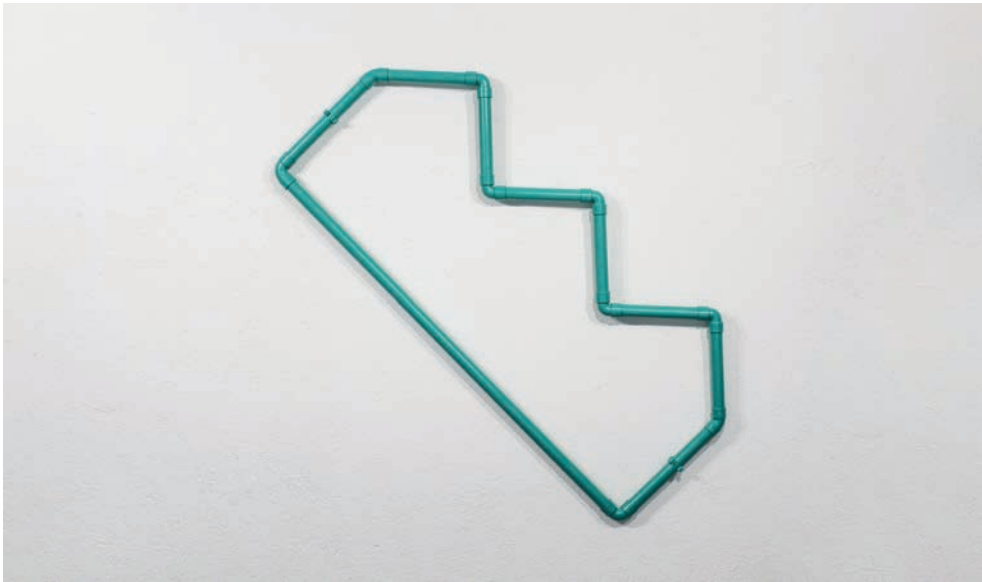

**DE FORMA
ESTÁNDAR**

Lara Ruiz

CDC 21. 2020

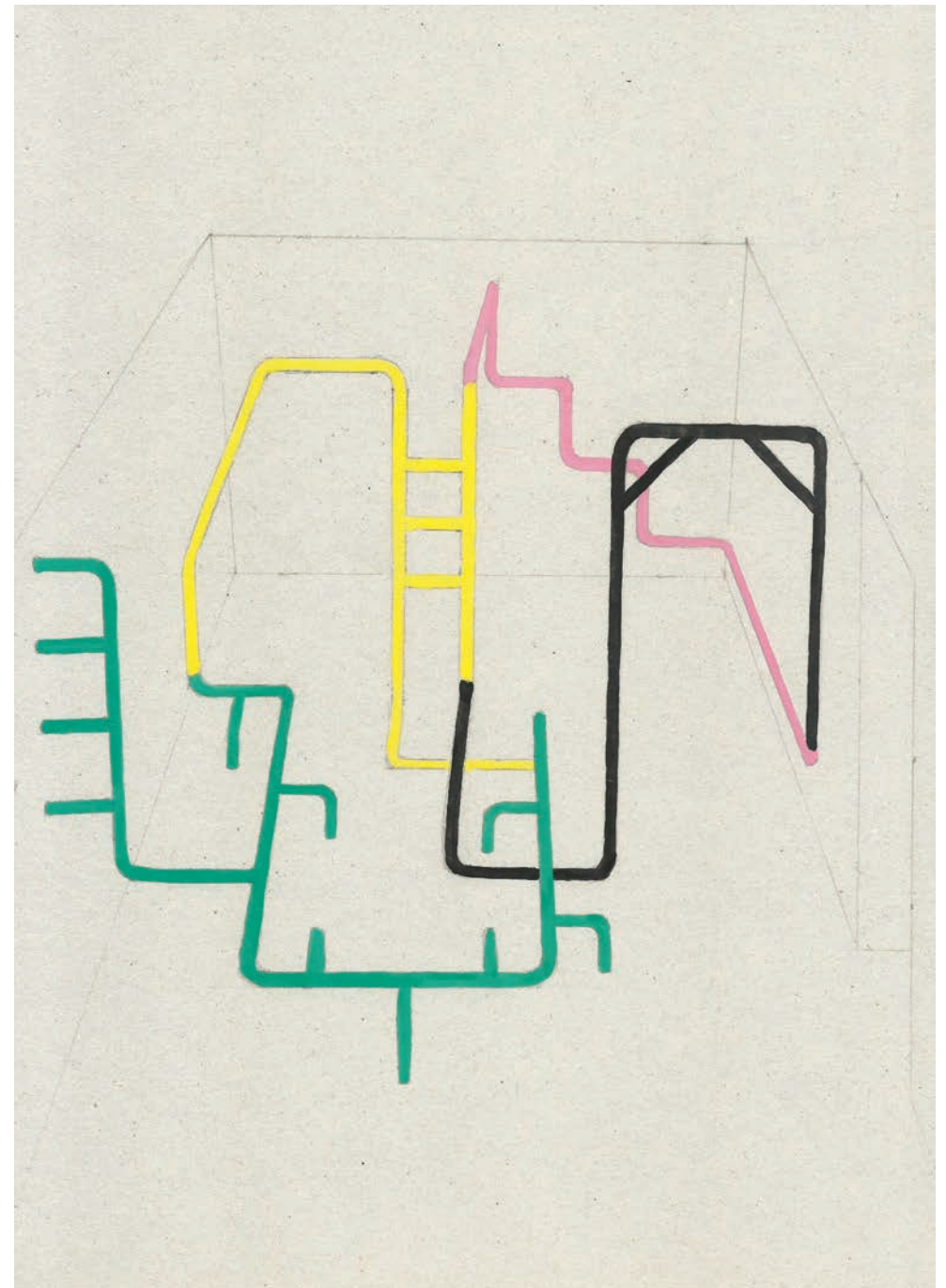
EDIFICAR LO NO VISIBLE

«Imagina un papel en blanco.
Las líneas empiezan a proyectarse rápidamente, recorriéndolo hasta formar los planos de una casa.
Ahora, ese esbozo se rellena con las líneas que corresponden a la instalación interna de la casa.
Imagina que se transforma a las tres dimensiones, pero las tuberías, lejos de quedarse en la profundidad del muro, en la invisibilidad, traspasan sus límites y emergen al exterior».

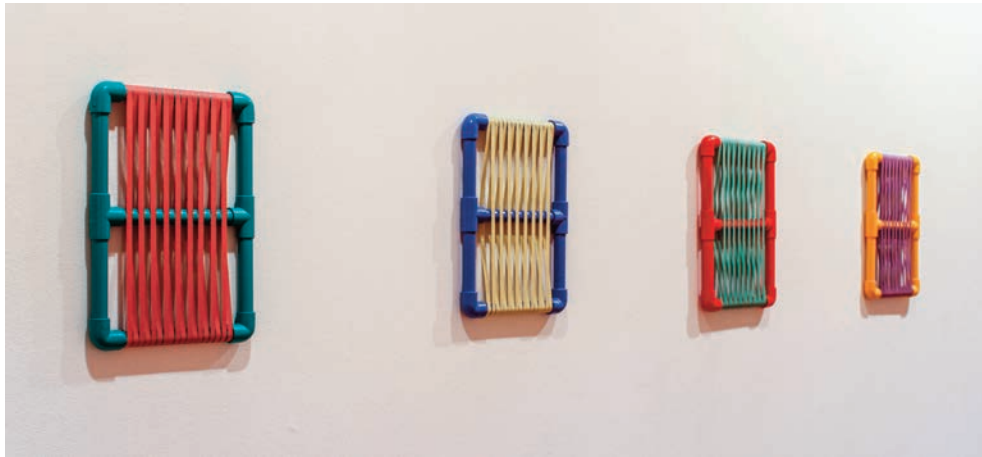
Beatriz Pereira

En la muestra que Lara Ruiz nos presenta en *De forma estándar*, la artista investiga y reflexiona sobre el carácter de flexibilidad que forman las piezas de la serie CDC (Construir-Deconstruir-Construir).

El punto clave de su proceso constructivo reside en la **transformación**. En CDC, las piezas se asocian mediante módulos que trazan una figura geométrica que está sujeta al cambio y la variación de sus formas, al montaje y al desmontaje; pueden aparecer como esculturas aisladas o pueden hacer del espacio su escenario particular, pues la propia sala actúa como soporte.

Dibujo CDC. 2019-2020

CDC 3. 2018

Pero Lara Ruiz no está creando un espacio sin construir, sino, como la propia artista hace referencia, se trata de la búsqueda, pero también de la fuga del «espacio basura» –denominado así en las investigaciones de Rem Koolhaas–, ya que CDC profundiza en el concepto y va más allá, no configura una arquitectura modular, sino el puro material es el que adquiere protagonismo, absorbe el «espacio basura» y lo transforma a placer, invade el aire, quiebra la neutralidad de las paredes y altera sus elementos con su capacidad de **reproducción retornable**.

«Las cosas que hago son modificables, lo más sencillas posible, reproducibles»
Charlotte Posenenske¹

Charlotte Posenenske –artista alemana que se inscribe en el movimiento minimalista– desarrolló un arte serial, *site-specific* y participativo. A través de la geometría reductiva, la repetición y la fabricación industrial, Posenenske trabajó una forma de minimalismo de producción masiva que respondía a las preocupaciones sociales y económicas de su época. Utilizó la permutación y la contingencia como herramientas conceptuales para hacer frente, de manera lúdica, a la jerarquía composicional e invitar al público a participar en la continua reconfiguración de sus esculturas variables².

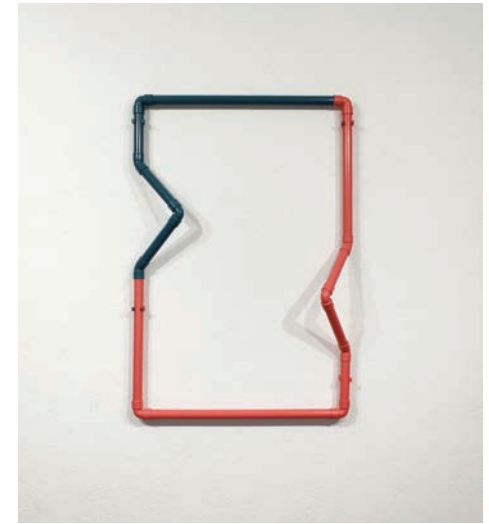
Encuentro una conexión con las piezas de Lara Ruiz, que nos acerca a una escultura que sale del plano convencional, manipulable, que es proyectada para crear infinitas posibilidades. Este carácter transformable parece chocar de frente con la estandarización a la que hace referencia el título de la muestra.

¹ Charlotte POSENENSKE, «Statement», Art International, vol. 12, num. 5 (mayo 1968).

² MACBA. Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Charlotte Posenenske: Work in progress (2019 - 2020). Exposición organizada por Dia Art Foundation.

Se me viene la siguiente pregunta a la mente ¿es lo estándar compatible con lo flexible? Si definimos ambos conceptos, entendiendo “estándar”³ como un patrón o referencia y “flexible”⁴ como algo susceptible a cambios o variaciones, podemos ver cómo la artista crea un diálogo entre estos elementos.

La base de la obra de Lara Ruiz, como soporte, es el PVC –un material plástico utilizado comúnmente para aislamientos y tuberías–. Las características que ofrece este material giran entorno a los conceptos anteriormente analizados concluyendo, que: *estandarización = transformación*, una combinación con la que la artista reflexiona sobre las posibilidades de la escultura expandida en el arte actual.

CDC 18. 2020

«Entiendo la flexibilidad como “ejercicio de resistencia”, como si la creatividad, o el humano en sí mismo, no pudiera evitar producir resultados distintos incluso con elementos estándares –como son las tuberías–. Entonces, es la resistencia a un mundo estandarizado incluso dentro de un sistema normalizado»

Lara Ruiz

Además, si lo comparo con la creación de otros artistas contemporáneos en el campo expandido, María Fernanda Barrera Rubio⁵ escribe lo siguiente sobre la gráfica de Daniel Buren:

«La creación de obras *in situ* que se indeterminan con el contexto que las rodea, la arquitectura y la ciudad, para provocar que la arquitectura y la ciudad se convirtieran en contenido y, a la vez, en límite de una obra que, por su posicionamiento en el espacio, reflexiona sobre el lugar, la gráfica y la arquitectura, formando en conjunto parte de un todo, que se transforma y se convierte en algo nuevo. Aparecen en su conjunto lugar, contexto, lienzo y obra como un objeto artístico, que sólo tiene su razón de ser cuando cada uno de estos elementos se conjugan. De esta forma, la obra de arte transforma y da sentido a su lugar de presentación [...]. “Uno no puede existir sin el otro”⁶»

³ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es/estándar>

⁴ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es/flexible>

⁵ María Fernanda BARRERA RUBIO H., *Daniel Buren: la arquitectura de la gráfica en el espacio*, Revista UNAM, n° 34 (2016), p. 94. <http://www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/issue/view/4485>

⁶ Anne RORIMER, “Daniel Buren”, *Painting to Architecture*, en Parckett 66 (2002), p. 65.

La obra de Lara Ruiz, además, adquiere un carácter transitable. Abandona el límite arquitectónico y se despliega al espacio, donde interactúa con el espectador, creando una instalación *site-specific*, como líneas de color tridimensionales que recorren el espacio visible como lo haría la instalación de una vivienda.

Las piezas de PVC esmaltado traspasan fronteras y aparecen ante los ojos del espectador. Lo sorprende, porque, lejos de crear una mímesis de cañerías, Lara Ruiz inunda las piezas con colores vivos, vibrantes, cuya primera función es impactar y atrapar al público en un juego de formas que se mueven por el espacio, donde se convierte en parte de la obra, en una relación directa: se comunican, se observan y se recorren.

Lara Ruiz trabaja con la desmaterialización de la pieza, la extracción del material de su contexto originario o de su uso cotidiano para otorgarle un nuevo carácter contemplativo. Si echamos la vista atrás, cuando a inicios del siglo XX se dio una ruptura en el arte que derivó en las corrientes contemporáneas, los conceptos de la obra de LARA RUIZ conectan con los del *ready made*, un producto cotidiano utilizado como objeto artístico y sus manipulaciones. Una corriente precursora del Pop Art que demostró cómo “el arte se convierte en algo cotidiano y lo cotidiano se convierte en arte”⁷.

Pero la obra de Lara Ruiz va más allá de estos fundamentos del arte contemporáneo, ya que, analizando su carácter objetual y transformador del espacio, si remitimos al concepto de **reproducción retornable** obtenemos una pieza casi-efímera, que desaparece para reaparecer en un espacio nuevo, que hace de su propiedad instalativa un objeto único que, más tarde, será *deconstruido* y emplazado en otro lugar.

«Así, deconstruyendo, se construyen nuevos estados de la consciencia, enfrentando, solapando y entrelazando fragmentos aparentemente disímiles que, desde sus posibilidades de sugestión metafórica, ofrecen nuevas lecturas que obligan a resituar la realidad, a mantener un estado de incertidumbre creativa frente a la aparente seguridad que ofrecen los estados normativos del arte, con sus caricias expresadas en el reconocimiento de la obra “bien construida”.»

Javier Maderuelo⁸

Es lo que forma la esencia de la serie CDC y que, citando también a Rosalind Krauss⁹ y su análisis sobre la escultura de Brancusi se puede reinterpretar lo siguiente:

«La base se define, así como esencialmente transportable, el señalizador de la falta de hogar de la obra integrada en la misma fibra de la escultura».

⁷ Tilman OSTERWOLD, *Pop Art*, Taschen, Madrid (2010), p. 132.

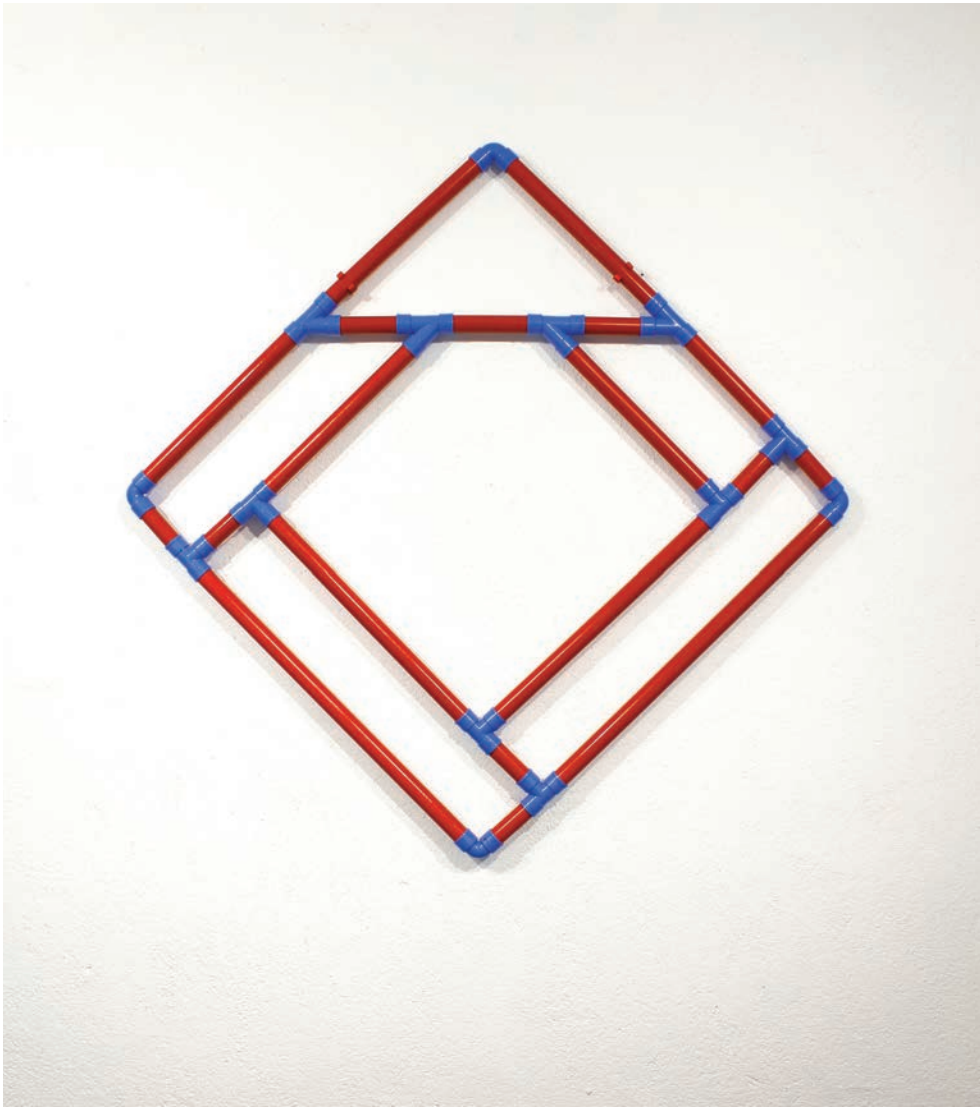
⁸ Javier MADERUELO RASO, “Construir la deconstrucción”, *La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989*, AKAL. Arte Contemporáneo, Madrid, 2008, p. 405.

⁹ Rosalind KRAUSS, “La escultura en el campo expandido”, *La posmodernidad*, coord. por Hal Foster, 2002, ISBN 84-7245-154-2, p. 64.

CDC Waves 27. 2020

La escultura de Lara Ruiz se encuadra dentro de la abstracción pura, jugando con un minimalismo que lo reduce todo a la forma; pero podemos extraer el carácter transportable y extrapolarlo a esta, ya que como subcategoría dentro de lo transformable hace su obra adaptable al espacio y, por ello, “esencialmente transportable”.

CDC 19. 2020

Pero, en este caso, me atrevo a indagar aún más en la cita de R. Krauss porque Lara Ruiz, en cada conjunto instalativo *site-specific* que plantea, construye una suerte de nuevo hogar.

Si en los años 50, Barnett Newman dijo: «la escultura es aquello con lo que tropiezas cuando retrocedes para mirar un cuadro», ahora es la obra la que inunda el espacio y el espectador quien circula **a través** de ella.

Atendemos a un cambio de paradigma como el que marcó *La columna sin fin* de Brancusi en 1938. Ahora la escultura de Lara Ruiz construye el vacío, lo interviene, con una serie de posibilidades infinitas, de posiciones que ocupan y exploran, a su vez, el elemento arquitectónico *de forma estándar* planteando un recorrido estructural de formas modulares y colores que se mezclan y combinan entre sí creando una serialidad.

Otros artistas como Franz Erhard Walther (Fulda, Alemania, 1939), reinterpretan también la definición del objeto artístico, así como la relación entre el arte y el espectador. Para el artista el cuerpo es ya en sí la escultura. En contraposición a la escultura de LARA RUIZ, que utiliza el material plástico en sus piezas, Walther utiliza materiales textiles en la configuración de sus obras. «En ellas la costura actúa como un principio constructivo, en la forma que lo hacen el *collage* y el *assemblage* en el siglo XX, cuando estos son concebidos como procesos para la aproximación del arte y la vida»¹⁰.

Ambos artistas trabajan con una fragmentación modular la escultura, partiendo de la descontextualización del objeto artístico que hace partícipe al público como receptor; pero también de los elementos formales surgidos a partir de una metodología basada en los *ready made* o el *assemblage*.

El *assemblage* entendido como una forma de montaje artístico o creación de instalaciones a gran escala a partir de materiales ensamblados, recogidos o almacenados, ha servido en la práctica contemporánea de artistas como Christina Mackie¹¹ y sus instalaciones basadas en los procesos asociativos de materiales; o de Lygia Clark¹², cuyas esculturas modulares podían ser manipuladas por el espectador, convirtiéndose este en autor -*Arquitectura fantástica, Bichos* (1963)-; pero también piezas como *O dentro e o fora* (1963), formas circulares formadas por plegados. Esculturas flexibles que varían su forma según el soporte, en este caso metálico.

En la obra de Lara Ruiz, las piezas no se sujetan únicamente a la materia. El movimiento, el color y la luz actúan como agentes principales en su diseño y disposición. Tubos estandarizados, sujetos a la prefabricación y el montaje, se muestran de manera objetual, despojándose de su función primaria, la de-suministración.

«Al construir un espacio permeable o no, ocupas otro. Sentir la maleabilidad del espacio es algo que me interesa. También ser capaz de construir lugares»

Cristina Iglesias

BEATRIZ PEREIRA. *Comisaria de la exposición*

¹⁰ Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, *Franz Erhard Walther. Un lugar para el cuerpo*. Exposición comisariada por João Fernandes (2017).

¹¹ Lizzie CAREY-THOMAS, *Art Now: Christina Mackie: essay*, Tate Modern, Londres (2007). <https://www.tate.org.uk>

¹² Christine MACEL, *Lygia Clark: At the Border of Art* (2017), MoMA (The Museum of Modern Art). "Post notes on modern & contemporary art around the globe", New York. <https://post.at.moma.org>

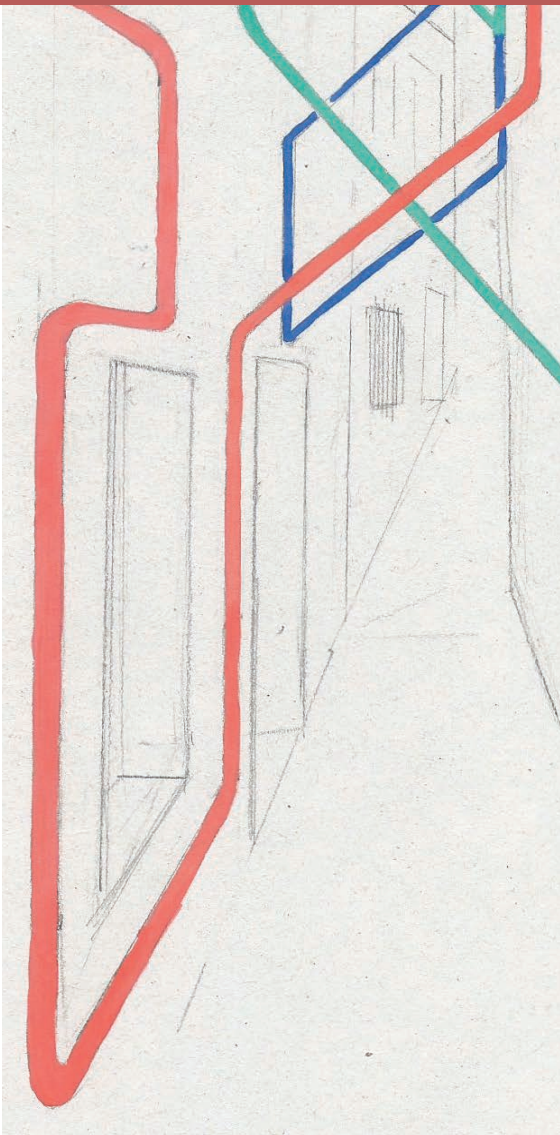
HORARIO GENERAL DE EXPOSICIONES

ENTRADA GRATUITA

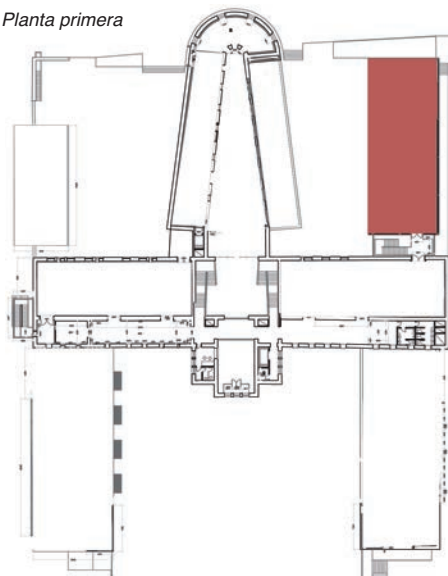
*Martes a viernes: mañanas de 12:00 a 14:00 h
y tardes de 17:00 a 20:00 h*

*Sábados, domingos y festivos: mañanas
de 11:00 a 15:00 h y tardes de 17:00 a 21:00 h*

Lunes: cerrado (excepto festivos)

Planta primera

Dibujo CDC. 2019-2020