

HOTBOOK

JEPPE HEIN

NO TODO ES LO QUE PARECE

Jeppe Hein (Copenhague, Dinamarca, 1974) es ampliamente reconocido por su producción de obras experimentales e interactivas que combinan arte, arquitectura e invenciones técnicas. Único por su simpleza formal y uso del humor, su trabajo plantea un diálogo vivo con la tradición de la escultura minimalista y el arte conceptual de los setenta.

Las piezas de Hein suelen presentar elementos que envuelven al espectador en el centro de sus instalaciones y esculturas, y relativizan su experiencia distorsionando el espacio circundante –de ahí el uso recurrente de espejos–. Así mismo, en la superficie de sus icónicos globos especulares reafirma la idea de que nuestra mirada está en constante transformación.

Además de su producción anual de obras para ferias de arte, exposiciones y proyectos de arte público, en los últimos años se ha dedicado a *Breath With Me*, un proyecto de arte participativo para el mundo, en el que las personas pintan líneas de acuarela azul mientras realizan ejercicios de respiración. Para Hein, “La vida comienza con una inhalación y termina con una exhalación. En el medio, todos respiramos y vivimos vidas diferentes. Y, sin embargo, cada respiración nos mantiene juntos, conectados, compartiendo el mismo aire”.

A través de los talleres de respiración y pintura con acuarela, el artista danés ha enseñado a personas de todo el mundo a conocer los beneficios de trabajar con ambas disciplinas para liberar la ansiedad, el estrés y la tensión que sufrimos por los tiempos de incertidumbre que vivimos en la actualidad, ayudándolos a anclarse en el aquí y el ahora, viviendo en el presente. La intención de Jeppe Hein es que el arte contemporáneo se vuelva más accesible y reconfortante para todos, independientemente de sus conocimientos, jugando más con nuestra percepción y apelando directamente a nuestras emociones.

¿Cuándo decidiste que querías dedicarte al arte?

Vengo de una familia muy creativa y he estado rodeado de mucho arte y artistas. Cuando hice mi primera acuarela, en 1991, me di cuenta de que hacer arte me daba una energía enorme. En ese momento fue cuando decidí convertirme en artista.

¿En qué momento supiste que la escultura y la instalación eran tus medios preferidos?

Cuando creé y expuse mi primera instalación interactiva, *Moving Wall #1*, en 1999, en Frankfurt. Cuando vi cómo interactuaba la gente, cuánto querían comunicarse con la ayuda de mi obra de arte, me hizo tan feliz que funcionó según lo previsto e incluso mejor.

Tu trabajo se considera una mezcla de conceptualismo y minimalismo. ¿Cuáles son tus principales influencias artísticas?

Me han inspirado Dan Graham, Robert Morris, Robert Smithson, Larry Bell, Olafur Eliasson y Asger Jorn porque todos trabajan con la comunicación y la experiencia. Sus obras siempre están físicamente presentes y son perceptibles; la gente no solo las puede mirar, sino que también las siente.

¿En dónde encuentras inspiración?

Necesitas una mente y un cuerpo libres para ser inspirado y creativo, lo cual experimento cuando estoy lejos del mundo del arte, durante la meditación o cuando estoy en una lluvia de ideas con mi equipo.

¿Cómo crees que tanto tú como artista y persona han evolucionado a lo largo de los años?

Me di cuenta de que es importante estar aquí ahora mismo y que solo puedes cambiarte a ti mismo.

Mientras estudiabas en la Real Academia de Arte de Dinamarca, creaste una organización sin fines de lucro que planeaba exposiciones en varios lugares de Dinamarca. En ese sentido, siempre has tenido la capacidad de ayudar a los demás a través del arte. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Considerarías volver a hacerlo ahora?

Crecí en Dinamarca, un pequeño país donde la educación es gratuita e incluso financiada por el gobierno, donde las relaciones sociales son muy valoradas, así como también la motivación para crear arte. Además, mis padres, que son *hippies* que viven en una finca orgánica, me influyeron mucho y me hicieron valorar el diálogo con la gente.

No me consideraría ayudando a los demás, sino ofreciendo una situación de apoyo mutuo, cada uno a su manera. Y sí, aún lo sigo haciendo, por ejemplo, con los proyectos Circus Hein, Karrierebar, Ilovit y mi exposición en la König Galerie, en 2017, y lo volveré a hacer una y otra vez, siempre y cuando el tiempo me lo permita.

Tu cuerpo de obra es divertida e interactiva. ¿Por qué es tan importante para ti que los espectadores no se sientan intimidados por las obras de arte y creen encuentros significativos al participar e interactuar con ellos?

Más que la percepción pasiva y la reflexión teórica, las experiencias directas y físicas del visitante son importantes para mí. Al ofrecer la posibilidad de participar en la acción de una pieza, mi trabajo agudiza los sentidos de las personas, aumenta la conciencia y percepción de su entorno y fomenta el diálogo entre ellas. Idealmente, mi trabajo fomenta la comunicación y la empatía que las personas transmiten a los demás.

Has realizado proyectos de arte público. ¿Cómo crees que el arte puede transformar el espacio en el que vivimos y hacer que el arte contemporáneo sea más accesible y democrático para el público?

Las obras de arte en el espacio público abren nuevas posibilida-

des para que se pierda la timidez hacia el arte, mientras que en los museos y galerías la relación entre el espectador y la obra ya está definida en gran medida.

Cuando la gente ve una obra de arte desarrollada e integrada en el espacio público, a menudo es más fácil para ellos obtener un primer acceso a ella y, por lo tanto, su enfoque del arte en general cambia. Sin embargo, esto no significa que pierdan el respeto por la obra. Ocurre justo lo contrario. Las personas integran más esta experiencia en sus vidas, lo que probablemente también cambiará su actitud hacia muchas otras cosas, con suerte, para mejor.

You Are Everything es tu primera exposición en la galería RGR, en la Ciudad de México. ¿Cómo surgió la propuesta de esta muestra?

Estaba muy emocionado porque desde hace mucho tiempo quería mostrar mi trabajo en México. Mi objetivo era exhibir obras de arte que se acercaran a los visitantes en diferentes niveles, activando diversas emociones y fomentando el intercambio mutuo. Por eso, es una especie de mezcla que ilustra el alcance de mi trabajo y la variedad de experiencias que ofrece.

¿Fue tu primera vez en México?

Sí. Era un viaje con el que llevaba soñando desde hace veinte años, y superó todas mis expectativas. La vida, la cultura, los colores y la comida me dejaron boquiabierto y, créanme: ¡Volveré pronto! También para visitar a mis amigos, quienes me dieron esta increíble visión del país y su escena artística.

La exposición inmersiva no solo incluyó una serie de espejos, tus icónicos globos y una silla en espiral amarilla, sino que lo más llamativo eran las olas azules que cubrían un muro completo de la galería. ¿Cuál es la experiencia que pretendes ofrecer al visitante?

Para mí el mar es increíblemente fascinante, su tranquilidad y su poder que parece tan contradictorio. El agua me inspira, por eso me gusta pintar acuarelas y me encanta surfear. Pintar ondas es uno de mis ejercicios de meditación, ya que se asemeja a la forma en que nuestra respiración atraviesa nuestro cuerpo. Se trata de un equilibrio en la vida, tienes que ir con la naturaleza, de lo contrario, serás derrumbado.

Hace diez años comenzaste el proyecto Breath With Me. Cuéntame más sobre cómo ha ayudado a otras personas. La respiración consciente se

convirtió en un elemento importante en mi nueva vida, después de que experimenté un colapso personal hace casi diez años. La conciencia con mi respiración me permite equilibrar el cuerpo y la mente en todas las circunstancias de la vida. Un ejemplo crucial de este equilibrio se puede encontrar en mi trabajo titulado: *Breathing Watercolors*. La respiración guía los trazos de la acuarela, para crear un patrón repetitivo de rayas azules verticales pintadas sobre un papel blanco o una pared.

El color es intenso y vigoroso al comienzo de cada trazo, pero se desvanece gradualmente hacia el fondo. Cada raya significa el proceso de inhalar o exhalar con plena conciencia. Inicialmente, pinté *Breathing Watercolors* para mí mismo –como parte de mi diario de acuarela o como enormes pinturas murales–. Después, comencé a pedir a los visitantes que se unieran a pintar su respiración también. Al hacerlo, trato de alentar a las personas a que se concentren en su cuerpo y mente en el momento presente, y al mismo tiempo, a poder entablar un diálogo interno.

Al pintar su propia respiración en un medio, no solo podrán

experimentar su respiración, cuerpo y mente en el aquí y ahora, sino que también serán parte de un momento experimentado colectivamente con su entorno. Breath With Me son acuarelas pintadas por el público que visualizan lo invisible, nuestra respiración y la relación resultante entre nosotros, recordándonos que debemos cooperar si queremos compartir este mundo juntos hoy y en el futuro.

¿Consideras que el arte es una forma terapéutica constructiva de canalizar emociones? En tu experiencia, ¿crees que ver y crear arte puede ser una herramienta para mejorar nuestra salud mental?

En general, creo que es muy importante preguntarse y escucharse dentro sí mismo: ¿Cómo estoy realmente? ¿Cómo me siento ahora mismo? Y, sobre todo, en estos tiempos, que son diferentes para todos –más estresantes, preocupantes, inciertos, etc.–. Por lo tanto, muchas de mis obras de arte, alientan a los espectadores a cuestionar, reflexionar, expresar o visualizar su estado de ánimo, tal como se sienten en el momento de experimentar una obra de arte.

Además, el arte puede resultar muy atractivo para las perso-

nas, creando situaciones alegres, así como momentos de relajación y oportunidades de interacción con otros. La vida es más fácil con una sonrisa en el rostro, o como dijo Charlie Chaplin: “Un día sin risas es un día perdido”. Considero que, si una obra de arte es capaz de dibujar una sonrisa en tu rostro y ponerte de buen humor, mejora tu vida, al menos momentáneamente.

¿En qué estás trabajando actualmente? En dos proyectos importantes: una exposición individual en el Moderna Museet, en Estocolmo, que se inaugurará en mayo de 2022, y otro proyecto en solitario que estará a la vista en varios lugares del mundo durante el transcurso del año y será anunciado en marzo de 2022.

¿Qué podemos esperar de Jeppe Hein en un futuro próximo?

No tengas expectativas, mantente abierto a todo.

jeppehein.net
breathewithme.world
@jeppehein