

Empatías

María Lucía Peña

Proyecto de grado – Arte 2016-2

Universidad de los Andes

La tridimensionalidad es una cualidad inherente a la escultura que permite materializar las ideas en elementos tangibles que generan sensaciones y que ocupan el espacio. Desde unas definiciones técnicas, sabemos que dentro de lo que es escultórico se usan materiales convencionales como el barro, el mármol o la madera con acciones que van de la mano como moldear, tallar, pulir etc.

Como dice Amparo Carbonell en su texto “Una aproximación al concepto de la escultura”: “Consideramos que esta se trata de un medio que estudia una realidad para cuestionarse acerca de esta e “interrogarla”.¹ En este texto, entre muchas definiciones sobre lo escultórico menciona también una afirmación de Tatlin que capta mi atención: “materiales reales en el espacio real”.² Una afirmación literal, clara y concisa.

Esta afirmación de Tatlin me lleva a entender el concepto de espacio real dentro de una dimensión también temporal, mi marco actual, mi realidad, mi cotidianidad. A mi alrededor no existe un limitante en el uso de materiales. Puede ser desde lo más simple hasta lo más complejo. Desde lo más limpio hasta lo más sucio. Mi realidad me relaciona con un mundo amplio de texturas, sensaciones y formas, resultado de las experiencias cotidianas de lo urbano. Haciéndome pensar también en cómo esta cotidianidad está definida por los recorridos que hago dentro de la ciudad y los espacios que habito. En este contexto los materiales tradicionales han pasado a un segundo plano al igual que las acciones tradicionales como tallar y moldear. En esta realidad contemporánea de expresiones juegan un papel muy importante cosas como el tiempo, la recolección, la selección y la edición de objetos.

Mi experiencia escultórica reúne elementos y formas que ya tuvieron una significación predeterminada tratando de dejar a un lado su definición como objetos. Ellos proponen donde deben estar y qué papel deben jugar en cada pieza, por sus colores, texturas y principalmente por su informalidad histórica que los califica como residuos. Este mensaje lo llevo a mi experiencia escultórica y redimensiono los elementos bajo otra realidad que los puede incluso liberar de lo que eran antes, pero atraparlos dentro de otro discurso. Generando materiales que cumplan una función y que al alejarse de su uso se validan en el campo de la escultura como materiales aptos para esto.

¹ Carbonell, A. (2003) Una Aproximación al Concepto de Escultura. (pp. 1) Recuperado el 13 de agosto de 2016, del sitio Web de Scribd: <https://www.scribd.com/document/60888287/Aproximación-a-La-Escultura>

² Carbonell, A. (2003) Una Aproximación al Concepto de Escultura. (pp. 5) Recuperado el 13 de agosto de 2016, del sitio Web de Scribd: <https://www.scribd.com/document/60888287/>

Mi entorno material me proporciona una información con datos de diversas características que definen mi materialidad. Texturas, colores, formas, consistencias, estados físicos y elementos que generan su apariencia. Encuentro en los materiales parte de una evidencia de la realidad, más allá de sus cualidades físicas. Cosas como el peso, el volumen, la consistencia, me generan una identidad. Para mí un material es algo lleno de información, de adjetivos que lo definen como algo que existe, independiente de su estado presente, puede ser inclusive un objeto o parte de este. Me limito a construir desde la perspectiva física del residuo. Desde el retazo o los pedazos de lo que antes fue un objeto, puedo desvincularme del elemento individual para que pase a ser parte de un todo. Este es el concepto de materialidad para mí, este es el criterio que sigo al seleccionar y recolectar. Mi primera reacción casi siempre define el objetivo, si me llama la atención las propiedades físicas de algo que encuentro, tengo un material. En cambio, si me cautivan las razones o la historia del porqué algo está allí, es un objeto.

Como las cosas que la gente saca a regalar a la calle. Ver un lavamanos completo me remite pensar en su razón de ser. Pienso en su historia más que en su estética. En cambio si veo pedazos de cerámica partidos, pienso en su textura en su color, en la forma de cada retazo. Un objeto tiene una connotación, un signo, el retazo no me dice más que una narrativa visual. Igual, no descarto la idea de darle a un objeto el nivel de material potencial. No me niego la posibilidad de tomar el objeto y destruirlo yo misma para generar formas que me gusten.

1.1 Entropía

Entropía es el grado de desorden que tiene un sistema. Según su definición, “Es una magnitud física que para un sistema físico en equilibrio mide el número de micro estados compatibles con el macro estado de equilibrio”³ refiere al desorden progresivo de la materia y expresa que esta está sometida a una degradación irrevocable.

Pienso la reunión de materiales como pequeños sistemas que pueden recibir constantemente aportes de materia, es la entropía que hay en estos sistemas lo que hace que funcionan de manera independiente y en conjunto con otros sistemas. Como una porcelana que se rompe y cuando se trata de arreglar se juntan las piezas al igual que las de un rompecabezas antes de pegarlas, dentro del desorden de todas las piezas hay un orden de encajarlas para que vuelvan a hacer un objeto conjunto. Por medio de la creación de nuevos objetos busco brindar la sensación de que son materiales que pertenecen ahí, encajados de acuerdo a sus características; que más que la producción de algo nuevo por medio de un conjunto de elementos son una recomposición de estos, como si estuvieran destinados a estar juntos encontrando las empatías entre los elementos.

Cada material utilizado pasa por un proceso natural e irreversible, que como la porcelana que se rompió, ya no tiene vuelta atrás. Es el proceso natural del desorden dentro de un orden, la tendencia de la entropía dentro de un sistema, pero tenemos esa intuición de encajar esas piezas nuevamente en su lugar.

Se puede ver como un objeto que ya estaba predeterminado desde antes de existir pero del que ni yo sabía el resultado. Si se trata de encajar piezas y generar orden en un desorden quiere decir que las opciones son finitas porque no todo funciona.

³ Entropía. (s.f) Recupero el 2 de noviembre de 2016, del sitio Web Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa>

Mis experiencias y mis sensaciones me llevan a una aproximación directa, no solo con los materiales sino con sus formas aisladas, que se acercan y se integran para generar reacciones que se transmiten al espectador a través de la obra misma, creando una experiencia común por medio de

la experimentación escultórica. Al relacionar materiales y formas entre sí con operaciones como recoger, transformar, juntar, seleccionar y editar, encuentro sentido dentro de un caos y es mi vivencia y mi experiencia que al final se relaciona también con ellos. Los protagonistas de esta escena son formas materiales residuos o escombros que me generan un interés estético desde su condición de objetos con diferentes características funcionales preconcebidas. El reto es encajar dichas propiedades dando un resultado plástico final. Hay un trabajo en cuanto a la decisión de las operaciones en el proceso pero no se descarta la posibilidad de que algunos de estos sean aleatorios. Aun así, el mismo material permite resultados que no estaban proyectados con anterioridad siempre igual, generando un todo.

Jessica Stockholder habla de cómo vivir la experiencia del mundo físico puede determinar lo que una persona puede pensar más allá de lo que ve. “Siempre partimos de un objeto tangible y visual para llegar a una idea”⁴ Habla de cómo su trabajo no se realiza desde un punto de vista verbal sino de la experiencia directamente con el material y que la metáfora de la obra se encuentra después en el resultado de ésta.

En este caso hay interés particular por las masas, los volúmenes y el apilamiento de varios elementos puestos a interactuar entre ellos, encontrando sus propias formas en un mismo espacio. No busco un objeto racional. El resultado es la materialización de un proceso plástico, un proceso estético que me relaciona con mi realidad y me libera también en este encuentro que llena los sentidos.

No realizo el trabajo desde una narrativa ideológica, esta experiencia está ligada directamente con mi juego espontáneo sensorial con texturas formas y colores, un juego que al final comparto con el espectador para involucrarlo físicamente con este conjunto de sensaciones con carácter y personalidad propia. Una personalidad espontánea y liberadora que tiene una significación diferente a la de una obra que llama la atención únicamente por su lenguaje figurativo. De hecho, el resultado de mi experiencia, más que un objeto que se expone desde su condición de objeto artístico apreciable pero inalcanzable, es en cambio, una síntesis de experiencias que no concluyen en los límites físicos y que desean sobre todo involucrar al espectador para compartir con él su espacio, generándole estímulos y empatías como elementos comunes que hacen parte de esta realidad urbana.

Un objeto es algo que está, que existe, que no se desvanece pero que puede transformarse. Después del trabajo de selección esta experiencia de transformación es el resultado de tres estados que identifico y que me interesan:

- Ensayo posibilidades y juego con los materiales hasta que entre ellos se genere una especie de diálogo.
- Busco generar empatías entre los elementos y los materiales dentro de un conjunto que me incluye. El objeto conmigo y después, el objeto con el espectador.
- Al crearse un objeto nuevo, éste trasciende con una connotación nueva.

4 Stockholder, J. (2011, Octubre, 27) Jessica Stockholder: New Chair of Department of Visual Arts. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=rQ-FYm53heE>.

Ilya kabakov habla del residuo en el arte de hoy en día y cómo este, en una arena artística, está directamente conectado con la posibilidad de volverse un “tesoro”. Un tesoro que satisface dos criterios: por un lado la aspiración a un trabajo original inherente a la comisión de el artista por ser quien elige los elementos, sin dejar de lado el valor agregado, que es el tiempo; y la actividad “democrática” de elegir y recoger basura ya que es de todos y de nadie al mismo tiempo. Yo busco darle un valor al proceso humano sobre cada material y sobre cada gesto desde la selección hasta la disposición de estos para la producción de un solo objeto, un cuerpo autónomo, independiente, pesado o liviano.⁵

Los objetos que genero pueden transmitir un nuevo mensaje gracias a la búsqueda del lugar, de las proporciones y de las combinaciones de sensaciones que les otorgo como elementos que tienen la posibilidad de transformarlos. Como medio transformador tengo la posibilidad de explorar las reacciones de las formas, las estructuras, la razón de ser de los materiales y su forma de comportarse, para clasificar la manera como brindan su mensaje. Como resultado de mis acciones aparecen objetos con otra “psicología”, objetos con otro carácter y con otro mensaje que tengo la posibilidad de descubrir o generar.

De lo rígido de una pieza monumental paso al movimiento, la fragilidad de las empáticas y el mensaje de lo neumático, otro juego de formas y químicas. Aquí mi intervención responde a otro tipo de acciones, a otro tipo de medidas, proporciones y reacciones. Los objetos adquieren otro carácter, y aunque el resultado es sorprendente, tengo la posibilidad de controlarlo. De acuerdo al gesto y al medio el resultado se vuelve opuesto. Agregando aire por ejemplo, se puede generar una expansión del material, pero con el gesto de “embutir” y apilar cosas se generan resultados completamente distintos. Puedo hacer reaccionar un material con otro, puedo medir su mensaje casi como las porciones de una combinación química que genera una reacción nueva. En mi experiencia escultórica me gusta el mensaje del espontáneo, lo amable, lo efímero, lo alcanzable con un ingrediente casi humorístico que responde sin pretensiones diferentes a transmitir mi experiencia con los materiales que poseo en el momento.

Barry Flanagan tiene una obra donde empuja arena dentro de unos conos de telas. Con este gesto está proponiendo una exploración de la relación de estos materiales que como menciona, se vuelven el soporte mutuo el uno del otro.⁶ La decisión de usar conos viene del artista, al igual que la cantidad de arena que debe tener cada cono, pero la forma exacta que toma el cono es producto del material y su capacidad de expandirse, define ciertos factores físicos de la obra. Con este proceso Barry Flanagan cuestiona la noción de que la escultura tiene que ser rígida y replicada siempre de manera exacta.

Es como inflar una bomba. Una bomba desinflada es completamente distinta a una inflada. El aire se vuelve un elemento que genera un espacio en una superficie, hasta donde el material de la bomba lo permite, generando casi una dinámica de autoconstrucción. Por otro lado, ya sabemos cómo es una bomba, ya sabemos cómo va a ser cuando se infle, pero al unir retazos aleatorios del mismo material generando una especie de bolsa impermeable, podemos tener una idea de la forma que puede generar el aire pero nunca del resultado exacto de su acción sobre esta superficie. Las características de un material se vuelven la identidad del objeto.

5 Kabakov, I. (1995) On Garbage: In conversation with Boris Groys. En P. Langen (Ed.1). Materiality. (pp.110) Cambridge, MA, EE.UU.: The MIT Press, Whitechapel Gallery.

6 Delaney, H. (2002) Barry Flanagan: 4 casb '67.. Recuperado el 25 de agosto del 2016, del sitio web TATE: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/flanagan-4-casb-2-67-t02061>

Selecciono piezas que me transmiten un carácter y una personalidad a través de sus formas y de las características de sus materiales. Sus propiedades físicas me brindan un lenguaje de sensaciones que exploro desde mi perspectiva como integrante de esta realidad. Cuando reconozco desde lo táctil los alcances de lo sólido y lo rígido, o las posibilidades de maleabilidad y movimiento que brindan los elementos, voy identificando las características propias y únicas de los materiales, que se conjugan y le dan a estos una identidad, una personalidad, una forma de comunicar a través de su mensaje corpóreo, su superficie, su piel, su orden y su desorden, su solidez o su maleabilidad; visto desde una óptica vital, su rigidez y su espontaneidad. Esta es la forma como veo mi experiencia en la escultura, un estado vital de interacción entre elementos (entre los cuales me incluyo) que comparto después con el espectador, todos como parte de la misma realidad.

Desde una óptica psicológica propia un material maleable puede ser amable, un material sólido me puede transmitir rigidez un material blando pasividad, uno duro rebeldía, un material liviano alegría y un material pesado, seguridad. A la hora de trabajar, relaciono, de manera inconsciente, las características físicas de los residuos con cualidades que me permiten manejarlos de ciertas formas. Por consiguiente el resultado de las piezas, es congruente con la personalidad de los materiales seleccionados generando empatías entre personajes con narrativas más allá de las puramente visuales.

Bibliografía

Carbonell, A. (2003) Una Aproximación al Concepto de Escultura. (pp. 1) Recuperado el 13 de agosto de 2016, del sitio Web de Scribd: <https://www.scribd.com/document/60888287/Aproximacion-a-La-Escultura>

Carbonell, A. (2003) Una Aproximación al Concepto de Escultura. (pp. 5) Recuperado el 13 de agosto de 2016, del sitio Web de Scribd: <https://www.scribd.com/document/60888287/Aproximacion-a-La-Escultura>

Delaney, H. (2002) Barry Flanagan: 4 casb '67.. Recuperado el 25 de agosto del 2016, del sitio web TATE: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/flanagan-4-casb-2-67-t02061>

Dueñas, D. (2014, Octubre 3) Con ojos del artista: Danilo Dueñas. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=PW7h-1BFWdg>

Entropía. (s.f) Recupero el 2 de noviembre de 2016, del sitio Web Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa>

Hawking, S. (s.f) La vida en el universo. Recuperado el 15 de noviembre del 2016, del sitio web Art Facts: www.artfacts.net/pdf-files/inst/entropia-prensa.pdf

Kabakov, I. (1995) On Garbage: In conversation with Boris Groys. En P. Langen (Ed.1). Materiality. (pp.110) Cambridge, MA, EE.UU.: The MIT Press, Whitechapel Gallery.

Stockholder, J. (2011, Octubre, 27) Jessica Stockholder: New Chair of Department of Visual Arts. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=rQ-FYm53heE>.