

CHANNA HORWITZ EL FACTOR OCHO

09.02.19-26.05.19

Sala 3

LECTURA FÁCIL

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

CHANNA HORWITZ

Asociación Lectura Fácil

---

www.lecturafacil.net

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) e Inclusion Europe, en cuanto a lenguaje, contenido y forma.

CHANNA HORWITZ

Citas

*Cuestioné el lienzo en blanco. Con preguntas como “¿Qué pasa si...?”.
Y traté de responder a todas esas preguntas directamente en la tela. [...]
No me interesaba lo que otros habían hecho antes que yo;
quería hacer algo que nadie hubiera hecho antes.*

Entrevista con Dominikus Müller, 2009

*Y entonces me di cuenta de que, en sentido estricto, podía escribirlo
todo, simplemente usando esos cuadraditos del papel de dibujo:
podían representar visualmente el movimiento,
podían representar los valores de las notas,
podían simbolizar los colores.*

*Es decir, ¡esa notación podía abarcar todas las artes!
Podía describir palabras o categorías,
cualquier cosa que pudiera expresarse mediante notaciones.
Sentí como si hubiera descubierto un nuevo lenguaje,
uno que podía ser entendido por todas las artes.*

Entrevista con Dominikus Müller, 2009

*A través de las limitaciones y la estructura que impongo a mis
obras, experimento una gran libertad. Porque solo en apariencia
la limitación y la estructura son lo opuesto a la libertad.
He llegado a concebirlos como sinónimos y como la base de la
libertad.*

Declaración, 1964

El azar parece determinar mi vida y su evolución, pero en realidad es una estructura que está dirigida y determinada por mi deseo, tanto consciente como inconscientemente.

Mi trabajo se basa en la teoría de que la estructura solo tiene que funcionar el tiempo suficiente para resultar aparentemente aleatoria. No será una coincidencia, sino que solo parecerá que lo es.

Declaración, 1964

Repetí la estructura, invertí la estructura y reproduje la estructura sobre sí misma, lo que dio lugar a los dibujos densos.

Eliminé las secuencias de la estructura eligiendo un conjunto determinado de líneas y segmenté la estructura en un formato de tarta que repetí e invertí, creando las formas circulares.

Notas personales, año desconocido

Sobre Channa Horwitz

Channa Horwitz es una artista norteamericana.
Nació en Los Ángeles en 1932 y murió en Santa Mónica en 2003.

A principios de la década de 1950 Channa Horwitz se matriculó en una escuela de arte. Pero la dejó poco después para casarse y tener hijos.

Unos 10 años más tarde volvió a matricularse en la escuela de arte, pero tampoco llegó a graduarse: "... lo dejé cuando empecé a hacerme mis propias preguntas".

En aquella época dominaba el arte figurativo y ella no se identificaba ni se sentía cómoda con esa manera de pintar.

El proceso de creación de Horwitz

Poco a poco Horwitz fue creando una forma de pintar propia y original, y la mantuvo durante más de 50 años.

Siempre estuvo al margen de las modas y corrientes artísticas. Su principal objetivo era representar el espacio y el tiempo a la vez.

Buscaba combinar y representar el movimiento, el sonido y la luz.

Para ello, creó una especie de código con números y colores.

Asignó un color a cada número del 1 al 8, y siguiendo unas reglas para combinar colores y números, empezó a crear obras geométricas y abstractas.

Y lo aplicó a la pintura, la escultura, la música y las representaciones.

El resultado son obras en forma de círculos negros y rectángulos en una cuadrícula naranja, o signos repetitivos en un papel milimetrado.

Pero el proceso fue cambiando a lo largo de los años.

Según el proceso escogido, creó una serie de obras u otras.

El proceso de creación de Horwitz puede parecer un juego para compensar su necesidad de tener el máximo control. Ella misma se impone reglas para poder romperlas.

Sus primeros años

En sus primeras obras intentó pintar figuras realistas, pero estaba insatisfecha con el resultado.

Así que empezó a realizar *collages*. En un *collage* se utilizan uno o más objetos superpuestos y enganchados.

En 1964 realizó un grupo de 3 *collages* titulado *Mr. and Mrs. McGillicutty's House*.

El tema estaba influenciado por su vida como ama de casa. Pero ya se veía su interés por el esquema y la repetición. Horwitz empezaba a buscar su propia manera de pintar.

Empezó a centrarse en las figuras geométricas básicas como el círculo o el cuadrado, y luego los relacionó entre sí en pinturas y esculturas.

Pero Horwitz no solo estaba interesada en la abstracción. Buscaba describir la realidad y experimentar sobre cómo plasmarla.

Así, en 1964 nació su primera serie de dibujos: *Language Series*.

Esta serie consistía en cuadrados y rectángulos sobre un fondo de color naranja, y los combinó con círculos en una segunda variación.

Ella misma creó unas reglas sobre cómo combinar los cuadros, rectángulos y círculos.

Pintura en movimiento

Unos años después Horwitz creó la primera serie pensada para que se escenificasen. La llamó *Movements* (1968/1969).

Colocó 8 columnas una al lado de otra en un papel cuadriculado.

Cada campo corresponde a un ritmo y tiene un número, un color y a veces también un símbolo.

Los cambios de posición (movimiento, sonido) y calidad (volumen, intensidad, tono) se registran en progresión vertical.

A un lado de la imagen colocó la clave para descifrar las distintas notaciones.

A continuación, Horwitz desarrolló la serie *Sonakinatography*, con combinaciones más complejas que en *Language Series*.

Combinó imagen con movimiento o sonido en el espacio, y añadió una cuarta dimensión para indicar el cambio a lo largo del tiempo.

Language Series y *Sonakinatography* fueron las primeras series de obras, y las más importantes: de ellas derivaron todas las demás.

La artista continuó trabajando sobre estas dos series durante toda su carrera.

Años 70

En la década de 1970 Horwitz realiza sobre todo variaciones de la obra *Sonakinatography Composition III*.

La adaptó para que fuera espectáculo lírico, de danza y sonido.

Horwitz también animó a otros artistas más jóvenes a producir nuevas interpretaciones musicales y coreografías de sus primeras composiciones de la serie *Sonakinatography*¹.

A partir de 1973, Horwitz comenzó a desarrollar una subcategoría en paralelo con obras como *Then There Were None* y *To The Top*, *Sonakinatography Expanded*.

Esta serie consiste en 8 cuadrados negros, que Horwitz imagina como si fueran instrumentos. La mayoría de estos cuadrados negros aparecen sobre el eje horizontal, que significa el tiempo.

Horwitz va pintando sobre el papel las “posibilidades de los 8 cuadrados y cómo moverlos lógicamente y en secuencias sobre el papel milimetrado”.

Con estas obras Horwitz empieza a fascinarse por representar la profundidad, el volumen y el movimiento en el tiempo y el espacio.

Desde 1975 hasta la década de 1990 trabajó en un conjunto de obras tituladas *Variations and Inversion on a Rhythm*.

El resultado son dibujos que representan secuencias de movimientos dentro de formas complejas y abstractas.

La diferencia es que en la obra de Horwitz los dibujos están dispuestos coherentemente en una cuadrícula y los movimientos son parcialmente “legibles” en diferentes direcciones: de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, a veces incluso en diagonal.

---

¹ La palabra “sonakinatography” se la inventó Horwitz. Está compuesta por las palabras griegas para sonido, movimiento y notación.

Años 80

En los años 80, Horwitz experimentó con patrones más complejos. Dibuja secuencias de 8 estructuras, pero no en hojas individuales, sino una encima de otra en un papel de dibujo transparente. Y siempre partiendo del borde inferior izquierdo de la imagen.

El resultado son obras con líneas monocromas o coloreadas que producen superficies ópticas multicolores y densas tramas.

Con esta nueva forma de dibujar crea series como *Canon*, *Flowings*, *Rhythm of Lines* o *Moiré*

Pero se hace especialmente evidente en la serie *Patterns* (1982): Horwitz divide el papel de dibujo en varias cuadrículas en las que dibuja sus líneas y genera patrones en forma de diamante. Estos, a su vez, pueden ser superpuestos y añadidos a zonas de mayor densidad de líneas.

En cambio la serie *Canon* (1981-1989 / 2010-2011) cambia un poco las reglas y sigue la estrecha cuadrícula del papel milimétrico.

Las series *Rhythm Of Lines* (1987-88), *Moiré* (1983-84) o $\frac{1}{4}$ *Noisy* (1998) y *Flag # 2* (1984) tienen una estructura más sencilla, y siguen el sistema creado en *Sonaquinatography*. Son obras de gran colorido.

Así, Horwitz vuelve a conectar con el estilo artístico Op Art (Optical Art o arte óptico). El objetivo de la artista era investigar las ilusiones ópticas y la percepción humana.

Última etapa

Al final de su vida experimentó con nuevas combinaciones con las reglas de *Language Series*, y trasladó las imágenes del papel a las paredes y al espacio.

Incrementó las reglas originales para experimentar con el color.

Incluyó el blanco, el naranja y el negro y nuevas formas como el rectángulo y el círculo.

También diseñó varios murales e instalaciones.

La exposición en el MUSAC

Esta es la primera exposición individual institucional de Channa Horwitz en España, y reúne sus principales obras.

Muestra cómo la artista traspasó sus sistemas de signos y códigos a la pintura, la escultura, la instalación y la *performance*.

La exposición se centra en 2 series de sus obras

- *Language Series* (1964/2003-2011)
- *Sonakinatography* (1968-2011)

Al principio de la exposición se presentan las claves y reglas de cada serie. Cada vez las obras son más complejas y sofisticadas, y están acompañadas de las pequeñas instrucciones que siguió la artista para crearlas.

Por primera vez en la historia se puede contemplar el dibujo *Mural Proposal for Ovitz* (2011) a gran escala.

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

