

ELLSWORTH KELLY
AUSTIN
BLANTON MUSEUM OF ART

1: Bienvenido a *Austin*

Hola, soy Simone Wicha, directora del Museo de Arte Blanton de la Universidad de Texas en Austin.

Bienvenido a *Austin*, una obra de arte de la colección permanente del Blanton realizada por Ellsworth Kelly. La carrera de este importante artista estadounidense se extendió durante setenta años. Antes de fallecer en 2015, donó el concepto de diseño de Austin al Blanton, supervisando todas las decisiones de diseño del edificio. La estructura de 2.715 pies cuadrados (252.2 m²) es el único edificio diseñado por Kelly, siendo también la única vez que trabajó en vidrio y en mármol.

Esta obra de arte y arquitectura integra cuatro motivos principales que Kelly exploró a lo largo de su carrera: el espectro, la cuadrícula de color, el blanco y negro y los tótems. Kelly se inspiró en gran medida en el arte y la arquitectura de las iglesias europeas, aunque el edificio no cumple ninguna función religiosa. Más bien, concibió *Austin* como un lugar para la alegría y la contemplación.

Desde su apertura en febrero de 2018, *Austin* ha recibido a cientos de miles de visitantes cada año, entre estudiantes habitantes de nuestra ciudad y gente que ha viajado de todas partes del mundo para experimentar esta majestuosa obra de arte. Esperamos que sientas inspiración mientras visitas *Austin* de Ellsworth Kelly y que vuelvas a visitarla a menudo.

Para asegurarnos de que tú y otros amantes del arte puedan disfrutar de su belleza en el futuro, te pedimos por favor que no toques el tótem de madera ni el mármol del interior. Incluso si tienes las manos muy limpias, los aceites naturales de tu piel pueden dañar cualquier obra de arte. Gracias por ayudarnos a proteger este tesoro cultural para las generaciones venideras. Esperamos que disfrutes tu visita.

ELLSWORTH KELLY
AUSTIN
BLANTON MUSEUM OF ART

2: *Austin* llega a Austin

Hola, soy Rosario Inés Granados, curadora asociada Marilyn Thoma de arte hispanoamericano en el Museo de Arte Blanton de la Universidad de Texas en Austin.

Ellsworth Kelly concibió por primera vez el edificio que se convertiría en *Austin* en 1987, cuando un coleccionista le pidió que diseñara una capilla para su viñedo en California. La estructura no se llevó a cabo entonces, pero Kelly ya había conceptualizado la obra ampliamente a través de dibujos y planos, y la estructura que se ve ahora sigue siendo fiel a esa visión original.

Kelly tenía la firme convicción de que esta importante declaración artística sin precedentes debía ser administrada y cuidada para estar a disposición de un amplio público. En la ciudad de Austin, en el Blanton, Kelly encontró ese lugar. Por ello, su última gran obra de arte lleva el nombre de la ciudad en la que se encuentra, siguiendo su costumbre de titular sus obras con los nombres de los lugares a los que estaban vinculadas.

La relación de Kelly con el Blanton comenzó en 2012, cuando Simone Wicha, directora del museo inició una profunda exploración del proyecto. A lo largo de dos años, llenos de innumerables llamadas telefónicas y visitas a su estudio en Spencertown, Nueva York, el equipo el diseño directamente con él. Aunque Kelly tenía dibujos y dos modelos hechos a mano para el encargo original de 30 años antes, sus representaciones arquitectónicas debían convertirse en planos para construcción.

El proceso requería resolver retos técnicos inherentes a la creación de un edificio público sin perder de vista la visión artística de todos los elementos de la obra, incluyendo investigar cómo fabricar las primeras ventanas creadas por Kelly y dónde conseguir el mármol para sus paneles en blanco y negro. Se necesitó un gran equipo de colaboradores para ello, entre los que destaca Jack Shear, presidente de la Fundación Ellsworth Kelly.

En última instancia, Ellsworth tomó todas las decisiones estéticas, desde la escala, las proporciones y la orientación del edificio hasta el tipo de piedra exterior. El 18 de diciembre de 2015, Simone Wicha lo llamó para confirmar los detalles finales del diseño conceptual, un documento que recogía todas sus decisiones y que habría de ser la hoja de ruta para la construcción. Ella le hizo saber que, con el apoyo entusiasta de los dirigentes de la Universidad de Texas—sobre todo del ex presidente Bill Powers—y de varios financiadores importantes, la construcción de *Austin* estaba a comenzar. Nueve días después, Ellsworth falleció. Aunque Kelly nunca tuvo la oportunidad de recorrer su obra maestra, sabía con certeza que se haría realidad y que iba a ser construida exactamente como la había imaginado.

ELLSWORTH KELLY
AUSTIN
BLANTON MUSEUM OF ART

3: Sobre Ellsworth Kelly

Hola, soy Vanessa Davidson, curadora de arte latinoamericano en el Museo de Arte Blanton. Ellsworth Kelly nació en Newburgh, Nueva York, en 1923 y creció tanto en Pittsburgh como en los suburbios de Nueva Jersey. Tras servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, estudió arte en Boston y luego en París, pasando siete años de formación en Francia, con el apoyo del programa GI Bill.

En Francia, Kelly comenzó a desarrollar su reputación artística, y cuando regresó a Estados Unidos en 1954, se instaló en el centro de Manhattan, en un lugar llamado Coenties Slip junto a un importante grupo de colegas artistas. Poco después, comenzó a exponer en galerías y museos.

En la actualidad, Kelly es más conocido por su pintura y escultura abstracta a gran escala, caracterizada por formas geométricas expansivas. Sus cuadros suelen presentar colores extraordinariamente vibrantes, ya sea por sí solos o en llamativas combinaciones.

Aunque en la actualidad Kelly es ampliamente considerado un artista abstracto pionero, su obra está profundamente arraigada en la naturaleza y el mundo que se puede examinar directamente. Cuando era niño, Kelly aprendió a observar pájaros en su entorno natural, lo que le ayudó a desarrollar su agudo sentido de la observación.

De joven, mientras vivía en Francia, tuvo una revelación artística: se dio cuenta que los fragmentos y detalles de las cosas que observaba a su alrededor—incluso las aparentemente mundanas—podían convertirse en temas de su obra. Así, la forma del marco de una ventana, las sombras proyectadas en una pared, podían inspirar la composición para un cuadro o un dibujo.

Del mismo modo, *Austin*—la única estructura arquitectónica diseñada por Kelly—es la síntesis de sus experiencias visitando muchas capillas e iglesias en Europa, especialmente las construidas en los estilos románico y gótico.

Aunque Kelly no era religioso, creía en el poder espiritual del arte. *Austin* encarna este interés por el arte y la espiritualidad y es la culminación de su exploración de la forma y el color a lo largo de sus siete décadas de carrera.

Después de colaborar con el Blanton durante varios años y finalizar el diseño de *Austin*, Ellsworth Kelly falleció en diciembre de 2015.

ELLSWORTH KELLY
AUSTIN
BLANTON MUSEUM OF ART

4: Ellsworth Kelly en París

Hola, soy Christian Wurst, asistente curatorial del subdirector de asuntos curatoriales del Museo de Arte Blanton.

Me gustaría hablarles de la estancia de Ellsworth Kelly en Francia, pues influyó en la creación de *Austin*.

En 1944, mientras servía en el ejército estadounidense, Ellsworth Kelly fue enviado a Europa y visitó París por primera vez. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la célebre e histórica capital francesa había sido el hogar de un vigoroso grupo de artistas innovadores, y para muchos—incluyendo a Kelly—al terminar la guerra seguía siendo un centro cultural magnético.

Habiendo sido soldado, el joven artista tuvo la opción de recibir la asistencia económica de una ley conocida como GI Bill, que ayudaba por un año a quienes habían combatido en la guerra, gracias a la cual pudo a París en 1948. Al final, terminó quedándose en Francia casi seis años, matriculándose en una escuela de arte, pero, sobre todo, sumergiéndose en la rica cultura que ofrecía el país, y educándose en la historia del arte y la arquitectura.

Kelly hizo listas de lugares y monumentos que le interesaban, privilegiando especialmente la arquitectura románica. Visitó con frecuencia bibliotecas y museos y conoció a artistas vivos destacados, como Alexander Calder y Constantin Brâncuși.

En noviembre de 1949, mientras visitaba un museo, Kelly se fijó en la forma de una ventana y su marco. En ese momento se dio cuenta de que podía convertir esa forma en una obra de arte. Fue una revelación que describió así: “A partir de entonces, la pintura, tal y como la conocía, se acabó para mí. Las nuevas obras debían ser pintura y objetos, sin firma, anónimos. Dondequiera que mirara, todo lo que veía se convertía en algo para hacer. Era una nueva libertad; ya no había necesidad de componer.”

Kelly encontró su propia voz artística en Francia, y sus experiencias en ese lugar, en las que el arte moderno se cruza con la historia, le acompañaron el resto de su vida, culminando en la creación de *Austin*.

ELLSWORTH KELLY
AUSTIN
BLANTON MUSEUM OF ART

5: Planificación y construcción de *Austin*

Hola, soy Kimberly Theel, subdirectora de operaciones del Museo de Arte Blanton.

Austin es único en el cuerpo de trabajo de Ellsworth Kelly: es su único edificio, y por tanto, representa la única vez en su carrera que desempeñó el papel de arquitecto. Sus diseños originales para la estructura—ahora en la colección del Blanton—son meticulosos dibujos a lápiz con detalladas notas sobre proporciones y dimensiones. Los arquitectos los tradujeron en planos en la década de 1980, cuando el proyecto fue originalmente concebido. Sin embargo, interpretar la visión del artista para un campus universitario público más de treinta años después requirió la resolución de problemas y la realización de ajustes con la tecnología actual.

El Blanton contrató a Overland Partners, un estudio de arquitectura en San Antonio, para trabajar con Kelly, traduciendo sus ideas en una estructura funcional sin comprometer su arte. En su concepto original, preveía paredes relativamente finas de hormigón y, posiblemente, un exterior de estuco encalado. Sin embargo, para cumplir el código de construcción y adaptarse al clima del centro de Texas, el edificio necesitaba sistemas de climatización, iluminación y seguridad, así como un exterior más duradero.

La solución fue crear paredes más gruesas y una viga ligera en el techo para contener y ocultar estos sistemas. Esto significó que la altura del edificio pasó de 25 pies (7.6 m) a algo más de 28 (casi 9 m), un cambio que fue del agrado del artista porque dio más espacio a las ventanas delanteras. También se decidió aumentar la longitud de la estructura de 25 a 33 pies (8.5 a 10 m), porque Kelly quería un pasillo central más largo. En consulta con Overland, también decidió que quería un exterior de piedra, inspirándose en los edificios románicos de Francia que había visitado en su juventud.

En octubre de 2015, el Blanton puso la primera piedra de *Austin*, que fue construida por Linbeck, empresa constructora con sede en Texas. El edificio abrió al público el 18 de febrero de 2018. Kelly literalmente había supervisado cada detalle y cada material, y aunque no vivió para ver *Austin* terminado, sabía exactamente cómo sería.

ELLSWORTH KELLY
AUSTIN
BLANTON MUSEUM OF ART

6: La piedra exterior

Hola, soy Rosario Granados, curadora asociada Marilyn Thoma de arte hispanoamericano en el Museo de Arte Blanton.

Cuando Ellsworth Kelly pensó en cómo crear un exterior para *Austin* que funcionara para el clima de Texas, se volcó a los libros de su biblioteca personal sobre arquitectura en piedra románica y medieval para inspirarse. Una cualidad que él admiraba en estas estructuras era la irregularidad de la piedra, la cualidad orgánica y un tanto aleatoria de la colocación individual de cada piedra, creada por los numerosos albañiles anónimos que trabajaron en estos edificios durante varias décadas.

Para conseguir la estética que Kelly deseaba, los arquitectos de Overland Partners diseñaron paneles individuales de piedra con nueve anchos y tres alturas diferentes. Un programa informático determinó la secuencia aleatoria de cada piedra para que cada pieza tuviera una colocación única en el conjunto.

Kelly ya había utilizado el azar como herramienta de composición al principio de su carrera, y le encantó el efecto que se creó en las hileras de piedra de *Austin*. Kelly eligió una piedra caliza gris de la cantera Bateig en Alicante, España. Cada piedra tuvo que ser numerada y acabada con precisión para que encajara en la estructura metálica que la mantendría en su sitio. El corte fue especialmente difícil en las superficies curvas de las bóvedas de cañón. En total, 1,569 paneles de piedra componen el exterior de *Austin*.

ELLSWORTH KELLY
AUSTIN
BLANTON MUSEUM OF ART

7: Los totems

Hola, soy Manny Alcala, productor de medios audiovisuales en el Museo de Arte Blanton.

Cuando entras en *Austin* de Ellsworth Kelly, tus ojos se dirigen a una escultura vertical de 13 pies (4 m) de altura, hecha de madera roja de California. El artista exploró por primera vez este tipo de forma en 1974, en una serie llamada “Curvas”, pero más tarde comenzó a referirse a estas esculturas como “Tótems”. Todas estas esculturas reflejan dos segmentos de un círculo imaginario que se despliega para crear una forma cónica que se expande hacia fuera o se comprime suavemente hacia dentro.

El Tótem de *Austin* se curva hacia dentro de forma cóncava, y si midiéramos el círculo imaginario cuyos segmentos forman la obra, tendría un radio de unos 257 pies (78.3 m). Para Kelly, el uso de las curvas permite “que el ojo se mueva rápidamente sobre la escultura, para experimentar una sensación de velocidad.” A Kelly le encantaba la idea de la velocidad al mirar la forma combinada con la lentitud sugerida por la antigüedad de la propia madera. La edad del árbol, probablemente centenaria, se revela en las bellas líneas de su densa veta.

La escultura se fabricó a partir de un enorme tronco de secuoya rescatado del lecho de un río del norte de California. El tronco había sido cortado en el siglo XIX, en el apogeo de la industria maderera. Kelly trabajó con el mismo constructor, Peter Carlson, durante muchos años, y la empresa del mismo Carlson supervisó el fresado de la madera en su forma actual, reaizada en un molino de pórtico—una máquina robusta capaz de trabajar a gran escala con una precisión de milésimas de pulgada.

ELLSWORTH KELLY
AUSTIN
BLANTON MUSEUM OF ART

8: Las ventanas y los vitrales

Hola, soy Florencia Bazzano, curadora asistente de arte latinoamericano en el Museum de Arte Blanton.

Las tres composiciones de vitrales en la fachada frontal y las dos laterales de *Austin* se encuentran entre sus hazañas técnicas más impresionantes. Ellsworth Kelly nunca había trabajado en vidrio antes, pero los vitrales formaron parte del concepto del edificio desde el principio y son uno de sus vínculos más fuertes con la historia del arte, ya que estos están estrechamente relacionados con la arquitectura europea medieval.

Para crear las ventanas, Kelly trabajó con Franz Mayer, una empresa especializada en vidrio arquitectónico de Múnich, Alemania. Ellsworth y Michael Mayer, el director de la empresa, sabían que el vidrio soplado a mano era el material adecuado por sus asociaciones históricas y las bellas texturas inherentes al proceso de creación.

Los maestros sopladores de vidrio literalmente soplan un tubo a partir de una masa de vidrio fundido, girándola constantemente para crear la forma deseada. A continuación, el tubo se corta y se aplana en un horno para crear una sola hoja de vidrio. El tamaño de la lámina está limitado, literalmente, por el peso que pueda soportar el soplador de vidrio al girar el material fundido.

Los colores se crean a través de complejas reacciones químicas utilizando óxidos metálicos añadidos al vidrio fundido. El proceso de refinado de los colores para cada ventana seguido por Ellsworth fue largo, y necesitó el envío de docenas de muestras. Él alineaba y superponía las muestras en una de las ventanas de su cochera, mezclando los colores mediante la superposición de diferentes tonos.

Debido al grosor de las paredes de *Austin*, Ellsworth quería que los paneles de vidrio estuvieran al ras con las paredes interiores y exteriores. Como resultado, Mayer creó dos grupos de vidrios para cada lado de la pared, con un espacio intermedio relleno con gas inerte. Así, cada color individual que se ve al mirar una de las ventanas se compone en realidad de cuatro ligeramente diferentes tonos de ese color que se combinan cuando la luz los atraviesa.

ELLSWORTH KELLY
AUSTIN
BLANTON MUSEUM OF ART

9: Los paneles de mármol

Hola, soy Lucy Quezada, becaria en arte latinoamericano de la fundación Andrew Mellon en el Museo de Arte Blanton

Al mirar a tu alrededor, puedes ver catorce paneles de mármol blanco y negro que recubren las paredes de *Austin* de Ellsworth Kelly. Él los concibió como una serie llamada "Vía Crucis". Al igual que el edificio en sí mismo, estas obras de arte hacen referencia a las tradiciones del pasado al mismo tiempo que utilizan el riguroso vocabulario moderno característico de las formas de Kelly.

El Vía Crucis ha sido un tema popular para el arte en el contexto de la religión católica y se encuentra en iglesias y catedrales de todo el mundo. Las estaciones representan una serie de acontecimientos ocurridos a Jesucristo, según los Evangelios, desde que fue aprendido hasta su crucifixión. Kelly siguió de cerca el orden establecido en la narrativa religiosa y aunque sus paneles son abstractos, hizo referencia a las tradiciones visuales de este tema, que a menudo presentaba la cruz misma como un fuerte elemento diagonal cuya posición cambia a lo largo de la historia.

Los paneles de mármol se crearon bajo la supervisión del constructor de Kelly de toda la vida, Carlson Arts LLC, que también fabricó el Tótem de secuoya. Para el artista era importante que los paneles mantuvieran la sensación de piedra cuando se transformaran en obras de arte, y eligió mármol específicamente porque tiene una historia muy rica en el arte y la arquitectura.

De hecho, el mármol blanco fue tomado de una famosa cantera en Carrara, Italia, que fue la fuente de muchos edificios y estatuas de artistas del Renacimiento, incluido Miguel Ángel. El mármol negro proviene de una pequeña cantera en Namur, Bélgica. Kelly había hecho dibujos precisos a lápiz para cada panel, un cuadrado perfecto que mide 40 por 40 pulgadas (1 x1 m), mostrando las medidas y proporciones exactas de las áreas en blanco y negro.