

LA IMAGINACIÓN: NAVE VELOZ Y SILENCIOSA

La propuesta plástica de Trabajo de Grado titulada, *Inmersión en el espacio, juego, recuerdos y la instalación como medio*, (Galaxia GN-z11), nace del preguntarme, en qué sitio terminan los juguetes que ya no se usan, que uno no vuelve a ver en la casa. Imaginé que llegaban a formar parte de una galaxia muy lejana y quise hacer una instalación que ilustrara una pequeña región de esa galaxia. Mi pregunta problema era entonces, ¿cómo recrear una galaxia imaginaria en un ambiente inmersivo?

Me he interesado en la comunicación rizomática que puede establecerse entre al arte y la psicología, o entre el arte y las ciencias. Coincido con el historiador Felipe Fernández-Armesto cuando indica que hay una especie de guerra entre las diferentes disciplinas y que es necesario fomentar el pluralismo, y que al igual que se hace entre culturas y civilizaciones enfrentadas, el diálogo debe subsistir a la reyerta, el respeto al insulto, el aprendizaje mutuo a la intimidación constante. Y a continuación expresa, Fernández-Armesto, que la imaginación es el verdadero motor de la humanidad, no lo es ni el lenguaje, ni el desarrollo tecnológico, ni las ciencias. No. Es la imaginación lo que está tras de todo, lo que antecede a todo, puntualiza.

En este trabajo quise dar un vistazo a los elementos del macrocosmos que rodean nuestra existencia, que sirven de sustrato para sustentar esa existencia, pero también quise echar mano de la imaginación, esa nave veloz tripulada por nuestros sueños, y que nos lleva a transitar por senderos, donde las leyes físicas y matemáticas, se deben conocer para transgredirlas. Solo la imaginación sin fronteras y sin visados, nos permite recorrer esta galaxia soñada y descubrir dentro de ella, juguetes o fragmentos de ellos, que quizás nos devuelvan por un segundo a nuestra infancia. Esos juguetes, tal vez sean parte de *aquellas pequeñas cosas*, que Serrat en su canción, define de esta manera:

*“Uno se cree
que las mató
el tiempo y la ausencia,
pero su tren
vendió boleto
de ida y vuelta.
Son aquellas pequeñas cosas,
que nos dejó un tiempo de rosas
en un rincón,
en un papel
o en un cajón.*

Independiente de la concepción que se tenga del origen de la vida, la materia prima que nos constituye proviene de la impresionante y majestuosa muerte de

lejanas estrellas, estableciendo una coreografía agónica, que en una última exhalación, disemina los elementos primordiales por todo el universo. Cada vez que miramos extasiados el firmamento en una noche despejada, brindamos un silencioso reconocimiento a nuestra temprana esencia, y comprendemos que todo ese aparente caos físico, matemático y químico, se dispone como una instalación artística que exalta nuestra curiosidad, porque, cómo entender la vida sin la curiosidad y cómo nutrir la curiosidad, sino es examinando con anhelo todo lo que nos rodea.

Me referencí particularmente en cuatro artistas. La artista japonesa Yayoy Kusama con su instalación "*The Obliteration Room*" donde encontré una conexión con el tema de la inmersión y cómo desentrañar la sensibilidad para convertir elementos cotidianos en obras dinámicas que dialoguen con el espectador. El segundo artista fue Mike Kelley con su obra "*Deodorized Central Mass With Satellites*", tomo nota del uso de la espuma poliuretano, y el uso de muñecos de peluche para elaborar sus "satélites". Otro artista es Beo Beyond al darle su impronta al acto coreográfico "*The Living Dolls*", utilizando pintura ultravioleta y luz ultravioleta sobre fondo oscuro, creando la idea de flotar en un mundo de sueños. El último artista que cito es Olafur Eliasson con su imponente instalación "*The Weather Project*", donde la paleta de colores y el tipo de luz artificial utilizada, transformó la fría sala de máquinas del MOMA en una antesala cataclísmica del efecto invernadero.

Un poco antes había encontrado en la espuma poliuretano, un material que permitía expresarme, pero al cual yo tengo que escuchar, hace gala de cierta "terquedad" plástica y debo reconocer que me sorprende en múltiples oportunidades. Considero que este trabajo es mi punto de partida para continuar investigando con este material. Por otro lado, me ha interesado el universo personal de las motivaciones, de las esperanzas y los anhelos, y esa bitácora personal que queda escrita con la efímera tinta del recuerdo. El enigma del recuerdo. En esta convergencia, el elemento llamado *juguete* es solo un pretexto para ese derroche de imaginación en la actividad llamada *juego*, esa momentánea materialización de los sueños que ocurre en la niñez y que en la vida adulta se puede rastrear en la arqueología de las emociones, las percepciones y las reacciones. Los docentes de diferentes áreas de este último semestre de profesionalización, me hicieron notar para mi sorpresa, que la obra estaba llegando a un entrecruce que daba lugar a otras vías de expresión. Es así como durante la preparación para elaborar la instalación "*Galaxia GN-z11*", surge la idea de hacer un video, que expusiera la instalación, desde el punto de vista de alguien que vuela a través de ella. Adicional a ello, hacer una banda sonora que sería la "radiación de fondo" de esta galaxia en particular; es un bucle de sonido de 3 minutos hecho en sintetizador utilizando tonos graves, entremezclando sonidos de juguetes, a estos sonidos, se les baja la frecuencia de reproducción para dar la sensación de un eco remoto que se resiste a morir olvidado en lo recóndito de nuestra mente. Además, hacer una historieta alusiva a este viaje interestelar, elaborando un guión, y haciendo fotografía que posteriormente es intervenida digitalmente para hacerla tipo "comic". Por otra parte, una de las nebulosas adquiere protagonismo propio, convirtiendo a la

instalación (la galaxia imaginaria), en el taller de artista del cual surge el elemento de tridimensionalidad (la nebulosa 1), que es en última instancia, lo que sucede en el macrocosmos. Por último, y no menos importante, hago fotografía macro, explorando el submundo que forman los materiales empleados, que evocando un viaje exploratorio, se asemeja al recorrido imaginario por los vericuetos del recuerdo, una mirada más intimista a lo que nos constituye como personas únicas e irrepetibles. Todo ello embebido en ese mundo onírico que transmite la pintura ultravioleta al ser iluminada con luz ultravioleta. Cobra mucho sentido la frase que se escucha en "Across the Universe" (Lennon y McCartney): *"Imágenes de luz vacilante, que bailan frente a mí como un millón de ojos, me llaman y me llaman a través del universo"*. Esto de la luz ultravioleta es otro de los aspectos que concluyo como muy interesante para explorar en futuros proyectos.

En conclusión, me pregunto, ¿logré mi objetivo? El universo no es infinito, pero no tiene límites, son dos cosas bien distintas. Así mismo las posibilidades creativas sobre este tema, no parecen tener límite.

Así que hago una invitación al espectador para que burlemos la vigilancia férrea que impone la realidad, y permitamos que por un solo instante la sala de controles que dirige nuestra vida, la pilotee nuestra sensibilidad infantil, que la imaginación asuma el grandioso lugar que le corresponde y que nos dejemos sorprender y disfrutemos del vértigo de viajar con los pies puestos en la tierra y el corazón en las estrellas.

Aracelly Melo Castrillón

Programa de Profesionalización, Alcaldía Municipal Santiago de Cali y Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle.

Link de la video presentación en Power point del Trabajo final de grado

<https://youtu.be/pjM7Wh1dVq8>