

GEORGE ROUSSE

MODIFICA EL ESPACIO EN CANTABRIA

TEXTO / TEXT RUTH MÉNDEZ PINILLOS
FOTOGRAFÍA / PICTURES JAVIER LAMELA

SENDAS INSTALACIONES DEL FOTÓGRAFO FRANCÉS GEORGE ROUSSE, EN EL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA (SANTANDER) Y EN "LA LECHERA" (TORRELAVEGA), DENTRO DE UN PROYECTO DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE, SIRVEN COMO PRETEXTO PARA AHONDAR EN LA PERSONALIDAD Y LA OBRA DEL ARTISTA, VINCULADO A LOS PLANTEAMIENTOS ESTÉTICOS DEL *OP ART* Y EL *LAND ART*.

Iniciado en la fotografía a muy corta edad –fue a los diez años cuando recibió su primera cámara fotográfica-, en la actualidad George Rousse (París, 1947) recorre el mundo rastreando los rincones más inhóspitos. Artista vital y versátil, su tarea es la búsqueda incansable del espacio idóneo, del soporte adecuado en el que plasmar su obra: un gran lienzo arquitectónico que finalmente resultará intervenido y transformado.

Rousse trabaja en edificios dinámicos tales como museos o recintos feriales, sintiendo especial predilección por la *reutilización* de espacios ruinosos como mataderos, hospitales abandonados, castillos o edificios industriales en desuso.

EL ARTISTA

Si tuviéramos que definir la personalidad de George Rousse, lo describiríamos como una persona sencilla, amable y accesible. Sincero, confiesa que le gusta viajar, conocer distintas culturas y gente interesante en cada país. Dinámico y activo, trabaja intensamente adaptándose a imprevistos y resolviendo con asombrosa rapidez los proyectos. Su escuela es la práctica y su trabajo no es oficio sino devoción. Humilde, confiesa no hacer cosas extraordinarias sino apasionantes: su mayor satisfacción radica en la transformación de los espacios.

UN NUEVO CONCEPTO DE ARTE

Pintor o fotógrafo, artista en definitiva, George Rousse crea juegos ópticos. Utiliza como soporte la arquitectura, elemento determinante a la hora de concebir la obra. Sobre las estructuras y sirviéndose de sus conocimientos de perspectiva logra, por medio de la aplicación del color, ofrecer un primer boceto. Finalmente, la creación se resuelve a través de la lente de la cámara fotográfica, artífice de una instantánea que reorganiza la composición. Se establece en ese momento un doble juego visual: la arquitectura *deconstruida*, fragmentada en colores y desorganizada a simple vista es *recons-*

truida a través de la lente. Un juego que nos conduce a una reflexión: en este proceso técnico, casi matemático, ¿qué es considerado obra de arte?: ¿el resultado -la fotografía-, la herramienta empleada -la arquitectura pintada- o el hecho creativo en sí mismo -la intervención-?

Durante el procedimiento alterna pintura y fotografía, ambas disciplinas se superponen y son retomadas hasta obtener la

GEORGE ROUSSE MODIFIES SPACE IN CANTABRIA

As part of a project by the Regional Ministry for Culture Tourism and Sport, exhibitions of artwork by the French photographer, George Rousse, in the Official College of Architects in Cantabria (Santander) and “La Lechera” (Torrelavega) are a good starting point for gaining a more detailed understanding of the artist’s personality and his aesthetic artwork linked with *op art* and *land art*.

Having taken up photography at an early age –he was only 10 years old when he received his first camera-, George Rousse (Paris, 1947) now travels to all inhospitable corners

of the world. A dynamic and versatile artist, he endlessly searches for the perfect space, the most appropriate medium in which to make his artwork reality. A large architectural canvas that he can take control of and transform.

Rousse works in dynamic buildings, such as museums or showgrounds, although he has a special predilection for the *recycling* of dilapidated spaces such as abattoirs, abandoned hospitals, castles or disused industrial buildings.

THE ARTIST

If we had to define George Rousse’s personality, he could be described as a simple, kind and an approachable person. Speaking honestly, he con-

fesses his love of travelling, discovering different cultures and getting to know interesting people in each country. Dynamic and active, he works tirelessly, adapting himself to unforeseen events and tackling his projects with incredible speed. He learns from practice and his work is not a job, but devotion. He modestly acknowledges that his artwork is not extraordinary, but passionate: his greatest satisfaction lies in the transformation space.

A NEW ART CONCEPT

A painter or a photographer? In short, George Rousse is an artist who creates optical illusions. The basis and defining factor of his work is architecture. Using the structures

and his knowledge of perspective, he produces an initial colour sketch. The creation finally takes its shape through the lens of the camera, the reorganization of composition in a snapshot. This is a double visual illusion: the moment when the *deconstructed*, disorganized and colour fragmented architecture is *reconstructed* through the lens. The illusion makes us reflect upon what is the work of art in this technical, almost mathematical process? the final result – the photograph, the used tool - the painted architecture- or the creating action - the intervention?

Throughout the painting and photographic process, the two disciplines overlap and are repeated until a photograph of a modified, nonexistent and ephemeral space is obtained, a

LA CONTEMPLACIÓN DE SUS OBRAS REACTIVA NUESTROS SENTIDOS, ESTIMULA NUESTRA VISIÓN Y PROVOCA INTERROGANTES QUE PUEDEN ACABAR CON LA FIABILIDAD DE NUESTRA EXPERIENCIA PERCEPTUAL

HUMILDE, CONFIESA NO HACER COSAS EXTRAORDINARIAS SINO APASIONANTES: SU MAYOR SATISFACCIÓN RADICA EN LA TRASFORMACIÓN DE LOS ESPACIOS

CONTEMPLATING HIS ARTWORK REACTIVATES OUR SENSES, STIMULATES OUR VISION AND MAKES US QUESTION OUR OWN VISUAL PERCEPTION

HE MODESTLY ACKNOWLEDGES THAT HIS ARTWORK IS NOT EXTRAORDINARY, BUT PASSIONATE: HIS GREATEST SATISFACTION LIES IN THE TRANSFORMATION SPACE

space which will disappear once it is removed from this spotlight. When the work is complete, a new question arises: Where does reality end and the imaginary begin?

PRECEDENTS AND REFLECTIONS

As Vasili Kandinsky would say, works of art are the sons and daughters of time, a time that accumulates cultural baggage, a basic artistic code that has gone beyond its created atmosphere and stores the essence of each artistic stage. The history of art has a theme capable of linking different artistic aspects and tendencies. Going back in time, it is, therefore, possible to find connections between artists who theorized about visual perception, for example Seurat,

whose pointillism generated the colours of the spectrum, colours grouped by the viewer's eye and transformed into composite forms, or Delaunay's orphism, who, following laborious studies reached the conclusion that light can only be pictorially captured through colour.

The theories put forward by these two men at the start of the 60s were the seeds of a new pictorial movement that viewed artistic expression as a mind game: *op art*. In some ways, George Rousse's visual hidden messages tend towards aesthetic ideas. The movement's precursor, Josef Albers, compelled the viewer to adopt two contradictory perspectives, trusting in the *interaction of colour*: the result was artwork based on apparently ambiguous and oscil-

lating colours and forms. The disturbing multi-focal compositions by the British artist, Bridget Riley, evoked a tense and formally constrained expressiveness. Her compositions gave off a pictorial energy that required considerable concentration by the viewer. Rousse's optical illusions reflect work by Victor Vasarely, and his fascination for the so-called *power lines*, – waves, circuits, and all types of networks – as well as possibly the closest link, the Venezualen, Carlos Cruz-Diez, and his productions based on the visual confusion produced by changes in viewer position and light incidence.

fotografía de un espacio modificado, inexistente y efímero que desaparecerá fuera de los focos. Una vez terminado el trabajo nos planteamos una nueva cuestión: ¿dónde acaba lo real y comienza lo imaginario?

ANTECEDENTES Y REFLEXIONES

Como señalaría Vasili Kandinsky, toda obra de arte es hija de su tiempo. Un tiempo que acumula un bagaje cultural, un código artístico elemental que permanece al haber superado su propia atmósfera creadora y que guarda en sus entrañas la esencia de cada etapa artística. La historia del arte posee un hilo conductor capaz de relacionar las distintas vertientes y tendencias del arte y, de este modo, retrocediendo en el camino, encontramos algunas conexiones con artistas que teorizaron sobre la percepción visual: es el caso de Seurat –su exhaustivo puntillismo generaba los colores del espectro, colores que eran agrupados por el ojo del espectador transformándolos en formas compositivas-, o el orfismo de Delaunay –tras laboriosos estudios llegaría a la conclusión de que la luz sólo podía ser plasmada pictóricamente a través del color-.

Op art artists avoid establishing a clear and recognisable viewpoint, always presenting viewers with new multi-focal compositions (an aspect moving towards *kinetic art*). In his artistic discourse, however, Rousse, aims to reconstruct an apparently disorganized reality from a single viewpoint. Through a lengthy process, the disorder in the third architectonic dimension is transformed into an apparently two-dimensional photographic order. This is subjected art, systemised in such a way that nothing comes from improvisation, but from study and meditation. It is also art that is perfectly understandable, as it succeeds in capturing the viewer and directing them towards the artist's viewpoint.

Continuing the connections with the history of art, we discover another

These are artistic movements with many aspects in common, but George Rousse is differentiated by other more exclusive and definitive movements.

Continuing the connections with the history of art, we discover another

INTERVENCIONES EN CANTABRIA

En 2006, George Rousse ha trabajado en Cantabria, dentro de una iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y para este proyecto seleccionó dos espacios diferentes. El primero de ellos ha sido la lonja del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria ubicada en Santander, en la que intervino en el mes de octubre. En este espacio obtuvo como resultado la producción de dos potentes piezas pertenecientes a una misma serie. Unas obras dotadas de gran fuerza y carga estética cuya genialidad radica en poseer una aparente simplicidad formal. Un gran círculo negro, un agujero negro que engulle el espacio y se adelanta hacia el espectador en una secuencia que toma nuestro espacio circundante. La segunda cita tuvo lugar en diciembre en la Feria de Muestras de Torrelavega, la antigua fábrica La Lechera.

Sus obras son verdaderamente extraordinarias. Sus anamorfosis trastocan nuestra percepción visual produciendo sorprendentes puzzles. La contemplación de sus obras reactiva nuestros sentidos, estimula nuestra visión y provoca interrogantes que pueden acabar con la fiabilidad de nuestra experiencia perceptual.

Una iniciativa realmente acertada coordinada por Juan González Riancho bajo la tutela de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Un proyecto dinámico, vanguardista, indicativo del interés existente en la región por la acogida de proyectos artísticos de carácter internacional. Un tipo de propuesta culturalmente enriquecedora, didáctica -pues contempla una jornada de puertas abiertas para estudiantes que admite colaboraciones de otros artistas o estudiantes de Bellas Artes capaces de mostrar, según palabras del propio artista, con cada nuevo proyecto una manera diferente de trabajar. En esta ocasión se ha contado con la colaboración de Laura Escallada, Laura González, Zaira Rasillo, Noemí Ruiz, Fernando Navarro y Rubén Martínez Pascual. Un proyecto realmente interesante de un artista con obras en colecciones de Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Japón... y próximamente en España, pues la Consejería de Cultura ha previsto la adquisición de dos de sus piezas.

Las teorías de estas dos figuras serán el germen, a comienzos de los años 60, de una nueva corriente pictórica que planteaba la expresión artística como un juego mental: el *op art*. Los guiños visuales de George Rousse se acercan, en cierto modo, a estos planteamientos estéticos. Josef Albers, precursor de esta tendencia, obligaba al espectador a adoptar dos percepciones contradictorias confiando en la *interacción del color*: el resultado eran piezas basadas en colores y formas de apariencia ambigua y oscilante. Las inquietantes composiciones multifocales de la británica Bridget Riley evocaban una expresividad llena de tensión y contención formal. Sus composiciones se encontraban impregnadas de una energía pictórica que reclamaba una considerable concentración por parte del espectador. Victor Vasarely y su fascinación por las llamadas *líneas de fuerza* -ondas, circuitos, redes de todo tipo-. Y tal vez el ejemplo más cercano, el venezolano Carlos Cruz-Díez, cuya producción se basaba en la confusión visual establecida mediante los cambios de punto de vista del espectador y la incidencia de la luz, son algunos referentes que encontramos observando los juegos visuales de Rousse.

Planteamientos con muchos aspectos en común y otros, excluyentes y definitivos, que diferencian a George Rousse: los artis-

aspect with certain features in common: *land art*. Rousse's buildings and their conjunction with photography - leaving ecological debates, the integration of art in the landscape or the dramatization of nature to one side - could be identified with some of Richard Long's work. In *A Line Made by Walking* (1967), Long repeated the same walk in the countryside until he produced a straight line with his footprints. As with Rousse's work, this is artwork *in motion* that has to be photographed in order to be viewed. This apparently simple solution encourages us to ask: Does the essence of art eventually reside in the medium, the product or the intervention? Is it in the changed space, the surprising photographic outcome or in the combination of the two?

What is certain is that, when faced with a new project, Rousse's source of inspiration is the space itself. Its morphology and the light effect are determining factors on his artwork. The energy from different buildings, the history stored within their walls, the true shapes and the structural equilibrium are elements that undoubtedly transform the structures into protagonists. This is the start and the end of his work, whilst in the end photography is the tool that fixes the artwork in time. ■

SANTANDER, 2006 (SERIE DE DOS PIEZAS)
PAPEL FOTOGRÁFICO
160X125 CM.

DURANTE EL PROCEDIMIENTO ALTERNA PINTURA Y FOTOGRAFÍA, AMBAS DISCIPLINAS SE SUPERPONEN Y SON RETOMADAS HASTA OBTENER LA FOTOGRAFÍA DE UN ESPACIO MODIFICADO, INEXISTENTE Y EFÍMERO

THROUGHOUT THE PAINTING AND PHOTOGRAPHIC PROCESS, THE TWO DISCIPLINES OVERLAP AND ARE REPEATED UNTIL A PHOTOGRAPH OF A MODIFIED, NONEXISTENT AND EPHEMERAL SPACE IS OBTAINED

tas del *op art* huían del establecimiento de un punto de vista claro y reconocible enfrentando al espectador a composiciones multifocales siempre nuevas (aspecto que les llevaría hasta el *arte cinético*). Rousse, por el contrario, busca en su discurso artístico recomponer una realidad aparentemente desordenada que toma forma bajo un único punto de vista. A través de la lente procesa el desorden existente en la tercera dimensión arquitectónica trasladándolo al orden aparente de la bidimensionalidad fotográfica. Un arte sometido, sistematizado de tal manera que nada surge fruto de la improvisación sino como resultado del estudio y la meditación. Y que resulta perfectamente comprensible pues consigue atrapar al espectador y conducirlo hasta el punto de vista del artista.

Continuando con nuestras conexiones en la historia del arte, encontramos otra vertiente con ciertos puntos en común: el *land art*. Las instalaciones de Rousse y su conjunción con la fotografía -dejando a un lado los postulados ecologistas, la integración del arte en el paisaje o la dramatización de la naturaleza-, pueden vincularse con ciertas obras de Richard Long. En

A line made by walking (1967) Long recorrió el campo una y otra vez hasta ver impresa una línea recta con la huella de sus pasos, una obra en marcha, que a semejanza de las actuaciones de Rousse, para ser trasladada al público tuvo que ser fotografiada. Esta solución adoptada, en apariencia simple, nos hará retroceder en nuestra reflexión: finalmente, ¿la esencia del arte residía en el medio, en el resultado o en la intervención? ¿En el espacio intervenido, en el sorprendente resultado fotográfico o en la conjunción de ambos?

Lo cierto es que su fuente de inspiración a la hora de enfrentarse a cada nuevo proyecto viene determinada por el espacio en sí mismo, su morfología y el efecto lumínico son determinantes para la realización de las piezas. La energía que desprenden las distintas arquitecturas, la historia que guardan sus muros, las formas puras, el equilibrio estructural..., son los elementos que indudablemente convierten a las estructuras en protagonistas absolutas, en principio y fin de su arte y la fotografía, al fin y al cabo, es una herramienta que permite la permanencia en el tiempo de su obra. ■

RUTH MÉNDEZ PINILLOS

Santander, 1975. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco, finaliza sus estudios en la Universidad de Padua, Italia. Master en Gestión Cultural por la Fundación Ortega y Gasset, Madrid. De 2000 a 2004 ha coordinando más de 30 exposiciones en el Departamento de Audiovisuales del Centro de

Arte Reina Sofía y realizado muestras itinerantes para, entre otros, Centro Galego de Arte Contemporánea, Museo Patio Herreriano de Valladolid, Centre d'Art Santa Mónica. Desde 2005 colabora con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en temas relacionados con Patrimonio y Artes Plásticas.

Santander, 1975. Graduated in History of Art at Universidad del País Vasco, she completed her studies at the University of Padua, Italy. Masters in Cultural Management from the Fundación Ortega y Gasset, Madrid. From 2000 to 2004 she has coordinated over 30 exhibitions at the Audiovisual Department of Centro de Arte Reina Sofía and has organised itineraries for Centro Galego de Arte Contemporánea, Museo Patio Herreriano of Valladolid, Centre d'Art Santa Mónica, and others. From 2005 she has been working with the Regional Ministry of Culture, Tourism and Sport in fields such as Heritage and Plastic Arts.

JAVIER LAMELA

Argentina, 1978. Reside en España desde 2003 y desde entonces ha venido realizando múltiples colaboraciones, entre exposiciones de arte y publicaciones de libros, revistas y prensa diaria. De ellos cabe destacar *Antología XXV Años de Premios José Hierro*, Ayuntamiento de Santander (2006); los catálogos de *Artesles*

(2004-2006) y sus frecuentes colaboraciones con *El Diario Montañés*, así como fotografías para el Museo de Bellas Artes, de Santander, y el Museo Barjola, de Gijón. El pasado verano fue seleccionado para la muestra FotoMusic, que se celebró en Liérganes (Cantabria).

Argentina, 1978. He has lived in Spain since 2003 and since then has worked on several projects including art exhibitions and publications of books, reviews and daily press such as *Antología XXV Años de Premios José Hierro*, Ayuntamiento de Santander (2006); the *Artesles* catalogues (2004-2006), his frequent contributions to *El Diario Montañés* and photographs for the Museo de Bellas Artes of Santander and the Museo Barjola, in Gijón. Last summer he was selected for the FotoMusic exhibition held in Liérganes (Cantabria).

SANTANDER, 2006 (SERIE DE DOS PIEZAS)
PAPEL FOTOGRÁFICO
160X125 CM.