

memoria

bellas artes
2013/2014

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Modificación de espacios a partir de la experimentación con materiales, sensaciones y conceptos."

PALABRAS CLAVE: Pluridimensional, Vibración, Cinética, desmaterialización.

ESTUDIANTE: Winston Michel Guédez Torres

DIRECTOR/A: Raquel Gema Puerta Varó

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	4 - 4
2. Referentes	5 - 6
3. Justificación de la propuesta	7 - 8
4. Proceso de Producción	9 - 11
5. Resultados	12 - 19
6. Bibliografía	20 - 20

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS:

Este proyecto, será en gran medida, una investigación práctica y sobretodo experimental, tomando como punto de partida el cinetismo, la geometría, la deconstrucción y las interacciones entre el arte y la ciencia del movimiento, volcados al arte abstracto. Donde se intenta interactuar directamente con el espectador, mediante una obra que no se limite al plano bidimensional y que intenta buscar una conexión entre el espacio que deja el espectador y la obra, con una percepción de desequilibrio.

- Experimentar con diferentes técnicas deconstructivas, para traspasar el límite de los parámetros ya establecidos en la ilusión óptica, por medio del color, forma y volumen.
- Realizar pruebas con diferentes materiales para potenciar el discurso narrativo, y sacar el máximo provecho a los conceptos que se han tomado como punto de partida. Entre los cuales tenemos: repetición, vibración/oscilación, equilibrio/inestabilidad, punto de vista, soporte, onda, difracción, espacio, etc.
- Crear en el espectador una realidad ficticia que cause una sensación de inestabilidad, por medio del movimiento virtual (efecto óptico) y no físico (entiéndase por un objeto que se mueve con respecto a otro por acción del viento, un motor, etc.), con cada una de las diferentes piezas creadas.
- Obtener mediante la experimentación, nuevas formas de narrativa visual y sensorialidad cinética, inducida al espectador con un carácter inclinado al entretenimiento de quien percibe la obra, más que a una profunda carga emocional y/o conceptual.

2. REFERENTES:

Para un mejor entendimiento se hará una clasificación de ellos según los siguientes apartados:

- Ilusión óptica/ Punto de vista: estos puntos son interesantes como introducción antes de comenzar a realizar bocetos y buscar inspiración. Porque el tipo de obra de estos referentes, inducen rápidamente a una magia visual, a ver lo que realmente no es. Esto de alguna forma es el primer paso en la búsqueda del color, del movimiento y la oscilación.

Entre ellos tenemos a: Matilde Pérez, George Rousse, Francisco Sobrino.

- Deconstrucción/ Física/ Formato/ Geometría/ Volumen/ Vibración: estos términos son los que más potencian el concepto de la obra en este proyecto; con ellos se refuerza el límite y la variedad formal de la fragmentación, el equilibrio y la interpretación del cerebro con un escenario aparente en cada una de las piezas, para un mejor entendimiento; con el propósito de generar una realidad desestabilizadora.

Los referentes que abarcan estos conceptos son: Carlos Cruz Diez, Janet Echelman, Naum Gabo, Gertrude Goldschmidt (Gego), Theo Jansen, Jorge de Oteiza, Eusebio Sempere, Richard Serra, Jesús Soto.

Citas:

- Leonardo Da Vinci decía: *"La pittura e cosa mentale"*.
- Platón: *"La geometría es el conocimiento de lo eternamente existente, y tiende a atraer al alma a la verdad"; o con el dicho a él atribuido: "Dios geometriza"*.
- Cruz-Diez: *"...Lo importante no es que la obra "se mueva". Esto no es lo característico, lo trascendente es que la obra deja de ser una estructura para convertirse en un acontecimiento"*.

*al final del trabajo habrá unas hojas de **ANEXO**, con obra orientativa de cada artista referente.

- Cruz-Diez: *"El arte tiene que estar en la calle, en las fábricas, pues es parte de la vida, no colgando de una pared". Y si no puede ser siempre así, al menos que el visitante sea también parte del proceso creativo: "Cuando usted se detiene, la obra de arte muere"*.
- *¡Acérquense!, porque cuanto más crean ver, más fácil será engañarles.*
-Ahora me ves (película)-
- Soto: *"La luz es invisible y solo se vuelve visible cuando choca con la materia"*.
- Goethe: *"Los colores son el resultado de la interpretación que le da el cerebro"*.
- Cuenta la leyenda; que el Papa Bonifacio VIII estaba pensando en contratar a Giotto para unos trabajos, sin embargo tenía sus dudas, por lo que envió un mensajero para pedirle al artista una muestra de su trabajo. Giotto sin pensarlo dos veces, con un único y continuo golpe de mano, dibujó sobre un papel, un círculo perfecto. Cuando el mensajero le enseñó esto al Papa, éste supo que se encontraba ante uno de los mejores pintores de la época.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

El proyecto se divide en tres partes fundamentales vinculadas pero que en ningún caso podrán ser mutuamente excluyentes:

- I. La **Técnica y/o Materia**: va en función a la necesidad de encontrar una variación en el modo en que se emplean los elementos para la construcción plástica en el *Arte cinético*; para manifestar formas diferentes en la ilusión del movimiento. Como también potenciar su discurso, dinamizar los volúmenes, y variar la técnica que se ha usado entre el plano bidimensional y tridimensional; partiendo de reflexiones de artistas cinéticos.
- II. La **Forma**: está basada generalmente en la abstracción geométrica. Un módulo básico multiplicado sucesivamente que se desplaza por toda la obra, es lo que causa el efecto óptico que se busca. Por otro lado, la interacción de los matices generados por las sombras y las relaciones entre los elementos que componen la pieza, crean una trama múltiple que genera visiblemente la sensación de inestabilidad que con tanto afán se busca.

Los patrones repetidos en el conjunto total de la pieza (módulos), son influenciados principalmente en la manera en que el espectador percibe los tonos e interpreta la composición; donde inclusive, la combinación de las características antes mencionadas con respecto a lo que tiene a su alrededor, la pieza y el espacio, puede influir en el acontecimiento del color que se percibe y la impresión de movimiento que se genera.

Otra característica a tratar en las piezas son las formas geometrías inexistentes (entiéndase por aquellas distintas a las comúnmente conocidas como el cuadrado, círculo, triángulo, pirámide, entre otras), como formas para potenciar la inestabilidad en los planos que se generan ópticamente.

- III. El **Concepto** centra su trabajo en el estudio de las relaciones de la luz, forma, color, ilusión, espacio, interacción, estructuras, materiales, entre otros. Con el fin de provocar la sensación de movimiento, y lograr la experiencia física que transforma la realidad aparente del espectador, en una percepción inducida donde su rol pasivo se ve alterado frente a la obra.

Esto se consigue en la mayoría de los casos a través de la repetición ilimitada de un módulo formal, mediante ilusiones ópticas, vibración retiniana, y en la imposibilidad de nuestro ojo de mirar

simultáneamente dos superficies coloreadas violentamente contrastadas, donde el color es un elemento autónomo que no necesita de la forma para existir, simplemente está.

Estos factores hacen un juego visual, que nuestro cerebro interpreta como una realidad ficcional, de una forma conocida en nuestra memoria. Pero esa forma, y elemento repetido en la pieza se entiende cuando inconscientemente nuestro cerebro aplica algunas leyes de la gestalt (como la ley del cierre, de la proximidad, contraste, etc). Dando pie a una de las múltiples maneras de ver el movimiento que se quiere manifestar.

La mente busca en la abstracción, patrones conocidos en la memoria, para tratar de entender los elementos dispuestos de cierta manera. Incluyendo como factor la distancia entre el ojo y la imagen, esto podría hacer la combinación idónea para ver siluetas que aunque sutiles, permiten construir una información que nuestra mente le busca sentido inconscientemente; una realidad que podríamos catalogar de codificada.

En general la obra posee una serie de características que condicionan y a su vez potencian la lectura. Por ejemplo: una visión perpendicular y no directa de la pieza en el espacio, le da fuerza a su concepto de movimiento virtual, es decir; cuando el espectador se mueve frente a la obra observándola horizontalmente (porque es el plano donde camina el espectador), hace que su lectura, y/o entendimiento de la pieza gane el efecto de movimiento buscado.

*Gestalt: Comprensión y/o Aprendizaje por experiencia o percepción.

Ejemplo: cada letra constituye una figura y el espacio en blanco sería el fondo esto se denominaría Ley de relación figura- fondo.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Pruebas, búsqueda y bocetos.

Bajo del punto de vista del autor, ninguna obra está terminada, son más bien una serie bocetos en una línea evolutiva a través del viaje que desató cada una de las obras de principio a fin. Una especie de reacción en cadena de mucha experimentación por medio de la repetición, variación del color, formato inusual, etc. En ellas están contenidas escenas arrítmicas de procesos técnicos de trabajo, en torno a la búsqueda del movimiento, geometría, el poder de la materia, luces y sombras, la vibración de las ondas, entre otros. Que hasta que no se domine la técnica, la forma, el pigmento, cualquier detalle emana en un error garrafal, y hay que volver a comenzar, y no cometer error en la próxima pieza.

5. RESULTADOS:

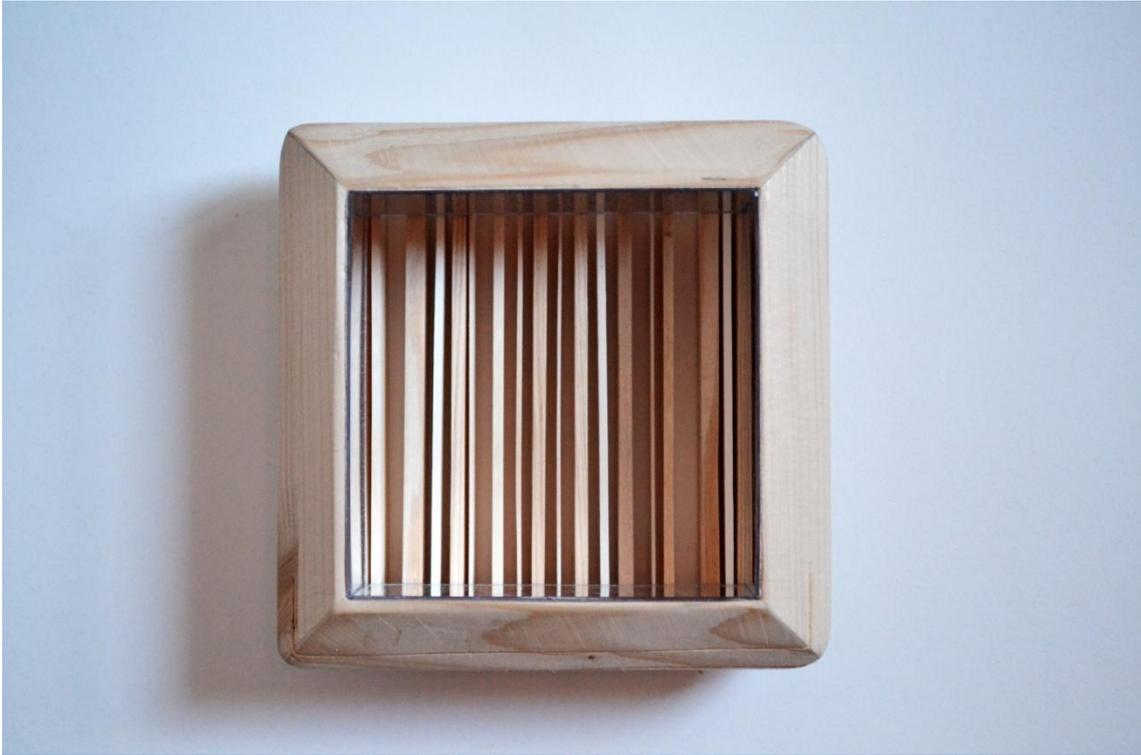
Después de una exhaustiva investigación y entendimiento de la materia, de modificar parámetros estipulados en cuando al formato de las obras, al método de creación, a las largas horas de meditación, del número de bocetos, inclusive de la autocrítica muy marcada en todo momento; Podríamos decir que de alguna manera esto solo fue el inicio, de una incesante búsqueda de complejas formas que armónicamente puedan funcionar, entre el plano bidimensional y tridimensional.

Sin embargo toda la obra está jugando con un factor tiempo, porque intenta transformar el plano y esa pluridimensionalidad, en el infinito; debido a sus módulos repetidos una y otra vez que trata de encontrar ese espacio-tiempo, y la cuarta dimensión que se nos escapa de la vista.

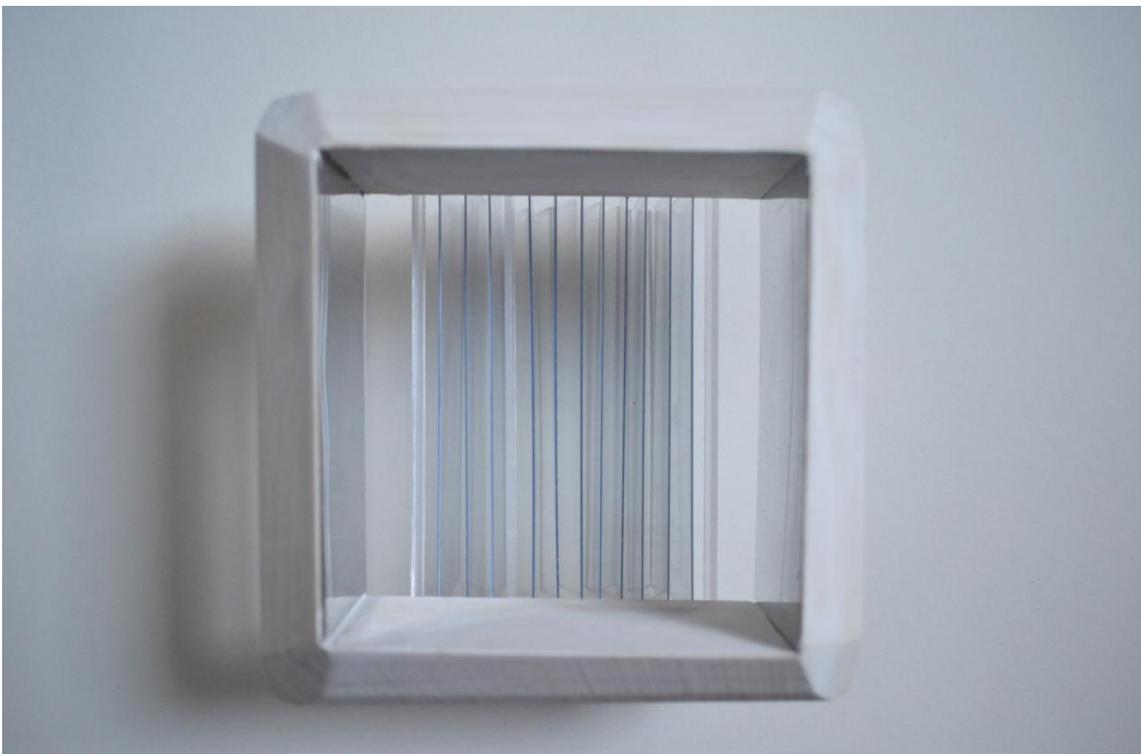
Llegados a este punto donde todas las obras son abiertas por no estar terminadas ya que el autor no las considera listas, sino en una búsqueda incesante, podemos decir, para que este arte cinético exista, necesita la presencia activa del espectador. Esto afianza desde otro punto de vista el carácter abierto de la obra, y que todo está en proceso de evolución y del dominio del propio lenguaje artístico de su creador.

Winston Guédez: Buscando la inestabilidad (2014), escultura con cubos de pallets de pino reciclado, 8x8x8cm aprox c/u.

(en proceso) Winston Guédez: (2014), madera de pallets de pino reciclado y espejo, 12x12cm.

(en proceso) Winston Guédez: (2014), madera de pino reciclado y pvc, 12x12cm.

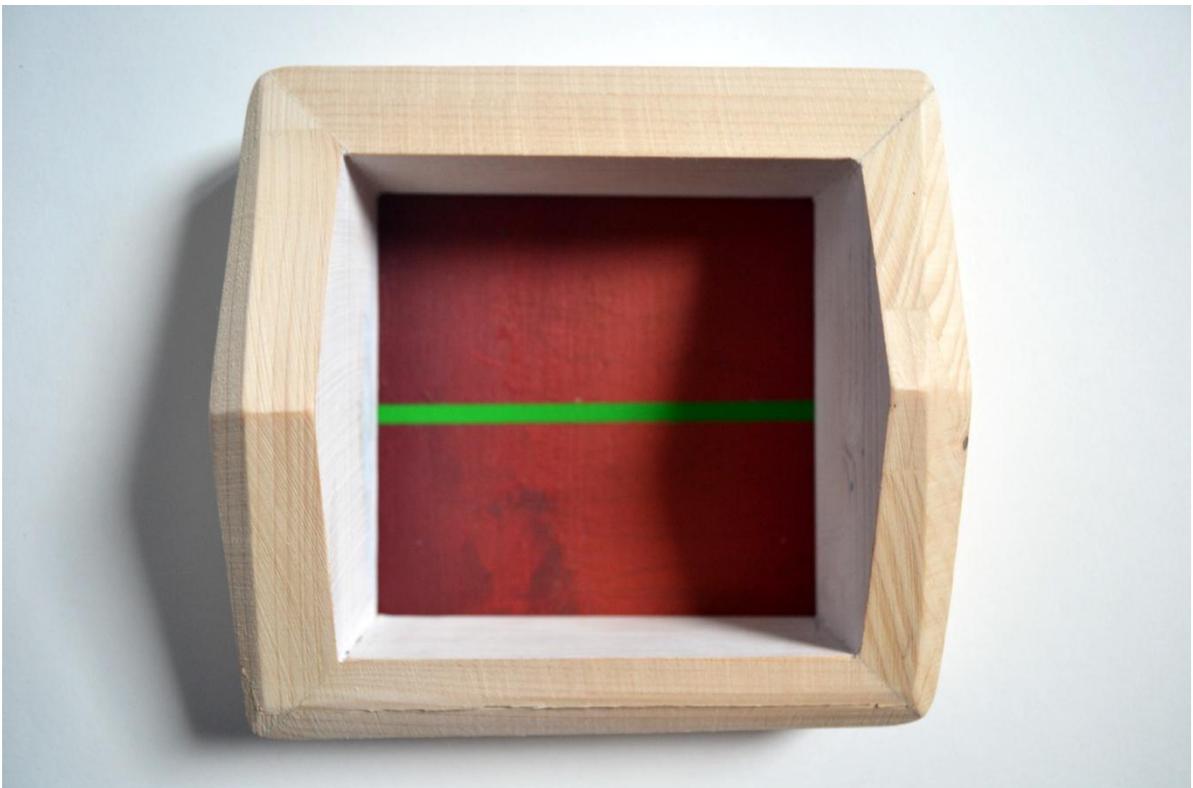
(en proceso) Winston Guédez: (2014), madera de de pino reciclado y paletas de helado, 12x12cm.

(en proceso) Winston Guédez: (2014), madera de de pino reciclado y paletas de helado, 12x12cm.

(en proceso) Winston Guédez: (2014), acrílico sobre madera de balsa, 12x12cm.

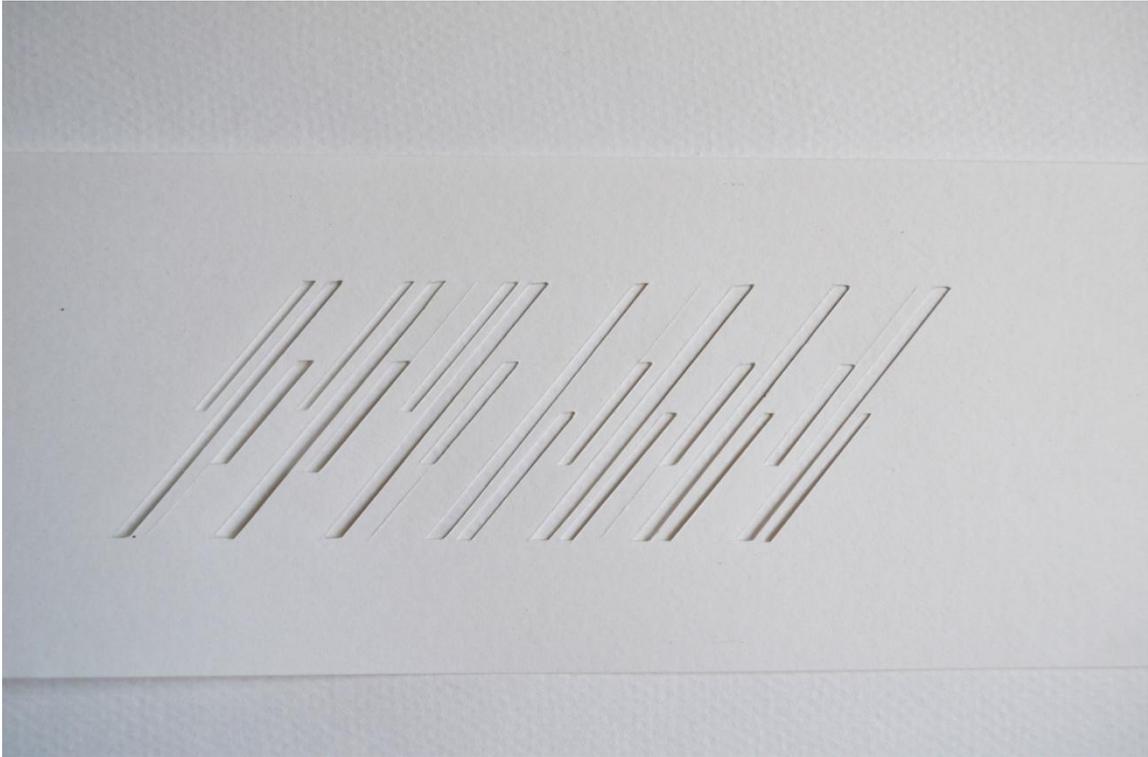
(en proceso) Winston Guédez: (2014), acrílico sobre madera de balsa, 12x12cm.

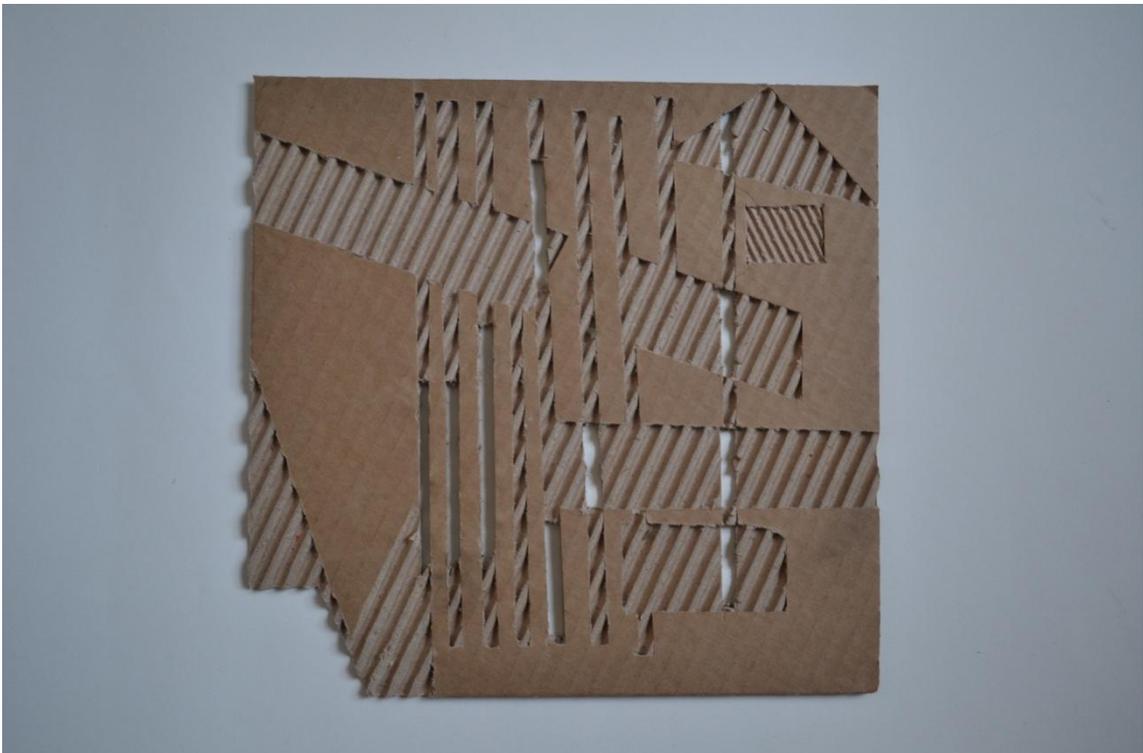
Winston Guédez: Buscando el movimiento II (2014), madera de pino reciclada, 20x5cm

Winston Guédez: Buscando el movimiento (2014), madera de pino reciclada, 22x1cm.

(en proceso) Winston Guédez: (2014), papel de acuarela cortado, 20x8cm.

(en proceso) Winston Guédez: (2014), carton reciclado, 20x20cm.

(en proceso) Winston Guédez: (2014), acrílico sobre contrachapado, 40x40cm.

(en proceso) Winston Guédez: (2014), acrílico sobre tela, 100x100cm.

(en proceso) Winston Guédez: (2014), acrílico sobre madera de pino reciclada, 180x60cm.

6. BIBLIOGRAFIA:

CATALOGOS:

- Arte Geométrico en España 1957-1989; Galería Edurne. Centro cultural huilla, Madrid 1989.
- Arte sistemático y constructivo; Galería Edurne Centro cultural huilla, Madrid 1989.
- Geometrías de Rodchenko a sol lewitts; Galería Guillermo de Osma, Madrid 2008.
- Palazuelo, Proceso de trabajo. Macba, Guggenheim, Barcelona 2007
- La Utopía cinética 1955-1975; "Sa nostra" Centro cultural. Palma 2007

LIBROS:

- Albers, Josef. (2010). *La interacción del color*. Madrid: Alianza Editorial.
- Chipp, Herschel B. (1995). *Teorías del arte contemporáneo*. Madrid: Ediciones Akal.
- Deicher, Susanne. (1994). *Piet Mondrian*. Köln: Editorial Taschen.
- Heller, Eva. (2008). *Psicología del color*. Barcelona: Editorial GG.
- Itten, Johannes. (1975). *Arte del color*. Paris: Editorial Bouret.
- Ramírez, Juan Antonio. (2005). *Cómo escribir sobre el arte y la arquitectura*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Riemschneider Burkhard. (2002). *ARTE DE HOY*. Köln: Editorial Taschen.
- Silva, Carlos. (2006). *Jesús Soto. La Filosofía, La Ciencia*. Caracas: Mantellini Editores.
- Zabalbeascoa, Anatxu. (2000). *Minimalismos*. Barcelona: Editorial GG.

REFERENCIAS AUDIOVISUALES:

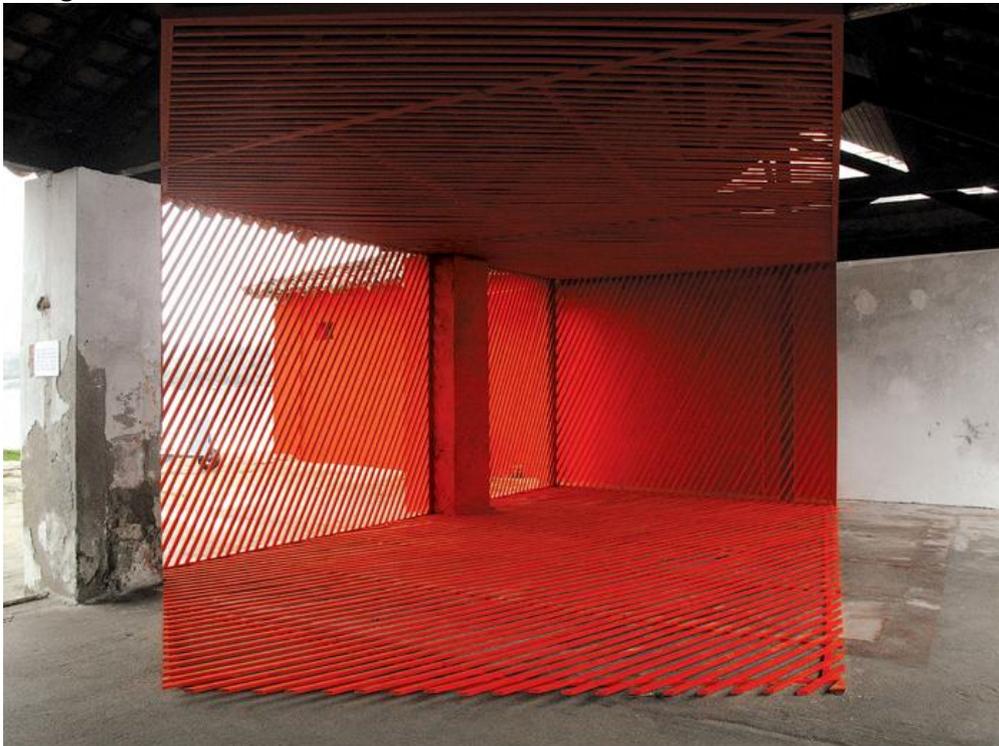
- Lucien Oscar (2006). *La vida en el color* [DVD], Caracas: Cine archivo Bolivar Films. 54 Mins.
- Boetius (1998). *Luz, oscuridad y color* [VHS]. Dinamarca: Inter Naciones Films. 52 mins.

ANEXO:
Matilde Pérez

S/T (1978), Acrílico y acero inoxidable. 110x110x15cm.

George Rousse

Sólo desde el punto de vista indicado por el artista puede verse la obra que propone.

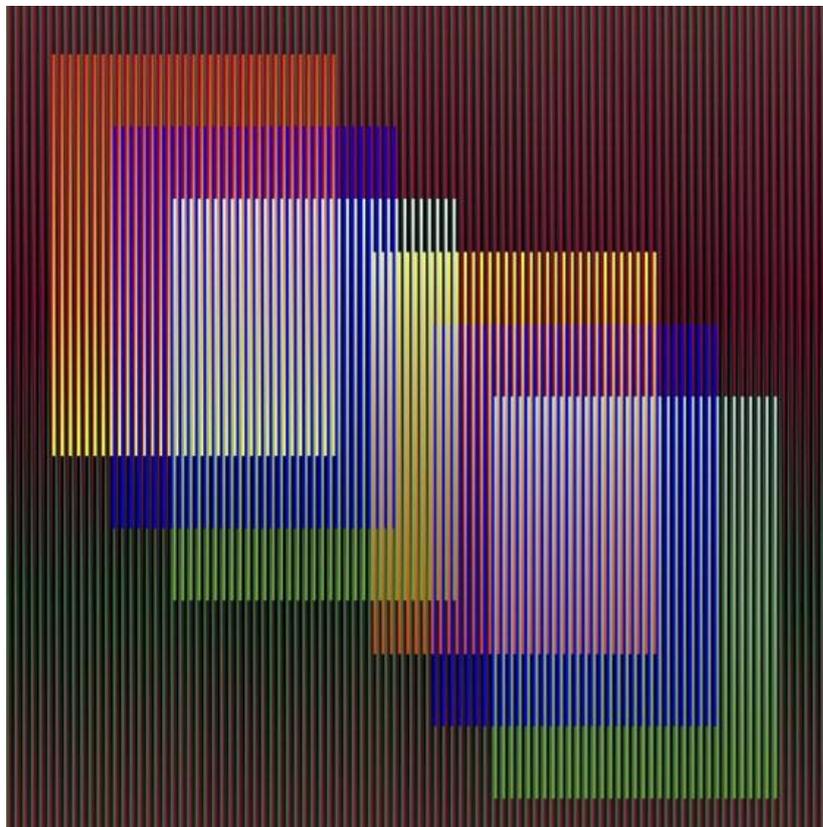
Paraty (2010), técnica mixta. 800x300x400cm.

Francisco Sobrino

Permutación (1968), metacrilato. 80x10x10cm.

Carlos Cruz Diez

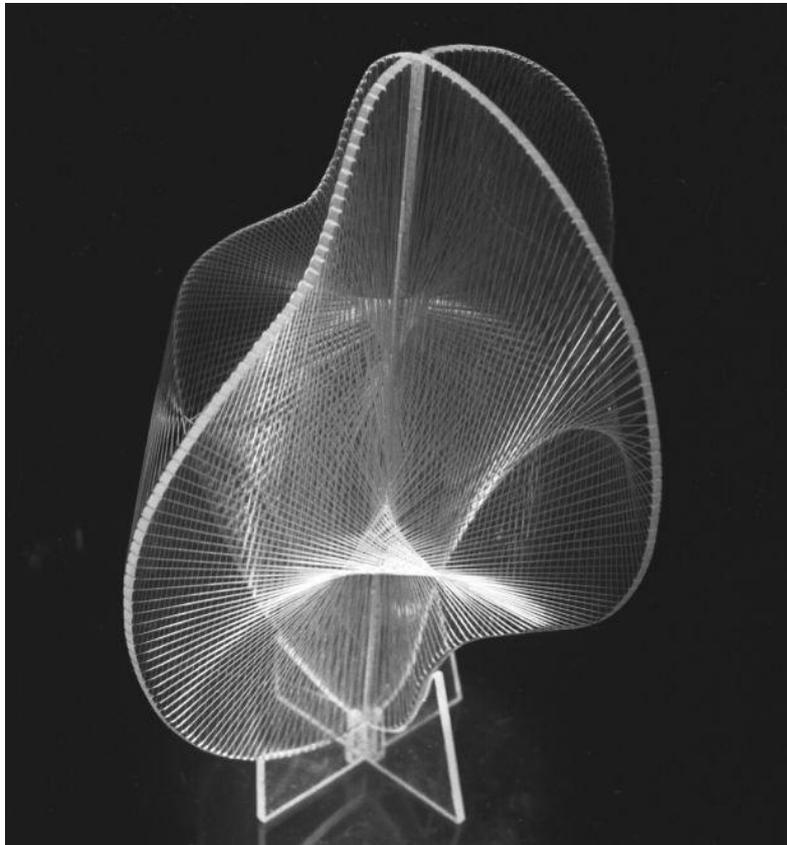
Couleur additive. Serie 007 C (2007), técnica mixta. 100x100cm.

Janet Echelman

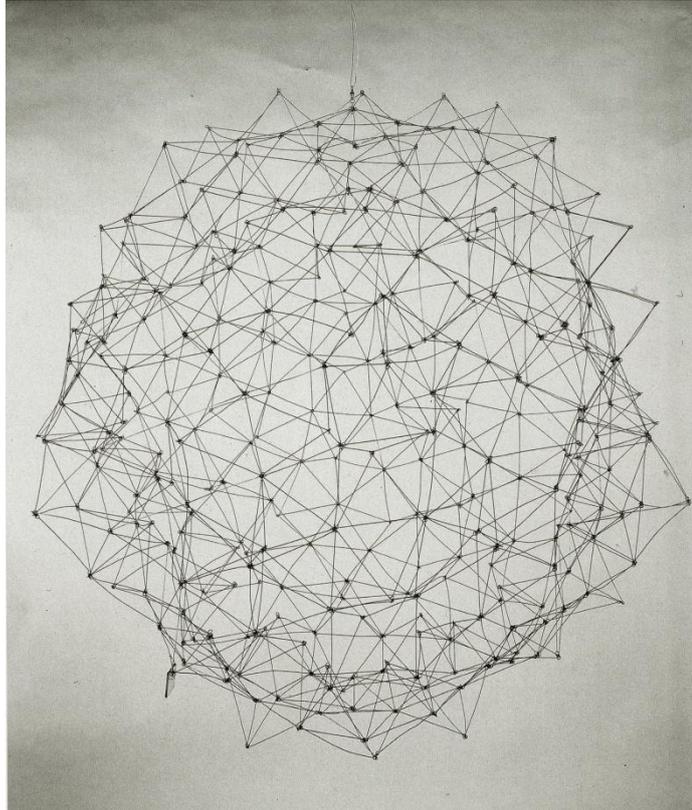
Her Secret Is Patience (2009), Instalación con fibra de poliéster. Dimensiones variables.

Naum Gabo

Linear Construction in Space Nº 2 (1934), metacrilato. 40x30x25cm.

Gertrude Goldschmidt (Gego)

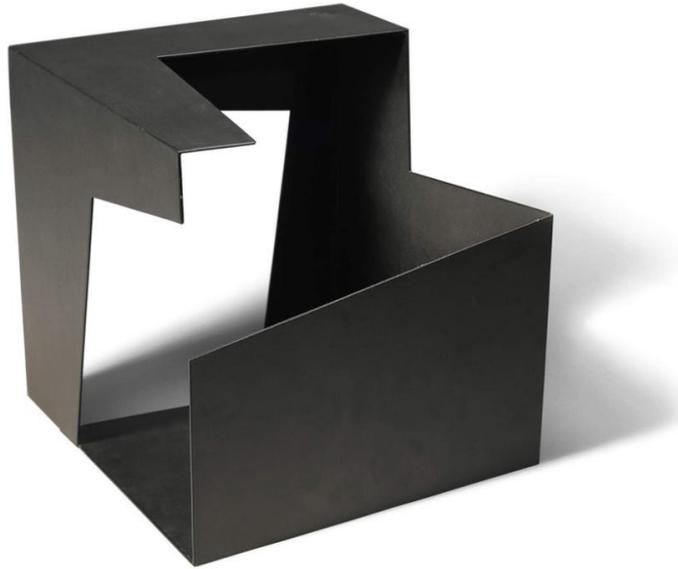
Esfera (1959), bronce y acero pintado. 80x80x80cm.

Theo Jansen

Serie criaturas (2004), tubos de PVC. Medidas variables.

Jorge de Oteiza

Caja metafísica (1958), hierro. 30x30x30cm.

Eusebio Sempere

Columna móvil (1974), varillas de acero cromado. 213,5x53,4cm.

Richard Serra

La materia del tiempo (1994-2005), acero patinable. Medidas variables.

Jesús Soto

Cubo de nylon (1990), nylon. 200x60x60cm