

Elmgreen & Dragset: *Watching* (Observando)

Michael Elmgreen (nacido en 1961 en Copenhague, Dinamarca), e **Ingar Dragset** (nacido en 1969 en Trondheim, Noruega) viven en Berlín y Londres respectivamente y han trabajado como dúo artístico conceptual desde el año 1995. Viniendo con experiencia en la poesía, el teatro, y la actuación en lugar de las artes visuales, en su práctica el dúo hace referencia conceptual a los objetos cargados de minimalismo de artistas como Félix González-Torres, así como a la escultura figurativa conceptual—apropos (a propósito) de Charles Ray y Marc Quinn—para crear una puesta en escena rebelde y desestabilizadora. Mientras es divertido, su trabajo también toca temas serios incluyendo la relación de un cuerpo con el espacio, la identidad y la política, la estructura y el espacio institucional, la riqueza y la clase, y la juventud y la homosexualidad. Concentrándose en objetos que son altamente conceptuales y objetos cuidadosamente hechos para ser reconocidos y realistas, como Elmgreen lo menciona en *How are you* (Como estas tú), el documental realizado en el 2011 acerca de su trabajo, “Nosotros no situamos nuestras perspectivas en nuestro arte, nuestro arte se impulsa desde nuestras perspectivas.”¹

El trabajo de Elmgreen y Dragset se distingue por su variedad de medios, disciplinas, y formatos: un cuarto vacío re-pintado de blanco, un video íntimo de dos hombres besándose, un buitre rondando un árbol seco, un bebe en un moisés debajo de un cajero automático, un hombre por la orilla del agua, un par de pantalones de mezclilla arrugados y derramados en el piso, urnas llenas de farmacéuticos de color pastel, una discoteca sucia y abandonada después de que todos los asistentes de la fiesta se fueron. En Texas, Elmgreen y Dragset son muy conocidos por su trabajo al aire libre llamado *Prada Marfa*, 2005, una erosionada e inaccesible tienda de Prada que se encuentra en el rígido espacio en las afueras de la ciudad de Valentine, una estructura que es ahora designada como museo permanente. Más cerca de su propia casa, el dúo es famoso por su conversación con el icono nacional de Dinamarca, la escultura de bronce de Edvard Eriksen *The Little Mermaid* (La pequeña sirena), 1913, que está grabada en piedra de granito a lo largo de la costa montañosa de Copenhague. Elmgreen y Dragset primero dirigieron este trabajo en el 2008 colocando un espejo enfrente de la sirena, como si ella estuviera viéndose narcisísticamente a ella misma, para una fotografía titulada *When a Country Falls in Love with Itself* (Cuando un país se enamora de sí mismo). Unos pocos años después, el artista crea una escultura al símbolo nacional, localizado a una corta distancia al norte de la sirena. La obra de arte de Elmgreen y Dragset *Han* (“el” en Danés) se encuentra en el Puerto de Elsinore, el histórico lugar de la obra teatral de Hamlet de Shakespeare. En este trabajo, una figura pulida y hecha de acero inoxidable de un joven, desnudo, que descansa ociosamente en su propia piedra brillante. Él se encuentra estacionado, observando para siempre, salvo el ocasional parpadeo de sus ojos mientras admira el agua.

Regresando regularmente a los temas de poder e impotencia, el artista se mantiene fascinado con la idea de que una cosa aparentemente funcional y fuera de lo común, pueda convertirse en algo no funcional. Sin duda, la expresión “estructuras sin poder” es un factor clave en la práctica de los artistas. En *Powerless Structures, Fig. 101* (Estructuras sin poder, Fig. 101), 2012, El Cuarto Pedestal en comisión de Elmgreen y Dragset que se encuentra en la Plaza de Trafalgar en Londres, muestra la figura de un niño, hecha de bronce, que está sentada en un caballo de juguete por encima de la columna icónica de escala masiva, pero recreada a una escala más pequeña por la perspectiva del observador.

¹ Michael Elmgreen, entrevistado en *How Are You*, 2011. Película documental, dirigida por Jannik Splidsboel.

Uno de los primeros trabajos esculturales del dúo, *Powerless Structures, Fig. 11* (Estructuras sin poder, Fig. 11), 1997, es específico de un sitio. La recreación del artista de un trampolín para clavados fuera de lo común se encuentra instalado en el Museo de Arte Moderno de Louisiana, en Humlebaek, al norte de Copenhage. El trampolín de clavados existe, incongruentemente, adentro y afuera, dividiendo horizontalmente la Sala Panorama con un ventanal, la cual muestra una vista amplia a Øresund Sound. Elmgreen distingue lo siguiente de este trabajo, “[I] Por supuesto que es imposible interactuar con él. Nosotros llamamos a estos trabajos ‘negación’ y se refieren a unas de nuestras primeras piezas de actuación, y la relación del cuerpo con el espacio.”²

La nueva escultura de bronce del dúo, *Watching (Observando)*, 2017, presenta a un joven adolescente, sentado arriba de una silla de salvavidas. Sentado en la orilla del agua en el parque de escultura Laguna Gloria en The Contemporary Austin, con binoculares en sus manos, este conjunto de albercas y playas aparece activo y alerta: como lo describe su título, el representa su título, el realiza el acto de observar. Aun así, en la verdadera manera de Elmgreen y Dragset, permanece como un objeto estático y escultural con una narrativa implicada, a la figura le es imposible seguir con su propósito. Como Elmgreen lo describe, la figura se encuentra “sentada sin ningún propósito,”³ otra “estructura de poder.” Como un salvavidas, él no puede salvar vidas, tampoco puede dejar su silla, ni tampoco ofrecer un salvavidas a un nadador rebelde. Alineándose con los intereses del artista en objetos performativos, el trabajo sugiere una actuación absurda, como en la obra de Samuel Beckett *Waiting for Godot* (Esperando a Godot), 1952, en donde la anticipación de algo que va a pasar es el evento principal. O talvez algo está pasando y el muchacho solo lo presencia como un espectador de lejos, usando los binoculares como lentes de opera para observar la experiencia escenificada. Igualmente, en la película de Alfred Hitchcock *Rear Window* (Ventana Trasera), en el año 1954, la escena es morbosa; casi como cómplice, el trabajo te pide que observes en dirección opuesta a él, para observar cualquier otro lugar. Apunta directo a algo, o alguien, además, una resbalosa desviación. El joven no puede alcanzar lo que está viendo, y arriba en la silla de salvavidas con su atención puesta en otro lado, nosotros tampoco podemos alcanzarlo.

Como se ve en *Watching (Observando)*, un continuo y penetrante motivo en todo el trabajo de Elmgreen y Dragset ha sido la alberca y su cultura acompañante: salvavidas, trampolín de clavados, la orilla del agua, tendencias morbosas, y la atención de la relación de los cuerpos entre sí. Este “continuo fetiche con las albercas,”⁴ como Elmgreen lo dice sin vergüenza, sugiere una joven atracción a las albercas así como talvez la fascinación de la cultura de la playa hedonística en climas calientes (en contraste con el artista que se crió a lo largo de las costas frías Escandinavas). En 2009, el dúo conquistó el Pabellón Danés y Nórdico en la 53ª Bienal de Venecia con *The Collectors* (El Coleccionistas), una instalación inmersiva que apareció para ofrecer al espectador una muestra por un vendedor de vienes raíces dentro de las casas de coleccionadores de arte adinerados. Durante tours performativos y guiados, uno de los coleccionadores, esculpido en cera, se encuentra flotando boca abajo en la alberca. Recientemente y públicamente, en la Plaza Rockefeller de Nueva York, Elmgreen & Dragset instaló *Van Gogh's Ear* (La Oreja de Van Gogh's), 2016, quien utiliza un gesto simple pero imponente de voltear una gigantesca alberca de lado como un homenaje cómico a la leyenda del pintor modernista acerca del infame entierro con esa parte del cuerpo separada. También recientemente, en el parque Ekeberg en Oslo, el dúo ha instalado *Dilemma* (Dilema), 2017, un joven hecho de bronce, suspendido en la orilla del trampolín de clavados alto.

² Michael Elmgreen, entrevistado por Andrew M. Goldstein, “Elmgreen & Dragset on Using Their Spectacular Art to Set Off a Quiet, Quizzical Revolution,” *Artspace*, September 7, 2016, https://www.artspace.com/magazine/interviews_features/qa/elmgreen-and-dragset-interview-54160.

³ Michael Elmgreen, entrevistado por Pimpoy Phongsirivech, “The Subject in Question,” *Interview*, October 4, 2016, <https://www.interviewmagazine.com/art/elmgreen-dragset-flag>.

⁴ Michael Elmgreen, entrevistado por Nadja Sayej, “Artists Elmgreen and Dragset bring ‘Van Gogh’s Ear’ to New York,” *The Guardian*, March 30, 2017, <https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/mar/30/elmgreen-dragset-van-gogh-ear-new-york>.

Las albercas pueden ser espacios públicos complejos, primeramente porque los cuerpos están a la vista, completamente o parcialmente desnudos. Muchos de los trabajos figurativos de Elmgreen y Dragset representan jóvenes en varias etapas de la adolescencia y edad adulta temprana, un tiempo cuando la identidad y la exploración de la sexualidad son inescapables. En efecto, como lo menciona Dragset, “Nosotros empezamos a crear arte porque sentimos que algo faltaba, en la comunidad gay, y en el arte.”⁵ Mientras cerramos este espacio, ellos continúan explorando y trayendo al público—como en la obra de arte *Watching* (Observando)—realísticamente, conmovedoras representaciones de la vida homosexual, porque incluso ahora, como Elmgreen elabora, “Hay muy pocos signos de la vida homosexual en el público de hoy.”⁶

Escrito por Julia V. Hendrickson, Curadora Asociada.

⁵ Ingar Dragset, entrevistado en *How Are You*, 2011.

⁶ Michael Elmgreen, entrevistado en *How Are You*, 2011.