

Ecós del Éter

La naturaleza no es un mero escenario, sino un organismo vivo, con sus propios sonidos, ritmos y patrones. El arte, en este contexto, se convierte en una herramienta para capturar y expresar la esencia de estos ecosistemas. Al recopilar datos desde la naturaleza a través de grabaciones y registros visuales, trato de dar voz a lo que generalmente permanece invisible, buscando amplificar su presencia en el diálogo humano.

¿Cómo replantearme el concepto espacio a través de las interacciones de energía que pueden habitar en ellos? De qué forma el arte y un espacio natural que es contenedor de vida vibrante convergen o pueden converger en una obra para posibilitar el eco que deviene de estos microespacios y macro espacios naturales para ser cuidados y convividos?

El arte se convierte en un puente entre la ciencia y la creatividad, permitiéndonos explorar las dimensiones sensoriales de la naturaleza. Como afirma el artista contemporáneo Olafur Eliasson, "el arte es una herramienta para aproximarnos a la realidad de una manera más tangible y, por lo tanto, más completa".

Busco replantear el concepto de este espacio natural dando voz a los campos energéticos que se ensamblan, la materia vibrante que subyace desde lo más profundo del bosque o del cerro. Mi obra intenta capturar estos elementos intangibles y hacerlos tangibles a través de la pintura. Al hacerlo, ofrezco una nueva forma de ver y sentir la naturaleza, una que resalta la relacionalidad y la importancia de las conexiones que emergen desde este lugar.

Las interacciones con este espacio me ha permitido identificar los distintos fenómenos que lo atraviesan que se pueden revelar por medio de nuestra sensibilidad en el andar. En mi propuesta artística, reconozco al sonido como un fenómeno que se establece en los territorios de la memoria y que nos ofrece formas únicas de intercambio.

Al trabajar con el sonido, se abren numerosas posibilidades poéticas en obras que parten desde lo energético como es la búsqueda de esta investigación. A través de la pintura busco mostrar la presencia de los entes, las vibraciones y las interacciones con el cuerpo que habitan un espacio de naturaleza, como el bosque, el cerro y el mar. Por otro lado, busco generar encuentros entre los campos sonoros y visuales para promover nuevas poéticas y lecturas sobre el espacio habitado.

Mediante la experiencia sonora, a través del acto de escuchar, las personas discernimos y ponemos en movimiento los entornos, edificamos y configuramos quiénes somos y nuestros recuerdos. Los sonidos presentan una dimensión referencial que excede sus características acústicas, afectando la representación del espacio. En este contexto, la percepción del paisaje sonoro nos brinda la posibilidad de explorar las dinámicas y las diversas maneras en que el espacio es interpretado, manifestado, evocado y experimentado.

Se desplaza por los espacios interiores y exteriores, dando vida a los objetos y dispersándose, fluyendo; se aproxima y se retira. Establece una conexión entre la realidad tangible y los susurros del inconsciente, la memoria, la fantasía, un espectro vivo en el plano material. En mi obra me sirvo de este fenómeno para revelar lo intangible de estos

espacios naturales, de esta energía que fluye, que se entrelazan y que sostiene estas fuerzas que se mueven, que interactúan y se impactan mutuamente.

Trato de dar voz a este espacio autónomo que genera su propia energía a través del pigmento natural, a través de las formas abstractas que parten de su movimiento, de su eco.

Metodología

Recolección de Datos Naturales: Observo y experimento el espacio natural, como el bosque, recolectando pigmentos, sensaciones, sonidos y vibraciones del lugar. Cada espacio natural tiene su propia energía y vibración, influenciada por su biodiversidad, topografía y clima. Utilizo pigmentos naturales obtenidos de minerales, plantas y tierra, cada uno con una conexión específica a su lugar de origen.

Captura de Paisajes Sonoros: Registro del paisaje sonoro del lugar, interpretando la energía de los cuerpos que se despliegan y traduciendo estos sonidos a lo visual a través del registro en dibujo. La divergencia de la materia se precipita en pliegues y contenedores cargados de energía propia y vitalidad.

Abstracción y Representación: Realizo imágenes seleccionadas que parten desde las sonoridades captadas en este espacio a través de la interpretación y de lecturas en espectrogramas y otros softwares. Además de imágenes abstractas que parten de este entorno natural haciendo visible la sensibilidad y lo vertiginoso.

La pintura se expande en el sentido que capta y refleja estas cualidades intangibles. El traslado de estos registros a la pintura implica un proceso de abstracción, donde la experiencia sensorial y emocional del espacio natural se traduce en formas y colores.

Conceptos Clave:

Intangibilidad y Tangibilidad: La intangibilidad se refiere a los aspectos invisibles y etéreos de la naturaleza, como la energía, las vibraciones y las emociones que un lugar puede evocar. Mi obra intenta capturar estos elementos intangibles y hacerlos tangibles a través de la pintura.

Red dinámica de Interacciones: Replanteo el concepto de espacio, considerándolo una red dinámica de interacciones más que un mero contenedor. Quiero visibilizar y traer lo insospechado, los aspectos invisibles y etéreos de un mundo desbordado y vertiginoso. Exploro las relaciones y conexiones entre seres vivos y su entorno, entendiendo el espacio como un tejido de interacciones.

Vitalidad y Cambio: Las ondas de fuerza que se precipitan y se agitan en constante cambio

reflejan la vitalidad de los cuerpos. Utilizar organismos vivos y pigmentos naturales en el proceso artístico añade una dimensión dinámica a las obras de arte, subrayando la conexión entre el arte y la naturaleza. Estas obras evolucionan con el tiempo, reflejando los ciclos naturales y el cambio continuo.

Anexos:

Registro de proceso

Registro frecuencias

Registro biomaterial:

