

UNIVERSIDAD DE CHILE.
FACULTAD DE ARTES.
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS. LAS ENCINAS 3370. SANTIAGO. CHILE.

LA PINTURA UN UNIVERSO DE INFINITAS POSIBILIDADES.

TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE PINTORA.

PROFESOR GUÍA: GABRIEL URIBARRI.

ALUMNO TESISISTA:

DAPHNE LYON ANASTASSIOU.

2006

INTRODUCCIÓN .	1
Capítulo 1: Experiencia con la pintura. .	5
Capítulo 2: Experiencia con el Dibujo .	9
2.1. Micas en la Naturaleza . .	11
2.2: Levantando los dibujos del campo “bidimensional” . .	18
2.3: La Sombra .	23
Capítulo 3: Experiencia con la Escultura . .	25
3.1: FUERZAS FUNDAMENTALES . .	27
3.2: Uno es lo que Crea. .	30
3.3: Alterando tu realidad cotidiana .	30
3.4: Procesos esculturas. . .	31
Capítulo 4 : Proyecto de obra en acero inoxidable. .	39
Bibliografía: . .	43

INTRODUCCIÓN

A medida que pasa el tiempo, podemos ver que en la cronología del arte, los artistas buscan nuevos lenguajes de expresión, que dan a cuestionarse a los críticos y filósofos, pero el concepto principal jamás se pierde y es la pregunta inicialmente hecha por Cezanne, ¿cuál es la función del artista en la sociedad?

Bueno según mi punto de vista el artista es un canal de información, es un ser sensible, que experimenta distintas formas y lenguajes para dar a conocer cierto tipo de información, información que hace reflexionar. Para mí, la función del artista en la sociedad es ser vocero, avisador, mediador, catalizador, despertador de una sociedad adormecida. El artista es canal, y no tiene una sola forma de lenguaje de expresión, sino que tiene miles. Por ejemplo, Miguel Ángel, que se desarrolló en la pintura, escultura, hasta en la poesía, y una cosa no se separaba de otra sino que es consecuencia de esta.

Del texto de Greenberg "El pasado pictórico de la escultura moderna" se puede rescatar:

“ La actual intimidad entre escultura y pintura no es nueva en si misma. Cada una ha influido sobre la evolución de la otra en numerosas ocasiones del pasado. Ora una, ora otra han desempeñado el papel de arte dirigente e influyente, y ninguna de las dos se ha liberado de la influencia de la otra durante mucho tiempo”.¹

Ver a la escultura unida a la pintura, unido al movimiento, es fundamental. La tridimensionalidad, y la bidimensionalidad son un juego en el cual uno pasa a ser parte

¹ Clement Greenberg "Arte y Cultura" Ensayos críticos. Cap.El pasado pictórico de la escultura moderna. p.158-163.

del otro, y viceversa; el espacio, la atmósfera. La fluidez de los ritmos y movimientos, la armonía, son elementos existentes en ambas disciplinas, y la única diferencia entre las dos, es la manera de proyección. El artista dentro de si es un ser integro, esta dotado con capacidades que lo llevan a experimentar, en la evolución esta el cambio, el atreverse a ir más allá de lo cual esta bien...siempre puede ser mejor, siempre quedan cosas en el tintero sueltas, partes de la obra para retomar en otra, y es todo una misma familia, una misma integridad, una misma membrana. Y es por eso que las disciplinas que en la antigüedad fueron diferenciadas hoy en día esta comprobado que se complementan y que una es consecuencia de la otra y parte de ella.

Mi tesis debería ser en pintura, pero la verdad es que a mi la pintura me derivo a lo tridimensional, me ví con la necesidad de rodear la obra, de tener miles de puntos de vista, de luces, sombras y espacios, pero eso no deja de lado a la pintura y por supuesto el dibujo, y por ende el estudio de la estructura de la naturaleza, que sostiene la vida. Por eso mi tesis trata de cómo desde la pintura partí a un camino de infinitas posibilidades de cómo se complementan todas las disciplinas, que el artista debe ser un ser integral y experimentar con todo.....y limitarse a una sola disciplina, es un absurdo, porque se esta constantemente experimentando con todo a cada momento. El artista hoy en día requiere de flexibilidad y capacidad de captar todo tipo de estímulos, ya que gracias a nuestros antepasados están ya abiertas miles de puertas y posibilidades, lo cual, nos lleva a ir más allá inclusive talvez de esta dimensión. A parar y reflexionar que es hoy en día nuestra obra, en un mundo sobre estimulado, corrompido y adormecido de lo que es realmente el fin primero y último de la existencia. Entonces nuestra obra es despertarnos a través de los sentidos a nosotros los adormecidos, crear consciencia, sensibilizarnos frente al mundo, frente a la naturaleza, frente a lo realmente relevante; la armonía, la justicia, el respeto, el amor. El arte sorprende, el arte conmueve, choca, produce cosas importantes en la gente, el verdadero arte es capaz de hacer despertar esa luz que se tiene tapada tras la oscuridad dentro y profundo en el corazón; conmueve, y esa ha sido su misión desde el principio de los tiempos.

Hasta donde llega la capacidad del ser humano? Porque siempre se opta por el camino más fácil? El de destruir?, el de destruirse? Aquel circulo vicioso que nos hace caer y caer en lo mismo, día tras día sin encontrarle ningún verdadero y trascendental sentido a la vida, a esta vida y al eterno ciclo de ellas?

Porque cuesta mucho más crear, ese es el camino largo, pero es el verdadero camino, el que te lleva a algo el que te llena el corazón. Crear belleza, crear magia, crear esperanza, crear por un prójimo y por uno mismo...el arte tiene un significado mucho más profundo que un par de vanguardias, que una historia que contar, el verdadero arte es lo que nos conecta con la espiritualidad, en un trance, en una reflexión necesaria hoy en día. El arte es trabajo por uno mismo y por el prójimo. La belleza , la armonía, como en la antigua Grecia, en las épocas de apogeo, en los apogeos de toda civilización, en sus grandes momentos siempre ha estado el arte como elemento principal, porque es el reflejo de una cultura, porque es la obra del hombre que se fusiona con la naturaleza, con nuestra naturaleza, divina, y juntos conviven y se armonizan.

La historia de la cultura es la historia de la relación entre lo humano con lo divino, podemos decir que esta se separa en lo espiritual, que es el mundo de lo divino, y lo

sensible , y entre estas dos existe una brecha la cual es reparada, no así borrada, por el arte al sensibilizar lo divino, debido a que el medio del arte es la representación.

Mientras el contenido del arte fue lo divino, este ocupó un lugar fundamental en la cultura, y la manera en que el arte representaba lo divino era con la naturaleza.

Me refiero, que el arte es un todo, y para llegar a un estado pleno de este se tiene que pasar por este todo, que nos dirige por distintos caminos, a descubrir cosas nuevas, y nuevas maneras de resolver nuestras inquietudes.

En mi tesis quiero desarrollar paso a paso lo que ha sido un proceso de pasar lo bidimensional, dibujo y pintura, a lo tridimensional, obras que se escapan del papel o la tela para poder ser rodeados, y observados desde múltiples puntos de vista, formando con estas composiciones y aleaciones varias, que han partido desde mi experiencia con la pintura.

EL ARTISTA ES UN CREADOR NATO, QUE EXPRESARA SU ENERGÍA DE FORMAS VARIAS.

Capítulo 1: Experiencia con la pintura.

“La pintura tiene vida propia. Yo intento dejar que surja” –Jackson Pollock²

A mi modo de ver la pintura no es nada, absolutamente nada más que una gigantesca emoción expresada a través de la función y fundición de colores o color. Un volcán en constante erupción. No existe límite alguno para ella, pues no existe límite para la creación, no existe la muerte de la pintura porque tampoco existe su nacimiento, simplemente está y siempre ha estado allí; o podríamos comprobar cuando nació acaso la luz y la oscuridad? Es así de simple, infinita, vibrante, eterna y aparece o desaparece confundiendo a la razón.

El color es luz y oscuridad, sin lo uno no existe lo otro por lo tanto, el color es una danza entre la luz y la oscuridad y su infinidad de matices. La pintura es color, un color, dos colores, tres colores, cien, mil....que componen esta danza , suave , agitada, dura, tormentosa...un bombardeo intravenoso que fluye como un río denso o ligero. La pintura es espacial, pues se sitúa en el espacio y se manifiesta y percibe también a través de este.

El color es una proyección de luz. No existe como una unidad propiamente tal. Cada partícula de la naturaleza está colmada de luz, energía y su reflejo nos hace ver el color. Como el movimiento. Una cámara de fotos puede capturar el movimiento en una imagen y mostrarlo como luz. Nosotros tenemos esa capacidad, pero es preciso sensibilizarnos ese tipo de fenómenos.

Estoy frente a una superficie espacial, un plano, y la mente bombardea con ideas, ve

² Jackson Pollock. www.picassomio.com

colores y formas...en este espacio infinito.

“Un plano, es en cierto aspecto, un resumen, una tabla analítica de materia. Bajo una forma tan concentrada que parece un cristal, un diseño de geometría, contiene una cantidad enorme de ideas y una intención motriz” –Le Corbusier³.

Mi cerebro organiza las ideas de tal forma en que puedan ser transmitidas en la superficie. El primer paso es la construcción de la estructura; serie de líneas y trazos que serán la base de mi obra, donde esta se va a levantar y cobrar vida.

El cerebro construye lo que los ojos ven para ser proyectado como una película; como el artista construye lo que el espíritu ve para ser proyectado como una obra de arte.

“Creo que un pintor ve la imagen, y a la vez ve el proceso de construcción de la pintura” –Chuck Close⁴. “Se me conoce fundamentalmente como arquitecto y no se me quiere reconocer como pintor y asimismo es a través de la pintura que llego a la arquitectura.”-Le Corbusier⁵.

Hay un místico, filósofo y profesor master llamado Ramtha que afirma “los ojos son como lentes, pero la cinta que realmente esta viendo es la parte posterior del cerebro. La corteza visual. Es como una cámara y su cinta. ¿sabias que el cerebro graba lo que tiene la capacidad de ver? Por ejemplo: una cámara esta viendo mucho más alrededor de lo que esta ahí, porque no tiene ninguna objeción ni ningún juicio. La única película que esta rodando en el cerebro es aquello que tenemos la capacidad de ver. Entonces ¿es posible que nuestros ojos, (nuestras cámaras) vean más de lo que nuestro cerebro tiene la capacidad de proyectar conscientemente? Por como nuestro cerebro está conectado . sólo vemos lo que creemos que es posible. Combinamos patrones que existen dentro de nosotros a través del condicionamiento”⁶

Una vez instalados mis cimientos en la superficie en que voy a trabajar. El próximo paso es dejar que fluya a través de mi cuerpo completo, que es el instrumento de creación, lo que vendrían siendo los primeros velos y aguadas, gracias a las cuales se va formando, de donde no había supuestamente nada, figura y forma.

Todo son sutiles veladuras casi invisibles que conforman las cosas.

La pintura es una construcción. Hasta la mayor bidimensionalidad tiene estructura y nuestra mente la capta como una torre levantándose.

Puestas las primeras aguadas aparece también el volumen, la tridimensionalidad. Qué es la tridimensionalidad en la pintura? Una ilusión. Creemos en esta ilusión, vemos esa ilusión...vemos lo que acostumbra a ver nuestro cerebro condicionado....o más allá?... proyectando y viendo como la cámara que ve sin juicios ¿qué vemos entonces? ¿Qué ve nuestra imaginación? ¿Vemos todos lo mismo? ¿qué es lo real entonces? ¿qué

³ Le Corbusier. *Arquitecto y pintor suizo-francés. Estrategias del Dibujo*. Juan José Gomez Molina. Madrid: Ediciones Cátedra, 1999. p.99.

⁴ Chuck Close. *Pintor y artista gráfico estadounidense*. www.picassomio.com

⁵ Le Corbusier. (Idem) p113.

⁶ Ramtha. What the bleep do we know? William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente. Ed. HCI.

puede ser tridimensionalidad y bidimensionalidad después de esto?

El hecho de que nuestro cerebro condicionado lo procese de cierta manera en que no podemos verlo a simple vista, quiere decir que no existe?

Pongo un brochazo de blanco que se superpone a toda la obra. Resalta y crea una nueva dimensión en esta. Cada luz que pongo contrastada con las sombras le da un aspecto escultórico a la obra. Mi pregunta es; si ponemos una pintura y una escultura tras una puerta y miramos por un orificio...podemos hablar bajo los mismos parámetros sobre ellas? Si vemos una fotografía de la pintura y una fotografía de una escultura a qué plano pasa? Nuestra mente ¿qué tipo de juicio emite? Tratemos de dejar de lado estos juicios o estos “conocimientos”. Desprendamos toda la información que hemos aprendido durante todos estos años y reformateemos nuestros cerebros. Limpiemos los límites que NO están puestos por nosotros, si no por un medio externo a nosotros ¿ qué ves? Qué proyectas, imaginas? Qué crees? El volumen en la pintura es real? Qué es real?

En este punto me gustaría mencionar y comparar la escultura de Carl André ⁷, que consiste en 36 baldosas sobre el piso y una pintura de Jenny Saville ⁸, la cual encarna en sus obras la voluptuosidad misma de la materia. Aquí tenemos dos obras las cuales me interesan por el desafío que presentan al espectador. La primera, “36 baldosas”, obra que data en 1967, causó para esa época una gran interrogante: ¿qué hace de estas 36 baldosas una obra de arte? Y qué hace de estas 36 baldosas una escultura, siendo que la escultura es superficie y volumen? Es una gran obra porque también te cuestiona: Acaso esto no es superficie y volumen? y en estricto rigor claro que lo es, y es también una estructura que se proyecta espacialmente y que hace reflexionar al espectador sobre los campos que abarca la mirada, sus proyecciones espaciales en un campo ilimitado de posibilidades.

En contraposición está la pintura de Saville, “Knead”, que es volumen total; una construcción de manchas perfectamente situadas para crear la sensación de que lo que vemos se puede tocar, lo estás tocando con la mirada y en cierto aspecto su presión hace que matemáticamente lo puedas rodear en tu mente. A mi modo de ver ambas obras, totalmente distintas, son inmensamente tridimensionales a pesar de su aparente bidimensionalidad. A lo que quiero llegar aquí, es a que vemos muchísimo más de lo que creemos que tenemos la capacidad de ver, de que los límites no existen y que esta todo entrelazado en esta infinita malla tridimensional, que proyecta líneas para todos los sentidos. Todo lo existente está dentro de esta malla espacial de infinitas posibilidades y lo invisible se puede hacer visible gracias a esta.

⁷ Carl André. Escultor minimalista norteamericano.

⁸ Jenny Saville. Pintora británica.

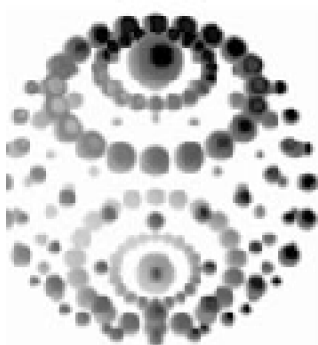
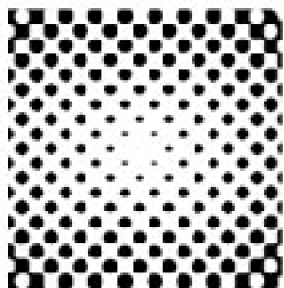
Capítulo 2: Experiencia con el Dibujo

“El dibujo es una taquigrafía, un soporte simbólico de fases sucesivas y complementarias de la transmisión del pensamiento. Una taquigrafía, también de las proporciones: geometría y números, campos ilimitados, aberturas a un cielo posible. Materia posible. En todo caso una vez más, medios sumarios. Taquigrafía, imagen, figuración, transferencia de ideas sobre un tema de imponderables.” –Le Corbusier⁹.

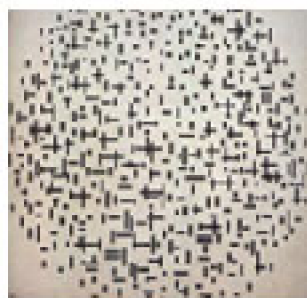
Qué es el dibujo si no estructura. Una total y completa construcción.

Todo está inscrito en esta invisible malla que todo lo une. La estructura que creamos es la unión entre los diversos puntos espaciales elegidos en esta malla infinita, creando así por esta misma unión una construcción.

⁹ Le Corbusier. *Estrategias del dibujo.*(ide) p.99.

-----> esto es dibujo?

10

10

¿Cuáles son los límites del dibujo? ¿Tiene acaso Límites?

Se me ocurrió hacer un experimento básico. Si miras sin desviar la vista esta bola de puntos negros ampliada sobre un papel blanco durante 3 minutos y luego cierras los ojos...veras la misma bola con los ojos cerrados... qué ves, en qué campo está? Es bidimensional? Es acaso una esfera que gira? Entonces cómo podemos afirmar que esto--□.

no es una línea. O que lo anterior no era una esfera? Nuestra mente tiene la capacidad de formar todas las aleaciones posibles y existentes. No hay límites. En un dibujo nosotros vemos el volumen porque existe.

¹⁰ Piet Mondrian. Composition avec lignes. 1917. //www.peiresc.org/ IMAGES/Mondrian.gif//

2.1. Micas en la Naturaleza

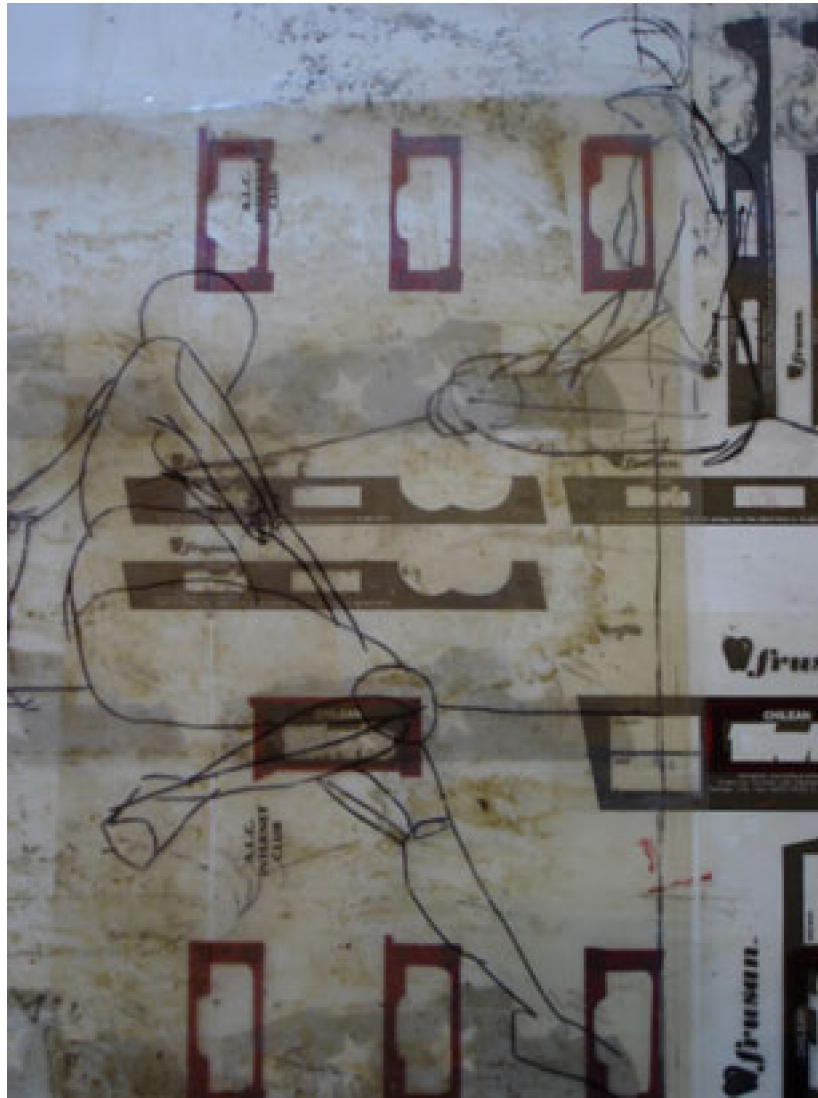
Comencé a observar la naturaleza. Y en un islote sobre las rocas donde chocaban las olas, observé que se formaban, gracias a los factores químicos y físicos naturales, la mayor cantidad de colores, los mejores dibujos, esculturas, y una inigualable orquesta que estaba en constante movimiento y cambio, era un concierto de una vez en la vida. Estaba todo ahí, ante mis ojos; el mar, las rocas y el viento; que habían formado, creado, estas miles de obras de arte, miles de aleaciones, estructuras, todos los tonos y gamas de colores, texturas, olores, un deleite para los sentidos y así desmembrandome di cuenta nuevamente de que era una completa construcción de velos invisibles inmediatas al ojo humano, pero que juntas se revelaban ante este en su máxima expresión. Miles de miles de velos invisibles que minuto a minuto iban erosionando, pintando, creando esta maravilla. Y ahí había una respuesta. Comencé a experimentar con esto en el dibujo. Para lo cual utilicé micas transparentes y otras de colores traslúcidos. A estas micas le hacía distintos dibujos, croquis de figura humana, y pintaba con óleo, dejando espacios vacíos, la luz era la transparencia. Mi idea era sobreponerlas y ver qué formaban, qué iban creando. Una vez que tuve todas estas micas para mostrarlas las puse sobre la tierra húmeda y apareció un factor que complementó a la obra entregándole profundidad y así una más evidente tridimensionalidad. Al poner la mica pintada sobre el pasto húmedo, se hizo visible, al verse atrapado por esta, la humedad, pintando con su vapor y burbujas. La naturaleza, lo invisible, estaba siendo capturado por estas micas y formaba algo nuevo en la obra, le daba una gran tridimensionalidad. Esta tridimensionalidad siempre estuvo ahí, pero si no hubiese sido atrapada por la mica ¿habríamos percibido su existencia a simple vista? Aquí remonto a la pregunta ¿Podemos decir que algo no existe simplemente porque no lo vemos? entonces la cantidad de posibilidades existentes eran infinitas y siempre estuvieron ahí, en este ilimitado campo espacial de infinitas posibilidades.

Continué haciendo las intervenciones en las micas, y experimentando sobre distintas superficies. Sobre pasto húmedo, sobre agua, sobre ríos, sobre tierra, rocas.

Lo interesante de estas experimentaciones era que cada vez nacían nuevas ideas, llevándote a jugar de distintas maneras y creando así nuevas sensaciones.

fotos dibujos en micas superpuestas.

fotos de micas en la naturaleza

Y es aquí donde se repite lo que afirmo en la fase de la pintura: yo establezco mis cimientos y creo a partir de ellos. Los cimientos son para mí, mi guía, mi campo de trabajo para crear y descubrir un sin fin de posibilidades. Una vez terminado esto quise darle un nuevo giro a estos dibujos y pinturas...ya que podemos ver mucho más allá de lo que creemos ver, todo esta aquí, todo lo que necesitamos, sólo falta creer y crear.

2.2: Levantando los dibujos del campo “bidimensional”

Comencé a experimentar el dibujos con fierros . el mismo concepto. Estructuras.

Levantaba estructuras de fierro . Como croquis de figura humana. Estructuras básicas, óvalos, trazos, triángulos; hacía croquis en el espacio. Con ayuda de un martillo, una galleta y una soldadora fui creando estos dibujos en el espacio a escala humana. ¿Cómo nacían? Primero los dibujaba en mi mente, luego hacía una maqueta en alambre y luego los pasaba al fierro. Esto era dibujo, y era escultura también, Y , más aún tenían volumen. Pasa exactamente lo mismo que entre los 2 puntos hay una línea, entre 4 puntos si queremos ponerlo así, hay volumen. Entre 2 puntos también hay volumen. Con

una serie de trazos de fierro yo formaba figuras. La mente ve el volumen invisible entre los 2 puntos, pero visiblemente no están, porque tú crees que no están. Pero si están! Eso está comprobado en lo de las micas. Si atrapáramos las partículas como con las micas, lo verías más evidentemente, pero eso no es necesario porque sabemos que está ahí, entonces el espacio vacío, pasa a ser volumen. Es volumen y siempre lo ha sido ¡Es más! Toda materia es un vacío.

Ya que tocamos el tema de que toda materia es un vacío; podemos tocar el tema de las energías. Y de todas las energías que están entrelazadas.

El físico Jeffrey Satinover afirma: "Nos gusta ver al espacio como a un vacío, y a la materia como algo sólido, pero la verdad es que es vacía también. Observemos un átomo, el cual consideramos como a una especie de bola dura, luego decimos, en realidad no; en este minúsculo punto de materia realmente densa justo en el centro rodeada de una especie de nube confusa de electrones que aparecen y desaparecen de la existencia. Luego resulta que eso ni siquiera es correcto. Incluso el núcleo, que consideramos muy denso aparece y desaparece de la existencia tan rápidamente como los electrones. Lo más sólido que se puede decir sobre toda esta materia insustancial es que es más bien un pensamiento, es como un BIT concentrado de información" ¹¹ ;Energía.

Otro científico y físico Fred Alan Wolf afirma "lo que constituyen las cosas no son más cosas, si no lo que constituyen las cosas son las ideas, los conceptos, la información." ¹²

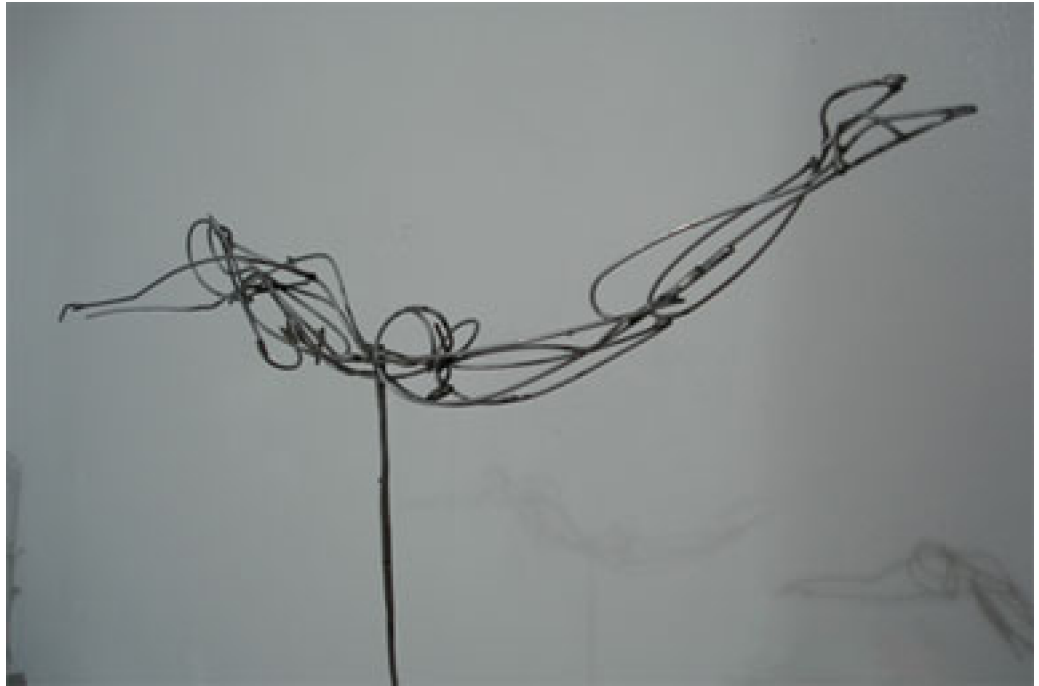
El científico y físico Amit Goswami afirma: "En vez de pensar en las cosas como cosas. Todos tenemos la costumbre de pensar que todo a nuestro alrededor es ya una cosa que existe sin mi participación, sin mi elección. Tienes que desterrar es tipo de pensamiento. En vez de eso, tienes que reconocer que incluso el mundo material a nuestro alrededor; las sillas, las mesas, los cuartos, la alfombra, la cámara, todos ellos no son más que posibles movimientos del estado consciente. Y yo elijo momento tras momento de entre esos movimientos para lograr la materialización de mi experiencia. Este es el único pensamiento radical que necesito hacer. Pero es tan radical, es tan difícil porque nuestra tendencia es que el mundo ya esta ahí, independiente de mi experiencia. No es así. La física cuántica ha sido muy clara al respecto. El mismo Heisenberg, codescubridor de la física cuántica dijo que los átomos NO son cosas, sólo son tendencias. Así que, en vez de pensar en las cosas , tienes que pensar en posibilidades. Todas son posibilidades de la conciencia" ¹³ .

Esto es exactamente lo que hace el artista al crear la obra.

¹¹ Jeffrey Satinover. Autor, psiquiatra, psicoanalista y físico. Sus libros más van desde temas de historia de la religión hasta neurociencia computacional y mecánica cuántica. What the bleep do we know?(Ide)

¹² Fred Alan Wolf. Trabaja como físico, escritor y conferenciante. Su trabajo en la física cuántica y conocimiento es bien reconocido a través de su popular escritura científica What the bleep do we know?(Ide)

¹³ Amit Goswami, Ph.D Físico, profesor y autor. Pionero un nuevo paradigma de ciencia llamado "Ciencia con Conciencia" (Science Within Consciousness). What the bleep do we know?(Ide)

maquetas en alambre para acero inoxidable.

2.3: La Sombra

Una vez que tuve estos dibujos a escala humana de fierro y vi que a partir de trazos podía formar volúmenes, me fijé sacándole fotos a las maquetas en otro factor; “La Sombra”. La sombra me interesó porque ahí estaba en campo “bidimensional”. El dibujo capturado en la pared, es el choque de este medio molecular denso, con la luz, un medio molecular muy rápido, y su fusión interviniendo el objeto, se crea la sombra.

Todas las posibilidades, todas las alternativas del dibujo...y no eran aquellas la proyección de este objeto ya tridimensional? Las sombras eran las miles de aleaciones que se formaban en la mente a partir de un solo pensamiento. La sombra era la respuesta para mi, de que el dibujo era tridimensional ya que era una proyección de este,

y qué pasaba si prendíamos 3 focos! Las sombras se multiplicaban, las posibilidades se multiplicaban simultáneamente en distintas partes. Su proyección...acaso no era su proyección el objeto; y el objeto al mismo tiempo la proyección de esta sombra?

Una vez que me detuve en el factor de la sombra en la proyección múltiple de este objeto en distintas partes quise comenzar a jugar con eso y así, a jugar con la materia más densa, que produjera sombras, proyecciones más “bidimensionales” a partir de un objeto tridimensional evidentemente visible. Y así comencé a incursionar de lleno con la escultura, queriendo hacer por medio de lo evidente, lo no evidente, y jugando así con las miles de posibilidades existentes, habidas y por haber, que estaban ahí y que no se veían, porque no se creían posibles o reales.

“El arte no reproduce lo visible, hace visible” –Paul Klee ¹⁴ . “Todo lo que puede ser imaginado es real” –Pablo Picasso ¹⁵ .

¹⁴ *Paul Klee. Artista alemán. www.picassomio.com*

¹⁵ *Pablo Picasso. Artista español. www.picassomio.com*

Capítulo 3: Experiencia con la Escultura

“Para mi, la esencia de la escultura está en la percepción espacial, la constante en nuestra existencia.” –Noguchi, Isamu ¹⁶ .

Comencé entonces. Mi idea. Mi organización. Mi estructura para materializar mi pensamiento y sensación. Esto también se constituiría por capas, que acá se están haciendo evidentemente visibles para el cerebro condicionado de todo ser. (en términos energéticos, lo visible, lo material son energías que vibran lento y lo invisible son energías que vibran rápido). Estoy haciendo más densas las capas existentes en la sutileza del medio. Y quiero también ver cómo por medio de estas capas invisibles, pero existentes, mi obra se ve afectada.

En la escultura de por sí, comencé con los fierros, y luego como dije anteriormente, quise darle un volumen a simple vista. (juntar las moléculas, o densificar la energía) El primer material escogido fue el hormigón o cemento. Por lo económico para poder hacer obras de gran formato y experimentar. En este caso partí tomando fotos y haciendo dibujos, como proyecciones podría tener la obra. Construyendo estructuras donde se afirmarían mi obra. Esqueletos. Opte por la figura humana nuevamente porque considero que en ella están todas las figuras geométricas existentes y la considero totalmente multifacética transformable y multifuncional. La figura humana puede llegar a ser, totalmente una abstracción. En el sentido de los trazos, óvalos, triángulos, cubos por las que esta compuesta. (cubismo analítico, minimalismo, constructivismo).

¹⁶ *Isamu Noguchi. Artista norteamericano de procedencia japonesa. www.picassomio.com*

Después de experimentar con el hormigón decidí trabajar en metal. Bronce. Teniendo la experiencia del dibujo, de la pintura, soldadura, vaciado...era hora de averiguar qué podía hacer con el bronce y las infinitas relaciones que tenía con todo lo ya experimentado.

Foto: (mujer. Hormigón.)

Partiendo de la misma manera. Idea, estructura, dibujos. Soldar, Modelado.

Se comenzó la fabricación del molde permanente; molde de pieza y goma de silicona. En este ritual de los procesos de la estructura, y construcción del espíritu y alma de la obra. El modelado, molde, vaciado en cera, molde de fundición, fundición y finalmente pátinas. Acá se hacen totalmente evidentes las capas. Capturamos el espacio en moléculas más densas; por lo tanto más visibles.(de energía más lenta).

En cierto aspecto hasta este punto veo todo este proceso una comprobación científica. Miro todo esto desde el punto de vista del experimento, y de la materialización de una opción de entre miles de posibilidades. El traspaso de una idea real ante los ojos

de otro ser. Crear, concretizar de manera visible para todos algo ya estaba en mi mente.

Te has detenido a pensar todos los factores físicos y químicos con los que uno interactúa diariamente a lo largo de este proceso. Vuelvo a la pregunta ¿Podemos decir que algo no existe solamente porque no lo vemos? A lo largo de este proceso siento que estoy comprobando que eso que no vemos existe, y es hasta más real que lo visible, porque es la esencia y la base de la existencia. Si creemos se ve y se puede hacer que otras personas también lo vean.

Como un chamán, el artista hace ver cosas que se cree que no están, o no existen. Hoy en día creo que la función del artista es hacer ver lo invisible, la creatividad, las miles de posibilidades que hay en nuestras mentes y espíritu. Y comprueba su existencia por medio del Arte. Tal como hacen los científicos con sus investigaciones.

El artista hace visible lo invisible. Las sensaciones en la gente, las cuales hacen real, válida y consciente a una obra de arte; con alma, viva. Esa es para mí, la función del arte y del artista; crear en el ser humano una sensación que lo lleve a recordar su esencia, o a darse cuenta de que existe algo más allá, que es tanto o más real que lo que está “sólido”. Ese fuerte sentir interno que llena de goce, de creatividad, de fuerza para seguir un camino sincero y armónico con uno mismo. El despertar del ser, de la esencia del ser. El artista crea una obra a partir de las asociaciones que ha hecho su alma, su espíritu y su cerebro y de una fuerte conexión con algo que va más allá de lo racional, con algo sublime y espiritual, y eso es lo que le da el toque mágico a esta obra...el artista es un instrumento; es un canal, para hacer ver, y sentir lo invisible, lo infinito.

“La posición del artista es humilde, es básicamente un canal” –Piet Mondrian¹⁷

“La emoción mas hermosa y profunda que se puede experimentar es la sensación de lo místico. Es la semilla de toda ciencia auténtica. Aquel que desconozca esta sensación, aquel que ya no pueda maravillarse y sobrecogerse, es como si estuviera muerto.” –Albert Einstein¹⁸

Arte = Belleza, Armonía, lo que nos hace volver a nuestra esencia de amor, creación e iluminación.

El artista tiene la capacidad de asombro de un niño, de ver las cosas de miles de puntos de vista no condicionados por factores externos como enseñanzas, costumbres, sino que es capaz en segundos de hacer volar su imaginación e irse a otros mundos sutiles donde viaja libremente. Donde viaja de verdad, donde la creatividad no tiene límites y todo esto es real, lo sabe y lo cree, por lo tanto lo crea.

3.1: FUERZAS FUNDAMENTALES

¹⁷ Piet Mondrian. Artista holandés. Fundó la revista *De Stijl*, en la que desarrolló su teoría sobre las nuevas formas artísticas que denominó neoplasticismo. www.picassomio.com

¹⁸ Albert Einstein. Físico. Creador de la teoría de la relatividad, y de las bases de la física estadística y la mecánica cuántica. *Espíritu y Materia. (ide)*

1. Conocimiento de la unidad de la vida: Sencillo y desnudo conocimiento de que toda vida es una. Todo está conectado en una red infinita y que en la creación de una brizna de hierba, un conejo, un árbol o un ser humano participa el universo entero. Este conocimiento de la unidad lleva inherente el respeto, la reverencia, la adoración, la gratitud y la compasión por todo lo animado y lo inanimado, los seres visibles e invisibles.

2. Ritmo: el universo posee sus propias leyes y armonías, completas, perfectas; armonías que, si queremos vivir sabiamente, tenemos que intuir, reverenciar y seguir. Si queremos sanar el mundo natural que estamos a punto de destruir, tendremos que escuchar con humildad sus voces y atender fielmente a sus ritmos.

3. Amor a la Danza: En este amor, la vida misma con todas sus paradojas se ve como algo sagrado que hay que Honrar y Adorar con todas sus dificultades y maravillas. La vida es el misterio del Padre-Madre y debemos adorarla como su juego de amor, la extática danza de su presencia. Esta es una visión sana y gozosa del mundo, una visión que honra el cuerpo y la sexualidad en lugar de negarlos, que reverencia la familia y todas las formas de lo que Kyats llamaba "santidad de los afectos del corazón", que ve y conoce la materia y la naturaleza como el cuerpo de la madre divina, el cuerpo de la LUZ. La sabiduría de la feminidad sagrada sabe, que esta experiencia, este proceso de vida en el que nos encontramos, es sagrado en todos sus detalles, y que la llamada vida corriente no es en absoluto corriente, sino un flujo ininterrumpido de cotidiano milagro. Esta visión sagrada no separa el cielo de la tierra, el espíritu del cuerpo, la oración de la acción. Todas las dimensiones, todos los mundos, todas las posibilidades están aquí. Se hallan interrelacionadas, constituyen una unidad.¹⁹

"SER HUMANO SIGNIFICA NACER A UNA DANZA DE LA QUE PARTICIPA TODO LO ANIMADO Y LO INANIMADO, TODO LO VISIBLE Y LO INVISIBLE, UNA DANZA EN LA QUE CADA PASO ESTÁ IMPRESO EN LUZ, CUYA ENERGÍA ES ADORACIÓN Y CUYO RITMO ES LA ALABANZA" – Andrew Harvey²⁰.

El dolor, la desolación y la destrucción no están separados de esta danza, sino que son energías esenciales de su despliegue transformador. Y ni la propia muerte puede interrumpir esta danza, porque la muerte es el manantial de su fertilidad, la madre de todo su cambiante esplendor.²¹

"El dolor nacerá de esa mirada a tu interior y este dolor te hará ir detrás del velo". –Rumi²². "En una época oscura el ojo empieza a ver" –Theodore Roethke²³. "La oscuridad entrena al ojo, nos fuerza a mirar las cosas oscuras y nos da una sensibilidad sobrenatural. Consientes de que esta oscuridad es la misma fuente de luz, esta "divina ignorancia" es un constante manantial de gnosis." -Andrew

¹⁹ Espíritu y Materia. (Ide) p.59,60,61.

²⁰ Andrew Harvey. *Erudito místico, poeta, novelista, profesor y escritor espiritual. Espíritu y Materia. (Ide)*

²¹ Espíritu y Materia. (Ide)

²² Rumi. *Poeta persa, místico Sufi. Espíritu y Materia. (Ide)*

²³ Theodore Roethke. *Poeta estadounidense. Espíritu y Materia. (Ide)*

Harvey²⁴ . “Una de las tareas esenciales que deben desempeñar hoy en día los artistas visionarios es imaginar como sería este Nuevo Amor, experimentarlo en sus propias vidas y crear a partir de él. Un arte así daría a este mundo deformado una visión auténtica de lo que sería el amor humano iluminado, para que la gente tuviera algo por lo que luchar, algo por lo que renunciar a la promiscuidad, algo por lo que salvar al mundo, sabiendo que en el mundo puede vivirse algo tan maravilloso. Debemos ser absolutamente modernos: debemos reinventar el amor” -Rimbaud²⁵ . “ La adoración es nada menos que el oxígeno de la supervivencia, el único camino a la iluminación que puede darnos el conocimiento y el coraje para salvar al mundo.”²⁶ “Los más hermosos cuadros y esculturas, la mejor poesía, surgen de la contemplación, de la alegría, de la compasión.” –Rinpoche²⁷ . “El arte del mundo futuro tendría que ir mucho más allá..... Tendría que empezar en el nivel de la conciencia , de la gnosis....tendría que surgir de un “ego” artístico muy diferente, un ego transfigurado por el conocimiento místico. El arte del futuro sería creado a partir de la gnosis mística y a su lado todo el arte del pasado parecería limitado. PONER TODO MI SER EN EL FUEGO DE LA TRANSFORMACIÓN ESPIRITUAL Y HACER DE MI ARTE UN SIRVIENTE DE ESE FUEGO.” - Aurobindo²⁸ . “Tal como yo lo veo, la auténtica función del arte es impregnar el entorno del mundo con una realidad metafísica para que el hombre no esté a solas con el ego.” – Cecil Collins²⁹ . “El silencio, en su esencia, es Presencia, una presencia activa, eléctrica. Una pregunta sobre la verdad sólo puede contestarla el silencio. El silencio es la auténtica fuerza, la fuerza de lo real. (transparencia) las flores, los árboles, las montañas crecen en silencio.” –Andrew Harvey³⁰ . Como el vacío, en su esencia es presencia, activa y también eléctrica. (música + danza + escultura). “Ser un artista significa creer en la vida.”- Henry Moore³¹ .

Los artistas vuelven a ser niños. A pintar como niños con simpleza, a expresarse como niños. Porque son los niños que cada uno tiene adentro quienes deben recibir sus mensajes. Nos comunicamos desde la esencia, aprender a desaprender.

El niño es pura esencia. Es verdad. Es un ser puro. los artistas son eternos niños en grandes cuerpos. El cuerpo es una de nuestras herramientas para hacer volar al resto de

²⁴ Adrew Harvey. *Espíritu y Materia. (Ide)*

²⁵ Rimbaud. *Poeta francés. Espíritu y Materia.(Ide)*

²⁶ *Espíritu y Materia. (Ide)*

²⁷ Rinpoche. *Maestro de tradición tibetana. Espíritu y Materia.(Ide)*

²⁸ Aurobindo. *Místico erudito, filósofo y poeta, revolucionario nacionalista, yogi. Espíritu y Materia.(Ide)*

²⁹ Cecil Collin. *Pintora británica. Espíritu y Materia.(Ide)*

³⁰ Andrew Harvey. *Espíritu y Materia. (Ide)*

³¹ Henry Moore. *Escultor británico. www.picassomio.com.*

los mortales. Para estimular su consciencia, su pensamiento real. Para estimular lo sutil, la verdad.....lo no visible. Realmente lo que creamos los artistas no tiene color, ni volumen, ni nada, es todo una ilusión para prender, estimular el bicho del interior del otro ser el cual comienza a imaginar, a ocupar el subconsciente, la imaginación, un estímulo para múltiples de posibilidades que acelera y eleva nuestra vibración energética. Un estímulo para crear conciencia de lo real.

Creamos cosas visibles a los sentidos para estimular y así hacer ver lo invisible.

El cerebro construye lo que los ojos ven para ser proyectado como una película. Como el artista construye lo que su alma siente para ser proyectado , para mostrar una realidad.

3.2: Uno es lo que Crea.

La mecánica Cuántica revela que la realidad es un todo en el cual todo esta conectado en una profunda manera, trascendiendo los límites del espacio y el tiempo.

La holografía cuántica es un mucho mejor ejemplo de la realidad.

¿cuánto afecta el observador lo observado?(la obra se termina con el espectador, y cada espectador le da su propio final).

Observar tiene un efecto directo en el mundo del observador. Esto motivará a la gente a concentrarse en ser mejores observadores.

“El mundo subatómico responde a nuestra observación, pero la gente promedio pierde su atención cada 6 a 10 segundos.....entonces como puede lo “muy grande” responder a alguien que no tiene la habilidad de siquiera enfocar y concentrarse? Quizás nosotros solo somos pobres observadores. Quizás no hemos desarrollado la destreza de observar y quizás es una habilidad..... Nosotros deberíamos estar dispuestos a sentarnos cada día y tomar un pedazo de nuestro día y situarlo a un lado y comenzar a observar, para diseñar un nuevo futuro posible para nosotros, y si lo hacemos apropiadamente y lo observamos adecuadamente, tendremos a las oportunidades que comenzaran a mostrarse en nuestras vidas” - Fred Alan Wolf ³²

3.3: Alterando tu realidad cotidiana

Desde la escala del mundo subatómico a la escala humana. Qué es observación?

Para los humanos, la manera de observar es percibir, la percepción. Tú percepción.

Desde la perspectiva cuántica el universo es un lugar extremadamente interactivo.

³² Fred Alan Wolf. *What the bleep do we know?(Ide)*

El escritor científico Dan Winters comenta en un artículo de “descubrimiento” con provocador título “EXISTE EL UNIVERSO SI NO LO ESTAMOS MIRANDO?” El artículo resume la idea de físico de Princeton, John Wheeler, de “Genesis by Observership” (genesis desde la nave del observador). De acuerdo con Wheeler (un colega de Albert Einstein y Niels Bohr y acuñador del concepto del “black hole” (hoyo negro): “ Nosotros no somos simplemente paseantes en un etapa cósmica; nosotros somos dadores de formas y creadores vivientes en un universo interactivo”.

Cada vez que nos levantamos por la mañana, todo momento en que interactuamos con lo que esta “allá afuera”, estamos creando

“Crear es la bencina de la creación.”³³

La materia básica del universo, en su núcleo, va pareciéndose a una especie de energía pura, maleable a la intención y la expectativa humanas hasta un punto que pone en duda nuestro viejo modelo mecanicista del universo....como si nuestra expectativa misma hiciera fluir nuestra energía en el mundo y afectara otros sistemas de energía.

Los seres humanos descubrirían una nueva energía que originaba todas las cosas incluidos nosotros- y emanaba de ellas. La percepción humana de esa energía empieza primero con una sensibilidad acentuada respecto a la belleza.³⁴

La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Aristóteles³⁵.

3.4: Procesos esculturas.

³³ *What the bleep do we know?(Ide)*

³⁴ La novena revelación. James Redfield. Editorial Atlántida. Publicación 2001.

³⁵ *Aristóteles. Filósofo de la Grecia clásica. A.C. sus obras abarcan casi todo el saber de su tiempo: lógica, biología, filosofía natural, ontología, psicología, ética, política, gramática, estética. Su filosofía es realista: la realidad por excelencia es el ser natural individual. Espíritu y Materia. (Ide)*

un universo de
infinitas posibilidades

Foto : estructura de mujer y hombre en equilibrio.

Foto : preparación de cama de mujer parada. (para hacer el molde de goma de silicona)

Foto : cama de greda para hacer el molde de silicona en "corriendo".

Foto : moldes de goma de silicona. Esto se cubre con yeso. Luego esto se voltea, se saca la cama de greda, se aísla (con cera o esterina) y se repite el proceso. Una vez duro se abre.

Foto : moldes abiertos listos para cerrar y hacer el vaciado en cera.

Una vez finalizado el proceso del molde podemos ver la figura. Invisible atrapada por las limitantes de goma de silicona, ahí está, lo vemos y es real; tiene volumen, pero no lo podemos tocar. Este podría ser el fantasma de la obra, su espíritu atrapado en goma y

yeso.

Foto : Cera de "equilibrio"

Foto : bronce "Equilibrio"

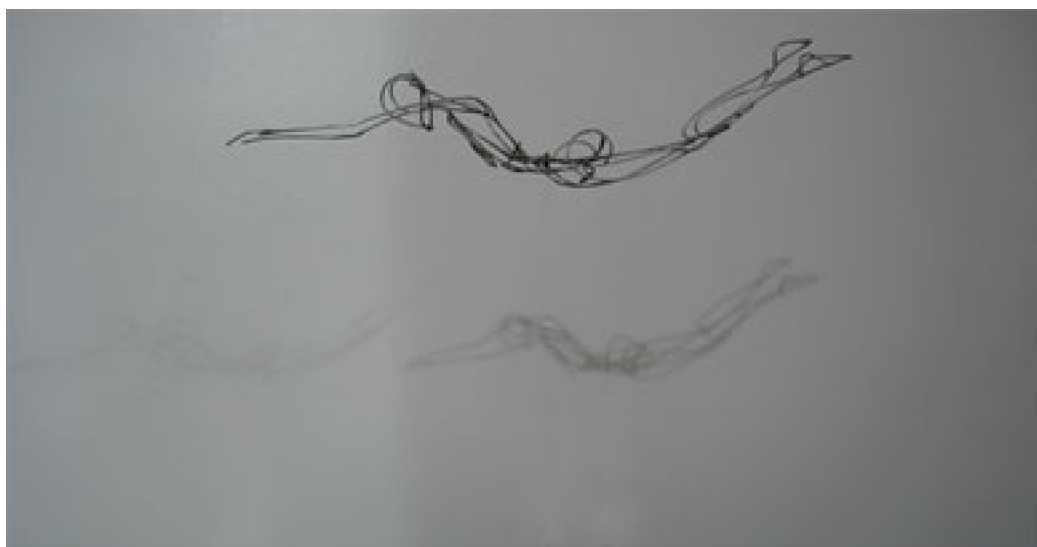
Foto : bronce "parada"

Foto : detalle de bronce "mujer sobre manos"

Capítulo 4 : Proyecto de obra en acero inoxidable.

Una vez realizados todos estos procesos , considero que el que más comprueba el hecho de la existencia evidente de lo que se cree invisible, son las estructuras en alambre para acero inoxidable, que se harán a escala humana; lo que será la obra principal del proyecto. Considero que abarca todos los temas; el de la materia invisible, que es un volumen que no se ve a simple vista, pero está siempre presente. El tema de las proyecciones de las miles de sombras como ideas mentales inconscientes previas a la realización de la obra, y al mismo tiempo, la obra proyección de la unificación de estas sombras (concepto de unidad y consecuencias). El juego con la luz y la oscuridad, la danza entre los hilos de metal fusionados y el espacio, el tiempo que inmortaliza la obra en una fotografía o en la pared como un dibujo o pintura (sombra) y la pasa al plano "bidimensional", a la ilusión de esta prolongación de dimensiones que podría ir mucho más allá de la tercera. Y tanto para especular a partir de esta.

La obra se instalará en una sala cerrada, colgada por alambres de acero, de manera de que dé la sensación de estar suspendida en un medio donde no exista la fuerza de gravedad. Esta será atravesada por la luz que proyectarán una serie de focos dirigidos para crear sombras de diversos puntos y así no solo obtener la visión de rodear la obra, si no que también la visión de ésta por medio de la proyección que es un punto de vista total y completamente distinto. De partida como ya lo hemos observado anteriormente, la proyección al chocar con la pared, un medio molecular denso, crea un dibujo e incluso podría decirse que una pintura . Está el tema también de el medio por donde viaja la luz. En este caso es un medio seco, el aire, pero si fuese el agua, a qué parámetro nos lleva?? Será la proyección de esta pared semejante o se alterará completamente. Entonces ahí tenemos sólo el punto de partida para tanto especular. El sólo hecho con imaginar las probabilidades estás creando en tu mente un amplio espectro de nuevas posibilidades que tal vez no estén visualmente, pero dentro de tu cerebro, que poco a poco empiezas a desacostumbrar de lo cotidiano, estas creando nuevas posibilidades, y ampliando los espectros. No hay limites para la experimentación, por lo cuál no hay límites para la creación y no hay límites para la observación.

Volviendo a la obra en sí, debo afirmar que la luz cumple un rol muy importante; ya que hace que veas lo que quizás crees que no existe, o no te lo has planteado porque sin esta no se ve. En el caso de que los focos se fuesen alternando en un lapsus de 2 minutos, la imagen iría apareciendo en distintas partes de la sala, pero cuando desaparece, aun está ahí! Y esa es la maravilla que comprueba las múltiples posibilidades existentes y lo más asombroso es que para que tú las veas estas ya estaban en tu mente, sólo que no lo habías notado. Como afirmé al principio de mi tesis; los ojos son como las cámaras, y ven mucho más de lo que el cerebro condicionado a veces procesa. Por lo tanto, todo lo que tu vez, lo que tu sientes, y experimentas ya estaba dentro de ti...sólo que no lo has desarrollado.

La creación más importante , yo pienso, que realiza el artista es esa INVISIBILIDAD, ese sentimiento, experiencia, sensación interna que se experimenta el receptor al enfrentar una obra. El arte es el medio de un lenguaje que no tiene palabras, ni visibilidad, ni tacto, son sensaciones, es etéreo y sublime.

La obra no es finalizada al ser montada; la obra es infinita, y no es nada sin el espectador. El arte existe como medio de comunicación, de ampliar posibilidades, de expandir la imaginación, el lenguaje interno de nuestros espíritus. El arte existe porque el ser humano conciente o inconcientemente sabe que hay algo más allá que lo mueve todo, sabe que hay algo trascendental que es infinito y está siempre presente en el alma de las cosas.

“No copiamos los objetos que usamos, intentamos transformarlos y confiamos en que ellos se vayan transformando a medida que tú los miras. La idea de un diálogo sin fin con el público ... un diálogo visual... es muy importante para nosotros.” - Claes Oldenburg³⁶. “Cuanto más miras un objeto, más abstracto es, y también, irónicamente, más real” - Lucien Froid³⁷ “La sensación de movimiento en la Pintura y la Escultura, ha sido considerada como uno de los elementos básicos de la composición.” - Alexander Calder³⁸. “El arte abstracto se encuentra en un mundo nuevo, que superficialmente no tiene nada que ver con la “realidad”, y que está muy cerca del mundo “real”.” - Wassily Kandinsky³⁹. “Cuando digo “artista”, no me refiero al significado estricto de la palabra, sino al hombre que construye cosas, creando y moldeando la tierra. Todo es un enorme juego de construcción; Algunos con un pincel, otros con una pala, y otros eligen un bolígrafo.” - Jackson Pollock⁴⁰. “En nuestros tiempos, hay muchos artistas que hacen algo sólo porque es nuevo, creen que el valor y su justificación de lo que hacen está en la novedad. Se engañan; la novedad raramente es lo esencial. Lo esencial sólo procede de una cosa: su naturaleza intrínseca.” - Henri De Toulouse Lautrec⁴¹.

³⁶ Claes Oldenburg. Escultor estadounidense, pionero del pop art. www.picassomio.com

³⁷ Lucien Froid. Pintor británico. www.picassomio.com

³⁸ Alexander Calder. Escultor norteamericano. www.picassomio.com

³⁹ Wassily Kandinsky. Pintor y teórico ruso, padre del expresionismo abstracto. www.picassomio.com

⁴⁰ Jackson Pollock. Pintor estadounidense. Creador y mayor representante del “Action Painting”. www.picassomio.com

⁴¹ Henri De Toulouse Lautrec. Pintor neoimpresionista francés. www.picassomio.com

Bibliografía:

“Espíritu y Materia.” Andrew Harvey y Mark Matousek. Javier Vergara Editor. Grupo zeta.

“La novena Revelación.” James Redfield. Editorial Atlántida.

“What the bleep do we know?!” William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente. Ed. HCI.

“Entangled Minds.” Dean Radin. Paraview Pocket Books.

“Estrategias del Dibujo.” Juan José Gómez Molina. Madrid: Ediciones Cátedra, 1999

“Punto frente al plano”. Wasily Kandinsky.

[//www.picassomio.com//](http://www.picassomio.com//)

“Arte y Cultura” Ensayos críticos. Clement Greenberg.