
SHANNON BOOL 1:1

Shannon Bool (Canadá, n. 1972, vive y trabaja en Berlín, Alemania) es famosa por su uso no convencional de los materiales en obras que echan por tierra las historias autorizadas combinando elementos de la historia del arte y la cultura popular. En esta exposición, Bool presenta tapices basados en fotografías, fotogramas y esculturas que exploran la historia de la arquitectura modernista, revelando aspectos de los estándares patriarcales y el colonialismo que subyacen en los legados de algunos de los famosos profesionales de la arquitectura.

El título de la exposición, *1:1*, juega con la escala utilizada para los dibujos y modelos arquitectónicos –representaciones que coinciden con el tamaño de la estructura planificada en la vida real– mientras las obras de Bool examinan las equivalencias en las narrativas que rodean el modernismo. En un nuevo encargo de un tapiz, *1:1* (2022), Bool se inspira en Ludwig Mies van der Rohe (Estados Unidos, nacido en Alemania, 1886–1969), específicamente, en un club de golf no realizado planeado para Krefeld, Alemania, que Mies diseñó en 1930. En 2013, se construyó un modelo provisional 1:1 del club en madera y metal, un reducido avatar del diseño de Mies que pretendía revelar la esencia de la visión arquitectónica. En las fotografías en blanco y negro, la estructura se abstrae aún más y parece casi terminada. Bool se apropia de una de estas imágenes y la embellece con acabados elaborados como el palo de rosa y el ónix utilizados en las paredes del legendario Pabellón de Barcelona de Mies (1929). Luego abstrae la fotografía en un enorme tejido Jacquard, para desestabilizar la visión utópica y austera de Mies. Mientras tanto, las botas brillantes se representan a una escala gigantesca, infundiendo su atractivo sexual con una sensación de poder similar a la de una dominatriz y poniendo la reputación intelectual del modernismo en contacto con la sensibilidad de la cultura pop y el consumismo.

1:1 está colgado en una galería acompañado por dos lámparas de vidrio soplado inspiradas en faroles de gas urbanos antiguos. Históricamente, los faroles fueron un mecanismo para prevenir el crimen, pero también les dieron vida a las ciudades de noche y significaron un impulso importante para la industria del sexo. Modelados específicamente a partir de faroles de gas, las lámparas de Bool realizadas a mano pretenden evocar el término “gaslighting” (abuso emocional). Originalmente acuñado del título de una obra de teatro de 1938 de Patrick Hamilton (Reino Unido, 1904–1962)

llamada Luz de gas (Gas Light) sobre un hombre que manipulaba a su esposa y abusaba de ella, el término es una palabra de moda cultural en la actualidad que se refiere a una forma de manipulación psicológica destinada a hacer que una víctima cuestione su cordura.

En otro tapiz titulado *El clima (The Weather)* (2019), Bool presenta una vista desde el interior de la Casa Farnsworth, una casa de vidrio y acero que Mies diseñó para la Dra. Edith Farnsworth en Plano, Illinois, en 1945. Farnsworth le pidió al arquitecto un lugar de escape sereno, pero terminó sintiéndose expuesta en su casa transparente. La sensación de incomodidad de Farnsworth en la casa pone al descubierto la impracticabilidad de muchos diseños modernistas que privilegian la transparencia, pero aún separan el cuerpo humano de la naturaleza de una manera elemental. Los efectos disociativos del modernismo se enfatizan aún más en *El clima (The Weather)* con la elección de Bool de una imagen de otoño superpuesta con patrones florales primaverales tomados de azulejos romanos, contraste sugerido de las estaciones que inspiró el título de la obra.

Bool extiende la idea de un cuerpo dislocado en el espacio en dos tejidos que toman como punto de partida fotografías de diseños de Shohei Shigematsu (Japón, n. 1973, vive y trabaja en Nueva York). Sho trabaja para la firma de arquitectura internacional OMA y creó los diseños para la exposición *Dior: de París al mundo (Dior: From Paris to the World)* en el Museo de Arte de Denver en 2018–2019. En *Límite en dirección este (Eastbound Borderline)* (2022) y *Límite Li Ze (Li Ze Borderline)* (2022), los cuerpos de los maniqués de la exposición están revestidos con arquitectura: los edificios de la ciudad de Nueva York perfilados contra el horizonte y la torre Leeza SOHO en Beijing (terminada en 2019) de Zaha Hadid (Reino Unido, nacida en Irak, 1950–2016). En estas obras, los maniqués, quizás el último símbolo capitalista tanto de la imagen corporal hiperidealizada como del consumismo desenfrenado, prácticamente desaparecen dentro de los ángulos y patrones de la arquitectura. Como en *1:1*, las figuras femeninas son artificiales, anónimas y trucas, lo que sugiere la invisibilidad de las mujeres en las célebres narrativas arquitectónicas.

Bool vuelve a llamar la atención sobre el sometimiento de la mujer en una serie de fotogramas titulada *Bombas (Bombshells)* (2018). Al investigar la obra de Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret, Francia, n. Suiza, 1887–1965), estas obras se centran en dibujos eróticos que el arquitecto creó mientras se encontraba en Argel soñando su Plan Obus. Se sabe que Le Corbusier quedó cautivado por las mujeres de Argel, y con frecuencia comparó la ciudad con un cuerpo femenino. También realizó bocetos de cuerpos femeninos que evocan las pinturas de Henri Matisse (Francia, 1869–1954). El título *Bombas (Bombshells)* juega con la palabra francesa *obus*, que significa “bomba”. Bool superpone los planos del arquitecto de la ciudad capital con postales “orientalistas” de la época que exotizaban a las mujeres del norte de África como objetos sexuales. En la obra de Bool, las líneas de Le Corbusier que demarcan las calles y los edificios se entrelazan con los cuerpos de las mujeres; la forma arquitectónica refleja lo orgánico en una fusión que sugiere un vínculo indisoluble entre la obra del arquitecto y sus actividades eróticas.

En otra serie de *collages*, *Caballos del olvido (Horses of Oblivion)* (2019), Bool fusiona imágenes de caballos con fragmentos de imágenes de la arquitectura brutalista y modernista de Jean Renaudie (Francia, 1925–1981) y Aldo Rossi (Italia, 1931–1997), entre otros. El uso de Bool de un cuerpo

ecuestre fornido se inspiró en los fotomontajes del arquitecto, diseñador y fotógrafo italiano Carlo Mollino (Italia, 1905–1973). Como fotógrafo, Mollino estaba obsesionado con crear imágenes surrealistas de mujeres altamente sexualizadas; incluso guardaba un cuadro de imágenes misóginas en un apartamento secreto. En su interpretación de la práctica de Mollino, Bool incorpora la arquitectura dentro del cuerpo del caballo, creando de manera subversiva y humorística criaturas fantásticas cuya absurda amalgama de elementos empequeñece el simbolismo y el poder asociados tanto con el animal como con el arquitecto.

En obras que muestran una crítica astuta y un humor sutil, Bool combina temas de la cultura cotidiana, el diseño de moda y la arquitectura para volver a examinar la historia. Recelosa de las trampas de los materiales de género y la resurrección de profesionales femeninas menospreciadas, Bool evita por completo las narrativas reduccionistas. En cambio, revela las conexiones entre la arquitectura, la cultura del consumo y las preocupaciones feministas, demostrando en última instancia que la historia del modernismo es fáctica y fantástica, divertida y problemática, progresista y reprimida, todo entretelado, todo a la vez.

Karen Irvine

Curadora en jefe y directora adjunta

1 “Mies van der Rohe 1:1: Model Golfclubhaus, Krefeld, German,” Robbrecht en Daem architecten, recuperado el 15 de septiembre de 2022, <https://robbrechtendaem.com/projects/mies-van-der-rohe-1-1-model-golfclubhaus>.