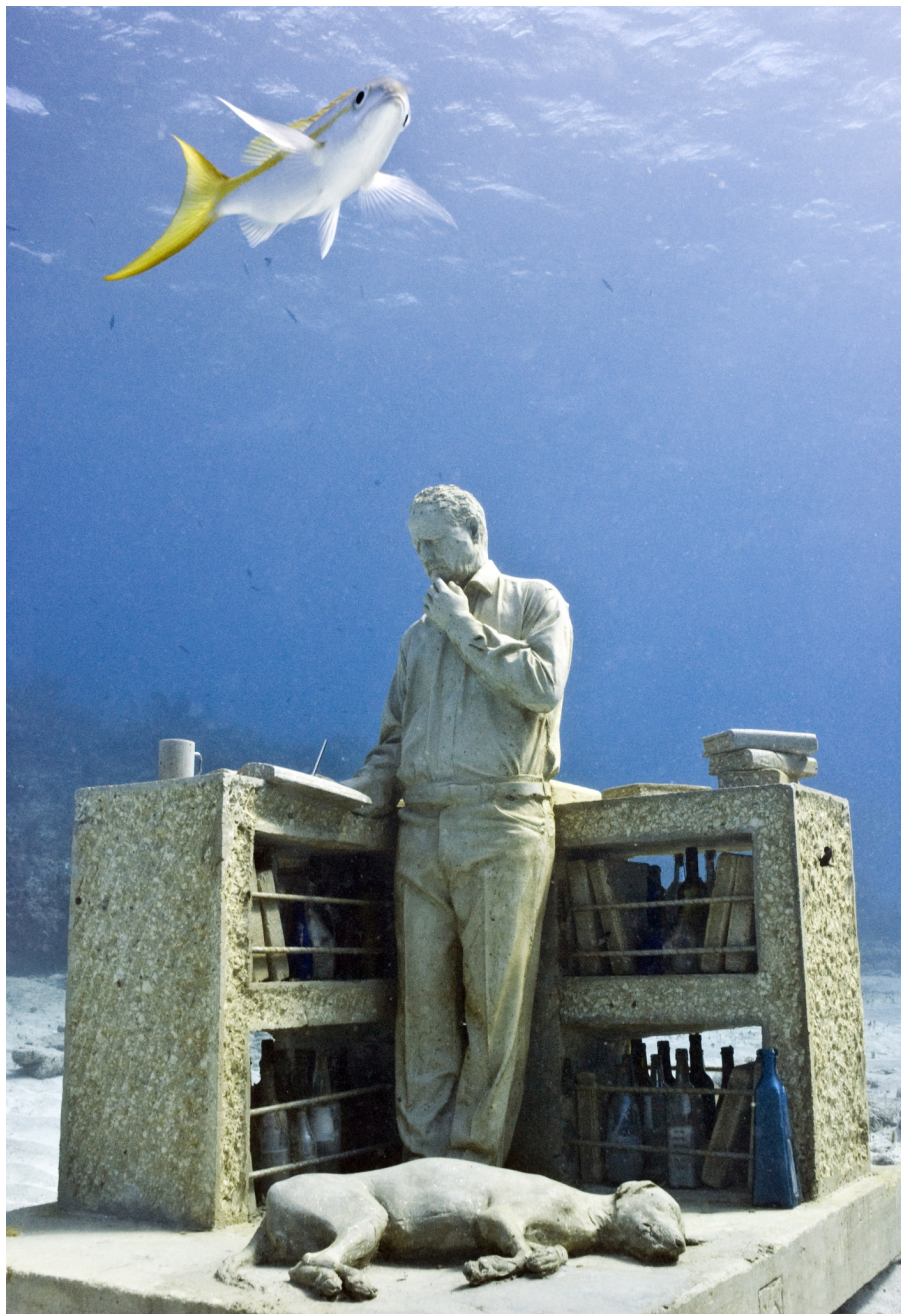

The Dream Collector | *El Recolector de sueños*

Jason deCaires Taylor, 2009, Beton,
2,00 x 2,20 x 1,70 m, Tiefe 8.0 m,
Museo Subacuático de Arte, Isla Mujeres,
Cancún, Mexiko. Foto: Mit freundlicher
Genehmigung des Künstlers.

Jason deCaires Taylor, 2009, hormigón,
2.00 x 2.20 x 1.70 m, profundidad 8.0 m,
Museo de Arte Subacuático, Isla Mujeres,
Cancún, México. Fotografía: cortesía del
artista.

“In my work I aim to encourage insight into our human relationship with the uncharted space that occupies over two-thirds of our planet” schreibt der Künstler und Taucher Jason deCaires Taylor in *The Underwater Museum* über seine Unterwasserskulpturen im Museo Subacuático de Arte (MUSA) vor Cancún in der mexikanischen Karibik, zu denen auch *The Dream Collector* südlich der Isla Mujeres gehört. Neben dem Unterwasserskulpturenpark vor der Insel Grenada ist dieses 2009 von Taylor mitbegründete Museum das zweite Großprojekt des Künstlers in der Karibik. Mitten in einer Touristenhochburg gelegen beherbergt es auf 420m² mehr als 500 (über)lebensgroße Skulpturen in zwei Unterwassergalerien. Derzeit sind neben Jason deCaires Taylor vier weitere Künstler an dem Projekt beteiligt, das sich mit der Interaktion von Kunst und Meereswelt auseinandersetzt und mit seinen Arbeiten das Entstehen von Korallenriffen unterstützt, da in der Karibik in den letzten Jahrzehnten etwa 60 bis 80% der Korallenriffe zerstört worden sind. Taylors Skulpturen befassen sich mit verschiedenen zeitgenössischen Alltagssituationen, die gesellschaftskritisch interpretiert werden können. Eine Spannung entsteht dadurch, dass diese Themen auf die ihnen fremde Meeresumgebung treffen. Während Taylors Werke in der kunsthistorischen Forschung bisher wenig Beachtung gefunden haben, sind sie dafür in Form von Fotografien, Videos, Interviews und Reportagen in den digitalen Medien umso präsenter.

Die Betonskulptur *The Dream Collector* steht acht Meter unter der Wasseroberfläche auf einer auf dem Meeresboden fest angebrachten quadratischen Betonplatte und zeigt die

“En mi trabajo me propongo fomentar la comprensión de nuestra relación humana con el espacio inexplorado que ocupa más de dos terceras partes de nuestro planeta”, escribe el artista y buceador Jason deCaires Taylor en *El Museo Subacuático* acerca de sus esculturas sumergidas en el Museo Subacuático de Arte (MUSA) delante de Cancún, en el Caribe mexicano, al cual pertenece *El Recolector de Sueños* al sur de Isla Mujeres. Además del parque de esculturas sumergidas frente a la isla de Granada, este museo cofundado en el 2009 por Taylor es el segundo gran proyecto del artista en el Caribe. Ubicado en medio de un popular destino turístico alberga en una superficie de 420m² más de 500 esculturas de tamaño (más del) natural repartidas en dos galerías bajo el agua. Actualmente, además de Jason deCaires Taylor otros cuatro artistas participan en el proyecto, que se ocupa de la interacción del arte y el mundo marino y apoya con su labor el desarrollo de los arrecifes de coral, dado que en el Caribe alrededor del 60 al 80% de éstos ha sido destruidos en las últimas décadas. Las esculturas de Taylor tratan de diversas situaciones cotidianas de la vida contemporánea que pueden interpretarse de crítica social. Una tensión surge de la confrontación de éstas con el entorno marino ajeno a ellos. Si bien hasta ahora las obras de Taylor apenas han sido tomados en cuenta por los investigadores de historia del arte, han estado más presente en forma de fotografías, videos, entrevistas y reportajes en los medios de comunicación digitales.

La escultura de hormigón *El Recolector de sueños* a ocho metros debajo de la superficie del agua, fijada al lecho marino en una losa cuadrada de concreto, es la representación

realistische Darstellung eines Mannes mittleren Alters, der in der Ecke einer zweiarmigen Theke mit Flaschenregal lehnt, auf der Bücher verteilt sind und eine Tasse steht. Die menschliche Figur ist von einem mit Hemd und Hose bekleideten Lebendmodell abgenommen. Der Mann mit kurzem gewelltem Haar fasst mit den Fingern seiner linken Hand in nachdenklicher Geste an sein Kinn, den Kopf leicht nach unten geneigt geht sein Blick in Richtung eines Buches, in das er mit der rechten Hand etwas notiert. Vor ihm liegt entspannt schlafend ein Hund, in der traditionellen Ikonographie ein Sinnbild der Treue. In den zu beiden Seiten offenen Regalen findet sich neben Büchern eine große Ansammlung verschiedenfarbiger Glasflaschen mit Nachrichten, die unterschiedliche Personen für das Projekt verfasst haben, deren Inhalt aber dem Betrachter verborgen bleibt.

Die Skulptur besitzt narratives und philosophisches Potential, denn sie bietet vielfältigen Interpretationen eine Oberfläche. Da der Traumsammler in seinem Archiv Träume verwahrt, deren Aufbewahrungsart das Thema Flaschenpost evoziert, bleibt dem Betrachter überlassen, über Art, Inhalt und Bedeutung der Träume zu sinnieren. Die abstrakte Botschaft des Traumthemas wird durch den vom Künstler intendierten veränderlichen Charakter der Skulptur ergänzt, welcher Dynamik und Prozesshaftigkeit der biologischen Abläufe im Meer veranschaulicht. Am pH-neutralen Beton beginnt nach sechs Tagen bereits das Algenwachstum, Korallen setzen sich an den Kanten und vom Bildhauer aufgerauten Flächen besonders gut fest. So entsteht ein umweltverträgliches, künstliches Riff, das unzähligen Meerestieren Schutz bietet. Die Skulptur wandelt sich durch den Bewuchs, da Algen, Polypen und Korallen ihr eine neue

realista de un hombre de mediana edad apoyado en la esquina de una barra de bar con botellero, sobre la cual están repartidos libros y una taza. La figura humana está tomada de un modelo humano vestido con camisa y pantalón. El hombre de pelo ondulado y corto toca su barbilla con los dedos de su mano izquierda en un gesto pensativo, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo dirige su mirada dirección a un libro, en el que apunta algo con su mano derecha. Frente a él está durmiendo un perro relajadamente, en la iconografía tradicional un símbolo de la fidelidad. En los estantes abiertos hacia ambos lados se encuentran libros y un conjunto de botellas de vidrio de diferentes colores con mensajes, que distintas personas han redactado para este proyecto, cuyo contenido, sin embargo, permanece oculto al espectador.

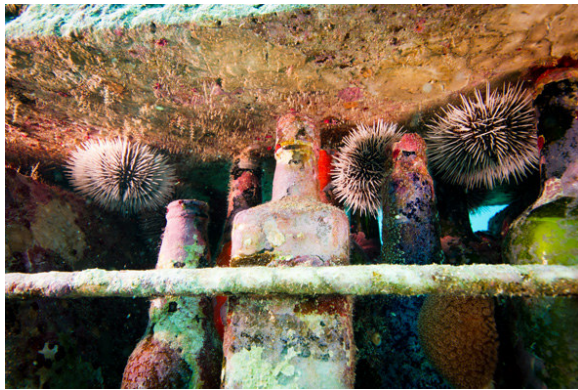
La escultura posee un potencial narrativo y filosófico, ya que se presta a diversas interpretaciones. Dado que el recolector de sueños conserva sueños en su archivo, cuya manera de resguardo evoca la temática del correo de botellas, queda al espectador reflexionar acerca del tipo, el contenido y el significado de los sueños. El mensaje abstracto de la temática de los sueños es complementado por el intencionado aspecto cambiante de la escultura, que ilustra la dinámica y el carácter procesual de los fenómenos biológicos dentro del mar. Después de seis días ya inicia el crecimiento de algas en el hormigón cuyo valor de pH es neutral, los corales se arraigan fácilmente en los cantos y las superficies rugosas dejadas así por el escultor. De manera que surge un arrecife artificial compatible con el medio ambiente, que ofrece refugio a múltiples animales marinos. La escultura se transforma a razón de la vegetación, pues algas,

Struktur und Form sowie zudem eine andere Farbnote verleihen; das Bildnis wird mehr und mehr eins mit der Meeresflora, in manchen Fällen fast bis zur Unkenntlichkeit des ursprünglichen Kunstwerkes. Somit trägt Taylors Arbeit zur Wiederbelebung der Meereswelt bei und schärft vor Allem auch das Bewusstsein für die von Menschenhand herbeigeführten Schäden. Aufgrund seines Konzept und der Tatsache, dass der Künstler ein landschaftsfremdes Material dem Meeresraum überlässt, wird er von Carlo McCormick mit bedeutenden Earthworks-Künstlern wie Smithson, Heizer und de Maria in Verbindung gebracht.

Die durch die Lokalisierung auf dem Meeresgrund einerseits erschwerte Rezeption des Kunstwerkes ermöglicht andererseits ein besonderes Erlebnis. Um sich der Skulptur zu nähern, muss der Betrachter seine natürliche Lebensumgebung verlassen und sich in einen Raum begeben, der ihn nur eine begrenzte Zeit verweilen lässt. Die durch das Medium bedingte Schwerelosigkeit und Empfänglichkeit begünstigen einen Perspektivwechsel, nicht zuletzt dadurch, dass die Betonskulptur in ihrer Dreidimensionalität aus verschiedenen Winkeln wahrgenommen werden kann, wenn auch die Skulptur in ihrer Vielansichtigkeit eine Hauptansicht, in der Hund, Mann und Theke hintereinander stehen, zu haben scheint. Die vom Betrachter verlangte Bewegung, die verschiedenen Möglichkeiten der Annäherung und der veränderliche Charakter der Skulptur machen sie nur im jeweiligen Erleben erfahrbar und regen eine Identifizierung mit dem Traumsammler und eine Auseinandersetzung mit Themen wie Transzendenz, (Un)endlichkeit, Wandlungsprozesse sowie dem Verhältnis Mensch und Meer an.

pólipos y corales le otorgan una nueva estructura y forma, además de otra tonalidad; la imagen se une cada vez más con la flora marina, en algunos casos hasta casi volver irreconocible la obra artística inicial. De esta manera el trabajo de Taylor contribuye a la reanimación del mundo marino y agudiza ante todo la conciencia ante los daños provocados por los seres humanos. Por su concepto y porque el artista entrega al espacio marino un material ajeno al paisaje, Carlo McCormick lo relaciona con artistas importantes de la corriente de *Earthworks*, como Smithson, Heizer y de Maria.

La ubicación de la obra de arte en el fondo marino por una parte dificulta su recepción, pero por la otra posibilita una vivencia especial. Para acercarse a la escultura, el espectador tiene que abandonar su entorno natural de vida y adentrarse en un espacio que sólo le permite quedarse un tiempo limitado. La ingravidez y receptividad que surgen de este medio facilitan un cambio de perspectiva, no por último por el hecho que la tridimensionalidad de la escultura de hormigón puede ser apreciada desde diferentes ángulos, aunque de las múltiples vistas de la escultura parece ser privilegiada aquella donde se ven el perro, el hombre y la barra en una línea. El movimiento que se requiere del espectador, las diferentes posibilidades de acercamiento y el carácter mutable de la escultura sólo permiten que se experimente en el acto de cada vivencia y promueven una identificación con el recolector de sueños y una reflexión acerca de temáticas como la trascendencia, la (in)finitud, procesos transformadores, así como la relación entre el ser humano y el mar.

(oben) Details Kopf. Fotos: Mit freundlicher Genehmigung des Künstlers. (unten) Detail Flaschen. Foto: Mit freundlicher Genehmigung des Künstlers.

(arriba) Detalles de la cabeza. Fotografías: cortesía del artista. (abajo) Detalle de las botellas. Fotografía: cortesía del artista.

Literatur / Bibliografía

deCaires Taylor, Jason. "Foreword". *The Underwater Museum: The Submerged Sculptures of Jason deCaires Taylor*. Jason deCaires Taylor (Hg.). San Francisco: Chronicle Books LLC, 2014. 7-9.

McCormick, Carlo. "Deep Seeing. Meaning and Magic in Jason deCaires Taylor's Otherworld". *The Underwater Museum: The Submerged Sculptures of Jason deCaires Taylor*. Jason deCaires Taylor (Hg.). San Francisco: Chronicle Books LLC, 2014.10-17.

Schmitt, Cosima. "'Beton hält ewig'. Der Brite Jason deCaires Taylor versenkt seine Skulpturen im Meer. Ein Gespräch über Verstecke für kleine Fische, Selfies und politische Botschaften unter Wasser". DIE ZEIT Nr. 6/2015. 21.02.2015. URL: <http://www.zeit.de/2015/06/skulpturen-unter-wasser-jason-decaires-taylor> (28.04.2015)

Webseite Museo de Arte Subacuático. 2014. URL: <http://musacancun.org/> (18.05.2015)

Hanna-Sophie Steingräber

BA-Studentin am Institut für Europäische Kunstgeschichte / ZEGK
Universität Heidelberg, Deutschland
hsophie.steingraeber@posteo.de