

The Beauty of My Island. El universo de Klaus Lutz

La enigmática obra del artista y cineasta suizo Klaus Lutz (1940-2009) se sitúa entre las meditaciones de un recluso y las fantasías de un visionario utópico. Con reminiscencias de Georges Méliès, Chaplin, las vanguardias rusas y la Bauhaus, y con cierto aire futurista, sus películas son misteriosos paisajes mentales que desarrollan cuentos casi mitológicos acerca de un hombre que habita un mundo extraño y solitario. Su protagonista, el propio Lutz, vuela sobre ciudades imaginarias y pasea por el espacio interestelar interactuando con signos y dibujos antropomorfos, todo filmado y montado en cámara en el pequeño apartamento de Manhattan donde vivía.

Hall: **Arabia 1+2**, Klaus Lutz, 1991, 2 × 16 mm, sin sonido, 28 min + 22 min; **Titan**, Klaus Lutz, 2008, 16 mm, sin sonido, 13 min.

Auditorio: «**Klaus Lutz: In the midst of his own unfolding**», charla de Hannes Shüpbach; **The Beauty of My Island—Shooting Klaus Lutz**, Frank Matter, 1999, video, 33 min.

«Klaus Lutz creó una obra que representa un lugar totalmente independiente en el arte contemporáneo. Fue delineante, grabador y pensador. Hacía imparablemente bocetos, grabando pensamientos e impresiones como una especie de apuntes. Fue a la vez *performer* y cineasta. En sus películas, fotografías, grabados y dibujos desarrolló, con un vocabulario artístico único y una forma visual inconfundible, un universo personal y hermético definido por una notable coherencia de estilo, rico en referencias, significados y asociaciones. Aunque su obra contiene referencias históricas a la Bauhaus y a las vanguardias rusas, es al mismo tiempo totalmente autónoma y atemporal.» [Estate of Klaus Lutz]

«El trabajo de Klaus Lutz parece operar introspectivamente desde dentro de su propio universo netamente personal. Formado originalmente como profesor, empezó su carrera artística en la década de 1970 con la creación de intrincados grabados a pequeña escala que muestran un meticuloso sistema inventado de signos jeroglíficos y abstracciones espaciales que recuerdan sus secuencias fílmicas. En la década de 1980 se trasladó a Suiza y a Italia, donde continuó su trabajo, arrebatado por su mayor influencia, el escritor Robert Walser, y creó numerosos libros y carpetas en forma de acordeón. En el año 1987 se dedicó plenamente al cine y realizó su primer cortometraje en 16 mm. La película es el nuevo

medio con el cual articula su propio lenguaje, unas complicadas pero precisas producciones en las que crea mundos abstractos y futuristas en lugares de ensueño, ambientes de una complejidad mágica que nos recuerdan el cine mudo de Robert Wiene en *El gabinete del Dr. Caligari* (1920) o de George Méliès en *Viaje a la Luna* (1902).

El díptico de películas **Arabia 1 + 2** fue creado en el año 1993 en su Suiza natal antes de mudarse definitivamente a Nueva York, donde continuó viviendo y trabajando en un pequeño apartamento del East Village. Fue allí donde exploró aún más el medio cinematográfico al hacer sus películas, usando efectos técnicos e inventando lentes, *sets*, trajes y otros aparatos hechos a mano contruidos por él mismo. Existe la sensación de que el carácter solitario y, a veces, obsesivo de su producción fílmica es una metáfora de su trabajo en su diminuto apartamento.

Las películas de Klaus Lutz son una condensación interminable de capas de animación, puesta en escena, dibujos y escenas al aire libre, una combinación que en su conjunto representa una expresión muy personal de la creatividad, que permite al espectador acceder al enmarañado sueño del artista y a su universo mágico. Su obra no solo sigue su propia lógica individual, sino que también es la implosión precisa y calculada de una mente obsesivamente

creativa, intelectual y técnica.» [Galería Exile, Berlín 2015]

En agosto de 1999, el cineasta Frank Matter se encierra durante diez días con Lutz en su apartamento de Manhattan para crear el documental *The Beauty of My Island—Shooting Klaus Lutz*, un retrato único del artista y de sus métodos de trabajo.

Las dos películas *Arabia 1* y *2* fueron concebidas para ser proyectadas simultáneamente sobre una pantalla y un globo. En 1991 se presentaron acompañadas de una acción 'en vivo' realizada por el propio Lutz. Una performance meticulosamente planeada a través de notas, dibujos y diagramas le sirvió de introducción y forma de apoyo a lo que podría llamarse la 'proyección en vivo' de sus películas.

Una de las preocupaciones primordiales de Klaus Lutz era que sus obras permitieran al espectador adentrarse en territorios extraños, sus misteriosos paisajes mentales. *Titan*, su última película, es una hermosa y atemporal odisea en *stop motion*, *time lapse* y superposición de imágenes que sigue al propio Lutz como un intrépido astronauta, marinero y pájaro en un viaje onírico sin salir de su cocina. Usando su piso como si se tratara de un estudio de cine, Lutz cubría con tela negra su interior cúbico para crear

diversos sets en los que, mediante lentes hechas manualmente, lograba filmarse a sí mismo como una figura en miniatura. Los complejos medios tecnológicos que usaba (dobles y triples exposiciones, una amplia variedad de lentes de distorsión esférica, globos, dispositivos neumáticos, retroproyecciones, refilmaciones y giradiscos) y el particular lenguaje filmico con el que relataba sus historias son el resultado de la minuciosa investigación de toda una vida.

Antes de salir de viaje para la presentación de *Titan* en el festival de cine de Toronto, Klaus Lutz falleció inesperadamente el 9 de septiembre de 2009 en Nueva York. Después de su muerte, algunos de sus amigos reunieron las obras de arte, películas, accesorios y equipos que Lutz había dejado en su apartamento. Hans Danuser, artista y amigo íntimo de Lutz, fotografió el apartamento, convertido en un estudio de cine y laboratorio experimental de ideas, una perspectiva móvil del cosmos artístico y privado de Klaus Lutz. Tras un largo proceso, el patrimonio del artista se trasladó a Suiza. Actualmente sus películas están depositadas en la filмотeca de Basilea y el resto de obras se encuentra en el Klaus Lutz Archive, una fundación creada y gestionada por amigos del artista.

[Archivo Klaus Lutz y otras fuentes.]

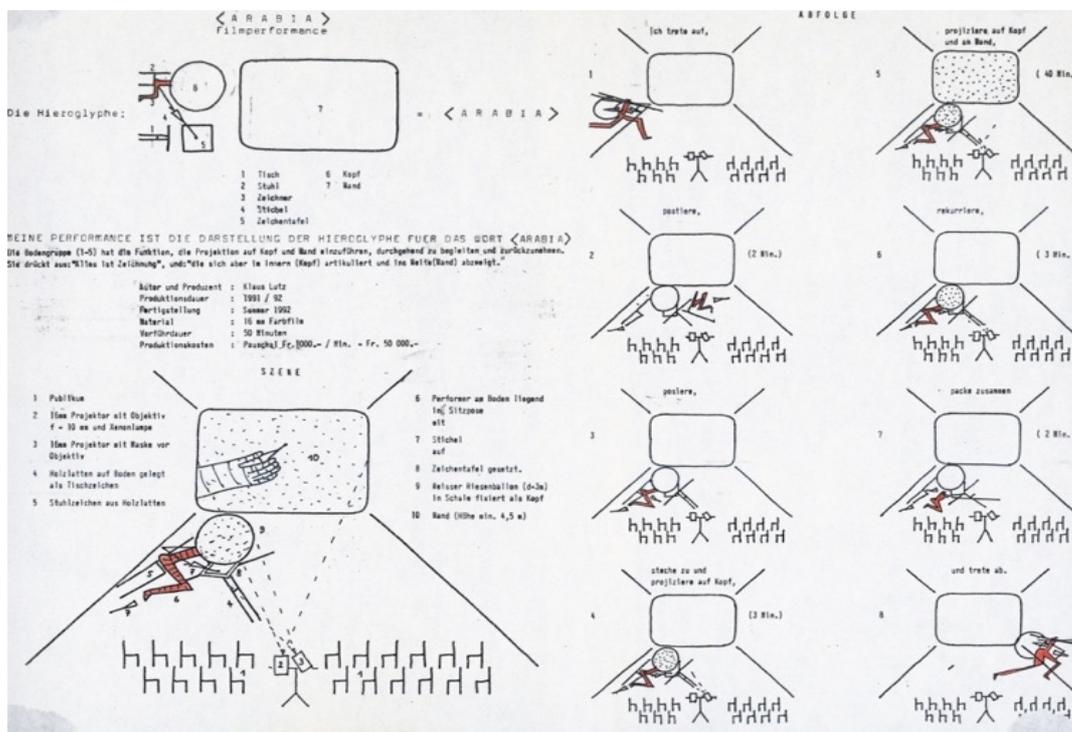

Diagrama de la film performance Arabia 1 + 2 de Klaus Lutz (1991).

Próxima proyección: **La fórmula secreta o Coca-Cola en la sangre.**

Domingo 20 de marzo, 18.30h.