

SELECCIÓN DE OBRAS

JULEN BIRKE

1999 - 2004

STATEMENT

Mi propuesta de construir volúmenes se ha desarrollado en base a la investigación que he logrado conseguir con nuevos materiales en su mayoría plásticos, textiles y sus derivados.

Estos tienen una apariencia frágil, de uso cotidiano y vulnerable a las condiciones climáticas y al paso del tiempo. Estos objetos son generalmente de carácter blando y muchas veces inflables.

Trabajar con estos materiales me ha permitido desarrollar un sistema de producción que viene del mundo del corte y confección trabajado con el sistema de molde y producción en serie.

Gran parte de mi obra la he desarrollado con repetición de objetos que me permite armar un total a través de las partes; de esta manera, se ha logrado un trato comunicativo, con su entorno y hacia el espectador.

Los referentes de la naturaleza han sido lo que me han aportado tanto en el proceso de la proliferación orgánica de los módulos como en los colores propios de ella.

Con esto se propone insinuar una reinterpretación del paisaje desde lo escultórico, instalando objetos que invadan el espacio natural y a su vez desplazándolo a espacios interiores.

INHABITING THE AIR

Intervention

Plaza Mulato Gil de Castro, Santiago, Chile.

March 1999

Measures: 200 spheres with a diameter of 100 cm ø.

Materiale: Inflatable PVC.

75 of them are illuminated on the inside.

They are pink and transparent.

Surface occupied 200 m².

The work installed at Plaza Mulato Gil de Castro is based on the deployment of 200 spheres with a diameter of one meter, inflatable, 75 of which are illuminated on the inside, pink in color and adapted to this architectural space. Because they are inflatable and suspended in the air, they generate a floating volume. The work engages the architecture of the space in an extension of that architecture.

By creating a ceiling with these spheres in the courtyard of Plaza Mulato Gil de Castro, I try to create a new architecture, creating a false ceiling and as a result causing the appearance of a place that contains the viewer in a plastic sense. Because some of these spheres are illuminated on the inside, at night, their light marks the boundaries of a place of circulation of people; creating a habitable light, in this case, pink.

This work that occupies or invades the space of this place also engages the architecture in the sense of populating and containing man, interacting with this space, the viewer is consciously or unconsciously an active collaborator, because by circulating through this space, he inhabits the space.

Habitability: quality of being habitable, in general.

Quality of being habitable that certain premises or buildings have according to certain legal regulations.

Quality of being habitable. Faculty that predisposes a person to desire a fixed residence. ⁽¹⁾

Fondart, Fondo Nacional de las Artes, funded this project.

(1). Dictionary of the Spanish Language, Royal Spanish Academy of Language. XXI Edition. Madrid, Spain. October 2000.

HABITABILIDAD AÉREA

Intervención

Plaza Mulato Gil de Castro, Santiago, Chile.

Marzo 1999

Medidas: 200 esferas de 100 cm ø.

Material: PVC inflable.

75 de ellos tienen luz interior.

Color rosado, fucsia y transparente.

Superficie ocupada: 200 m².

El trabajo que se instala en la Plaza Mulato Gil de Castro, se desarrolla a partir de 200 esferas de 100 cm ø inflables de las cuales 75 de ellas tienen luz interior. Son de color rosado, fucsia y transparente, estas ocupan y se adaptan a ese espacio arquitectónico. Por ser esferas inflables y estar suspendidas en el espacio generan un volumen flotante, el trabajo lo desarrollo a partir de la arquitectura del lugar hablando así de una ampliación de ésta.

Al techar con las esferas el patio de la Plaza, de alguna manera trato de crear una nueva arquitectura, generando un cielo falso y haciendo que aparezca un lugar que contenga al espectador plásticamente. Producto de que algunas de estas esferas contienen en su interior luz en la noche demarca el lugar que es transitado, generando un habitáculo de luz, en este caso rosado.

También este trabajo, que ocupa o invade el espacio de este lugar, entra en relación con la arquitectura en el sentido de poblar y contener al hombre, interactuando con éste, el espectador es un colaborador activo inconsciente o consciente porque en su circulación habita el lugar.

Habitabilidad: cualidad de habitable, en general.

Cualidad de habitable que, con arreglo a determinadas normas legales, tienen un local o una vivienda.

Calidad de habitable. Facultad que inclina a un hombre a gustar de una residencia fija. ⁽¹⁾

Este proyecto fue financiado por el Fondart, Fondo Nacional de las Artes.

(1). Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. XXI Edición. Madrid, España. Octubre 2000.

CROP

Intervention

Road General San Martín, Km 26, Borough of Colina, Santiago, Chile.

April 2002

Measures: 200 cylinders whose height varies between 100, 200 y 300 cm x 50 cm ø. 75 of them are illuminated on the inside.

Materiale: Inflatable plastic of colour pink and transparent.

Surface occupied: 5,000 m².

This work was installed in a 5,000 m² plot of land used for agriculture, therefore this piece arises from agriculture, the place satisfied the contextual needs of the work, as the land had already been prepared for sowing, that is, the land provided the necessary habitat for the seed to develop. Once the site had been prepared, I installed 200 inflatable plastic cylinders, some of them pink, others transparent. Seventy-five of them were illuminated on the inside. The cylinders' dimensions were 100, 200 y 300 cm x 50 cm ø. These cylinders were in a grid-like arrangement, following the schematics imposed by the ploughed field.

Other crops, in an analogy of texture and color with my own work, surrounded the site.

Being pink and some transparent, these cylinders generated visual textures that quote other crops, such as for example carrots, beetroot and cauliflower, as well as crops of various species of flowers.

As night falls the cylinders containing light illuminate the place with a pink luminosity that is in contrast with the dark land, producing the impression that the inflatable forms hovered over the field.

Fondart, Fondo Nacional de las Artes, funded this project.

SIEMBRA

Intervención

Carretera General San Martín KM 26 comuna Colina. Santiago, Chile.

Abril 2002

Medidas: 200 cilindros, que varían en su altura entre 100, 200 y 300 cm x 50 cm ø.

75 de ellos tienen luz interior.

Material: Plástico inflable de color rosado y transparente.

Superficie ocupada: 5.000 m².

Este trabajo fue instalado en un terreno de 5.000 m² utilizado para siembras agrícolas, por lo que el trabajo se realizó desde el hacer campesino, el lugar cumplía con los requerimientos necesarios para la contextualización del trabajo, ya que el terreno estaba dispuesto para ser sembrado, es decir, la tierra fue preparada y arada, generándose en ese lugar el hábitat necesario para que se desarrolle la semilla. Una vez preparado este terreno dispuse en él 200 cilindros de plástico inflable algunos de color rosado y otros transparentes, 75 de ellos tenían luz interior, las dimensiones de estos cilindros eran de 100, 200 y 300 cm x 50 cm ø. Estos cilindros fueron dispuestos de manera reticular respetando la trama impuesta por la tierra arada.

Este lugar estaba rodeado por otras siembras, lo que provocaba una analogía de textura y color con mi trabajo.

Los cilindros al ser de color rosado y transparentes generaban texturas visuales que citan otros tipos de siembras, por ejemplo plantaciones de zanahoria, betarraga, coliflor, como también cultivos de diversas especies de flores.

Al ir oscureciéndose, los cilindros que contenían luz fueron iluminando el lugar, lo que generaba una luz rosada que al contrastarse con la tierra oscura daba la sensación que los volúmenes flotaban en el campo.

Este proyecto fue financiado por el Fondart, Fondo Nacional de las Artes.

ACOPIO

Exposición grupal: "Frutos del País"

Museo de Arte Contemporáneo, MAC, Santiago, Chile.

Noviembre 2002

Materiales: 100 cilindros de plástico inflable de diferentes medidas: 200, 150, 100cm x 50 cm ø.

50 cilindros con luz interior.

Catálogo: "Frutos del País", Museo de Arte Contemporáneo, Santiago Chile, 2002. Páginas 58-59, 103.

ACOPIO

Group exhibition: "Frutos del País"

Museo de Arte Contemporáneo, MAC, Santiago, Chile.

November 2002

Material: 100 cylinder of plastic with air, different measure: 200, 150, 100cm x 50 cm ø.

50 cylinder with light inside.

Catalog: "Frutos del País", Museo de Arte Contemporáneo, Santiago Chile, 2002. Page 58-59, 103.

FLOWERING

Group exhibition: "Con Poner"

Centro Cultural Matucana 100, Santiago, Chile.

August 2003

Measures: 100 volumes, 45 cm x 90 cm ø.

Material: Pink felt, pearl Therma-Pol

Occupation of a surface of 275 m².

I used the referent of nature, specifically the instant of flowering, that is, when the plants flower. Therefore I used the architectural space of the mezzanine, whose clear boundaries interested me because they allowed me to contain this landscape. The idea was to use the image of the countryside and its imaginary to transform this space into a landscape which, as occurs in the natural fields (crops, fields of long grass, flower plantations, etc.) acquires colour at the precise moment in which nature flowers.

Fundación Andes funded this project.

FLORACIÓN

Exposición grupal: "Con Poner"

Centro Cultural Matucana 100, Santiago, Chile.

Agosto 2003

Medidas: 100 volúmenes de 45 cm x 90 cm ø.

Material: Fielto rosado, termopol perla.

Superficie ocupada: 275 m².

Trabajé con el referente de la naturaleza y específicamente el relacionado con el instante en que se produce la floración, es decir, cuando las plantas abren sus flores, por lo que se asumió el espacio arquitectónico del altílo el que me interesaba por sus límites claros lo que permitía contener este paisaje, la idea era traer la imagen del campo y su imaginario para transformar este espacio en un paisaje, que como en los campos naturales (siembras, campos de yuyos, plantaciones de flores, etc...) se tiñe de color justo cuando la naturaleza florece.

Este proyecto fue financiado por el Fundación Andes.

A TRUE MUSEUM

Group exhibition

IV Young Art Biennale "Subversions / Impostors"

National Museum of Fine Arts

January 2004

Material: pink felt, pearl Therma-Pol, transparent plastic.

Measures: 74 objects, 45 cm x 90 cm ø.

Surface occupied: 25 m² approx.

Catalog: "Subversiones / Imposturas" 04 Bienal, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago Chile, 2004. Page 22, 84-86

For this piece I installed 74 objects, each one of a diameter of 45 cm x 90 cm ø. They were made of pink felt filled with Therma-Pol and each one in turn was inside transparent plastic bags, which made them lose their shape. Because they were malleable volumes, they adapted themselves to the space where they were installed, specifically, one of the rotundas on the main level of the National Museum of Fine Arts. Because of the qualities of this space and because of the color of my work, I decided to paint the walls of that rotunda pink also, establishing a direct link between art object (74 organic cylindrical objects) and architectural space (the museum's rotunda). The relationship established between the work of art and the architecture that housed it was based on a reflection on the notion of place and its re-placement as architectural space. The interesting thing about using this circular space (the rotunda) is that it functions as a container for the work while at the same time it becomes an integrated whole through the use of color.

The staging of the work follows the ideas contained in previous works, where repetition and occupation were used. In this case, the module generates a system of appropriation of space, working with the referents of nature and the colours that characterize it.

FLOR DE MUSEO

Exposición grupal

IV Bienal de Arte Joven "Subversiones / Imposturas"

Museo Nacional de Bellas Artes

Enero 2004

Material: Fieltro rosado, termopol perla, plástico transparente.

Medidas: 74 objetos de 45 cm x 90 cm ø.

Superficie ocupada: 25 m² aprox.

Catálogo: "Subversiones / Imposturas" 04 Bienal, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago Chile, 2004. Páginas 22, 84-86

En este trabajo instalé 74 objetos de 45 cm x 90 cm ø realizadas en fieltro color rosa relleno con termopol, a su vez estos estaban embolsados con plástico transparente, lo que les hacía perder su forma. Al ser volúmenes maleables se fueron adaptando al lugar en el que se instalaron, este espacio específico fue una de las rotondas del nivel principal del Museo Nacional de Bellas Artes, por las cualidades de este espacio y a propósito del color de mi trabajo decidí pintar los muros de esa rotonda también de color rosa estableciendo así una relación directa entre mi trabajo (74 objetos cilíndricos orgánicos) y el espacio arquitectónico (la rotonda del museo). La relación establecida entre obra y arquitectura se produjo a partir de la reflexión del lugar y la reinstalación del mismo a propósito de su espacio arquitectónico. El interés de usar este lugar circular (la rotonda) es que no sólo es un contenedor de la obra sino que también a través del color se integra como totalidad.

La puesta en escena recoge la idea de las obras anteriores, en los que se utilizaron dispositivos de repetición y ocupación, el módulo en este caso genera un sistema de apropiación del lugar, trabajando con los referentes de la naturaleza y los colores propios de ella.

ORCHIDS

Exhibition two person: "Mimesis/Orquideas"

Joachim Gallery. Berlín, Germany

October 2004

Measures: 140 cylinders of 9 cm x 18 cm ø.

Material: textile white dust cloths

Surface occupied: 6.75 m².

The formal referent for this piece is the Orchid, and its natural zygomorphic structure. That is to say, orchids have a single plane of symmetry. It was the peculiar symmetry of this flower that attracted my attention, because it allowed me to produce a standard pattern, which I then used to generate three-dimensional renderings in the form of 140 small cylinders of cloth. The surface of some of these bearing pink stitches that created a small texture.

The cloth objects are laid out like urban or domestic gardens, quoting this referent inasmuch as their layout follows the strict ornamental schema imposed on them by the use of a pink tape of the kind generally employed to define boundaries and protect recently planted gardens.

In creating this garden of orchids I used ordinary household dust cloths, each one measuring 38 x 38 cm. The dust cloths had the correct proportions for me to draw a line on them and then cut and sew together the parts used to build the cylinders. Out of every dust cloth I could produce a single orchid measuring 9 cm x 18 cm ø.

ORQUÍDEAS

Exposición bi personal: "Mimesis/Orquídeas"

Joachim Gallery. Berlín, Alemania.

Octubre 2004

Medidas: 140 volúmenes cilíndricos de 9 cm x 18 cm ø.

Material: Textil paños de limpieza.

Superficie ocupada: 6.75 m².

Este trabajo, está desarrollado tomando como referente las Orquídeas y su estructura natural la cual es zigomorfa, es decir, tiene un solo plano de simetría, esta simetría fue lo que me interesó ya que me permitía generar un módulo estándar con el que trabajé realizando una interpretación tridimensional, lo que se tradujo en la construcción de 140 pequeños objetos cilíndricos realizados en textil, algunos de ellos tenían en su superficie un pespunte hecho con hilo rosado lo que generaba una pequeña textura.

La instalación de ellos refería a la manera como se disponen los jardines, ya sean domésticos o urbanos, es decir, la disposición de este jardín cita esta referencia en tanto el jardín esta controlado bajo un diseño ornamental, para lo cual usé una cinta rosada que normalmente es ocupada para delimitar y proteger jardines recién sembrados.

El material que utilicé para realizar este jardín de orquídeas fueron paños de limpieza, cada paño medía 38 x 38 cm. lo que me daba justo la proporción necesaria para realizar un trazado sobre ellos que me permitió cortar y confeccionar las partes para construir estos cilindros, por cada uno de estos paños resultaba una orquídea que mide 9 cm x 18 cm ø.

Julen Birke

Nace en Santiago de Chile en 1973. Licenciada en Artes Plásticas, con mención en Escultura, por la Facultad de Artes, Universidad Finis Terrae. Santiago, Chile.

Es candidata a Magister de Artes Visuales de la Universidad de Chile.

Estudia del 2003 al 2005 en Alemania en la Kunstakademie Düsseldorf.

A realizado diversas exposiciones individuales y proyectos entre las que se destacan: Cultivo Zonificado, Galería Die ecke, Santiago; Quarks, escultura Urbana, Santiago 2009; Añañuca, Stiftung DKM, Duisburg, Alemania 2005; Flor de Museo, IV Bienal de Arte, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago 2004; Floración, Centro Cultural Matucana 100, Santiago 2003; Siembra, Autopista los Libertadores, Colina, Santiago 2002; Habitabilidad Aérea, Plaza Mulato Gil de Castro, Santiago 1999.

A recibido importantes premios entre los que destaca dos Fondart de creación un Fondart de pasantía, la Beca Fundación Andes y la beca del DAAD otorgada por el gobierno Alemán.

Su obra se encuentra en diversas colecciones públicas y privadas, dentro de las que se destacan: Stiftung DKM, Alemania; Universidad de Talca, Chile; Universidad Finis Terrae, Chile, Museo de Artes Visuales, MAVI, Chile; Banco de Chile, Chile; Banco Santander, Chile y Compañía Chile Tabaco.

Desde el 2007 es profesor de la Universidad Mayor en la Facultad de Artes Visuales y desde 2009 profesor de la Universidad Diego Portales en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño.

Julen Birke es representada en Santiago de Chile por la Galería Die Ecke.

www.julenbirke.cl

BIBLIOGRAFÍA

- "Arte reciente en Santiago de Chile", Galería Posada del Corregidor, exposiciones 1998, I. Municipalidad de Santiago Departamento de Cultura. Páginas, 18-19, 22-23, 27.
- "Delicatessen". Centro de Extensión Pontificia Universidad Católica de Chile, 2000 Santiago, Chile. Páginas 19, 22-23.
- "Galería Animal 2000/2001". Galería Animal 2002, Santiago, Chile. Páginas 38-41.
- "Frutos del País", Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile, 2002. Páginas 58-59, 103.
- "Chilean Art Croassing Borders", Santiago, Chile, 2004.
- "Subversiones / Imposturas" 04 Bienal, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago Chile, 2004. Páginas 22, 84-86.
- "1850-2004 Escultura Chilena Contemporánea". Artespacio, Santiago Chile, 2004. Página 215.
- "ARTE EN SU ESPACIO". Artespacio, Santiago Chile, diciembre 2005, 187.
- "Copiar el Edén", Arte Reciente en Chile. Editado por Gerardo Mosquera, Santiago Chile, 2006. Página 72, 166.

TEXTOS

Julen Birke

TRADUCCIONES

Inglés: Paul Beachat

FOTOGRAFÍAS

Anton Birke

Julen Birke

Alvaro Mardones

Cristián Salineros

DISEÑO

Birke Diseño

DISEÑADOR

Soledad Arce

Santiago Chile 2010