

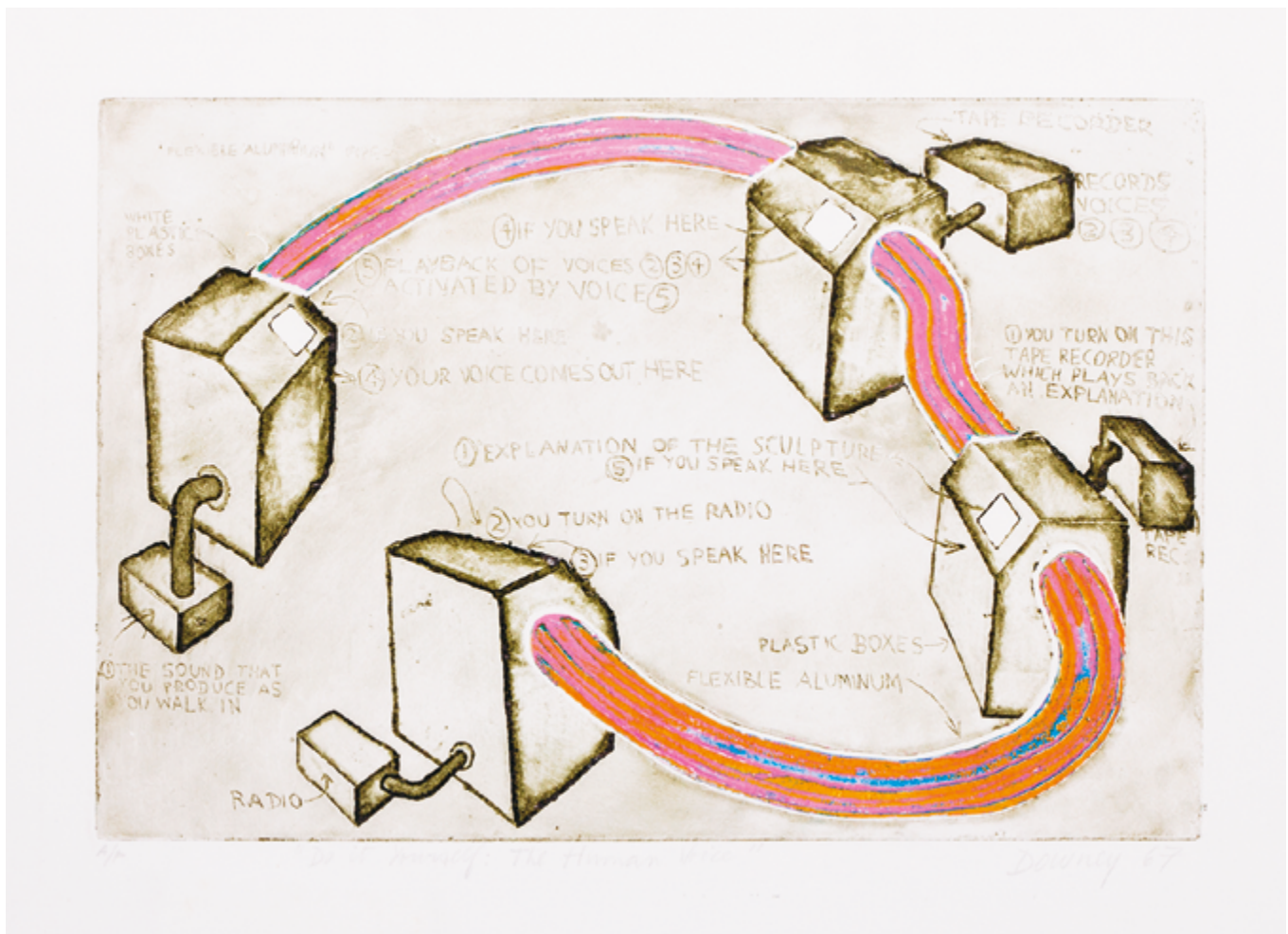
DOWNEY Juan

Santiago (Chile), 1940 –
Nueva York (Estados Unidos), 1993

DO IT YOURSELF: THE HUMAN VOICE

1967 • Grabado, calcografía (aguafuerte, buril) • 30,2 x 45 cm / 50,3 x 65 cm

INVENTARIO 1076337-1 / 020301001006183 **PROCEDENCIA** Forma parte de la serie *Do it yourself* (1967) **FORMA DE INGRESO** Si bien no se encuentra información exacta, figura como parte de la Colección del Museo desde el inventario de 1976 **INSCRIPCIONES** A/P [ángulo inferior izquierdo], "Do it yourself: The human voice" [centro inferior], Downey 67 [ángulo inferior derecho] **EXPOSICIONES** III Bienal Americana de Grabado, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago de Chile, 1968.

Juan Downey estudió arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, justo cuando el Taller 99 se incorpora, en 1959, a la nueva Escuela de Arte de dicha universidad, lo que le permitió conocer y aprender las técnicas y procedimientos del grabado. Interés que continuó desarrollando en París en el taller de Hayter, entre 1963 y 1965, antes de establecerse definitivamente en Estados Unidos en 1966¹. Durante su estadía en París, Downey tomó contacto con una serie de artistas del grupo ZERO y GRAV vinculados al desarrollo del arte cinético, comenzando allí a experimentar con el movimiento, la luz y los dispositivos electrónicos, interesándose particularmente en hacer visibles los sistemas invisibles de transmisión de energía. A partir del principio de transmisión, el artista pasará de un sistema a otro, “del grabado como sistema de inscripción e intercambio de información, y de su concepto de matriz, (...) a otro modelo de registro más inmaterial que encontraría en ese momento su máxima expresión en la electrónica”², mediante esculturas audio-cinéticas, las que desarrolló entre 1967 y 1971, bajo el principio de interacción entre el hombre y la tecnología, entre la comunicación y los medios. Sin embargo, esto no significó un abandono del uso del grabado en su obra, por el contrario, el artista complementó sus esculturas electrónicas con dibujos y grabados sobre el diseño y forma de funcionamiento de sus máquinas. La serie de grabados titulados *Do it yourself* de 1967 tratan sobre sus primeras esculturas electrónicas interactivas, y son parte fundamental de su estructura de trabajo, ya que tienen la función de documentar sus proyectos de instalación y ordenar sus formas en el espacio, como si fueran el material gráfico de un manual de instrucciones que acompaña la existencia de un aparato tecnológico para su comprensión. La mayoría de las veces sus grabados anteceden la realización material de sus esculturas electrónicas, por lo que se relacionan con la fase de proyección y diseño de la obra, es decir, que cubren una dimensión práctica al mismo tiempo que son productos de la imaginación. Sobre esto, Douglas Davis señala en el catálogo para la exposición *Faites-le vous même* (Do it yourself o Hágalo usted mismo) realizada en París en 1968, que: “se podría sostener que los grabados de Juan Downey se acercan

demasiado al arte para poder servir el propósito tan práctico que pretende su creador” (Davis, 1998, p. 36).

En este sentido, por más referencial que intenten ser, poseen un valor independiente como obra.

Downey envió en 1968 a la *III Bienal Americana de Grabado* en el MAC tres grabados de su serie *Do it yourself*, entre ellas, *The Human voice* de la Colección del Museo. Este grabado realizado en cobre con aguafuerte y buril, nos muestra con números y explicaciones escritas en inglés el sistema y las partes que componen la escultura electrónica del mismo nombre. Compuesta por cuatro cajas de plástico conectadas por cables de aluminio flexible de color, donde cada una tiene otro volumen asociado con diversas funciones: registro de audio en cintas, reproducción del sonido y emisión por radio. Este grabado corresponde al proyecto *The human voice. A time and space situation for the ears* que Downey concibió en 1967 y realizó en 1968 con el ingeniero Fred Pitts, para el concurso creado por *Experiments in Art and Technology*, y su exhibición *Some More Beginnings* en el Museo de Brooklyn de Nueva York. En las notas que Downey escribió sobre el proyecto establece las tres maneras posibles que tiene el público de interactuar con la escultura audio-cinética, por medio de ruidos (palmadas o susurros), el registro y la reproducción de voz, funciones que están conectadas y relacionadas entre las cajas a modo de un circuito dinámico³.

Los otros dos grabados de la serie *Do it yourself* que pertenecen a la Colección del MAC, se relacionan con *The human voice* y los temas que Downey investigaba en ese año. *Capacitance relay* representa un sistema de amplificación de audio por cinco transistores y *The invisible communication (among big sculptures)* propone la comunicación entre volúmenes construidos como grandes esculturas conectadas entre sí por sistemas tecnológicos interactivos, al igual que en *The human voice*. De hecho, este proyecto también fue conocido como *The invisible communication*, una especie de nombre genérico que utilizó Downey en sus primeros proyectos de esculturas electrónicas y que engloba su interés por hacer visible los sistemas de transmisión de energía a través de mecanismos interactivos y dispositivos tecnológicos.

AMALIA CROSS

---

1 En este sentido, la vinculación de Downey con el grabado fue posible por la relación histórica que existió entre el Taller 99 fundado por Nemesio Antúnez en 1956 a partir del modelo del Atelier 17 de Hayter, y las posibilidades de adaptar las técnicas tradicionales del grabado a las necesidades del arte contemporáneo. **2** MACCHIAVELLO, Carla. Vento Caldo: El cuerpo en las esculturas electrónicas de Juan Downey. En: Catálogo exposición *Juan Downey. El ojo pensante*. Santiago de Chile, Fundación de Arte Telefónica, 2010, p. 23. **3** La relación entre las partes así como la dinámica de participación que propone la obra tiene su correlato en un happening que realizó Downey en agosto de 1968 con el título "The human voice. A happening by Juan Downey" en su estudio en Washington D.C.

BIBLIOGRAFÍA DAVIS, Douglas. Hágalo usted mismo (1968). En: Catálogo exposición *Downey. With energy beyond these walls*. Valencia, IVAM, 1998, p. 36.