

Ingravidex

Dibujo en el espacio como experiencia atmosférica.

Estudiante: Yosmer Urrieta

C.I 23.755.653

Tutor: Dianayra Valero

C.I: 12.799.392

Título: Ingravidez dibujo en el espacio como experiencia atmosférica.

Trabajo especial de grado para optar al título de Licenciado en Artes Visuales.

Autor: Yosmer Urrieta

Tutor: Dianayra Valero

Asesores: Jony Parra y Consuelo Vargas.

Diagramación: María José Navas.

Fotografía: Edgar Pabon

Montaje: Enmaly Ramirez, Edgar Pabon, Jony Parra, Yanasasha Pacheco.

Año: Diciembre 2019.

Mérida, Venezuela.

Escuela de Artes Visuales y Diseño Grafico.

Facultad de Arte.

Universidad de los Andes

Reconocimiento-No comercial

Agradecimientos

A la verdad, a quien es mi amigo, mi Padre y fuente de todo lo que soy, Jehova Dios, que cumple sus promesas a mi vida mediante su Hijo y Espíritu.

A mi Padre José lo Santos Urrieta y Gloria Quintero, y mis hermanos: Yoelvis, Jean Carlos, Yordy y Glorianny que han sido torre fuerte y ejemplo de corazones valientes indetenibles.

A todos aquellos colaboradores que hicieron posible Ingravidez, que cuanto más anónimos así invaluable y siendo desconocidos son aún más valiosos y memorables, dejando cada uno marcas imborrables.

Reconocimiento-No comercial

Fui al entierro de mi muerte y me crecieron alas
Me hallé entre el viento, como la nada,
Vi la nada invisible, creí en ella,
Me acuesto en su sosiego, y no soltare el disparatado vuelo
Vuelo de ave sin patas, sin yugo, que sí conoce la tierra
Se desprende de ella,
Interconectado con hilos de oro
Entre vientos fuertes, desertando su forma, amando morir,
Para hallarse con plumas de plata.
Girando a un regazo supremo.

Reconocimiento-No comercial

Ingravidez es una propuesta plástica que traslada desde la física el fenómeno de la microgravedad o gravedad cero, consistente en el cuerpo no anclado a ninguna fuerza gravitatoria. Esta propuesta es la búsqueda de soluciones plásticas a través de materiales no nobles y dúctiles, en la que existe además un interés por el dibujo espacial y no convencional en un espacio medible (extenso), pero estratégicamente ficcionado en atmósfera espacial. Se fusionan diversos lenguajes de la creación plástica como: el dibujo bidimensional, el color, la luz y la sonoridad. Esta gravedad cero está revelada en el ave como un ser volátil y más allá de las aves: su vuelo, la sensación etérea que dejan en el espacio, su conexión directa con el viento y demás elementos, que en un sentido ontológico y sublime se abstraen en el proceso creativo absorbidos por la atmósfera. En esta edición, la ingravidez está revelada en el ave, pero en un futuro la investigación podría continuar bajo la óptica de otros elementos convertidos en fenómenos también ingravidos. Para la construcción del concepto Ingravidez y ante el inicio de un ejercicio teórico-poético acudimos a la interpretación del pensamiento del filósofo Martin Heidegger, específicamente en su conferencia El Origen de la Obra de Arte, pronunciada en 1936 en Frankfurt. La propuesta ontoestética del pensador alemán ha conducido el acto creativo simultáneamente al reflexivo por el camino de desocultar el fenómeno de la ingravidez desde su aprehensión plástica como concepto generador, hasta la desaparición del ave en la atmósfera espacial, pasando por etapas alusivas a la imagen filosófica: litigio entre mundo y tierra.

Palabras clave: aprehensión, mundo, fragmentación, litigio, tierra, ingravidez, atmósfera espacial, ave.

Líneas de acción:

- Instalación
- Fusión de dibujo, pintura, escultura y efectos sonoros.
- Dibujo sobre vinil, dibujo atmosférico.

Índice

Introducción -----7

Capítulo I: Referentes Ingrávidos

- Gego -----11
- Julie Mehretu -----15
- Luis Mille -----19

Capítulo II: Fundamentos teóricos de Ingravidez

- La Creación de un concepto de Ingravidez. -----24
- La Creación de un concepto de Atmósfera Espacial. -----29

Capítulo III: Aprehensión, Mundo y Tierra.

El Proceso Creativo.

- Preámbulo -----35
- El Proceso en tres etapas -----36

Etapa I: Aprehensión de las aves

- Técnica como cosa. -----37

Etapa II: Mundo

- La fragmentación en el litigio entre figuración y abstracción -----48

Etapa III: Tierra

- Ingravidez: ruptura, movimiento y atmósfera. -----51

Etapa IV: Creación de la atmósfera espacial -----68

- Realización: bocetos, pruebas y técnica -----69- 82
- Acondicionamiento -----83
- Montaje -----84 - 86
- Muestra Final -----87-90

Capítulo IV. Hacia lo Ingrávido.

- Aves Grávidas. -----92
- El útil: dúctil, traslúcido, elástico. -----94
- Vuelos ingrávidos. -----97

Conclusión ----- 100

Bibliografía ----- 102

La Ingravidez

La ingravidez "es una libertad completa del cuerpo, es libertad, es un estado de gracia, y siempre deseo estar allí"
Jeff Hoffman (Copernico Hubble 21 agosto 2013) La vida en ausencia de gravedad, gravedad cero EAE.

La gravedad es aquello que ejerce la fuerza que nos atrae a la tierra o nos llama al centro de ella y nos mantiene en equilibrio para poder ejercer el movimiento. Podemos percibir la microgravedad o ingravidez, en la casi total ausencia de la gravedad o en una caída libre. Los ejemplos más comunes de la ingravidez: son estar en el espacio lunar u órbita, la caída libre de un ascensor, o pasar por la cima de una montaña rusa, este estado de caída genera efectos fisiológicos que evidencian la ingravidez, que para la física es un fenómeno en el que el peso humano es nulo por no hallarse sometido a ninguna fuerza de gravedad, no halla aceleración ni atracción por parte de esta. Es como no tener peso y el cuerpo ahora en su forma flotante es volátil y en constante movimiento, no sostenido por nada y al mismo tiempo sostenido por todo. No somos solo materialidad, somos más energía que materia, el cuerpo es un espacio sensible que alberga esa energía.[^]

Las aves, en su vuelo, en su reposar y en su hábitat, han sido objeto de exploración fenoménica a través de diferentes técnicas artísticas, a lo largo de la carrera de Artes Visuales ellas han quedado plasmadas en bitácoras, fotografías, bocetos bajo distintos lenguajes, tales como el dibujo, la pintura y el grabado entre los más importantes. En estos registros plásticos es notable la transformación y el proceso de abstracción en el que se sintetiza el vuelo en un trazo orgánico y gestual. En dicha exploración el interés por las aves empieza a discriminarse en temas específicos como por ejemplo: las aves en pleno vuelo, el aleteo y el reposo en las guayas eléctricas, entre otros. Estos rastros de vuelos,

[^] Este fenómeno se evidencia principalmente por nuestros mismos cuerpos al estar en el espacio o, por ejemplo, sometidos a un simulador en la NASA. El cuerpo es alterado y es puesto en un movimiento constante, donde su forma varía porque está en movimiento, ahora su arriba puede ser su abajo.

la multiplicación de alas o plumas por el movimiento y el reposo, se van convirtiendo en los motivos recurrentes que se quieren abstraer y representar plásticamente en su esplendor de movimientos y transparencias, la figuración se rompe en una fusión de elementos fragmentados. El interés por el vuelo surge en el momento en que emerge una preocupación meramente técnica por copiar el movimiento del ave, evolucionando a una consciencia más profunda desde esta indagación técnica donde también la ingravidez se convierte en una constante plástica y en un lenguaje estilístico, cuando el ave empieza a convertirse en solo vuelo y se pierde su forma, sus patas y paulatinamente todo su cuerpo.

En la siguiente reflexión surgida de una experiencia de Taller de Dibujo, se evidencia el interés por lo ingrávito:

Cuando entré a experimentar y a jugar, desde el dibujo, me di cuenta de factores gráficos constantes, tales como: la levedad y el valor orgánico fluido y abierto de la línea; que me llevaron a composiciones centradas en el formato, circulares y levitantes(...) -Surgieron además cuestionamientos estéticos-: ¿Mis dibujos están sostenidos por qué? ¿Acaso flotan? Porque las aves flotan, pero es por sí mismas, por su particular capacidad de poder volar, pero, ¿Si me faltase el ave?"

(Reflexión personal, extraída de una Bitácora, 2016)

Las aves se abstraen en el proceso, se realiza la copia con grafito tomando como referente la fotografía, tinta o acuarela para reconocer las cualidades exactas y específicas del ave, al abstraer la forma solo quedan los trazos esenciales, jugando con el valor lineal y el color, para

así luego superponer y de capa en capa quitar toda perspectiva convencional prefiriendo, lo que en JulieMerethu^B se denominaperspectiva atmosférica, tan similar al fenómeno de la ingravidez.

En respuesta a una preocupación conceptual, se suprimen aspectos formales de las aves, dando como resultado la abstracción de formas corpóreas en contraste con la figuración de las aves referenciales. Caos y armonía dialogan en una danza perfecta, la captación de aves movidas por el viento conlleva a una abstracción inevitable en la que apenas se distinguen aves como puntos volando en bandadas. A partir de esta naturaleza espacial de las representaciones gráficas en un caos armónico,el pensamiento evoluciona en términos de dibujo, dibujar es pensar, si el dibujo crece, también el pensamiento crece. Así la propuesta final busca responder a las siguientes interrogantes: ¿Cómo construir un concepto de Ingrávido a través de la experiencia plástica del dibujo delas aves? y ¿Cómo construir una atmósfera espacial que revele la ingravidez?.

Los creadores visuales actualmente buscan cada vez más extenderse en sus conocimientos y valerse de cualquier recurso, lenguaje o técnica para la producción de sus obras, pero sus obras también pueden ser objeto de estudio para la construcción de conceptos. Esta construcción teórica como concepto plásticode Ingravidez, incorpora la necesidad no solamente de revisar dicho concepto en su contexto de origen que es la Física, también genera la, también genera la necesidad de explorar lo Ingrávido y su proceso a través del camino fenomenológico, en tanto que se trata de un evento que debe ser observado y aprehendido en su máxima naturalidad: observar los pájaros en su esencia, en lo que les va ser como pájaro,

^BNació en 1970, Addis Abeba, Etiopía. Vive y trabaja en la ciudad de Nueva York. Artista contemporánea abstracta, conocida por sus paisajes de gran formato en los que conjuga la arquitectura, con planos cartográficos y una multitud de símbolos de la sociedad actual en interés por ella y la justicia del mundo. (KunziGallery, s/f)

que es volar. Por su parte, el proceso creativo está en completa sintonía con la necesidad de ir a las cosas mismas de la fenomenología, revisar el proceso en su esencia conlleva a separar en etapas de carácter estético y plástico, mas no cronológico, el orden de las expresiones ingravidas o simplemente surgidas en torno al ave a lo largo de la carrera en Artes Visuales, deseando encontrar allí las respuestas plásticas y conceptuales que anticipan la proyección de una propuesta final ocupada en el logro de una atmósfera espacial.

La revisión de antecedentes como Gego, con su estudio de dibujo desdoblado e interminable, las perspectivas atmosféricas de Mehretu con su manera de componer y las estructuras flexibles de Luis Mille contribuyen con la atenuación conceptual y estética de la presente propuesta. El encuentro con estos lenguajes plásticos amplía la visión y el empleo de otros materiales no nobles y como consecuencia el carácter de experimentación técnica de la propuesta Ingravidez, la cual fusiona medios mixtos tales como: el acrílico, pintura al frio, rotuladores y serigrafía, en conjunto con otras acciones, como incidir con herramientas punzo penetrantes, uso del bisturí para extraerfragmentos del soporte, uso del corrector para bolígrafo o tintas.El formato extensivo, los soportes dúctiles, elásticos, traslúcidos y la intervención del espacio con el dibujo, son soluciones no convencionales para dibujarel espacio. Presenciamos un espacio que busca ser etéreo, atmosférico y prolijo, pero que también supera las limitantes de recursos con que se lleva a cabo la propuesta Ingravidez, lo que permite ver los materiales no nobles ser exaltados, evolucionar y ser leídos como productos artísticos desde las soluciones planteadas en su más ingravida abstracción.

El cuerpo plástico de **Ingravidez:** es el dibujo, donde motivos metafóricos reconocibles como las aves, sus vuelos, las guayas donde descansan, los postes, las jaulas, las plumas, el cielo o los papagayos, son llevados a un punto de abstracción. Los principios de la ingravidez tales como

la alteración del cuerpo, el movimiento y la desorientación entre otros, se traducen en factores técnicos y conceptuales reflejados en la levedad y ruptura de las formas, todos contribuyentes a la creación de un concepto.

El dibujo es la potenciadora y conductora de la propuesta, complementada por una paleta de color delimitada en la monocromía, que se instala en el espacio y adquiere valor atmosférico con la disposición de soportes y ambientación sensorial, la atmósfera espacial es el resultado de suspender los vuelos plasmados en las transparencias. Tanto en el dibujo como en la atmósfera creada, se configura un concepto de Ingrávido que ha partido de la observación de las aves, despertando en su creador una alta y discreta sensibilidad por la reflexión continua de lo espiritual en el hombre y un recorrido teórico por el fenómeno de lo ingrávido, paralelo al proceso de creación plástica. Es a partir del proceso donde acaece la necesidad de reunir en tres conceptos fundamentales, la totalidad de la creación plástica, extraídos del pensamiento ontológico del filósofo alemán Martín Heidegger, en su conferencia pronunciada en Frankfurt en 1936, denominada el Origen de la Obra de Arte.

Mundo y Tierra, aunque son fenómenos equioriginarios^c en la visión del filósofo, en Ingravidez son traídos a la escena artística en tres momentos distintos y distanciados más que cronológicamente, plásticamente, estos tres momentos son: Aprehensión, Mundo como litigio entre figuración y abstracción y Tierra como lugar donde confluye lo ingrávido convertido en Atmósfera Espacial. **El objetivo es elevar lo ingrávido a través del dibujo y de todos los útiles a una atmósfera, justificar este evento nos hizo comprender que la obra no solamente es el punto de partida más auténtico para crear un método propio^d sino también un canal para comprender que la teoría puede ser método y que del método, en el ámbito del arte y la creación deben surgir las reflexiones teóricas.** Para discernir la autenticidad de los enfoques metodológico y teórico aquí abordados, es necesario comprender que fue el dibujo y sólo el dibujo el que abrió el camino como un hecho plástico afortunado y un espacio de gracia para crear.

^c Equioriginarios: que ocurren al mismo tiempo.

^d Molina, Dianayra Valero. LA SISTEMATIZACIÓN DEL ESPIRITU: El proceso creativo como generación de una teoría. (2015)

www.bodigital.ula.ve

Capítulo I

Referentes Ingrávidos

Dibujo desdoblado e interminable en Gego.

La obra de esta artista multidisciplinaria es el salto perfecto de la representación bidimensional al espacio. Es Gego conocida por sus capacidades como grabadora, su habilidad con la acuarela, el guache, entre otras técnicas, pero cada una de estas muestra un sentido volátil que salta a la espacialidad, lo que caracterizó sus obras desde sus primeros experimentos plásticos en los años 50'. Los planteamientos de Gego hicieron de la materialidad: papel, alambre, nylon o acero, una poesía que se entreteje entre ella misma, que crece perdiendo su centro, por lo que son elementos en los que no se halla un inicio o fin en el espacio que los compone y que permanecen en continua apertura, donde pareciera no haber nunca error y al mismo tiempo la gran posibilidad del caos. Lo que realmente existe en la obra de Gego es una objetividad lograda desde el dibujo que se ha desdoblado del papel, con un amplio abanico de sistemas de uniones propios de la artista que ahora hablan junto a la voz que Gego le ha dado a la línea puesta en el espacio. En su interés por la transparencia activa los vacíos, y así hace de sus piezas un trabajo altamente expresivo con la posibilidad de un paralaje^E inimitable.

La propuesta **Ingravidez** es un acercamiento en completa conexión con Gego, en cómo el dibujo de esta investigación desde el grafito, lapicero o acuarela salta a una atmosfera espacial. Es cada elemento, línea, color, forma, sombra y sonido, un intento por abordar el espacio, persiguiendo las transparencias, la línea en movimiento, la superposición; pero en más directa conexión con la obra

de Gego: la apertura, ese sentido interminable del dibujo espacial de esta artista. Es necesario ver Ingravidez como una propuesta sin inicio o fin, sin arriba o abajo, como una confluencia armónica en búsqueda de activar el vacío y lo traslúcido, de sumar lo que no está siendo representado directamente y permanecer en continua apertura.

El desdoblarse en el dibujo de Gego es un hecho logrado por la emancipada mirada de esta artista en que los materiales existen cercanos a ella, a su juego y pueden ser vistos en su naturaleza ahora exaltada por sus manos. Lo que alimenta la propuesta Ingravidez, en la cual se usaran materiales no nobles para la construcción de la atmosfera espacial que persigue, así como las piezas de Gego, el movimiento, evidenciado por los trazos pictóricos interrumpidos, la línea orgánica, las formas en rupturas, reforzadas aún más por la relación con el espectador, adentrándose al mundo ingravido y transitando a lo largo de cada detalle como parte de la propuesta. Así como en la obra de Gego en la que los sistemas de unión son evidentes y se unen al discurso mismo de las piezas.

Gertrud Goldschmidt^F mejor conocida como Gego, es una creadora que ha apuntado a escucharse a sí misma, que a pesar de la influencia fuerte de la producción de arte abstracto geométrico en Venezuela a mediados de 1950, época que le abrazó, ella direccionó sus intereses y creación a promover el nacimiento de lo que ahora se entiende en sus obras con tanta claridad. Interesada por lo invisible, el mundo y el microcosmos, una mujer de trabajo manual, que amaba el taller y disfrutar sus procesos, que no escatimó materiales para acceder a tan sublimes temas y sentido espiritual, el cual se aprecia no solamente en el volumen creado o propuesto por ella, sino en la sombra rebelde de este, que dirige directamente a la conciencia del espacio. Gego buscó el continuo diálogo lúdico entre la línea y el espacio, deseosa de desorganizar aquel espacio medible para instalar su cosmovisión.

^EParalaje es el cambio aparente de la posición de un objeto observado, producido por una variación de la posición del observador.

^FGertrud Goldschmidt nacida en 1912 en Alemania, arribó a Venezuela en 1939 como consecuencia de la diáspora judía. Dibujante, grabadora, escultora, arquitecta, artista hábil para muchas técnicas que son base de su investigación con la línea en su máxima expresión; así mismo el espacio, donde conjuga sus intereses arquitectónicos y el resultado de la experimentación técnica. Ejerció la docencia durante muchos años en Caracas Venezuela, de donde se proyectó internacionalmente siendo respetada como principal representante del arte latinoamericano. (Fundación Gego 2018)

Gego es una artista amante de la estructura, siendo la línea su elemento protagonista para expresarse. A partir de 1960 realiza experimentos con series como Líneas paralelas, en que la línea se trama paralelamente, se desdobra y se proyecta contenida en volúmenes de carácter visual pesado. Para la propuesta *Ingravidez*, sin embargo, serán más pertinentes trabajos posteriores como Esfera Nro 5 (**ver imagen 1**) del año 1977 en que las decisiones de la línea apuntan a la síntesis y sutileza, formando una pieza más etérea donde sus estructuras de alambres de acero con pequeñas esferas fungen de eslabones que dejan ver la geometrización, esta obra tan útil como referente para *Ingravidez*, se conecta con los primeros pasos de la línea y el dibujo en este proceso.

Así mismo, obras como *Reticularia* 1981 (**ver imagen 2**) muestran el desarrollo y madurez del pensamiento de Gego, en ella la línea ha saltado de su papel ya no solo para contenerse entre ella misma, formando un volumen aislado, sino para liberarse en el espacio, entretrejiéndose en este, produciendo pequeños mundos en que parece que la condición es ingravida para todos los elementos. La cualidad extensiva en la obra de Gego se relaciona con *Ingravidez* vista desde los lienzos translucidos que se extienden en el espacio abandonando la pared, para hallarse más leves superponiéndose entre sí y conectándose con el resto de los fragmentos que les rodea y les contiene, sugiriendo un mundo endeble, volátil, frágil, en caos.

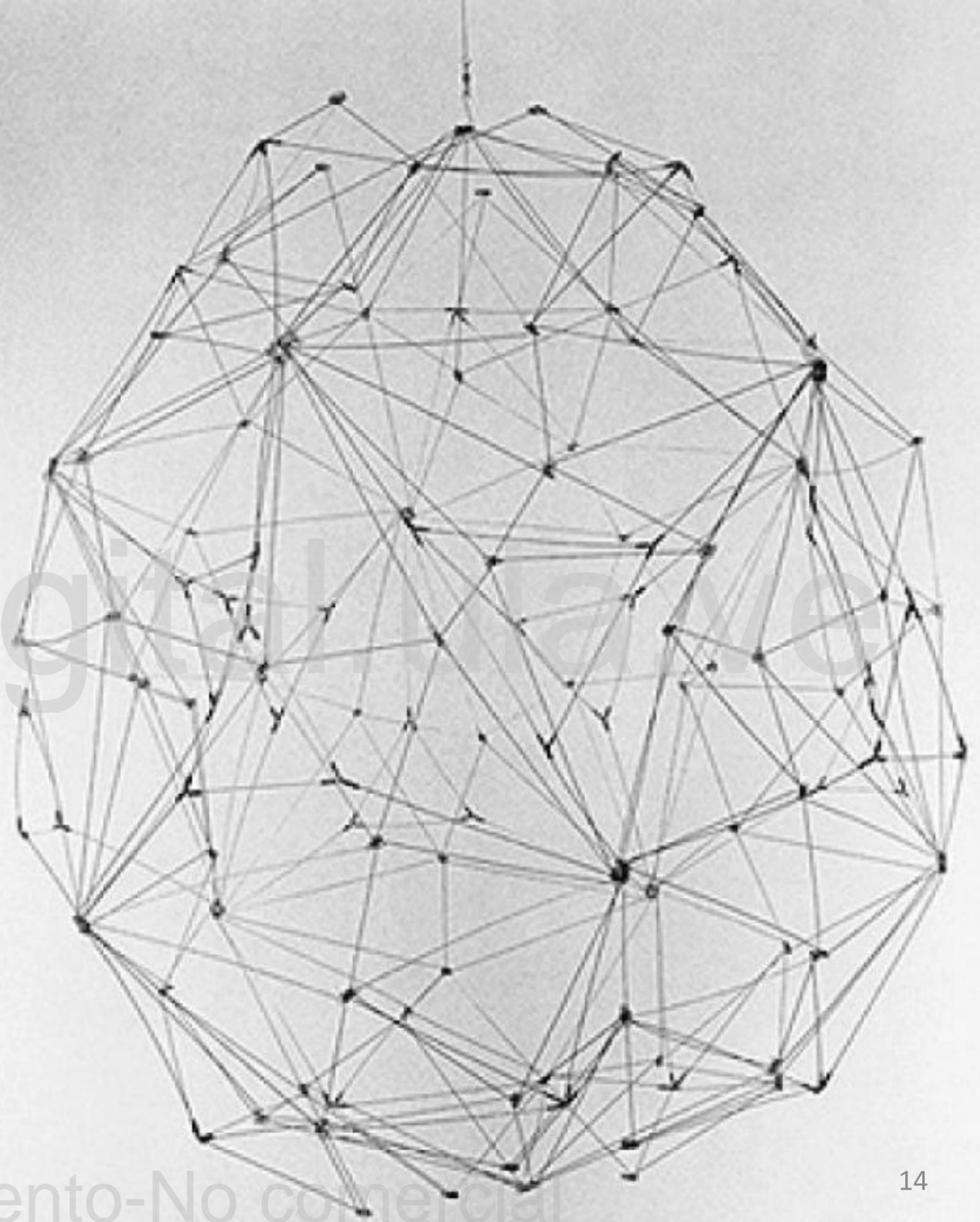

Imagen 1: *Reticularia* (ambientación) 1969- 1968.
Técnica: Alambre de acero inoxidable y aluminio.
Medidas variables.
Museo de Bellas Artes Caracas , Venezuela.
Foto: Paolo Gasparini.
Archivo de Fundación GEGO.

www.bdigitaltrave.com

Imagen 2: *Esfera N° 5*. 1977.
Técnica: Materiales diversos. 90 x 80 cm.
Caracas Venezuela.
Foto Anne y Thierry Benedetti.
Archivo Fundación Gego.

La perspectiva atmosférica en Julie Mehretu

"Es difícil distinguir qué es lo que es, si todo se congestiona. Y parte de eso es la intención de que todo se destile, Permitiendo que todo se rompa en pedazos de polvo, vapor o más atmósfera"
Julie Mehretu Octubre de 2008. (Berlín, Entrevista realizada por Susan Sollins).

El juego entre las estructuras arquitectónicas, los vectores o juegos gestuales evidencian representaciones que colapsan y explotan con una teleología distinta cada vez, que también hablan de lo que Mehretu ha denominado el tercer espacio, en palabras de Demos: "un término que designa provocativamente a la relación visual entre arquitectura y gesto, representación y abstracción, una relación que permanece determinada y productivamente incierta" (2012, p.59). Distintas disciplinas tales como arquitectura, psicología, topografía y geografía, han enriquecido las composiciones de Mehretu, siendo muestra de una contienda entre sus maneras de representar, que se terminan armonizando. Lo que se puede llamar **perspectiva atmosférica**⁶, en la que el sistema de capa sobre capa, y la confluencia de los elementos figurativos conviven con los abstractos, pero en continúa explosión, en movimiento, en apertura, superponiéndose y evidenciando una profundidad que corresponde a un hecho visual atmosférico.

Dentro de esa gran atmósfera, se pueden encontrar los fragmentos de la ciudad: banderines, mapas, recorridos catedrales, grafitis, aves; reconocibles o no, también allí están los fragmentos que componen la identidad de Mehretu, sus intereses temáticos, la manera de usar el color tan precisa, la fusión de lenguajes como fuentes creativas y el uso de técnicas gráficas, el escoger lugares emblemáticos que conectan con conflictos y la historia de las ciudades

⁶La Perspectiva Atmosférica o Aérea es un efecto óptico por el cual la luz absorbida por el vapor de agua o las partículas de polvo en suspensión de la tierra, se diluye y los tonos pierden contraste. Concepto que parte de Leonardo da Vinci utilizado por muchos artistas del siglo XV para lograr profundidad, recurrente para las representaciones de exteriores. Pero La perspectiva atmosférica aquí mencionada, dista de esa visión renacentista, entre otras cosas, porque acá aparece el juego con la abstracción la cual permite una fusión y dispersión de las formas reconocibles.

introduciendo entretelones, los derechos humanos, que reclaman sus derechos, que se oponen al olvido y vale decir que la monumentalidad de sus formatos, ayudan a la apreciación de la perspectiva mencionada, pues invitan al espectador a encontrarse en esa inmensidad.

Desde esta naturaleza de creación bidimensional de Mehretu, ya se puede observar un interés por el espacio, en un sentido conceptual que es muy bien reflejado en sus dimensiones de soportes y las imágenes siempre atmosféricas, las cuales son referencia para la concepción de lo compositivo en la propuesta **Ingravidéz**. En Mehretu factores como el movimiento y lo explosivo son constantes, cada elemento es parte de una ciudad, pero en Ingravidéz, el ave es su ciudad, estas ideas son las que componen cada lienzo o elemento intervenido plásticamente, se superponen apropiándose del espacio, el físico y el ontológico, logrando un dibujo envolvente con disposición a la relación con su espectador.

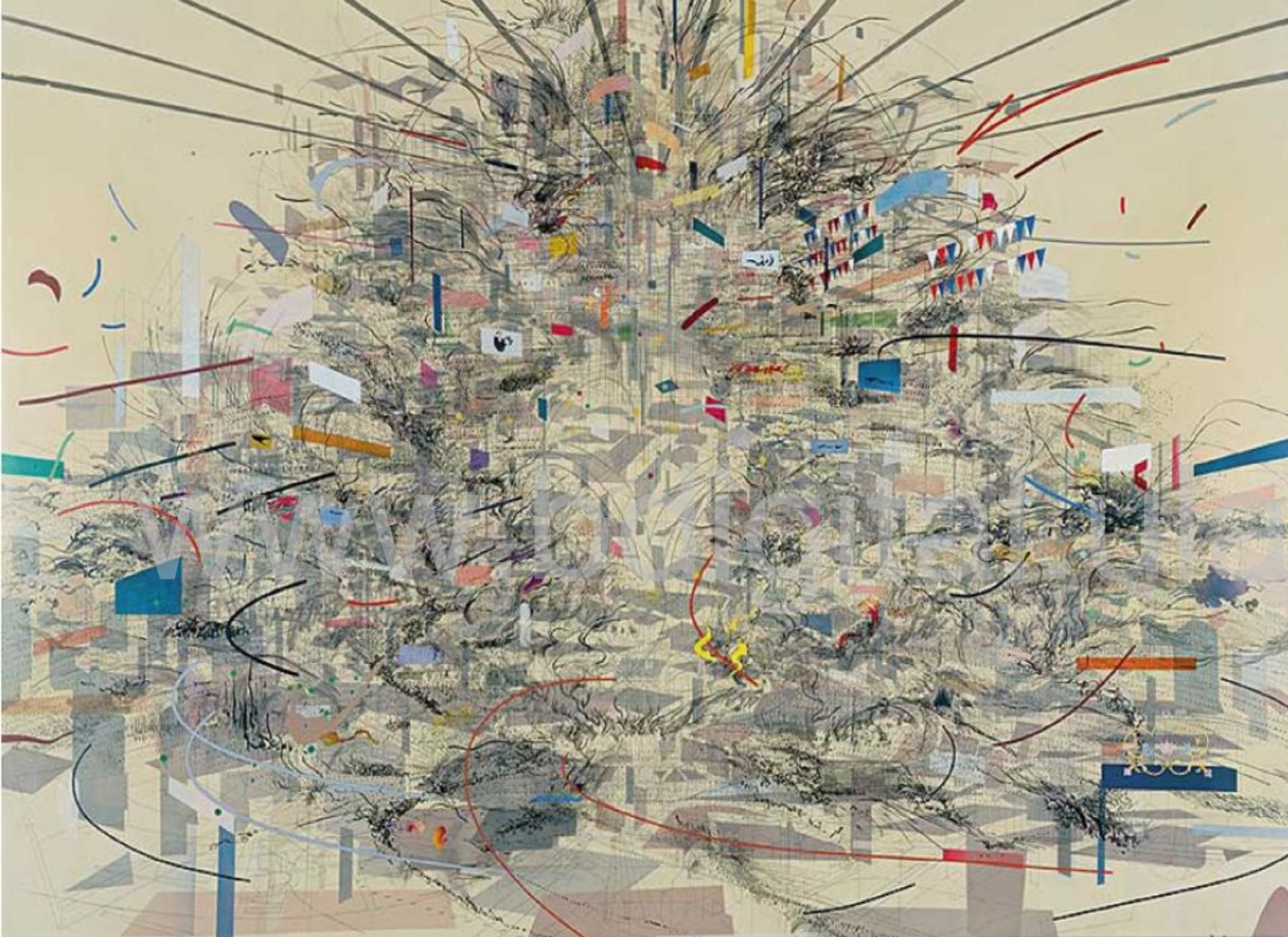
Merethu es una artista que se interesa por la conexión con el mundo, por los derechos humanos, por la sociedad que se ahoga en sí misma, ella se ha vuelto una observadora compulsiva de su entorno y se vale para su creación visual de diferentes fuentes, dispersas por el mundo. En búsqueda constante de la expresión de su propia voz, en conexión con todo el universo, vemos a Merethu en sintonía con la proyección plástica de esta propuesta, por su partida desde otras ciencias, su obra configura una constelación de técnicas, materiales e imágenes cuyo origen se circunscribe a un estar en el mundo consciente y pleno. En el trabajo de Mehretu ocurre una unión armónica del dibujo y la pintura, que de manera precisa juega con el color y una cantidad variante de símbolos.

La conexión con esta propuesta viene principalmente de su manera de construir la imagen capa por capa y la confluencia de los elementos gráficos, abstractos o simbólicos, la gestualidad de ellos en una continua superposición que armoniza para traer una imagen etérea e impactante desde medios mixtos, en directa conexión con el proceso creativo de obras como Construcción Empírica Estambul (2004) **(Ver Imagen 3)**.

Las composiciones de Mehretu parten de un sentido atmosférico, lo que lleva a perderse entre la inmensidad de sus obras que va reforzada con el formato, en ocasiones han sobrepasado los ocho metros de largo. En palabras de la artista: "Es difícil distinguir qué es lo que es, si todo se congestiona. Y parte de eso es la intención de que todo se destile, permitiendo que todo se rompa en pedazos de polvo, vapor o más atmósfera" (Entrevista realizada por Sollins, octubre de 2008, Berlín). Las mismas palabras de la artista conectan las intenciones de la propuesta Ingravidez en la que los elementos están en continua ruptura, en movimiento y expansión para alcanzar un caos armónico, que Mehretu llama congestión, ruptura o atmósfera.

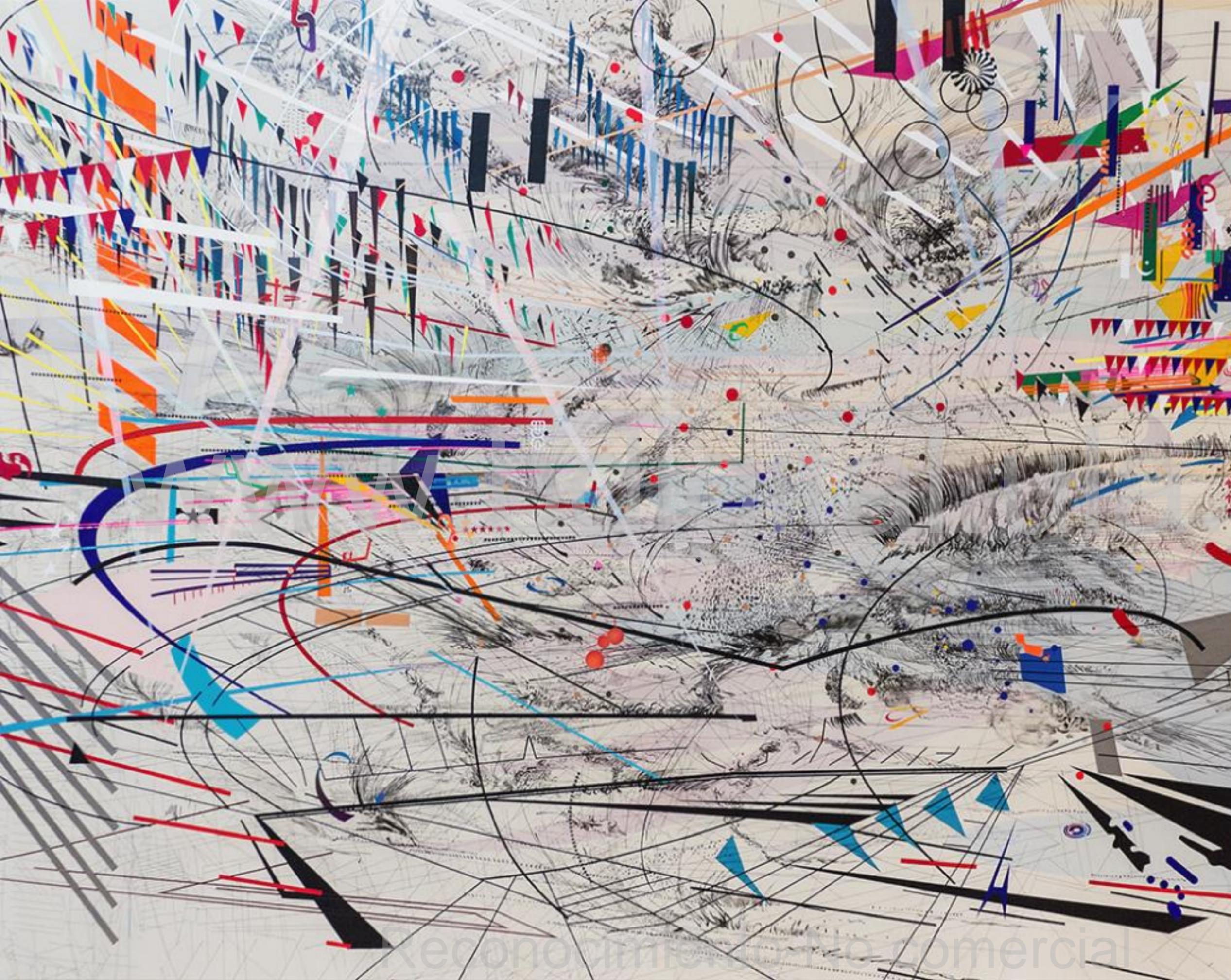
Estas imágenes atmosféricas desarrolladas en un solo panel, son motivo de inspiración para las atmósferas de Ingravidez, pero dibujadas en el espacio. Capas de imágenes son plasmadas en el espacio, así como ella elabora bloques de color que vuelan en su lienzo, en Construcción Empírica Estambul, estas vuelan por el espacio en sí. La obra de Mehretu busca abarcar temáticas universales usando "(...) imágenes polisémicas de carácter abstracto, donde el movimiento tiene un papel protagonista. Flujos migratorios, conflictos sociales o diferentes coyunturas económicas se materializan sobre la tela. Como se puede apreciar en Stadia I (2004) **(Ver imagen 2)**, donde generan una caótica nebulosa con cierta armonía interna en la que uno puede jugar a reconocer elementos, desde aves en vuelo a olas chocando en tempestad" (Monteagudo, 2018, s/d). Mehretu abre una nueva realidad que parte de verdades completas de la sociedad, pero que entre capa y capa poetiza, así como la presencia de los vuelos ingravidos de esta propuesta.

.ve

Imagen 3
Construcción empírica, Estambul, 2004.
Técnica: Tinta y acrílico sobre lienzo;
Museo de Arte Moderno.
Fuente: Nueva York, Fondo para el siglo XXI.
Foto de ErmaEstwick.
Cortesía de Marian GoodmanGallery.
Julie Mehretu.

ve

Imagen 1
Stadia I, 2004.
Técnica: Tinta y acrílico
sobre lienzo; 107 X T40 X
2.75 pulgadas.
Cortesía del Museo de
Arte Moderno de San
Francisco.
Foto: Saul Rosenfield.
Julie Mehretu.

Estructura flexible y tensiones en Luis Mille

El trabajo de abstracción geométrica de Mille^H busca estructuras articuladas y expansivas en desinterés de la plataforma rígida constructivista, así estas estructuras ocupan el espacio con cualidades flexibles en el que se contraen para hacer que la forma entre en un estado variable, generando una temporalidad entre los elementos que habitan dicho espacio. En Mille el uso del color es minimalista y preciso, mayormente monocromático o bicromático de acabado mate, con elementos prolijos, exalta la materia, la luz y el mismo vacío, sumergiendo a sus espectadores en un sistema amplio y dinámico de las formas; piezas que habitan el espacio sin preocuparse por la ambigüedad entre escultura e instalación, solo se presentan tensionadas entre sí, permitiendo un movimiento o cambio constantes desde la mirada de su espectador.

El dinamismo con los espacios vacíos activados por las elásticas de Mille constituye un referente estructural para la propuesta Ingravidez, soluciones que son aplicadas con el mismo sentido de tensión y direccionalidades rectilíneas, pero con más pronunciamiento en el espacio. Tales tensiones, conexiones y aperturas, son vistas en Ingravidez como las guayas de electricidad, intentando construir el nacimiento de nuevas formas pertenecientes al mundo de las aves, elemento referencial que ha abandonado su estado figurativo, paralelo y rectilíneo para articularse cercano a sus espectadores, viéndose ahora como un dibujo espacial en juego con las posibles sombras y sus superposiciones.

^H Luis Miguel Muñoz nacido en Caracas Venezuela, egresado de la Escuela Cristóbal Rojas de Caracas. Dibujante, escultor, especializado en diseño de "Estructuras transformables y livianas en arquitectura móvil y de emergencia" en la UCV. Estudios que direccionaron sus líneas de investigación con la materia, el color, las estructuras y el espacio, investigaciones que le han llevado a una actividad artística significativa con sus principales muestras individuales en Caracas e internacionalmente, en Panamá, Colombia, Cuba, Brasil, Hungría y Japón (página oficial Mille, 2018)

^I Kirigami es el arte de cortar el papel, dibujando con las tijeras, deriva de las palabras japonesas kiri, que significa 'cortar', y gami, 'papel'.

Luis Miguel Muñoz, conocido como Luis Mille es un artista de dimensiones, interesado en el espacio, un artista de pensamiento y trabajo de mesa que se refiere a su obra como "(...) un intento de abstracción, una reflexión cercana a la fenomenología del espacio, donde lo flexible, estructural, expansivo y atemporal siempre están presentes" Martínez (2016, s/d) Es Mille un dibujante y escultor, que ama el Kirigami ^I y traslada de manera magistral su experiencia con el papel a lo tridimensional.

Esta configuración fenomenológica del espacio es visible en la configuración de la propuesta Ingravidez para instaurarse en el espacio, con una nueva realidad que da cuenta de algunas nociones que comparte Mille: interior-exterior, vacío, lleno, visible no visible en la despreocupación de si es instalación o escultura pura, para pensar en situaciones tridimensionales o estructuras que juegan con la luz, el color, la expansión de una línea en el espacio, multiplicada, ingravida, en búsqueda de lo atmosférico, de un caos armónico así como en la obra de Mehretu, pero activando el espacio desde un sentido envolvente para el lector, por lo que cabe acotar que Mille, habla de una "(...) geometría flexible que propone realidades plásticas a las que el espectador está invitado a ser y a percibir tanto existencial como espiritualmente". (Martínez, 2016 s/d) esta sensibilidad profunda del artista, es una marca de lo que se percibe en la propuesta Ingravidez.

La transparencia, el vacío o amplitud del espacio son rasgos de la propuesta Ingravidez que conectamos con obras de Mille, tales como: Vertical en Torsión 2012 (**Ver imagen 5**) la cual transmite fragilidad y transparencia al fundirse con el entorno natural de Naguanagua, en Valencia. Esta obra es asimétrica, dinámica o en movimiento, aunque pareciera que cae o que es llevada por el viento pero al mismo tiempo es estable. Desde esta pieza ya inicia una similitud que

dialoga con el dibujo de **Ingravidez**, la captación del viento provocado por el vuelo de las aves generando movimiento, la microgravedad que deja el fragmento lanzado al espacio, que compone el mundo volátil, lo traslúcido del vuelo que conecta esta nueva realidad capa por capa, incorporando el caos que está en la multiplicación de las sombras, en la superposición de cada elemento que es sostenido por el color siempre generador de equilibrio.

La proyección de Mille no solo se apodera del espacio en su estado flexivo, sino que la forma se desmaterializa en un estado deconstructivo. Multiatemporal 2012 (**Ver imagen 4**), en palabras de Benko:

(...) No sólo se percibe la ingravidez de la obra mediante la distribución de piezas metálicas –de diversa forma y tamaño– en el espacio, sino también porque se crea en medio de las tensiones un espacio particular en suspensión o atemporal que a la vez es visualmente dinámico. Esto último deriva de las tensiones y de las diversas direccionalidades que generan los elementos de sujeción que actúan como líneas o dibujos en el espacio. La geometría está presente como forma, como trazado y por supuesto, en suspensión en el espacio. (Benko, 2014, s/d)

La evocación de la obra de Mille en *Ingravidez* es importante desde la consideración de un dibujo que habita el espacio, no solo que evoluciona y se desplaza con el espectador, sino que no tiene límites y empieza a borrar la línea de la concepción formal de lo que es el dibujo, para asirse de cada elemento como Mille lo hace con el vacío. Donde los espacios hablan desde la interacción con el sistema de montaje o sujeción de los elementos principales, pero justo ese desvío de significación a los elementos que son principales y a los que no, es lo que promueve las múltiples perspectivas visuales en esta obra, en que cada elemento es parte del todo sin perder el interés por la parte. Es así que esa desmaterialización de la forma se dará desde la aparición del ave en estado ingrávido, colmando este motivo a cada elemento, que se energiza con las tensiones, principalmente en la guayas que ejercen un papel de línea que trama el espacio, así mismo se evidencian las cualidades gráficas, entre trazar, tramar, superponer, proyectar y son aspectos que permitirán dimensionar el dibujo para hacer aparecer una atmosfera espacial en la que es perceptible el estado puro de lo ingrávido.

Imagen 5: *Torsión vertical* 2012.
Técnica: soldadura.
Naguanagua Carabobo, Venezuela.
Luis Mille.

Imagen 6:
Multiatemporal, 2012.
Técnica: Ensamblaje
de aluminio pintado y
elásticas.
Instalación de
medidas variables.
Caracas Venezuela.
Foto: Cristiana Matos
Albers. Archivo de la
GBG.

www.bodigital.ula.ve

Capítulo II

Fundamentos teóricos
de Ingravidez

La Ingravidez

A todo creador visual le es necesaria una voz, una huella estilística, un espacio de lenguaje personal con el que pueda dejarse leer por sus espectadores y comparta sus investigaciones, criterios o experiencia; así es como se le hace común el cuestionarse e indagar sobre las realidades que representa constantemente en su hacer. Trasladando sus inquietudes a ideas de donde emergen complejidades de pensamiento plástico y estético. La ingravidez como mero fenómeno físico es un punto de partida para acceder al sentido ontoestético con que esta palabra es usada en la presente propuesta, donde el motivo referencial: las aves, aparecen en primera instancia experimentando con el dibujo. Más tarde dicho motivo se irá fragmentando y abstrayendo, configurando así la experiencia del dibujo en el espacio como algo más que un fenómeno físico, ya esta vez con más tendencia al sentido ontoestético mencionado. Se habla de un abordaje ontoestético en esta propuesta en dos sentidos: Es ontológica* porque se ocupa del ser de la cosa o de lo que a la cosa le va ser. En Ingravidez, el acto de emplear una mirada ontológica como ejercicio de pensamiento y reflexión teórica, ha servido para profundizar justamente sobre el ave, es decir

sobre su vuelo y en consecuencia sobre su ingravidez. Estética porque el hacer creativo aquí, se concentra en aprehensiones que configuran conceptos y elementos precisos convertidos también en enunciados estéticos, dentro de los elementos plásticos tenemos por ejemplo: las coronas, las confluencias, los objetos residuales, las atmósferas, el vuelo en sí y dentro de los conceptos aparecen la fragmentación, la atmósfera espacial y el caos armónico.

Ocurre con *Ingravidez*, un salto del fenómeno físico hacia una dimensión conceptual ontológica y estética. Así ingravidez nace como una creación directa de las fuerzas ontológicas que existen en la cosa misma, paralelas a la realidad tangible, llámese a esta tangibilidad al mismo pájaro. Se busca plasmar una consciencia estética que a su vez permita explicar el carácter ontológico de estas fuerzas físicas. Los orígenes del concepto Ingrávido se remontan en el dibujo, hacia una línea rígida, tosca, estructural e impersonal que se fue sintetizando en una imagen

*Ontología: la ontología es la rama de la metafísica que analiza las diferentes entidades fundamentales que forman y componen el universo. Muchas de las interrogantes pertenecientes al pensamiento filosófico se corresponden con este estudio; algunos ejemplos son la eterna búsqueda de la verdad acerca de la existencia de Dios, de las ideas (entidad de tipo mental) y de los números (entidad abstracta)". (en: <https://definicion.de/ontologia/>) // Para Nicola Abbagnano la ontología en Heidegger funciona como una doctrina del ser, "que incluya todas condiciones y determinaciones necesarias para su fundamentación absoluta. Una tal doctrina no puede, según Heidegger, lanzarse a ciegas sobre el ser, olvidándose de sí misma, esto es, de las condiciones en que el ser es efectivamente buscado, interrogado y hallado. La ontología tradicional, que hace precisamente esta tentativa, no alcanza nunca verdaderamente al ser, sino a los entes o a su carácter más general y abstracto. Una ontología auténtica, o sea, absolutamente fundada, debe establecerse sobre todas las condiciones que la hagan posible y, por tanto, debe tener en cuenta no solo el ser al cual tiende la investigación, sino también la situación de que parte la investigación o en la cual se mueve" (Abbagnano, Nicolas. 1964). Tal es el caso de Ingravidez en la que no se tiene en cuenta el ser del ave, sino también las condiciones que la hacen posible, es decir, lo ingrávido.

**Estética se denomina estética a la rama de la filosofía que se encarga de la experiencia de la belleza en el ser humano. La estética puede definirse además como la ciencia de la experiencia sensible de lo hermoso. Es por ello que la estética como disciplina se relaciona estrechamente con el mundo artístico, dando sustento teórico a este y por otra parte, nutriéndose de nuevas experiencias. Su introducción se debe por el filósofo Alexander Gottlieb Baumgarten, filósofo alemán que daría comienzo al estudio sistemático de esta disciplina en el siglo XVIII. (En: <https://definicion.mx/estetica/>)// Para Plazaola "Estética es un vocablo que se refiere a lo sensible. Baumgarten, que fue el primero que llamó así a su teoría de la percepción y del sentimiento, debió de inspirarse para este título en el texto aristotélico: Acerca de la estética y de la fantasía. El término pues no se refiere a la belleza en sí, sino a un aspecto del hombre, y del vivir humano" (Plazaola, Juan. 1973).

fluida, de superposición y carácter. Esta transformación de lo físico a un dibujo en el espacio de carácter más ontológico, se hace más comprensible cuando observamos que ya no es la representación de las aves en su plenitud figurativa lo que importa, sino la génesis de una experimentación gráfica soportada en un pensamiento abstracto en continua evolución.

En el proceso creativo, el artista siempre será arrebatado por el pensamiento poético, Ingravidez no habla de metáforas, lo ingrávigo no es una metáfora del pájaro, es una desconstrucción ontológica del ave como un ser frágil, volátil, que fácilmente nos conduce a una mirada más filosófica y poética, en el pensamiento de quien escribe, este arrebato puede ser definido de la siguiente manera:

Una mirada con el lente de la cámara sostenida hacia lo alto, deja una fotografía de unos pájaros que descansan sobre una guayas, referencia del reposo y quietud ante el afán de la caminata por las calles, detona así la sensación intrigante de lejanía de esos seres y la pregunta sobre ¿qué los compone?. Los pájaros teniendo el poder de volar alto, descansan sobre esos compuestos metálicos, pero en un corto periodo, por miedo, por lanzarse a una nueva trayectoria o por cualquier impulso, deciden volar. Anhele conocer la interioridad de ese ser hermoso, virtuoso, volátil, colorido y variado. Traslado la inquietud de la referencia de un ave a un pensamiento ontológico hilado profundamente con la ingravidez (Yosmer Urrieta, Bitácora 2017, s/p)

La experiencia cuestionadora de un hacer técnico, confronta constantemente al pensamiento creativo: tomar el ave, dibujarla sin patas y hacer de ella una masa abstracta cada vez más volátil, etérea, ingráviga en fin. Así mismo de las formas del ave, emanan los fragmentos geométricos o gestuales que adquieren con el tiempo una individualidad e identidad separada del fenómeno general

y físico de las aves, como por ejemplo: las coronas, las emboscadas de plumas, las guayas, las confluencias y otros elementos más geométricos o gestuales abstraídos, que vistos en siluetas o fuera de ellas van haciendo pequeños mundos residuales de lo ingrávigo.

La imagen de este pensamiento ingrávigo es etérea, por la sensación del vuelo de las aves; lo volátil es el sentido poético que podrá abordar cualquier elemento, sea el ave, la jaula, el rostro, o cualquier otro. No es solo es el ave que se ve ligera al armonizarse con el viento en el cielo, sino la cualidad efímera del ser humano, lo que sostiene el sentido de levedad en ingravidez. En palabras del gran poeta venezolano, Eugenio Montejo, se escucha así:

Hablo de pájaros sin yo, sin ningún pico,
celestes y sin patas, pájaros que sean tan sólo música
en el ascenso más alto de los aires.

No, por supuesto, pájaros tenores,
gordos, falsarios, de pesadas plumas,
sino flechas que se desprendan de alguna partitura
y al cielo suban, o más allá, sin pausa,
arrebatando el corazón de quien escuche
y agradecido calle...

Deben creerme. Hablo de sones puros,
de pájaros sin pájaros.

(Montejo, Eugenio, 2007, p.155)

Así en el desprendimiento de las meras aves, se desarticula la forma para hallar el pensamiento ingrávigo que busca la experiencia de lo sublime, lo que trasciende más allá de la obra, como aves sin patas, las que menciona Montejo. Ahora solo es el vuelo de los elementos que confluyen, pudiendo ser más alto, llegando al cielo, es decir en Ingravidez lo atmosférico, el cielo de Montejo, es el espacio de estos elementos que intentan tomar los sentidos y el alma misma de quienes le sienten.

En **Ingravidez** los elementos se compenetran en una danza visual y sublime, en ella interactúan los pájaros en su fragmentación simbólica: plumas, guayas, vuelos, fragmentos volátiles que danzan con el viento, que se superponen, se articulan, se fusionan en su translucidez se hilan desde su organicidad hasta quedar inmersos en la abstracción, descansando en una bastedad, en un vacío o amplitud. Puede determinarse la presencia del fenómeno ingravidez en la caída de un objeto si congelamos la imagen, apreciaríamos la suspensión desde la Física, así parece caer el ave, lo que es ella, lo que le va ser, como ser ingrávido. La caída, que proclama la ruptura, de esta ruptura se desprenden los fragmentos, los que en movimiento conforman una atmósfera que llama a lo espacial. Los elementos de este dibujo se han conectado a través de la concepción de lo ingrávido, ha sido el ave el medio para que estos elementos se evidencien y dialoguen. Porque lo que se ha visto del ave, su organicidad, su transparencia, toda su morfología la asocio a factores técnicos y puntualmente gráficos, ellos son: el movimiento, la ruptura y la atmósfera.

⁴El término símbolo está empleado desde su raíz etimológica griega, lo que refiere más al ojo que ve, el ojo que abstrae, sin tener relación directa con la semiótica.

El Movimiento: Anclado en la ausencia de la fuerza de gravedad, no es unidireccional, sino más bien en círculos, un círculo abierto en búsqueda de bifurcarse, así como el efecto ocasionado al cuerpo por la ingravidez y es apreciado en dispersión, por la pérdida de orientación del arriba y el abajo de este fenómeno físico. Siendo la lectura desorientada una constante necesaria para comprender el concepto ingrávido, permite que este movimiento conlleve siempre a la ruptura. **(ver imagen 7)**

La Ruptura: La ruptura está en que su forma estalla en sí misma y sus elementos concluyen alrededor o se liberan permitiéndola fragmentación, estas partes son liberadas cada vez más independientes, y buscan habitar sin pertenecer a su espacio original, mencionamos algunos de estas partes: plumas, picos, alas, colas, huesos y crestas. **(ver imagen 8)**

La Atmósfera: Es la confluencia de los elementos para superponerse y fusionarse armónicamente. Esta atmósfera es la síntesis de los símbolos del motivo o referente, en este caso el ave. **(ver Imagen 9)**

Imagen 7: Ave Ingrávida, extracto de Bitácora 2018

Imagen 8: S/t extracto de Bitácora 2019

Imagen 9: Vuelo extracto de Bitácora 2019

Atmósfera Espacial

La palabra atmósfera viene del griego *atmos*=vapor y *sphaira*=esfera. Es la atmósfera un casquete esférico que rodea la tierra. Aunque todos los planetas tienen atmósfera, la del planeta tierra tiene algunas particularidades que sirven de referencia para la construcción del concepto de atmósfera espacial. La estructuración capa por capa de la atmósfera, permite al planeta tierra que funcione con la armonía a la cual estamos acostumbrados. Es posible la fotosíntesis, lo que garantiza no solo la vida vegetal sino la animal, controla la lluvia, la temperatura y la protección física de los seres humanos en caso de que algún meteorito intente golpear la tierra, la atmósfera actúa como filtro, desintegrando la masa en polvo a causa de la fricción con el aire.

La atmósfera está compuesta de gases que ocupan espacio y transmiten energía. Las ondas sonoras se encuentran entre los tipos de energía que viajan a través de la atmósfera. Sin ella, no podríamos escuchar un solo sonido, la Tierra sería tan silenciosa como el espacio exterior. En adición, ningún insecto, pájaro o avión podría volar, porque no habría atmósfera para sostenerlos" Dunbar(2017 s/p). Esta atmósfera como fuente de vida, de armonía, equilibrio, protectora o desintegradora permite la comunicación y la posibilidad de volar. Evidencia de cómo algo poco tangible puede sostener nuestras comunicaciones, nuestros vuelos, lluvias, oxígeno, todo lo que es común, papable y vital para el ser humano.

La atmósfera de *Ingravidéz* logra conectarse con el concepto de atmósfera esférica terrestre. Aquella permite la vida animal y vegetal, ésta busca animar una vida orgánica pero ficticia de aves en vuelo. Existe el equilibrio, al igual que en aquella, logrado en ésta, también desde el color en su extensión de gamas tonales, enriqueciendo las formas. El espacio es el área donde se encuentran los objetos y en el que los eventos que ocurren tienen una posición y dirección relativa.

Este espacio medible viene a ser contenedor de los elementos gráficos. En el espacio como universo exterior no existe atmósfera, pero en el *dede Ingravidéz* existe la atmósfera espacial, caracterizada por la amplitud, la traslucidez de las aguadas y veladuras y los trazos interrumpidos y fugaces, que enriquecen esa sensación. Esta amplitud mayormente es lograda con la amplitud de los blancos que soportan el dibujo y se evidencian con el cuidado prolijo del espacio expositivo y en la afinación de cada detalle físico que lo compone. Toda propuesta ingravida debe esterilizar el espacio expositivo que la contiene.

Por su parte la luz juega un papel importante en la creación de la atmósfera inicialmente de dos dimensiones: una gráfica en el dibujo y otra espacial. La primera distinguida por el tramado de la línea que convive continuamente con el color en su aspecto monocromático y también simbólico, por ejemplo cuando el azul quiere reflejar la levedad. La segunda, es la del espacio, es decir la luz artificial y la luz natural que se cuele en el espacio expositivo. La luz es el principal elemento que hace posible el dibujo, así como a una atmósfera visual.

La luz en la *atmósfera espacial de Ingravidéz*, es multifocal y se refuerza con el tratamiento cromático como luz del dibujo ingravido, así en lo multifocal también está la cualidad de obra extendida o abierta que quiere apoderarse del lugar en que se instala el dibujo, permitiendo la cercanía con su espectador en una rica posibilidad semántica de crecer variablemente. Es este nuevo mundo en el que el dibujo ingravido se adhiere al espacio que habita ya no solo estando en los lienzos sino en las paredes, en el piso, en el techo, en cualquier rincón, donde parece no haber una orientación.

Se consolida el dibujo atmosférico que busca alojarse en el espacio real, que dialoga con las sombras y lo sonoro. Se pueden observar atmósferas en las artes plásticas en las que la línea es el cuerpo portante de la voz del artista, así como en las obras de Gego, un dibujo que se ha expandido siendo ahora atmósfera, habitando un espacio y generando energía desde la línea y su tramado, sus tensiones y uniones. Así mismo Luis Mille en sus instalaciones logra atmósferas, que toman partes de un espacio, no siendo tan envolventes como las obras de Gego pero si adhiriéndose a este según su naturaleza, generando tensiones y juego cromáticos que se unen mucho a la idea de Julie Merthu con su uso plano, pero preciso y explosivo del color, a diferencia de los dos artistas anteriores no se instala en un espacio adueñándose todo de él, pero sus piezas son imágenes potentemente atmosféricas y sus dimensiones lo suficientemente pronunciadas para decir que se apodera del espacio de una manera más convencional, pero lo hace.

Las atmósferas de Carlos Cruz Diez artista Venezolano, maestro del color con propuestas como las "Cromosaturacion" juegan con el color como materia autosuficiente para hablar desprendidamente de las formas y soportes en sí. Un ejemplo más preciso en "Transchromie" 1981 (**Ver imagen 10**) Caracas Venezuela, con planos de acrílicos monocromáticos dispuestos en la sala para la transitoriedad de su espectador, en los que la translucidez genera superposiciones de colores permitiendo una atmósfera y un diálogo con sus transeúntes, los cuales parecen ser ya parte de la obra junto a la naturaleza que les rodea. (2016)

Imagen10: Carlos Cruz Diez.
Transchromie 1981.
Foto: Telier Cruz-Diez Paris

Artista con investigaciones más recientes como el argentino Tomás Saraceno está creando atmósferas con las que se ha comprometido en aporte a la ecología y la ciencia, pero también de hechos visuales, experiencias y soluciones plásticas innovadoras en OnSpace Time Foam 2014 (**ver imagen 11**) en Milán, Italia, emplea la materia dúctil, en la que la luz y la sonoridad hacen de sus espectadores seres arácnidos que han sido una referencia biológica para él, pudiéndose ver como seres leves que se movilizaban entre capa y capa de estas grandes masas de polietileno. El aire es el recurso para él dibujar en el espacio volúmenes que permitan el acceso de su espectador. (2012)

El color y la transparencia en Cruz Diez, el aire en Saraceno, la línea en Gego, lo flexible o articulado en Mille, y el capa a capa de Merethuson imagen de diferentes atmósferas. Las experimentaciones de estos artistas son innovadoras y han roto barreras del arte en conexión con otros lenguajes proponiendo atmósferas de donde emerge una riqueza plástica notable, ellas hacen más accesible la posibilidad de la creación de una atmósfera espacial que nazca del dibujo ingrávito.

El dibujo en **Ingravidéz** no es solo la representación en sí, es la aparición de una imagen ingrávita en el espacio. Luego de tomar una postura interpretativa ante la ingravidéz en su salto al lenguaje plástico como base de creación de imágenes, se suma que el dibujo no es solo dibujo, sino también ente configurador de obras etéreas, teniendo el color como aliado y dejando apertura hacia la tridimensionalidad. La línea en el dibujo artístico, es parlante del espíritu de su creador, de su

alma misma, deja fácil e inevitablemente al descubierto los sentimientos y las convicciones. En ella está la energía potencial de la voz del artista y en **Ingravidéz** es una línea orgánica, abierta, que se extiende, esta es la línea en el espacio, el vuelo de las formas de lo bidimensional al espacio, los lienzos son ahora capas que se superponen, junto a las sombras y la sonoridad posible en este lugar donde cada elemento es el vapor, el aire que rodea y ocupa el espacio transmitiendo la energía de la ingravidéz y buscando la comunicación, la melodía armónica entre sus espectadores.

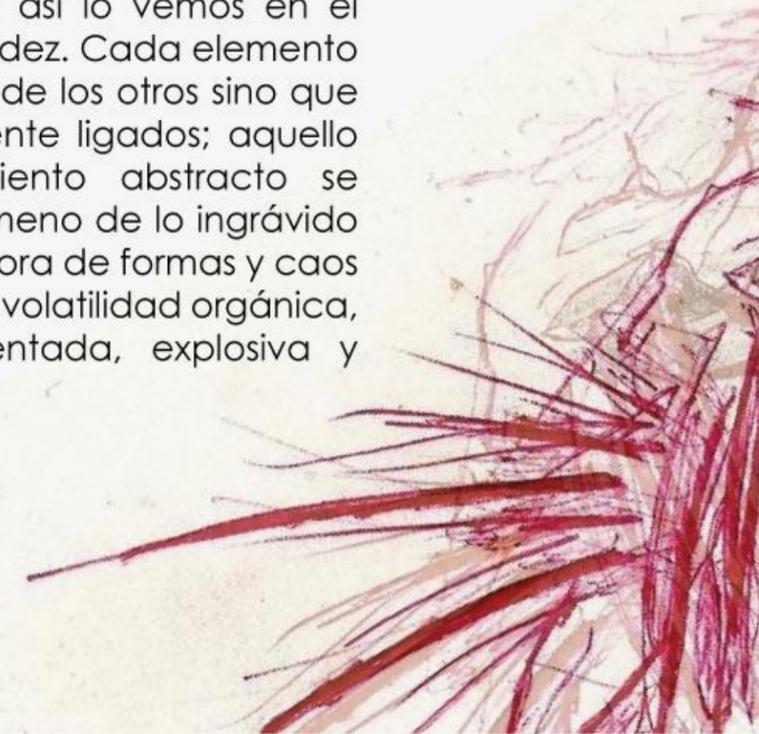
De esa extensión de la línea, que básicamente está en cada boceto, nace la intención de romper la convencionalidad del dibujo colgado o estampado en la pared, de una vista frontal, para que tome dimensiones nuevas y permita una atmósfera en la que se muestra el vuelo como esencia de las aves, sus revuelos expresados en trazos pictóricos, sus trayectorias en aguadas, sus aposentos en líneas curvas afectadas por la ingravidéz, sus siluetas por tramados y enmarañados lineales exponiéndolos ahora a una situación tridimensional que busca lo leve y lo traslúcido.

En la Atmósfera Espacial ocurre la fuga del dibujo, en ella se hace uso de muchos elementos distribuyendo la importancia de la línea, la trama, la evolución de línea a silueta, a manchas, a espacios positivos y negativos, a la luz y sombra, al color, a la superposición, a la ductilidad, entre otros. Estos factores son la cohesión de muchos fragmentos que conforman el lenguaje ingrávito, que emanan del dibujo mismo y nos introducen en un mundo de fusiones técnicas. La Atmósfera Espacial es la extensión de los fragmentos del

vuelo, es el vuelo en sí mismo, la evolución del dibujo se hace presente en la materia dúctil y traslúcida, se apodera del espacio, dejando ver al ave y a su mundo abstraído y desorientando al espectador en un **caos armónico**. Entiéndase como caos armónico la confluencia de los elementos ahora volátiles, superpuestos y fusionados, para obtener veladuras, sombras, diferentes perspectivas u otros hechos visuales.

La Atmósfera Espacial es el atmos de un espacio, el aire ingrávito que suspende los lienzos, para desaparecer en el marco de la obra. Es la liberación de la línea o la multiplicación de ella, superpuesta, encontrándose en dinamismo infinito e incontrolable en la inmersión del espectador.

Lo que queda del ave sustraída a lo ingrávito es un espacio atmósfera, sus reposos, sus movimientos y su energía, acompañando más genuinamente la mirada de las formas que constituyen este espacio, este espacio es superpuesto, transparente y velado, así lo vemos en el montaje final de Ingravidéz. Cada elemento visual no se desprende de los otros sino que están casi indivisiblemente ligados; aquello que era un pensamiento abstracto se encuentra con el fenómeno de lo ingrávito a través del ave liberadora de formas y caos armónico, creadora de volatilidad orgánica, interrumpida o segmentada, explosiva y confluyente

www.bdigital.ula.ve

Imagen 11: Tomás Saraceno, On Space Time Foam, 2012.
Installation view, Hangar Bicocca, Milan. Photo: Alessandro Coco.
Courtesy Fondazione Hangar Bicocca, Milan.