, madera, luz led, plantas artificiales.

Jardín perdido es un recinto similar a un patio, con paredes revestidas de ladrillo y un conjunto de macetas con plantas. Si recorremos su perímetro reconoceremos una estructura triangular, que no concuerda con lo que se observa en su interior (que se accede observando por cualquiera de las dos ventanas existentes). La otra sorpresa de esta obra radica en lo que nos devuelven las ventanas: los espectadores se va a encontrar enfrentados con el reflejo de la persona que está a su costado (mientras que lo posible sería el propio). Sin embargo, una vez que los instrumentos sensoriales han realizado un ajuste provisorio a esta situación, el enigma perceptual empieza a profundizarse, ya que no parece haber ninguna duplicación ni distorsión de las plantas dentro del espacio delimitado. Lo que centraliza, aún más, la reflexión de verse en los otros o ser el otro.

ACERCAMIENTO A LA OBRA:

Proponemos, nuevamente, dividir al grupo a la mitad para que cada uno de éstos se coloque frente a una de las ventanas de la instalación.

POSIBLES PREGUNTAS

¿Con qué nos encontramos? ¿Cuántas ventanas vemos? ¿Cuántas hay en realidad? ¿Qué se ve en los reflejos? ¿Cómo se logra ese efecto? ¿Con qué materiales Leandro realiza eltruco? ¿Qué sensaciones nos transmite esta experiencia?¡Y qué reflexiones nos propicia? Zomandola palabra PERDJDO deltítulo de la obra ¿Que podría ser lo que se encuentra extraviado?

PROPUESTAS

Nivel Inicial: Abra cadabra

¿Y si nos imaginamos que se trata de una casa embrujada? Entre todos podemos inventar un hechizo para deshacer el encantamiento.

¿Quéingredientes se necesitan? ¿Y qué palabras mágicas hay que decir?

Primaria:

Un reflejo que está donde no debería estar

Esta obra nos enfrenta al desafío visual de enfrentarnos a refleios alterados y así convertirnos en otros. Proponer la escritura de una carta para contarle al otro la sensación que nos provoca ser él.

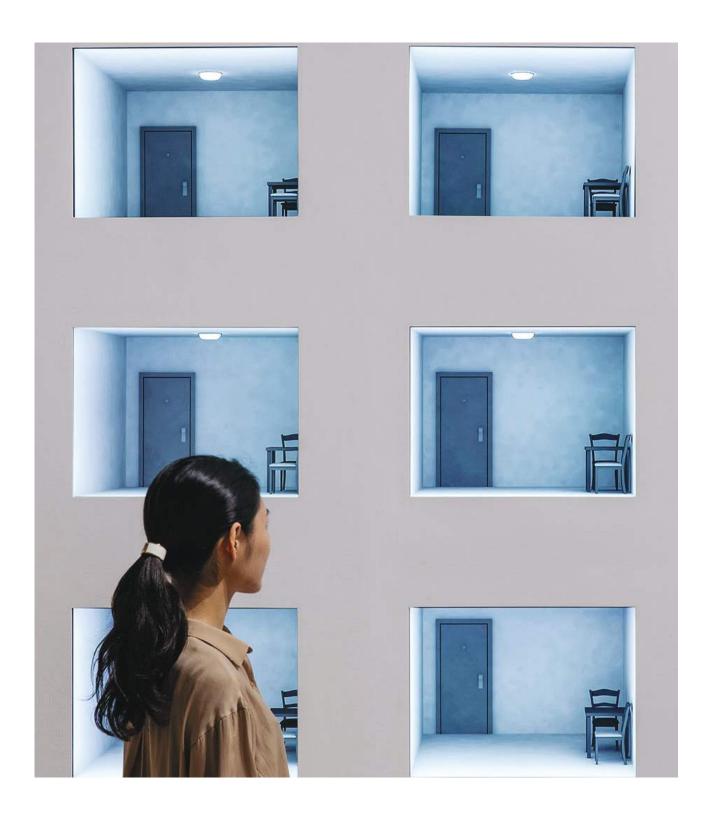
Secundaria: Ser el otro. Doppelganger

Las reflexiones aparecen luego de haber experimentado sus engaños y haberlos entendido racionalmente. En esta instalación Leandro nos invita a ser el otro. Proponemos la lectura de este fragmento de Samuel Beckett, del libro Relatos y textos para nada y propiciar un espacio debate sobre los supuestos.

> ¿Adónde iría, si pudiera irme, qué sería, si pudiera ser, qué diría si tuviera vos. quién habla así, diciendo yo?

> > Samuel Beckkett

Otra opción que se puede proponer es la investigación del concepto literario del Doppelganger. Invitar al grupo a escribir un relato como si nos encontráramos con nuestro doppelganger y que cosas le podrían contar.

La Sala (Vigilancia II), 2006/2018. Reproductor de video y monitores planos

Esta obra está compuesta por veinticinco monitores empotrados en la pared de la sala de exposición, si nos acercamos nos podemos dar cuenta que se trata de un espacio que está vigilado por cámaras de seguridad. y por consiguiente los espectadores serían los agentes de seguridad que estarían vigilando lo que allí estaría aconteciendo. El artista nos plantea una situación, a la que toda la sociedad se ha acostumbrado: el estar constantemente vigilados. Las cámaras de seguridad forman parte de nuestro cotidiano y no nos sorprendemos ante los carteles de: Sonría, lo estamos filmando. Podría atender a la supuesta necesidad humana de seguridad y confianza o a las situaciones que nos enfrenta vivir en megaciudades.

POSIBLES PREGUNTAS

¿Qué vemos? ¿Cómo está realizada? ¿Qué reflexiones nos despierta? ¿Qué nos quiere presentar el artista? ¿Con qué situaciones de nuestra vida cotidiana nos enfrenta esta obra?

PROPUESTAS

Nivel Inicial y primaria: bocetos de maquetas

Muchas obras de Leandro están resueltas a partir de la construcción de pequeñas maquetas, es el caso de esta obra en particular. Proponemos realizar pequeños bocetos para la realización de maquetas una vez que vuelvan a la escuela.

Secundaria: charla debate

Esta instalación capta la sensación de pérdida de vida privada en el mundo actual v la imposibilidad de vivir en el anonimato. Una de las ideas que se desprenden de esta obra está orientada a reflexionar hasta qué punto una sociedad se encuentra hipervigilada y esto provoca que se genere una distorsión de la necesidad típicamente humana de seguridad y confianza. Proponemos abrir un debate sobre éstos temas y preguntarnos:

¿En qué otras situaciones nos sentimos vigilados?

El Aula, 2017/2019.

Madera, ventanas, escritorio, sillas, puerta, vidrio, luces.

Esta obra cuenta con dos habitaciones idénticas en tamaño, pero separadas por una partición de vidrio. De un lado podemos ver un salón de clases desolado y del otro lado una habitación con paredes, techo, piso y pupitres de color negro (parecido a lo que vimos en Puerto de memorias), este es el único espacio que los espectadores pueden acceder físicamente. Leandro invita a los visitantes a ocupar los bancos y mesas de madera negra y observar lo que sucede en la habitación de al lado. Las personas podrán ver sus reflejos débiles en el vidrio convirtiéndose, circunstancialmente, en especies de fantasmas que toman los lugares de alumnos y maestros de esa escuela, "sentados" en anticuados pupitres y sillas de un aula de madera que tiene el aspecto de haber sido el escenario de una reciente revuelta estudiantil, o de estar simplemente abandonada.

De ésta manera, al igual que sucede en La pileta, los espectadores se convierten en los protagonistas indispensables para que el truco de la obra pueda realizarse.

Esta obra tiene otra dos versiones: El living room (1998) y El consultorio del psicoanalista (2005).

ACERCAMIENTO A LA OBRA:

Esta instalación tiene una capacidad máxima de 12 personas. Tenerlo en cuenta para dividir al grupo si es muy numeroso.

POSIBLES PREGUNTAS

¿Cómo se provoca el efecto de esta obra? ¿Qué sensaciones nos da ver nuestro reflejo?

¿Qué podríamos suponer que pasó quí? ¿Qué es lo que realmente ocurre en esos segundos que el espectador se sumerge completamente en el mundo de Erlich? ¿Qué recuerdos nos evoca esta obra?

PROPUESTAS

Nivel Inicial: recuerdos memorables

Proponer realizar un dibujo de un momento que recuerden como divertido o inolvidable en el jardín.

Primaria y secundaria: una clase diferente

Proponer la construcción colectiva de una posible historia en relación a la escena que se presenta. Teatralizar y/o registrar la escena (los docentes pueden filmar lo que va aconteciendo) como si fuera un cortometraje.

Salón de belleza, 2008 / 2017.

Madera, espejo, sillas, accesorios de peluquería, abertura de aluminio, luces, cerámicas.

Esta instalación comparte algunas similitudes tanto con El aula como con Jardín perdido. Se trata otra vez de dos espacios, en este caso, idénticos en cuanto a tamaño como sucedía en El aula pero las diferencias radican en que los visitantes pueden acceder a los dos cuartos. Y cada uno de ellos contienen los mismos elementos: filas de sillas giratorias exactamente iguales y productos de peluquería enfrentados. En Jardín perdido, los reflejos cambiados son uno de los elementos relevantes que nos convertían en el otro, en Salón de belleza va a suceder algo parecido.... los espejos reales están ubicados en las extremidades de los cuartos mientras que en la hilera del medio, que a primera vista también parece contener espejos, en realidad son ventanas abiertas a través de las cuales uno observa (sin darse cuenta) el interior del cuarto opuesto. De ésta manera nuestro reflejo es el otro visitante que está sentado en el salón de al lado. Entonces, el espectador, buscará ver su propio reflejo en alguno de los espejos reales que se encuentran instalados en las paredes más alejadas de las habitaciones, pero tampoco lo va a encontrar. Ya que lo que les va a devolver va ser la parte de atrás de la cabeza de las otras personas que están en la sala.

Los múltiples reflejos son los que van a crear el efecto de desorientación que nos propone Leandro en esta instalación.

ACERCAMIENTO A LA OBRA:

Esta instalación cuenta con una capacidad máxima de 16 personas en su interior. Tener en cuenta para dividir al grupo si es muy numeroso.

POSIBLES PREGUNTAS

¿Se parece a alguna obra que ya experimentaron? ¿a cual? ¿ Ziene algo diferente? ¿Qué es lo que nos sorprende? ¿Qué sucede con los reflejos? ¿Cuál es el truco de la obra? ¿Qué sucede cuando los espectadores no están? ¿Qué reflexiones nos despierta? ¿Qué ocurre cuando el espectador descu-bre que falta un reflejo, o que el espejo en realidad es aire?

PROPUESTAS

Nivel Inicial y Primaria: Juego de peluquería

Erlich nos motiva para desaprender lo aprendido y para que no nos olvidemos, tampoco, de jugar. Podemos invitar a los alumnos que retomen situaciones cotidianas de una peluquería y recrearlas.

Secundaria: ¿Qué es lo Bello?

Tomando como punto de partida uno de los interrogantes fundamentales dentro del mundo del arte y relacionándolo con el espacio recreado por Leandro llamado: SA-LÓN DE BELLEZA. Proponer que escriban en un papel una posible respuesta a esta pregunta (puede ser anónima). Luego el docente leerá todos los papeles y el grupo tendrá que quedarse con las tres respuestas que les parecen más convincentes.

Vuelo Nocturno, 2015.

Resina de fibra de vidrio, estructura metálica, TV led de 32", videoanimación, reproductor de video.

Esta obra enfrenta, nuevamente, a los visitantes a un acontecimiento que puede llegar a ser familiar pero es reubicado dentro de un espacio (en este caso un museo) donde su presencia de ninguna manera podría ser real. Leandro nos invita a que observemos la superficie terrestre durante la noche desde la ventanilla de un avión que va a toda velocidad. Logrando capturar, con gran precisión, la combinación única de maravilla y tedio que nos invade al estar atravesando esta situación. Gracias a la exactitud del diseño de esta obra, podemos traer a la realidad la experiencia anterior de mirar por la ventanilla de un avión durante la noche y así evocar las sensaciones físicas que pudimos haber experimentado. Otra de las sorpresa que puede acompañar mientra la observamos es encontrarnos en un sitio público con una experiencia visual que uno asocia con la soledad y el vagar insomne.

POSIBLES PREGUNTAS

¿Qué ven? ¿Cómo se produce el efecto visual? ¿Qué materiales componen la obra? ¿Q dónde podría ir el avión? ¿O adonde estaría llegando?

PROPUESTAS

Nivel Inicial y Primaria: Preparados, listos, ya!

Proponer al grupos imaginar estar arriba de un avión, ¿A dónde les gustaría irse de viaje? La docente puede hacer una lista de lugares donde sus alumnos desearían ir de paseo. Una vez en la escuela, pueden armar una instalación evocando alguno de los lugares elegidos.

Secundaria: **Destino incierto**

Los aviones son espacios liminales que nos pueden despertar ciertos temores e interrogantes (emoción, pánico, malestar, tedio, sueño, etc). Proponer al grupo escribir en papelitos distintas emociones que nos produce el viaje en avión, sacar uno al azar y pedir que lo representen mediante una escena para ser fotografiada.

La Nube - América del sur - Brain - Maní 2018

Impresión digital de tinta cerámica sobre vidrio extraclaro, vitrina de madera, luces led.

Las nubes están representadas de forma realista y se encuentran "atrapadas" dentro tres vitrinas. A pesar de la aparente sutileza y su efímera apariencia, la construcción es sólida y discontinua (doce planchas de cristal pintadas con pigmento cerámico). El amplio espacio en la que se encuentran dispuestas brinda al espectador la oportunidad de contemplarlas con una discreta distancia, permitiendo apreciar los perfiles y reconocer el truco de esta propuesta. Aunque la ilusión óptica se encuentra disponible para los espectadores, de algún modo la magia se mantiene de forma convincente, nada parece empañar el deslumbrante impacto derivado de verlas en este lugar. Esta eficacia de la fascinación visual general parece relacionarse con las cualidades ilusorias básicas de la fotografía.

A través de esta pieza, Erlich nos propone un reencuentro nostálgico con nuestra infancia al hacernos creer que es posible acercarse y tocar las nubes con nuestras propias manos. Según el propio artista, "los niños miran al cielo e imaginan que las nubes tienen peso y textura, que las podrían atrapar con las manos". Cuando traspasamos esta primera impresión nos percatamos de la presencia de que cada una de ellas lleva un cartel con su nombre: sudamerica, brain y mani.

POSIBLES PREGUNTAS

¿Las nubes son algo sólido, líquido o gaseoso? ¿a qué se parecen las nubes de Erlich? ¿Una cara? ¿Un coche? ¿Un animal? ¿Las formas de las nubes son siempre las mismas o cambian? ¿Cómo se produce el efecto visual? ¿Dentro de qué historia/cuento podría estar esta escena?

PROPUESTAS

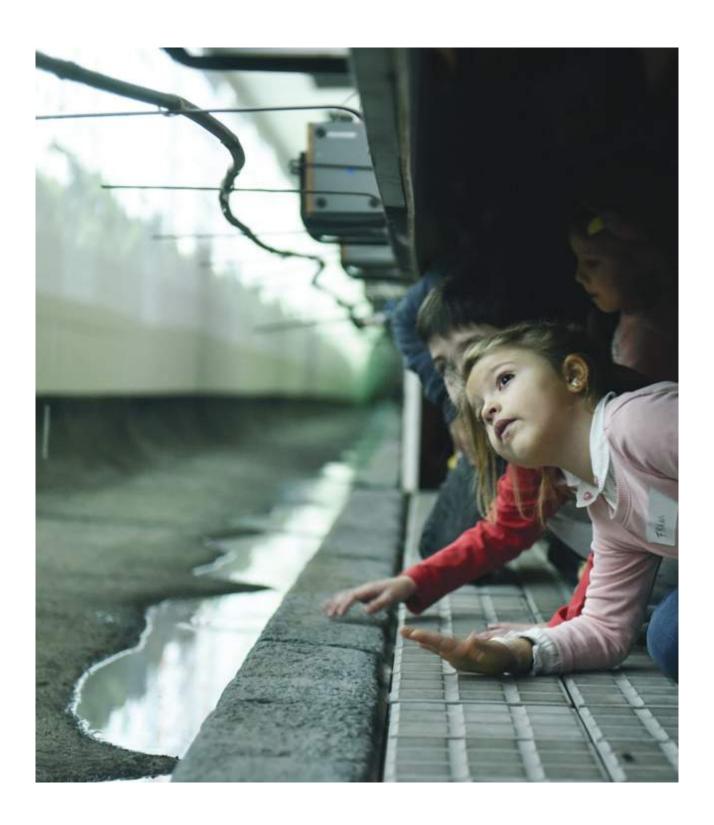
Nivel Inicial y Primaria: Nubes inventadas

¿A qué te recuerdan las nubes? ¿Una cara? ¿Un animal? ¿Un objeto? Se puede proponer al grupo que dibujen nubes inventadas. Una vez que todos los chicos hayan terminado, se pueden mostrar los dibujos para tratar de adivinar de qué se tratan

¿Qué forma tenía la nube que hizo el compañero?

Secundaria: superposición

El truco principal de esta obra se encuentra en la superposición de vidrios y cómo están pintados los mismos. Proponer al grupo experimentar con acetatos transparentes y pintarlos con marcadores de colores indelebles. ¿Qué efectos visuales podemos construir?

La Vereda, 2007.

Estructura metálica, resina y fibra de vidrio, espejos, sistema de agua, proyectores y reproductores de video y audio.

Según Dam Cameron esta pieza podría llegar a materializar una de las fantasías cuya esencia se alimenta profundamente de los sueños de la infancia: una civilización entera que vive en un mundo paralelo a éste y que solo puede ser vista en circunstancias especiales. Esta instalación invita a los espectadores a realizar un paseo detrás de una pared que ha sido construida a corta distancia de la pared permanente. El observador ingresa en una zona oscurecida donde, a primera vista, solo puede ver el piso de una vereda igual a la que estamos acostumbrados a transitar si caminamos por una ciudad. A lo largo del borde de la misma hay un charco de agua real donde se puede ver, claramente, el reflejo invertido de una hilera de fachadas de edificios de departamentos. A pesar de que los espectadores acaban de transitar el otro lado de esa misma pared donde sin lugar a dudas no hay ninguna ciudad si no la sala de exposición, por un instante la imagen se vuelve tan convincente que se hace difícil creer que nuevamente se trata de una ilusión. Incluso podemos sentirnos impulsados a hacer una segunda visita, para confirmar a nuestros sentidos que realmente vimos lo que pensamos que vimos.

ACERCAMIENTO A LA OBRA:

Esta instalación cuenta con una capacidad máxima de 12 personas en su interior. Tener en cuenta para dividir al grupo si es muy numeroso.

POSIBLES PREGUNTAS

¿Qué vemos? ¿a qué se parece? ¿Que tiene de sorprendente esta instala-¿Qué recuerdos nos evoca? ¿Cómo se produce el efecto? ¿Qué materiales componen esta obra?

PROPUESTAS

Nivel Inicial: una civilización entera que vive en un mundo paralelo a éste

Proponer dibujar o pensar en las acciones que nos imaginamos que podrían estar suceder en la ciudad que vemos en el charco. ¿Quiénes viven en la ciudad de ésta obra?; Qué están haciendo?

Primaria: Trucos con espejos

Para disfrutar al máximo la exposición te animamos a llevar un pequeño espejo para poder ejemplificar los trucos visuales que propone Erlich en sus obras. Proponer al grupo inventar trucos con espejos.

Secundaria: Ciencia Ficción

Seleccionar, entre todos, películas de ciencia ficción donde se planteen otros mundos posibles. Dividir al grupo en dos y jugar al conocido: dígalo con mímica. Otra opción es que cada subgrupo le toque una película para modificarle el final.

Material Complementario

VIDEOS

Obras más importantes

https://www.youtube.com/watch?v=U-6TwWmYZANQ

Entrevistas a Leandro Erlich

https://www.youtube.com/watch?v=l-W7Ow1oC Ek

https://www.youtube.com/watch?v=-1nNyyc3GmI

Sobre la pileta

https://www.youtube.com/watch?v=NT7gjhHq9d0

Puerto de memorias

https://www.youtube.com/watch?v=01xs-5c7R7fk

REDES SOCIALES

@museomalba #ERLICHENMALBA @leandroerlichstudio

EN LOS MEDIOS

Leandro Erlich ataca de nuevo en el Malba Por Celina Chatruc La Nación, 29/06/19

Leandro Erlich: "Si hay algo que tiene sentido en el arte es que no existe verdad absoluta" Por Juan Batalla Infobae, 04/07/19

Leandro Erlich, el creador de ilusiones que perturba Buenos Aires Por Mar Centenera El País (España), 05/07/19

Leandro Erlich: el gran ilusionista vuelve al Malba Por Marcelo Pajaró Perfil, 07/07/19

Liminal mambo Por Marina Oybin Página 12, 14/07/19

Malba: la muestra de Leandro Erlich cierra el día de las elecciones Por Fabián Lebenglik Página 12, 16/07/19

