Artefactos & Escultura

Artefactos de diseño para la objetualización del vacío expresivo.

Módulo 2020.

Jaime Reyes G.

Danzando con la Venus del vacío

Manos a la obra

- Nuestras sociedades actuales tienden a despreciar el trabajo manual, como si fuera una ocupación menor supuestamente para trabajadores poco cualificados. Sin embargo el arte, y también la ciencia, son trabajo manual puro

Alumnos trabajando en la escultura de la travesía de Isla Santa María. 2010

- la experimentación científica es trabajo manual
- El arte también es trabajo manual

José Balcells trabajando en la escultura de la travesía de Corral. 2011

- algo que reúne a la ciencia con el arte, a la técnica con la filosofía, a la palabra con el oficio. Eso es la obra material. Entendemos la praxis esencialmente como poiesis, en el sentido de que abarca todo quehacer creativo, y esta poiesis va junto a un fundamento para acometer una construcción material y concreta

Alumnos trabajando en la escultura de la travesía de Paildad.

La escultura de José Balcells

- La arquitectura no significa tener un lugar para dormir o comer, sino el templo para oficiar –cada cual– a su propio dios. Ese es el irreductible del habitar del hombre. El irreductible de la escultura es el lugar para que habite el dios.

Vuelo Quebrado, en Puerto Guadal

Esculturas de José Balcells

Historia del vacío

- José reconocía en la historia de la escultura un arquetipo de la representación; una fuente original que deviene en una clase de patrón que ordena las formas y las medidas mediante las que se debe hacer aparecer el símbolo, la idea o el significado. Por ejemplo la Venus de Milo

- “Yo creo absolutamente que hay una Venus del vacío, y que ambas tienen en común el nacimiento en el mar.”

- En esta historia un indicio del momento en que el vacío alcanza autonomía en la escultura es cuando una pieza deja mudo al que la admira: su lenguaje ya no le sirve para describir porque la escultura no está más para representar. Y a esta novedad persistente la llamo vacío y no aire circundante o espacio porque con ese nombre la escultura queda ligada a su materia y no se abstrae, no se vuelve entelequia.

Ligadura de Ronda en Puerto Williams

- la clave para la contemplación de la escultura:
  “Por esta Venus del vacío es que he trabajado con arquitectos y diseñadores y mis esculturas han quedado así dedicadas, esto es, en templos.
  Por esa Venus del vacío hablar de la contemplación de la escultura como un baile y por ella es que puedo invitar a bailar, única forma de celebrarla sin reconocerla.”

Ligadura de Ronda en Puerto Williams

La Metáfora

- Lo que desborda el volumen escultórico es justamente no sólo como él ocupa o acoge, o da lugar al espacio, sino como yo, mi cuerpo ocupa el espacio. Es en razón de su profundidad, el del volumen escultórico, que sólo ya con verla nos hace desplazarnos ante ella para que en esos desplazamientos y giros asomen los nuevos volúmenes que se precontienen por sus aristas, los unos a los otros

Adagio Cumplido en Ciudad Abierta

- Lo que una escultura provoca es la necesidad de percibir el constante cambio de relaciones entre sus propios planos, volúmenes y vacíos.

Escultura de José Balcells en la e[ad]

- La escultura es para verla en todos sus sentidos y direcciones; y lo que vamos viendo, allende el volumen, allende la masa, allende el equilibrio, es el misterioso juego de las aristas. Cuando uno mira una escultura, la mira infinitamente en el juego interminable de sus aristas. Y si la cree ver de una sola vez y de un solo modo, se equivoca.

Adagio Cumplido en Ciudad Abierta

Esculturas de José Balcells

Esculturas de José Balcells

Artefactos

Artefactos La Traba y Puente Acerado

A la práctica de este real construir con las manos un cuerpo-objeto de gran envergadura y finas terminaciones, no he querido llamarlas esculturas porque no lo son. Tanto Puente Acerado en Puerto Cisnes, como La Traba en Caleta Chañaral de Aceituno están basadas directamente en obras de José. Por ahora las he nombrado como artefactos, y supongo que el tiempo y el ejercicio de estos artefactos nos darán la clave para su nombre definitivo.

Proceso creativo

- No se trata de una enunciar una ley infalible, porque en arte no hay una fórmula que pueda asegurar la comparecencia del asombro o el goce estético en el espíritu de las personas. Sin embargo a eso precisamente es a lo que aspiramos; provocar el asombro que abre el gozo

La Traba

- se trata de la construcción de un vacío escultórico nombrado por José Balcells y también de Claudio Girola. Ambos escultores trataron con este vacío en sus obras, de distintas maneras, aunque fue Balcells quien llegó a nombrar a la Venus del vacío, y a ella dedicó su obra

Puente Acerado

- los artefactos aquí expuestos no encierran ningún secreto; se construyen mediante procesos perfectamente explicables y fundados en cuestiones objetivas, aunque apelen finalmente a provocar una emoción. Son replicables y podrían además extenderse en pruebas propias de otras disciplinas. Se entiende que el resultado de estos ejercicios no dependen de la inspiración, aunque como en todo trabajo creativo se requiere ingenio, curiosidad y por qué no, algo de azar

Alumnos trabajando en Puente Acerado

Conceptos Teóricos

- Principio de complejidad de Wilson: la médula más estética de las artes creativas, la medición de las ondas cerebrales alfa ha revelado que la máxima excitación generada por diseños abstractos se consigue con aproximadamente el 20 por ciento de redundancia en los elementos
- Redundancia: no es la repetición en condiciones idénticas, sino el despliegue de una multitud de versiones con un mismo esquema o motivo (o patrón).

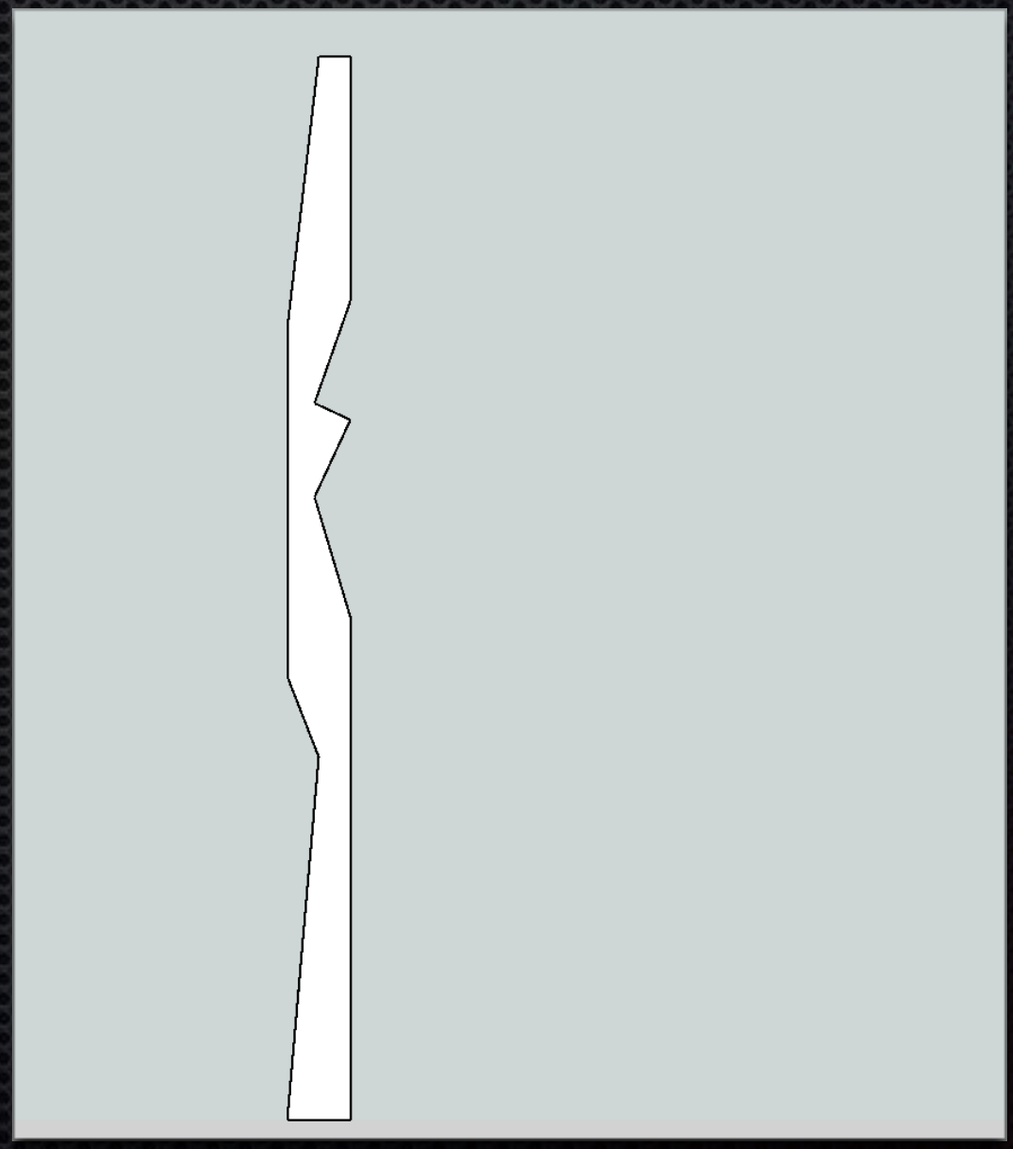
Obra de Travesía de Puerto Cisnes

- Magnitudes continuas y discretas:
- una magnitud es discreta cuando puede tomar valores únicos y separados, por ejemplo la sucesión de los números enteros es discreta; no hay nada entre el 1 y el 2 ni entre el 2 y el 3. Se determinan por enumeración
- Las magnitudes continuas pueden tener infinitos valores entre sus elementos, por ejemplo en la temperatura; entre uno y dos grados celcius hay infinitos valores. La cantidad de una magnitud continua se determina por medición.

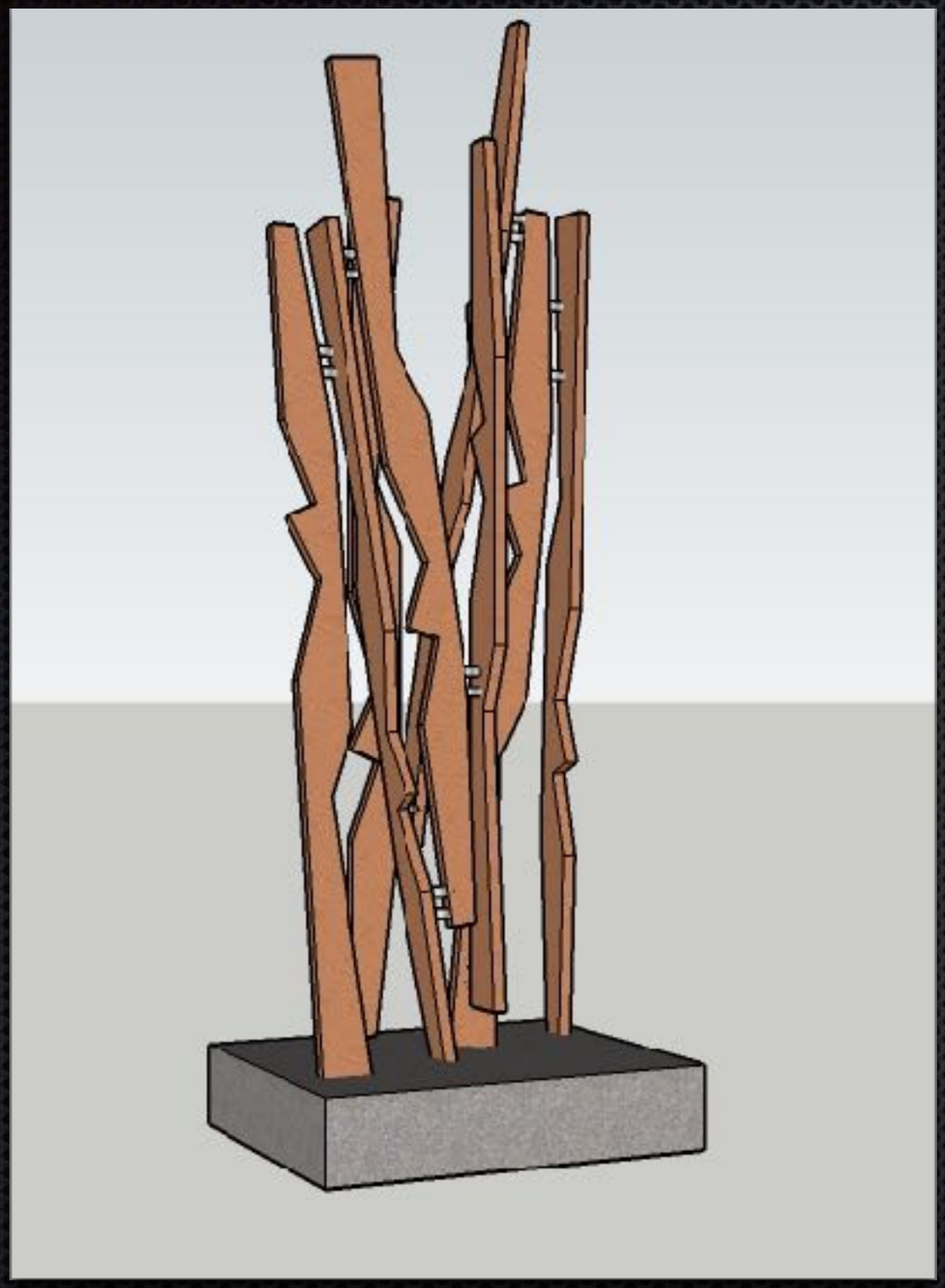
Composición de Trama de estela II.
Acuarela sobre papel. 57 x 48 cms.

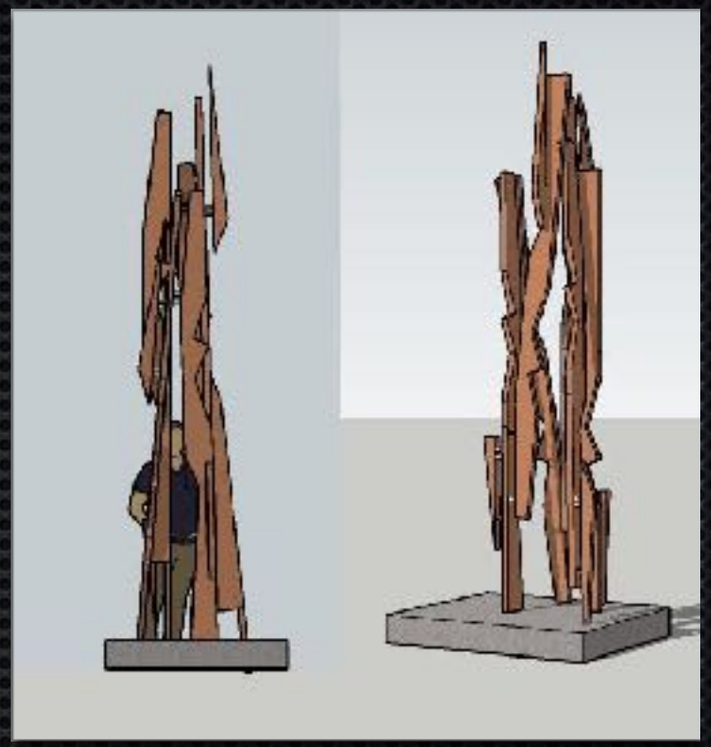
Experimentos de las travesías de Melimoyu y de Puerto Gaviota

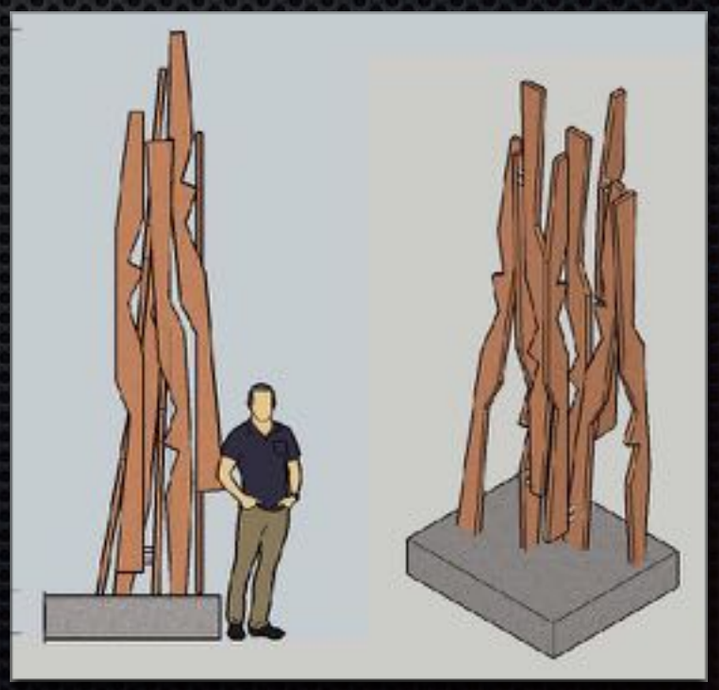
- Unidad discreta principal: tablones de madera de 2x8” de 320 cm, con una serie de cortes y recortes



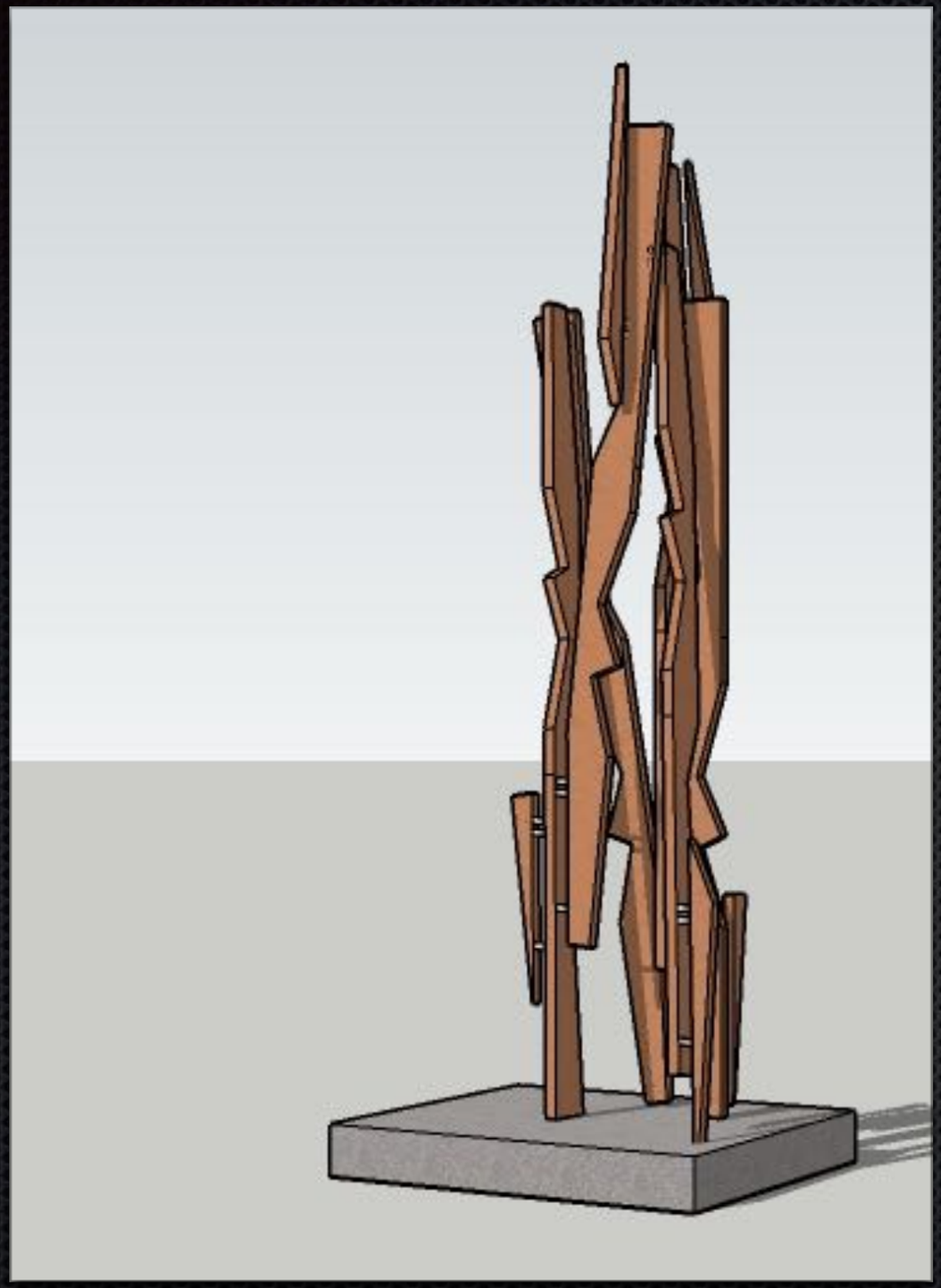
Caso 1. Para la travesía Melimoyu

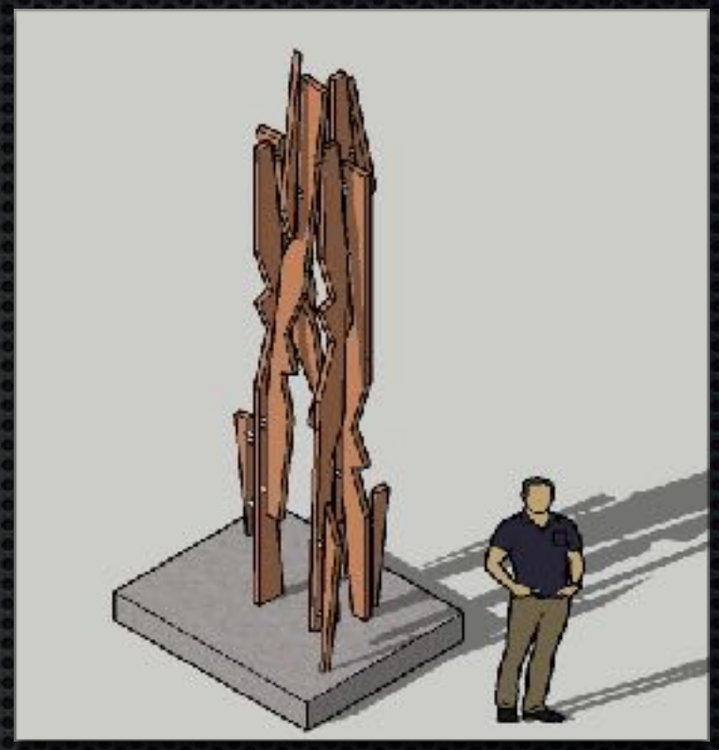


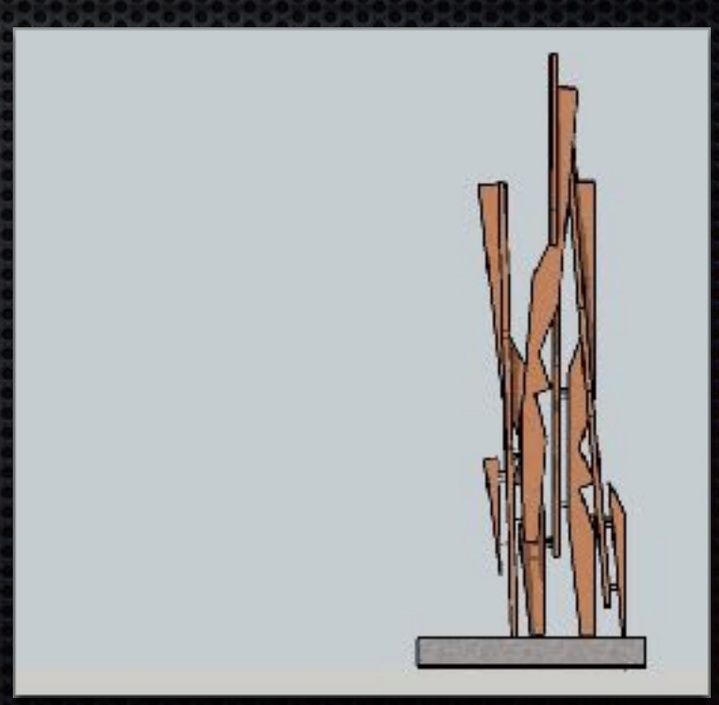




Caso 2. Para la travesía de Puerto Gaviota





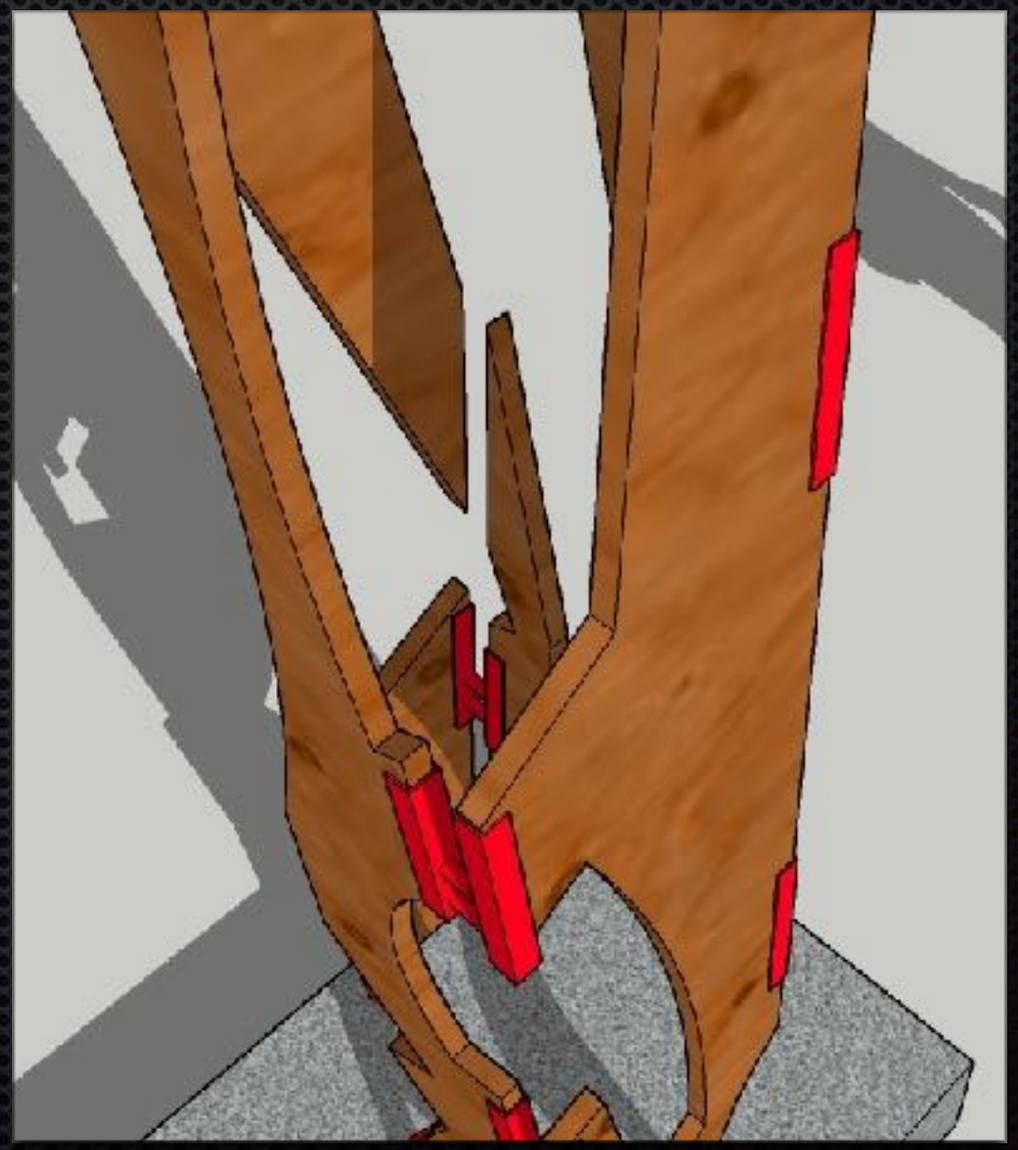


Maquetas de ambos artefactos

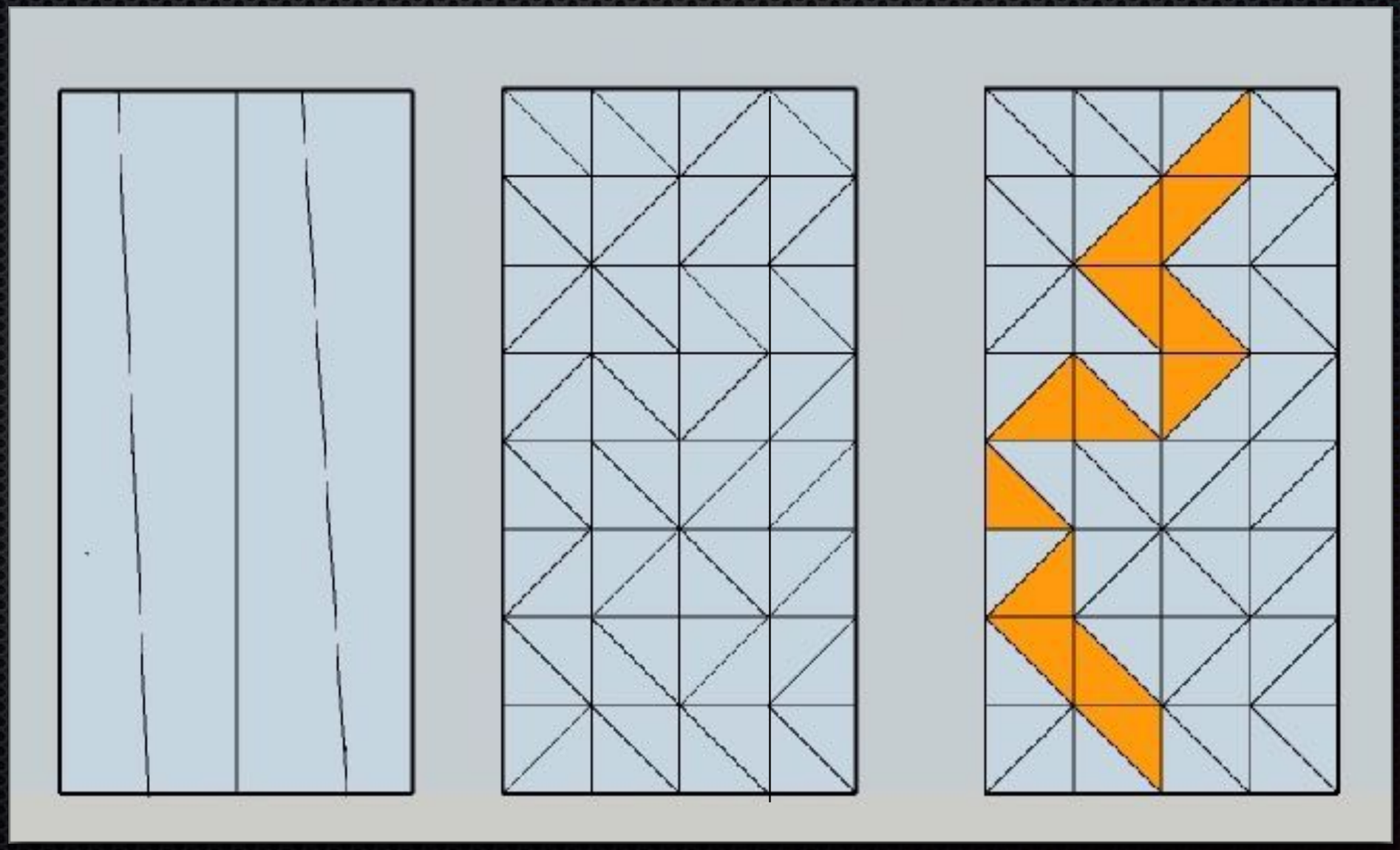
Nuevas unidades discretas virtuales. Generan continuidad; esta no se puede enumerar, sino sólo medir

Travesía de Curanipe

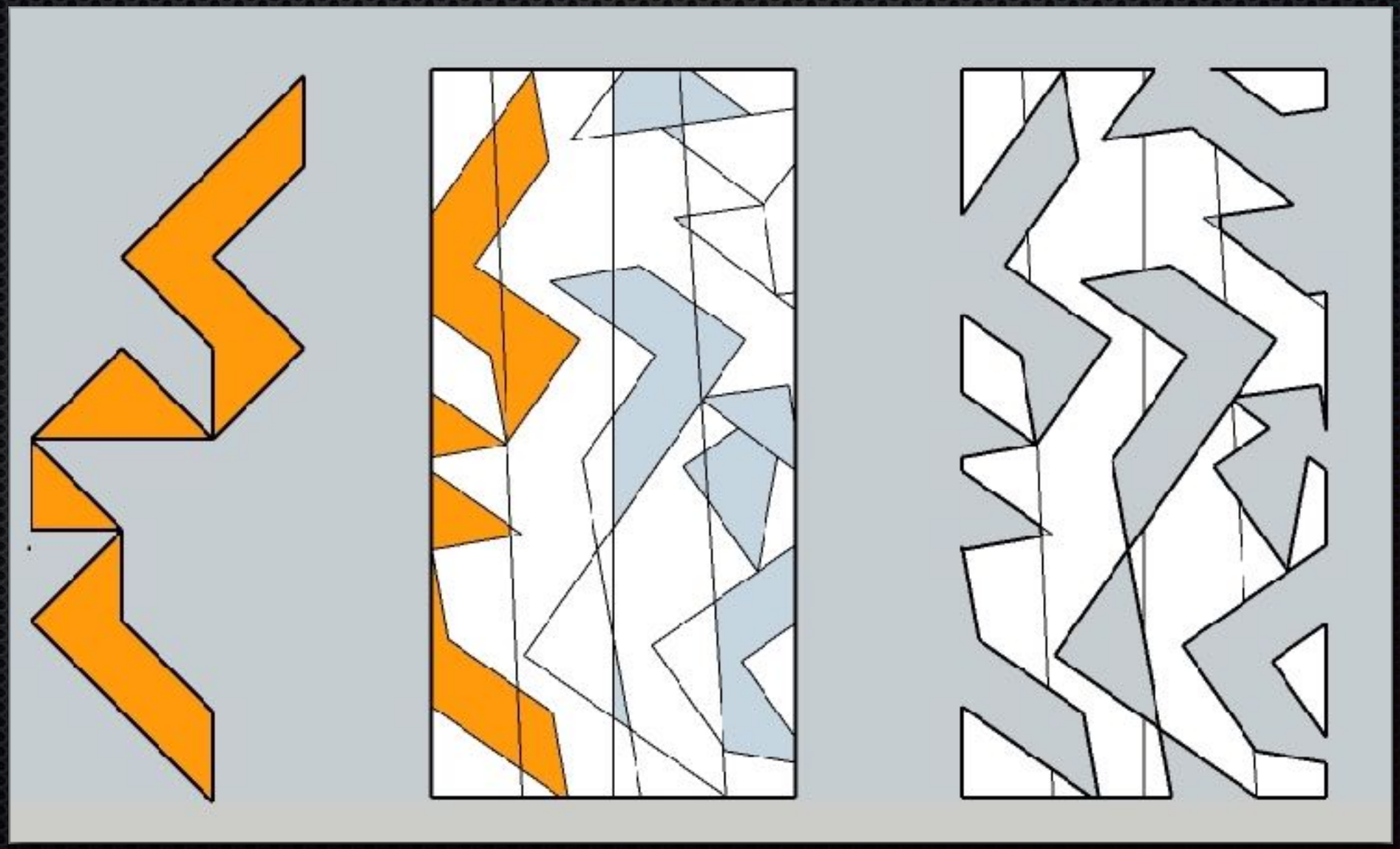
- Material: placa de terciado de 120 x 240 cm de 25 mm de espesor.



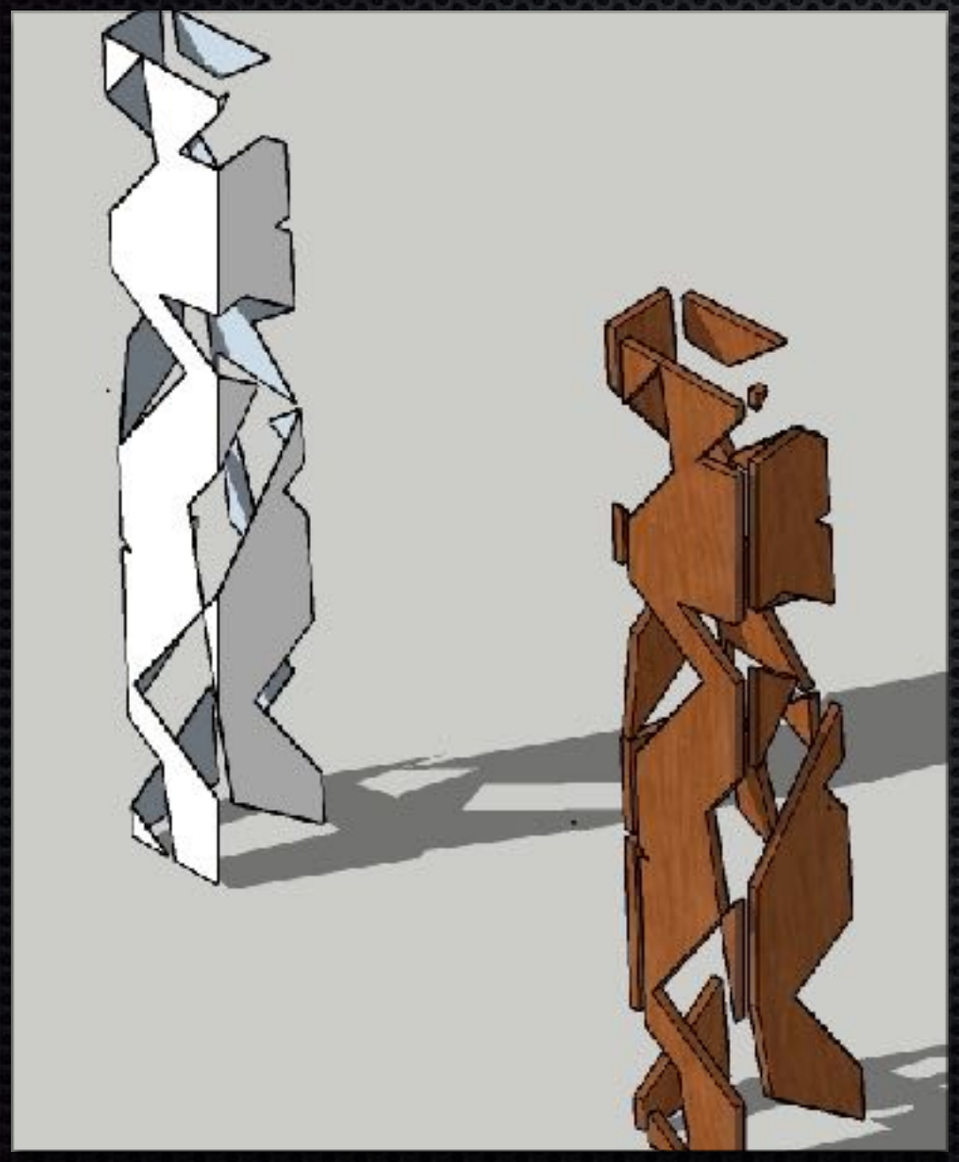
- La placa se divide en cuatro partes verticales, con lineas ligeramente inclinadas. Sobre estas lineas se producirá el pliegue en 90º de modo de conformar un prisma de cuatro lados casi iguales.
- Se divide la placa en 32 cuadrados de 30 cm. Estos cuadrados luego son divididos por su diagonal (unidades discretas principales). La dirección de esta diagonal es aleatoria, en el sentido de aquí comienza a jugarse el dibujo que tendrán los cortes.
- Se escoge una serie de estos triángulos (unidades discretas secundarias), los que serán los cortes a realizar sobre la placa.

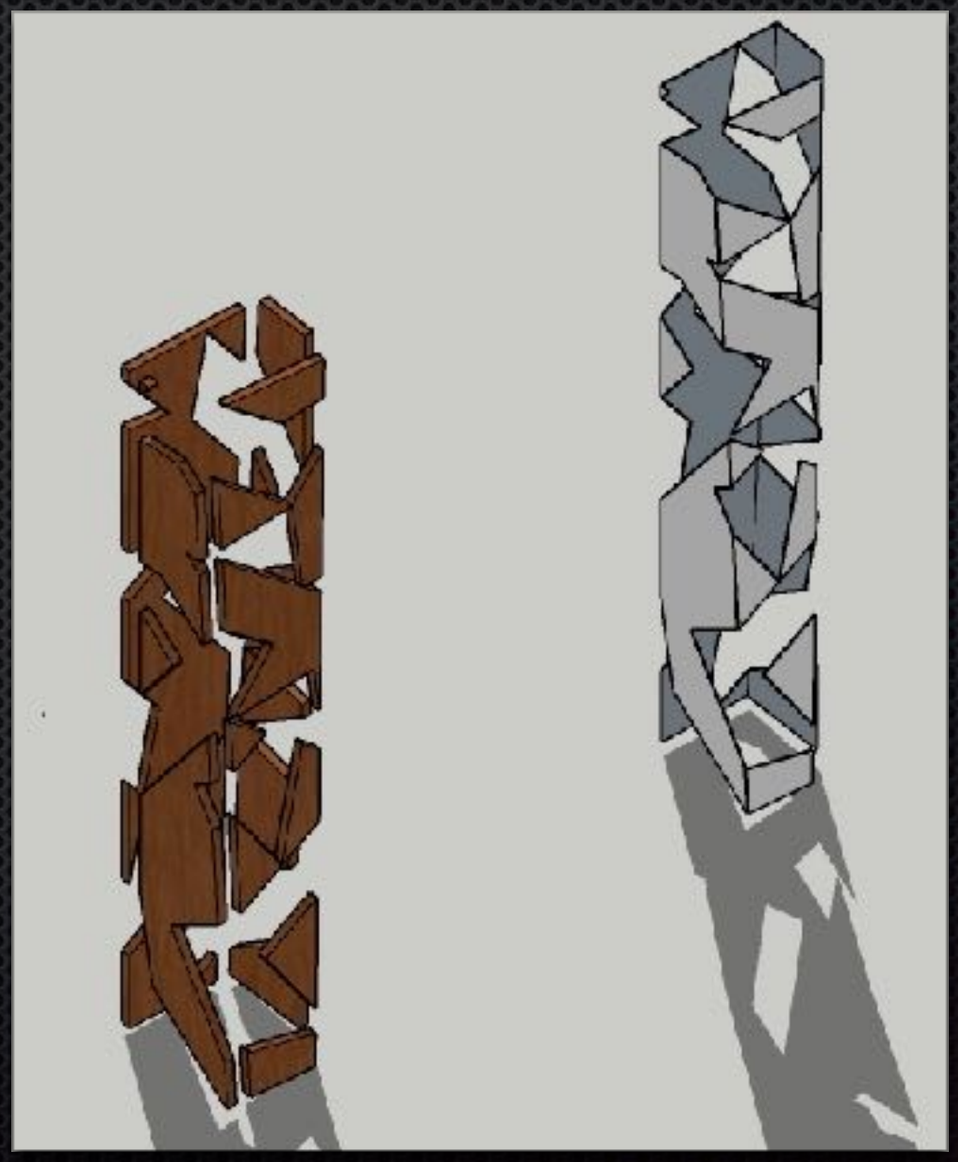
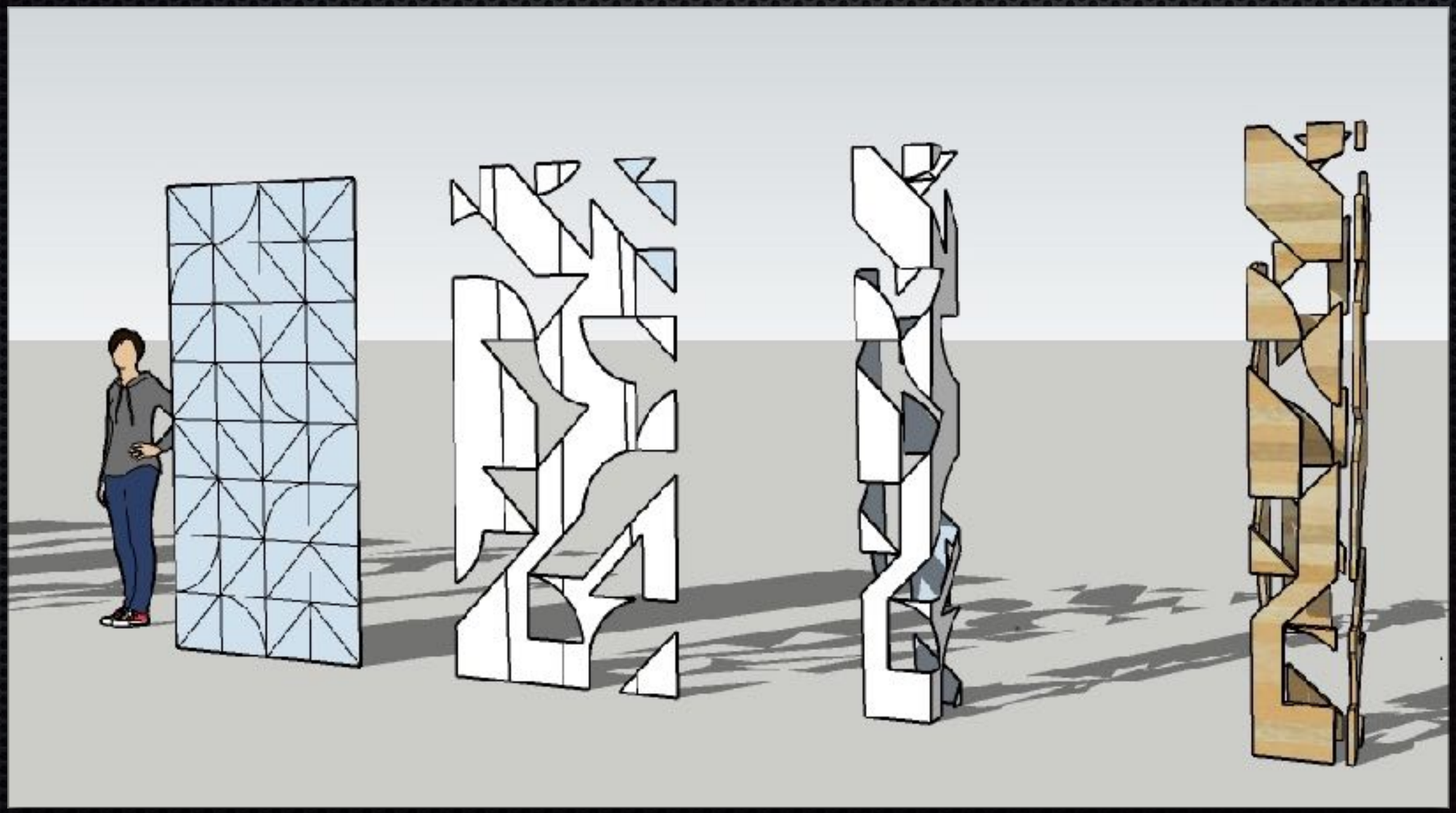
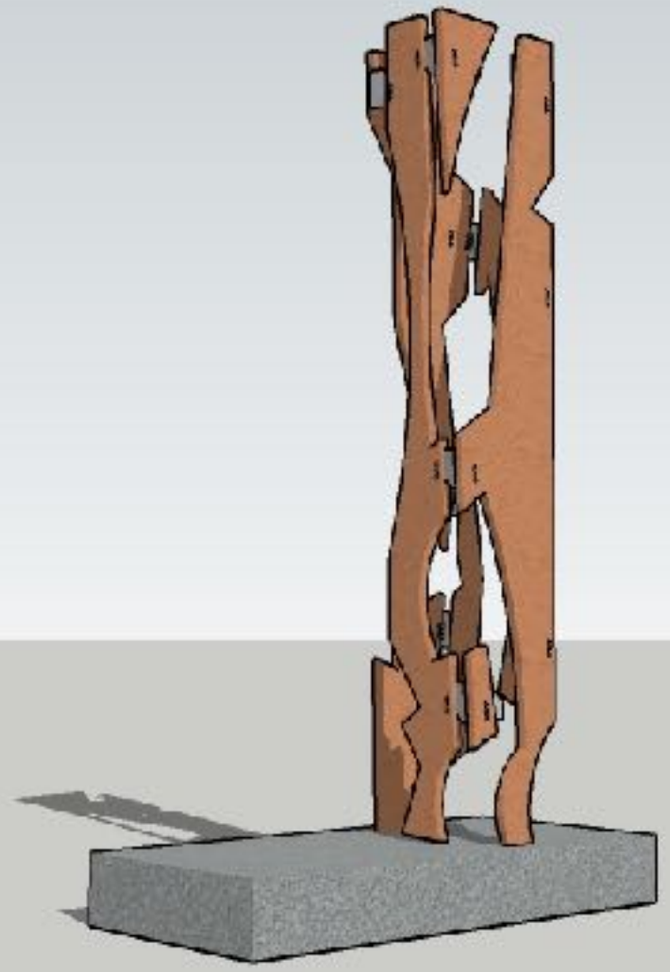
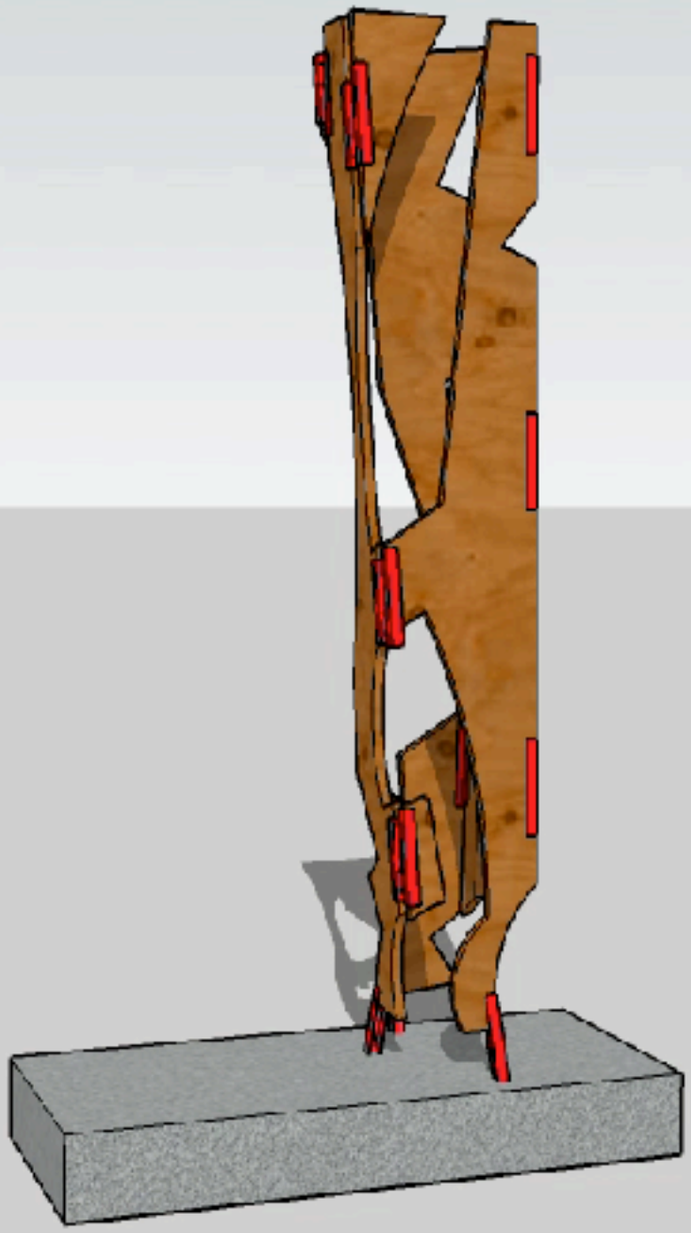


- La serie de triángulos se aplica sobre la placa. Este ejercicio se repite con varias series.
- Se cortan a la placa las series de triángulos.



- Se pliegan en 90º las cuatro caras verticales con sus cortes. Estas también se cortan.
- Las caras de madera se separan entre sí 5 cm.
- Se diseñan los vínculos.





- El mismo ejercicio se sigue en el segundo caso, pero esta vez algunos de los triángulos tienen una arista curva.