

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES
CARRERA DE ARTES VISUALES

“La Luz Restauradora”

Tesis previa a la obtención del
Título de Licenciatura en Artes
Visuales

AUTOR:

Aníbal Alain Alcívar Soriano

DIRECTOR:

Mg. Olmedo Alvarado Granda

CUENCA – ECUADOR

2016

Resumen

Desde los orígenes del universo y todo lo que se conoce, la luz ha sido un elemento clave en nuestra humanidad. Para los científicos es sinónimo de energía, la cual crea, transforma y restaura la materia. La presente obra rescata dicho elemento y mediante sustento científico se puede decir que gracias a la iluminación se generan cambios positivos, incluso desde un enfoque espiritual, es que “la luz” puede llegar a sanar. Gracias al arte y la actividad plástica se puede proyectar a un medio social un mensaje, lo cual se pretende con esta obra que proporcione un sentimiento movilizador, que llegue al espectador como un mensaje de esperanza que sirva para restaurar lo que crea conveniente en su vida. Más allá de los valores, creencias y dogmas de una sociedad, la luz genera claridad, conocimiento, incluso pudiendo asociarla a la divinidad. **“La Luz Restauradora”** está expresada y sustentada por medio de un registro fotográfico. Así mismo, el desarrollo detrás de esta representación fue planeado con la elaboración de un objeto de rasgos idénticos a una ventana, con simbolismo que más adelante detallo, iluminada y colocada sobre una pared de una casa en ruinas, oscura... “maquiavélica”, se suma al sentido expresivo de la obra su singular postura, la cual no es otra sino la que atribuye un concepto de remisión y libertad espiritual, propia de un lugar iluminado.

Palabras Claves: LUZ, RESTAURACIÓN, DIVINIDAD, LIBERTAD ESPIRITUAL, REMISIÓN, CAMBIOS POSITIVOS

Abstract

Since the origins of the universe and all that is known, light has been a key element in our humanity. For scientists, it is synonymous with energy, which creates, transforms and restores matter. The present work, rescues this element, and through scientific sustenance, it can be said that thanks to enlightenment positive changes are generated, even from a spiritual approach, is that "light" can heal. Thanks to art and plastic activity, a message can be projected to a social medium, which is intended to provide a mobilizing feeling that reaches the viewer as a message of hope, which serves to restore what is convenient in life. Beyond the values, beliefs and dogmas of a society, light generates clarity, knowledge, even being able to associate it with the divinity. "The Restorative Light" is expressed and sustained by means of a photographic record. Likewise, the development behind this representation was planned with the elaboration of an object of traits, identical to a window with symbolism that I will detail later. Illuminated and placed on a wall of a house in ruins, dark ... "Machiavellian", adds to the expressive meaning of the work its unique position, which is no other but the one that attributes a concept of remission and spiritual freedom, an illuminated place.

KeywordS: LIGHT, RESTORATION, DIVINITY, SPIRITUAL FREEDOM, REMISSION, POSITIVE CHANGES.

Índice

Resumen	2
Abstract.....	3
Índice	4
Índice de imágenes.....	5
Cláusula de derechos de autor	6
Cláusula de propiedad intelectual.....	7
Agradecimientos	8
Introducción	9
Capítulo 1	11
“La Luz”.....	11
¿Qué es la luz?	11
La Luz según la física.....	12
La luz en la química	13
Simbolismo y definición en las culturas antiguas	14
Somos luz	21
La luz restaura	22
Significado histórico de la luz en el arte	25
Capítulo 2	28
“El Arte, Canal de Comunicación”.....	28
El arte comunica	28
El arte religioso cristiano	30
Site specific, técnica de comunicación	32
El estado amorfo del arte contemporáneo	33
La transformación del espacio	36
Capítulo 3	42
“Obra Artística”	42
Propuesta.....	42
Lugar de emplazamiento.....	43
La ventana, vedette del site specific	44
Imágenes del proceso de construcción	46
Secuencias de la obra final en imágenes	50
Vista final.....	57

Conclusiones 58
Bibliografía 60

Índice de imágenes

Imagen 1. Detalle de la maqueta en cartón 46
Imagen 2. Detalle superior de la ventana en madera 47
Imagen 3. Maqueta en cartón 48
Imagen 4. El Maestro Luis Salinas 49
Imagen 5. Secuencia 1 de “La Luz Restauradora” 50
Imagen 6. Secuencia 2 de “La Luz Restauradora” 51
Imagen 7. Secuencia 3 de “La Luz Restauradora” 52
Imagen 8. Secuencia 4 de “La Luz Restauradora” 53
Imagen 9. Secuencia 5 de “La Luz Restauradora” 54
Imagen 10. Secuencia 6 de “La Luz Restauradora” 55
Imagen 11. Secuencia 7 de “La Luz Restauradora” 56
Imagen 12. “La Luz Restauradora” fin de la obra 57

Universidad de Cuenca

Cláusula de derechos de autor

Yo, *Aníbal Alain Alcívar Soriano*, autor de la tesis "**La Luz Restauradora**", reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de **Licenciado en Artes Visuales**. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor/a

Cuenca, Noviembre 2016

Aníbal Alain Alcívar Soriano

C.I: 0920222916

Universidad de Cuenca

Cláusula de propiedad intelectual

Yo, *Aníbal Alain Alcívar Soriano*, autor de la tesis "**La Luz Restauradora**", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, Noviembre 2016

A handwritten signature in purple ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

Aníbal Alain Alcívar Soriano

C.I: 0920222916

Agradecimientos

A mi Padre Celestial, que sustenta mi espíritu. A Jesucristo, por su voz que siempre agrega vida eterna. Al maravilloso Espíritu Santo que supo y sabe que soy débil pero aun así logra un espacio en mi corazón para responder a mi propósito. A mi esposa Mariela por sus ojos pacientes, su esfuerzo, su palabra reconciliadora y su apoyo incondicional, pero principalmente por creer en mí. A Matías mi hijo que desde ahora apura mis pasos y ya me regala inspiración. A mis padres Galo y Elena que a pesar de no entender mis caminos siempre me han brindado su apoyo. A Alegría por su mano y fuerza para ayudar a un desconocido. A mi hermano Rubén por extender su hombro y ser parte del esfuerzo. A Don José por no rendirse en la incertidumbre. A Bruno por su locura y decisión de invertir su tiempo. A Diego y su idea de apagar el apuro en momentos precisos. A Pablo por su presencia. A Elizabeth por su alegría. A Pablo Cuesta porque a pesar de sus miedos y debilidades estuvo sosteniendo la cuerda.

A todos: Gracias

Introducción

La luz y la restauración como temas principales en esta exposición se conjugan armónicamente en mi obra artística, llevada a cabo como una reconstrucción espiritual y física hacia la humanidad. En este caso, expondré sus significados relacionados a la luz pudiendo llegar a conclusiones científicas sobre los efectos que produce, incluso en el ser humano, manifestados en aspectos positivos como la paz, el amor y la felicidad, sentimientos que provocan bienestar y restauran los hechos negativos; dichas características fueron mi motor inspirador para la obra **“La Luz Restauradora”**. El objetivo de esta investigación es demostrar como la luz provoca cambios, y gracias a ellos se puede tomar los aspectos positivos para llegar a restaurar diferentes elementos, entre ellos, nuestro estado de ánimo, la percepción o visión de nuestra vida.

Para este fin, los referentes de la investigación están conformados por fuentes científicas que mantendrán una composición estructurada en tres partes. La primera de ellas mantiene una connotación dedicada al significado de “LA LUZ”, sus características y estudios dirigidos a la investigación organizativa y religiosa, como se muestra la idea de la luz en las principales sociedades del mundo, el simbolismo y la forma de su apariencia, sin dejar de lado a la luz como elemento artístico, de enfoque renovador.

El capítulo 2 corresponde a “EL ARTE, CANAL DE COMUNICACIÓN”, el arte antiguo y moderno al servicio de la comunicación. En esta parte de la investigación explico cómo las representaciones artísticas han servido para dar mensajes, para comunicar diferentes intereses (políticos, religiosos o culturales),

en el caso de la religión han insertado creencias y doctrinas de forma abrupta. En el capítulo 3 y última parte, detallo mi experiencia artística con el “*Site Specific*” método el cual elijo para dar un mensaje restaurador.

Para esta tesis presentaré como resultado una obra contemporánea, mediante la técnica de *Site Specific* elaborada y pensada para dar un mensaje a la comunidad. Dicha obra fue una performance sobre una casa típica de barro en la zona de la Avenida Loja en la ciudad de Cuenca. Varios actores han participado más allá de mi autoría: personal de logística, montaje, incluso servidores públicos (personal de tránsito del municipio) necesarios para el resultado final, una obra de gran valor artístico que quedará en el recuerdo gracias al documento o registro fotográfico.

Capítulo 1

“La Luz”

¿Qué es la luz?

La luz ha sido un elemento muy importante para filósofos y científicos desde tiempos inmemorables. En la antigua Grecia se conocían y se manejaban fenómenos y características de la luz como la reflexión, la refracción y el carácter rectilíneo de su propagación, entre otros aspectos. Los griegos y luego los árabes dijeron que la luz es una irradiación de los ojos que se proyectan sobre un objeto, y produce la visión. El ojo sería, el emisor y el receptor de los rayos de luz. A partir de esa primera explicación que conocemos, el desarrollo histórico de las ideas sobre la naturaleza de la luz constituye un ejemplo de cómo evolucionan las teorías y los paradigmas científicos a medida que, por una parte, se consolida el concepto de ciencia y, por otra, se obtienen nuevos datos experimentales que ponen a prueba las ideas disponibles.

En el siglo VI a. de C. Pitágoras (582 a. de C. - 507 a de C.) planteó que la luz salía del ojo en forma de rayos luminosos formados por partículas que se propagan en línea recta y chocan con el cuerpo que se observa, siendo el acto visual el resultado de ese choque. Un siglo después Platón (427 a. de C - 347 a. de C.) seguía con la misma idea.

Isaac Newton (1642-1727) se interesó vivamente en los fenómenos asociados a la luz y los colores. A mediados del siglo XVII, propuso una teoría o modelo acerca de lo que es la luz, cuya aceptación se extendería durante un largo

tiempo. Afirmaba que el comportamiento de la luz en la reflexión y en la refracción podría explicarse con sencillez suponiendo que aquélla consistía en una corriente de partículas que emergen, no del ojo, sino de la fuente luminosa y se dirigen al objeto a gran velocidad describiendo trayectorias en forma recta, aunque también se discutía si era en forma de ondas (Díaz, 2015).

Uno de los mayores logros intelectuales de Albert Einstein (1879 - 1955), que le valió un premio nobel, fue darse cuenta de que la luz se comporta como si “viniera en pedazos” son pequeñas partículas llamadas CUANTOS, en la física clásica se los llama fotones, esta conclusión es mucho más moderna y mejorada a la teoría de Max Planck, un científico que pensaba que a más energía térmica, se produce más energía lumínica, y termino siendo incorrecta, aunque ha generado el principio de la física cuántica, hoy evolucionada y continuamente estudiada, revelando que las partículas más pequeñas que se conoce pueden estar en varios sitios al mismo tiempo (principio de superposición) incluso las partículas que generan la luz se encuentran en nuestros átomos, en la materia, en nuestro cuerpo.

La Luz según la física

Se llama luz a la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo. En física, el término luz se usa en un sentido más amplio e incluye todo el campo de la radiación conocido como espectro electromagnético.

Una de las propiedades de la luz más indiscutibles es que se propaga en línea recta. Lo podemos ver, por ejemplo, en la propagación de un rayo de luz a través de ambientes polvorientos o de atmósferas saturadas.

De la propagación de la luz y el choque con objetos surgen las sombras. Si interponemos un cuerpo opaco en el pasaje de la luz y a continuación una pantalla, obtendremos sobre ella la sombra del objeto interpuesto. Si se acerca el foco al objeto surgirá una sombra en la que se distinguen una región más clara denominada penumbra y otra más oscura llamada umbra.

Sin embargo, la luz no siempre se propaga en línea recta. Cuando la luz atraviesa un obstáculo puntiagudo o una abertura estrecha, el rayo se curva ligeramente.

La luz en la química

Existen muchos elementos que al absorber la luz, toleran cambios químicos; utilizan a la luz para que les proporcione el nivel de energía que necesitan para su subsistencia, para obtener una conformación estructural más adecuada para llevar a cabo una reacción o para romper algún enlace de su estructura (fotólisis).

La fotosíntesis en las plantas, que generan azúcares a partir de dióxido de carbono, agua y luz; la síntesis de vitamina D en la piel, son algunos de los ejemplos de reacciones fotoquímicas.

Existen alteraciones químicas producidas en el arte. Un estudio de la *National Gallery* de Londres en 1995 concluyó que la luz puede afectar los

pigmentos de las obras de arte, mediante el estudio de algunas pinturas sometidas a continuos flashes de luz de las cámaras fotográficas. Otro elemento que altera las obras es la luz solar, los rayos ultravioletas son los que más cambios producen, ya sea aclarando los pigmentos y/o resecaando los materiales (QUO, 2012).

Simbolismo y definición en las culturas antiguas

La luz como símbolo mantuvo viva las tradiciones de las culturas más remotas. Introduciéndome en archivos históricos y por más antiguos que sean, encuentro alusión a la luz, parece que todo gira en torno a este fabuloso elemento: con doble sentido, en metáfora, objetivamente o de la forma que sea se puede apreciar lo importante de la luz en las sociedades.

El sol, como estrella que proyecta luz, fue apreciado y venerado en varias culturas de nuestro planeta por iluminar lo cotidiano, ayudar a las plantas a crecer, dar alimento y un sinnúmero de beneficios necesarios para la vida.

Textos del antiguo Egipto relatan que “la luz es vida” con un sentido espiritual, de liberación, prosperidad y salvación, es que los egipcios adoraban a “Ra”, dios del sol y del origen de la vida, era el símbolo de la luz solar, dador de vida, así como responsable del ciclo de la muerte y resurrección. A principios del Imperio Antiguo, era sólo una de las varias deidades solares existentes, pero hacia 2400 a.C. se había convertido en el dios oficial de los faraones, que se consideraban sus hijos, e incluso sus reencarnaciones.

En la mitología griega, el dios de la luz era Helios, el cual lo representaban como un humano coronado por una aureola solar, manejando un carro tirado por caballos que cada día daba vueltas a la tierra regresando por él, este luego de la noche (representando al sol).

La luz sigue siendo muy importante en toda la humanidad, en civilizaciones aborígenes de América, como la azteca, rendían culto a sus dioses en la pirámide del sol y de la luna, ambas construidas para llegar a la “restauración del espíritu” y su “salvación” en la vida terrenal, para los cuales realizaban sacrificios humanos y animales, ofrendas que consideraban oportunas a cambio de riquezas, materiales y espirituales.

En grupos gnósticos incluso anteriores al cristianismo ya pensaban que el conocimiento es “luz” y la ignorancia: “tinieblas”. La gnosis plantea que el conocimiento de Dios está en el conocimiento de sí mismo, pues el ser humano no es otra cosa que una centella de luz divina prisionera en el cuerpo humano; además, según la antropología gnóstica, el hombre está dotado de la psique, potencia injertada en el “yo” que pugna por mantenerlo en tinieblas.

En el cristianismo, manuscritos como la biblia y otros rollos encontrados en el Mar Muerto demuestran la importancia de la luz para el ser humano: El cuarto evangelio, por ejemplo, llama a Jesús "la luz verdadera, que alumbra a todo hombre" (Juan 1,9) y como otro ejemplo, la biblia cuenta lo que ocurrió cuando Jesús curó a un ciego de nacimiento:

"Jesús les habló otra vez diciendo: 'Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida' " (Juan 8,12). En toda

la biblia cristiana, la luz será el símbolo de la vida, la felicidad y la alegría, es una luz de liberación y de la salvación del Mesías.

Jesús es el sol de la verdad, el sol invicto, o como dice Hesiquio de Batos¹ "sol que irradia la justicia": ello hace que el simbolismo de la luz se acentúe en sus versos. Cristo, como el sol y como la candela, es a la vez fuego que purifica y luz que alumbra. En el ritual del bautismo cristiano se le entrega al bautizado una vela encendida simbolizando a Cristo. Las raíces de este simbolismo en las ceremonias cristianas pueden verse, por ejemplo, en el pregón pascual (himno tradicional de la liturgia romana) siendo una oda a la luz.

En nuestra historia, existe un tema "tabú" el cual nos da temor e incertidumbre: la muerte. Desde tiempos inmemorables se ha tratado de minimizar este miedo el cual ha llevado a múltiples interpretaciones en las diferentes culturas, por ejemplo, en el cristianismo y budismo se cree en "la vida más allá de la muerte" y propiamente en la resurrección que promete "la vida eterna", un dato curioso sobre este tema es como en la edad media se comenzó a homenajear a los fallecidos mediante la misa de difuntos o réquiem (en latín) y puedo decir que se volvieron muy populares. Los réquiems se caracterizan por ser musicalizados e interpretados para que el difunto llegue más rápido a la "luz eterna", el más famoso es el compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart². Su obra resalta en su primer

---

¹ Monje y luego sacerdote en Jerusalén, que fue famoso por sus comentarios sobre la Biblia y la claridad de sus exposiciones pastorales. Reflejó el excelente ambiente monástico que existió en Palestina a partir del siglo IV, aunque la vida monástica surgió allí desde mediados del siglo II.

² En el año 1791, el cual lo creó para el conde **Franz Von Walsegg-Stuppach**, un compositor aficionado que quería dedicar un réquiem a la memoria de su esposa, quien no sentía capaz de crear una obra musical de calidad y decidió encargársela a Mozart para luego hacerla pasar como de su propia autoría.

número (*Introitus*) la frase cantada “et lux perpetua luceat e is” (la luz perpetua lo ilumine) y “Lux Aeterna” (Luz eterna) se refiere al deseo imperioso de obtener la iluminación del difunto por intervención divina.

La percepción de la luz es una experiencia sensorial con aspectos tanto físicos como emocionales. Las fuentes de luz natural han dado lugar a asociaciones que hoy se encuentran profundamente arraigadas en la psique humana. Sentimos que la luz del sol nos ofrece seguridad, calidez y claridad de visión, mientras que la luz de la luna y de las estrellas es mágica, misteriosa e induce al romance, a la contemplación y al asombro. La intensidad cambiante de la luz, su variedad de colores, la sensación de incremento de actividad o de proximidad, todos estos elementos y muchos más, han ido conformando el significado emocional y cultural de la luz. (UNAV, desconocido)

La iluminación es la acción de iluminar algo o un espacio, pero en este análisis, propongo diferenciar dos tipos de iluminación según la tradición filosófica o intelectual y en la tradición religiosa o espiritual:

- La **iluminación intelectual** (en alemán, *Aufklärung*). En este sentido, es esclarecimiento interior, Es poner en claro, llegar al fondo y dilucidar un asunto o una doctrina.
- La **iluminación espiritual** (en alemán, *Erleuchtung*), es la experiencia de lo divino. Esta experiencia se manifiesta en paz, amor, felicidad o sentido de unidad con el universo. (Escudero, 2015)

Con respecto a la iluminación intelectual, un ejemplo se observa en las organizaciones como es el caso de los masones, que son una organización ocultista

donde toman a la luz como uno de los principales elementos dando a entender que esta palabra deriva de las latinas “Lux” y “Lucem” que se refieren a la claridad que ilumina y hace visible a todas las cosas, para los masones, la luz es sinónimo de “Ciencia, Verdad y de la Razón”. Cabe destacar la famosa pirámide truncada y por encima el “ojo que todo lo ve” atribuida a los “iluminati”, públicamente decían que la traducción de esta palabra era “inspirados intelectualmente”, pero Adam Weishaupt, el fundador de esta orden dijo en privado que iluminati provenía de Lucifer (portadores de la luz) debido al conocimiento que tenían en el campo de las ciencias, filosofía y otras cuestiones desconocidas para nosotros.

En las religiones orientales se destaca mayormente este concepto espiritual, donde aparece en las religiones abrahámicas¹, como en la tradición de la cábala en el judaísmo.

Los conocimientos sobre la iluminación se adquieren al profundizar sobre las características del árbol de la vida, en el misticismo cristiano, la tradición sufí del islam, el budismo zen, entre otras.

La iluminación según la cultura:

- En el hinduismo, la iluminación se conoce como *moksha* o *mukti* (liberación del karma y de la reencarnación) y *nirvana*.
- En el jainismo, como *moksha* (liberación).
- En el budismo, como *nirvana*.
- El concepto Bodhi hace referencia al despertar.
- En el budismo zen, como *satori*.

---

¹ Son las religiones monoteístas, identificadas con Abraham: Cristianismo, Judaísmo e Islam.

- En el bön y el budismo tibetano: *dzogchen*.

Una lámpara simboliza la disipación de las tinieblas con su luz, porque desde hace miles de años, la luz y su contrapartida, la oscuridad, han sido manejadas por las religiones como un elemento de carácter mítico-arquetípico.

Estas religiones fueron originalmente orientales; el fin último del budismo es alcanzar la *iluminación* o satori y la oscuridad se equipara a *ignorancia* o, en terminología budista, *avidya*, que es un error de base en la percepción del mundo. De hecho, la ignorancia (u oscuridad) constituye la esencia de la segunda de las Cuatro nobles verdades del budismo. La oscuridad está personificada por Mara, el diablo (W. Braswell, 2005).

Buda se crió en el seno del hinduismo, religión que al igual que el budismo, persigue la iluminación como fin último de sus practicantes.

Otras religiones orientales, como el jainismo¹, persiguen asimismo la iluminación de sus fieles. (Pink, 2014)

A partir del siglo I, a través de los fundadores de la Iglesia católica, la luz se transforma en un elemento metafísico relacionado con la “verdad” comunicada por Dios.

Las antorchas, velas, candelabros y lámparas están integradas en las ceremonias religiosas. En Atenas ardía constantemente una lámpara de oro en el

---

¹ Corriente religiosa protestante del hinduismo, se basa en no adorar “seres supremos”, en ser despojado de todo materialismo y deseos mundanos mediante la meditación.

Erecteón¹ de la Acrópolis en forma de palmera que probablemente simbolizaba la vida eterna.

En el bautismo católico los padres llevan una vela que alumbra el “camino hacia la luz”. El día de difuntos, en muchas regiones, se tiene la costumbre de encender velas y lámparas de aceite. En los funerales se ponen cuatro velas (o lámparas actualmente) alrededor del ataúd y se encienden velas a las imágenes religiosas para pedir o agradecer favores.

De igual modo, la lámpara es el Símbolo del desarrollo de la civilización y la cultura humana.

En las religiones occidentales, el concepto de *iluminación* no se ve con claridad, es por ello que mi intención es ilustrarlo de una forma más poética mediante una obra de arte.

Nuevos conceptos, están siendo considerados por filósofos y pensadores actuales. En el caso del español Emilio Carrillo (Prof. de economía política, filósofo y autor de numerosos libros y artículos) nos cuenta sobre la iluminación:

...consiste en la innecesariedad de la iluminación, aunque pareciera contradictorio, ya estamos iluminados y por lo tanto no es algo que se deba buscar en algún sitio o llegar a ‘ella’, la iluminación es lo que somos, **somos luz** y por lo tanto solo debemos tomar conciencia de ello, somos seres infinitos, eternos y divinales, lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta. La iluminación somos nosotros, no debemos distraernos de lo que somos y nos damos cuenta al momento de conectarnos con la vida, en cada momento, en cada acto y vivir sin quejas, este voluntarismo mental se basa en confiar absolutamente en la vida, confiar en que la vida es amorosa, perfecta y hecha a nuestra medida, que cada circunstancia que nos acontezca la estamos creando nosotros mismos, aunque a nuestra mente

---

¹Templo dedicado a los dioses Poseidón, Atenea y Erecteo, siendo este último un rey mítico de la ciudad

nos cueste trabajo entenderlo, lo estamos haciendo solo y exclusivamente para impulsar nuestro proceso concienical y evolutivo, para recordar lo que somos. La vida no puede ser vista a través de la mente, sino que debe ser vista desde los sentidos, desde la empatía, confianza y aceptación; debemos entender que no hay milagros, sino que la vida es el milagro, todo lo que sucede es perfecto, como debe ser, para enriquecer el proceso evolutivo...

Somos luz

Una de las características que hemos escuchado de los seres vivos es que somos luz. Somos seres Carbono-Químicos-Eléctricos-Lumínicos, esto lo explica la ciencia y que todavía se encuentra en estudio permanentemente. El carbono es el elemento químico que da lugar a la vida en la tierra, el 95% de nuestro cuerpo está formado por cuatro elementos: carbono, oxígeno, hidrogeno y nitrógeno, el más importante es el carbono el cual da lugar a la formación de nuestro ADN y moléculas más complejas que dan lugar a los seres vivos. Somos seres químicos gracias a la capacidad que posee nuestro cuerpo para producir sustancias como las hormonas que se liberan en la química del cuerpo, una de las funciones principales es la de ampliar la capacidad cerebral y regular las funciones del cuerpo.

Cuando nos referimos a que somos eléctricos o electromagnéticos se debe a que nuestro cuerpo contiene un campo energético que contiene luz visible e invisible (la luz es el componente básico del campo electromagnético) esta característica permite la corriente o circulación de información y energía necesarias para la vida. En conclusión, disponemos de un campo de energías lumínicas electro bioquímicas.

Al ser seres de luz, contamos con la capacidad de alterar nuestras frecuencias vibratorias, de provocar regeneramiento e inducir a un estado de bienestar, tanto físico como emocional.

Konstantin Korotkov es físico, profesor de la Universidad Técnica Estatal de San Petersburgo en Rusia, lleva 25 años estudiando la bioelectrografía computarizada que consiste en el perfeccionamiento de la cámara Kirlian, esta controversial cámara que mide el campo electromagnético de los cuerpos ha sido el elemento que ha desatado una serie de estudios referidos a la energía de los seres vivos.

Korotkov dice que “podemos influir sobre el mundo que nos rodea, hemos hecho muchos experimentos, cuando utilizando los diferentes aparatos, demostramos como nuestra conciencia, nuestras ideas y pensamientos, incluso nuestro amor, influye en el mundo que nos rodea. Esto puede ser hacia una persona, objeto o grupos de personas, cuando se lo practica ‘con todo el corazón’ y con la idea de introducir al mundo algo positivo, siempre hace efecto”.

La luz restaura

Según la definición de la Real Academia Española, el significado de restauración es la acción y efecto de restaurar. Este concepto se refiere a la vuelta de una cosa al estado o circunstancia en la que se encontraba antes. También se aplica cuando se trata de la recuperación y reparación de una escultura, pintura o

edificio, pero vamos a centrarnos en el concepto de “volver a darle el estado y/o apariencia que tenía antes”.

Hay estudios concretos de que un simple rayo de luz puede devolverles la memoria a los ratones. Un trabajo publicado en la revista *Nature* demuestra mediante la Optogenética (técnica que estimula las células nerviosas por medio de pulsos de luz) que se puede restaurar la memoria en ratones transgénicos estudiados (Bernardo, 2016).

El doctor Norman Rosenthal es psiquiatra sudafricano y profesor de psiquiatría de la Universidad de Washington, ha investigado y dado nombre al trastorno afectivo emocional (TAE) desde 1984 ha realizado estudios científicos sobre los efectos que produce la falta de luz en el ser humano y en especial en Rjukan, una ciudad de Noruega donde la mayor parte del año carece de luz solar. Sus estudios se basan en la observación de pacientes donde existe una disminución de la melatonina (hormona secretada durante la noche por la glándula pineal) y la serotonina, uno de los principales neurotransmisores.

Rosenthal cuenta que las mentes lucidas, innovadoras y creadoras viven en zonas geográficas donde la luz solar es más duradera y continua. Un hecho que se refleja claramente en la creación de los artistas. "Un genio de la música como Händel", dijo Rosenthal, "compuso la mayor parte de su obra en los veranos. Otro tanto podemos decir de la poetisa Emily Dickinson, o del pintor Vincent Van Gogh que opinaba que quien no cree en el sol no tiene fe". Rosenthal buscó la manera de dar terapia a estos problemas mediante la Fototerapia; esta técnica comprende la utilización de unas cajas de luz brillante de diferentes tamaños y formas que,

dotadas de 10.000 unidades de luminiscencia ayudan a las personas en su estado de ánimo, incluso para tratar la bulimia con solo exponerse una media hora por día en estas cajas mientras dure la depresión.

Como dice el psiquiatra N. Rosenthal, la luz debe entrar por los ojos y otra forma efectiva de mantenernos sanos mental y físicamente es mediante la meditación. Estudios a lo largo de estos años han demostrado la eficacia de esta práctica que tranquiliza, sana, restaura la mente y el espíritu.

Algunos científicos, como en el caso del alemán Fritz Albert Popp y Alexander Gurwitsch, aseguraron mediante estudios que todos los seres vivos emiten luz, la cual llamaron "biofotones" que juegan un papel muy importante en la comunicación celular que intervienen en la organización de diferentes funciones. Según estos estudios publicados en la revista de tecnología del MIT (Instituto de tecnología de Massachusetts) estos fotones pueden aumentar o disminuir según el estado del ser vivo, incluso se puede detectar estados disfuncionales. Estos fotones se almacenan en nuestras células, provenientes del sol y de los alimentos que se consumen. En esto coincide con el premio Nobel Albert Szent-Györgyi, quien dijo que la energía fundamental que llamamos vida es en realidad un circuito eléctrico que une al Sol con todos los organismos de la Tierra. De acuerdo con Szent-Györgyi: "Una célula requiere energía no sólo para realizar todas sus funciones sino para el mantenimiento de su estructura. Sin energía, la vida se extinguiría instantáneamente, y el tejido celular se colapsaría. La fuente de esta energía es la radiación del Sol". (MIT, 2012)

Como he dicho anteriormente, la luz es un elemento que “da vida” a un espacio u objeto, y puede apreciarse por el simple hecho de estar iluminado y destacado. Un lugar oscuro y arruinado puede tener valor histórico, social, arquitectónico y/o artístico, el cual puede, desde una perspectiva filosófica ser restaurado, y digo desde esta perspectiva porque han existido discusiones a lo largo de los años donde diferentes pensadores y artistas rivalizan sobre la idea de restaurar o no un elemento; algunos decían que se debe apreciar la historia y dejar a la vista las señales del paso del tiempo, otros que debía siempre conservar la apariencia inicial. En definitiva, siempre fue una discusión, la cual en mi caso pretendo resaltar la idea de restauración, como una técnica simple, adaptando un objeto nuevo a la escena, iluminando y por ende embelleciendo todo el sitio. “La luz restauradora” es el inicio de un proceso de restauración que comprende de forma artística comenzar con la técnica de “Site Specific” interviniendo una casa estropeada por el paso del tiempo.

Significado histórico de la luz en el arte

Antes del Renacimiento y de Leonardo Da Vinci, en particular, la luz no jugaba un rol muy popular en la creación de obras maestras. Miguel Ángel utilizó la vaga idea de la luz y sombra de Da Vinci para cautivar a los espectadores de la época acentuando los efectos lumínicos. Otros artistas como Caravaggio y Rembrandt llevaron esta idea más allá con su uso oscuro y poderoso del alto contraste en las pinturas. Los impresionistas como Monet y Cezanne comenzaron

a utilizar la iluminación de un modo más abstracto. Picasso y Braque forjaron un camino para utilizar la luz en su forma abstracta en el Cubismo. La abstracción moderna, así como también el Surrealismo, capitalizaron la ingenuidad previa.

La luz y las sombras se complementan y trabajan en conjunto en una obra de arte. En una pintura que capitaliza la luz, existen vetas y sombras. A veces la luz es más sutil, más difusa y menos definida. Las obras con alto contraste son intensas de un modo emocional, así como también brillantes obras de arte. Las pinturas oscuras pueden cautivar a través de su misterio.

La iluminación se utiliza en la pintura, dibujo, fotografía, arquitectura, impresión, video e incluso en la escultura. La iluminación puede ser natural o artificial. En un edificio, la luz natural introduce un elemento de la naturaleza en el ambiente. Los fotógrafos pueden utilizar equipos de iluminación artificial, pero también pueden entender el valor de cierta iluminación natural para una fotografía. La luz es estudiada y captada en dibujos, pinturas e incluso impresiones. La música también se centra en la iluminación para crear dramáticos espectáculos visuales durante un concierto.

La luz es utilizada en obras de arte para crear contraste en un ambiente o espacio. La iluminación añade variedad visual en un trabajo, provocando interés mientras que ayuda a determinar la disposición de una composición. Una obra de arte puede ser diseñada enteramente alrededor de la técnica de iluminación que utiliza.

Al ausentarse la luz, cobra protagonismo la oscuridad. Algunos artistas disfrutaban de la oscuridad, intentando plasmar algunas formas o espacios de la

manera más oscura posible sin perder el color. Los métodos de sombreo son útiles en el dibujo para añadir oscuridad. En un dibujo, la ausencia de sombras determina un destello. En un cuarto, la falta de ventanas hace necesaria la iluminación artificial. Puede existir o no balance en los tipos de iluminación utilizados en una obra de arte (Yessik, 2012).

La luz renueva espacios, los delimita, les da calidez o frescura, pero sobre todo claridad sobre lo que se desea destacar. Al momento de innovar o remodelar un lugar, uno de los elementos que se tiene en cuenta es la iluminación, ya sea natural o artificial, y en el caso de ausencia de la luz natural, es que se estudian las características de la fuente luminosa, el tipo de lámpara (incandescente, fluorescente, halógena, etc.) el tamaño, intensidad, etc. Todo sea para darle al ambiente un nuevo enfoque.

En el campo de las artes audiovisuales, crear, innovar y restaurar de una forma transgresora se vuelven de moda. El famoso festival de la Luz en Salamanca, se ha vuelto un ícono cultural y artístico desobediente; pionero en este campo, fue pensado para que diferentes artistas expongan sus obras sobre las fachadas de los edificios de esa ciudad, de noche, donde la luz es la protagonista dando nuevos colores y formas, renovando los espacios públicos.

Capítulo 2

“El Arte, Canal de Comunicación”

El arte comunica

El arte nos hace entender el mundo, nos cuestiona, nos transforma, nos da una pausa para darnos cuenta a donde vamos, nuestros objetivos, es una herramienta para mejorar la calidad de vida.

Mediante el arte podemos conocer un pueblo o cultura. Se calcula que hace 35 mil años que el hombre comenzó a crear imágenes; los arqueólogos le llaman “la explosión creativa” y fue entonces cuando los primitivos decidieron dibujar la vida cotidiana, dejar plasmado sobre rocas imágenes de animales, herramientas, personas en situaciones de caza, incluso de rituales. Uno de los testimonios más relevantes es el de la cueva de Chauvet en Francia, descubierta en 1994, se calcula que data de unos 35 a 36 mil años de antigüedad, José Antonio Lasheras, director del Centro Nacional de Investigación y Museo de Altamira en España dijo que esta cueva es la “primer gran obra maestra de la humanidad”.

El objetivo con que se creaban este tipo de imágenes en las rocas no se sabe a ciencia cierta, lo que sí sabemos es que sus trazos nos muestran como vivían y con quienes se rodeaban, hoy, estas pinturas rupestres nos comunican, nos cuentan una historia.

Hacia el 500 a.C., Darío el grande fue rey de los Persas, con su base en Persépolis (Hoy Irán) gobernaba a miles de personas en más de 20 naciones, el imperio se extendía desde el Mediterráneo hasta la India. Fue uno de los imperios

más grandes de la historia y el interrogante es ¿Cómo pudo haber gobernado a tantas personas en aquel entonces? Darío ideó un plan, una nueva clase política de liderazgo que dejó plasmado en una serie de inscripciones: “En lugar de guerra y brutalidad, ofrezco paz y cooperación...”. “En una guerra entre dos países, intervendré para proteger al más débil, soy la justicia y he sido designado por dios para impartir felicidad”.

El reto de Darío el grande fue como comunicar esta idea a los demás. Estos pensamientos fueron el comienzo de una revolución artística. Los muros de Persépolis están cubiertos por sobrecogedoras esculturas y relieves, los cuales no tienen un único estilo artístico, sino que combinan elementos de todo el imperio. Uno de los conjuntos más destacables es la escalinata que conducía hacia el gran salón de Darío, decorada con relieves de embajadores de todo el mundo conocido llevando ofrendas y regalos al rey, visten todos sus trajes típicos, no hay escenas de guerra ni de castigo. Darío había encontrado una solución a su problema, un estilo de comunicar sus ideas políticas a través del arte, el lenguaje internacional de las imágenes.

Seguramente los embajadores y visitantes del palacio de Darío el grande, captaron la idea, pero los demás habitantes de su imperio: ¿cómo entenderían la idea de honrar al rey, vivir en paz y armonía? El arte nuevamente le daría respuesta: en la carretera que conducía a Persépolis, Darío mandó a tallar unos anuncios políticos donde lo representaban a él con un arco (símbolo militar, de liderazgo y sabiduría) el primer logo político, incluso más tarde inventó la idea de plasmarlo sobre las monedas, idea que luego fue copiada por muchos otros líderes.

Una de las características del arte es su gran poder para comunicar, sirviéndonos de esto es que se puede comenzar a estudiar la voluntad de cada autor al momento de pensar una obra. El objetivo de su creación puede ayudar a entender una idea, por ejemplo, en el arte religioso que es una fuerte propaganda ideológica.

En los últimos siglos que en occidente se comenzó a mostrar las obras de arte en los museos, anteriormente, el arte tenía otros propósitos. Lo que hoy llamamos “bellas artes”, antes era la expresión de cómo la gente experimentaba una dimensión estética de la religión. La pintura, los tejidos, la escultura, incluso la “iluminación” eran los medios de comunicación de su tiempo; nos daban una imagen de la vida cotidiana. El objetivo era mantener una relación entre el individuo y “lo divino”.

El arte religioso cristiano

Con el advenimiento del cristianismo nuevas ideas invadieron el imperio romano, en pocos años se produjeron profundas transformaciones en el mundo antiguo; la doctrina de un nuevo dios único y “todopoderoso”, de la encarnación de su hijo y la creencia de la reencarnación y la resurrección después de la muerte eran radicalmente ideas nuevas, su difusión coincidió con el declive y derrumbamiento del imperio romano, era la época en que la población anhelaba un “salvador divino”, este movimiento se difunde rápidamente por Asia menor, Grecia y Roma, la capital del imperio, crecen por todas partes comunidades cristianas que

llevan una vida clandestina siendo perseguidos con crueldad por los romanos, los líderes del cristianismo son conducidos a la muerte, esta persecución no cesa hasta el gobierno del emperador Constantino (27 de Febrero de c. 272 – 22 de Mayo de 337) quien reconoce la nueva religión en el año 313 de nuestra era, Constantino se declara así mismo como el elegido por dios como “defensor de la fe verdadera” se crea la iglesia católica teniendo un status igual que el gobierno, ambos son el “estado” y se preparan para el surgimiento del arte cristiano.

Flavio Valerio Aurelio *Constantino* toma otra decisión importante y crucial para la expansión del cristianismo, siendo ésta la de trasladar la capital del imperio romano a una ciudad oriental, la antigua Bizancio la cual llamó Constantinopla, la nueva Roma, mezclándose la cultura griega y romana (hoy, ciudad de Estambul en Turquía) viviendo una nueva era bajo la señal de la cruz. Esta ciudad fue una de las más importantes como puente entre oriente y occidente.

La actual Basílica de Santa Sofía fue tomada como ícono político y religioso. El edificio actual fue reconstruido entre 532 y 537 para ser usado como iglesia, por orden del emperador bizantino Justiniano I, siendo la tercera iglesia de la Santa Sabiduría edificada en ese mismo emplazamiento, la Basílica es tomada como “Iglesia del Estado”. En esta época es que se comenzó a pensar los métodos de educación y adoctrinamiento. La nueva iglesia cristiana ortodoxa sentó las bases “modernas” para inculcar a la población analfabeta nuevas ideas religiosas. Una de las características más destacadas era hacer creer a los individuos que en las iglesias habitaba “dios” y el “espíritu santo”, por ello se les debía tener respeto y las construían grandes y majestuosas, cuanto más altas sus chapiteles (agujas), más

rápido llegarían las plegarias de los feligreses al cielo, incluso es un símbolo de piedad, de riqueza y prestigio de quienes encargaban la construcción, es la unión del cielo y la tierra; tanto miedo provocaban estos templos debido a sus reminiscencias militares (puntas de lanza y otros detalles) que daban la impresión de verdaderas fortalezas.

Para los primeros mentores de la iglesia cristiana no les costó mucho trabajo poder adoctrinar a la población inculta: primero se debía abonar a la iglesia y gobierno el “diezmo”, la décima parte de los ingresos de cada individuo para que sus pecados sean perdonados y luego, a través del arte, contar la historia de dios, su hijo Jesús, sus apóstoles y demás personalidades cristianas; para ello contrataban grandes artistas de la época para plasmar en murales, cuadros y frescos las principales escenas religiosas y de esta forma, los feligreses entendían la historia cristiana.

Site specific, técnica de comunicación

El sitio específico o “*site-specific*” es una técnica plástica que deriva de la instalación, con diferencia de ésta que solo puede existir en el lugar para el cual fue creado. El *site-specific* se caracteriza por ser revolucionario, se concibe y produce en un lugar concreto, el significado de la obra está estrechamente ligada con el lugar, se contemplan aspectos políticos, sociales, culturales, incluso religiosos.

La interpretación de la obra por parte del espectador puede surgir rápidamente gracias a los elementos materiales adaptados a la obra que dan luz,

color o sonido al lugar, todo ocurre en un tiempo y espacio específicos. Esta técnica puede manifestarse en pintura, escultura, danza, teatro, performance, etc., la cuestión es crear arte en un determinado contexto. Estas creaciones pueden surgir en paredes, bóvedas, casas, jardines, incluso espacios naturales, todo depende el significado del sitio, para ello es fundamental la interacción con el espectador.

“Si nos referimos a la creación *site-specific* en dimensiones distintas a la cultural o artística, podemos pensar en fenómenos psicosociales dependientes de campo, es decir que tienen sentido y aplicabilidad en ese contexto y no en otro. El contexto puede ser físico o social, organizacional o educativo, tecnológico o relacional, etc. (...)” Juan José Díaz, psicoterapeuta de San Sebastián, España.

El *site-specific* es una herramienta de comunicación, nos da la posibilidad de impartir conocimiento e ideas.

El estado amorfo del arte contemporáneo

La historia del arte moderno se ha mostrado como una continuación cronológica de movimientos artísticos, llegando a consagrarse tanto en los libros y en las colecciones permanentes de los museos como una continuidad de hallazgos estilísticos.

Tomando los movimientos artísticos tales como el impresionismo, postimpresionismo, cubismo, surrealismo, expresionismo abstracto, etc. siendo estos inherentes a la memoria de cualquier estudiante de arte, son considerados como los movimientos que marcaron una ruptura radical con los postulados

anteriores, hechos que se produjeron por parte de artistas con inquietudes comunes cuyas prácticas resultaron tendencias coherentes de experimentación y desarrollo artístico.

En la década de 1970 el término “movimiento” empezó a desmayar debido a que el arte desarrolló un conjunto de tendencias con más diversidad. Postminimalismo, arte conceptual, Land Art, Arte Corporal, Performance, Bad Art: estos movimientos se relacionaban, ya que tenían en común una actitud rebelde destinada, no contra los movimientos artísticos primeros, sino hacia la autoridad dogmática de la historia del arte.

La libertad de expresión era la exigencia de los artistas de la época, fue por esta causa que se abrieron nuevos medios artísticos para disputar las limitaciones que planteaba cualquier definición del arte. La generalidad del arte como objeto fue rechazada revelándose también con su estatus como bien de consumo y devastaron todo criterio usado para juzgar la calidad de una obra de arte. Desecharon las bases históricas de forma y contenido, los límites del arte fueron objetos de experimentación, para ver hasta donde era posible abordar teniendo conciencia de estar creando arte.

A principios de la década de 1970, el artista y escultor estadounidense Dennis Oppenheim presentó una obra de arte contundente: una quemadura solar en su torso; el californiano Michael Heizer cavó un enorme hoyo en el suelo, el escultor Richard Serra salpico paredes con plomo fundido las cuales sirvieron de fondo a Lawrence Weiner para sus líneas de texto y el poeta y controversial Vito Acconci persiguió y provocó gente por la calle.

A pesar de todos los diferentes esfuerzos del arte por separarse de lo artístico, el orden permaneció durante toda la década de 1980. El neoexpresionismo, el neo-geo y el simulacionismo parecían que tomaban nuevamente la dirección hacia los movimientos coherentes del pasado.

Julián Schnabel plasmó con pintura colosales lienzos con bastante similitud a los monumentales formatos de los expresionistas abstractos. Anselm Kiefer manifestó su propuesta en la línea romanticismo alemán con lienzos colmados de paja, plomo, arcilla y arena haciendo referencia a la historia y a la mitología germana. El arte recuperaba visos de monumentalidad, innovación e importancia. Pero para Arthur Danto todas aquellas nuevas corrientes tenían algo de artificial. El crítico las enmarcaba en un impulso institucional que pretendía reencauzar la historia tras un periodo de desorientación aparente. En su opinión, las obras de artistas como Schnabel y David Salle no respondían al flujo evolutivo de la historia del arte, sino a las exigencias de los coleccionistas y marchantes. Sin embargo, se daban consensos en el mundo del arte. Los críticos del momento manifestaban denuncias contra la transformación del arte en mercancía por parte de la sociedad de consumo.

A principios de la década de 1990, la sensación de unidad se derrumbó abriendo espacio a lo que se ha calificado de 'estado de pluralidad' o 'imperio del caos'. La era de profusión que insiste estructurada por teorías críticas acumuladas a lo largo de épocas, teorías como: postestructural, feminismo, marxismo, psicoanálisis, formalismo, multiculturalidad y filosofía analítica, que compiten y entran en conflicto. Los críticos describen las obras de arte como reflexiones sobre

el estado psicosocial del artista, como síntoma de un patriarcado etnocéntrico, como prueba de la desconexión entre signo y significante o como síntesis pasadas de moda de la lógica inherente a los materiales.

Tomando el arte desde la globalización ha sido especialmente productiva al sellar la narrativa eurocéntrica de la modernidad. La amplia variedad de las bienales internacionales y el reconocimiento universal de artistas, críticos de cada rincón del planeta ha obligado a aceptar otras definiciones de arte y otras perspectivas (Heartney, 2008).

La transformación del espacio

El filósofo marxista Henri Lefebvre recalcó que “el espacio es mucho más que un mero escenario, receptáculo pasivo, de la realidad social y en sí mismo es un actor activo de pleno derecho”. El tipo de producción en cada propuesta artística hace que sea significativa la conceptualización del espacio, ya que su problematización ha sido una necesidad constante. El espacio tiene una apertura a la transformación de su significado debido a diferentes disciplinas de estudio, en este caso tomamos como eje de análisis el arte por la demanda de significados en relación con el espacio.

En tiempos remotos el espacio en el arte era representado como algo uniforme y atemporal, tenemos el caso de la producción bidimensional que se dio en el arte occidental manteniendo una tendencia tradicional basada en la mirada del espectador y funcionando como una representación de la misma logrando

caracterizar al espacio visual como una forma de espacio puramente mental. (Lafebvre, 1974)

En aquel tiempo los artistas enfrentaron una variedad de contrastes en la reproducción de distintas dimensiones de la experiencia, volviéndose los objetos tan maleables como el espacio mismo. Las perspectivas absolutas y la idea del espacio absoluto se disolvieron, sujetándose a perspectivas cambiantes como: pensamientos variables, sentimientos individuales y colectivos que con el paso del tiempo fueron transformándose.

Dentro del campo de las artes, y desde otra perspectiva, Platón defendía que el valor del arte es dudoso, cercano a una mentira. Consideraba que los objetos materiales ordinarios eran miméticos en sí mismos, imitaciones de formas o estructuras transcendentales, y que las representaciones plásticas terminaban siendo una imitación de una imitación, viendo cómo se configura una serie de ficciones alrededor de un suceso, a pesar de que aun haya quien proclame la existencia del espacio por sí mismo.

Durante la segunda mitad del siglo XX, en el campo del arte el uso de sistemas lingüísticos tomó un lugar importante, dando lugar a una transformación de la pintura y la escultura en su orden lógico y en sus límites estilísticos, colapso terminológico reflejado en la explicación de Rosalind Krauss (Crítica de arte estadounidense) quien lo llamo el campo expandido (Rosalind, 1979).

La explicación conceptual del espacio era parte de la obra, esto se dio con el desarrollo del conceptualismo en Norteamérica. En esta época el entorno político-social ayudaba a que ciertas actividades artísticas desarrollaran diferentes

lenguajes y estrategias y una reflexión constante sobre el sitio o lugar que apuntaba a un reconocimiento entre la obra y el lugar denominado trabajo “in-situ” o “site-specific”.

El sentido de esta nueva práctica artística se encontraba en la reconsideración del contexto o espacio circundante de la obra, elemento que aparentemente no se había desarrollado en el arte moderno donde se daba una amplia multiplicación de objetos que pasaban de exposición en exposición. Se manejaba una inquietud por entender todo lo que tenía un acercamiento con el entorno como posible material, esto encaminó a una reflexión sobre el espacio que contenía la obra, dando una nueva perspectiva al espectador polemizando cualquier situación convencional promulgada en complicidad con la historia del arte, este concepto del espacio empezó a sufrir cambios significantes.

Con el desarrollo de diversos tipos de proyectos artísticos con fundamentos estructurados dentro del espacio físico tridimensional se dio una separación entre estos trabajos y otros medios de mayor tradición como la pintura de bastidor y la escultura de molde o talla se magnificaron.

La aplicación del espacio en cuatro dimensiones como soporte para experimentos plásticos se acercaba a posibles medios que otros limitaban. Los artistas tenían perspectivas claras acerca del espacio tridimensional completándolo o definiéndolo como espacio real donde era posible experimentar cualquier cosa.

Aparentemente esta idea terminaba con el problema de las vanguardias modernas sucedía todo lo contrario con el trabajo de sitio específico ya que fue desarrollándose gradualmente como tendencia o género oficializándose entre los

teóricos tomando estatus de obra de arte a través de la documentación de los proyectos, el mercado para este tipo de obras tomo partida, las acciones, instalaciones, intervenciones fueron comercializadas por medios como el video y la fotografía.

Esta consecuencia no es una sorpresa, ya que la historia del arte occidental siempre se ha preocupado de conservar ciertos intereses o valores estéticos, así como la unidad estilística en los objetos que la componen. En este tipo de trabajo se producía una diferencia bastante amplia en relación con la tradición artística establecida.

El arte in-situ adquirió una dirección política criticando los espacios institucionales, el estatus de arte político y el sueño de alcanzar libertad artística para tener la posibilidad de trabajar en espacios reales, ya que las posibilidades de permanecer vigente eran escasas por el dinámico mercado del arte por el que se vio adsorbido.

El arte del site-specific resulta una estrategia activa ideologizadora, un lugar neutralizado o un proceso de integración comunicativa eficaz entre el artista y la comunidad.

Tal parece que el espacio también ha podido funcionar como un producto ideológico, un instrumento para la expansión de las practicas económicas de la cultura. El site-specific, específicamente en su carácter de arte político, corre el riesgo para quedar encasillado en su código retórico limitándose a reproducir representaciones ideológicas. Por otra parte, a partir de la redefinición de la noción

de ideología, entendida ahora como un conjunto de límites estructurales o clausura impuesta e ideada (Brian, 2001).

La definición del concepto de *sitio específico* ha tenido muchas contradicciones y discusiones que son obstáculos para poder llegar a una definición concreta, estas opiniones de lo que debe ser el trabajo de sitio y en lo que constituye su especificidad, apuntan hacia una necesidad de ubicación y pertenencia hacia un origen tradicional de transcendencia histórica.

Si se ubicara lógicamente la idea de in-situ a un objeto ordinario en cualquier entorno, abriría la posibilidad de considerar a cualquier situación de esta clase como obra de sitio específico.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Capítulo 3

“Obra Artística”

Propuesta

A partir del proceso de ordenación conceptual de la propuesta llega a convertirse en una reflexión constante sobre la obra y el lugar, es a partir de esta práctica que se evidencia el espacio como discurso poético adherido al proceso de instalación de un objeto fabricado en acuerdo a la necesidad del espacio escogido y así lograr que su forma por medio del proceso de instalación y el tiempo que perdura instalado adquiere significado junto con el sitio.

Este espacio de carácter abrumador se destaca por la carga de connotaciones simbólicas que van marcando una lectura ajustable al proceso poético de la propuesta, cabe señalar que su elemento está conformado por un gran contenido humano.

La apariencia física del objeto adaptado es semejante a una ventana con acertados detalles que ayudan a contrastar el deterioro del lugar.

Esta performance comenzó desde el momento que se han solicitado los permisos correspondientes al Municipio de Cuenca para la intervención de la casa y a la Comisión de Tránsito que nos ha asistido en el control de la circulación vehicular en la fachada.

Esta casa como espacio extra-museístico fue elegida por tener una presencia oscura y de rasgos negativos, en ella se han provocado muertes, receptora de individuos en situación de calle, drogadicción, alcoholismo, incluso prostitución. En mi experiencia personal, cuando concurría al lugar inspirado para realizar actividades plásticas (pintura y dibujo) noté la presencia de un cadáver en la parte posterior del patio, inmediatamente di aviso a la policía para su intervención. El sitio es muy reconocido y anhelado, sus historias llenas de tragedia congojan a toda la zona.

Tomando el recurso poético que posee el lugar escogido, y partiendo desde su imagen que de alguna manera se convierte en una especie de portavoz del tiempo y sus escenas, es justo en este punto donde se provoca un encuentro entre la luz y la carga negativa del sitio, partiendo desde estos dos códigos y desde los conceptos fundamentados en la restauración de la luz, es cuando la propuesta se distingue en toda su forma.

El site specific fue realizado de noche, dadas las circunstancias reveladoras para esta performance donde la penumbra y la atmosfera densa y pesada reinaban en el paisaje.

Lugar de emplazamiento

La casa a intervenir se sitúa en Cuenca, en la Avenida Loja s/n, junto al arco de Yanuncay, entre las avenidas 10 de Agosto y 1º de Mayo. La zona de la Av. Loja se considera desde la época colonial como portal de entrada y salida de la ciudad

hacia el sur del país (Zaruma, Loja, etc.), su aspecto urbano ha sufrido en las últimas décadas una ruptura en el estilo de construcción, aunque todavía se conservan vestigios antiguos del siglo XVII.

La casa estudiada se la denomina comúnmente como “Casa Durán Guerrero” o “Casa Jesús Arriaga”. Uno de los primeros propietarios que se conoce es del sacerdote Jesús Arriaga, aproximadamente en el año 1900. Asociados a los usos de este inmueble, puedo destacar que ha servido como residencia de los ingenieros alemanes que construyeron el acueducto que se encuentra en las inmediaciones y forma parte del conjunto de estructuras de la antigua planta eléctrica.

La tipología de emplazamiento se relaciona con la organización de la vivienda vernácula¹ tipo hacienda; esta construcción se considera típica vivienda popular cuencana la cual debía ser valorada como patrimonio local y fue en el año 2010 que el Municipio de Cuenca la expropió para convertirla en un “área protegida y Museo de la Energía” que hoy se encuentra en proceso de formación.

El sitio es una casa histórica, construida con materiales de la zona. El piso y entrepiso son de madera, paredes de carrizo² y adobe; carpintería de madera; lo más destacable es el techo de “teja muslera” donde se deja apreciar el fuerte estilo colonial de la construcción, y los cimientos y muro perimetral son de piedra.

La ventana, vedette del site specific

---

¹ Arquitectura típica regional, ejemplo más auténtico.

² Planta gramínea de tallo largo, crecen cerca de espejos de agua.

En la fachada de la casa intervenida se presenta una abertura carente de carpintería, la cual fue mi deseo poder dar luz al sitio en cuestión y adosarle un símbolo, un elemento visible que la embellezca y procure dar un mensaje a los vecinos. El elemento fue una ventana, instalada provisionalmente en la casa en ruinas, en representación del peor estado social y espiritual de un mundo afligido y sumergido en tinieblas. La ventana pretende ser el canal de luz que desde ella emana gracias a su blanco purificador.

La ventana es un elemento arquitectónico importante, su finalidad es la de proporcionar luminosidad, ventilación y proteger de estados del tiempo adversos. La ventana es batiente (las dos hojas se apoyan en sus bordes con bisagras) con apertura hacia el interior, de madera pintada con esmalte sintético blanco para darle más resplandor.

El estilo del elemento no corresponde con la arquitectura local, sino que pretende incursionar en otras corrientes estilísticas. La ventana es ecléctica, destacándose por su gran tamaño (el objetivo fue tapar por fuera la abertura de la casa), por encima se puede distinguir un arco de medio punto, típico clásico (romano) y ornamentada en la parte superior, en su tracería o calado con elementos góticos reflejados en pequeños rosetones y *sub-arcos*.

El estilo de esta ventana permite resaltar la importancia de la luz, de igual manera cuando su uso se popularizó en los antiguos palacios, templos y en los castillos donde se colocaban grandes ventanales decorativos accediendo la luz natural y con ésta el reflejo de sus grandes vitreaux, permitían iluminar a sus

moradores y visitantes, apreciar la magnificencia de los espacios y sentir una atmosfera cálida y agradable gracias a la luz solar.

Imágenes del proceso de construcción

Se detalla en las siguientes páginas un ejemplo de la maqueta realizada en cartón, para que luego el artesano carpintero que colaboró en mi proyecto pueda copiar el modelo en tamaño natural. Se adjunta el modelo terminado en madera por Luis Salinas (carpintero).

Imagen 1. Detalle de la maqueta en cartón
Fuente: Alcívar, Aníbal. (Cuenca, 2015)

Imagen 2. Detalle superior de la ventana en madera
Fuente: Alcívar, Aníbal. (Cuenca, 2015)

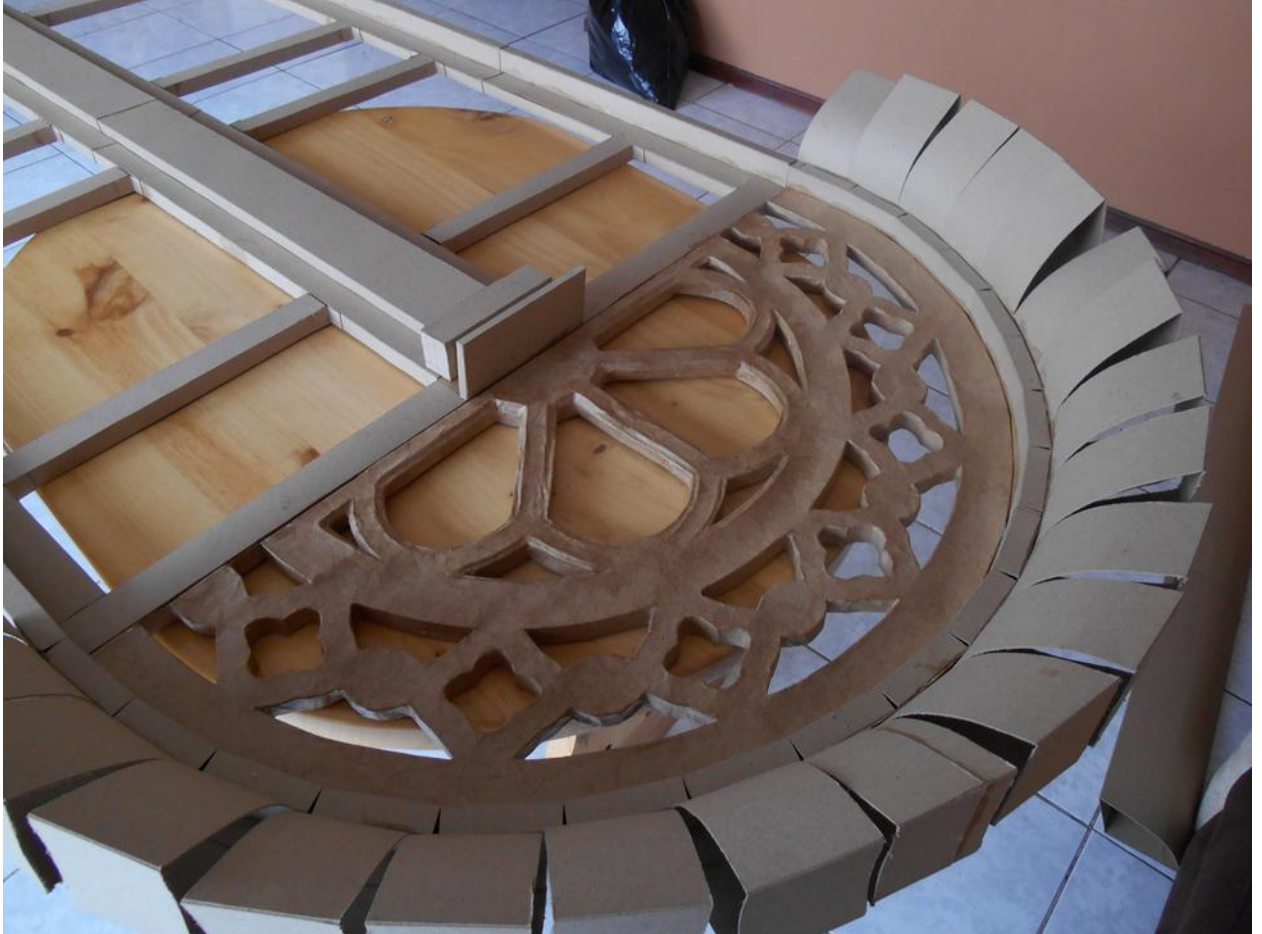

Imagen 3. Maqueta en cartón
Fuente: Alcívar, Aníbal. (Cuenca, 2015)

Imagen 4. El Maestro Luis Salinas
Fuente: Alcívar, Aníbal. (Cuenca, 2015)

Secuencias de la obra final en imágenes

Los site-specific tienen la particularidad de ser una actividad artística efímera, la cual sucede en un espacio y tiempo determinados, hoy ya no existe, pero el recurso fotográfico nos ayuda a que perdure en el tiempo mostrando el carácter de la obra. Como sustento de esta investigación se presentará la siguiente secuencia de imágenes como respaldo del tema analizado.

Imagen 5. Secuencia 1 de *“La Luz Restauradora”*
Fuente: Piedra, Fernando (fotógrafo). (Cuenca, 2015)

Imagen 6. Secuencia 2 de *“La Luz Restauradora”*
Fuente: Piedra, Fernando (fotógrafo). (Cuenca, 2015)

Imagen 7. Secuencia 3 de *“La Luz Restauradora”*
Fuente: Piedra, Fernando (fotógrafo). (Cuenca, 2015)

Imagen 8. Secuencia 4 de *“La Luz Restauradora”*
Fuente: Piedra, Fernando (fotógrafo). (Cuenca, 2015)

Imagen 9. Secuencia 5 de *“La Luz Restauradora”*
Fuente: Piedra, Fernando (fotógrafo). (Cuenca, 2015)

Imagen 10. Secuencia 6 de *“La Luz Restauradora”*
Fuente: Piedra, Fernando (fotógrafo). (Cuenca, 2015)

Imagen 11. Secuencia 7 de *“La Luz Restauradora”*
Fuente: Piedra, Fernando (fotógrafo). (Cuenca, 2015)

Vista final

Imagen 12. *“La Luz Restauradora”* fin de la obra
Fuente: Piedra, Fernando (fotógrafo). (Cuenca, 2015)

Conclusiones

Dado los avances de la ciencia, hoy en día podemos afirmar la presencia de luz en nuestro cuerpo, encontrando “sentido a la vida” y procurando aprender y desarrollar nuestra capacidad de CREAR.

Como objetivo principal en esta obra, fue investigar el sentido de la luz, vimos como en el arte se ha hecho referencia a este elemento desde que el hombre comenzó a plasmar sus ideas sobre piedra, siempre fue apreciado el valor de poder ver y distinguir las cosas. Gracias a la luz hay vida.

“*La Luz restauradora*”, apunta a la recuperación y en especial de la imagen que tiene el barrio sobre el sitio en cuestión, seguido de referentes políticos y sociales que terminan enlazándose al proceso o mecanismo de la propuesta, las dos estructuras básicas de este proceso se mueven a través de los símbolos que vienen hacer el sitio escogido, el proceso de instalación, la ventana y con ella la luz.

Estos símbolos mantienen una comunión dependiente ya que su existencia está basada en la función de significar la restauración por medio de la luz, donde se convierte en uno de los fundamentos principales para efectivizar el objetivo, convirtiéndose en un puente eficaz entre el concepto y la imagen, de tal manera que la luz se presenta como lumbrera de purificación y reconstrucción del espacio, dando lugar a un código que trasciende como dador de vida. En la biblia cristiana, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 79, nos describe lo expuesto: “...*Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte (...)*”.

En tinieblas y en sombra de muerte, son dos estructuras que prevalecen en la formación de la propuesta, ya que generan un entendimiento hacia la

manifestación de la restauración de la luz, llevada a cabo como una reconstrucción espiritual y por ende física hacia la humanidad.

Es desde ese enfoque de deterioro que persiste en tomar y significar este lugar dando énfasis a su apariencia y así lograr representarlo como la oscuridad del mundo, es decir sus conflictos, sus decisiones, sus gobiernos, sus imperios, sus guerras, sus religiones y toda la vanidad que predomina, pero una de las que resalto en particular es el conflicto bélico religioso que se suscita por nuestros días; por tanto el enfoque expuesto se basa en la realidad del lugar, pero el eje principal de la propuesta como se describió anteriormente es la restauración de todas las cosas por medio de la luz.

Cada acto y símbolo en “La Luz restauradora” fue capturado por medio de una documentación fotográfica, llegando a convertirse de un acto efímero a un resultado concreto. La luz nos restaura.

Bibliografía

- Bernardo, A. (16 de Marzo de 2016). *Hipertextual*. Obtenido de <http://hipertextual.com/2016/03/alzheimer-memoria-optogenetica>
- Brian, W. (2001). *Arte después de la modernidad*. Akal.
- Diaz, B. M. (4 de Junio de 2015). *Prezi*. Obtenido de Presentaciones Prezi: https://prezi.com/_jrfdnvfe1gv/conceptos-de-optica/
- Escudero, F. (7 de Marzo de 2015). *Ivoox*. Obtenido de http://www.ivoox.com/ec-la-iluminacion-audios-mp3_rf_4180704_1.html
- Heartney, E. (2008). *Arte & Hoy*. Londres-New York: Phaidon Press Limited.
- Lafevre, H. (1974). *La production de l' espace*. Paris: Éditions Anthropos.
- MIT. (22 de Mayo de 2012). *MIT Thechnology Review*. Obtenido de <https://www.technologyreview.com/s/427982/biophoton-communication-can-cells-talk-using-light/>
- Pink, C. (2014). *Coast Pink*. Recuperado el 20 de 06 de 2016, de http://coast.pink/iluminacion-creencia_1437011.html
- QUO, R. (25 de Julio de 2012). *QUO Noticias*.
- Rosalind, K. (1979). *La escultura en el campo extendido*.
- UNAV. (desconocido). *Universidad Nacional de Navarra*. Obtenido de http://www.unav.es/ted/manualted/manual_archivos/luz1_main.htm
- W. Braswell, G. (2005). *Guía Holman de religiones del mundo*. Estados Unidos: Broadman & Holman Publishers.
- Yessik, S. (2012). *eHow (en español)*. Obtenido de http://www.ehowenespanol.com/luz-arte-sobre_107072/

UNIVERSIDAD DE CUENCA