

LITA ALBUQUERQUE

POEMAS LÍRICOS

ENTRE LAS MUCHAS PROPUESTAS QUE SE PUEDEN DISFRUTAR TODAVÍA EN LA 59 BIENAL DE VENECIA, COMISARIADA POR CECILIA ALEMANI, LLAMA SOBRE TODO LA ATENCIÓN LA INSTALACIÓN DE ESTA ARTISTA AMBIENTAL, PINTORA Y ESCULTORA ESTADOUNIDENSE QUE RESIDE EN LOS ÁNGELES **KOSME DE BARAÑANO**

EN LA DÉCADA

de 1970, Lita Albuquerque (Santa Mónica, 1946) emergió en la escena artística como parte del movimiento *Light and Space*. A finales de esos años triunfó con sus instalaciones efímeras de pigmentos ejecutadas en parajes naturales (el valle de la Muerte o el desierto de Mojave), en las que abordaba conceptos como la cartografía, la identidad y el cosmos. Ya entrado el siglo XXI, Albuquerque realizó, junto con el arquitecto Robert Kramer, su *Celestial Disk*, un proyecto que constaba de un mapa estelar, esculturas y fuentes, para la entrada de la catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, obra realizada en 2002 por nuestro arquitecto Rafael Moneo. La instalación, situada en una pequeña plaza en el exterior del templo, estaba formada por la *Gateway Pool* (una fuente redonda), el *Water Wall* (un muro de agua) y el *Star Map* (un mapa estelar), y la frase *I shall give you living water* ("Os daré agua viva"), las palabras que Jesús le dice a la mujer samaritana, escritas en 37 idiomas debajo de la superficie del agua, en anillos concéntricos. En el mundo subsiguiente al horror del 11-S, Albuquerque quería que esta fuente "enfaticara el concepto de unidad de todos los idiomas dentro del contexto más amplio de la circularidad del mapa del campo de estrellas en la Tierra". A medida que el agua fluye desde el centro, crea ondas que alternativamente oscurecen y revelan los textos inscritos en la superficie plana del disco de mármol blanco. Por su parte, el pavimento que rodea la fuente es el telón de fondo de un "mapa estelar" que representa la configuración real de las estrellas en la noche sobre la catedral antes de su construcción.

También para el arquitecto César Pelli, Albuquerque creó una instalación en el suelo de la Biblioteca Central de Minneapolis. Esta biblioteca pública, fundada en 1885, se trasladó a un edificio nuevo en 2006. En este caso, la artista llevó su arte al suelo al crear una escultura horizontal que se despliega ante el visitante según va caminando. Inspirada en la conexión de esta ciudad con el agua, su diseño se basa en el efecto Ripple (o efecto dominó), ondas que se expanden a través del agua cuando se deja caer un objeto en ella. Hay cinco líneas azules a lo largo de la

Página de apertura, **Liquid Light (Luz líquida)**, 2022, una experiencia multidimensional que consta de una película junto a piezas creadas localmente en colaboración con artesanos venecianos. En esta doble página, **dos fotogramas de la cinta**, con coreografía de Jasmine Albuquerque, cinematografía de David McFarland, edición de Nicole McDonald y vestuario de Jillian Oliver. (Todas las imágenes del artículo: cortesía de Lita Albuquerque.)

sala (que representan flujos de conocimiento); líneas onduladas que irradian; piezas de vidrio, con texto e imágenes en honor a grandes pensadores como Galileo o Gutenberg, y un medallón de bronce en el centro del piso, que simboliza el centro o el principio del autoconocimiento. En palabras de la propia artista: "Para este diseño tuve en cuenta el edificio mismo y la experiencia del individuo que lo habita. En cuanto al edificio, me interesaba conectarlo a la tierra porque sentía que la inmensa altura del gran salón necesitaba una conexión a la tierra".

PERCEPCIONES, ESCALA Y VOLUMEN

En 2007, Albuquerque fue uno de los cinco artistas contemporáneos encargados de trabajar con los astrofísicos de la NASA en el Centro de Ciencias Spitzer del Instituto de Tecnología de California. Los creadores del movimiento *Light and Space* combinaron percepciones como la luz, la escala y el volumen con las últimas tecnologías de esos momentos para crear nuevas

experiencias sensoriales específicas. Recordemos que Albuquerque ganó el Premio de la Bienal de El Cairo en 1997 con *Sol Star*, una instalación artística efímera al sur de las grandes pirámides de Guiza que consistía en tres toneladas de pigmento ecológico azul en polvo dispuestas en un patrón específico de noventa y nueve círculos en la superficie del desierto. Cada círculo de pigmento tenía un diámetro diferente para reflejar el brillo variable de las estrellas que estaban directamente encima. Es decir, la artista creó un "reflejo" del mapa estelar en las arenas del desierto de Guiza, tomando como inspiración la teoría de Platón de que cada alma proviene de una estrella y regresa a una estrella, a la vez que, de fondo, sonaba la composición de Pharoah Sanders *Upper Egypt and Lower Egypt*, en su desarrollo en espiral, como el *Bolero* de Ravel. Esta pieza pertenece al álbum *Tauhid*, de 1967, que Sanders compuso tras la muerte de John Coltrane, con quien había tocado desde 1965.

UNA MUJER ASTRONAUTA

Su instalación en Venecia, *Liquid Light (Luz líquida)*, es un evento multidimensional que incluye el estreno mundial de la película

del mismo título, cuya protagonista principal es una mujer astronauta que está difundiendo conocimientos esotéricos por todo el universo. El marco de su mensaje está entre los planos de los confines exteriores de la imaginación y los de la Tierra. Incapaz de comunicar la armonía cósmica a las personas, la protagonista se ve obligada a permanecer en el umbral entre la luz y la oscuridad. El vídeo transmite un conocimiento de lo sobrenatural a través de los planos de lo celestial y lo terrestre. Esta película de Albuquerque se exhibe como una instalación en múltiples pantallas que invita al espectador a viajar con la heroína. Un ejemplo de una enorme sensibilidad artística.

Hay algo en *Liquid Light* que proviene de su bello relieve *Stellar Score*, encargado por la Universidad de Chapman, en California, en 2004, donde la artista ya vinculaba (como también en el caso de Egipto) el cosmos con la Tierra. La combinación de pan de oro, →

Arriba, **la astronauta del siglo XXV**, protagonista de la película de Albuquerque, que viaja con un conocimiento de otro mundo a través de los planos celeste y terrestre (fotografía: David McFarland). Abajo, **retrato de Lita Albuquerque**, 2022.

agua en movimiento y una pátina en el metal crea una sensación surrealista de atemporalidad similar a la del universo. Albuquerque afirmaba entonces que “el premio de la vida es la conciencia”. Esta interpretación de la vida es representativa de su sentido único de conciencia y mente, lo que le permite producir arte como ningún otro creador ha hecho hasta ahora, muy cercana a la lírica sufi o al *Cántico espiritual* de san Juan de la Cruz (1542-91). Al igual que el místico español, Albuquerque cree en la comunicación de una experiencia singular que conduce y representa impulsos subconscientes y vivencias racionalmente incommunicables a través de un cauce expresivo de formas igualmente imprevisibles como son las enunciadas en sus materiales escultóricos: luz, piedra y agua. Ya sea en Venecia o en Minneapolis, podemos leer los versos de san Juan de la Cruz: “Nuestro lecho florido / de cuevas de leones enlazado, / en púrpura tendido, / de paz edificado, / de mil escudos de oro coronado”.

La obra de esta creadora californiana no es un tratado filosófico, ni un discurso teológico, ni un himno religioso en sentido estricto. Es, como el

señalado *Tauhid* de Pharoah Sanders, una declaración lírica sobre el presente y sobre el universo. Albuquerque compone su instalación como Sanders toca el saxofón: “Realmente ya no veo la boquilla. Estoy tratando de verme a mí mismo. Y de manera similar, en cuanto a los sonidos que obtengo, no es que esté tratando de gritar en mi boquilla, solo estoy tratando de poner todos mis sentimientos. Y cuando haces eso, las notas desaparecen... ¿Por qué [quiero] grupos [de notas]? Para sentir más, más de mí, en cada nota que toco. Todo lo que haces tiene que significar algo, tiene que ser algo más que notas. Eso está detrás de todo lo que hago: tratar de encontrar más formas de expresar los sentimientos... Y todo eso, todo lo que trato de hacer en la música, se basa en mi convicción de que si tienes la disciplina, puedes hacer lo que quieras. Tú mismo eres la llave del universo”, *Tauhid (Notas del*

trazador de líneas), Impulse!, 1967. Son asimismo las palabras del *Siddhartha* de Hermann Hesse: “Había conseguido decirlo en silencio, aspirando hacia dentro; aprendió a enunciarlo calladamente, aspirando hacia fuera, concentrando su alma y con la frente envuelta en el brillo de la inteligencia”.

POEMAS ESCULTÓRICOS

En *Luz líquida (Liquid Light)* encontramos los granos del pigmento, los cuadros, el filme, como notas que desaparecen creando un espacio de reflexión y ensimismamiento. Estas composiciones se basan en la asociación y en la armonía, en el contexto de un conjunto más amplio, un contraste marcado y dinámico con un todo hipnótico y espiritual. Así, tanto *Luz líquida* como *Stella Score* o la biblioteca de Minneapolis son una especie de poema. Y es que la obra de Albuquerque es un canto de fuerte tensión poética, marcado por

asociaciones de signo cósmico (estrellas, sombras, agua, luz), pero donde lo que importa es el ritmo del amor (como el de la piedra arrojada en el estanque) que va relacionando a unas personas con otras. Podemos aplicar a estos poemas escultóricos de Albuquerque lo que dice el crítico Antonio García Berrio del *Cántico* del monje español en su libro *Poética, tradición y modernidad* (1988): “En el poema confluyen ritmos antropológicos esenciales de orientación imaginaria espacial y sensibilización simbólica y mítica de saberes subconscientes, desde los que se alza y constituye la verdadera estatura universal del hombre en comunicación con el cosmos”.

En definitiva, *Luz líquida* es una amalgama de iconografía, biografía y paisajes extremos que encarnan una mitología profundamente personal. La instalación es muy bella, los objetos y los cuadros también, y el vídeo concebido como un tríptico, excepcional. ■

**LUZ LÍQUIDA ES UNA AMALGAMA DE
ICONOGRAFÍA Y PAISAJES EXTREMOS QUE
ENCARNAN UNA MITOLOGÍA MUY PERSONAL**

DATOS ÚTILES

Lita Albuquerque. *Luz líquida*

Bienal de Venecia 2022

Hasta el 27 de noviembre

www.labiennale.org/en/art/2022