

Juguetes irrompibles

Artium, Vitoria-Gasteiz

Juguetes irrompibles recorre los siete últimos años de investigación plástica de Mabi Revuelta, articulados en torno a 3 ejes: el lenguaje, el juego y la educación en arte. Una exploración que tiene su origen en el libro *Abeceda* -abecedario en checo- publicado en Praga en 1926 como resultado de la colaboración entre el escritor Vítězslav Nezval, el artista y diseñador Karel Teige y la bailarina y coreógrafa Milca Mayerová. Estos precursores de la Vanguardia checoslovaca imaginaron un alfabeto (lúdico) para la vida moderna con la intención de establecer las bases para un nuevo lenguaje; un silabario escolar que, mediante la poesía, el diseño y la danza, ayudaría a construir un nuevo mundo después de los desastres de la Primera Guerra Mundial.

Casi 100 años después de su publicación, el desarrollo de un abecedario propio basado en las poesías de Nezval, los diseños de Teige y las poses estáticas de Mayerová permite a la artista abordar en varias series de obras cuestiones como la estructura de los signos gráficos (diseño, forma y tamaño de las letras) o la búsqueda expresiva desde la semántica, la anti-semántica y el aura magnética de las palabras. *Divertimentos tipográficos* (2010), la pieza de arranque de la exposición, es también el punto de partida de sus nuevas propuestas, que tratan de expandir el libro y las enseñanzas escolares hacia los territorios del juego como elemento constructivo y del juguete -y por extensión del artefacto- como herramienta para el desarrollo cultural.

El espacio central de la sala es ocupado por *Geómetra* (2015): un castillo de naipes gigante construido con 164 piezas, basado en el juego *House of Cards* (1952) de los arquitectos y diseñadores norteamericanos Charles y Ray Eames. Los Eames desarrollaron su trayectoria bajo los principios de la Bauhaus y como tal, su labor no se limitó únicamente al diseño y fabricación de objetos función/forma, sino que también entendieron la importancia pedagógica de la Escuela prestando especial atención a los juegos y juguetes educativos. Para estos diseñadores, la belleza de los juguetes se debía a que existen para el puro placer. Además de contener poesía y enseñanzas secretas, los juguetes y los juegos son el preludio de las ideas serias.

Al igual que hicieron los Eames en su día, Mabi Revuelta incorpora a estas cartas imágenes, diseños y collages digitales donde los objetos cotidianos devienen en extraordinarios. La reconstrucción fotográfica del laberinto de *The Shining* de Stanley Kubrick realizada con piezas de Lego; un estudio de un fragmento de techo desprendido de la Alhambra; dibujos de redes generadas a partir del número áureo o composiciones de cristales de nieve en caída libre, van coleccionándose en una arquitectura al borde de lo inestable, construida en varias torres y niveles. Esta obra se propone como una constelación inacabada que podría multiplicarse en número de cartas o ser montada de innumerables formas.

Sobre la pared, *Cuaderno de notas para Geómetra* (2015) nos muestra una serie de micronarraciones asociadas a las imágenes del castillo de naipes. Situarse de una manera geométrica significa volver la

mirada hacia una de las formas de conocimiento más antiguas. En términos científicos, ser capaz de medir la tierra implica establecer una lectura del mundo que parte de la evidencia y se complementa con la deducción. Hay una intención de sumar a esa postura analítica un aspecto divergente y relacional conectando entre este crisol de breves ficciones y citas.

Volviendo de nuevo a la torre de naipes, se muestran formando parte de la misma varios objetos reunidos bajo el título genérico de *Juguetes irrompibles*. Uno de ellos es *Maqueta nº 1 para Geómetra* (2015), el modelo de la pieza actual realizado a una escala doméstica, abierto a futuras interpretaciones. El segundo set, titulado *Sólidos* (2015), nos presenta la colección de 21 cuerpos geométricos de madera que la artista utilizaba para aprender a dibujar, recubiertos ahora de pan de oro a través del proceso de dorado tradicional. La tercera y última de esta serie de obras está compuesta por 13 sonajeros de cerámica donde se lee el texto *Juegas con mi corazón como si fuera un corazón de juguete* (2015): una frase de reproche de Lisa, recogida de uno de los episodios de Los Simpson. Esta pieza nos remite a las enseñanzas que encierran las nanas infantiles y a la fragilidad de los sentimientos humanos, puestas en contraplano con la tradición de un arte (la cerámica) que produce objetos susceptibles de romperse a lo largo de su vida útil. Repetición, sensibilidad, sensualidad y perdurabilidad son los ingredientes de esta obra. Sin duda aquellos que son compartidos con la propia naturaleza del juego.

La estética de los juegos de letras (crucigramas, Scrabble...) se convoca en *Sé verlas al revés (poéticas de la permutación)* (2013). Este palíndromo -o frase que se lee igual en un sentido que en otro- sirve de título a 22 paneles metálicos, cerca de 900 fotografías imantadas y un nuevo cuaderno de notas. A partir de la tipografía que hemos conocido en *Divertimentos tipográficos*, la pieza hace un recorrido por la construcción de significado a través del lenguaje; un trazado que va desde los chasquidos precisos de los Khoisan a los campos de anagramas infinitos de Unica Zürn.

Acercándonos al final de la exposición nos encontramos con un espacio donde se nos propone *PlayTime* (2008-2015). Se trata de un prototipo que investiga estrategias pedagógicas planteadas desde el arte y adaptadas al formato del naipé. El estuche *PlayTime* ideado por Mabi Revuelta reúne dos barajas de cartas: el Alfabeto y el Laboratorio. La baraja alfabética, sin reglas prescritas, posibilita numerosos juegos, tanto mentales como corporales. El mazo del Laboratorio es un abanico de procesos estructurados en base a un guión común. En esta baraja se ofrecen 30 fichas realizadas por artistas, educadoras y colectivos vinculados a la creación, a los que se les ha pedido desarrollar una propuesta educativa desde su ámbito de interés profesional.

La exposición se cierra con una vitrina en la que se muestra *Complete Pack of New Cotillons*, una baraja inglesa de finales del XVIII, prestada por el BiBat Museo Fournier de Naipes, que incluye en cada una de las cartas una pequeña partitura musical barroca para ser bailada. La falta de una de las cartas, el

As de Picas, ha sido aprovechada por la artista para realizar una reconstrucción de la misma, trabajando con el compositor electroacústico Otto Castro para completarla. En esta sala suena, alternándose con la pieza de Otto Castro, la música impresa en las cartas interpretada por el grupo Bóreas Cámara.

La exposición se completa en el BiBat Museo Fournier de Naipes donde Mabi Revuelta presenta una selección de 9 barajas lúdicas y educativas realizadas por artistas. Entre ellas podemos ver: *Shuffle* de Christian Marclay (2007); *Why to Fear the Future* de Carlos Amoraes (2004); *Take on the Improbable* de Francois Deck, *House of Cards* de Charles Eames (1952) o la *Baraja de Artistas Vascos* editada en Bilbao por Tarte Moda en 1987.

