

Artero Mut, Lidón.

Barreira Arte y Diseño. Centro Oficial de Estudios Superiores

REDES: Proyecto expositivo en el espacio público

NETS: Exhibition project in public space

PALABRAS CLAVE

Red, MuVIM, Diario, Memoria.

KEY WORDS

Net, MuVIM, Diary Memory.

RESUMEN

El concepto de redes es el motivo y título de una obra diseñada para ser reproducida a una escala 100:1, pequeñas retículas irregulares hiperampliadas para cubrir el vitral de un centro de arte. En esta experiencia se centra el artículo con el objetivo de analizar lo que implica la escala y la exterioridad en la presentación de expresiones íntimas vinculadas al espacio público urbano.

El contexto en el que surge el proyecto es este presente peculiar en el que nos sentimos viviendo un momento histórico, con la sociedad afligida por continuos y rápidos cambios en las relaciones interpersonales, provocados por un sinfín de factores, a las que se suma la devastadora circunstancia de la pandemia.

La obra es una llamada a la reflexión y a la serenidad para recordar que los seres humanos somos sociabilidad y comunicación pura y que no hemos perdido la voz en ese vitral de conexiones, cercanías geométricas que se modifican como consecuencia de esas relaciones humanas.

A modo de síntesis y resultado del trabajo realizado en obras anteriores: un recopilatorio de diarios de imágenes, registros personales expresados como apuntes en dibujos, pinturas, fotografías, anotaciones y textos donde día a día se van creando esas uniones que constituyen el relato de vivencias relacionadas, como nudos concatenados que construyen esa red de relaciones.

ABSTRACT

The concept of net is the motif and title of a work designed to be reproduced at a scale of 100:1, small irregular grids hyper-enlarged to cover the stained glass of an art center. The article focuses on this experience with the aim of analyzing the implications of scale and exteriority in the presentation of intimate expressions linked to urban public space.

The context in which the project arises is this peculiar present in which we feel we are living a historical moment, with society afflicted by continuous and rapid changes in interpersonal relationships, caused by a myriad of factors, to which is added the devastating circumstance of the pandemic.

As Alfia Leiva (2022) indicates, the work is a call to reflection and serenity to remember that human beings are sociability and pure communication and that we have not lost our voice in this stained glass window of connections, geometric proximities that are modified as a consequence of these human relationships.

As a synthesis and result of the work done in previous works: a compilation of diaries of images, personal records expressed as notes in drawings, paintings, photographs, annotations and texts where day by day those unions are created that constitute the story of related experiences, as concatenated knots that build that network of relationships.

INTRODUCCIÓN

El concepto de redes es el motivo y título de proyecto seleccionado para un centro de arte, concretamente el MUVIM (Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat) con motivo del Día de la Dona Treballadora.

Una obra diseñada para ser reproducida a una escala para 100:1, para cubrir el vitral de la entrada principal del museo.

El VITRALL es una iniciativa del Museo junto con el CUB para relacionar/ invitar/interpelar al espectador -desde fuera del Museo- para entrar en él y conocer su interior, una obra que estará expuesta durante 8 meses y que se podrá contemplar (y tiene que funcionar) desde el interior y el exterior del museo.

El proyecto consiste en una obra original de aproximadamente 100 x 70 cm., para ser reproducida en el vitral a 1175 x 616 cm y es en esta experiencia donde se centra este artículo, con el objetivo de analizar lo que implica la escala en la presentación de expresiones íntimas vinculadas al espacio público urbano.

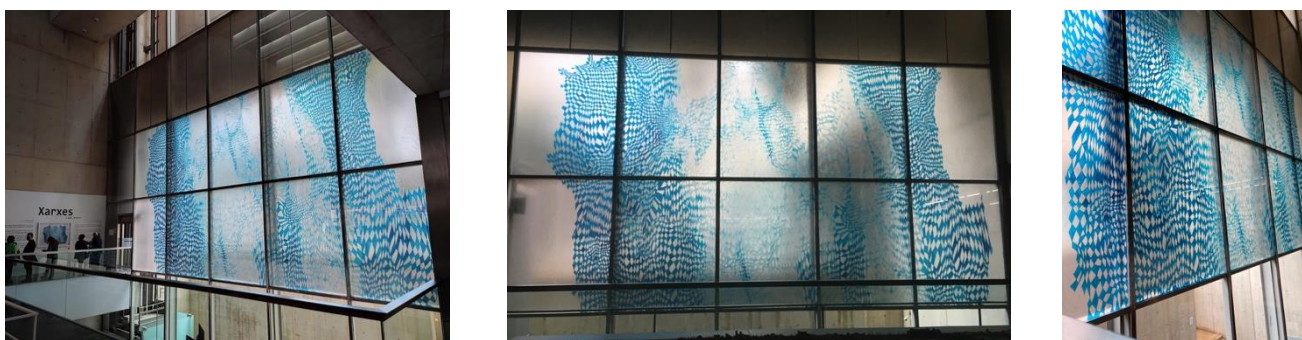

Figura 1. Obra en el vitral vista desde dentro (2022)

Este trabajo es una síntesis y resultado del trabajo realizado en obras anteriores: un recopilatorio de diarios de imágenes, registros personales expresados como apuntes en dibujos, pinturas, fotografías, anotaciones y textos donde día a día se van creando esas uniones que constituyen el relato de vivencias relacionadas, como nudos concatenados que construyen esa red de relaciones.

Estos diarios de imágenes son el núcleo de mi trabajo artístico que comencé a partir de un viaje y ante la incapacidad de abarcar esas experiencias y conocimiento, comencé a dibujar, fotografiar, recopilar y nombrar con un nuevo nombre para poder hacerlas mías y así en algún momento poder comunicármelas. Porque el diario me devuelve la creencia de que eso ocurrió, y la necesidad de representarlo o la imposibilidad de no representarlo.

Roland Barthes en su libro *Lo obvio y lo obtuso* analiza las razones a favor y en contra de escribir un diario, para finalmente decidir que no lo hará, cuando leí este texto, mi diario tenía más de 2000 páginas, ...ya era demasiado tarde.

También Susan Sontag en *El amante del volcán*, una, en principio, historia de amor se convierte en la excusa, entre otras para analizar la diferencia entre un coleccionista y un recopilador de objetos, no se cuál de ellos me define, porque un diario es un extraño memorándum, un espacio donde identificamos imágenes como retazos de nuestra memoria, a veces aparecen llenos de un significado abrumador y otras, muy sencillo, casi silencioso, son esos pequeños recuerdos vertidos en forma número de teléfono, de un dibujo garabateado en una servilleta de aquel café, etc. esas experiencias que dejan de ser primeras para ser únicas.

El diario abierto, más que formas reconocibles de narración, despliega una red de posibles relaciones no determinadas, incluso ha perdido su carácter cronológico a favor de las asociaciones, construyendo un tiempo otro en el que presente y pasado se entremezclan como en mi memoria y que, para no romper esa intimidad, necesita un espacio de respeto y cautela, ese espacio, ese hueco en el relato que puede ser también el espacio de vínculo para con el espectador y por tanto, donde se produciría esa promesa de continuidad.

En mis diarios, las obras funcionan separadamente, mezclándose los dibujos más figurativos con los más abstractos y también las pinturas, pero juntas forman una especie de narración en la que se mezclan momentos diferentes, del mismo modo que ocurre en nuestras vidas, en ocasiones algunas imágenes se repiten, dando al conjunto una estructura narrativa, una intención de continuidad.

Figura 2. Imágenes diario (2002-2019)

La pintura se mezcla con el dibujo más minucioso dejándole el protagonismo, imágenes figurativas de partes del cuerpo (los labios aparecen repetidamente, a veces son marcas de carmín estampadas con los míos) y también objetos como testigos de recuerdos vividos, o la pintura por la pintura en forma de una mancha que se repite a sí misma formando casi un motivo: cuadros, rombos, puntos, etc. en el afán de contar, de contarme a mí misma.

Pero todas estas imágenes, estas experiencias que había creado separadamente iban conformando una red de conexiones que ampliaban y modificaban la estructura rígida, conformando una especie de mapa que crecía orgánicamente al tiempo que sucedía.

La memoria es el ítem fundamental de este proyecto. Todos nuestros actos toman sentido cuando nos los representamos, cuando nos los contamos; lo inmediato no se da en el hombre y para procurar esa representación acudimos a la memoria.

En mi enfoque se contempla la memoria personal que se dirige al área de la intimidad, así como la memoria histórica que desde la individualidad alude a problemas sociales colectivos.

El contexto en el que surge el proyecto es este presente peculiar en el que nos sentimos viviendo un momento histórico, con la sociedad afligida por sucesivos y rápidos cambios en las relaciones interpersonales, provocados por un sinnúmero de factores, a las que se suma la devastadora circunstancia de la pandemia.

La obra es una llamada a la reflexión y a la serenidad para recordar que los seres humanos somos sociabilidad y comunicación pura y que no hemos perdido la voz en ese vitral de conexiones, cercanías geométricas que se modifican como consecuencia de esas relaciones humanas.

«Las leyes de la comunidad -es decir, las leyes naturales, es decir, las leyes culturales no están escritas en el espacio público sino inscritas en el lugar íntimo o en la piel interna de la afectividad, inscritas con esas huellas que remueven nuestras entrañas cuando escuchamos nuestras historias (...)

Estas huellas son la trama de nuestra historia común, el hilo de sentido que liga secretamente nuestras vidas (...)

» (Pardo, 1992, p. 270).

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

El soporte escogido para realizar la obra es papel sulfurizado (traslúcido) como el vitral para el que creé este trabajo, porque de la misma manera que esa red es una muestra e invitación a entrar en mi mundo y que yo entre en él, la transparencia del vitral crea esa relación entre el espacio público y el privado del museo, donde lo que importa realmente es que exista esa comunicación y esa invitación y donde esa barrera entre esos espacios se diluya/desaparezca.

La luz que atraviesa el vitral es cambiante a lo largo del día, de los meses y también por la climatología (se inauguró un día que diluía) y esto hace que este trabajo/vitral/red aparezca cambiante como su propia imagen, como las relaciones y experiencias que hacen que se modifiquen nuestros diarios, donde nos contamos las cosas que nos pasan y nos pasan porque nos las contamos como nos las contamos como analiza Miguel Morey en su libro *El orden de los acontecimientos: Sobre el saber narrativo*.

«...que lo que se nos describe es un itinerario en pos de un cierto modo de contarnos lo que (nos) pasa- en la certeza de que eso que somos, lo que da sentido a lo que somos y a lo que ocurre y permite que se dé un ensamblaje entre ambas series, es precisamente un cierto modo de contarnos lo que nos pasa, porque lo que (nos) pasa solo nos pasa porque (nos) lo contamos como nos lo contamos». (Morey, 1998, p. 118)

Figura 3. Original de la obra *Redes* (2022)

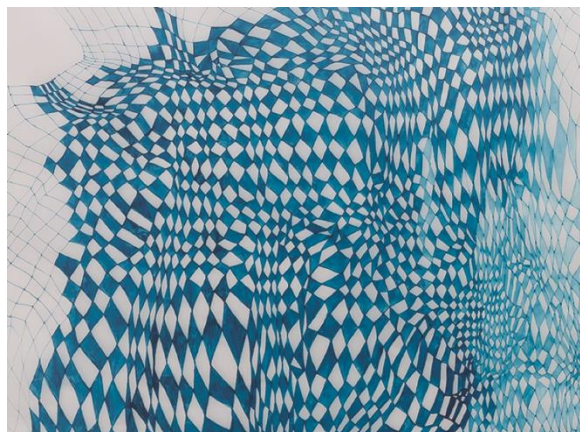

Figura 4. Detalle de la obra *Redes* (2022)

El resultado es una obra de geometría pura y orgánica, puntos que se unen formando líneas y que a su vez se atan creando infinidad de geometrías unidas como si fueran neuronas, creando un espacio que lejos de ser uniforme y previsible se ve alterado por el efecto de esas relaciones y experiencias formando recuerdos precisos, transparentes y también inexactos, abiertos o agobiantemente cerrados que se acercan y se alejan en una matemática emocional de narraciones geométricas inacabadas, en una estructura variable y deliberadamente incompleta que invita a continuar y a llenarse de más relaciones y más experiencias.

Experiencias acumuladas a lo largo del tiempo y que han ido conformando ese tejido minucioso, atendiendo obsesivamente al detalle, pero también imperfecto, conformando el relato de mi red de amigos, experiencias artísticas, viajes...

No en vano el color de la tinta escogida es una edición limitada de una marca de tinta con motivo del aniversario de la novela de Julio Verne "Around the world in 80 days blue" (Azul la vuelta alrededor del mundo en 80 días).

En el proceso de dibujo/realización ocurrían errores de concatenación entre los elementos (geometría), estos errores me forzaban a tomar otro camino y en ocasiones me sugerían otros caminos igual que en las tonalidades de azul, que iban variando como la vida misma.

Una vez finalizada la obra, se fotografía (digitaliza) en máxima resolución para ser impresa en una escala 100:1, y esa imagen se transfiere a un vinilo ácido arenado que se adherirá con agua y jabón a la superficie del cristal, por la cara exterior del museo, y a pesar de ser una superficie plástica aguantará sin degradarse hasta que se retire.

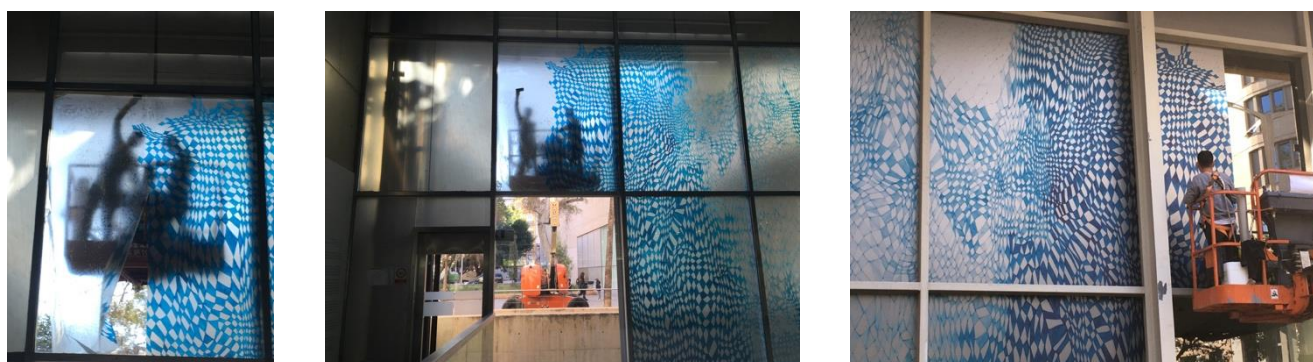

Figura 5. Proceso de montaje de la obra en el vitral (2022)

El vitral está dividido en zonas de 235 x 308 cm., para cubrir cada una de ellas se necesitan dos piezas de vinilo de 117 x 308 cm que ajustan perfectamente entre sí por el uso de agua y jabón en el proceso de adherido, pues permite mover las piezas hasta conseguir ese ajuste.

La imagen que estaba anteriormente en el vitral se retiró con un decapador: una pistola de calor que facilita su retirada, y después, un disolvente al agua elimina los pequeños restos que han podido quedar, sin dañar el cristal/vitral.

Realizamos pruebas de impresión, con un tamaño de un metro cuadrado, de las zonas más controvertidas por su nivel de detalle, contraste o falta de contraste, para comprobar el color y la traslucidez. Decidí que el soporte fuera traslúcido para limitar las interferencias de la arquitectura exterior con la imagen.

CONCLUSIONES

La consideración general que quiero subrayar es, retomando las premisas iniciales: esa necesidad de contar y de comprender qué me ha llevado a crear estos diarios –que continúan hasta la fecha–, necesidad que se acentúa doblemente cuando ese contar produce un feedback en nosotros mismos, activando en nuestra memoria registros personales que afectan nuestra experiencia, dependiendo de la historia personal de cada uno: de los afectos y conflictos, y por tanto, nuestro álbum de imágenes seguirá un proceso de concatenación, eliminación y adición de elementos engarzados de una manera determinada.

Creando una especie de mapa de relaciones personales de experiencias de vida, de influencias de los compañeros de viaje y de cómo han modificado y continuamente ampliado esa red y por ende la relación del interior del museo con el exterior por la transparencia del vitral y esa invitación de continuidad de esa red de pequeñas retículas irregulares inacabadas.

Porque, como señala José Luis Pardo «La comunidad y no la soledad, es pues, la fuente de la intimidad, tal es nuestro contrato natural (es decir, cultural, es decir, pasional). Un contrato implícito, común e íntimo, pero no público o privado (...)» (Pardo, 1992, p. 270).

FUENTES REFERENCIALES

Barthes, R. (1986). *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Paidós.

Leiva, A. (2022). *Hoja de sala proyecto Xarses*. MUVIM.

Morey, M. (1988). *El orden de los acontecimientos. Sobre el saber narrativo*. Península.

Pardo, J.L. (1996). *La Intimidad*. Pre-Textos.

Sontag, S. (1996). *El amante del volcán*. Alfaguara.