

BELLAS ARTES
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE
Facultad de Artes Plásticas

Propuesta Plástica de Trabajo de Grado:

Inmersión en el espacio, juego, recuerdos y la instalación como medio

Galaxia GN-z11

Estudiante

Aracelly Melo Castrillón

Código: 10120191019

Asesores de Trabajo de Grado:

Connie Gutiérrez Arenas M.A. Artes Plásticas

Jorge Espinoza M.A. Filosofía

Proyecto de Trabajo de Grado

Programa de Profesionalización

Alcaldía de Santiago de Cali

Cali, diciembre de 2020

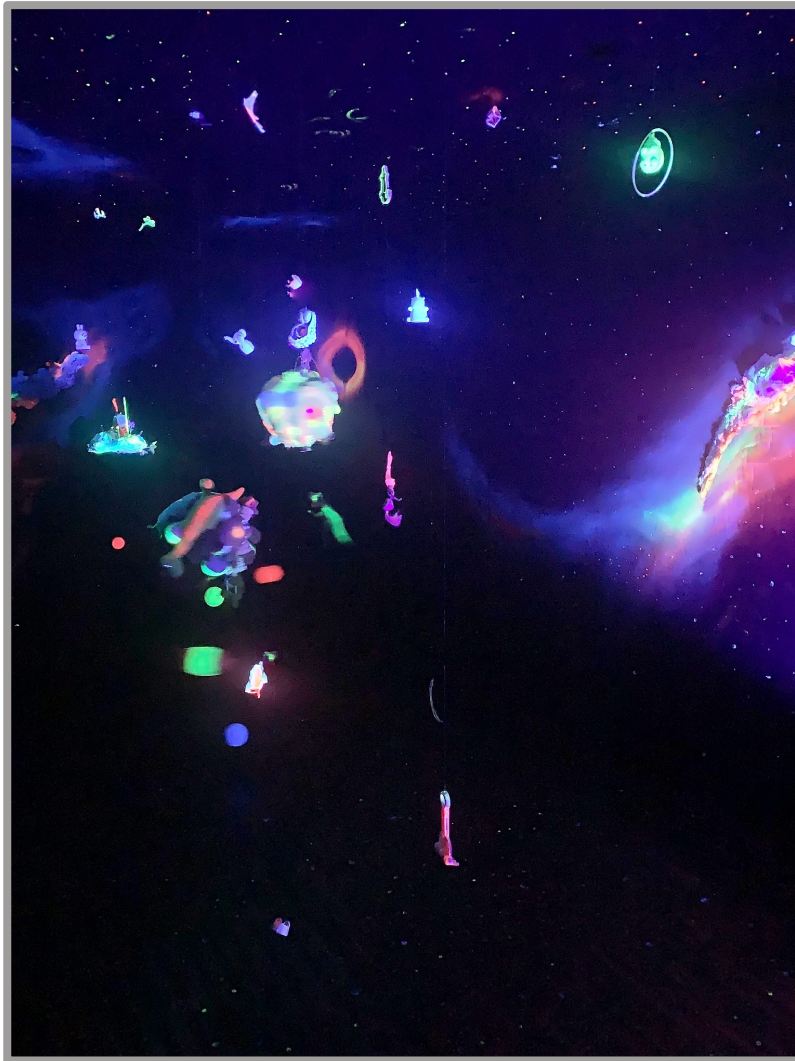
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

ÍNDICE DEL DOCUMENTO

1. Descripción de la propuesta plástica de trabajo de grado
2. Intención plástica
 - 2.1 Objetivo general
 - Objetivos específicos
1. Motivación personal
 - 3.1 Antecedentes plásticos propios
2. Estado del arte
 - 4.1 Tema de la propuesta plástica
 - 4.2 El estudio de 3 obras de arte de artistas
3. Desarrollo del proceso de creación de la propuesta plástica de trabajo de grado
4. Conclusiones

Referencias bibliográficas

Anexos

Galaxia GN-z11

Vista parcial de la instalación

1. Descripción de la propuesta plástica de Trabajo de Grado

Mi propuesta plástica de Trabajo de Grado es una instalación en un ambiente inmersivo, donde se recrea una galaxia que está compuesta de fragmentos de juguetes, planetas con juguetes incrustados, y a lo lejos, en el espacio infinito se pueden percibir algunas nebulosas. La he titulado “Galaxia GN-z11”, aludo a la que posiblemente sea la galaxia más antigua que existe y se piensa que data de tan solo 400 millones de años después del Big Bang; en mi imaginación es el lugar a donde van a parar los juguetes desechados. Involucra el uso de bolas de icopor de diferentes tamaños, fragmentos de juguetes, hilo, espuma poliuretano, pintura ultravioleta, yumbolon, tela, pequeños motores de rotación continua, sensores de movimiento, un reproductor de sonido y lámparas de luz ultravioleta.

El lugar escogido para la instalación es una habitación de 4,50 mts por 2.50 mts y 2,40 mts de alto, las paredes y techo están forrados con tela negra, salpicados con diversos colores, buscando la sensación de observar distantes galaxias y cúmulos estelares en un espacio sin límites. El piso está cubierto con yumbolon negro, grueso, con salpicaduras caprichosas de pintura que en la oscuridad dan la sensación de vacío infinito a los pies del espectador, y a causa del grosor del material y lo espumoso de su textura, al pisarlo, quiero transmitir una leve percepción de ingravidez. Se usaron dos esferas de icopor del tamaño normal de los balones de fútbol, sobre una de ellas se aplicó espuma poliuretano semejando la superficie rocosa de algunos planetas, también fueron incrustados fragmentos de juguetes, algunas partes fueron pintadas con pintura sensible a la luz ultravioleta. La otra esfera fue cubierta con muñecos de peluche, interviniendo un poco con pintura ultravioleta para resaltar algunos colores, ambas esferas fueron motorizadas para que los planetas roten sobre su propio eje y permitan que el espectador desde cualquier ángulo logre determinar que contienen.

Suspendidos desde arriba, cuelgan fragmentos de juguetes, los cuales se pintan parcialmente con pintura sensible a la luz ultravioleta. La pintura, como material, no tendría sentido sin la luz, la pintura de determinado tono absorbe todas las frecuencias excepto la del color que la define, la pintura ultravioleta, además, permite que algunos fotones la impacten, generando el rebote de diversas frecuencias lumínicas que estimulan la retina en un espectro diferente al de la luz blanca normal. Sobre las paredes, yacen formas parecidas a nebulosas hechas con espuma poliuretano y pintadas con pintura ultravioleta. Otras nebulosas se han bosquejado con pintura en aerosol simulando un efecto de distancia.

Se utiliza luz ultravioleta, ya que esta resalta los objetos pintados con pintura ultravioleta. Si hablamos brevemente de la luz ultravioleta, debemos recordar que los colores que vemos normalmente, están ubicados en una franja que se llama luz visible, pero antes y después de esta franja, hay otros tipos de luz o de radiación, que no son visibles para el ojo humano, una de estas se llama luz ultravioleta. He instalado lámparas con luz ultravioleta las cuales se accionan en la parte anterior y posterior de este espacio con sensores de movimiento, para que las luces se prendan cuando el espectador circule alrededor de la instalación.

La instalación se complementa con un bucle de sonido de tres minutos, que consta de una banda sonora original hecha con un sintetizador, se pueden distinguir algunos sonidos de juguetes en algunas de las secuencias de la grabación.

Video de la instalación en su conjunto: [Galaxia GN-z11 - HD](#)

Video de solo las Nebulosas: [Nebulosas GN-z11- HD](#)

2. La intención plástica

¿Cómo recrear una galaxia imaginaria con juguetes en un ambiente inmersivo?

2.1 Objetivo general

Recrear una galaxia imaginaria con juguetes en un ambiente inmersivo.

Objetivos específicos

- Simular un grupo planetario de una galaxia imaginada.
- Sumergir al espectador en un ambiente inmersivo.
- Generar la sensación de espacio infinito.

3. Motivación personal

Cuando veo a mis nietos jugar, noto que el espacio en donde se desarrolla el juego adquiere otra realidad, es como si hicieran una abstracción mental hacia un mundo que, aunque para el sentido de la lógica del adulto es imaginario, para el niño, en ese fragmento de tiempo es absolutamente real. Me pregunto cómo podría sumergir a un espectador en lo que podría llamarse una galaxia imaginaria, donde yacen sus antiguos juguetes, y al igual que un niño se abstrae de la realidad mientras juega, a mí me gustaría lograr que una persona adulta experimentara lo mismo mientras observa la obra.

3.1 Antecedentes plásticos propios

Primera propuesta plástica

Imagen #1, 2

Carga Neuronal

Instalación: rectángulos en madera, hilo y pintura acrílica

35x25x50 cms.

Sala de exposición - Bellas Artes - Cali

2019

Carga Neuronal es una instalación compuesta por dos marcos de madera rectangular pintados de blanco, con cierto paralelismo inestable que se pueden asimilar al pasado y al presente. Cada marco rectangular tiene sus propias líneas hechas de hilos que figuran como las motivaciones y las esperanzas de cada circunstancia en particular. Las interconectan hilos que funcionan como recuerdos, que de todas maneras quise distorsionar, dejando que el acrílico los recorriera libremente y formara grumos sobre ellos. Hice capa sobre capa varias veces, porque al fin y al cabo así es como se escriben los recuerdos, algunas cosas quedarán sumergidas para siempre, en ese subconsciente que de todas maneras sigue jugando un papel vital en nuestros actos. Este enigma de la memoria y del recuerdo lo quiero traer ahora a mi trabajo final de grado, explorando esta vez la posibilidad de recrear un universo, donde el espectador podrá revivir las observaciones astronómicas reales dentro de un marco imaginario impregnado con juguetes de infancia.

Relaciono los dos trabajos en este caso no tanto en la técnica, sino en el dilema que plantea representar la memoria desde el punto de vista estético, y tal vez vislumbrar algo de lo que está oculto en lo que somos como individuos, debajo de todas las capas de acrílico que nos ha puesto la educación, la sociedad, las costumbres, los nuevos paradigmas sociales, etc.

Segunda propuesta plástica

Imagen # 3,4

Resistencia Sostenida en el Tiempo - (vista anterior y lateral)

Espuma poliuretano vertida creando volúmenes y pintada con pintura acrílica capa sobre capa.

Casa de Mono - Cali

2019

Quiero citar esta obra como un antecedente, esta vez, no en cuanto al concepto, sino en cuanto a los materiales, porque fue la primera vez que experimenté con la espuma poliuretano, un material que me permitió dar volumen. Por otro lado, al proyectar luz sobre la espuma poliuretano se dramatizan sus irregularidades, se generan sombras y se crean cavidades abismales, y en el caso de mi trabajo de grado la he utilizado sobre la bola de icopor para simular placas tectónicas de un planeta imaginario tachonado con pedazos de juguetes, adicional a ello, dos de las nebulosas en relieve están hechas con este material que intervine con pinturas de diversos colores, que al ubicarlas sobre el fondo negro del vacío infinito, dan un aspecto casi de fotografía astronómica.

Me llama la atención este tipo de material que parece que tuviera su propio carácter y recibe muy bien la pintura, en lugar de acrílico he utilizado pintura ultravioleta, para sacar partido de sus irregularidades al ser iluminada con la luz ultravioleta. En algunas de mis propuestas plásticas anteriores he incluido la luz como elemento complementario para lograr mi propósito, en este caso quise transmitir la idea de elementos que están iluminados por poderosas estrellas distantes.

4. Estado del arte

4.1 Tema de la propuesta plástica

Inmersión en el espacio, juego, recuerdos y la instalación como medio.

4.2 Estudio de 3 obras de arte de artistas

Primera obra estudiada

Ficha técnica:

Título: The Obliteration Room

Autor: Yayoy Kusama

(Nacida en Matsumoto, Japón en 1929)

Técnica: Instalación elaborada con elementos cotidianos, ubicados de tal forma que semejan un espacio de vivienda.

Año de realización: 2012

Imagen # 5

La foto corresponde a la instalación antes de ser intervenida por los asistentes, obra exhibida en Queensland Gallery of Modern Art, Brisbane, Australia, entre diciembre de 2011 y el 12 de marzo de 2012.

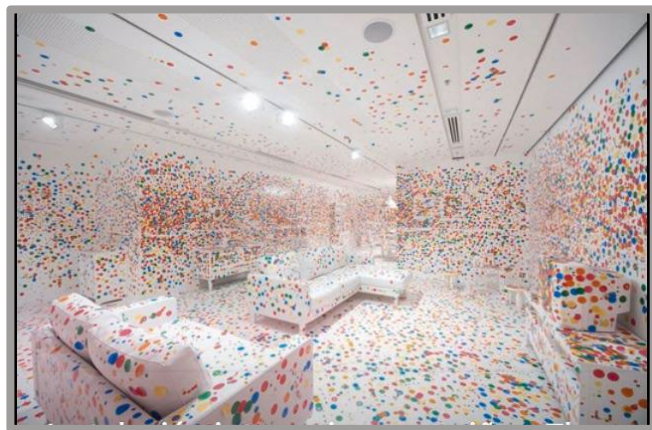

Imagen # 6a y 6b

La foto 6a corresponde a la obra exhibida en Queensland Gallery of Modern Art, Brisbane, Australia, entre diciembre de 2011 y el 12 de marzo de 2012.

Recuperada de:

<https://www.qagoma.qld.gov.au/whats-on/exhibitions/past-exhibitions/yayoi-kusama>

La foto 6b, es la obra ya intervenida por los visitantes del museo, que recibieron miles y miles de stickers de colores y colaboraron en la transformación, obliteración o destrucción del espacio. Instalación exhibida en Queensland Gallery of Modern Art en Australia, entre diciembre de 2011 y el 12 de marzo de 2012. Recuperada de:

<https://www.archdaily.co/co/02-142866/instalacion-interactiva-para-ninos-the-obliteration-room-yayoi-kusama>

Descripción de la obra de arte:

La descripción de la obra “The Obliteration Room”, al igual que muchas de las instalaciones de Kusama, aparece como una obra extremadamente simple y elemental en su composición. En museos como el Tate Modern y el Queensland Art Gallery, <https://youtu.be/-xNzr-fJHQw>, la artista (sin salir de su hotel-hospital) propone recrear un área doméstica con decoración ordinaria. Es una instalación donde se reconstruye un espacio cotidiano de vivienda, en este caso una sala de estar, con sus paredes con cuadros, biblioteca y muebles pintados de blanco. Si bien, esto puede sugerir una topografía cotidiana ausente de todo el color y sin especificidad, al mismo tiempo funciona como un lienzo en blanco, para ser intervenido. Kusama, utiliza la expresión borrar, obliterar o destruir la sala, a través de la aplicación en todas las superficies disponibles, de etiquetas de colores brillantes en forma de puntos, así es que los visitantes reciben pegatinas de colores que van agregando de manera libre, sobre todos los elementos que conforman esta sala de estar, incluyendo sus paredes, piso y cielo raso. Se trata de un entorno de 360°, donde el espectador experimenta una sensación de inmersión. “La habitación blanca se va destruyendo poco a poco, durante el transcurso de la exposición y el espacio cambia sensiblemente con el paso del tiempo, a medida que los puntos se acumulan...” (texto de Catalina Gutiérrez, 07 de marzo 2012, pág. 1, recuperado de:

<https://www.archdaily.co/co/02-142866/instalacion-interactiva-para-ninos-the-obliteration-room-yayoi-kusama>)

Análisis de la obra de arte:

De esta obra extraigo su carácter inmersivo de 360°, ya que no es usual que el espectador se involucre con el cielo raso, el piso y las paredes que rodean la instalación. Con mi propuesta plástica pretendo explorar las emociones y los mecanismos de la percepción, al alterar los estados de consciencia en el espacio físico implicado en la creación de la obra. En este sentido siento que mi propuesta plástica se entrecruza con la obra de Kusama, por la manera de entender el espacio y proporcionar una experiencia participativa al visitante. Espero crear un puente emocional y sensorial entre el espectador y la obra, activando los sentidos y tratando de llegar más allá de lo que el ojo es capaz de ver. Pretendo que el espectador, recorra una pequeña parte de una galaxia a donde van a parar los juguetes usados y para ello utilizo la tela oscura que envuelve el lugar, salpicada con pintura ultravioleta y en el centro elementos que flotan aparentemente ingravidos. Me gustaría sorprender al espectador, al permitirle descubrir, que los objetos que se hallan en ingravidez, son en realidad juguetes o fragmentos de ellos y por

tanto asumirá que el resto de puntos luminosos en inmenso número que se divisan hacia donde sea que la mirada se dirija, también corresponden a juguetes usados. Pero mi propuesta genera cierta tensión con la obra estudiada, pues considero que el arte inmersivo es interdisciplinario, por ejemplo, además de conceptos plásticos, está la utilización de recursos tecnológicos, como el uso de equipos de proyección o de realidad aumentada o de sonido envolvente. He tratado de dinamizar objetos cotidianos como juguetes en mal estado, realzándolos con algunas pinceladas de pintura ultravioleta e iluminándolos con luz ultravioleta y disponiéndolos de tal forma que parecen flotar en el infinito. Además, me atrae el concepto de que el arte inmersivo, lo es en el sentido de la interacción de la producción artística con el espectador. No solo el sentido del espectador mirando una obra, más bien, se trata de generar una sensación, así sea de rechazo, pero que de algún modo alcance la consciencia del público. De este modo el espectador no solo mira mi propuesta plástica, sino que pasa a formar parte de esta al usar otros sentidos además de la vista. Considero que interactuar va mucho más allá del simple hecho de que el espectador toque aquí, modifique allá, traiga esto, se lleve aquello, pienso que es activar los sentidos causando sensaciones especiales que atrapen su interior. Es una de las formas de acercarse al espectador que ha encontrado el arte contemporáneo. Pero sin duda la mayor conexión entre mi propuesta plástica y la obra de Kusama, debería ser la sensibilidad artística para poder convertir piezas cotidianas en obras dinámicas, que dialoguen con el espectador. En resumen, considero que el arte inmersivo no implica necesariamente el interactuar de manera física modificando una obra, sino también que la obra conmueva y modifique al espectador, es una vivencia de temporalidad no lineal, pertenece a cada usuario y su entorno, al final, cada uno construirá su propia idea de mi propuesta, de acuerdo a su particular realidad contextual.

Segunda obra estudiada

Ficha técnica:

Título: “Deodorized Central Mass With Satellites”

Autor: Mike Kelley

(Nacido el 27 de octubre de 1954 en Wayne, Michigan, Estados Unidos, fallecido el 31 de enero de 2012 en South Pasadena, California, Estados Unidos).

Técnica: Instalación de dimensiones variables

Año de Realización: 1991

Imagen # 7

Mike Kelley, “Deodorized Central Mass With Satellites”, instalación de dimensiones variables, New York 1991.

Foto recuperada de moma.org <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3744>

Imagen # 8

Detalle de la obra donde se aprecian muñecos de felpa conformando un satélite

Foto recuperada de moma.org <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3744>

Descripción de la obra:

La instalación según el portal web de arte contemporáneo phillips.com, <https://www.phillips.com/detail/mike-kelley/NY010506/13> consta de una “composición que evoca un planeta central rodeado por doce satélites que son unas bolas de madera y espuma poliuretano, sobre la cual se han cosido muñecos de felpa desechados, que miran hacia adentro.

Estos aparentes planetas están suspendidos de hilos de nylon que están atados a láminas de acero, montadas en el cielo raso. En las paredes hay diez desodorizadores de fibra de vidrio, pintados con pintura lacada para automóviles, en su interior contienen agua destilada e infusión para sauna con olor a pino”. El deseo del artista según la fuente citada arriba, es “hacer una evocación pobre de la alta tecnología modernista, al convertir los desodorizadores de plástico pequeños que suelen estar en los baños públicos, en piezas a escala humana que mezclan un diseño de automóvil futurista con la máscara de Darth Vader”. Sin embargo, no siempre estuvieron juntos estos dos elementos (los desodorizadores y la masa central con satélites), pues inicialmente eran dos obras diferentes, pero en la Jablonka Galerie in Cologne (Alemania) en 1991, el artista decide hacer una instalación única de ambas piezas escultóricas, donde cada cierto tiempo se rocía el aerosol con olor a producto de limpieza, en el espacio donde están los muñecos de felpa sucios y desgastados. En este tipo de instalaciones el artista alude a la cruel naturaleza humana que sabe bien desechar a los amigos-juguetes y mejores recuerdos de la infancia.

<http://magis.iteso.mx/content/un-%C2%ABpunk%C2%BB-congruente-mike-kelley>

<https://youtu.be/BFFaY7kuOF8> minuto 40

Análisis de la obra

Esta obra tiene muchos de los elementos que componen mi propuesta plástica:

1- Encuentro una relación temática con el uso de los juguetes olvidados. El adulto no solamente olvida sus juguetes y los desecha, sino que peor aún, parece olvidar su infancia; Kelley ve en esto un acto de “cruel naturaleza humana...” aunque yo prefiero apoyarme en la postura del psicólogo Lev Vygotsky, que al definir el juego como “una función social, donde se adquiere la capacidad de cooperación y de adquirir roles”, el juguete usado se puede mirar, ya en la madurez, con el mismo cariño que uno miraría a ese viejo maestro de nuestra escuela, que uno encuentra casualmente en una plaza o en una esquina del barrio.

<https://www.centroeleia.edu.mx/blog/los-juguetes-en-la-infancia-una-herramienta-para-expresar-emociones/>
https://elpais.com/diario/2012/02/05/necrologicas/1328396401_850215.html

2- Con el aspecto del montaje. Agrupando juguetes sobre elementos esféricos que evocan satélites o planetas de una imaginaria galaxia. En la galaxia que he imaginado hay miles de millones de planetas, pero muestro un sistema planetario binario que va errante y que arrastra en su gravedad algunos fragmentos de juguetes. Para mi propuesta plástica, asumí que esos juguetes usados, formaban parte de una galaxia en el sentido de un universo de posibilidades, donde cada espectador de acuerdo a sus vivencias familiares y sociales propias, experimentará

diversas sensaciones al ver estos juguetes. El juguete sería solo el elemento de una actividad mucho más significativa que llamamos juego, y el juego convierte cualquier elemento en juguete.

3- Con la manera de suspender los elementos desde el cielo raso. Parece apenas obvio, representar un mundo astronómico, utilizando el elemento de la suspensión, aunque quise enfatizar en mi propuesta plástica la idea de un espacio sin límites, utilizando puntos difusos de pintura sobre un fondo negro. Acerca del universo, es una idea por demás errónea y anti matemática que el espacio no tiene fin, es cierto que no tiene límites, pero es finito en el sentido del tiempo, uso el término “espacio infinito” en el sentido de algo inconmensurablemente grande en relación a nuestro propio espacio corporal.

4- Con el uso de materiales diversos. Utilizo elementos como el hilo, muñecos de plástico y felpa, y la espuma poliuretano como elemento integrador. El juguete es un reflejo de la cultura en determinado tiempo y lugar, va de la mano de los cambios sociales y las tendencias del momento. Por eso no sería raro, que, en un plazo próximo, además de la Barbie enfermera y de la Barbie arquitecta, se ofreciera la Barbie *Youtuber*, la Barbie *influencer*, o la Barbie *bloguera*. Pero esto no es obstáculo para reconocer que el elemento llamado juguete, ha desempeñado un papel importante, al permitir que el niño mediante su manipulación, descargue y represente su mundo interno, poniendo en escena el juego.

5- Con el uso de los muñecos de felpa. Aquí encuentro cierta tensión con mi propuesta plástica, pues en la obra de Kelley, como ya analizamos, no miran al espectador, pero en contraposición, en mi propuesta, miran hacia el visitante, lo interrogan por su aparente ingratitud, como bien diría Kelley, o le sonríen para recordarle su infancia según mi punto de vista.

Tercera obra estudiada

Ficha técnica:

Título: The Living Dolls

Autor: Obra performática colaborativa, entre el grupo Project PQ y el artista Beo Beyond.

(Nacido en Alemania, año desconocido).

Técnica: Performance. Espectáculo coreográfico del grupo de performance alemán Project PQ, para el cual el artista Beo Beyond creó el vestuario con material de PVC, pintado con pintura sensible a la luz ultravioleta, el artista utiliza luz ultravioleta para la iluminación.

Año de realización: 1998

Imagen # 9

Foto recuperada de <https://www.flickr.com/photos/beobeyond/albums/72157627090974894/>

Fotografía de una escena del espectáculo coreográfico del grupo de performance alemán Project PQ. Para este espectáculo, el artista Beo Beyond creó el vestuario con material de PVC, pintado con pintura sensible a la luz ultravioleta, el artista diseñó el sistema de iluminación ultravioleta.

Descripción de la obra

El espectáculo coreográfico Living Dolls fue creado por el grupo de performance Alemán Project PQ en Frankfurt, Alemania. Ellos se han especializado en el performance y la coreografía, para diferentes eventos comerciales y culturales. La mayoría de estos eventos han tenido lugar en escenarios teatrales en Alemania y España. Una muestra de ellos se puede ver en <https://www.memo-media.de/data/kunden/502674/uebersichtlicht.pdf>

Una reseña de este grupo se puede encontrar en su propio portal web:

<https://www.projectpq.de/en/project-pq>

Pero no es este performance, ni el grupo Project PQ sobre lo cual deseo referirme. Es acerca de Beo Beyond. Entonces, ¿cómo termina Beyond involucrado? Particularmente para The Living Dolls, el grupo creador pretendía que las bailarinas flotaran sobre el espacio, y que estas “muñecas vivientes”, lucieran como un sueño. Para estas dos facetas solicitan la colaboración de Beo Beyond. La manera como el artista enfoca este desafío, es lo que uso como referente. El artista utiliza luz ultravioleta, con fondos oscuros que absorben la mayoría de la luz emitida, pero los puntos realzados con pintura ultravioleta, se encargan de devolver al espectador, una gama de frecuencias lumínicas que generalmente es interpretada por los asistentes como algo surreal o como parte de los sueños. El artista se encargó de producir los trajes de plástico y

PVC fáciles de limpiar, materiales fluorescentes y luces tipo LED UV, por razones de higiene no utiliza textiles. Mi propuesta plástica dialoga con este trabajo de Beo Beyond, al utilizar materiales pintados con pinturas sensibles a la luz ultravioleta, fondos oscuros e iluminación ultravioleta. <http://www.marioagrifoglio.it/ENG/FWB/BeoBeyond>

Video de una parte del acto performático: <https://youtu.be/QOO0rF0wyeM>

Análisis de la obra:

Artistas como Beo Beyond me inspiran para el uso de la luz ultravioleta y la pintura sensible a esa frecuencia de luz. Al usarla sobre esta coreografía y teniendo un piso y fondo oscuro logra transmitir la idea de una danza flotante. Uno de los ejes centrales de mi propuesta plástica, es impactar con luz ultravioleta diferentes objetos suspendidos, semejando una galaxia imaginaria, donde se puede percibir una carga simbólica relacionada con la fantasía del juego. En mi propuesta plástica he utilizado lámparas que emiten parte de luz visible y parte de luz ultravioleta, para estimular la pintura que he superpuesto en algunos objetos, tratando de reflejar un poco, la interpretación visual de la radiación electromagnética del cosmos que en sí misma, es todo un espectáculo de danza. Además, en mi propuesta, el fondo oscuro salpicado con pintura ultravioleta que brinda sensación de espacio sin límites, hace que los elementos del primer plano cuando son iluminados por la luz ultravioleta, recreen una situación onírica. Los dos planetas centrales que giran en su propio eje y los juguetes suspendidos, hacen su propia danza. Aquí es donde siento una gran conexión entre mi propuesta y la obra de Beo Beyond. En resumen, dialogan a través del uso de la luz ultravioleta, sobre objetos pintados o delineados con pintura ultravioleta y la oscuridad como telón de fondo.

- En Anexo, se cita un cuarto referente en cuanto a manejo de la luz, el artista Olafur Eliasson.

5. Desarrollo del proceso de creación

En mi proceso de investigación-creación, aplicado al desarrollo del proyecto de Trabajo de Grado, he utilizado la sistematización y desarrollo por fechas.

Inicialmente elaboré un cuadro mental de cómo sería mi proyecto, pensando en cómo utilizar los juguetes o fragmentos de ellos y cómo relacionarlos para darles un sentido estético y conceptual.

Empecé haciendo este razonamiento:

En la mayoría de los hogares, posiblemente disfrutaron de algunos elementos que llamamos juguetes. Sean estos de la más primaria confección hogareña o artesanal, o producto de diseños

en escala, o complejos mecanismos electrónicos, en muchos casos terminan inevitablemente como producto de desecho. Me propongo intervenir artísticamente juguetes desechados por mis nietos.

Muchos juguetes pretenden asignarnos un rol: las ollitas para las niñas, los carritos para los niños etc., otros pretenden ser didácticos, pero nunca se consulta de antemano nuestras inclinaciones, otros convierten al niño en un espectador inerte de luces y sonidos. Me gustaría con estos juguetes hacer una topografía que nos sitúe dentro de nuestro cosmos y nos lleve a la reflexión de nuestras influencias primeras, del proceso de desarrollo de nuestra identidad personal, de nuestros sueños, frustraciones y temores.

Semana del 6 al 13 de septiembre de 2020

Inicio un inventario y clasificación de los juguetes:

Imagen # 10

Foto por Aracelly Melo

Animales: 41 en total y los clasifiqué en: (cuadrúpedos, bípedos, reptiles e insectos)

Imagen # 11

Fotos por Aracelly Melo

Vehículos: 43 en total y los clasifiqué en: vehículos de carreras, antiguos, convertibles, transformers, carros utilitarios.

Imagen # 12

Fotos por Aracelly Melo

Formas geométricas 60 artículos clasificados: bloques de construcción, contenedores de diferentes formas, redondos, cuadrados, bolas, formas largas etc.

Imagen #13, 14, 15

Fotos por Aracelly Melo

Miscelánea de fragmentos de juguetes: Bingo, rompecabezas, pistola, juego de topes, espada luminosa, vara de pescar, Superhéroes, antorchas, nubes de neón, etc.

Imagen # 16

Fotos por Aracelly Melo

Peluches

Idea inicial de la propuesta del trabajo de grado

Al hacer la taxonomía de los juguetes desechados de mis nietos, puede uno como observador imparcial determinar que hay juguetes de rol, hay otros que evocan mundos fantásticos; no pretendo convertirme en crítica de la sociedad de consumo que ha descubierto en esta área un enorme potencial. Tampoco es mi objetivo el análisis psicológico de la lúdica infantil, donde se empieza a esbozar el ejercicio del poder o la jerarquización adquisitiva. No, nada de eso, mi pensamiento es el siguiente: En mi caso puedo ver mi microcosmos conformado por mis dos nietos, dentro de un macrocosmos que es mi hogar, en donde se desarrolla mi vida como mujer, como artista, como ser humano en general, llena de recuerdos, realidades y esperanzas. Como base están las influencias primeras que nos nutrieron, donde hay aspectos genéticos seguramente ineludibles, aspectos sociales, familiares, ambientales, prejuicios, conjuntos de creencias, que nos moldean; no entro a juzgar, si para bien o para mal, no me siento en el papel de juez, ni dogmática religiosa, ni determinadora de conductas sociales.

Como eje que surge de esta base, la persona comienza a ser consciente de su identidad, es influida por la educación, se nutre de los aspectos culturales que le rodean, se capacita y llegará a formar su propio pequeño cosmos individual, construido de sueños cumplidos, los que quedaron ocultos, los que apenas se identifican y en general un entorno frágil que pende como un hilo de los vaivenes de las circunstancias siempre cambiantes de la vida.

Además de esta vía de razonamiento, puede haber una máquina del tiempo para los dueños de los juguetes, y si nos ponemos más metafísicos, se convierte en la felicidad última del juguete, que después de generar juego y alegría se convierte en un generador de memoria.

En un principio pretendía que los juguetes colgaran de un árbol, y que ese árbol formara parte de un bosque, cuyas raíces se nutrían de nuestros sueños, frustraciones y temores. Pero siguiendo la sugerencia dada en la clase de Énfasis en Escultura, continué en la idea del cosmos, aunque la del árbol la tengo reservada para un desarrollo posterior.

Septiembre 8 de 2020

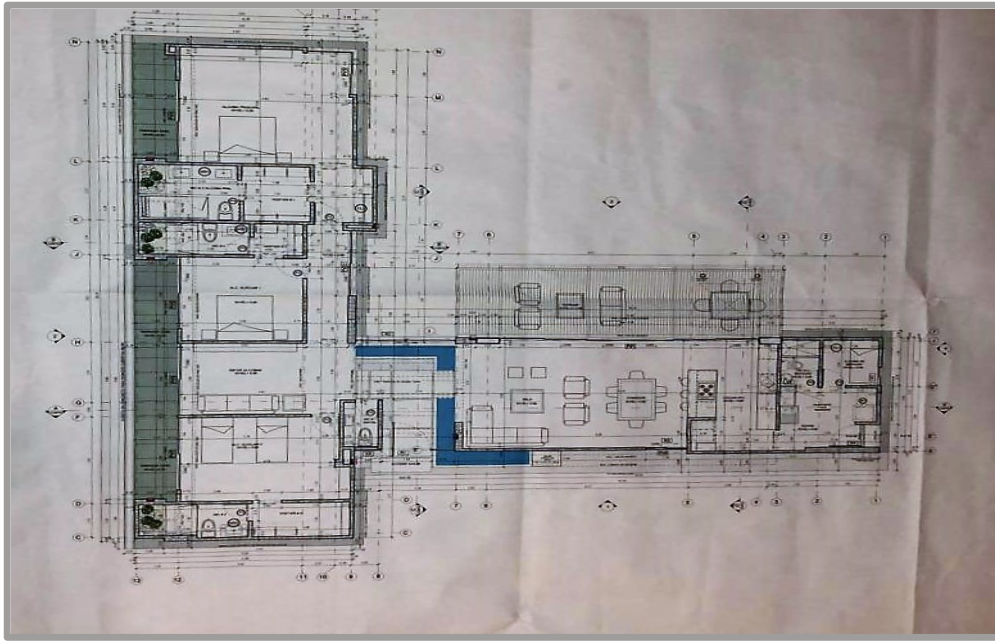

Imagen # 17

Fotos por Aracelly Melo

Presentación plano arquitectónico donde posiblemente haría la instalación.

Cuando se hace la asesoría de los docentes de Énfasis en Escultura, me piden un plano de la casa, donde posiblemente puedo instalar mi propuesta plástica, hice un plano a mano alzado y pedí un plano arquitectónico de la casa, pero en vista de la pandemia, no podía desplazarme al espacio inicialmente escogido, entonces decido utilizar un espacio que estaba disponible en mi Galería-taller de exposición, ubicado en la calle 9 sur # 8-22 de la ciudad de Guadalajara de Buga, elijo una habitación donde tenía la tienda de arte.

Imagen # 18

Fotos por Aracelly Melo

Fotografía de la Galería de Arte Magenta

Imagen # 19

Foto por Aracelly Melo

Fotografía de la habitación que decido utilizar para hacer la instalación, tiene una dimensión de 4,50 X 3 X 2,40 mts de alto.

Semana del 15 al 21 de septiembre de 2020

Preparación del espacio

Cubrí con icopor las paredes y después los pinté con vinilo negro, pero al tomar la foto me di cuenta que había unos espacios en blanco, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, cerca al cielo raso, también noté que las vigas se notaban mucho.

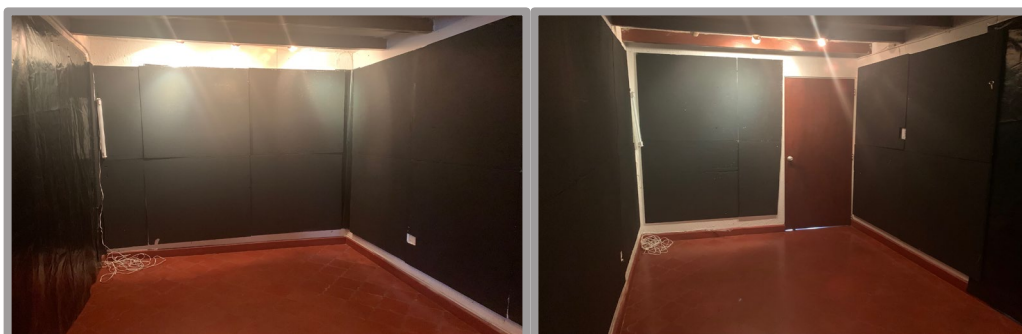

Imagen # 20, 21, 22, 23

Fotos por Aracelly Melo

Habitación vista de un extremo al otro extremo iluminada con luz natural

Imagen # 24, 25

Fotos por Aracelly Melo

Cuando iluminé el espacio con la luz ultravioleta los espacios en blanco no permitían dar la sensación de un espacio inmersivo, y no fue el resultado esperado, entonces decido pintar de negro las paredes directamente, incluyendo el cielo raso.

En el ínterin de la preparación de los espacios, voy haciendo algunos ensayos y sobre una bola de icopor pintada de azul la intervengo con la pintura ultravioleta, la suspendo del cielo raso y la ilumino con la luz ultravioleta, dando este resultado que vemos en la fotografía.

Imagen # 26, 27

Fotos por Aracelly Melo

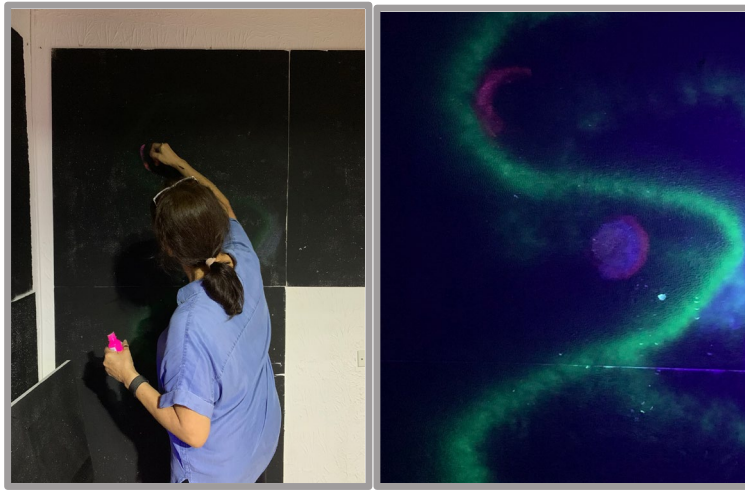

Imagen # 28, 29

Igualmente hago ensayos sobre las paredes de icopor y este es el resultado cuando la ilumino con la luz ultravioleta

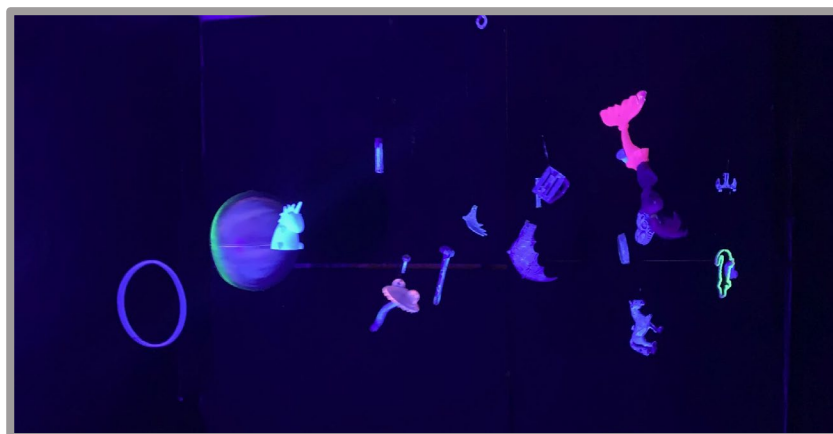

Imagen # 30, 31

Seguidamente suspendo de las vigas varios fragmentos de juguetes y la esfera azul intervenida y las visualizo desde diferentes ángulos, con luz natural y con luz ultravioleta.

Imagen # 32

Después de iluminar los fragmentos de juguetes desde diferentes ángulos con la luz ultravioleta, me doy cuenta del problema del cielo raso, de cómo molestaba la visual cuando se miraba desde lejos y decido que debo pintar las paredes y el cielo raso completamente con vinilo negro.

Semana del 21 al 27 de septiembre de 2020

Preparación del espacio.

Imagen # 33, 34, 35

Pinto con vinilo negro las paredes y el cielo raso y debo colocar plástico negro en la ventana y puertas para no permitir la entrada de la luz natural.

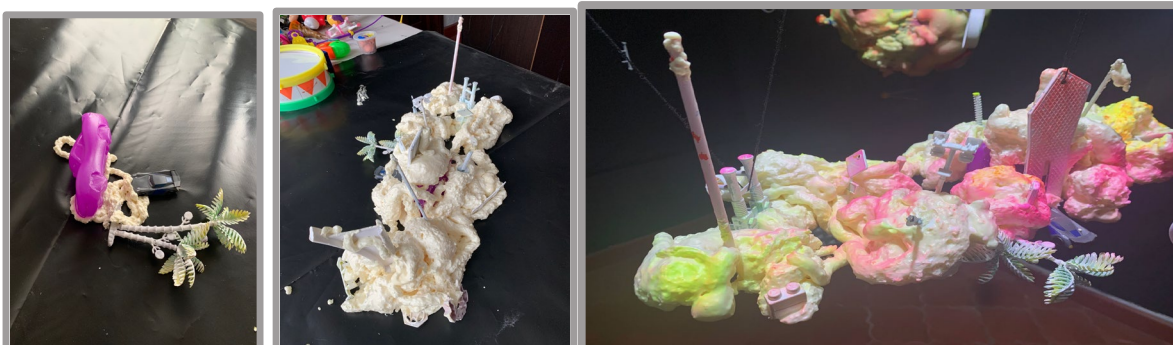

Imagen # 36, 37,38

Al tiempo, pienso en cómo voy a intervenir los fragmentos de juguetes y elaboro con espuma poliuretano una especie de nave espacial con algunos juguetes incrustados y la pinto con pintura ultravioleta. Esta nave es producto de mi imaginación.

Ya con las paredes y el cielo raso pintados de negro, suspendo de las vigas los pequeños fragmentos de juguetes para mirar la altura y la distribución en el espacio, pensando en dejar un área generosa para poder circular la obra ya terminada.

Imagen # 39, 40

Fotografía con fragmentos de juguetes suspendidos del cielo raso a diferentes alturas y vistos con luz natural.

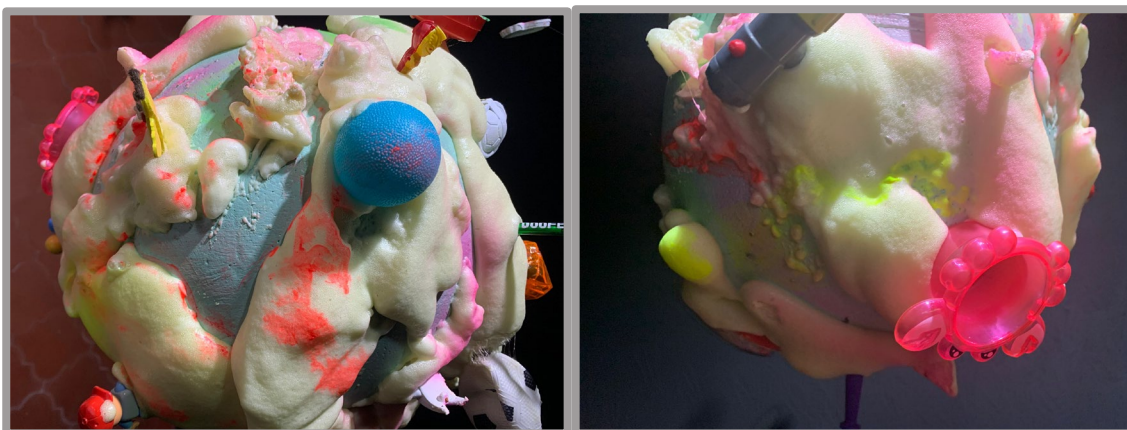

Imagen # 41, 42

Después sobre una bola de icopor, comienzo la intervención con la espuma poliuretano y al mismo tiempo inserto los diferentes fragmentos de juguetes, luego pinto partes con la pintura ultravioleta.

Imagen # 43

Vista general con luz blanca, con las paredes pintadas y juguetes suspendidos

Imagen # 44

Ensayos iniciales de fragmentos de juguetes, nave espacial y planeta imaginario suspendidos del cielo raso e iluminados con la luz ultravioleta. Vistos desde diferentes ángulos, noto el problema del piso y del zócalo. Pero, aun así, esta experimentación con luz ultravioleta me da la sensación de estar en otro universo.

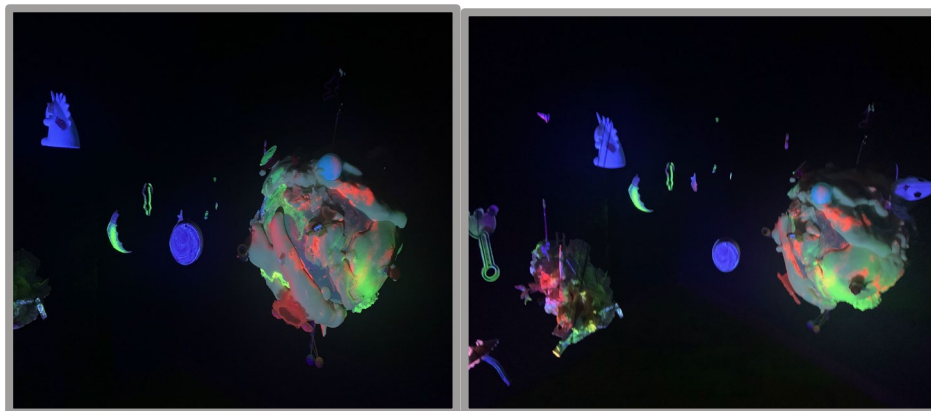

Imagen # 45, 46

Vista general de los elementos desde diferentes ángulos

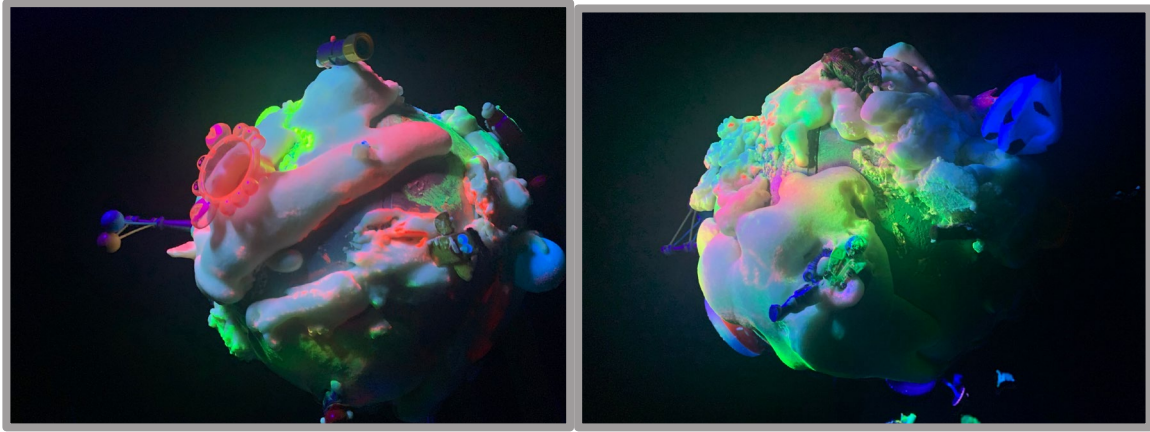

Imagen # 47, 48

Detalles del planeta imaginario, iluminado con luz ultravioleta.

Septiembre 28 de 2020

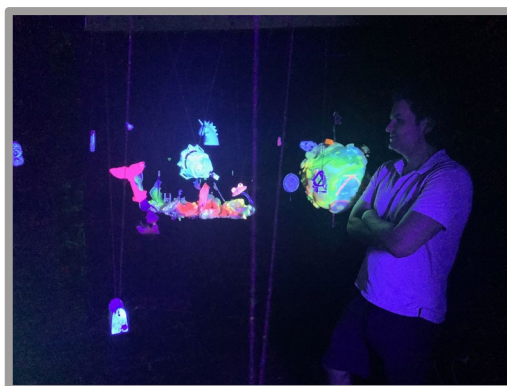
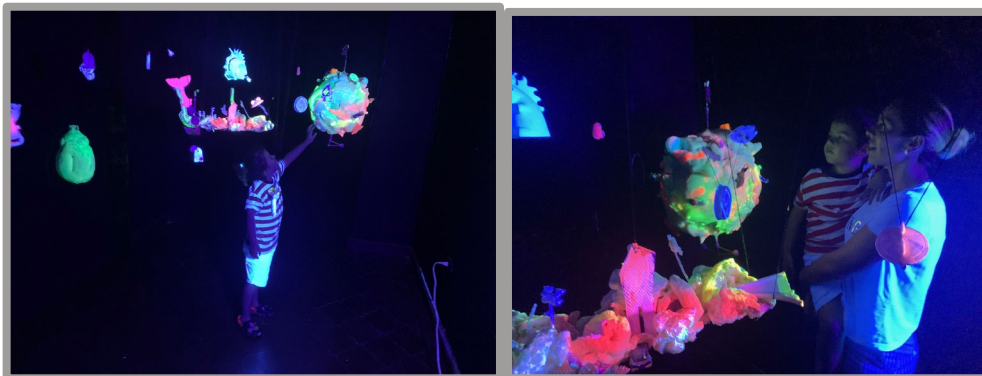

Imagen # 49, 50, 51

Espectadores frente a esta Galaxia imaginaria, elaborada a base de fragmentos de juguetes, suspendidos del cielo raso e iluminados con la luz ultravioleta.

Mi nieto reconoció sus juguetes y se emocionó al verlos siendo parte de esta galaxia imaginaria y a los adultos les impresionó el colorido reflejado por la luz ultravioleta.

Semana del 28 de septiembre al 7 de octubre de 2020

Imagen # 52

Durante los ensayos de los objetos en el espacio con luz natural y con la luz ultravioleta, observo que, aunque pinté el cielo raso con vinilo negro, las vigas se enmarcaban por ser de color café y con la iluminación de la luz ultravioleta se notaban de un color claro y las ventanas de la habitación, aunque tenían plástico negro, no era lo adecuado y por lo tanto no permitían que el espacio quedara totalmente oscuro, para poder dar la sensación de infinito. En ese momento decidí que tenía que forrar el cielo raso y las paredes con tela de color negro.

Semana del 8 al 13 de octubre de 2020

Compré un lino negro y se cortó en tiras de 2,40 mts, que es la altura de las paredes y después las cosí para encerrar todo el espacio incluyendo el cielo raso.

Imagen # 53, 54

Cosiendo la tela para poder pegarla completa al cielo raso

Imagen # 55, 56

Se fijaron las lámparas de luz ultravioleta a un costado de las vigas para que no se vean desde el otro extremo y no molesten o distraigan la visión del espectador.

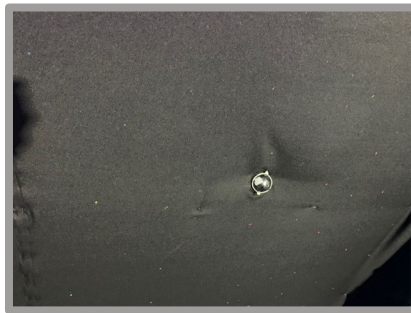

Imagen # 57

Se fijaron los sensores de movimiento uno a un extremo y el otro a otro extremo para que las luces se prendan cuando el espectador se mueva dentro del espacio.

Después de tensar la tela al cielo raso, abro unos pequeños agujeros donde asoman los sensores y la placa para colocar las lámparas.

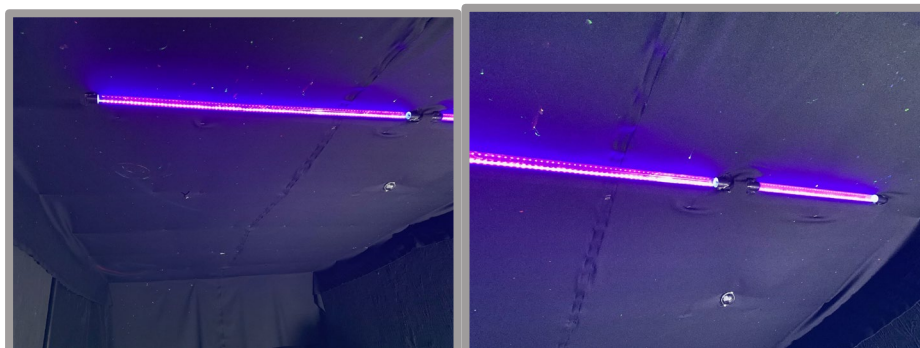

Imagen # 58, 59

Cielo raso cubierto con tela negra y las lámparas que solo asoman los tubos y los sensores.

Imagen # 60, 61

Los motores de movimiento se adhieren a unos tubos muy delgados de aluminio, se pintan de negro y se pegan con silicona a los planetas para que giren sobre su propio eje.

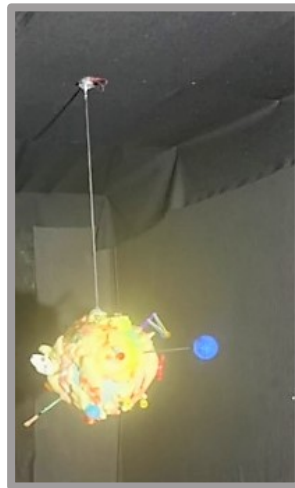

Imagen # 62

Primer planeta hecho con bola de icopor e intervenido con espuma poliuretano y fragmentos de juguetes incrustados; adhiero una pequeña luna que gira a su alrededor.

Imagen # 63

Planeta hecho con muñecos de peluche y anexo un cohete pequeño que pinto con pintura ultravioleta para que se destaque al girar.

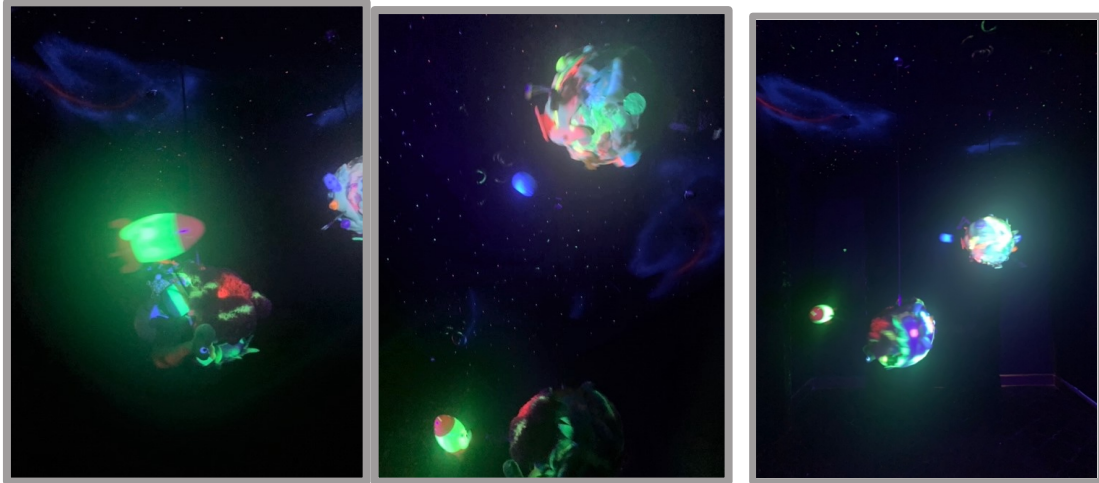

Imagen # 64, 65, 66

Fotografía de los planetas iluminados con luz ultravioleta y la tela del cielo raso intervenida con la pintura ultravioleta.

Semana del 13 al 20 de octubre de 2020

Imagen #67

Proceso de salpicado de las paredes con la pintura ultravioleta

Durante la semana, cuelgo la tela de las paredes y la intervengo con la pintura ultravioleta en spray, utilizo espuma poliuretano para crear cuerpos que simulan ser nebulosas y las pinto con la pintura ultravioleta; después salpico la tela con pintura que, al ser iluminada por la luz ultravioleta, brinda la sensación de infinito y termino de suspender el resto de los elementos.

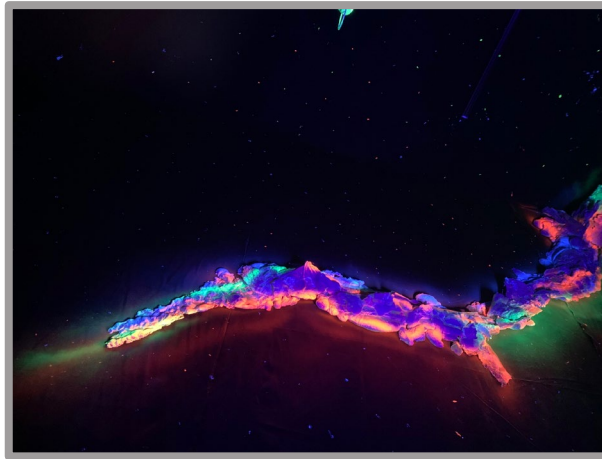

Imagen # 68

Foto por Aracelly Melo

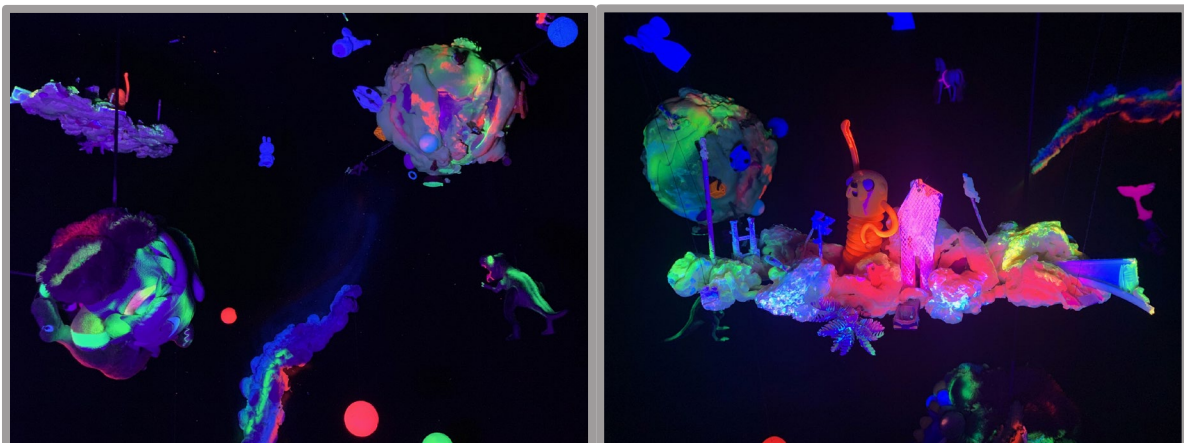
Forma hecha con espuma poliuretano y pintada con pintura ultravioleta e iluminada con la lámpara de luz ultravioleta, asemejándose a una nebulosa real.

Imagen # 69

Fotografía de una nebulosa real, (Nebulosa del Cono) recuperada de:

<https://elrincondelacienciaytecnologia.blogspot.com/2012/05/nebulosas-el-arte-mas-sublime-del.html>

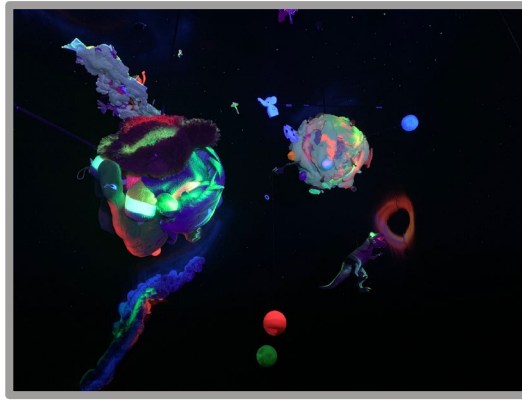

Imagen # 70, 71, 72

Fotos por Aracelly Melo

Fotografías que detallan todo en su conjunto, planetas imaginarios, nave espacial, nebulosas y un agujero negro.

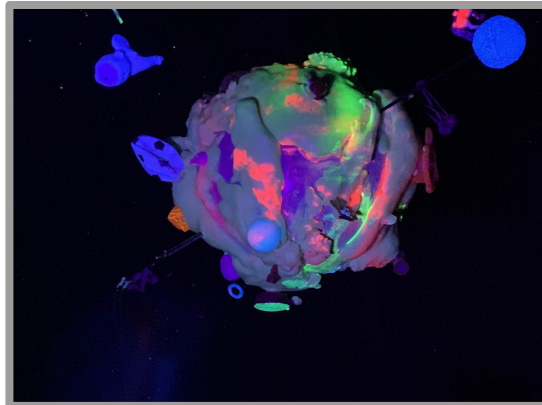

Imagen # 73

Fotografía de un planeta imaginario cubierto con espuma poliuretano y juguetes incrustados, pintados con pintura ultravioleta e iluminado con la luz ultravioleta

Imagen # 74

Fotografía de una nebulosa real, recuperada de:

<https://elrincondelacienciaytecnologia.blogspot.com/2012/05/nebulosas-el-arte-mas-sublime-del.html>

Semana del 20 al 27 de octubre de 2020

Imagen # 75

Foto por Aracelly Melo

Al tomar la fotografía me doy cuenta que debo cubrir el piso o pintarlo de color negro, entonces tomo la decisión de utilizar un material plástico llamado Yumbolon, el cual viene de diferentes calibres.

Compro el calibre más grueso que es de 1,5 cms, pensando que al pisarlo dé la sensación de estar caminando sobre algo suave y abullonado. Lo uno y lo pego para que no se separe al caminar y lo salpico de pintura ultravioleta para que dé la sensación de profundidad al ser iluminado con la luz ultravioleta.

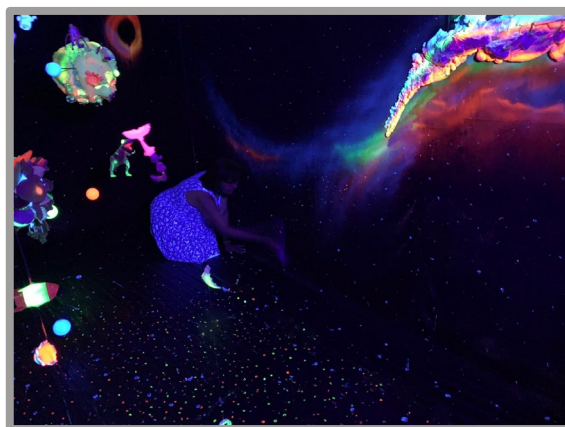

Imagen # 76

Fotografía interviniendo el piso salpicado con pintura ultravioleta

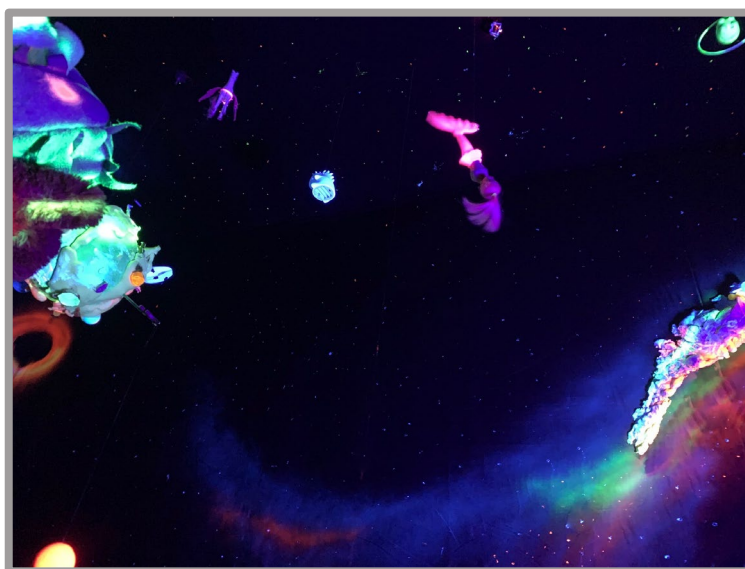

Imagen # 77,78, 79

Fotografías desde diferentes ángulos de mi propuesta plástica, una galaxia conformada por fragmentos de juguetes, pintura ultravioleta e iluminada con luz ultravioleta.

Semana del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2020

Con el programa Premiere y con la asesoría de mi sobrino José David Patiño quien es músico de profesión, elaboro la banda sonora con un sintetizador, buscando recrear lo que generalmente se asocia a los sonidos del universo, a continuación se le agregan sonidos de juguetes como el silbato de un tren, una cajita musical, el sonido cuando se aprieta un juguete de plástico etc.

Primer video con sonido, sin editar

<https://youtu.be/xLksjcPwYnU>

Semana del 4 al 10 de noviembre de 2020

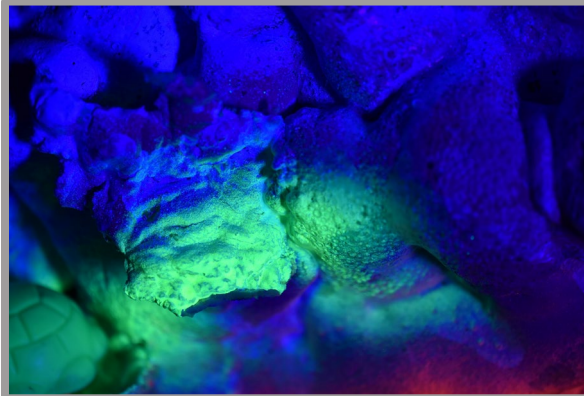
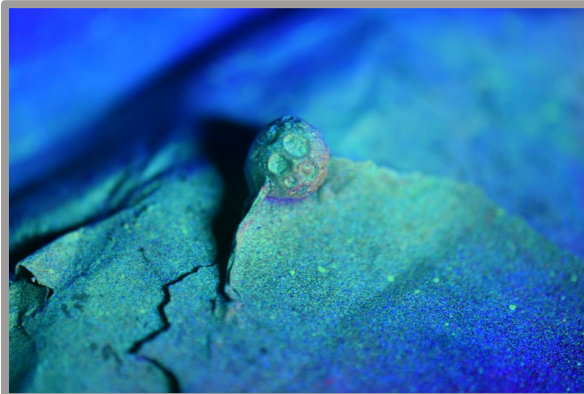
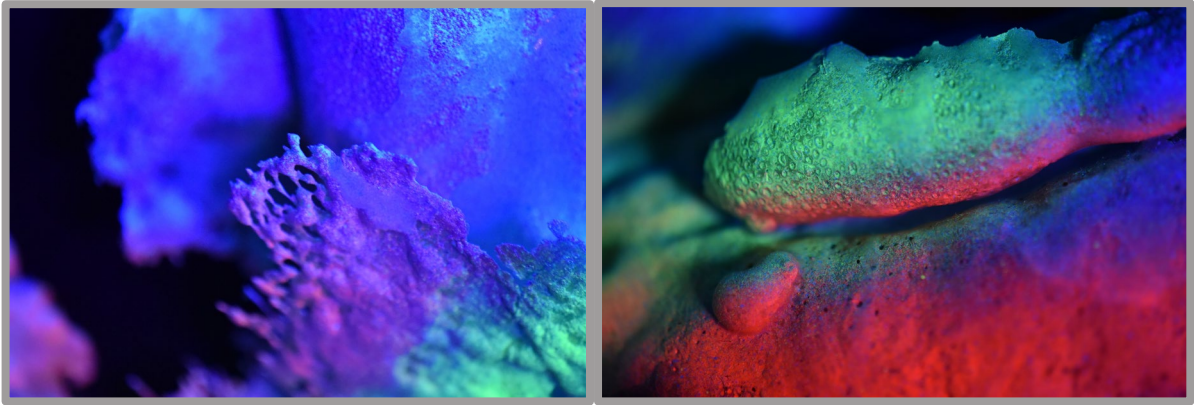

Imagen # 80, 81, 82, 83, 84, 85

Fotografías macro de detalles de las nebulosas, fragmentos de juguetes y de los planetas imaginarios.

Hago dos videos, uno de solo nebulosas con el sonido del universo y el otro de todo en su conjunto con el sonido del universo más los sonidos de los juguetes, pero no se edita y por lo tanto tiene muchos detalles de movimiento.

Video solo nebulosas

<https://youtu.be/coTeIM0JCLk>

Video Universo de juguetes

<https://youtu.be/OvspuK66F0c>

Imagen # 91, 92, 93

Fotografías con intervención de Photoshop para la historieta

Debido al movimiento del video, trato de darle solución y elaboro esta clase de transportador para que ruede fácil al momento de filmar y no tenga tanto movimiento inestable.

Imagen # 94, 95

Transportador de trípode para hacer el video y realizando ajustes para iniciar el video

Realizo la toma del video y lo edito con el programa Premiere Pro

Muestra de los videos ya editados

Video con edición Nebulosas GN-z11

Link: <https://youtu.be/O6N1AabGGkk>

Video con edición Galaxia GN-z11

Link: <https://youtu.be/H6fun1sdiNw>

Noviembre 7 de 2020

Espectadores en su preparación previa, deben colocarse unas babuchas para entrar a la Galaxia GN-z11 y tener una percepción total

Imagen # 96, 97
Como siempre no puede faltar el glamour

Imagen # 98, 99, 100
Visitantes disfrutando de una experiencia galáctica y Helena reconociendo sus juguetes y disfrutando de este espacio que semeja al infinito.

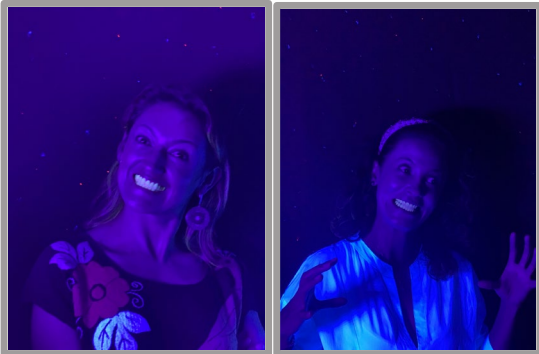

Imagen # 101, 102

Los adultos con sus monerías disfrutando de la experiencia. Demuestra que la instalación de alguna manera saca el niño que hay en ellos.

Toda mi familia ha tenido que ver con el desarrollo de la propuesta plástica de trabajo de grado, siempre están preguntando por el progreso y la han visitado. Por ahora voy a dejarla expuesta por un tiempo indefinido, permitiendo algunas visitas con invitación directa, pero no propiamente abierta al público por la situación de pandemia. Adicionalmente haré la exposición de microfotografía derivada de los elementos que componen la instalación, la representación escultórica de una nebulosa, el cómic inspirado en la instalación, el relato narrado de un viaje interestelar y el video con el sonido original desarrollado para este fin.

5. Conclusiones

Todo el proceso de creación de esta obra, requirió de una sistematización y una capacidad de observación y producción creativa, y otras acciones como discernir, identificar, documentar, recolectar, revisar, clasificar y catalogar la información. Logro la integración de diferentes componentes, el teórico, el práctico, la producción de objetos y la consolidación conceptual y visual en relación con el tema propuesto.

En esta propuesta plástica del trabajo de grado encuentro un sentido de congruencia en cuanto al uso de los juguetes y el traslado imaginario a una galaxia onírica, de tal forma que como casi siempre sucede, el juguete no es lo importante, sino los sueños que se materializan a través de ellos. Me parece importante hacer un llamado a la imaginación, a nivel personal me satisface que materiales sencillos, pequeños y fáciles de manipular sin muchos recursos tecnológicos, puedan brindar la sensación de inmensidad y de infinito. Concluyo, que es un aporte de algún valor, el uso de la espuma poliuretano y la luz ultravioleta para remontarse en el mundo de la creación artística.

Debo reconocer que, para mí, fue una sorpresa el resultado final, debido a que pretendía crear una obra que fuera primordialmente para niños, y posteriormente, el desarrollo fue mostrando que los adultos encontraban mucha identificación con la propuesta de trabajo. Cuando pienso en mi idea original: ¿Puedo construir una galaxia imaginaria con fragmentos de juguetes? Puedo decir, sí; cuando pienso: ¿Lo he logrado? Puedo contestar que solo en parte, quisiera investigar más a fondo cómo representar la memoria en cuanto a determinante de nuestra conducta, por otro lado, me gustaría experimentar más con la pintura ultravioleta y profundizar en el sentido

de impactar las emociones del espectador. Al igual que el universo mismo, considero que las posibilidades creativas sobre este tema, no tienen límites.

Y como conclusión, para la presentación de mi propuesta plástica al final del periodo académico y guardando coherencia con el desarrollo teórico antes expuesto, hago formalización de la obra con exposición física en la Galería de Arte Magenta de Guadalajara de Buga y una exposición virtual donde está incluida lo que denomino la galaxia imaginaria GN-z11, realizada con fragmentos de juguetes y los desarrollos artísticos que se derivaron de ella, a saber, la macrofotografía, el elemento escultórico o de tridimensionalidad que alude a una nebulosa y el video con su banda sonora.

Anexo el link de la exposición virtual.

[VIDEO RECORRIDO EXPOSICION, + instalacion 2021](#)

Referencias bibliográficas

1. National Geographic. 04 marzo, 2016. “Jamás se había detectado una galaxia tan remota”. España. www.nationalgeographic.com.es

Recuperado de:

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/jamas-se-habia-detectado-una-galaxia-tan-remota_10188

2. Gutiérrez Catalina. 07 marzo, 2012. “Instalación interactiva para niños: The Obliteration Room/Yayoi Kusama” ArchDaily, Colombia. <https://www.archdaily.co/co/02-142866/instalacion-interactiva-para-ninos-the-obliteration-room-yayoi-kusama> ISSN 0719-8914 Recuperado de:

<https://www.archdaily.co/co/02-142866/instalacion-interactiva-para-ninos-the-obliteration-room-yayoi-kusama>

3. Qagoma. s.f. “YAYOI KUSAMA: LA VIDA ES EL CORAZÓN DE UN ARCO IRIS”. Brisbane, Australia. Recuperada de:

<https://www.qagoma.qld.gov.au/whats-on/exhibitions/past-exhibitions/yayoi-kusama>

4. Tate Modern Channel. 2012. “El Cuarto Borrado de Yayoi Kusama”. Londres. Recuperado de: <https://youtu.be/-xNzr-fJHQw>

5. MoMA. Exhibition. 13 octubre, 2013–Feb 2, 2014. “MoMA PS1 presents Mike Kelley, the largest exhibition of the...”. New York, USA. Recuperado de: <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3744>
6. Phillips Subastas. 16 noviembre, 2006. “Mike Kelley”. New York, USA. Recuperada de: <https://www.phillips.com/detail/mike-kelley/NY010506/13>
7. Garnica Dolores. 2014. “Un “punk” congruente: Mike Kelley”. México. Recuperado de: <http://magis.iteso.mx/content/un-%C2%ABpunk%C2%BB-congruente-mike-kelley>
8. Flickr Photos. s. f. “Living Dolls”. Sitio web de Flickr. Recuperado de: <https://www.flickr.com/photos/beobeyond/albums/72157627090974894/>
9. SCI-Arc Media Archive. 20 febrero, 2018. “Mike Kelley (December 6, 1995)”. Arc Media Channel. Recuperado de: <https://youtu.be/BFFaY7kuOF8>
10. Govea, Ana Livier. 8 octubre, 2019. “Los juguetes en la infancia. Una herramienta para expresar emociones”. México. Recuperado de: <https://www.centroeleia.edu.mx/blog/los-juguetes-en-la-infancia-una-herramienta-para-expresar-emociones/>
11. Bosco, Roberta. 05 febrero, 2012. “Mike Kelley, un artista provocador y a contracorriente”. Cali, Colombia. Recuperado de: https://elpais.com/diario/2012/02/05/necrologicas/1328396401_850215.html
12. Proyecto Petra Quednau, Project PQ. s.f. “Pirotecnia, Juegos de Luz y Danza”. Documento PDF. Alemania. Recuperado de: <https://www.memo-media.de/data/kunden/502674/uebersichtlicht.pdf>
13. Project PQ. s.f. “Fuego, Luz y Danza”. Página oficial Project PQ. Alemania. Recuperado de: <https://www.projectpq.de/en/project-pq>
14. “Beo Beyond: Primera exhibición de Pintura y Luz Ultravioleta”. 2015. Sitio web de Mario Agrifoglio. Italia. Recuperado de: <http://www.marioagrifoglio.it/ENG/FWB/BeoBeyond>
15. Project PQ Channel. 06 febrero, 2012. “Blacklight Living Dolls-Light Show”. Recuperado de: <https://youtu.be/QOO0rF0wyeM>
16. El Rincón de la Ciencia y la Tecnología. 05 abril, 2012. “Nebulosas: El arte más sublime del universo”. Blog de Difusión Científica. Recuperada de: <https://elrincondelacienciaytecnologia.blogspot.com/2012/05/nebulosas-el-arte-mas-sublime-del.html>

17. Abad Molina, Javier. Abril, 2020. “Experiencia Estética y Arte de Participación: Juego, Símbolo y Celebración”. Mediación Artística, Archivos. Recuperado de: <https://mediacionartistica.files.wordpress.com/2020/04/abad-j.-espacio-potencial-juego-participacion3b3n.pdf>
18. Agudelo Rendón, P. 2015. Cartografías artísticas: “Reflexiones acerca de los juguetes y la memoria”. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 45, 143-158. Colombia. Recuperado de: <http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/663/1194>
19. Bachelard, Gaston. Traducción de Ernestina de Champourcin. 2000. “La poética del espacio”. Documento PDF. Argentina. Recuperado de: https://monoskop.org/images/1/16/Bachelard_Gaston_La_poetica_del_espacio.pdf
20. Abad Molina, J. Ruiz de Velasco Gálvez Á. 11 marzo, 2020. “La propuesta de las «instalaciones de juego»: metáforas del encuentro y la vida de relación”. Documento PDF, Revista de Arquitectura Arqa. España. Recuperado de: <https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/la-propuesta-de-las-instalaciones-de-juego-metaforas-del-encuentro-y-la-vida-de-relacion.html>

Anexos:

Anexo 1. Cuarta obra de artista:

Ficha técnica:

Título: The Weather Project

Autor: Olafur Eliasson

(Nacido en Copenhague, Dinamarca. 5 de febrero de 1967)

Técnica: Instalación con luces de monofrecuencia, máquina para hacer neblina, sistema de proyección, espejo, aluminio y andamios. 26.7 mts de ancho, 22.3 mts de alto y 155.4 mts de profundidad.

Instalación en Turbine Hall, Tate Modern, London, 2003

Año de realización: 2003

Imagen # 115

Foto del propio artista y tomada de la web olafureliasson.net

Es un inmenso atardecer reproducido en la sala de turbinas de la Tate Modern de Londres, diseñado para que el visitante tenga una experiencia acerca del cambio climático.

Descripción de la obra de arte:

En esta obra del artista danés, el gran espejo central actúa como un lienzo, la luz amarilla es el pincel y el efecto de la neblina enmarca el escenario para una ilusión de un atardecer cálido y anaranjado. Según el escritor Inger Pedreáñez en el sitio web revistaestilo.org, la obra “no significa nada sin el comportamiento del público, que se sentó en el suelo a contemplar el paisaje en actitud de bronceado y otras aprovecharon el marco de luz para hacer sus propias manifestaciones públicas, políticas, artísticas, individuales o colectivas”.

Análisis de la obra de arte:

Me inspira, y siento una gran conexión con este tipo de obras, pues se trata del uso de la luz en el arte y de la inmersión, entendiendo que la interacción con el espectador es parte fundamental del complejo artístico a desarrollar, y tengo que declarar mi absoluta concordancia con las palabras de Olafur Eliasson: “¿Qué es la realidad, ¿Quién la produce, ¿No es acaso, la realidad relativa? ... la autoría de la realidad se encuentra dentro del espectador, en la forma en que elige percibir”. (Citadas en A Riverbed Inside the Museum en el sitio web www.channel.louisiana.dk).

Anexo 2.

Hice varias secuencias de video, las cuales fueron editadas con el programa Premiere, con superposición de capas y con una duración de tres minutos. Por sugerencia de los docentes de Énfasis en Escultura realicé dos videos: Uno de solo las nebulosas, otro del conjunto completo. Siempre pretendiendo que el resultado final no sea el de película de ciencia ficción, o el de trabajo para clase de astronomía, sino anteponiendo el interés artístico y buscando la sorpresa al permitir el descubrimiento de cierta torpeza intencional y mostrar aquí o allá algunos fragmentos de juguetes. Cuando muestro los primeros desarrollos de este proyecto a los profesores de Énfasis en Escultura, ellos me animan a hacer una serie de macrofotografía de diferentes secciones del trabajo, las cuales realizo con una lente macro de Nikon de 80mm, y de ahí nace la exposición de fotografías que se convierte en un anexo del proyecto inicial. Por otro lado, los docentes también indican que, en cuanto a la materia de Énfasis en Escultura, podría presentar como proyecto final de trabajo, solo para esa materia, una de las nebulosas que trabajé en tridimensionalidad a base de espuma poliuretano, ésta es la razón por la cual, para esta asignatura, presenté como trabajo final, tres de los derivados principales del proyecto: la macrofotografía, el elemento escultórico de una de las nebulosas y la realización de un video con sonido.

A continuación, se puede ver el video del recorrido de la exposición virtual presentada como trabajo final para la materia de Énfasis en Escultura.

Link: <https://youtu.be/ibEvz555TC4>

Texto conceptual presentado para la exposición virtual como trabajo final para la materia de Énfasis en Escultura

Galaxia GN-z11

¿Cómo poder entender la vida sin la curiosidad?

¿Cómo entender la curiosidad sin la mirada frenética hacia lo que nos rodea?

La presente exposición *Galaxia GN-z11*, da un vistazo, no solo a las fuerzas que han generado nuestra existencia, sino también a algunos de los elementos, que como combustible, atizan nuestros sueños y nos llevan en esa nave veloz, llamada imaginación. Pero la imaginación transita un sendero de dos vías, pues, cuando se materializa de manera artística lo imaginado, eso a su vez potencializa la imaginación, no solo del artista, sino de quien hace inmersión en la

obra, es una retroalimentación exponencial, que nos permite llegar a los confines del universo... o más allá.

Ahora, con la ayuda de la imaginación, pasaremos en solo segundos de una mirada micro de los elementos que esta fantasía nos ha provisto, -que podría reservar sorpresas en cuanto a su organicidad, donde también el elemento de lo inesperado aparece como algo difuso que hiere la memoria,- a una contemplación en forma de mirada macro que nos remite a la complejidad artística de un elemento del cosmos llamado *nebulosa*, donde curiosamente, solo la realidad supera de manera sorprendente a cualquier suposición creativa por más elaborada que esta sea.

La materia prima con la que como seres humanos estamos constituidos, proviene de la coreografía agónica, pero impresionantemente majestuosa de la muerte de lejanas estrellas, que como en un último aliento de vida, exhalan su maravilloso don sobre nuestro hogar, la tierra, así que cuando extasiados contemplamos el firmamento en una noche despejada, brindamos un silencioso reconocimiento a nuestra temprana esencia. No somos ajenos a la materia constitutiva del recóndito espacio, solo somos manifestaciones diferentes de una misma complejidad física, matemática, química y artística que conocemos como Universo.

Subamos, cual polizones, ocultémonos de la mirada escrutadora de la realidad y soltemos el freno que, a la sensibilidad infantil, le han impuesto las doctrinas sociales, dejémonos sorprender, y disfrutemos del vértigo de viajar con los pies en la tierra y el corazón en las estrellas.

Aracelly Melo

Anexo 3.

Párrafo de conceptualización que presenté en la materia de Estética Contemporánea y Prácticas Artísticas, para el parcial final.

Conceptualización

Uso el término inmersión, para referirme a la introducción del espectador en un ambiente imaginario, buscando transformar la consciencia del visitante con el entorno audiovisual de la instalación. Utilizo la luz, el sonido y el color, como medio de conexión y comunicación. Expongo juguetes o fragmentos de juguetes para aludir al juego, definido este como la actividad donde se emplea básicamente la imaginación, aunque obviamente es un pretexto estético, ya que, si bien el juguete necesita ser “jugado”, el juego no necesita del juguete. Por otro lado, desarrollo la idea de una memoria vinculada con la percepción y la sensación generada por los

objetos-juguetes y la experiencia, juguetes como dispositivos para permitir la generación de memoria; es el proceso de recordar, de evocar cuadros mentales como fotogramas de la infancia, que en ocasiones vienen acompañados, incluso de sabores y olores. En la instalación solicito la colaboración de dos grandes aliados: la pintura ultravioleta y la luz ultravioleta. La pintura ultravioleta es enriquecida con algunas sales y metales halógenos, lo que permite que, al estimularse con la luz, dramatice el entorno con colores surreales, pero ninguna pintura tendría sentido sin la luz, así que utilizo lámparas de luz ultravioleta, que se convierten en mi cómplice, para sumergir al observador en la vastedad del infinito, sin salir de la habitación.