

SOLARIS

23/08/2020

17/06/2021

Solaris

Pedro Antonio Gómez Giraldo

Trabajo de grado para optar por el título de Maestro en Artes Plásticas

Sergio Zapata docente del programa Artes Plásticas

Facultad de artes visuales y aplicadas

Bellas Artes Institución Universitaria de Valle

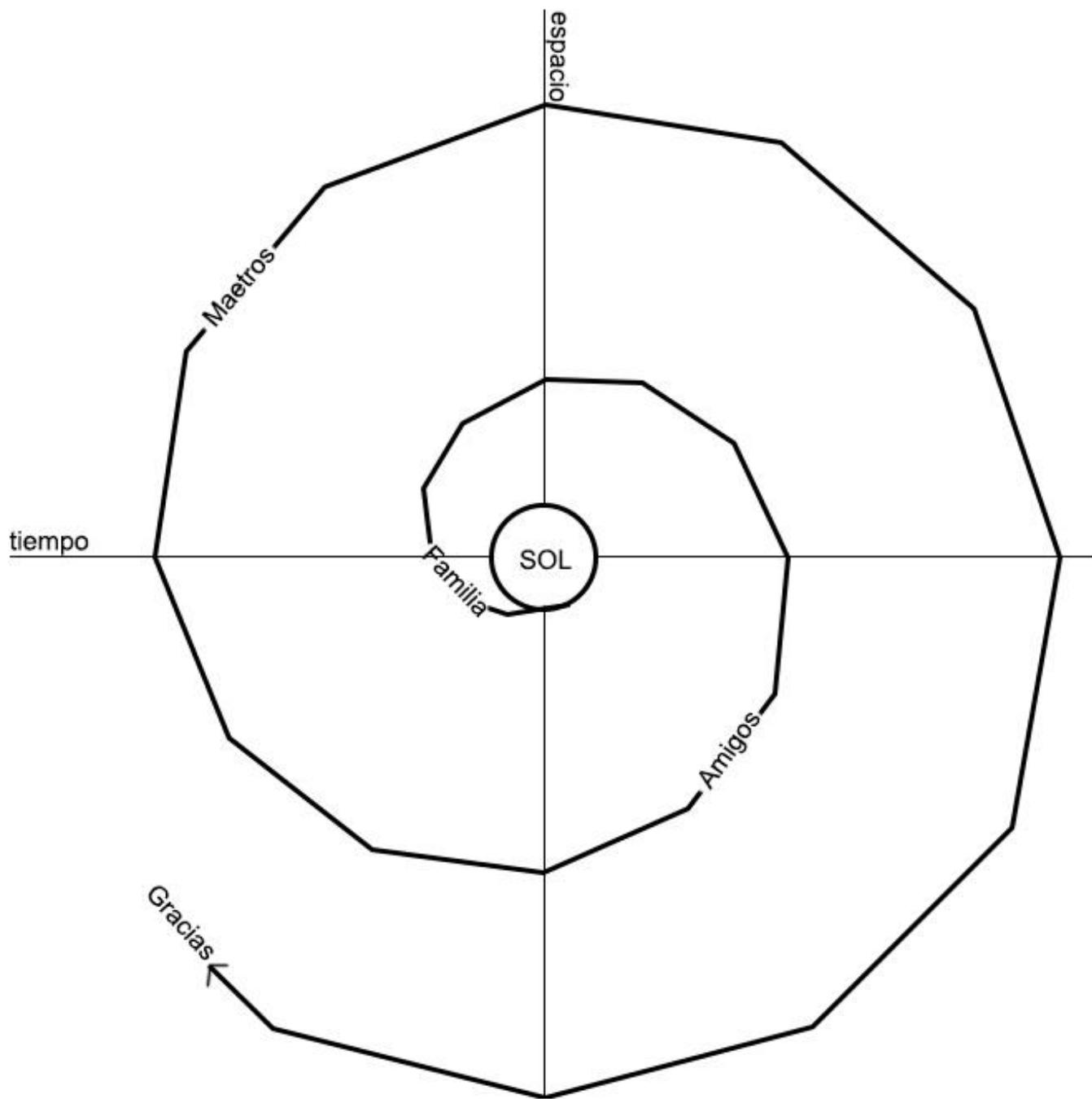
Julio, 2021

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Tabla de contenido

Introducción	6
Planteamiento del problema	8
Objetivos	8
Objetivo general	8
Objetivos específicos	8
Justificación	9
Estado del arte	11
Marco conceptual	11
Primer referente Arquitectura en los Alpes, Bruno Taut	11
Segundo referente: Los modelos son reales, Olafur Eliasson	12
Tercer referente: Estética, la cuestión del arte, Elena Oliveras	14
Cuarto referente: Manifiesto futurista, Marinetti	16
Quinto referente: Relación tiempo-espacio en el pensamiento Guambiano, Bárbara Muelas Hurtado	17
Referente artístico	20
Referente 1. Empire, Video art, Andy warhol	20
Referente 2. El Aleph, Jorge Luis Borges	21
Antecedentes de la investigación: proceso creativo	23
Marco metodológico	30
Tipo de investigación (alcance)	30
Enfoque	31
Planificación	31
Técnica	32
Ejecución	32
Procedimiento (obras)	32
Obra 1 Solaris	32
Obra 2. Cámara arcaica	36
Obra 3 vestigios solares	39
Montaje	43
Conclusiones	45
Referencias bibliográficas	47

Introducción

¿Por qué los seres humanos contemplamos?, ¿y qué pasa cuando contemplamos?, ¿qué tipo de cosas contemplamos?, ¿qué resultados tiene la acción contemplativa sobre nuestro tiempo vivido? ¿Y qué significado tiene el tiempo?. Según la Real Academia de la Lengua Español ([RAE], S.F.) la contemplación es “observar con atención, interés y detenimiento una realidad, especialmente cuando es tranquila y placentera o cuando se hace con pasividad” (párr.1).

Desde los registros más antiguos de la humanidad hasta nuestros días los seres humanos usamos el estado contemplativo y casi meditativo frente a las cosas, paisajes y personas que nos rodean. Este estado contemplativo frente a lo que nos rodea se encuentra mediado por la temporalidad del presente en el que estamos inmersos. No existe contemplación sin un tiempo en el que se contempla y aquello contemplado cobra sentido desde esa temporalidad.

Durante el desarrollo de este trabajo de grado se hablará de la contemplación, el tiempo y la luz sustentada por algunos autores como Elena Oliveras en su texto *De la contemplación a la poiesis del espectador*, Byung Chul Han en *La sociedad del cansancio*. Así mismo, se abordará el texto *Arquitectura en los Alpes* del arquitecto alemán Bruno Taut y el ensayo del artista Olafur Eliasson *Los modelos son reales*. Sin embargo, es importante traer contraargumentos a las propuestas de este trabajo de investigación, como por ejemplo el *Manifiesto Futurista* escrito por Filippo Tommaso Marinetti.

Los autores citados anteriormente son internacionales; por su parte, a nivel nacional, se usa como referencia la tesis de Barbara Muelas que busca determinar la relación tiempo espacio en el pensamiento guambiano (Misak), para generar un contraste con la percepción contemporánea del tiempo vivido.

Acto seguido, se realiza un recorrido del proceso creativo previo a la obra que se expondrá como resultado del presente proyecto, pues antes de hacerlo ya existía un interés y una indagación con temas relacionados con los astros, haciendo uso del fuego y el hollín, la arquitectura e iluminación, así como la instalación interactiva con luz led.

Todos estos procesos de experimentación e investigación llevaron al investigador a trabajar con la luz solar; en pocas palabras, el presente trabajo de investigación-creación ha pasado de la experimentación de la noche y las estrellas al uso de la luz emitida por el sol. Los resultados procedimentales de estos experimentos son 3 piezas que surgen en relación al sol, al tiempo-espacio y la luz-sombra, sujetas a los ciclos solares. Estas tres piezas muestran en el lapso de un año el desplazamiento solar en el cielo, no solo del día a la noche, sino también su desplazamiento de norte a sur (solsticios y equinoccios) y de cómo estos resultados quedan registrados en un papel. Estas marcas son producto de algo que está completamente fuera del control humano y denotan cómo estos cambios afectan y condicionan todos los aspectos de la vida de la humanidad.

Todo lo anterior, en aras de buscar demostrar que el tiempo es una concepción humana y, por esto, solo existe en el entendimiento del plano del pensamiento, “en sí mismo el tiempo no es; carece de existencia propia. La temporalidad existe en los seres y no es posible desgajarla de ellos sin anonadarla” (Basave,2002, párr 4)

Planteamiento del problema

¿Se pueden crear nuevas perspectivas que amplíen nuestra comprensión sobre el flujo del tiempo-espacio a través de la contemplación del cielo y el astro sol?

Objetivos

Objetivo general

-Exponer el registro del movimiento del sol y sus ciclos a través del uso de la fotografía, video instalación y proyección para explorar y proponer nuevas posibilidades de experimentar el tiempo-espacio a través de la contemplación.

Objetivos específicos

- Hacer uso de técnicas fotográficas para recoger y guardar registros del flujo del tiempo-espacio a través de la observación del cielo y el sol.
- A través de los registros recogidos sobre el papel, dar cuenta de los cambios atmosféricos, movimientos del sol y el flujo del tiempo en la ciudad de Cali.
- Explorar las posibilidades sobre las concepciones del tiempo espacio dentro de este territorio.
- Por medio de la luz y la penumbra crear un espacio expositivo que aproxime al espectador a acto contemplativo.

Justificación

Todos los destinos están anclados al sol ya que es la fuente de energía más pura y totalitaria, sostiene la vida en este planeta, Solaris es el nombre que se le ha dado a esta tesis que hace referencia a la fascinación de la humanidad por el sol y es claro su poder sobre nuestras vidas y destinos.

Es un hecho que el cielo y los astros condicionan nuestra vida y la percepción de la realidad. Los seres humanos han manipulado algunas de las manifestaciones de la naturaleza, como por ejemplo el transcurrir del tiempo y su relación con el espacio, con la luz y con el influjo que esta tiene en la cotidianidad. Con la manipulación de la luz, por ejemplo, se ha aumentado el tiempo laboral, específicamente con la invención de la bombilla eléctrica. Se tiene, además, cronometrado el tiempo en el reloj basado en el movimiento de la tierra, esto muestra las abstracciones que se han tomado de la realidad para condicionar una nueva a partir de una sucesión de hechos.

Más claramente, cada uno de los elementos en la naturaleza carga su propia temporalidad, ellos fluyen de acuerdo a un tiempo que no tiene como referencia el ojo humano; sin embargo, las personas han interpretado esa temporalidad y le han dado medidas contables, lo han cuantificado con un reloj, apresado en calendarios y acomodado a su antojo para suplir sus necesidades. Los seres humanos, entonces ¿son animales que crean nuevas percepciones temporales subjetivas? ¿o será la percepción de los hechos que dan tiempo al hombre?

No obstante, esto no significa que la medida temporal que dictamina el reloj sea una medida del tiempo universal, “solo es un tiempo único, singularísimo, personalísimo, irreductible a cualquier otro tiempo” (Basave,2002, párr 12). En ese orden de ideas, si bien el sol pauta su ritmo de tiempo y pertenece a los tiempos de experiencias análogas para el hombre, los seres

humanos han interpretado de forma utilitarista este movimiento, con miras a la mercantilización y explotación del tiempo. Así se podría decir que existen dos condiciones temporales -quizás miles más-: el tiempo vivido o de experiencias análogas y los tiempos únicos, singulares cuantificables como el del reloj.

En la sociedad actual, la conciencia sobre el tiempo está sujeta al tiempo cuantificado, sinónimo de la inmediatez, de hiperproductividad con unos horarios extendidos, de máquinas, tecnología y velocidad. Por su parte, los tiempos de la experiencia análoga permiten la contemplación reflexiva. Es en este punto clave en el cual toma posición esta tesis, en la cual la experiencia temporal análoga del cielo y los astros invitan al espectador a un acto de reconexión a ellos. En ese orden de ideas, ¿qué hace el hombre con el tiempo? ¿se sobrepone ante una ley natural?

Durante el proceso de investigación-creación de este proyecto, los ciclos solares y su pasar por los diferentes puntos cardinales ponen en evidencia la repetición, una repetición que, si se dibuja en el papel, dan como resultado un espiral no lineal. Estos ciclos repetitivos en los cuales se logra ver la diferencia de un día del otro y que dibujan la espiral, influyen y construyen la obra *Solaris* (esta tesis), la cual tiene el concepto fijo en la experiencia, el tiempo, los ciclos y la contemplación de estos mismos.

El impacto que esta obra busca generar en el espectador es el de regresarle su “tiempo natural”. Es decir, por medio de la observación del cielo se busca retornar a un estado contemplativo que abstraiga al ser humano de su cotidianidad. pues al no hacer “nada” es el hombre quien retorna al tiempo natural del universo; este tiempo que permite la reflexión, este gran retorno al tiempo universal.

Estado del arte

El estudio que se realizó sobre el estado del arte en el presente trabajo de grado se organiza de acuerdo a los artistas y los conceptos, los cuales abordan temas relacionados con la luz, tiempo-espacio, arquitectura y espiritualidad, en la cual todos en sus obras concuerdan con el estado contemplativo, a excepción de Marinetti. A continuación, se enuncian los referentes que guiaron el desarrollo de este trabajo de grado, que dieron luz para entender algunos de los conceptos claves, en ocasiones reflejando las semejanzas o a veces señalando las diferencias.

Marco conceptual

Primer referente Arquitectura en los Alpes, Bruno Taut

Después de la primera guerra mundial y con la entrada de la industrialización en Alemania, Taut (1919) plantea una nueva visión de la arquitectura y el arte como influencia en el espíritu colectivo de la sociedad, que para su época solo fue un sueño utópico. Sus obras con posiciones políticas claras que iban en contra de la guerra y la industrialización, su ideal era construir una ciudad en los Alpes, la arquitectura que propuso era con el fin de suscitar la espiritualidad, lo leve con referencia al éter, la paz y la felicidad.

El uso de materiales translúcidos como el cristal, eran presentados en su proyecto con el fin de alivianar las emociones humanas. En su propuesta invitaba a todo el pueblo alemán a dejar las ciudades y que ellos mismos construyan su propia arquitectura en los Alpes. En la presentación de sus *sketchs*, la luz tiene un papel fundamental, los reflejos y la refracción de la luz dentro de una arquitectura de cristal es asociado con lo divino, semejantes a templos que despiertan un estado de asombro religiosidad. Un ejemplo de ello sucede en la catedral de Sainte-Chapelle. París, Francia en donde los vitrales cambian y se mueven con el pasar del sol sobre el cielo.

El querer construir una ciudad de cristal en los Alpes deja ver una estrecha relación con el sol y el paisaje, el cristal deja ver el paisaje y permite que la luz penetre en la arquitectura. Estos intereses de Taut con el uso del material y el interés espiritual permea los conceptos sobre los estados contemplativos a través del uso de materiales u objetos (ver imagen 1)

Imagen 1

Vista desde el Monte Generoso, 1919

Fuente: Taut (1919)

Segundo referente: Los modelos son reales, Olafur Eliasson

En este ensayo Olafur (2007) habla sobre reevaluar el espacio desde el reconocimiento de la temporalidad y relatividad del mismo, pues afirma lo siguiente “todas estas relaciones no se emplazan simplemente en el tiempo; son del tiempo” (p.15) y como se sabe, el tiempo no es estático ni lineal. así que las experiencias y lo que se haga en el espacio transforma la realidad y su percepción.

El ensayo desarrolla una crítica frente a la cultura occidental, la cual se construye desde la idea de un espacio estático no negociable, pues lo estático es más comercializable y se puede

ejercer un control sobre ese paisaje y la realidad de las relaciones humanas dentro del mismo. La relatividad de los espacios y lo inestable que realmente son es lo que Olafur (2007) invita a ver, la responsabilidad sobre los objetos creados dentro estos espacios es la misión del artista.

Este planteamiento que no solo se queda en el paisaje, sino que refiere también a los objetos y de la realidad de los mismos es puesto en cuestionamiento en este ensayo, en cuanto a que en el arte los modelos (objetos) eran percibidos anteriormente como representaciones de la realidad (como el universo platónico se plantea) y no como una realidad en sí misma, pero Olafur (2007) transfiere una responsabilidad y una realidad hacia el objeto. Los objetos (modelos) son reales, los objetos ya no son una representación de la realidad, sino que crean una realidad misma dentro de su relación con el espacio, el espectador y el tiempo, no como una referencia a una idea atemporal y estática, son la idea misma que nos plantea nuevas realidades y la responsabilidad del artista de materializarlas.

Esta responsabilidad con el objeto parte de la conciencia del artista con la relatividad interpretativa que va en función con el espectador, esto quiere decir que un objeto logra suscitar múltiples interpretaciones según el contexto, esta responsabilidad o deber es planteado como una técnica secuencial de pensamiento “tu compromiso tiene consecuencias” (Olafur, 2007, párr.11) en la cual toda realidad, espacio u objeto, que se ha dado por sentado debe de ser evaluado, cuestionado y replanteado.

Estos planteamientos en el ensayo sobre los modelos son reales, dan luz y pie para cuestionarme sobre el tiempo y el espacio ya establecidos, desde la superficialidad del reloj o desde la complacencia del espacio. Lo anterior, pues el cielo o la naturaleza rompen con estas concepciones establecidas de la sociedad actual, con la técnica de “YES” que es la técnica que propone Olafur como cuestionamiento de lo concebido (Your Engagement Sequence) (Los

modelos son reales. parr.20), hasta el tiempo cuantificado logra ser cuestionado, hasta tal punto que puede dejarse incuantificable por su relatividad.

Tercer referente: Estética, la cuestión del arte, Elena Oliveras

Oliveras (2005) habla de la contemplación hacia la obra de arte, esta contemplación proviene de una relación estrecha entre el espectador con los objetos y obras. Dicha relación se centra en la contemplación. En la historia del arte occidental este acto se realizaba de manera reverencial, receptor y obra eran diferentes, el espectador y el objeto tenían una distancia en la cual no se reflexionaba y solo se admiraba sin cuestionamiento alguno. En la actualidad dicha relación entre obra y espectador ha cambiado, el objeto no posee un “aura” de divinidad, la obra fue bajada de su pedestal y situada a la misma altura del espectador lo que ocasiona que el acto contemplativo no sea meramente contemplativo sino que por consiguiente devenga la poiesis¹. Explicar la transición y las relaciones que tiene este análisis es uno de los marcos conceptuales con referencia a la contemplación.

Este punto del texto, la escritora da luces entre esta relación de la contemplación y la obra, aunque no se hable específicamente de la relación entre obra de arte y contemplación, es válida la concepción de la contemplación que cambia a través del tiempo acorde al sistema de creencia de una época. la escritora cita inicialmente este fundamento ideológico de la contemplación *sacralizante* por Kant (como se citó en Oliveras, 2005) en la crítica de la facultad de juzgar “adelantamos ahora que contemplar un objeto supone no ir más allá del objeto mismo, sino dejarlo subsistir libremente al margen de cualquier otra consideración” (p.5).

¹ la causa que convierte toda cosa que consideramos del no ser al ser (planteamiento según platón)

Aunque esta idea de religiosidad se rompe con la llegada del Ready Made² en el siglo XX (término acuñado por Marcel Duchamp) y el arte conceptual, en donde la obra se ha bajado del pedestal e intenta llegar a una relación directa y de choque con el espectador, dicha relación que suscita a quien observa el objeto hace que nazca la pregunta ¿esto que veo es arte? En esto dos planteamientos entre el goce de la contemplación de Kant y su transición a la relación chocante del *ready made* genera una tercera transición que une estos dos conceptos y aparece en el siglo XXI, una nueva perspectiva en la cual el goce de la contemplación es la misma que la de la reflexión. contemplación y *poiesis* en función.

El filósofo alemán citado en este mismo texto Hans Robert Jauss³ realiza un comentario frente a un texto de Paul Valery llamado *Eupalinos o el arquitecto (el objeto más ambiguo del mundo)*, resumiendo el texto Sócrates recoge un objeto (cualquier objeto) que se encuentra en la orilla del mar, si se plantea la orilla del mar como la línea divisoria, entre el mar como un lugar desconocido y a la tierra lugar conocido, al no saber qué objetos es por su ambigüedad duda en conservarlo, así que a la final por no entender el objeto decide arrojarlo de nuevo al mar (Oliveras, 2005).

Sócrates en esta historia es una analogía según Jauss (como se citó en Oliveras, 2005) con la relación entre el objeto y el artista, el cual ha de elegir no arrojar al océano el objeto, sino aceptar la ambigüedad del mismo. en el cual se disfruta del goce contemplativo y reflexivo del objeto aunque no sea entendido plenamente.

Tal es el caso en los experimentos realizados en el trabajo de grado, en el que la luz solar es capturada por ciertos elementos que aplican como material fotográfico, similar a la acción de

² término que en el siglo XX se usó para designar que cualquier objeto es una obra de arte, yendo en contra de lo que se consideraba arte para ese entonces.

³ filósofo alemán estudioso de la literatura francesa.

Sócrates con el objeto ambiguo, la luz es ambigua, es ese mismo material no de la playa sino de los cielos. La cual solo es observable desde la incidencia en los objetos y los cuerpos. Más se debe de contemplar, no ya desde la religiosidad, sino desde el hecho que puede ser capturada y en cierta parte medible transformándose como un objeto ambiguo que da vida.

Cuarto referente: Manifiesto futurista, Marinetti

Solo se tomará del manifiesto futurista la concepción acerca del tiempo, espacio y movimiento puesto que aunque fue escrito hace 112 años, más que un manifiesto pareciese una predicción del futuro. Parece importante que el tiempo para el hombre es una cuestión de cómo asume el espacio y por ende también una posición política, si el deseo es plantear el tiempo desde su naturalidad en esta tesis, este manifiesto planea el tiempo desde su voracidad vertiginosa del futurismo como una antítesis a la naturaleza del tiempo mismo.

Dentro de la relatividad y subjetividad del tiempo existe un tiempo en el horizonte en donde todos los tiempos convergen y es allí, en ese horizonte en donde la velocidad está tomando el sartén por el mando, detenerse parece un acto de locura en la sociedad actual. Marinetti (1909) plantea la velocidad como una nueva belleza, que ha de admirarse desde la euforia y la violencia. Esta velocidad que se planeta sin detenimiento se aferra al tiempo-espacio dimensionado de manera lineal, direccionado siempre hacia el futuro. Por esto afirma “¡estamos sobre el promontorio extremo de los siglos! ¿A qué mirar detrás de nosotros, que es como ahondar en la misteriosa alforja de lo imposible? El Tiempo y el Espacio han muerto.” (Marinetti, 1909, p.2).

Aquí el tiempo espacio es un absoluto atravesado por una velocidad frenética, dentro de la experiencia vivida actual, el tiempo se experimenta a velocidades cada vez más rápidas, un

ejemplo de ello son las redes sociales, en la cual se pasa de una información a otra, de un sentimiento a otro, en espacios de tiempo cada vez menores, sin tener el tiempo suficiente para cuestionar lo que se ve, la inmediatez de los tiempos y el sobre estímulo hace que mueran las distancias (la experiencia del tiempo), cualquier objeto ambiguo como se menciona en el texto de Elena Oliveras se es arrojado de regreso al océano.

Quinto referente: Relación tiempo-espacio en el pensamiento Guambiano, Bárbara Muelas Hurtado

Es interesante ver cómo una cultura tan cercana como los Misak tienen valores y conceptos que contrastan con los de la sociedad contemporánea. Ellos han construido y entretejido a través de su lengua una relación con el paisaje, los objetos, el espacio-tiempo y su relación entre ellos mismos. Esta relación que nace de la lengua y su territorio es completamente opuesta o diferente al idioma castellano y a las costumbres de una cultura occidental.

El espacio-tiempo en los Misak tiene un punto de referencia desde donde nace y se crea la relación entre los miembros de la familia y se enseñan las tradiciones del pueblo, es en el hogar donde nace todo y es a partir de aquí que se desenrolla en espiral la experiencia vivida del tiempo en su cultura. Pero para ser precisos con este espiral, el tiempo-espacio para ellos nace desde la cocina (nak chak) y para ser aún más preciso nace del fogón (nak kuk) fuego o candela (Muelas, 1993)

Lo anterior se explica en la imagen 2, la cual tiene una función muy similar a los planetas en órbita alrededor del sol y que tiene relación con lo que llamamos en castellano puntos cardinales.

El tiempo-espacio en su lengua no solo crea su universo, sino que también genera un contraste con el tiempo presente, primero logra evidenciar que la relación con el tiempo espacio en diferentes culturas genera una brecha en la relatividad del tiempo, con esto quiero decir que los tiempos no son lineales y que no todos convergen, sino que chocan en el espacio. Como segundo, se logra evidenciar que existe una necesidad en la historia por traer los hechos pasados al presente, al usar papel dorado en mis ejercicios como cámara arcaica no solo hago referencia al sol, sino que también el juego del oro en la historia colombiana con relación a las tribus indígenas lleva una carga en nuestra historia, es ese choque entre la conquista de occidente que irrumpe y aún sigue irrumpiendo en el presente. Aunque de formas involuntarias el papel dorado suscita miles de interpretaciones, la intención de usar este papel dorado lleva una estrecha relación con relación al sol, brillo del sol naciente significa la palabra oro y es esta espiral en el tiempo que no deja de pasar por el mismo espacio cuando hablamos de la relación del oro y nuestro territorio.

Sexto referente: La sociedad del cansancio, Byung Chul-Han

Cada sociedad crea su concepción del tiempo y es esta concepción del mismo quien marca su paso y accionar por la tierra. La sociedad contemporánea sufre de problemas temporales, los cuales están asociados con la hiperproductividad y al *multitasking*, una profunda necesidad de pasar de una acción a otra, de un sentimiento a otro o de una información a otra. Han (2017) habla de este conflicto con el tiempo y de los factores que afectan a la contemplación en su texto el aburrimiento.

Para Byung, el hecho de que en la contemporaneidad se reduzcan cada vez más los espacios de ocio y que el tiempo se centre en la hiperproductividad genera una involución, el no tener tiempo para la contemplación causa dicha involución según el autor. En su texto realiza un

ejemplo en donde crea una relación entre el animal en la selva que siempre se encuentra en estado de alerta, vigilando de no ser comido, con el hombre actual y su necesidad de multitasking, ambos realizan múltiples tareas por la necesidad de sobrevivir, el autor menciona el estado de ocio y el estado contemplativo hasta el punto del hastío u aburrimiento como dosis necesaria para el entendimiento y la creación.

Como ya se ha mencionado anteriormente con Elena Oliveras, la contemplación es completamente funcional si se entra en estado *poiesis*. En el marco conceptual de esta obra escrita por Han, se hace evidente la necesidad del hombre actual por detenerse, aunque en el texto lo llame aburrimiento profundo, también puede ser visto como el estado contemplativo.

Es bien sabido, que para el arte y la ciencia siempre el estado contemplativo y meditativo sobre lo observado o sentido requiere del tiempo y la demora, en mi hacer la necesidad de usar la demora y la contemplación es muy necesaria, ya que el hablar del cielo requiere de la experiencia de observarlo, de notar sus cambios lentos que van en contra de la carrera en contra del mismo que lleva la sociedad.

Referente artístico

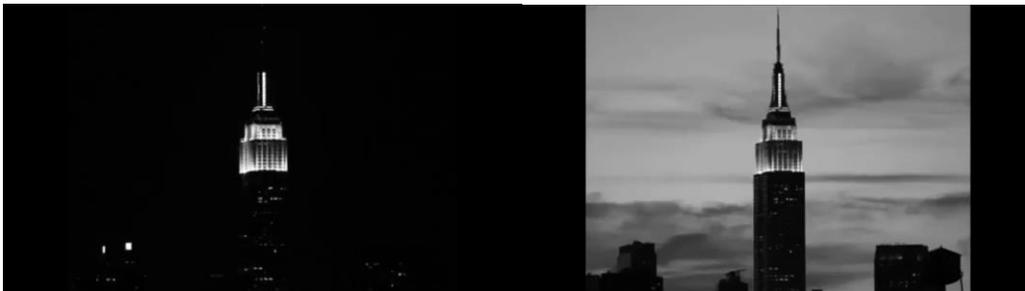
Referente 1. Empire, Video art, Andy warhol

El objetivo principal del cine verité es la captación de la realidad y la cotidianidad, de un lugar, personas, o simplemente del entorno. Con tendencia al documental y completamente en contra al cine de ficción, nace el cine verité cerca de 1947 por el cineasta Denís Abrámovich con ideas puristas, pues no existiría en estas obras la intención de artificios o juegos visuales para llamar la atención, un cine que muestra la realidad tal cual es.

Una de las obras referenciales es Empire 1964 de Andy Warhol, video que tiene una duración de 8 horas en donde lo único que se ve es el edificio Empire State mientras transcurre la cotidianidad, se ve el atardecer y el caer de la noche. en este video que tiene como técnica artística el cinema verité se puede tener relación con el video experimental de solaris de esta tesis, en el cual el tiempo del video juega un papel fundamental sobre ciertas tomas de decisiones en cuanto acelerar o dejar su tiempo natural, más se han encontrado soluciones que ayudan a dar luz del porqué y el para que este video debe de llevar su tiempo inalterable, sin artificios y al natural.

Imagen 3

Empire.

Fuente: video arte Warholl (1964).

Referente 2. El Aleph, Jorge Luis Borges

En la historia una familia ordinaria está a punto de vender su casa, pero un invitado llega y uno de los miembros de la familia lo lleva al sótano, el invitado al ver el Aleph dice: “en la parte inferior del escalón, hacia la derecha vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor (...) cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo” (Borges, 1964, párr. 38).

En este cuento se despierta un interés profundo por capturar el todo, marca la pauta de la búsqueda por el conocimiento, muchos ejercicios fueron realizados antes de concluir en esta tesis, pues la mayoría de estos partieron de la búsqueda del Aleph. En este intento absurdo se encontró la lupa, muy semejante a la descripción del Aleph, pues la lupa es un cristal convergente y al tener esas cualidades puede aumentar y refractar la luz. Por esta razón la lupa es un material utilizado frecuentemente en los ejercicios exploratorios. Esta extraña relación entre la lupa y el Aleph, en donde este último es un concepto y la lupa es la materialidad de este concepto permite el ejercicio creativo en esta tesis.

Referente 3. El juego de las nubes, J.W. Goethe

Goethe contemplaba las nubes y realizaba diarios, en los cuales describe y nombra las nubes y sus cambios atmosféricos.

pero las descripciones realizadas no solo venían desde una descripción meramente científica, ya que aquellas descripciones están cargadas de una traducción poética del novelista y poeta alemán.

“Cuando desde el espejo de las aguas manso, una niebla eleva su tapiz en raso, la luna, con las olas del aire fundida como una fantasma haciendo fantasmas brilla, !entonces todos nosotros somos con certeza felices, alegres hijos tuyos, oh, naturaleza!. Entonces monte arriba suben explayándose, franja junto a franja, ocultándose, a media altura hacia ambos inclinándose, ya cayendo como lluvia o cuál aire elevándose. (parr1)

Esa atracción por las nubes proviene de una literatura romántica, las descripciones científicas y el romanticismo de su época, pero también de una poesía del tiempo, una atracción romántica del cambio constante del cielo y sobre los mecanismos que se usan para medir lo que compone la atmósfera.

En la justificación de esta tesis se ha escrito que la medida del tiempo del reloj es un tiempo singularísimo y también sobre el impacto en el espectador de regresarle su “tiempo natural”, la cual se puede relacionar con el siguiente párrafo del libro:

“y el hombre que relaciona consigo mismo todo lo que sea necesario, no deja de alegrarse con la ilusión de que en realidad el universo, del cual, como es natural, forma parte, ejerce también una influencia especialmente notable sobre él”. (parr10)

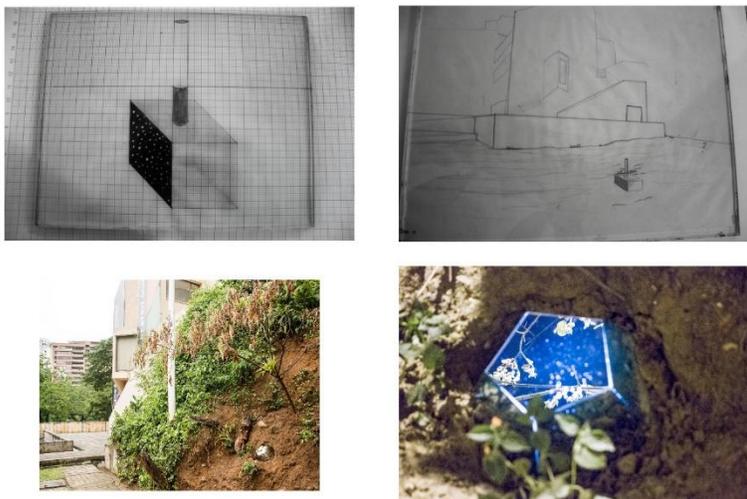
Antecedentes de la investigación: proceso creativo

En el proceso creativo que he desarrollado durante mi formación académica, existe una búsqueda por tratar de comprender de forma personal, espiritual y física el espacio-tiempo y las formas que se crean sobre la construcción plástica.

El cuestionamiento constante sobre las diferentes representaciones de la realidad me ha llevado a la construcción de objetos que ayudan a entender de maneras aproximadas el contexto que habito, algunas veces desde lo social, pero más que todo el punto central se encuentra en la búsqueda de lo metafísico.

Imagen 4

Indagaciones sobre un Aleph

Fuente: Realización propia

Masa crítica exposición colectiva en el patio de Museo la Tertulia Cali 2017

Indagaciones sobre el Aleph

El Aleph es un pequeño cuento de Jorge Luis Borges en el que planeta un punto en el espacio en donde se encuentran todos los puntos del universo, y es sobre esta idea en la que nace el dodecaedro de espejos, el espejo como referencia del espacio y de uno mismo, y la forma como referencia a los sólidos platónicos, en el que el dodecaedro es la representación del universo en su totalidad.

La idea de que fuera incrustado en el jardín tenía el fin de que generara un contraste entre lo orgánico y lo geométrico, pues la idea de lo es algo que llama la atención en mi proceso creativo, al igual que el uso de la penumbra que despierta el instinto de búsqueda.

Estímulos del Ministerio de cultura 2018

Mi experiencia con la luz

Imagen 5

Universidad Nacional de Bogota
Mi experiencia con la luz

El proyecto que fue realizado en la Universidad Nacional de Bogotá durante las pasantías nacionales ayudo a esclarecer 2 intereses fuertes en mi hacer, el primero fue el uso de la luz que era un recurso constante en mis objetos, pero al mismo tiempo el uso de la sombra como recurso de la arquitectura para crear volúmenes, como segundo interés fue el uso de la arquitectura y la geometría como espacio compositivo y principio básico de la fotografía.

Imagen 6

Fuente: Realización propia

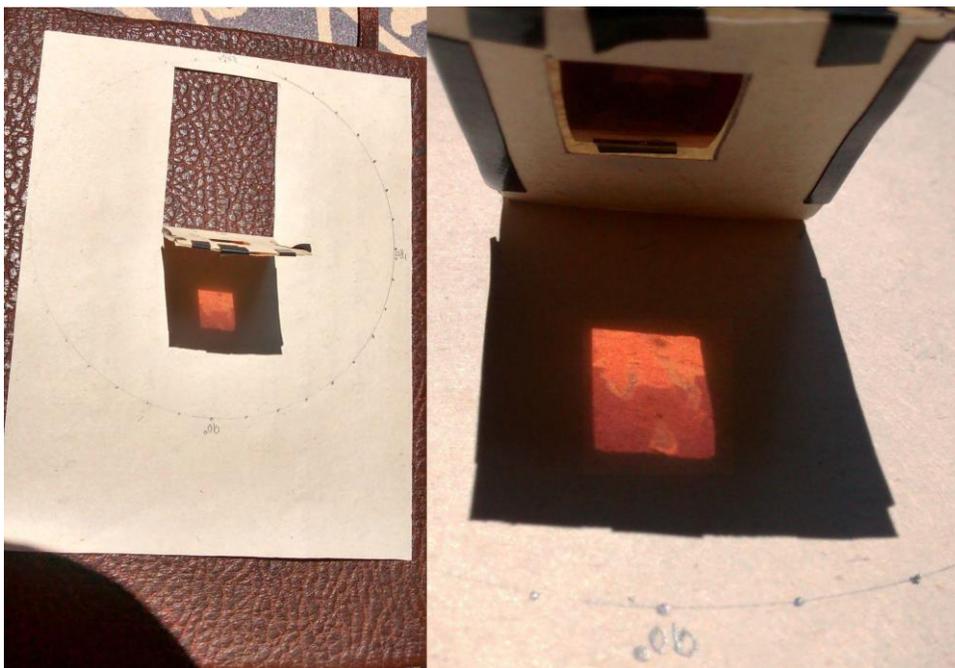
Imagen 7

Fuente: Realización propia

Durante el proceso de las pasantías tuve la oportunidad de asistir a clases de astronomía, dibujo y fotografía, en los cuales tuve la oportunidad de explorar el uso de la luz como recurso directo para la creación de formas a través del fuego, usando el fuego de una vela comencé a realizar dibujos que nacían de las mismas fotografías tomadas a personas y en espacios dentro de la arquitectura de la universidad. La luz como el negativo o la sombra como el positivo dentro de la fotografía dieron pie para comenzar a recrear con hollín y el color del papel otra imagen, el resultado fueron estas imágenes que, en un juego abstracto entre el performance de quemar, que en la naturaleza del fuego destruye el papel y el reconstruir la imagen para sostener algo ligeramente visible o reconocible a la imagen original, daban como resultado expresiones ligeras y lúgubres, como si la imagen que alguna vez fue fuera quemada y dejase solo el fantasma.

Imagen 8

Ciclos

Fuente: realización propia.

Posteriormente, se realizó un motorreductor puesto en una pared al cual se le adhiere una luz led blanca en movimiento y un tercer brazo con una lupa a una distancia focal, se proyecta la luz del led sobre una pared ubicada en frente de la maquinaria en un cuarto oscuro.

El objetivo era generar movimiento a través de la luz enfocada por la lupa, en esta fase de exploración de ciclos repetitivos se dibujaba una pequeña línea recta cuando la luz se proyectaba sobre la pared al pasar por la lupa, pues solo alcanzaba a proyectar un pequeño fragmento de la circunferencia. Si realizamos una analogía del heliocentrismo en donde el led podría ser semejante al sol y la luz del ojo humano, vemos que la experiencia es similar, solo se ve el sol pasar en línea recta como se puede ver en la imagen 5.

Imagen 9

Motorreductor.

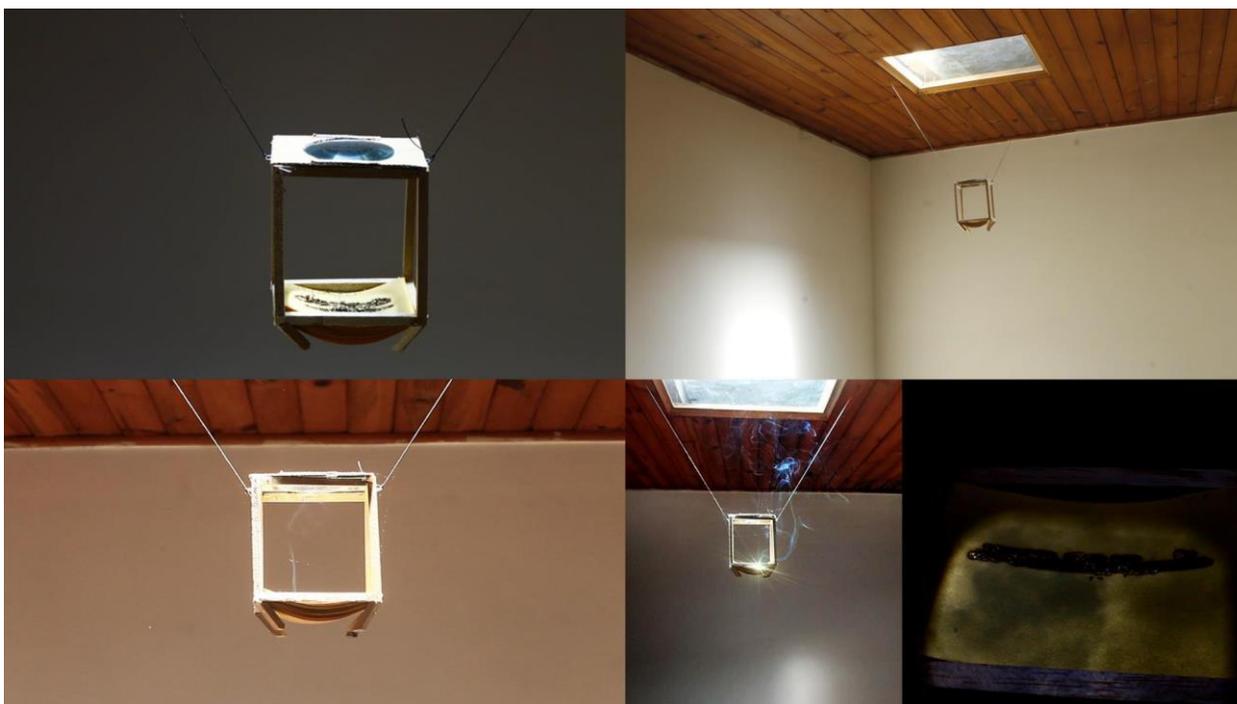
Fuente: realización propia.

Se realizó también un sistema construido con madera, hecho para sostener una pequeña resma de papel en la cara inferior, la cual lleva en su cara superior una lupa incrustada, esta lupa

se encuentra a una distancia focal con referencia al sol y el papel, como se puede ver en la imagen 6. Este sistema fue puesto bajo una claraboya, la cual permite el paso del sol a determinadas horas del día. En el proceso del paso del día, el sol quema el papel, ese registro duró 1 mes, permitiendo no solo ver el quemado, sino también el desplazamiento del sol de norte a sur.

Imagen 10

Claraboya

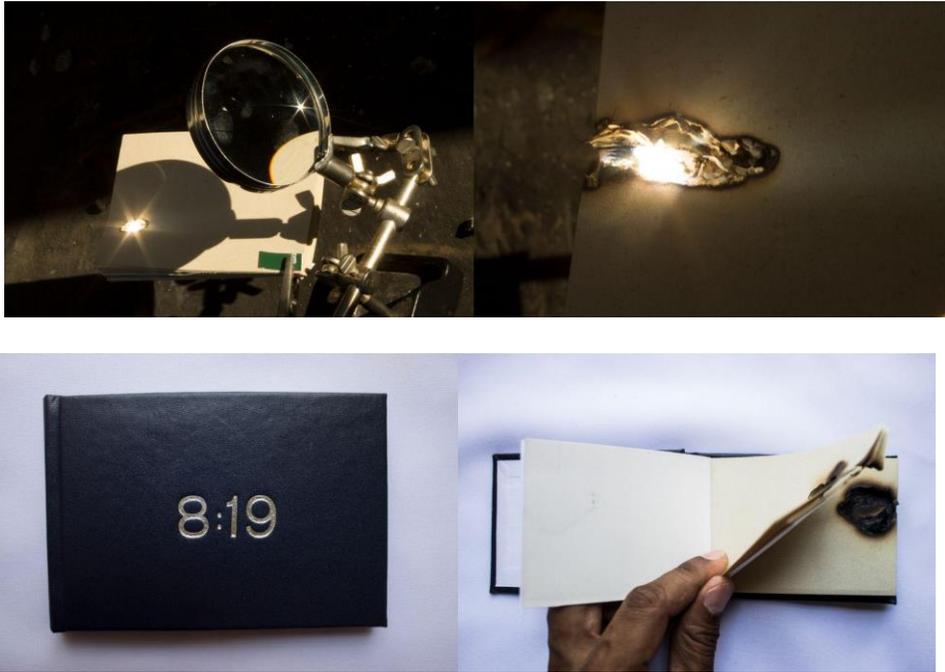
Fuente: realización propia.

Se realizó, además, la obra 8 minutos 19 segundos. Este fue el nombre dado a este proyecto el cual hace referencia al tiempo en que tarda la luz del sol en llegar a la tierra. Como el anterior proceso de CLARABOYA, fue puesto durante un lapso de tiempo una pequeña resma de papel en frente de la lupa. Luego del proceso de quemado la pequeña resma fue empastada. de

esta manera se quería encapsular el tiempo, los vestigios del sol y de ese preciso instante en formato de libreta.

Imagen 11

3. 8`19``

Fuente: realización propia.

Marco metodológico

Tipo de investigación (alcance)

El presente trabajo de creación explora por medio de la instalación el paso de la luz y su relación con la temporalidad y contexto.

Este objetivo implica conclusiones indeterminadas, o bien, tentativas. Los lectores deben

saber que la intención es solamente indagar el estadio de una situación específica. En esta fase se han explorado los movimientos terrestres con referencia al sol, esto implica el estudio sobre los equinoccios y los solsticios de verano y de invierno. Se han hallado cambios que evidencian estos hechos, al mismo tiempo que se ha tenido un avance en el marco conceptual del proceso creativo con la luz solar.

Por su parte, es una investigación teórica puesto que identifica alguna hipótesis que descansa en una teoría. La teoría se confirma o se modifica dependiendo de los resultados de la comprobación de la hipótesis. En este caso, el análisis de los ciclos solares puede dar una interpretación distinta a las concepciones contemporáneas del tiempo.

Enfoque

La presente investigación tiene un enfoque mixto puesto que la intención no es la recopilación de datos numéricos, pero sí debe de haber una medida de tiempo cuantitativa con referencia a los días, ubicación y fechas, al mismo tiempo en que la obra se construye. Además, el marco conceptual está centrado en la percepción subjetiva sobre el tiempo.

Planificación

Se han realizado experimentos que evidencian el paso del sol por sobre el cielo. Concluyendo con un objeto de funcionalidad fotográfica (arcaica), la cual en una especie de cámara oscura enfoca con una lupa el cielo y se proyecta en una resma de papel que se encuentra dentro de la cámara dejada a la intemperie en el techo de mi casa, dejada allí, en un lapso de tiempo de 9 meses, del solsticio de verano 23 septiembre hasta el principio de equinoccio 21 marzo del año 2020-2021.

Técnica

El proceso creativo de esta tesis se ha basado en la búsqueda conceptual de capturar el todo, de esta forma el proceso creativo dio inicio pasando por la recopilación de datos del cielo y los astros (lo macro) nocturno y diurno, hasta culminar en los procesos creativos de los vestigios del sol sobre la tierra (micro).

Ejecución

Durante el proceso de los 9 meses se han recolectado información que evidencian y confirman el paso del sol o movimiento de la tierra, los resultados muestran registros climatológicos y el paso de la luz registrado en el papel.

Procedimiento (obras)

Obra 1 Solaris

-Título: Solaris

-Técnica: Video instalación

-Duración:57m57seg

-Dimensión: variable

-Material: Video digital

Esta video-instalación que se proyecta sobre el techo de la sala, va acompañada de un tapete justo debajo de la proyección, la intención de que la proyección sea en el techo es para invitar al espectador a acostarse y a observar el video, al mismo tiempo invita como espacio para el diálogo, algo similar tiene la reunión alrededor del fuego cuando el video beam es ubicado en el centro del tapete.

Imagen 12

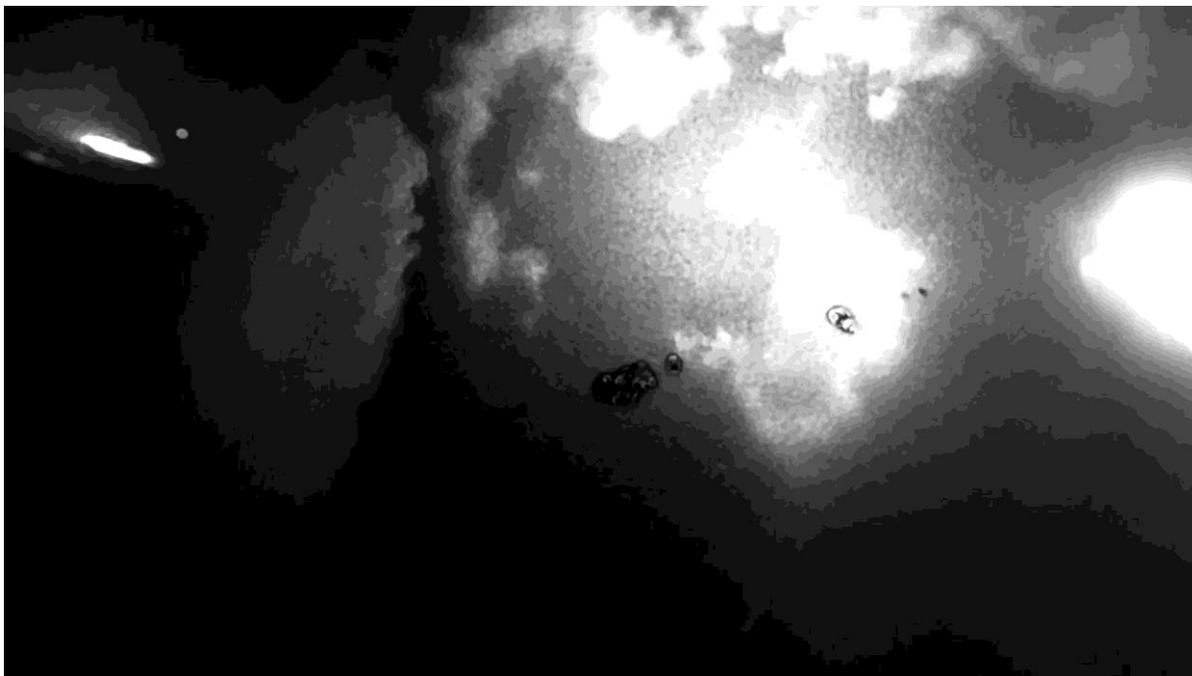
Solaris

Fuente: Fotografía de Isabela Figueroa

Nota: Video instalación del funcionamiento interno de (cámara arcaica) dimensiones variables.

Imagen 13

Fuente: realización propia.

Fuente: realización propia.

El resultado de esta obra realmente obedece a una serie de preguntas con referencia al tiempo, aunque la decisión final ha sido dejar el video con la duración de tiempo natural se continua con el cuestionamiento sobre la importancia del tiempo del video con relación a la experiencia del espectador, pues se ha tenido la oportunidad de aumentar la velocidad del mismo para hacer visibles todos los sucesos. Pero, ¿es realmente necesario aumentar la velocidad del video para hacer visibles los sucesos?, por experiencia propia al observar el cielo, uno como ojo contemplador entra en el flujo temporal de lo observado, si realmente se desea contemplar, el espectador se somete a lo observado por el tiempo que sea necesario.

Entonces, ¿Qué sucede si aumenta la velocidad del video?, ¿pasaría a ser como otro video mediático sin trascendencia?, ¿se rompería con el movimiento natural de los sucesos?, al parecer, si el tiempo del video no exigiera demora, no habría necesidad de realizar una video instalación que permitiera el espacio para reunión y el compartir sobre un tapete. Aunque el video ya transgrede la ubicación y la temporalidad.

Lo que realmente preocupa en esta obra, es que el acto contemplativo sea ejecutado, que la relación entre el visitante y el tiempo de la video instalación sea evidente. Por eso la necesidad de proyectar el video en el techo dejando un tapete y el video proyector en el centro, con la plena intención de invitar al visitante a acostarse, ofreciéndole un espacio en donde el cuerpo está dispuesto a la relajación, el video proyector en el centro invita a la reunión alrededor como el fuego de la hoguera invita al compartir en el hogar.

Esta relación con el tiempo y el video ya se ha trabajado en el cine Verité, pues el concepto de esta modalidad era grabar la cotidianidad, lo naturalista y sin alteraciones de tiempo,

inspirándose en el cine de ojo (cine que nace en 1919 en Rusia y que ataca en contra del cine de ficción de la época tras de la guerra civil). Así que los hechos dentro del video tendrán la apariencia de ser estáticos, como si las nubes no se movieran, ya que los tiempos naturales son lentos, exigen contemplación por parte del observador.

En cuanto a la elección de proyectar el video en el techo de la sala tiene un motivo aparte del de recostar al espectador, es un juego entre el arriba y el abajo, el video es un video registro de la obra (Cámara arcaica), aquí la posición de la cámara para realizar el registro del cielo dentro del paralelepípedo de cristal es en cenital, pero al invertir la posición y regresar el registro al cielo (que en este caso es el techo) es como si se hubiese regresado el paisaje a su posición natural pero a un destiempo, como si se tratase de empalmar una pequeña línea de tiempo en el presente adentro de una sala, o si se abriese un portal o ventana que nos permitiese ver el exterior.

Obra 2. Cámara arcaica

- Título: Cámara arcaica
- Técnica: fotografía
- Dimensión: 3 cm x 25 cm x 19 cm de alto.
- Material: vidrio, lupa, papel dorado
- Ubicación Política: Cali valle del cauca
- Ubicación Geográfica: 3°26'21.2"N 76°32'44.4"W

Esta cámara está hecha de vidrio con la forma de un paralelepípedo rectangular, el cual lleva una brújula que le permite marcar su norte indiferentemente del lugar en donde sea expuesta. En la cara superior lleva una lupa, la cual proyecta la luz solar sobre una resma de papel dorado el cual es quemado por el desplazamiento del sol (imagen 9,10,11).

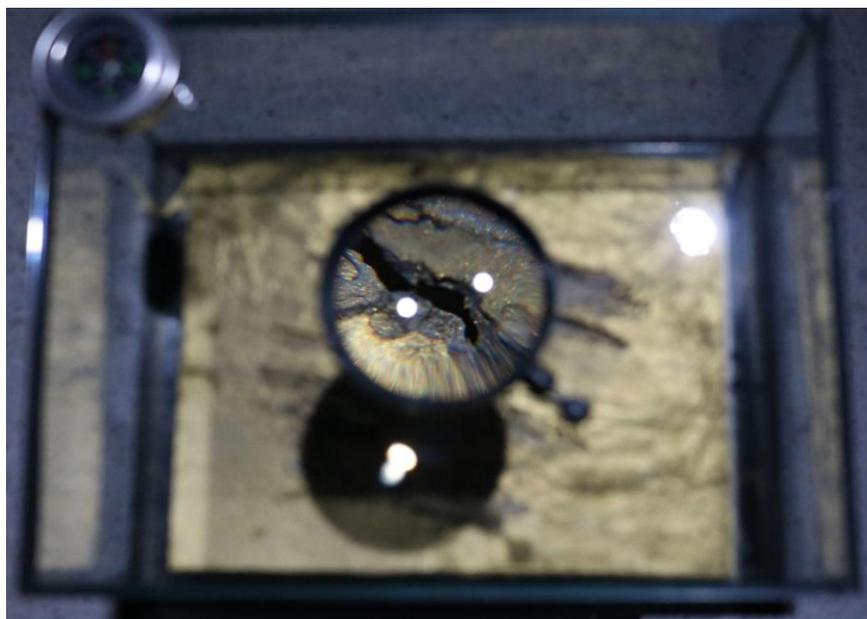
El sol tiene un desplazamiento por sobre la lupa, dicha lupa deja un margen de tiempo de foco en el papel que es de 4 horas del día. Durante 9 meses se dejó la cámara de cristal a la intemperie. Gracias a esto se registró el desplazamiento del movimiento solar, de sur a norte y de oriente a occidente, pero en el registro no solo se evidencian estos ciclos solares, sino que también los cambios atmosféricos. todo en cuanto sucedió alrededor de la cámara fue absorbido por el papel, el pasar de las aves, lluvias, polvo, hongos, luz y nubes, todo lo que alcanza a registrarse. Esta pieza está expuesta en medio de la sala con una luz cálida de 3.500 k a una altura por sobre los 2 a 3 metros sobre ella.

Durante los estudios en el pre grado, se llegó a la historia escrita por Borges titulada el Aleph, la cual narra una idea o concepto sobre el todo, más este todo está contenido en un punto en el espacio el cual logra verse desde un ángulo específico, todo lo que a él lo compone se encuentra dentro de este punto, dicho en palabras textuales “un punto en el espacio que contiene todos los puntos”.

El motivo por el cual se llegó a este resultado fue por la búsqueda personal de encontrar ese todo, aunque se es bien sabido que es un intento imposible, este método lo he venido aplicando en el proceso de los últimos semestres en mi carrera en pregrado. Además, la obra lleva una función en el espacio en donde se es expuesta al sol, pero se verá afectada cuando sea sacada de su contexto original y sea metida en una sala, todos estos factores en cuanto al contexto y función del objeto podrán dar otras lecturas.

Imagen 14

Fuente: Fotografía de Isabela Figueroa.

Imagen 15

Fuente: Fotografía de Isabela Figueroa.

Imagen 16

Fuente: Fotografía de Isabela Figueroa.

Obra 3 vestigios solares

Título: Vestigios del Sol

-Técnica: lámparas

-Dimensión: 24cmx24.5cm, 19cm

-Material: papel, vidrio, luz led, madera, lupa.

Vestigios son dos series de dípticos, en uno el díptico está conformado por un papel quemado embalado dentro de dos vidrios, la pareja del díptico solo tiene el vestigio de grasa o material viscoso de cuando el papel fue quemado. así que se obtiene de un solo proceso un díptico (imagen 10)

Imagen 17

Vestigios de sol

Fuente: realización propia.

En esta obra cada lámpara se ilumina con una luz led de manera frontal, en el otro extremo una lupa, la cual proyecta sobre una pared los vestigios del proceso de quemado por el sol. El papel quemado deja pasar solo la luz led, dibujando en la pared la forma hueca, mientras que el aceite amplía su forma, ambas lámparas dejan pasar la luz y proyectan las sombras del marco, lo cual juega con la arquitectura de la sala, pues la luz y la sombra crean dinamismo dentro del espacio, al igual que llenan el espacio. creando un juego entre la luz y la sombra del visitante junto con la pieza.

Imagen 18

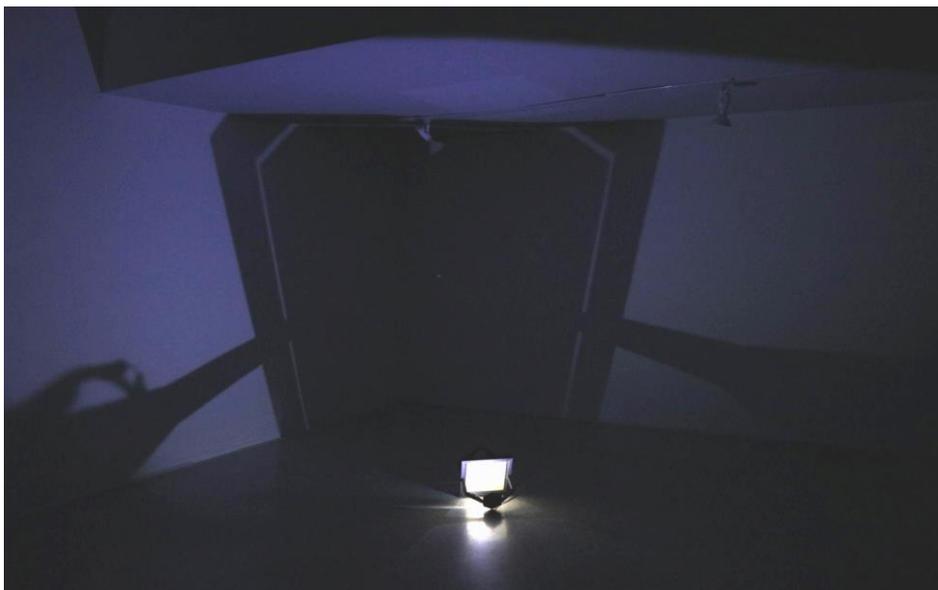

Fuente: fotografía de Isabela Figueroa.

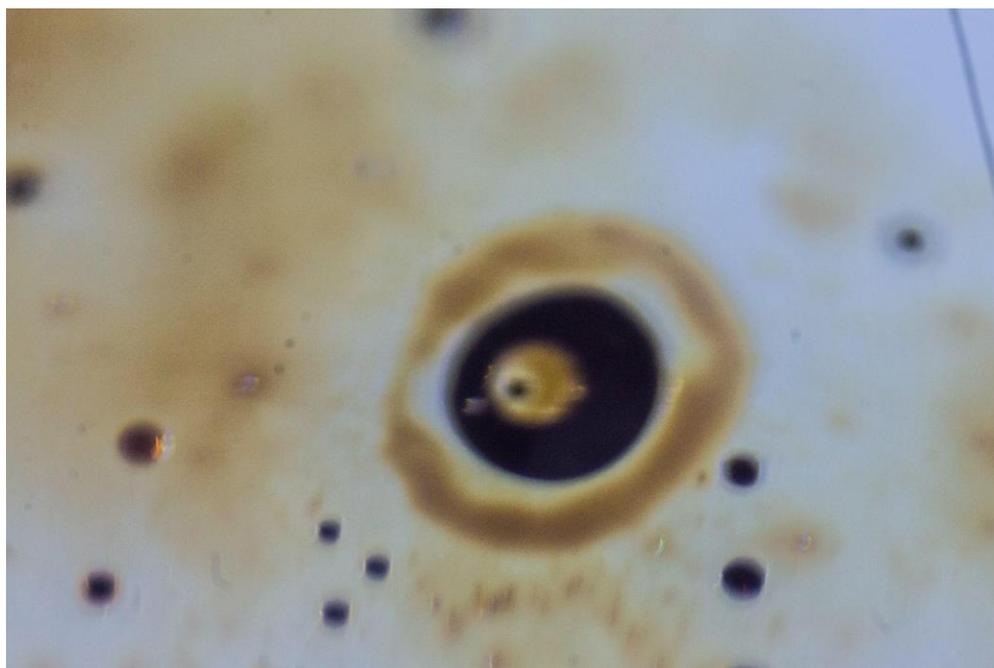
Imagen 19

Fuente: fotografía de Isabela Figueroa.

Imagen 20

Fuente: fotografía de Isabela Figueroa.

Imagen 21

Fuente: realización propia.

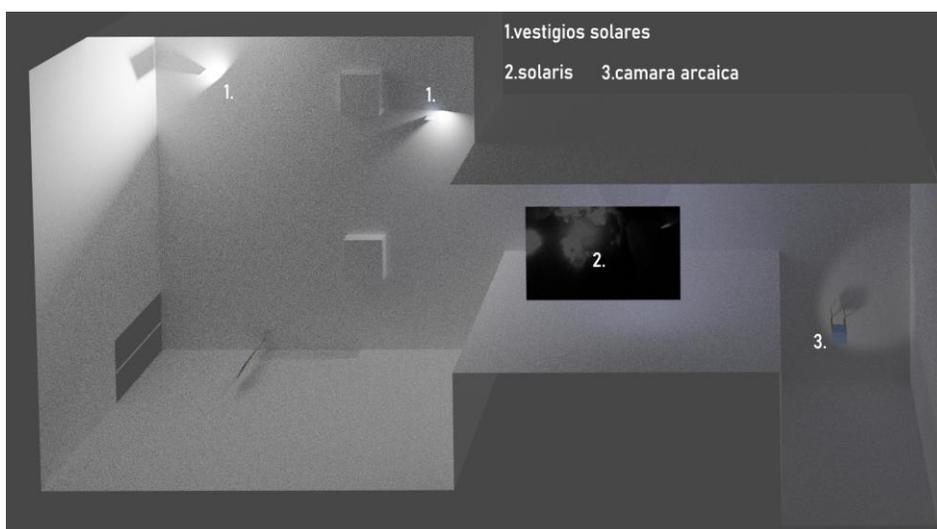
En este proceso la obra se va hasta lo más ínfimo de los residuos, hasta el vestigio más diminuto para ser proyectada a una escala mayor sobre una pared. ampliar para tener un panorama más extenso de lo micro que en este caso sería el aceite o viscosidad entre los vidrios, los resultados no tienen un significado más que el de su acción, esta pieza se construye con pura intención de querer ver ampliamente el resultado. Las manchas aquí expuestas y proyectadas juegan como contrapunto espacial o geográfico. Con esto se quiere decir que existe un movimiento conceptual entre lo macro del video expuesto y lo micro de estas manchas.

Esta pieza tiene algo muy particular, el aceite que se encuentra entre dos vidrios con el transcurrir del tiempo se ha movido de su punto inicial, y esto ha venido sucediendo gracias al cambio de temperatura del lugar en donde la obra ha estado. Su desplazamiento ha sido lento pero evidente.

Montaje

Imagen 22

Montaje en sala instituto departamental de bellas artes

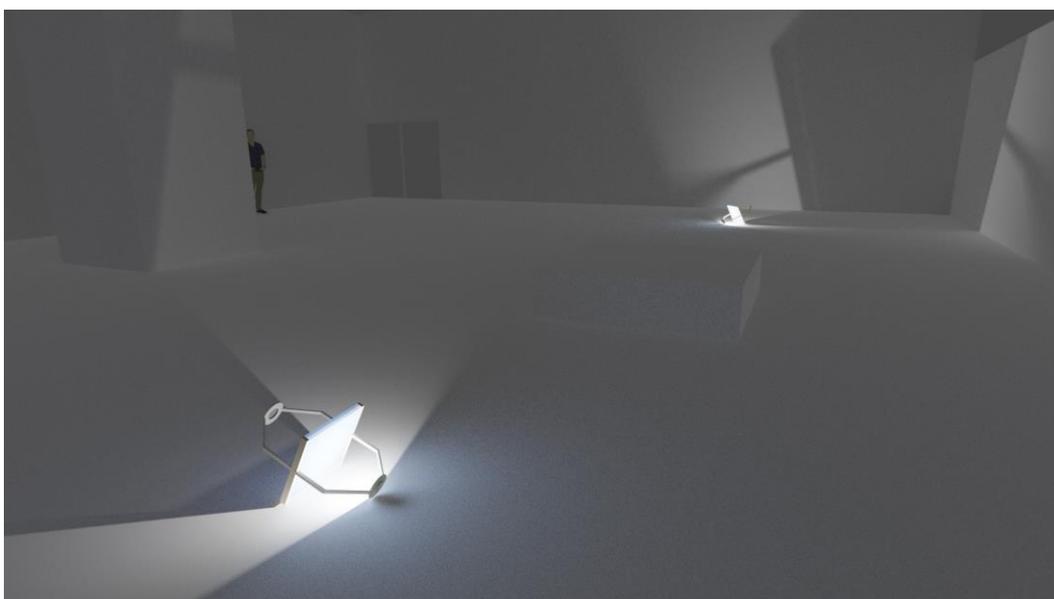

Fuente: realización propia.

Imagen 22.1

Imagen 22.2

Fuente: realización propia.

Conclusiones

Durante el desarrollo de esta tesis se entiende la relación específica de lo micro y macro que atraviesa este proyecto, como una línea dibujada en vertical que toma la luz del cielo y busca entre los residuos los vestigios del tiempo aquí en la tierra. En este trabajo se ha logrado evidenciar que la luz solar y los movimientos planetarios llevan otro tiempo, tiempos que para las experiencias del tiempo vivido del ser humano son lentos, pero esta aparente lentitud obedece a sus dimensiones espaciales-temporales y proporciones del cambio que arrastran el todo hacia el infinito.

Esta concepción del tiempo que se ha esclarecido durante el desarrollo de esta tesis, es la evidencia de que la percepción del mismo es variable, tal es el punto de su variabilidad que es de carácter orgánico, no obedece a la línea temporal cuantificable de un reloj.

La construcción de estas piezas, que evidencian en su registro el movimiento de todo lo acontecido por sobre la lupa, hacen que el tiempo no solo sea una idea abstracta o que esté representada en el reloj, sino que es un tiempo orgánico con movimiento propio que lleva a la humanidad por inercia dentro del espacio. Los ciclos que le corresponden al día y a la noche han dejado un registro sobre el papel, incontrolables, orgánicos, sujetos a la atmósfera y al clima del espacio en el que la pieza fue expuesta, con la intención de recoger estos datos de un lapso de tiempo.

Así que este tiempo incontrolable sólo cobra sentido con la percepción y significado que el mismo humano o la sociedad lo teje, construye y modifica desde su existir y su percepción del y en el espacio, uno de los ejemplos dentro del contexto en el cual me encuentro son los Misak, su percepción del tiempo como anteriormente he mencionado, tejen su propio universo espacio temporal.

La propuesta aquí expuesta fue evidenciar el tiempo a través de un registro del movimiento terráqueo por medio de la luz solar, más la contemplación del espacio a través del cielo ha sido la propuesta, invitar al expectante a salirse de esa línea específica cuantificada del reloj o del afán de su tiempo vivido para que ingrese al tiempo natural que solo es posible con la contemplación, abstrayéndose del exterior, en los cuales no existen datos específicos en cuanto a fechas u horas, es el espacio creado en una sala fría con niveles lumínicos que develan la penumbra, en la que las sombras que dibujan líneas en el espacio, el tapete para recostarse y observar el paso del cielo ofrecen al expectante un espacio de relajación e introspección.

La experiencia en el estado contemplativo-reflexivo y el estudio de diferentes autores y artistas han ayudado a tener un panorama más amplio del significado de la experiencia del tiempo y de la contemplación del mismo, pero este estudio de dichos artistas también ayudó a tener una perspectiva mucho más amplia de las posibilidades de esta tesis, que al fin y al cabo solo ha sido el registro de una investigación procesual que no se detiene, pues está sujeta a la vida del sol y a mi experiencia como sujeto en el espacio.

Referencias bibliográficas

- Basave, A. (2002). *Filosofía del hombre*. Recuperado de
<http://www.cervantesvirtual.com/obra/filosofia-del-hombre--0/>
- Borges, L. (1964). *El Aleph*. Buenos aires, Argentina: Editorial sudamericana.
- Eliasson, O. (2007). *model are real*. Recuperado de
<https://olafureliasson.net/archive/read/MDA109975/models-are-real>
- Han, B. C. (2017). *La sociedad del cansancio*. Madrid, España: Taurus.
<https://www.metalocus.es/es/noticias/bruno-taut-arquitectura-alpina#:~:text=Entre%201917%20y%201918%2C%20en,texto%20va%20mucho%20m%C3%A1s%20all%C3%A1>
- Marinetti, F.T. (1909). *Manifiesto Futurista*. Recuperado de
<http://hipermedula.org/navigaciones/marinetti-el-manifiesto-futurista-textos-documental-y-videos/>
- Muelas, B. (1993). *Relación Tiempo y Espacio en el Pensamiento Guambiano*. [Tesis de Maestría en Lingüística y Español, Departamento de Idiomas]. Cali, Colombia: Universidad del Valle.
- Oliveras, E. (2005). *Estética, la cuestión del arte*. Buenos Aires, Argentina: Alianza.
- Real Academia de la Lengua Española. (s.f.). *Contemplación*. Recuperado de
<https://dle.rae.es/contemplaci%C3%B3n>
- Taut, B (1919). *Arquitectura en los Alpes*. Recuperado de
http://www.mindeguia.com/dibex/Taut_Alpine.htm
- Warhol (1964). *Empire, Video art*. Estados Unidos.

J.W Goethe (2011).*El juego de las nubes*. [Libro de recopilación de anotaciones realizadas a modo de diario] Impreso en España