

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISULES

**CONTEMPLAR EL SILENCIO EN LA NATURALEZA:
EXPLORACIÓN A TRAVÉS DEL PAPEL**

PAULA STEWART DAUDET

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

Profesor Guía Taller de Grado: Natasha Pons Majmut
Profesor Guía Preparación de Tesis: Ignacio Szmulewicz Ramirez

Santiago, Chile

2016

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. INVESTIGACIÓN COMO FORMA DE ARTE	2
CAPÍTULO 2. GEOMETRÍA	14
CAPÍTULO 3. FIGURAS, CONTEMPLACIÓN Y SILENCIO EN LA NATURALEZA	26
CONCLUSIONES	37
BIBLIOGRAFÍA	38
LISTADO DE IMÁGENES	39

INTRODUCCIÓN

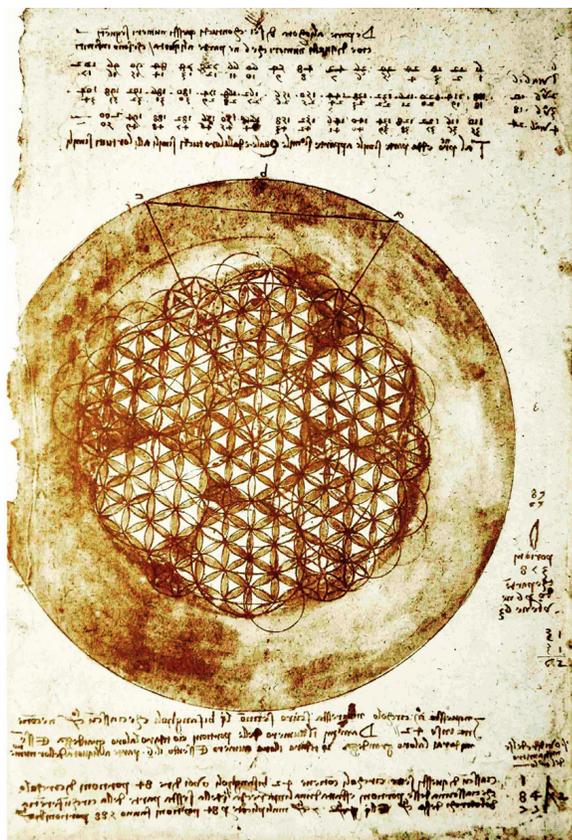
Por la naturaleza camino rodeada de vida. Un lugar calmo donde habitan hojas naturales. Me encuentro hipnotizada al contemplar la estructura interna de aquellas hojas; la similitud entre ellas, los patrones y su insinuado vaivén producido por el entorno. El viento transita y mueve las hojas pero luego ellas se mueven levemente hasta quedarse quietas. Al observarlas más de cerca su movimiento se produce solamente por su vibración interna. Sentir su sugerida curvatura, ella tan sutil. Sentir al tacto la textura producida por las nervaduras que la contienen, las que forman un patrón guiado por los diferentes grosores de líneas. Estas líneas, por frágiles que se vean, logran sostener el peso de su forma, dando cuenta de lo fuerte que puede ser su estructura interna. Mi ojo encuentra en su forma figuras geométricas que se van repitiendo a modo de proporciones en diferentes hojas y comienza a deconstruir la forma orgánica. La acción de observación analítica me entrega un sentimiento de asombro y calma. Una experiencia que me lleva a hablar de un proceso de trabajo en que hay etapas necesarias para la creación de obra.

En esta memoria se deja plasmada la exploración en torno a mis intereses y pensamientos a partir de la reflexión de mi proceso y análisis de obras. Contiene tres capítulos en que cada uno está trabajado a partir de una serie de obras de diferentes artistas que están ordenadas de manera cronológica, donde hago un análisis de obras que tratan sobre el tema y luego establezco una conexión de ello con mi propia obra. En el primer capítulo, se da a entender cómo la investigación es necesaria para la realización de la obra donde queda en evidencia el interés por la exploración a través de la observación de la hoja natural. Luego, el segundo capítulo trata sobre la geometría; figuras geométricas y proporciones encontradas en las distintas estructuras orgánicas. Finalmente, el tercer capítulo habla del resultado de la obra y cómo fue ejecutada junto con los conceptos de figuras, contemplación y silencio para poder transmitir la propia experiencia en el proceso de la creación artística.

CAPÍTULO 1. INVESTIGACIÓN COMO FORMA DE ARTE

*Reflexionar sobre el sentido de la vista
y su vínculo con la obra plástica
puede parecer una obviedad,
porque la existencia de ese tipo de obra
se fundamenta precisamente en las relaciones
que establece con las posibilidades de su
contemplación.*

Suárez, Gustavino, Noel & Matewecki,
“Uso de las Ciencias en el arte contemporáneo argentino”, 2010.

(Imagen 1)

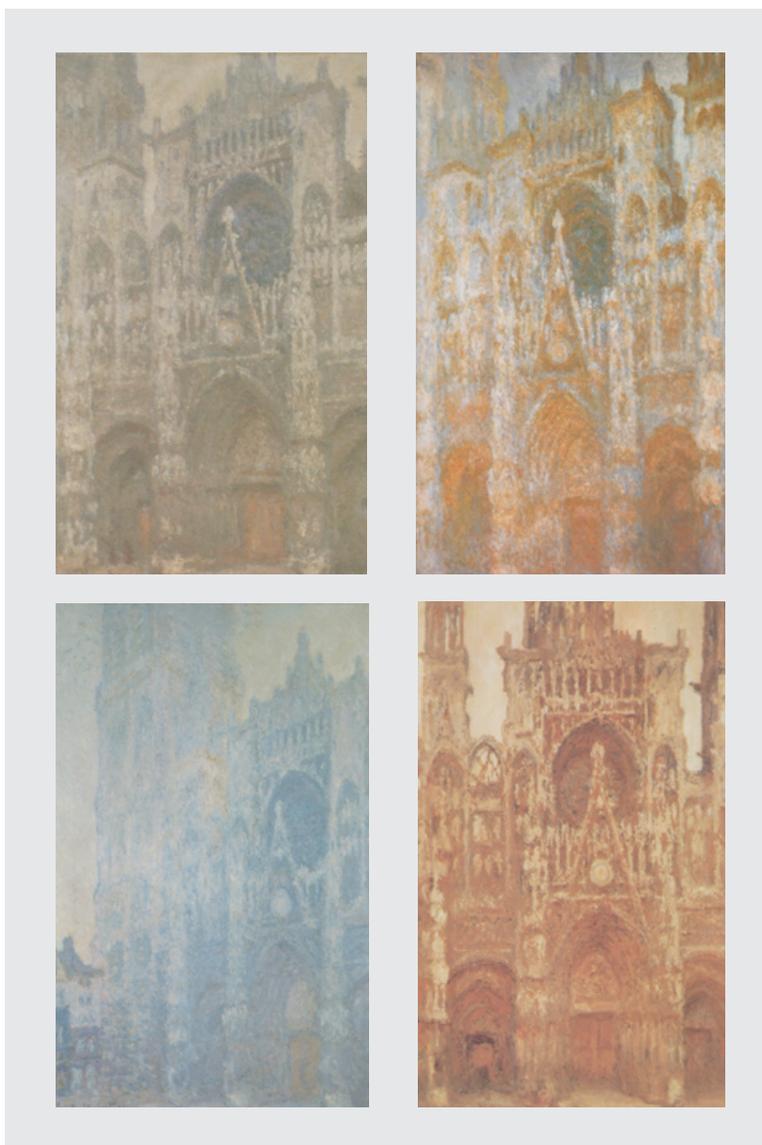
Flower of Life, obra titulada por Leonardo Da Vinci (1452–1519).

Según Strosberg (1999), el objetivo de la vida de Leonardo Da Vinci era “*saper videre*, or to know how to see.” (p.176). Esto quiere decir que el objetivo de su vida era saber mirar. Es por esto que confiaba plenamente en la observación directa de la naturaleza y en su propia experiencia.

Uno de sus dibujos de estudios sobre la estructura geométrica es “*Flower of Life*” (Imagen 1), el cual pertenece al conjunto de dibujos de un libro de Da Vinci llamado “Codex Atlanticus”¹. El estudio creado a partir del dibujo, contiene un círculo grande al centro, compuesto de varios círculos pequeños el que se ubica al medio de la hoja. Adentro del círculo se puede observar un triángulo trazado sobre él, inscrito desde el centro hacia la circunferencia. Esto da a entender que la flor de la vida tiene una proporción igualitaria si es que este triángulo comenzase a moverse en sentido del reloj. Arriba y abajo del papel se ubican los análisis escritos con la letra de Leonardo los cuales describe a partir de una escritura que se encuentra al revés, algunos están explicados con códigos que sólo él logra entender.

En este dibujo, Leonardo muestra a través de la investigación cómo el arte al igual que la naturaleza desde lo micro a lo macro, puede estructurarse conforme a proporciones que ve a través de la observación. También crea una conexión entre cada una de las partes superponiendo los círculos para crear su propia flor de la vida. Esto se puede ver a través de la disposición y dirección en el análisis para expresar sus dibujos dotándolos de una carga simbólica provenientes al origen de todo lo existente.

¹ Codex Atlanticus es un libro de dibujos que forma parte de la colección de arte y ciencia de Leonardo Da Vinci. El libro consiste de 1119 hojas y fue donado en 1637 a la Biblioteca Ambrosiana ubicada en Milán,

(Imagen 2)

La obra titulada *Serie Catedral de Rouen* (Imagen 2), creada por Claude Monet consiste en treinta y un lienzos que muestran la fachada de la Catedral gótica de Rouen en la cual a partir de la observación logra pintar sobre el lienzo.

Monet adopta una postura más objetiva sin dejar de lado la subjetividad, en que está atento al análisis de lo que su visión le proporciona. Así, pintaba lo que ocurría ante sus ojos dejando su propia expresión del trazo en la obra.

Aquí se presentan sólo cuatro cuadros de la serie. En ellos el artista explora prestando atención a los distintos momentos del día captando la inmediatez de los efectos de la luz sobre los objetos al aire libre. Utiliza una paleta restringida; colores cálidos y fríos, en que en cada uno capta la atmósfera producida en el momento en que está pintando, para crear los efectos de luz que el misterio de la función de su propio ojo percibe. En algunos, la Catedral de Rouen no se logra definir del todo la forma de la estructura y en otros se definen más las líneas por efecto de la iluminación. En cuanto al encuadre utilizado se puede percibir que no todos están pintados desde un mismo lugar. Las fachadas de la Catedral están pintadas desde diferentes ángulos lo que deja registro en que el artista podría haber dejado el lugar una vez terminado de pintar para luego volver a otra hora del día y comenzar un nuevo lienzo.

(Imagen 3)

Hedge Two-Way Mirror Walkabout. es el título de la obra del artista Dan Graham². La instalación fue exhibida en el techo del Metropolitan Museum of Art (MET)³ el año 2014.

La obra se compone de estructuras de fierro que siguen la curva del vidrio espejo, los cuales pertenecen a materiales arquitectónicos. Se puede observar en los dos extremos del vidrio una pérgola cubierta de enredaderas que intervienen y transforman el lugar en un espacio natural, al igual que el pasto artificial que cubre todo el techo del museo donde posa la obra. Se aprecia una conexión con la vista proyectada hacia el parque donde se observa un plano verde el cual son árboles, esto pareciera que la obra del artista fuese infinita.

² Graham, Dan. Artista y escritor norteamericano (1942). Conocido por ser pionero en los avances del video arte y en sus instalaciones conceptuales. También fundó la galería John Daniels en Nueva York el año 1964.

³ MET es uno de los museos de arte más destacados. Está situado en Manhattan en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos el cual fue inaugurado el año 1872.

El interés de Graham por la arquitectura y el espacio público en su obra comienza por la investigación y exploración en el material, el espacio y tiempo. En cuanto al material el vidrio transparente que además refleja como un espejo, tiene un efecto que incide en la naturaleza. Este se percibe con la presencia de la luz del sol en la estructura curva, hay un cambio de color con el paso del tiempo durante el día, relacionándolo también en cómo cambia el paisaje. El tiempo y el espacio también son muy importantes en su obra porque al permanecer la obra en aquel lugar a una altura cercana al cielo, además de los efectos que produce la luz del sol, las nubes también se proyectan en ella entonces se producen cambios de color y la naturaleza se hace presente marcando el tiempo en el espacio.

(Imagen 4)

La obra fue creada en base a la escala humana la cual se activa cuando el ser humano interactúa con ella. Es una instalación que se puede recorrer, a veces se vuelve pasiva y otras veces se activa con el paso del espectador el cual tiene la experiencia de encontrarse con su propio cuerpo y con otras personas (Imagen 4). Al poder mirarse y mirar a otras a través del vidrio, surge una autorreflexión la cual da la oportunidad de poder observar desde afuera. Es que a veces hay una percepción impuesta de nosotros mismos pero la otra persona con la que se encuentra puede tener una distinta. Esto puede cambiar a través de la reflexión y la contemplación en el tiempo ya que al vernos en aquella situación relajada interactuando con otros puede generar un momento enriquecedor.

(Imagen 5)

14 Billions (Imagen 5 y 6) es la obra de Tomás Saraceno⁴ que fue exhibida el año 2010 en Bonniers Konsthal⁵ y en el Baltic Centre for Contemporary Art⁶.

La creación de ésta obra comienza por el interés del artista en la investigación de las telas de araña junto con entender la estructura del universo, en que explora el sentido de crear una forma visual a la materia que mantiene todo unido. Con esto reproduce la ilusión de la percepción directa, frente a la experiencia real incluyendo efectos que estimulen, los distintos sentidos, al mismo tiempo.

⁴ Saraceno, Tomás. (1973). Artista escultor argentino que actualmente vive en Berlín, Alemania. Su investigación surge a través de la exploración en el mundo del arte y ciencia, creando instalaciones en espacios habitables por el ser humano.

⁵ Ubicado en Estocolmo, Suecia. Es una institución de arte independiente inaugurada el año 2006.

⁶ Ubicado en Inglaterra, Reino Unido. Es un centro de arte contemporáneo inaugurado el año 1991.

Esta simulación se ha convertido en obra de arte, una construcción tridimensional la cual evoca a un ambiente natural que requirió de dos años de observación para poder ser creada. Para lograr la obra obtuvo colaboración de arquitectos, aracnólogos, astrofísicos e ingenieros; distintos especialistas con conocimientos que podían aportar información para abarcar los distintos conceptos de interés de Saraceno. La tridimensionalidad se sitúa en el espacio, componiendo la instalación a gran escala (Imagen 5) con 8.000 cuerdas de color negro conectadas por 23.000 nudos que abarcan 400 metros cúbicos. Con este material construyeron una reproducción de la tela de araña de una viuda negra, la cual se refirió el artista que fue muy difícil encontrar el grosor de un filamento exacto de ella y medirlo con una herramienta, ya que ésta es única y su medida se puede apreciar microscópicamente.

La araña construye en el espacio con la lógica entre teorías de las galaxias y el crecimiento de la tela de araña. En la fotografía detalle (Imagen 6) se puede apreciar cómo se van uniendo las cuerdas negras a partir de conexiones entre los nudos. Se va generando un ritmo en que se ve un caos generado por la intuición del artista en el hacer pero también detrás de ella hay una lógica. En algunas partes las uniones están más concentradas que en otras generando patrones opacos más encogidos. Esta noción mantiene todo unido por túneles simplificados y abstraídos de la tela de araña construida por el arácnido en la naturaleza de manera organizada en formas y tamaños.

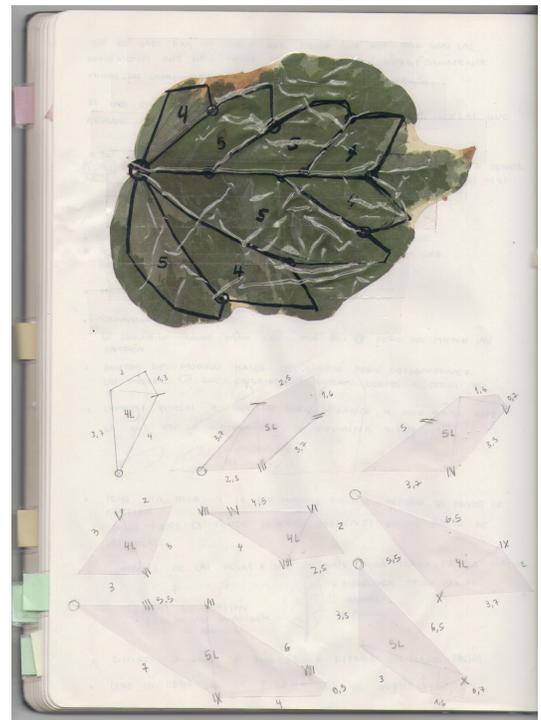

(Imagen 6)

Obra

La exploración comienza con la idea de cómo está organizada la naturaleza a través de la investigación de la estructura de diferentes elementos naturales. Los elementos son específicamente diferentes hojas de árboles y arbustos que fueron encontradas y seleccionadas para contemplarlas y estudiarlas. Durante el proceso de estudio las hojas fueron analizadas a través de la observación directa convirtiéndose en un objeto de interés para luego conservarla en un cuaderno de estudio; bitácora personal.

Los tres estudios presentes (Imagen 7, 8 y 9) contienen análisis de las hojas. Cada uno de ellos tienen anotaciones personales sobre las observaciones en la estructura de ellas. También, la investigación comienza a dar cuenta de una cierta geometría contenida en el objeto. Ésta está representada a través del dibujo sobre las hojas y el papel del cuaderno.

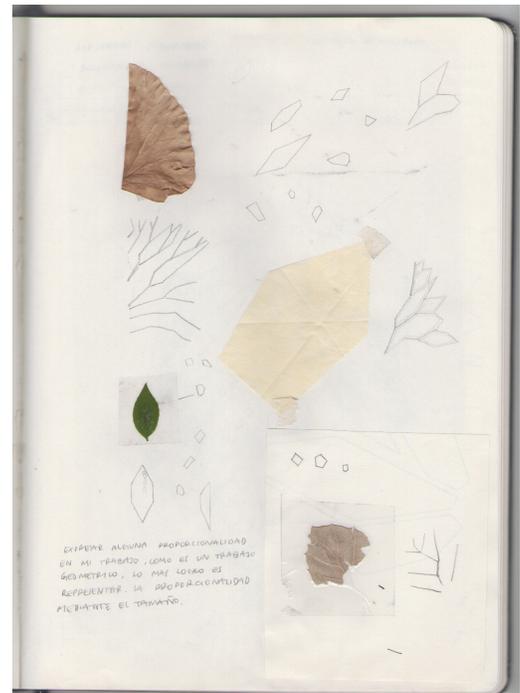

(Imagen 7)

En el primer estudio (Imagen 7), se puede observar que la hoja fue pegada en la parte superior con un plástico para poder trazar líneas que componen la forma de la hoja. Las líneas recorren las nervaduras de la hoja en que al unirse en cada punto del plano surgen figuras. Es en este momento donde la forma comienza a ser deconstruida por el ojo donde a partir de la mirada y la acción se encuentran ocho figuras irregulares cada una de cuatro y cinco lados.

A través de la búsqueda de figuras, se siguió analizando cuatro tipos diferentes de hojas (Imagen 8 y 9) junto con otros análisis más, para encontrar alguna semejanza en el conjunto de hojas naturales que fueron estudiadas.

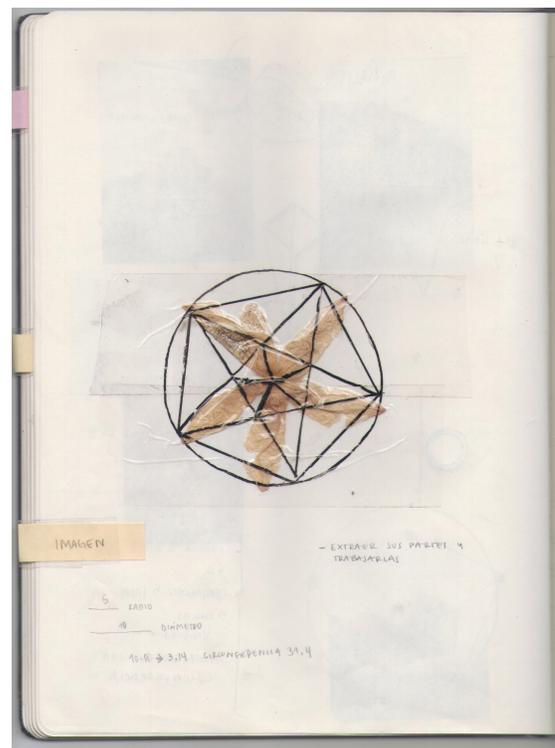
Se puede notar en los estudios que las figuras reconocidas anteriormente en la forma de la primera hoja natural también se encuentran en las cuatro siguientes; figuras geométricas irregulares que tienen tres, cuatro, cinco y seis lados. Hay un descubrimiento en que se evidencian relaciones de forma y distintas proporciones en tamaños encontrados en las cinco hojas.

(Imagen 8)

Estas figuras geométricas son el conjunto que forman la estructura de la hoja natural y las hacen similares entre ellas, dando cuenta de un equilibrio y armonía.

Este proceso de descubrimiento, asombro y deconstrucción de la forma, lleva a construir nuevas formas a partir de las figuras irregulares para luego crear una obra con ellas.

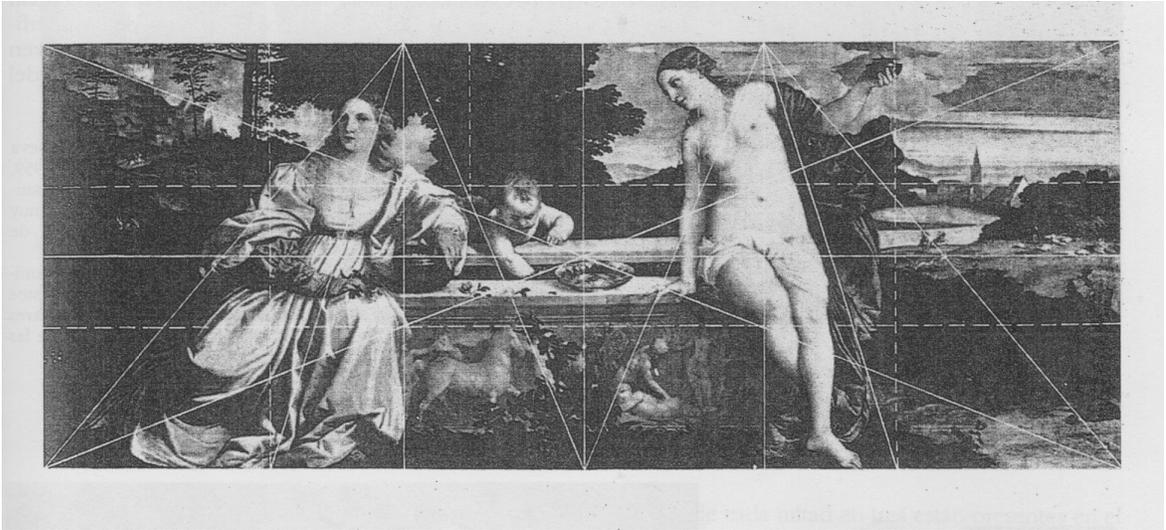

(Imagen 9)

CAPÍTULO 2. GEOMETRÍA

“La paz se hace plásticamente visible a través de la armonía de las relaciones”, que son de tres maneras: relaciones de posición, relaciones de proporciones, relaciones de color.

Bouleau, “Tramas la Geometría secreta de los pintores”, 1997.

(Imagen 10)

Amor sagrado y amor profano, obra titulada y pintada por Tiziano Vecellio⁷, creada en 1514. Óleo sobre lienzo mide 118 x 278 cm.

En palabras del autor Bouleau (1997) afirma que:

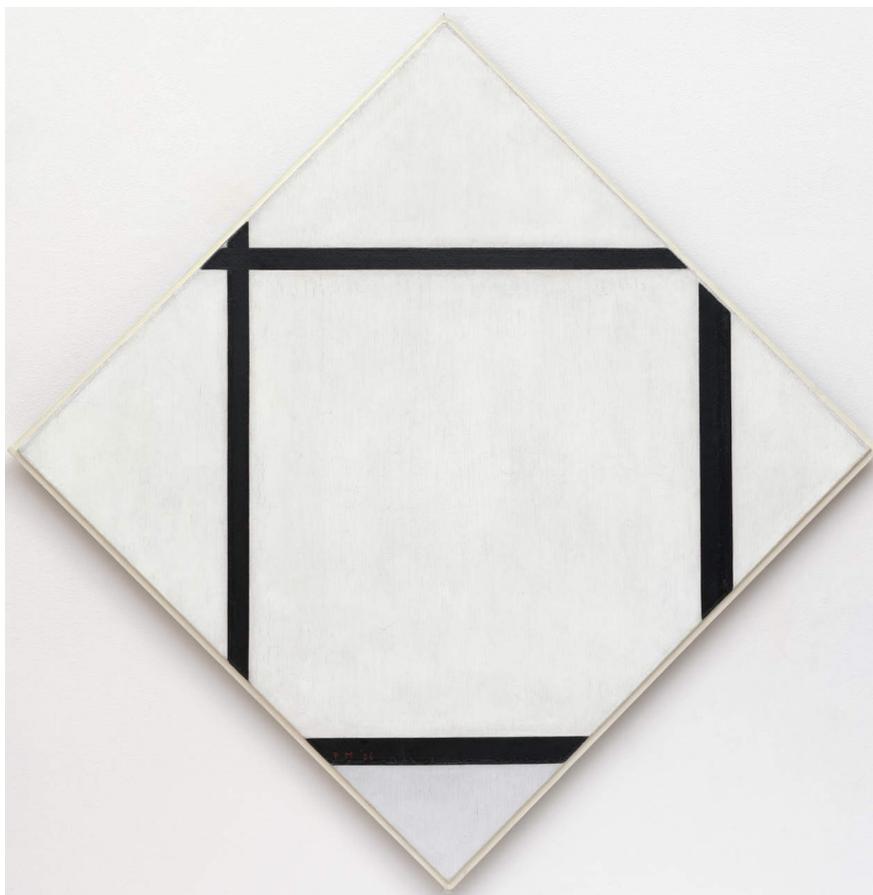
Esta obra está construida sobre la armadura del rectángulo reducida a las divisiones en dos y en tres en las dos dimensiones. Pero existe un segundo ritmo superpuesto al primero: el principio está en la división en cinco del ancho, que Tiziano obtiene mediante la proyección de la altura ($2/5$); esta última división permite que las actitudes de los personajes no se rijan por la simetría. (p.125)

La armadura del rectángulo son líneas que se cruzan en el lienzo partiendo de los ángulos y de las divisiones simples de los lados. Las líneas imaginarias se convierten en la estructura interna de la obra; es la búsqueda de las formulas que han regido los artistas a lo largo de los siglos.

⁷ Vecellio, Tiziano. (1490-1576). Pintor italiano del Renacimiento y uno de los mayores exponentes de la Escuela veneciana.

Se aprecia una trama que es poco visible a veces incluso irreconocible en el cuadro por las capas de pintura, pero sí existe para organizar la obra con líneas maestras proporcionales que transforman el cuadro en figuras geométricas regulares e irregulares. La línea del centro divide el cuadro en dos que es donde finaliza la línea en la parte inferior del cuadro, hay dos diagonales que son trazadas desde ese punto del centro a la izquierda y otra hacia la derecha. Luego en ambos puntos de las diagonales que se ubican en la parte superior hay tres líneas trazadas a cada lado y formando seis triángulos donde se ubican los dos personajes principales ambos sentados una mujer con el cuerpo rígido y la otra con el cuerpo un tanto curvado. Estas líneas imaginarias ubican a los objetos y personajes en el lienzo y con estas divisiones hay una proporcionalidad que resulta armónica. También en cada figura geométrica se ubica un elemento o varios de ellos, lo que ayuda para organizar la composición del cuadro de manera equilibrada.

En la obra se esconde una ciencia matemática sutil y secreta en que sólo Tiziano supo utilizarla para componer la obra a través de líneas y empleando figuras geométricas a través de numerosas soluciones válidas al problema de la distribución de la forma.

(Imagen 11)

Pintura I (1926), obra titulada por Piet Mondrian⁸ ubicada en Museum of Modern Art, Nueva York.

Mondrian buscó la expresión de las constantes del espíritu del ser humano. Creó gracias a la rígida matemática en relación a la sección aurea o número de oro, una belleza superior, una obra pura del espíritu que se conecta a través del ojo con el intelecto del espectador.

⁸ Mondrian, Piet. (1872-1944). Pintor holandés vanguardista fundador del neoplasticismo. Evolucionó desde el naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción. Representante de la abstracción junto a Wassily Kandinsky y Kazimir Malévich.

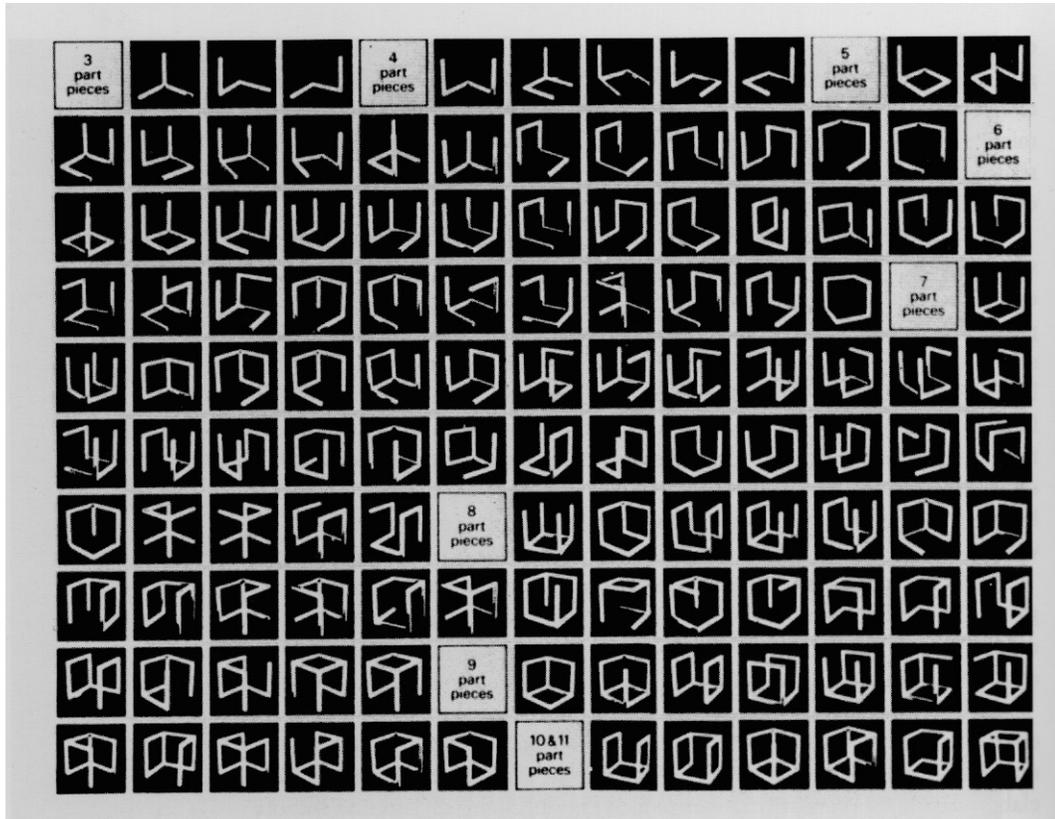
Según Boleau (1997) afirma:

Partiendo del gran cuadrado inicial, Mondrian lo corta por la diagonal AC y por una paralela a los dos lados, EF, que pasa por el punto áureo, sección aurea tomada sobre la diagonal. El gran segmento A, va a dar el lado de un cuadrado más pequeño que obedece al mismo esquema que el primero y que vendrá a situarse sobre éste, pero invirtiendo las posiciones: la diagonal A'C' estará sobre EF, mientras que E'F' se situará sobre la antigua diagonal A'C'; los puntos de intersección son coincidentes. De este conjunto de pasos se desprende la orientación de A'B'C'D en los 45 grados de ABCD y su lugar exacto sobre el primer cuadrado. El grosor de líneas negras está en una relación 3, 4, 5. (p.248)

Me parece interesante la manera de analizar la obra, a partir de un lenguaje matemático en relación a la geometría pura, una geometría sagrada. Éste se evidencia en las letras mayúscula que señalan y le dan nombre a cada una de las líneas negras, que se identifican para poder dar a entender cómo ellas están relacionadas entre sí y que tienen una lógica en la distribución del cuadro.

El soporte de la obra (Imagen 11), es un cuadrado girado en 45 grados el cual está pintado de color blanco y sobre el blanco hay cuatro líneas negras; dos pintadas horizontalmente, una en la parte superior y otra en la inferior, y las otras dos pintadas verticalmente ubicadas al lado derecho e izquierdo del cuadro. Estas relaciones de posición aparecen el ángulo recto, que está expresado en la relación de dos extremos. También se puede ver un plano pintado de color gris que forma un triángulo dándole peso a la composición del cuadro en su parte inferior. Además aplica la relación del color el cual solo utiliza el blanco, negro y gris; mezcla del blanco y negro.

Su proceso creativo es que quita progresivamente al objeto sus características particulares hasta reducirlo al esqueleto, a la línea pura. Se puede apreciar como el grosor de las líneas es una sola y son paralelas en que se dividen de manera simple. Las líneas trazadas como un esquema, poseen en sí el principio de lo bello. Este principio se basa en relaciones de proporción en que hacen del cuadro una composición equilibrada realizada a través de la lógica de las matemáticas el cual es uno de los intereses del artista para poder demostrar la belleza; orden, equilibrio y armonía.

(Imagen 12)

Variaciones de cubos abiertos incompletos (1974), obra creada por Sol LeWitt⁹.

La obra representa una serie de la estructura de un cubo. Cada módulo de las ocho series mide 20,3 cm de lado; todos están pintados de blanco y las ciento veintidós estructuras esqueléticas aparecen reunidas en una retícula.

⁹ LeWitt, Sol. (1928-2007). Artista estadounidense, exponente fundamental del arte conceptual y del minimalismo. Se hizo famoso a fines de 1960 por sus murales y estructuras. Trabajó con las técnicas del dibujo, grabado, fotografía y pintura.

Se compone por unidades; cada unidad forma parte de una serie finita, y cada serie está ordenada de acuerdo a un aumento numérico. La serie comienza con la frase “3 part pieces” (parte de tres piezas) la cual informa que se muestran sólo tres líneas del cubo donde se posa de distintas maneras. Luego sigue con la serie de cuatro añadiéndose progresivamente más aristas hasta llegar al número once. El último cubo está inacabado faltándole una línea para ser completado. Esto es para que el espectador complete los cubos proporcionándoles mentalmente las aristas que faltan. Se puede percibir una tensión entre los cubos incompletos y los cubos mentalmente completos, lo que se transforma en un ejercicio de observación en la serie. También la mente repite el proceso de completar los cubos en cada serie a través de la suma de líneas que observa.

LeWitt logra expresar y entender la sistematización en la repetición del módulo geométrico, así también las estructuras modulares, los enrejados, las progresiones seriales de las esculturas. Su mente deduce estas relaciones geométricas del cubo mediante reglas, aunque la obra al ejecutarla tenga un espacio en el que el artista explora y busca la claridad por medios matemáticos.

(Imagen 13)

Doble progresión azul y negra (1975), obra de Jesús Rafael Soto¹⁰

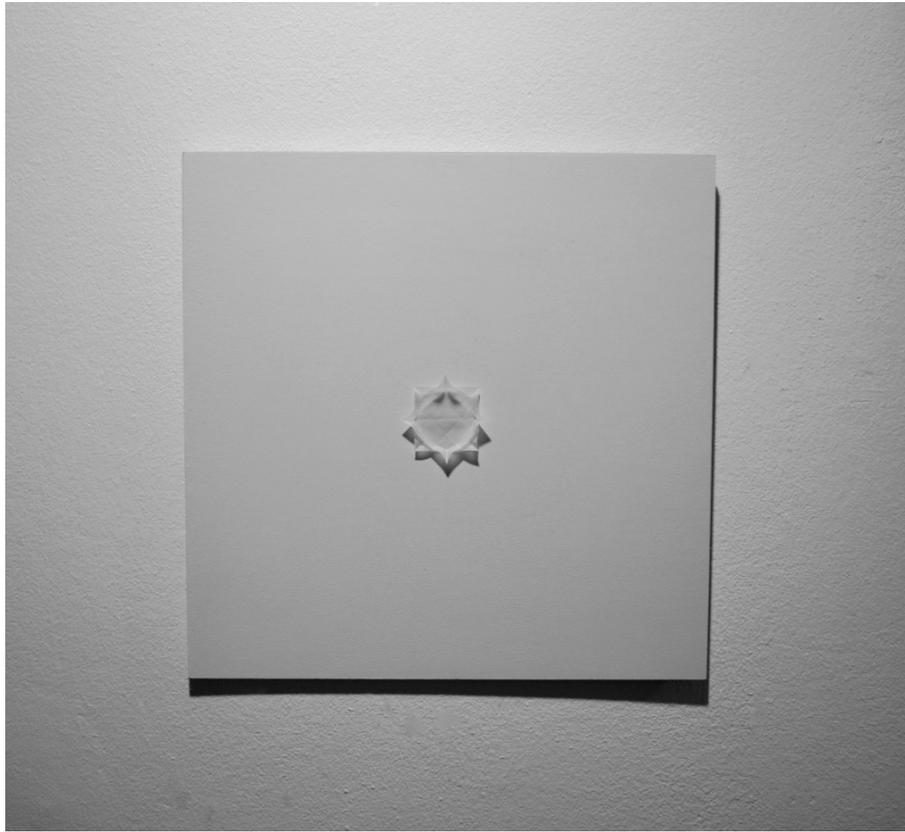
La instalación (Imagen 13) se ubica en una sala de paredes blancas donde posan en el centro de ella dos rectángulos gruesos blancos sobre el suelo que son la base en que se disponen los palos de metal pintados de color azul. Desde el cielo cuelgan dos rectángulos iguales a los del suelo donde se distribuyen palos de metal de color negro. En los cuatro rectángulos, los metales son distribuidos de distintas maneras sobre el soporte de manera alineada.

¹⁰ Soto, Jesús Rafael. (1923-2005). Pintor y escultor venezolano. Uno de los principales fundadores del arte cinético.

Se puede apreciar distintos tamaños de palos de metal que forman en cada soporte una figura geométrica que abarca el espacio y se proyecta hacia las otras figuras generando una conexión entre ellas. Los palos de metal generan tramas que al estar superpuestos se forman planos de color, los cuales crean distintos tonos de azul y negro. Las distintas figuras y tonos de color crean en el espacio una ilusión dinámica, de que cada cuerpo se está moviendo hacia todos lados.

A través de toda la investigación de la obra de Soto, se aprecia cómo en su creación artística orienta su exploración hacia el espacio del universo y a realidades infinitas que lo rodean y de las cuales el ser humano apenas es consciente. Su preocupación está en rescatar el valor esencial de la energía para hacer que los elementos con los cuales construye su obra sean absorbidos por la fusión espacio-tiempo en la que pierden su solidez y son reemplazados por un estado aleatorio de vibraciones. Así también rescata elementos simples de la geometría como el cuadrado, rectángulo, el punto, etc., ya que con ellos es más fácil mostrar que toda forma material puede despersonalizarse hasta convertirse en su propia estructura.

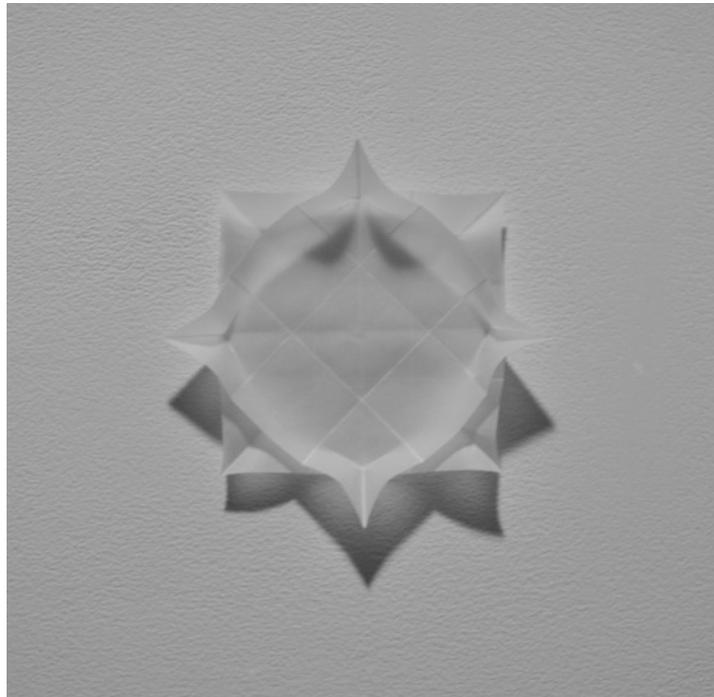
Obra

(Imagen 14)

El interés por la geometría comienza en la búsqueda de proporciones de la división del plano, en que al dividirla de manera proporcional se crean figuras geométricas iguales que contienen las mismas medidas. Las figuras geométricas que fueron deconstruidas desde lo macro a lo micro a partir de la idea de los fractales, culmina en el descubrimiento del triángulo. Este termina siendo el patrón utilizado, un patrón contenido que está presente en la construcción del objeto; repetición del mismo obtenido por los fractales en que hay un ritmo constante. Es aquí donde la armonía de la naturaleza está presente en que hay un orden que se repite en los distintos elementos.

El plano está trabajado a partir de la exploración de distintos papeles. Estos siempre han sido translúcidos y tienen características propias que fueron descubiertos en el transcurso del proceso de elaboración. Estas características se evidencian al doblar y desdoblar el papel en que se crean líneas como si fueran cicatrices. Además en la superposición de ellos aparecen distintas tonalidades y también una cierta profundidad en el objeto.

(Imagen 15)

Dicho lo anterior, por ejemplo en el trabajo (imagen 14 y 15) que mide 5 x 5 cm. y su soporte 40 x 40 cm., está trabajado a partir de dos cuadrados superpuestos que fueron divididos formándose dos triángulos en cada uno y luego estos fueron doblados apareciendo otros pero más pequeños y así sucesivamente hasta formar un cuerpo geométrico. A través de la acción de doblar el papel quedan líneas marcadas y se crean figuras geométricas. Es el triángulo la figura que aparece como última, es decir, quedando como evidencia en que termina siendo la última figura observada por el ojo en el plano. Además del plano, los vértices de los dos cuadrados fueron plegados creando 4 triángulos que hacen que el objeto se vuelva más volumétrico y orgánico evocando a las hojas naturales.

CAPÍTULO 3. FIGURAS, CONTEMPLACIÓN Y SILENCIO EN LA NATURALEZA

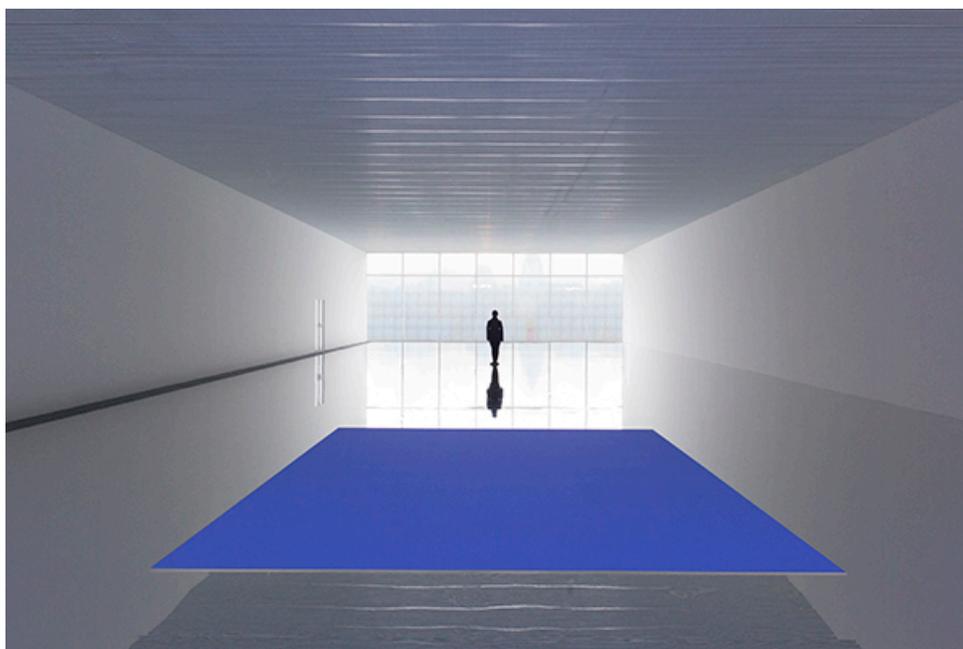
*Making space means creating a different space,
rather than making a new one,
as the space is always there in a certain form and fluidity,
which can be transformed into a completely different substance.*

Kimsooja

[Hacer un espacio significa crear un espacio diferente,
mas que hacer uno nuevo,
ya que el espacio esta siempre ahí en cierta forma y fluidez,
el cual puede ser transformado en una sustancia completamente diferente.]

Kimsooja

(s.f.) Recuperado de: <http://www.centrepompidou-metz.fr/en/kimsooja-breathe>

(Imagen 16)

To Breathe (2015) obra titulada por la artista Kimsooja¹¹, exhibida en el Centro Pompidou-Metz¹².

La obra es una instalación que consiste en una proyección de un video donde se entrelazan el sonido, la luz, el cuerpo y la mente (Imagen 16). La obra tiene como base principal el espejo, el cual ha sido colocado de manera continua en toda la sala. El espejo sólo puede recorrerse descalzo en el que el espectador ve el espacio bajo sus pies y sobre su cabeza encontrándose rodeado por la inmensidad de la sala, por la luz, el sonido y su propio ser. Luego se puede ver un rectángulo ubicado en el medio de la sala el que proyecta la iluminación producida por diferentes colores que cambian durante el día, los cuales se difractan cubriendo el techo. Otro de los elementos que componen la obra es el sonido que es la respiración de la artista que a ratos es pausada y a ratos más apresurada.

¹¹ Kimsooja (1957). Artista de Corea del Sur que se especializa en el video arte y la imagen en movimiento. En sus trabajos la artista aborda el nomadismo, la relación entre el yo y el otro, los roles de la mujer en el mundo y la importancia del ser humano en el mundo caótico actual.

¹² Centro de arte moderno y contemporáneo ubicado en Metz, Francia. Fue inaugurado el año 2010.

Con todos estos elementos que componen la obra, Kimsooja invita a contemplar y a encontrarse con uno mismo y con el tiempo que define los tiempos en los cambios de los colores en el espacio y también la verticalidad y horizontalidad. Aunque haya sonido el silencio se hace presente en la introspección que el espectador experimenta en relación al yo y el otro a través del reflejo del espejo. Propone una coexistencia armónica cuestionando quiénes somos, hacia dónde vamos y cuál es el objetivo en nuestra vida; tres preguntas que nos hacen reflexionar. Ella espera que las personas encuentren equilibrio y paz al contemplar y al estar en contacto con su trabajo.

(Imagen 17)

Capilla Bruder Klaus (2007), obra arquitectónica de Peter Zumthor.¹³

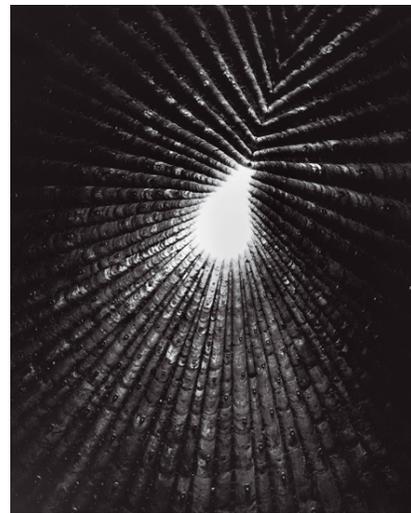
La obra (Imagen 17) del arquitecto se ubica en Mechernich, Alemania en pleno campo. La parte exterior es rectangular de cemento y la entrada tiene forma de triángulo. La estructura del interior es de forma cónica, construida por troncos de árboles de la zona los que luego fueron quemados durante muchos días, hasta que se consumió. El interior es austero; conserva la forma de los árboles. La luz cenital y procedente de pequeños orificios laterales en el cemento (Imagen 18), aporta una iluminación reducida y un ambiente de recogimiento.

¹³ Zumthor, Peter. (1943) Arquitecto suizo que recibió el premio Pritzker el año 2009. En sus obras se aprecia una atemporalidad, un riguroso trabajo artesanal y se destaca la madera en sus obras.

Podría decirse que los aspectos más interesantes de la iglesia se encuentran en los métodos de construcción, a partir de una tienda india hecha de 112 troncos de los árboles. Al término de la trama, se vertieron capas de hormigón y luego se apisonaron encima de la superficie existente, cada una de alrededor de 50 cm de espesor. Cuando el hormigón de las veinticuatro capas estuvo listo, la estructura de madera se incendió, dejando tras de sí una cavidad hueca ennegrecida y paredes carbonizadas. La única superficie de techo del interior (Imagen 19), se equilibra por un piso de plomo fundido congelado. La mirada se direcciona de forma evidente, hasta el punto donde el techo está abierto al cielo y las estrellas de la noche. Esto controla el clima de la capilla, mientras la lluvia y la luz solar penetran por la apertura y crean un ambiente o una experiencia muy específica según la hora del día y la época del año.

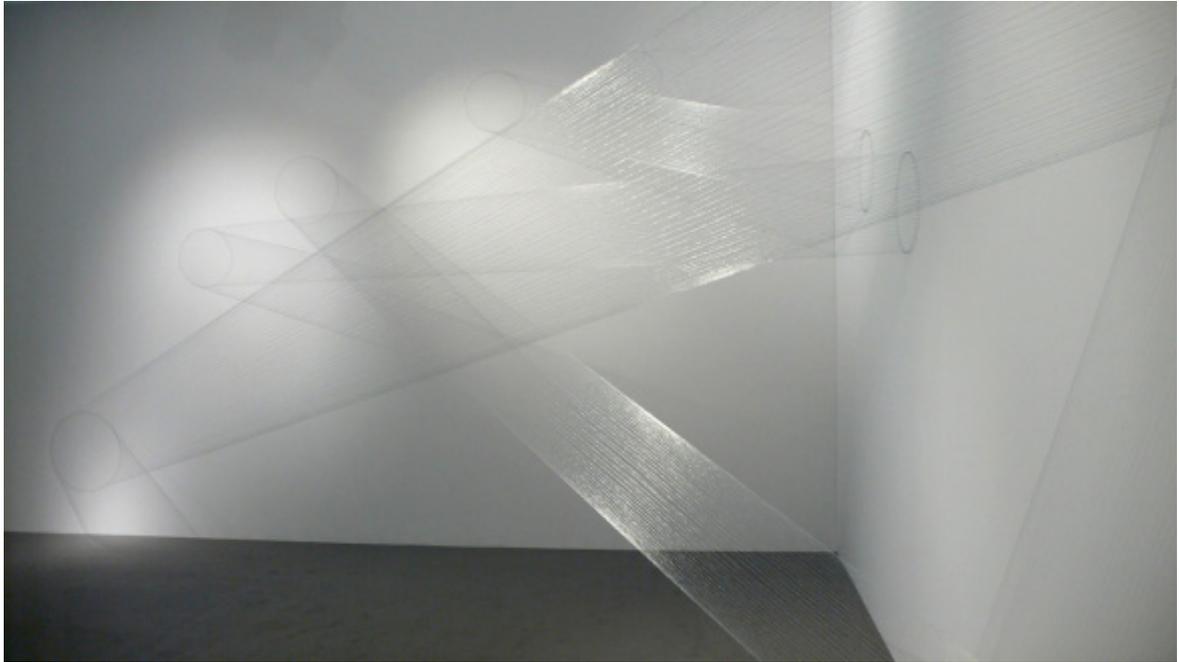

(Imagen 18)

(Imagen 19)

Es un espacio donde se crea un ambiente acogedor y silencioso con el fin de que el diseño del edificio tenga una conexión placentera con la vida, una manera de pensar que va más allá de la forma y la construcción. Los sentimientos que se generan por el ambiente son muy sombríos y reflexivos, ya que la capilla en sí es oscura y es silenciosa porque esta situada en pleno campo donde se sintoniza con el silencio del entorno.

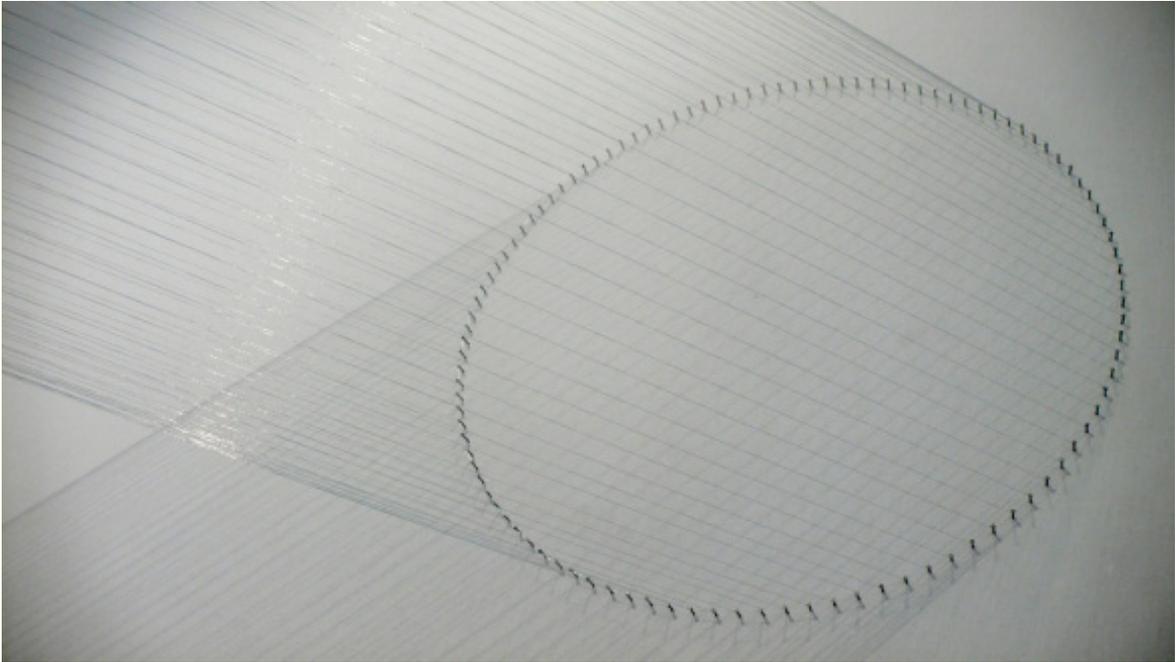

(Imagen 20)

Ttéia I, B (prata-lunar) (2000-2012), titulada por la artista Lygia Pape¹⁴.

Instalación de cuatro módulos (Imagen 20) de filamentos plateados que se repiten superponiéndose unos con otros en que la luz proyectada ilumina el trabajo dejando a la vista las distintas tramas y tonalidades de color, lo que hace que se vea brillante e interactúa con el espectador. Los clavos que sostienen los filamentos son visibles, estos forman ocho círculos a cada extremo de cada uno de ellos y a mi parecer el que se puedan ver es un elemento más que aporta a la obra creando una línea continua de puntos que forman el círculo. El círculo que podría ser el soporte de donde comienza la obra y termina hace que ella se vuelva simple y minimal.

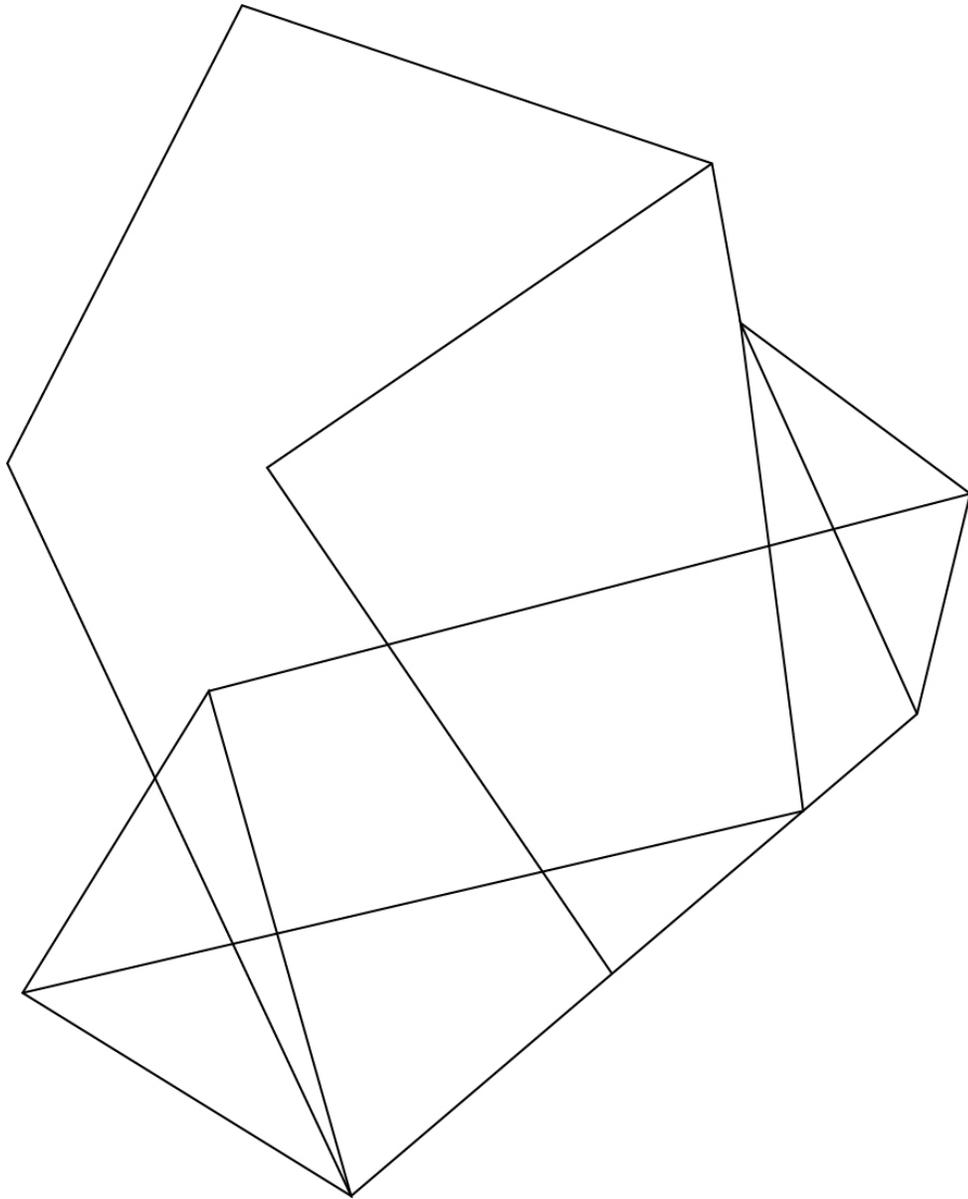
¹⁴ Lygia, Pape. (1927-2004). Artista nacida en Río de Janeiro, Brasil. Se la reconoce dentro del llamado Arte Concreto y del neo concretismo, movimientos artísticos muy significativos en Brasil.

(Imagen 21)

Lo que hace que la obra sea mágica es únicamente su belleza que evoca a la luna que está reflejada en los filamentos plateados (Imagen 21). A pesar de la belleza del trabajo es posible sentirse solo con el trabajo. La obra invita a acercarse y pasar tiempo contemplándolo.

Obra

(Imagen 22)

(Imagen 23)

Desde el comienzo al fin en la creación de la obra, el resultado es un objeto que en todo su proceso las figuras geométricas, la contemplación y el silencio estuvieron presentes. Al igual que la exploración del papel y sus características propias.

(Imagen 24)

La obra (Imagen 23, 24 y 25) consta de veinticuatro módulos que van colgados desde el techo los cuales se repiten formando un rectángulo en el espacio ubicado al centro de la sala. Cada módulo mide 30 cm. de ancho x 280 cm. de largo. Están montados en cuatro filas continuas desde el techo y hasta el suelo. Cada fila tiene seis módulos dispuestos uno al lado del otro y estos calzan uniéndose a través de las líneas que están proyectadas en cada uno de ellos. La composición y repetición del módulo es a partir del triángulo el cual comienza desde un pliegue pequeño a uno más grande en que se va abriendo creando un movimiento en espiral. Un movimiento sinuoso y sutil generado por los papeles livianos los que se

mueven sutilmente girando en su propio eje. El espectador es guiado a través de la vista a partir del movimiento que tiene un cierto vaivén generado por el plegado y las distintas tonalidades creando un cierto dinamismo para que el espectador interactúe con la obra.

(Imagen 25)

Durante la creación artística, la contemplación y el silencio se unen en la concentración que lleva a un estado de calma. La observación, la creación del objeto y la repetición exacta presente en él es indispensable para la concentración del hacer en que toda figura debe tener las mismas medidas en cada módulo. El papel sutil también participa en este estado, ya que es suave al tacto y su tratamiento a partir del movimiento del cuerpo es muy pausado, cualquier movimiento brusco puede crear marcas sin sentido en el papel.

La unión del recuerdo con el contacto de la naturaleza, la observación y la exploración del papel, conciben una experiencia de tranquilidad.

CONCLUSIONES

Para concluir, es importante señalar que en mi obra el proceso para llegar al resultado final tiene su origen en la investigación y observación de la estructura de la hoja natural, la cual es parte de la experiencia personal que queda plasmada en la bitácora. Todo conocimiento analítico está en ella y es ahí donde las figuras geométricas quedan registradas para luego crear un cuerpo geométrico. Los distintos elementos que iba descubriendo en la creación fueron esenciales para tomar decisiones en cuanto a la forma a la que se llegó finalmente.

Por otra parte en esta investigación fui descubriendo que para mí el proceso de creación era muy importante para llegar a la obra, ya que el descubrimiento surgía desde el comienzo de la creación. El hacer ha sido siempre el momento más importante en que ahí es donde todo se torna más claro y donde se pule la obra dependiendo de lo que ella va pidiendo en el transcurso del tiempo. La idea de desplazamiento del plano a algo más volumétrico fue por la necesidad de trabajar con el espacio lo que requirió un aumento en la escala. También otra idea fue crear un espacio de contemplación que llevó a finalizar con una obra monumental ya que fue necesario trasladar el estado de calma producido al estar en contacto con la inmensidad de la naturaleza.

Finalmente, mi interés en el estudio de la geometría y contemplación tiene relación con la historia del arte en cómo los artistas desde el renacimiento hasta hoy en día han trabajado sus obras a partir de la composición, el uso de las matemáticas y la belleza. Esto se relaciona con la creación artística de la obra a partir de la exploración en las estructuras junto con aquellos conceptos, ya que hay elementos que están contenidos en ella. Es interesante poder establecer relaciones a partir de inquietudes propias y del procedimiento de mi trabajo con obras de otros artistas que han marcado una tendencia y han sido hitos importantes durante la historia.

BIBLIOGRAFÍA

Bouleau, C. (1997). *Tramas la Geometría secreta de los pintores*. Madrid, España: Akal.

Buchloh, B. (2004). *Formalismo e Historicidad, Modelo y Métodos en el Arte del Siglo XX*. Madrid, España: Ediciones Akal S.A.

Ghyka, M. (1983). *Estética de las Proporciones en la Naturaleza y en las Artes*. En: Bosch, J. (trad). Buenos Aires, Argentina: Poseidon.

Krauss, R. (1996). *La Originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*. España: Alianza.

Strosberg, E. (1999). *Art and Science*, París, Francia: Unesco.

Suárez, F., Gustavino B., Noel, M., Matewecki, N. (2010). *Uso de las Ciencias en el arte contemporáneo argentino*. Buenos Aires, Argentina: Papers Editores.

LISTADO DE IMÁGENES

Imagen 1: Da Vinci, L. *Flower of Life*. Recuperado de:

<http://www.leonardo-ambrosiana.it/en/il-codice-atlantico/>

Imagen 2: Monet, C. *Catedral de Rouen*. Recuperado de:

Claude Monet, Ediciones Polígrafa, 1995

Imagen 3 y 4: Graham, D. *Hedge Two-Way Mirror Walkabout*. Recuperado de:

http://www.artspace.com/magazine/interviews_features/qa/dan-graham-52392

Imagen 5 y 6: Saraceno, T. *14 Billions*. Recuperado de:

<http://tomassaraceno.com/projects/14-billions/>

Imagen 7, 8 y 9: Stewart, P. Bitácora de trabajo personal (2016)

Imagen 10: Tiziano, V. *Amor sagrado y amor profano*. Recuperado de:

Bouleau, C. (1997). *Tramas la Geometría secreta de los pintores*. Akal.

Imagen 11: Mondrian, P. *Pintura I*. Recuperado de:

<https://www.moma.org/collection/works/79059>

Imagen 12: LeWitt, Sol. *Variaciones de cubos abiertos incompletos*. Recuperado de:

Notas sobre índice: *LeWitt en progresión*. (pags. 251-260)

Imagen 13: Soto, R. *Doble progresión azul y negra*. Recuperado de:

https://www.perrotin.com/artists/Jesus_Rafael_Soto/179#news

Imagen 14 y 15: Stewart, P. *Sin Título*. (2016)

Imagen 16: Kimsooja. *To Breathe*. Recuperado de:

<http://www.kimsooja.com>

Imagen 17, 18 y 19: Zumthor, P. *Capilla Bruder Klaus*. Recuperado de:

<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764856/iglesia-de-campo-bruder-klaus-peter-zumthor>

Imagen 20 y 21: Pape, L. *Ttéia I, B (prata-lunar)* Recuperado de:

<https://imageobjecttext.com/tag/lygia-pape/>

Imagen 22: Stewart, P. *Sin Título*. (2016) Imagen digital.

Imagen 23, 24 y 25: Stewart, P. *Contemplar el silencio en la naturaleza*. (2016)