

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

CORTE DE LUZ
UNA HISTORIA DE TRANSFERENCIAS

MAURICIO ANTONIO GÓMEZ PRIETO

Memoria presentada en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de Licenciado en Artes Visuales, Mención Pintura.

Profesora Guía Memoria: Francisca García Barriga
Profesor Taller de Pintura: Raimundo Edwards Alonso
Ayudante Taller de Pintura: Cristóbal Aravena Céspedes

Santiago de Chile

2019

AGRADECIMIENTOS

Son demasiadas las personas que se merecen un agradecimiento de mi parte, así que de manera general les agradezco de corazón por todos los momentos compartidos en esta escuela, y en este proceso vital.

En lo particular :

A mi familia de sangre,

A mis familias del graffiti,

A toda la gente querida de la Facultad de Artes de la finis.

A Noelia por darle a mi vida sentido y propósito.

A Andrea por su amor y apañe incondicional.

A mi madre por el apoyo desde siempre.

A Rob, por apañarme y exigirme.

A DDLA y a los MS.

ÍNDICE

- 4 PRINCIPIOS
- 5 GRAFFITI
- 7 FOTOPERFORMANCE
- 9 AZULEJOS
- 11 MURALES
 - 16 TRANSFERENCIAS
 - 17 MADRE UNIVERSAL
 - 22 ACRÍLICOS DEL CORTE
 - 30 + ALLÁ
 - 31 BIBLIOGRAFIA

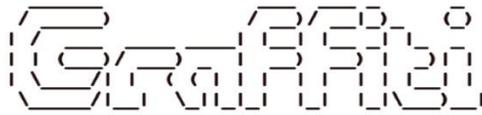
PRINCIPIOS

Uno de los mayores desafíos y requerimientos como alumno en el transcurso de la carrera de Artes Visuales, es la formación de un concepto artístico propio. Años de formación en los fundamentos teóricos y prácticos del arte, para que uno logre descubrir su propio brillo, su propia especificidad como artista.

En esta memoria, detallare más adelante como llegue al concepto troncal que articula mi obra, la *transferencia*. Pero antes, comenzare en orden cronológico desde el principio, antes de que tomara consciencia de su relevancia y presencia en mi trabajo.

Este principio comienza por el primer movimiento que me une al arte, el graffiti, luego pasa por la técnica fotográfica que desarrollé durante la segunda mitad de mi carrera universitaria, titulada fotoperformance. Después viene el proyecto de pinturas realizadas en azulejos, y posterior a estas vienen los murales. Todos estos proyectos se relacionan con el concepto de transferencia, pero es en el capítulo homónimo donde ahondo en su relevancia. Después aparece la obra *MADRE UNIVERSAL*, la cual en sus distintas ramificaciones, ejemplifica visualmente este concepto.

Finalmente, relatare el último proyecto artístico que desarrolle, laser del corte, junto a referentes de diferentes áreas que complementan y apoyan su desarrollo.

Sería una grave omisión de mi parte comenzar esta memoria sin la presencia del primer movimiento que me vinculó con el mundo del arte: el graffiti. Esta disciplina me abrió las puertas hacia un submundo de magia y adrenalina, puertas que sin saberlo me conducirían hasta este punto del presente, en medio del estallido social y verdadera revolución que se está viviendo actualmente en el país que me vio nacer: Chile.

Mis relación con el graffiti inicia en el verano del 2007, en la transición de mis 13 a 14 años. Ese verano ingresé al grupo *LDK*, compuesto principalmente por mis amigos más cercanos del barrio y luego expandiéndose y pasando por varias etapas como grupo. Como en casi todo inicio primitivo del graffiti, nos dedicábamos a firmar todo lo que estuviera a nuestro paso, sobre todo el transporte público urbano, en nuestro caso el recién inaugurado *Transantiago*. Los primeros modelos de buses color blanco con franja verde fueron soporte y transporte de cientos de firmas que recorrían día y noche las arterias de la capital.

A fines del año 2007 tuve mi primer impanse con la ley a causa del graffiti, en el cual me llevaron detenido y luego procesado por rayar propiedad privada. Este fue el inicio de mi periodo *oveja negra* en mi familia, causándole grandes preocupaciones y sustos de todo tipo. Tras este hecho, sufrí el castigo de mis padres de no poder salir por las noches, aunque esto no duró mucho ya que mis progenitores tienen un gran corazón. De todas formas, la reclusión me sirvió un montón, ya que aparte de jugar mucho *playstation*, también dediqué ese tiempo a estudiar todo lo relacionado con el graffiti y su contexto. Después de consumir toneladas de información de este movimiento, en resumen, comprendí que esto se trataba de obtener visibilidad, estilo, letras, calle, amistad y respeto. También entendí que, por dignidad, había que practicar muchísimo en la casa dibujando, para lograr hacer obras decentes en la calle. Como de pequeño fui *semigeek*, esto me llevó naturalmente a hacer graffiti en el computador, utilizando en mis inicios el programa *paint* de windows. Podría decir que mis primeras transferencias pictóricas ocurrieron en esta época, ya que varios de mis graffiti iniciáticos provenían de bocetos anteriormente dibujados en mi croquera o en el pc.

El año 2009 formamos con grandes amigos el grupo *OPIO*. Con *OPIO*, a través de intensos años de actividad, fuimos conquistando gran parte de los logros del graffiti, convirtiéndonos, gracias al trabajo en equipo, en uno de los *crews* chilenos más relevantes a nivel nacional e internacional. El participar en la experiencia de *OPIO* fue un aporte significativo a mi proceso general de transferencias, ya que gracias a las metas y desafíos que nos impusimos como colectivo, pudimos viajar y desplazar nuestro nombre hacia una infinidad de soportes, rincones, ciudades, países y continentes.

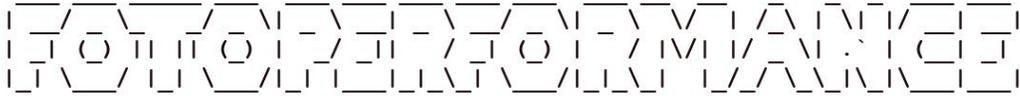
El año 2015 ingresé a estudiar Artes Visuales en la Universidad Finis Terrae, experiencia que transformó radicalmente mi visión del graffiti. La traducción de lo aprendido en la escuela me llevó a una nueva forma de trabajar en la calle. Mis gustos estéticos se transformaron, siendo casi imposible que así no fuera, ya que el ejercicio de reflexión sobre uno mismo, en relación con el arte y el mundo, es una constante en la carrera. Estos nuevos aprendizajes me llevaron gradualmente a dejar la actividad ilegal y nocturna del graffiti, ya que para desarrollar mis recientes inquietudes artísticas necesitaba de mayor tiempo, de luz diurna para ver los colores brillantes y de una tranquilidad que me permitiera saber que no me iría detenido.

Como último hito, el año 2016 un gran amigo me invita a unirme al grupo UFO. Alimentándose de la poesía popular chilena, UFO retrata la voz del misterio de los barrios bajos de la capital, dignificando sus raíces, y creando un nuevo lenguaje visual basado en la combinatoria de elementos tan variados como el ocultismo, la crudeza de los barrios bajos, las conspiraciones mundiales, el hip-hop, el extractivismo, y gran parte de la poética que emana de la cultura marginal santiaguina.

El graffiti me ha entregado muchísimo, pero también me ha quitado, contando con un historial de alrededor de 15 procesiones judiciales, años firmando en juzgados, y reales posibilidades de caer preso. Después de quemarme al máximo y perder casi todas mis vidas en el juego de la ilegalidad, decidí dar un giro rotundo en mi vida, una estrategia diferente para encontrar una nueva ruta que gradualmente se convertiría en el contenido de esta memoria.

Imagen N°1. UFOPIO, tren pintado. Roma, Italia 2018

Hace aproximadamente dos años, viajando con mi compañera por el viejo continente, un gran amigo y fotógrafo nos llevó al mirador del Tate Modern en Londres, donde tuve una revelación express al sacar una foto que por error salió en modo de larga exposición. Aunque conocía esta técnica y había hecho algunas pruebas en el pasado, esta vez tuve una sensación diferente, un presentimiento de que estaba frente a un túnel, y al final de él se podía observar un conejo blanco que me indicaba que lo siguiera. Este suceso fue la iniciación a capturar fenómenos lumínicos que se generan con las luces de fuentes "artificiales", provenientes principalmente de la luminaria nocturna de las ciudades, carreteras y lugares con poca luz. Esto lo logro mediante la anteriormente mencionada técnica fotográfica de *larga exposición*, la cual permite tener abierto el "ojo" de la cámara por más tiempo, logrando captar todo el movimiento de la luz en un tiempo determinado, preocupándome entonces del Tiempo, Dibujo, Movimiento, Velocidad, Luz y Oscuridad.

A medida que fui avanzando en la exploración de esta técnica fotográfica, incorporé un nuevo elemento, el movimiento de la cámara con mis manos durante el proceso de captura de la fotografía, sumándole un elemento de dibujo corporal y espacial, lo cual me permite ser participante activo en la elaboración de las imágenes. También agregué el movimiento de mi cuerpo, desplazándome en diferentes direcciones con cámara en mano, generando así lo que denominé (por sugerencia de la profesora y curadora Andrea Jösch) como *fotoperformance*.

En el proceso surgieron otras posibilidades creativas como el enfoque y desenfoco del lente (sumado al movimiento) durante el proceso de captura, abriendo nuevos recursos visuales, cuyos resultados podrían incorporarse dentro del marco de la pintura de luz o más conocida internacionalmente como *lightpainting*. Cabe señalar que mis fotoperformance se desmarcan levemente de este género por incorporar el movimiento del artista-fotógrafo, a diferencia de la captura tradicional del *lightpainting*, que trabaja con la cámara lo más inmóvil posible.

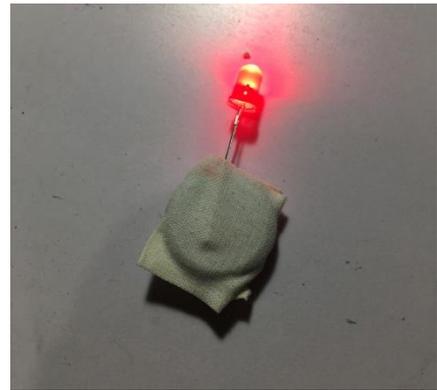
En las últimas etapas del proyecto fotográfico, surgió el desafío de generar mi propio banco de luces para lograr una mayor autonomía y control de los elementos, además de mayor comprensión sobre el funcionamiento y naturaleza del fenómeno lumínico artificial. Investigando por la red, llegué a los trabajos de Graffiti Research Lab, una organización artística dedicada a grupos de escritores de graffiti y artistas que utilizan tecnologías de código abierto para la comunicación urbana. Basado en uno de sus proyectos, produce un sistema autónomo con luces Led, pilas redondas de 3 Voltios, imanes y cinta adhesiva blanca (imagen N°2), llegando a armar un total de 25 luces leds con baterías autónomas y

con la capacidad de adherirlas a soportes u objetos metálicos gracias al imán. Esto me llevó a producir mis propias luces, las cuales probé primero en mi casa, adhiriéndolas a las aspas de un ventilador para obtener dibujos circulares, y luego, adhiriéndolas sobre soportes metálicos en distintos puntos de la ciudad, logrando crear graffitis de luz y formas abstractas gracias a la independencia y fácil transferencia de este sistema.

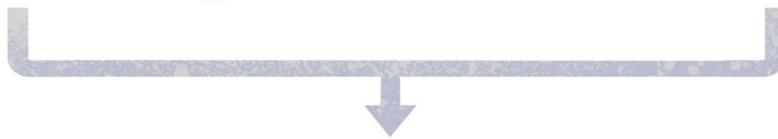
DISPOSITIVOS LED

Componentes: led + pila + imán + cinta

Dispositivo led armado.

Prueba N° 27 (NA-V).

Imagen N°2. Dispositivos led. Av. Padre Hurtado, Las Condes, Santiago. 2018

AZULEJOS

El primer semestre del 2019 me dediqué a pintar azulejos de cerámica, de forma paralela y complementaria a la investigación final de este escrito. Haciendo memoria, los primeros azulejos que pinté, los rescaté durante la remodelación del departamento donde vivo actualmente con mi pareja e hija, en la comuna de Recoleta. Este departamento estuvo deshabitado por casi 40 años. Su primer dueño se fue a vivir al norte y nunca más volvió. Por las cosas que encontré, deduje que era electricista y mecánico, ya que dejó una gran cantidad de materiales y herramientas antiguas relacionadas con estos oficios. Explorando entre el polvo, cajas y maletas viejas de madera, llegué finalmente a los azulejos, que aparecieron sincrónicamente, ya que justo en esa época estaba buscando soportes alternativos para pintar. Esta decisión fue tomada, por un lado, para ahorrar dinero en materiales y por otro, para reciclar y darle un nuevo valor a materiales considerados desechos, escombros o basura, en un contexto mundial de crisis ecológica.

El primer semestre del 2019 tomé el ramo Taller de Pintura con Raimundo Edwards y Cristóbal Aravena. Tras varias conversaciones llegamos a un acuerdo: me encargaron realizar una serie completa de azulejos con la mayor cantidad de piezas posibles. Aplicando el olfato de buscador de tesoros, pude encontrar en el sótano de mi abuela materna, una gran cantidad y variedad de azulejos antiguos. El resto lo encontré en el campo, en la casa de mi abuela paterna, donde encontré pocos, pero de una exótica calidad. Si me preguntan por qué elegí trabajar con este material, respondería que por varias razones, pero principalmente por el valor que le asignamos para embellecer espacios, para generar ambientes agradables, y cómo estos repercuten en nuestra sensación de bienestar, aunque es un poco paradójico, ya que de cierta manera yo las individualizo, les asigno su propia estética personal, modificando su función colectiva para la que fueron originalmente hechas. El artista Matías Movillo fue a una entrega y me comentó en aquella ocasión que le parecía una jugada acertada en términos visuales, y curiosa, al usar una técnica generalmente callejera, de exterior, como lo es el aerosol, con un material tan impoluto y poco intervenible (sin una buena justificación) como lo son los azulejos. Esta observación me fue útil para tomar mayor consciencia de mi reiterado intento de transferir el lenguaje del graffiti a la universidad.

En cuanto a los aspectos técnicos, las imágenes de las obras tienen diferentes procedencias. Algunas son interpretaciones de pantallazos sacados desde el celular, otras las obtuve mediante ejercicios meditativos de visualización, otras son mezclas de caligrafías con formas abstractas. Hay improvisaciones espontáneas, también hay algunas obras que las realicé tomando como guía la veta de los dibujos de los azulejos, y el último origen es a partir de las fotografías fotoperformance que desarrollaré en el

próximo capítulo. Cabe mencionar que muchos de estos puntos de partida solo sirven de referencia, ya que en el proceso mutan hasta alejarse casi por completo de su origen.

Las herramientas de trabajo fueron: masking tape, dremel, marcadores acrílicos (plumones) y una paleta de pinturas en aerosol de 7 colores. Los montajes los realicé con cinta de doble contacto que soportaran harto peso, debido a que las piezas son bastante frágiles y una caída podría ser mortal. Este método de montaje es lento y requiere de paciencia, harta paciencia.

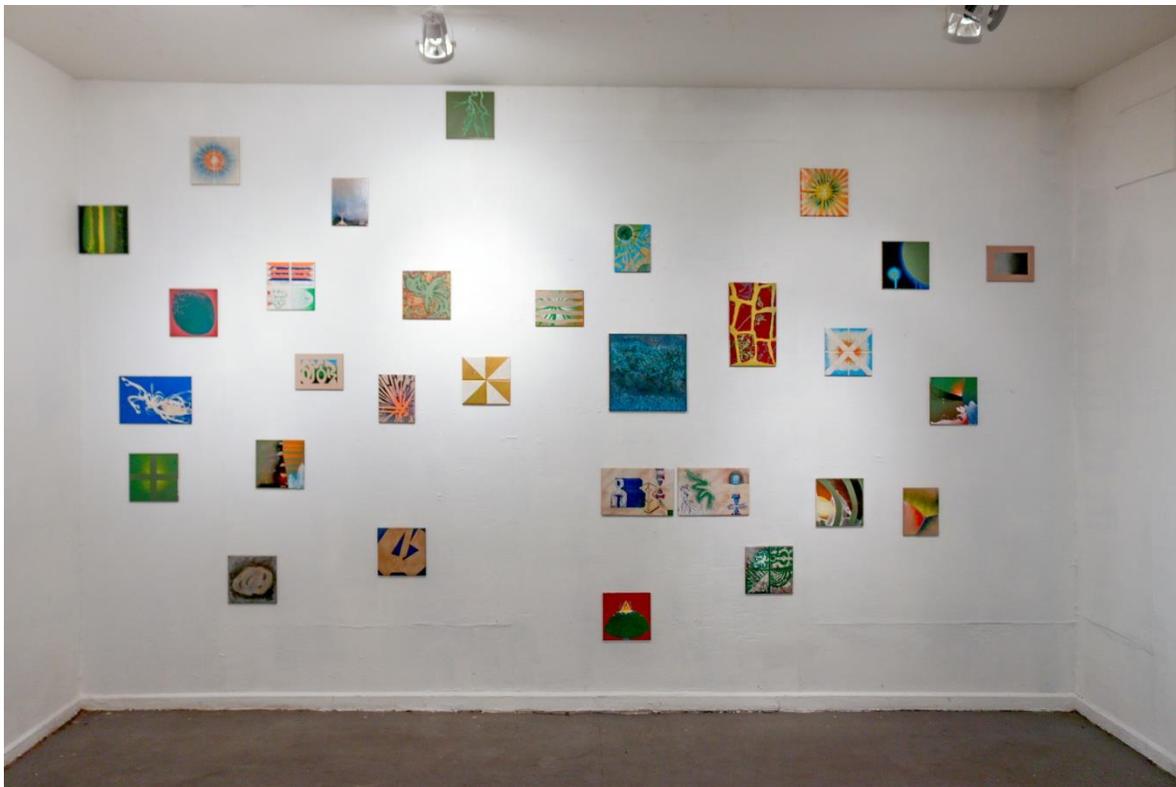

Imagen N°3. Montaje para examen: Taller de grado pintura. Primer semestre 2019.

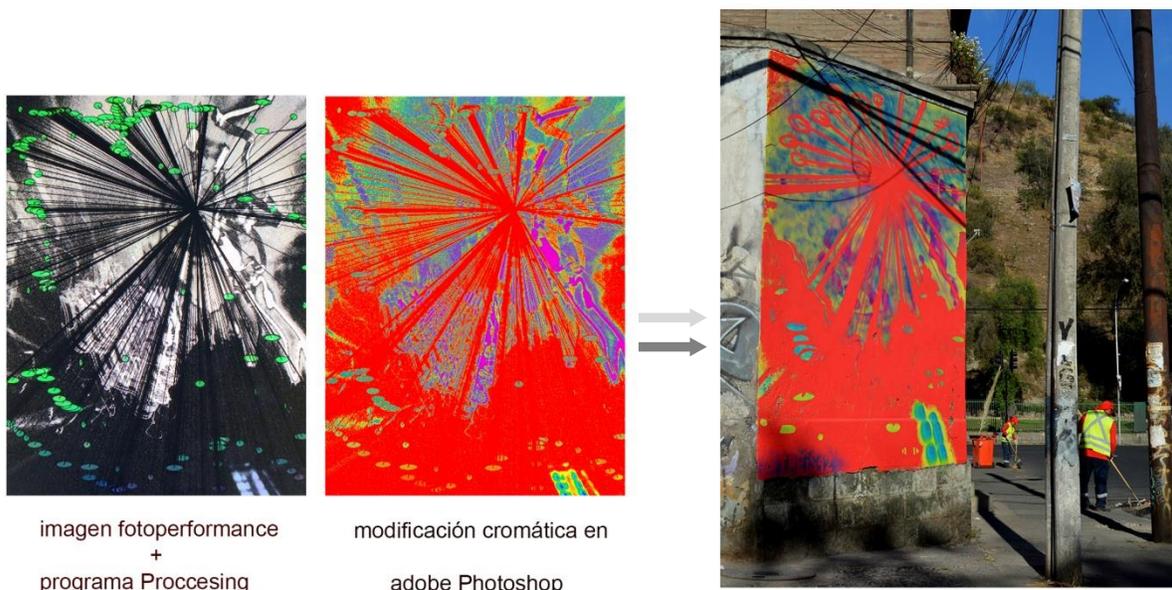

imagen fotoperformance
+
programa Processing

modificación cromática en
adobe Photoshop

R.A.C (RETORNO A CASA)

Mural, esmalte al agua y spray sobre muro, 6x3 mt.
Recoleta, Santiago, 2018

Imagen N°4. Proceso digital y mural. 2018

RETORNO A CASA es el tercer mural de un total de 3. Estos murales los realicé durante el segundo semestre del año 2018, para el *Taller de Pintura II* con Omar Gatica.

Decidí pintar estos murales como destino final de algunas imágenes que venía trabajando, ya que considero que el mural tiene una especial riqueza comunicativa. Rod Palmer, doctor en historia del arte de la Universidad de Sussex, Reino Unido, se ha enfocado en estudiar e investigar sobre el arte callejero latinoamericano. En su libro *Murallas del Cono Sur* ejemplifica certeramente el potencial de las murallas:

[...]“Es en ese contexto urbano que los muros se vuelven el canal alternativo, el lienzo abierto y democratizante de una ciudad que se empeña en invisibilizar las masas populares, a partir de la norma y de la segregación. En esa necesidad por comenzar a tener un espacio dentro de esa urbe disgregada, es que la pintura callejera se levanta como un arma comunicativa, como el lenguaje creativo de un pueblo que no ha querido ni ha sabido jamás quedarse quieto, y que decide de manera acorajada y disruptiva, recobrar uno de los derechos humanos más preciosos y negligenciados: *el derecho a la ciudad*” [...] (2015,8)

En esta etapa de las pinturas murales surge la pregunta y el desafío de hacerme cargo del contenido de mis obras, ya que la fotografía de luces y sus procesos posteriores,

fueron intensificando gradualmente el carácter abstracto de estas. Definamos abstracción, según la enciclopedia virtual Wikipedia:

“El arte abstracto es una forma de expresión artística que prescinde de toda figuración conocida y propone una nueva realidad distinta a la natural. Usa un lenguaje visual de forma, color y línea para crear una composición que puede existir con independencia de referencias visuales del mundo real. Abarca movimientos como el expresionismo abstracto, el suprematismo, el action painting, De Stijl o el constructivismo”.

Es justamente la parte subrayada la que más me ha interesado desarrollar en mi trabajo. ¿Qué significa crear una nueva realidad?

La verdad es que no tengo una respuesta definitiva y concreta, más bien creo que se va dilucidando y mutando con el avance en la acción de hacer y proponer arte, de dar un salto de fe hacia lo desconocido, pese a lo exagerado que pueda ser la resistencia interna a *"salir de la zona de confort"*. También tiene estrecha relación con el concepto de transferencia, ya que para llegar a una nueva realidad, previamente tiene que existir una paralela o antigua realidad que genere el contraste necesario para diferenciarlas.

El poeta español Antonio Machado sintetiza en oro esta experiencia en su famosa frase: *"Caminante no hay camino, se hace camino al andar"*.

Creo que la abstracción es una vía fértil para iluminar los aspectos dormidos del ser humano, ya que no da respuestas preestablecidas e inmediatas, sino que exige al observador abrirse y tomar una nueva actitud ante imágenes que no tienen un ancla definida con la realidad común. Creo que el arte abstracto tiene la capacidad de despertar *la imaginación*, ese ingrediente esencial que poseen los niños y que nosotros como adultos hemos perdido lentamente gracias al poderoso gas del olvido sistemático.

Otro argumento que me estimula de la abstracción es mi pérdida de control respecto a cuál es el significado de cada obra, o qué dice, ya que al contener formas puras y ajenas a nuestro mundo conocido, el abanico de interpretaciones por parte de un espectador es contundentemente más rico en posibilidades. Un ejemplo gráfico de esto ocurrió en el examen de pintura donde presenté los murales, en el cual un profesor me comentó que le parecían murales extraños y sicodélicos, que pareciera que hubieran descendido unos marcianos en un O.V.N.I. y pintaron estos murales con pinturas de una tecnología exótica, las cuales contenían LSD (sustancia sicodélica) para drogar la mirada de los transeúntes y llevarlos a un viaje por el cosmos.

En el periodo que desarrollé este proyecto, paralelamente a la universidad estuve trabajando en mis tiempos libres con mi hermano Roberto en construcción y remodelación de espacios. De ese trabajo pude rescatar una gran cantidad de pintura y materiales como brochas y rodillos sobrantes, siendo clave este aporte para la realización de las pinturas murales.

En la obra *RETORNO A CASA* (imagen N°4), un gran desafío que se presentó fue lograr las líneas rectas rojas de la parte superior, lográndolo con una escalera, masking tape para guiar el trazo, tolerancia al vértigo, y una brocha de punta redonda amarrada a un extensor hechizo.

En el mural *NADIE DIJO QUE SERÍA FÁCIL* (imagen N°5), en la etapa de edición digital, invertí los colores de la imagen, llegando a unos verdes, rojos, azules, fucsias, amarillos y calipsos de una exagerada saturación. En la etapa de cocina digital todo bien con esas características, pero el desafío se encontraba en la transferencia a la superficie exterior, porque estamos hablando de materiales que ofrecen resistencia, que tienen sus propias personalidades, sus propias tecnologías, ya que no es lo mismo un látex en bolsa de la feria, a un esmalte al agua satinado comprado en una tienda comercial. No son lo mismo en especificaciones químicas ni en calidad, pero todo dependerá del objetivo y aspecto visual que se pretenda lograr en cada obra. En el caso de este mural, la transferencia exigía pinturas de alta gama para lograr una mimesis de los colores brillantes y saturados. Estos los logré mezclando esmaltes al agua con concentrados de pigmentos industriales de alta intensidad. La mezcla dio como resultado cremosos y encendidos colores, aunque de todas formas tuve que aplicar de dos hasta tres capas de pintura para intensificar la saturación que buscaba. Finalmente le aplicaba pintura en aerosol profesional para darle los efectos gaseosos. También a veces me las daba de cocinero, agregándole a los tarros de pintura polvos mágicos como azúcar flor, canela en polvo, entre otras sustancias, técnicas que aprendí de maestros antiguos del graffiti como Agotok y Aislap.

NADIE DIJO QUE SERÍA FÁCIL

Imagen N°5. Fotogramas de mural, 2x6 mt. Esmalte al agua y aerosol sobre metal. Santiago, 2018.

(M) (A) (D) (R) (E)
(U) (N) (I) (V) (E) (R) (S) (A) (L)

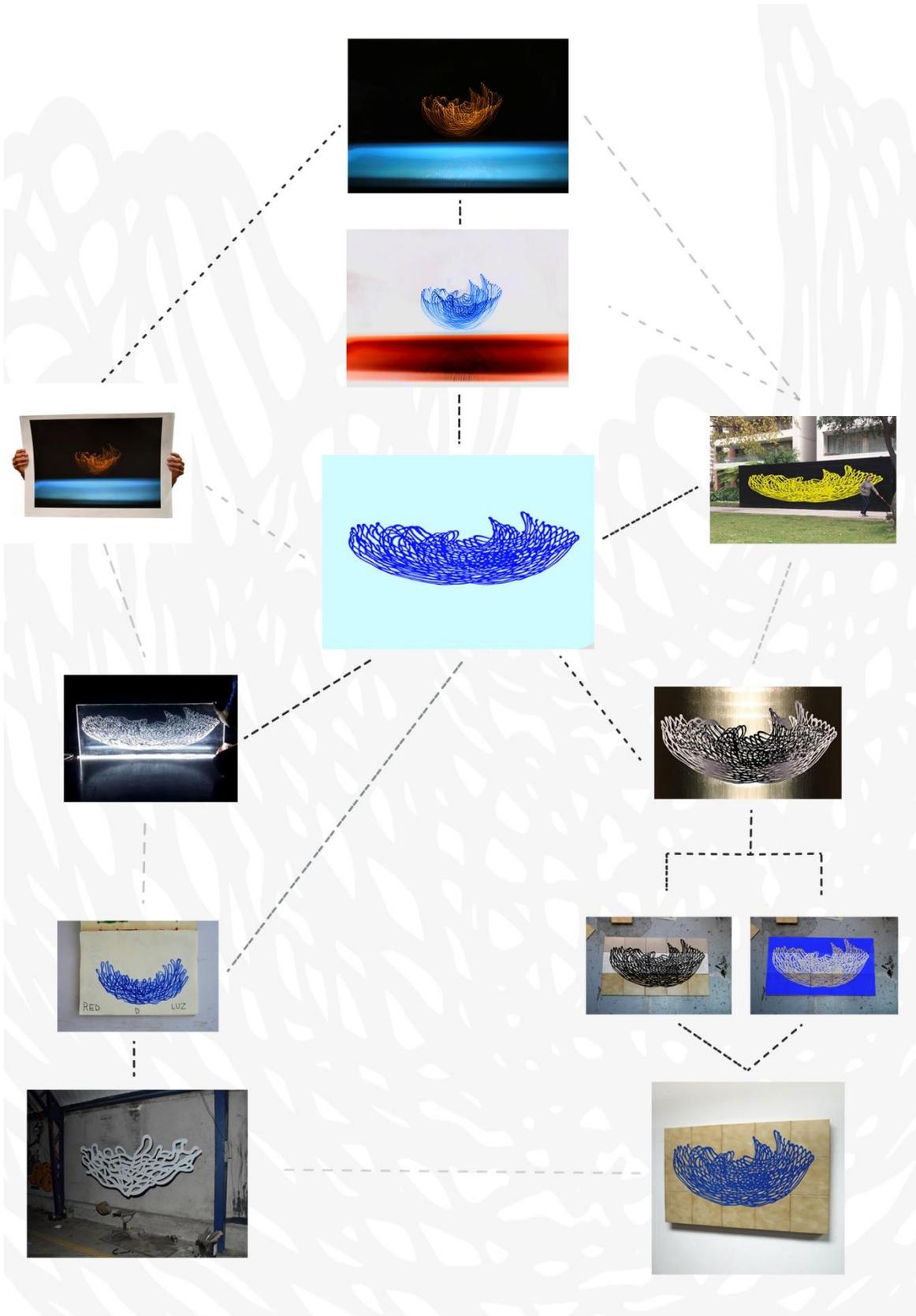

Imagen N°6. Diagrama de transferencias. Santiago 2018-2019.

Imagen N°7. *MADRE UNIVERSAL*. Fotografía Digital, 2018

Durante el proceso de captura de las fotoperformance surgió una peculiar fotografía que me cautivó a primera vista. Esta imagen en su totalidad me pareció de una particular belleza y misterio, pero lo que más detuvo mi atención fue un elemento en especial: el dibujo lumínico de color cobre en el centro de la imagen. Este conjunto de líneas entrecruzadas me sugirió, varias similitudes con formas reconocibles, entre las cuales destacan: una red, una fuente, un canasto, un nido y una madre protectora abrazando y meciendo. De esta última interpretación nace el título de este dibujo como *Madre Universal*. Esta forma madre posteriormente daría esquejes y se multiplicaría varias veces sin volver a ser igual que antes, convirtiéndose en la imagen símbolo del método de transferencia. En su viaje de transferencias este dibujo cambiaría de apodo cada vez, tal como una madre les da nombres propios a sus diferentes hijos para destacar su particularidad, o tal vez para diferenciarlos y no confundirse si es que llegasen a ser muchos.

No sé realmente que les produce a ustedes esta fotografía, o quizás si se preguntan cómo está realizada. De todas formas, les pasaré a relatar cómo se obtuvo esta captura, qué ocurrió detrás de la cámara y delante de ella.

Esta fotografía, según los datos de la cámara, fue registrada el 26 de noviembre de 2018 a las 21:19, en el patio trasero de la casa de mis suegros, en la comuna de Huechuraba. La fotografía la tomó mi pareja Andrea, con un tiempo de exposición de 6 segundos, ISO-200 y una apertura de diafragma en F9. Yo me encontraba en el otro lado, produciendo la luz naranja con una tira de luces decorativas alimentadas con pilas doble A. La tira

contaba con aproximadamente 6 luces led de luz cálida, con forma de pequeñas flores en la punta. Para generar este dibujo moví las luces en forma pendular, generando posteriormente este entramado gracias a la superposición de la luz que se generó a causa del movimiento que le di durante los 6 segundos que estuvo abierto el objetivo de la cámara. La franja de color celeste que se observa proviene de una piscina. Es la combinación del agua más una luz al interior de la piscina. También, como dato estético, se puede apreciar el reflejo del dibujo de luz en el agua.

Tras exponer el truco del proceso creativo, relatare algunas de las transferencias y mutaciones a la cual sometí esta imagen matriz, con sus detalles, descripciones y nombres correspondientes.

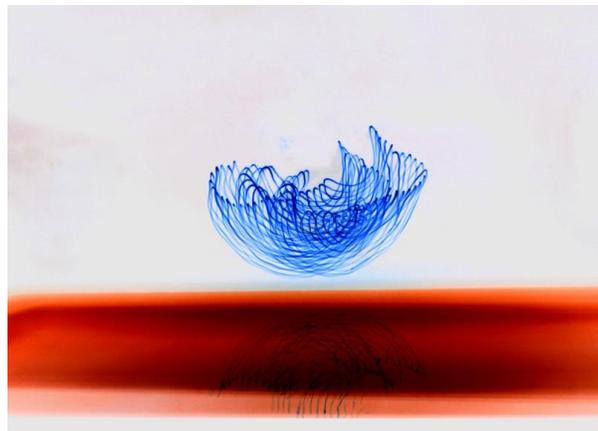

Imagen N°8. *RED FLOTANTE*. Fotografía digital invertida, 2019.

Primer movimiento. En esta acción invertí los colores de la imagen en Photoshop para darle una apariencia de luz diurna y ver qué sugerencias me entregaba para continuar. En esta instancia rescate el color azul de la red, que oscila entre las tonalidades celeste, cobalto y klein.

Imagen N°9. *NIDO XL*. Pintura esmalte al agua y aerosol sobre hormigón, La Cisterna, Santiago, 2019.

La idea de este mural fue transferir de manera simplificada, con pintura blanca y negra, el dibujo *Madre Universal*, transformándose en esta ocasión en *Nido XL*. El mural constó de dos pasos, traducido en dos capas de pintura. El primero fue pintar la sombra del dibujo (imagen inferior izquierda), ya que la segunda capa sería el mismo dibujo con pintura blanca, pero desplazado unos centímetros hacia arriba (imagen inferior derecha). Esta fue una operación reflexiva buscando realizar el mural con eficiencia, ya que las horas de luz natural eran pocas y pronto caería la noche.

Imagen N° 10. *REDAI*. Vinilo adhesivo sobre azulejos, 60 x 120 cm, 2019

Esta obra surge como un encargo para el ramo de Dibujo VII. Construí un bastidor de madera con palos de 2"x 2" y mandé a dimensionar un tablero Mdf de 6mm a la medida. Luego con cinta de doble contacto industrial, pegué y calcé los azulejos al tablero. Finalmente con ayuda de unas compañeras, pegamos cuidadosamente el adhesivo. La idea de utilizar el vinilo me la recomendó mi amigo Lucas Estévez. Lucas venía trabajando hace tiempo con este material, así que luego de que me hiciera una charla introductoria de sus cualidades, me la jugué por samplearlo. Soy creyente de que es nutritivo compartir

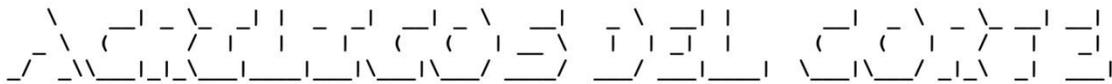
técnicas y conocimientos entre colegas, pero siempre con respeto, una cuota de originalidad, y cierto cuidado de no caer en la excesiva influencia externa. Para eso, dicen algunos maestros, que hay que formar un centro de gravedad propio para no gravitar como satélite errante en el magnetismo ajeno.

Imagen N°11. *NIDO XXL*. Montaje digital sobre fotografía, 2019.

Así como hemos constatado que los gobiernos de nuestro país realizan montajes para confundir, dividir, engañar y traumatizar a la población, también se pueden realizar montajes desde la otra orilla, desde esa orilla donde corre un río de consciencia que resiste desde tiempos inmemoriales. El sistema desde que no tenemos memoria ha utilizado los montajes para sus fines de manipulación y control, pero si los sacamos a ellos de la ecuación, solo queda una herramienta neutra, que para fines nobles también lo han utilizado magos, cineastas, escritores, activistas, poetas, hackers, y sin duda, el que más nos compete, las y los artistas en sus especialidades. Hacer montajes artísticos es para mí un motor de ilusión, cuestionamientos y preguntas sobre qué tan verídica es nuestra realidad. Por ejemplo, en la imagen superior, ¿ese mural amarillo está pintado o es un archivo digital?, ¿la señora con el perro realmente estaban ahí?, ¿el color negro de la muralla es real?. Si el mural no está realmente pintado en la vida real, pero sí pareciese real en la imagen digital, ¿se convierte automáticamente en algo falso, o puede volverse autónomo y real en su propia dimensión?, o la pregunta obligada: ¿qué es real?.

Lo único "falso" que se encuentra en el mural de arriba, es precisamente el mural. En este montaje digital me habré demorado a lo sumo una hora en realizarlo, versus los dos días enteros de trabajo (como mínimo) si hubiera sido real, contemplando herramientas y autorizaciones burocráticas correspondientes. El montaje e ilusionismo se transformaron en una herramienta clave para transferir mi obra de un medio a otro.

El primer semestre de este año, en paralelo a las pinturas sobre azulejos, surgió la posibilidad de trabajar con un material diferente, este material es el polimetilmetacrilato o más conocido como acrílico. El cómo llegué a este plástico tiene su breve historia.

Un amigo estuvo trabajando en ese tiempo en una empresa de corte láser a pocas cuadras de la universidad. El me invitó varias veces a que le presentara alguna idea para cortar en láser, ya que en algún momento dejaría de trabajar en ese lugar. El láser cortaba diferentes tipos de cartón y planchas acrílicas de varios espesores, siendo el acrílico el material que más me sedujo para trabajar a futuro. Un estencil con mica que hice para un azulejo, fue el detonante para iniciar el proyecto de cortes en la maquina. Al igual que la red de *MADRE UNIVERSAL*, la imagen de este estencil fue sustraída de una fotografía fotoperformance. Ya tenía la idea y el deadline para realizarla, lo único que me faltaba eran los acrílicos, así que llamé a mi hermano Roberto para que me recomendara alguna picada para comprar este material, ya que no son conocidos precisamente por ser baratos. Como el universo a veces es sincrónico, justo él estaba remodelando un local de comida, sobrándole un acrílico transparente gigante que se usaba como mesón. Entonces accedió a pasármelos, los trozamos con un maestro, y pa' la casa con las piezas. La imagen N°12 fue el primer dibujo que vectoricé para transferir al corte láser.

Como parte de la investigación tuve que conocer las propiedades de este material. Sacando información de la página www.acrilico-y-policarbonato.com descubrí que el acrílico tiene una alta resistencia en la intemperie, es muy versátil y seguro, ya que no se quiebra ni se astilla. También es ecológico, ya que aseguran que es 100% reciclable, y cuando viene de forma no pigmentada, es decir transparente, dicen que es similar a los cristales más finos, siendo su tasa de transmisión de luz de un 92% y la calidad óptica con que se aprecian los objetos a través del acrílico es casi perfecta. Pero lo que más me interesó de estos datos fueron sus cualidades transparentes, ya que ellas, junto a la luz y la sombra, me abrirían un nuevo mundo de exploración artística.

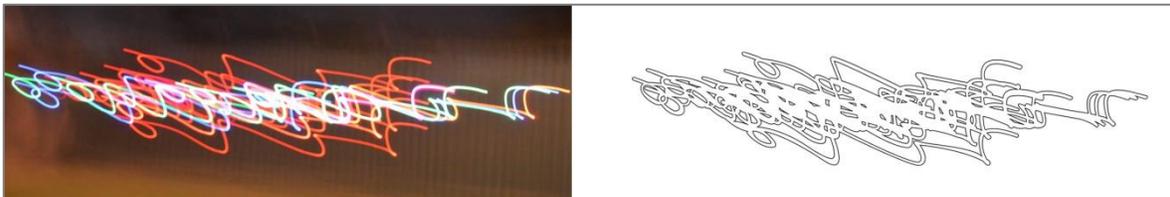

Imagen N°12. (Pasos anteriores de obra: *RAYO RAYO*) Fotografía digital y dibujo vectorizado. 2019

Imagen N° 13. *RAYO RAYO*. Proyección lumínica sobre acrílico + sombra sobre muro. 2019.

Recuerdo que regresando a mi casa de noche, luego de cortar las piezas, algo se me cayó en el piso, por lo cual tuve que encender la linterna de mi celular para buscarlo. Con una mano alumbraba, y en la otra tenía la pieza *RAYO RAYO*. Mientras seguía buscando, llegó un mágico momento donde la luz de la linterna se cruza con esta pieza, generando una atractiva sombra que de inmediato me sugirió imágenes mentales a gran velocidad de muchas formas y posibilidades de explorar este recurso. Tras varias pruebas de proyección con esta pieza, uno de sus resultados está cristalizado en el montaje que realicé para una entrega de taller, como se puede apreciar en la imagen N°13.

El mecanismo es sencillo, casi rudimentario, solo necesito una fuente de luz, las piezas acrílicas transparentes, y el producto de su interacción, la sombra proyectada. En este primer encuentro con esta técnica, me llamó particularmente la atención que la sombra que se proyectaba no era plana ni sólida, sino que gracias a la cualidad transparente del plástico acrílico, la sombra también adoptaba esta cualidad, generando sombras transparentes en escala de grises, estos debido a las diferentes caras que tiene la pieza en su volumen.

Vale la pena señalar que la proyección de sombras tiene una larga data en la historia de la humanidad. Dicen que las primeras proyecciones las realizaron los hombres y mujeres de las cavernas frente al fuego, en contextos rituales y religiosos. Luego, en Asia se utilizaron las sombras chinescas, antiguo juego que se propagó a todo el globo, el cual consiste en la teatralización de sombras proyectadas con las manos, emulando animales o formas conocidas. Más adelante viene la linterna mágica, el cine, y lo más actualizado en proyección con tecnologías contemporáneas, como la holografía y el video mapping.

Como un conocido antecedente de proyección de sombras en la antigüedad, Platón, el archifamoso filósofo griego, en su *Alegoría de la caverna*, explica metafóricamente mediante esta proyección, la situación en la que se encuentra el ser humano respecto al conocimiento (imagen 14).

Imagen N°14. Ilustración de Alegoría de la caverna. Acceso en: psicologiaymente.com

También como una referencia casi obligatoria, decidí ahondar sobre la proyección de luz y sombra en el ámbito del cine, especialmente en directores que la emplearan de manera creativa y poco convencional. Fue así que llegué al misterioso universo del cineasta Chileno Raúl Ruiz, considerado como el director de cine más prolífico en la historia de nuestro país. Lo que me impresionó de Ruiz fue su versatilidad, su aguda y crítica visión de la realidad, y su estricto compromiso con el juego. Buscando entrevistas de Ruiz, encontré un artículo en www.emol.cl, en el cual citan el libro “Metamorfosis: Aproximaciones al cine y la poética de Raúl Ruiz” de la Investigadora Valeria de los Ríos, del cual extraje la siguiente cita:

La imagen en Ruiz (...) podría consignarse metafóricamente como una «imago ludens» o «imagen infantil», es decir, como una imagen que juega permanentemente con sus posibilidades técnicas y que se resiste a conformar la estética normativa de la narración clásica. En el cine de Ruiz la presencia del niño está asociada a experimentaciones formales, y al mismo tiempo su presencia justifica narrativamente las anomalías visuales, aunque no las explica a cabalidad, permaneciendo siempre la duda sobre las causas o manteniendo la incertidumbre sobre si lo mostrado es real o soñado.

Esta cita sintoniza a cabalidad mi sentir en la experiencia del proceso creativo con las proyecciones de las piezas, ya que realmente uno se siente como un niño jugando con las infinitas posibilidades que se pueden presentar variando los ángulos y distancias entre los diferentes elementos de estas piezas, dando distintas imágenes proyectadas según como se conjuguen. También me hace sentido, basado en lo empírico, lo de si lo mostrado es real o soñado, ya que en vivo, la sombra proyectada da una extraña, pero agradable sensación inmaterial.

Aunque pareciera que me he olvidado del concepto que articula esta memoria, la verdad es que no es así, ya que solo cambio de nombre por un momento. En este sentido, la palabra proyección remplazo a transferencia. Para mí, la proyección cumple la acción de transferir la forma del volumen acrílico tridimensional, desplazándola mediante la luz en el espacio, a convertirse en una sombra de formato bidimensional.

Una parte importante de los componentes de esta búsqueda se basó en buscar diferentes fuentes lumínicas para las proyecciones. Compré aproximadamente 7 tipos de linternas y lámparas portátiles, donde me sirvieron 3 de manera óptima, dándome cuenta que para que funcione y se proyecte una imagen nítida, se requiere de un haz de luz específico. Las que no me sirvieron, fue por que terminaban difuminando la imagen de la sombra hasta hacerla desaparecer, pero de seguro me servirán cuando me vaya fuera de la ciudad.

Otro referente importante que me recomendaron casi al final del proceso de obra fue el artista Lazlo Moholy-Nagy. Para mi asombro, sin haber visto previamente imágenes de su obra, Moholy-Nagy había trabajado, hace 80 años, de manera muy similar a la mía. Es considerado uno de los pioneros de la abstracción, también como uno de los precursores del arte multimedia. En este aspecto Moholy-Nagy se podría catalogar como el padre del arte de transferencias, ya que su obra recorrió la pintura, la fotografía, la escultura, la

arquitectura, el diseño, etc. no como disciplinas aisladas, si no que complementando, continuando y transfiriendo los procesos entre ellas. Y para que no quedara duda de la sintonía con mi trabajo, Moholy-Nagy fue precursor en el uso artístico del material acrílico transparente, poco después de su lanzamiento comercial a principios de los años 30 del siglo XX.

Imagen N°15. Space Modulator de Lazlo Moholy-Nagy (1939). óleo e incisiones sobre acrílico.
Recuperado www.guggenheim.org

Moholy-Nagy además fue un profeta respecto a la importancia que tendría la luz como recurso material artístico, creía apasionadamente que la proyección de luz iba a ser el medio del arte del futuro, tal como lo desarrolló en su libro *La nueva visión*. En una parte de su libro cita a su colega Nathan Lerner, el cual sintetiza magistralmente el futuro de la luz como elemento pictórico.

Lerner dice lo siguiente en su estudio: "Generalmente, la luz no era considerada como medio plástico, solo como medio auxiliar para señalar la existencia material. Se inicia un nuevo periodo en el cual la luz será empleada como genuino medio expresivo debido a sus propias cualidades y características. Este experimento fotográfico revela la fluida plasticidad de la luz, y su facultad por irradiar, traspasar, infiltrar, y rodear. También demuestra que a través de estas acciones la luz es capaz de crear diseños negativos, volúmenes sin luz que en el futuro quizá sean importantes como lo es hoy su antítesis, tan universalmente apreciada: la reflexión de luz."

Pese a que la luz es fundamental en mi obra, no podía dejar de lado su contraparte. Por eso en esta memoria me pareció pertinente indagar en la oscuridad, ya que gracias a esta, la sombra tomó un especial protagonismo en este actual cuerpo de obra.

Desde pequeño me ha interesado el mundo espiritual, y como suele ocurrir al inicio de esta senda, en el nivel neófito, uno suele enfocarse de forma sesgada solamente en la luz, tal como las polillas, que de manera hipnótica chocan una y otra vez con la luz artificial. Esta actitud primaria, en efecto, genera la omisión o negación de la oscuridad. Si uno extrapola esto a otros terrenos, se da cuenta que es más común de lo que parece. Por ejemplo, en la religión en la cual nos criamos casi todos, se castiga fuertemente la oscuridad, generándonos un sentimiento de culpa por la sombra que todos cargamos en nuestro interior, asociándola con el diablo. Otro ejemplo que me llamaba la atención es la excesiva luz que existe en las ciudades. Esta decisión estructural de tener todo iluminado 24/7 también nos niega la oscuridad, el silencio de la luz. Este error fundamental, el de censurar y demonizar a la oscuridad (no confundir con el oscurantismo), pareciese ser sospechosamente una conspiración, ya que niega la verdadera naturaleza de la realidad: la dualidad. Somos seres duales nos guste o no, en nosotros existe el bien y el mal, las luces y las sombras, lo correcto y lo incorrecto. Tal como se ha graficado tan bien en algunos dibujos animados, con el angelito y el diablito en cada hombro.

Dos grandes maestros me ayudaron a conocer que se esconde metafísicamente en la oscuridad, ellos son: Morféo de Gea y Nikola Tesla.

Morféo, en una síntesis suprema, es un maestro anónimo que se dedica literalmente a despertar y expandir las consciencias para generar masa crítica, revelando misterios esotéricos para liberarnos de la prisión que hemos construido en nuestras mentes. Morféo en varios de sus artículos da pistas sobre la naturaleza de la oscuridad. Rescataré algunos fragmentos para hacernos una idea:

"La oscuridad es la madre de la luz, como la inconsciencia es la madre de la consciencia. No existiría nada sin la oscuridad, no tendría sentido la creación sin la oscuridad, porque La Fuente es oscuridad, o sea luz aún no manifestada en la materia." (2013)

"La semilla germina en su tiempo bajo la oscuridad de la tierra. El útero materno es oscuro, porque porta la información que crea la vida, y que toma consciencia sólo cuando se ilumina al nacer. La oscuridad (información) se manifiesta en luz (energía) y se convierte en vida (consciencia)." (2015)

Por otro lado tenemos a Nikola Tesla, uno de los científicos e inventores más sobresalientes en la historia de la humanidad. Dicen que su brillantez científica tiene sus bases en lo espiritual y lo místico. Hace no tanto tiempo salió a la luz una entrevista que Tesla concedió para la revista *Immortality* en su laboratorio en Colorado Springs el año 1899. De esta entrevista rescato su concepción en torno a la luz y oscuridad. En sus palabras, Nikola dice:

"Primero fue la luz, fuente sin fin de donde procede lo material y es distribuido hacia todas las formas que representan el universo y la tierra con todos sus aspectos de la vida. El negro es el verdadero rostro de la luz, solo que no lo vemos."

Estas citas, aparte de su excepcional contenido sobre la oscuridad, me sirven para enriquecer y comprender la relación que genero con los elementos que componen mi obra. Estos aspectos sutiles, me ayudan a completar y pulir el mapa conceptual en mi mente. También me ayudaron a tomar mayor consciencia de que en mis operaciones creativas, generalmente intento, como Freddy Turbina, buscar el equilibrio entre el camino del espíritu, y mi búsqueda en las artes (aunque desde cierta lógica sean lo mismo). Transfiriendo los aprendizajes adquiridos de un lado a otro, para nutrir ambos campos y obtener posteriormente un buen material unificado que me sirva como artista y sobre todo, como ser humano.

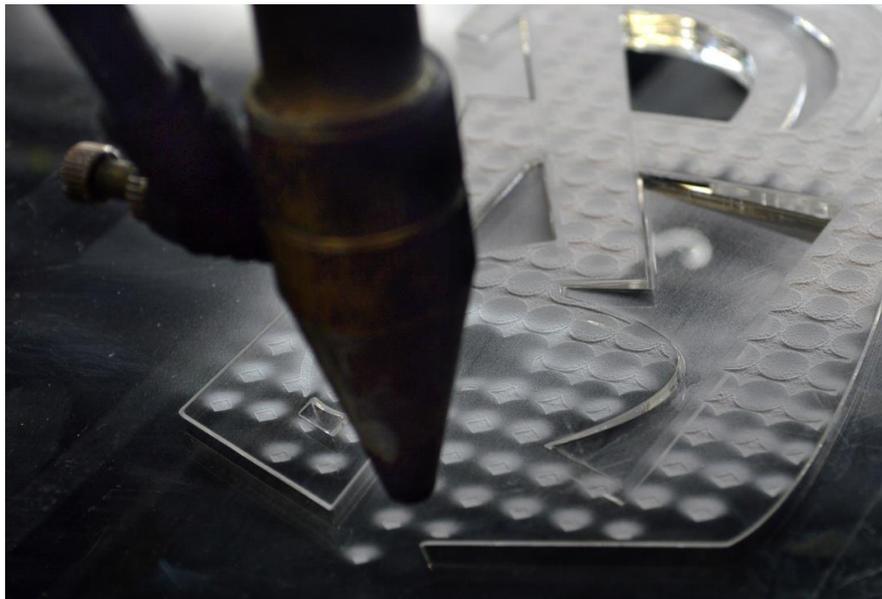

Imagen N°16. Registro de láser en proceso de corte. 2019.

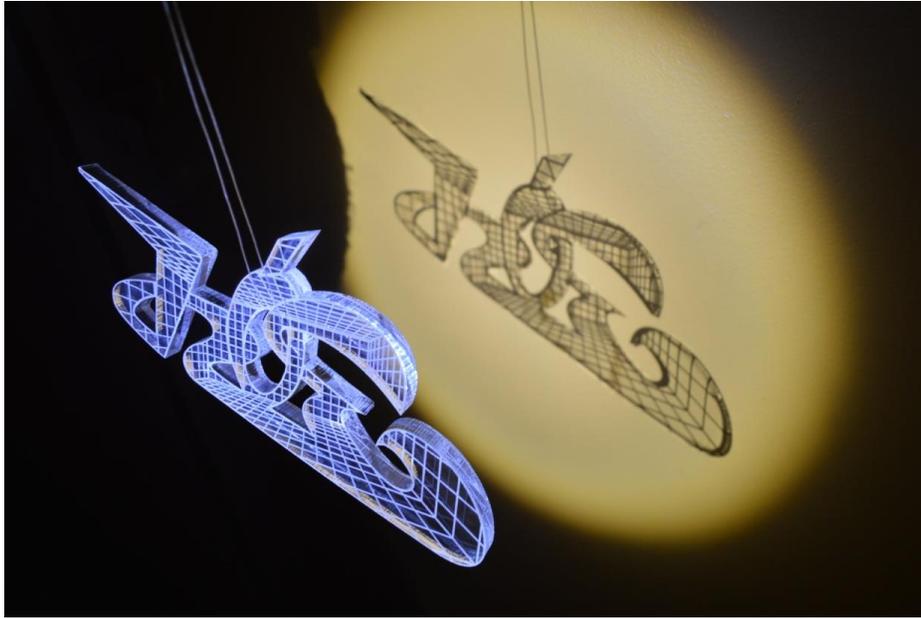

Imagen N°17. *NÓE*. Acrílico 9 mm + sombra, 2019.

Pasé tanto tiempo jugando con los acrílicos que llegué a identificarme con ellos y respetarlos tal como son. Ellos son transparentes en su forma de ser. Cuando trabajamos juntos, ellos se mantienen neutros, entre la luz y la sombra, con una actitud zen mientras todo está pasando a su alrededor. Me han enseñado harto sólo con estar presentes, cristalinos. También podría cuestionar todo lo anterior y decir que sólo son pedazos de plástico inertes que reutilicé. Pero justamente este escrito me ha enseñado a confiar en mi locura, en mis dudas, en mis errores y en mis certezas.

Las piezas que verán en el montaje de examen, oscilan entre graffitis transferidos a este material, esculturas abstractas, piezas de azulejos e imágenes transferidas desde *MADRE UNIVERSAL*. Casi todas con la luz como medio de activación y proyección de las obras, incorporando además de las luces cálidas, una foco led de colores, para generar 2 ambientes, un ambiente pausado y otro que simule movimiento.

Como cierre, no sé realmente que hay más allá, solo sé que siempre hay algo más. Algo que es impostergable y que a todos nos espera. Pero ahora, gracias a esta memoria, también sé que cuento con un concepto que me acompañara por siempre, la transferencia, ya que esta, es sinónimo indivisible de una constante universal: el movimiento. Y creo que mientras uno sepa fluir con el movimiento, sumado al ingrediente del amor, uno podrá transferirse con gusto por los distintos desafíos que se presentan en la praxis vital y artística.

BIBLIOGRAFIA

Acrílico y Policarbonato.(S/F). Acrílico, propiedades. Recuperado de: <http://www.acrilico-y-policarbonato.com/acrilico-propiedades.html#transmisiondeluz>.

Machado, A (1973). "Caminante no hay camino" *Caminante*. Editorial biblioteca universal.

Moholy-Nagy, L (1997). La nueva visión y reseña de un artista. Principios básicos del bauhaus. Buenos aires: Martinez.

_____.(1939). "Space Modulator" Recuperado de: www.guggenheim.org/artwork/2987

Morféo de Gea (2011). "EL QUINTO ELEMENTO". *detrasdeloaparente*. Recuperado de: <https://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/07/el-quinto-elemento.html>

_____.(2013). "LA OSCURIDAD". *detrasdeloaparente*. Recuperado de: <https://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/02/la-oscuridad.html>

Palmer, Rod (2015). Murallas del cono Sur, editorial Ocho Libros.

Tesla, N (1899) "Todo es la luz, la fascinante entrevista a Nikola Tesla". Recuperado de: https://codigooculto.com/2016/07/todo-es-la-luz-la-fascinante-entrevista-a-nikola-tesla-realizada-en-1899/?fbclid=IwAR2kuoauslWXGy5IXfDHS_SzoSnEivVvCP4whPaMTcX-teyD8T8Jhobq05k#axzz4mvERkyeq

Wikipedia (S/f). Arte Abstracto.Recuperado de:https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_abstracto.