

DOSSIER

Obra : Los delirios de Helios

Rodrigo Molina.

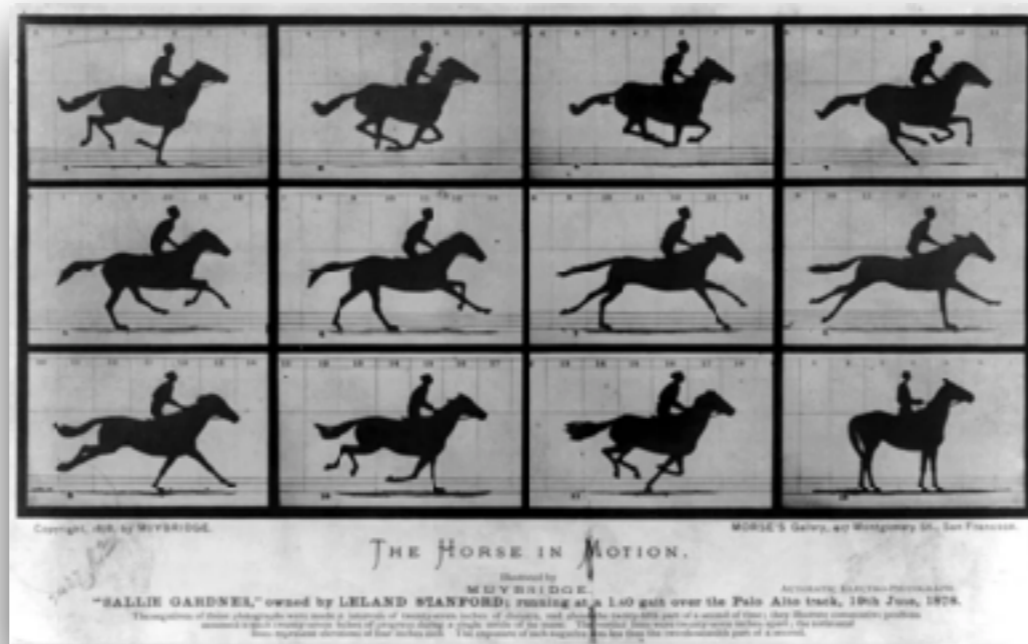
Nombre-Pertinencia

El título de la obra 'Los delirios de Helios' se deriva del alias que adoptó Eadweard Muybridge después de ganar reconocimiento por su obra 'The Horse in Motion', debido a su innovadora técnica. Tras este logro, comenzó a firmar sus trabajos con el alias 'Helios', que significa 'el dios del sol' en griego. No se conoce con certeza la razón por la cual lo hizo: podría haber sido por delirios de grandeza o como referencia al manejo de luz del sol, que es la principal fuente de luz y una parte fundamental del proceso fotográfico.

Los delirios de Helios enuncia esta transición hacia la transformación a través del medio y el proceso evidente, buscando cuestionar el medio por el cual transitan las imágenes y cómo influye en estas últimas. Este tránsito de la imagen a través de diferentes medios implica necesariamente una serie de cambios, tales como la subyugación al medio, mutación, borrado, técnicas variadas, así como el proceso de la imagen en relación con la memoria del artista.

Este ejercicio visual pretende cuestionar como y qué consumimos visualmente, así como analizar la imagen y su impacto en nuestra memoria. Por esta razón, encontré pertinente utilizar la bandera de Palestina, cargada de matices. Hablar simplemente de una bandera tiene una carga icónica en nuestra memoria que representa una sociedad construida por límites geográficos y culturales. Considero que la relevancia del momento actual en Palestina nos insta a visitar y reconsiderar esta misma bandera.

Referente

Eadweard Muybridge, The Horse in Motion (1878)

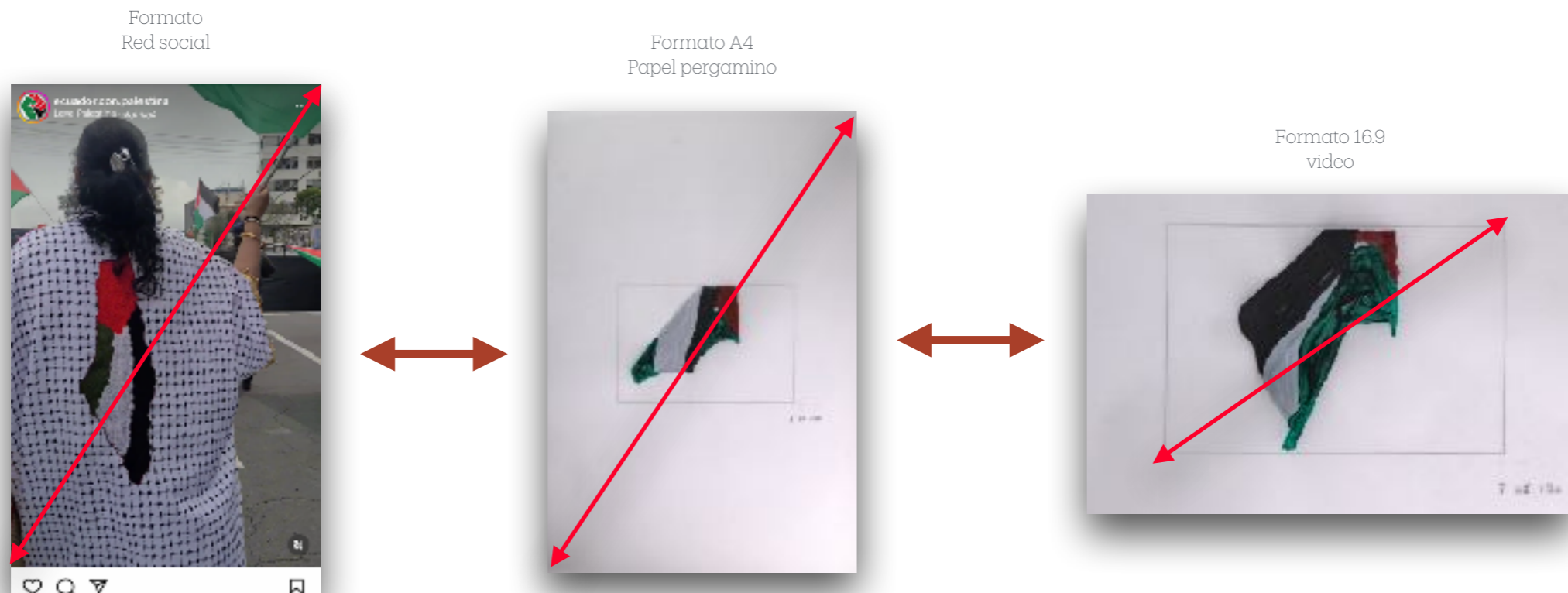
The Horse in Motion es el resultado de una técnica innovadora conocida como 'fotografía secuencial', inventada por Eadweard Muybridge para resolver una discusión entre un cliente y su amigo. La pregunta era si un caballo, al correr, tenía alguna vez las cuatro patas levantadas simultáneamente. Para abordar esto, Muybridge desarrolló un sistema de 12 cámaras dispuestas una al lado de la otra, cada una con un obturador modificado que se activaba mediante hilos que el caballo desataba al pasar. Esta serie de fotografías secuenciales fue pionera y, más tarde, Muybridge logró proyectarlas utilizando otro de sus inventos, creando así la primera película o video en la historia.

Esta técnica marcó el inicio del concepto de imagen en movimiento, hoy conocido como video. Mediante la fotografía secuencial, se logró transformar una imagen estática en una dinámica, otorgando vida a lo que hasta entonces se utilizaba para capturar y congelar el tiempo.

Formato-Imagen

La importancia de la situación en Palestina y mi inquietud por los acontecimientos globales provocaron que mis redes sociales se llenaran constantemente de contenido sobre esa región. Esta preocupación me llevó a buscar una forma de explorar esta relación entre los medios que soportan las obras de arte y la circulación de la imagen en redes sociales, esta transformación o distorsión de la imagen que antes no era posible sin las redes. El flujo constante de imágenes del conflicto, sobrepuesta con los colores de la bandera palestina circulando en las redes como una mancha me impactó profundamente.

Esta imagen me cautivó y me llevó a explorar la pintura como un medio transformador debido a sus características únicas. Este medio me ayudó a reconsiderar nuestra percepción visual. La pintura resultó ser el vehículo perfecto gracias a su capacidad de moldearse, el uso pictórico de colores y luces, lo cual me condujo desde la experimentación del trazo hasta la expansión y multiplicación de la imagen. En este ejercicio, decidí vincularlo con los formatos originales a través de métodos expositivos como la hoja A4 haciendo referencia a los formatos de las redes sociales, mientras dibujé un rectángulo haciendo referencia a la cámara de video que graba en formato 16:9, fundamentado la multiplicación de la imagen.

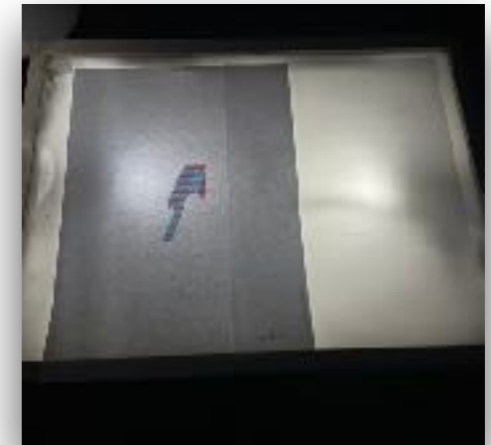
Proceso de filmación

Este proceso de grabación se extendió por aproximadamente 4 horas, bajo diferentes condiciones de iluminación y viento, con el objetivo de capturar el movimiento y los colores de manera precisa. La filmación se realizó a 24 fotogramas por segundo ya que la tecnología actual no permite filmar a menos fotogramas, y luego de seleccionar 20 segundos de metraje, se redujo a 8 fotogramas por segundo, resultando en un total de 160 cuadros para esos 20 segundos.

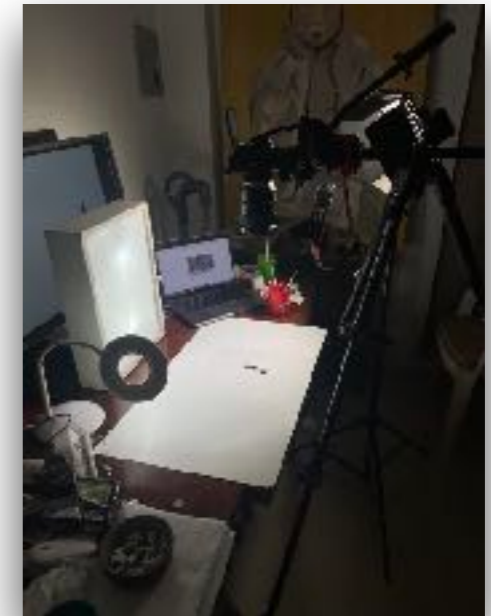
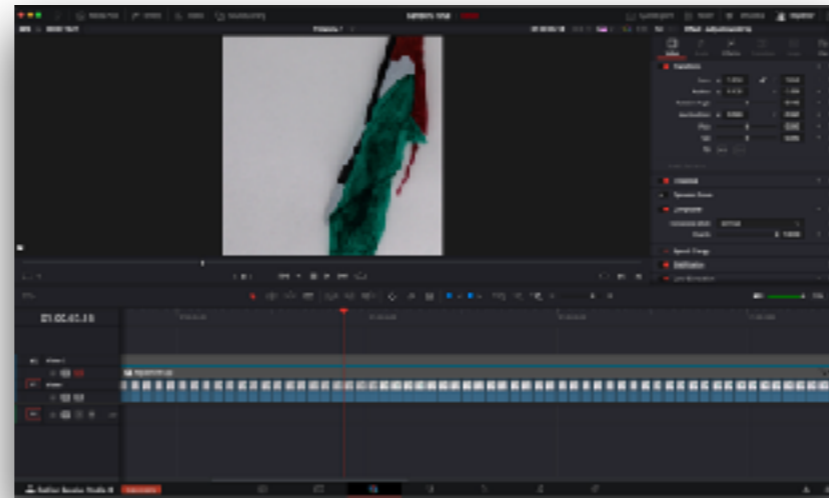
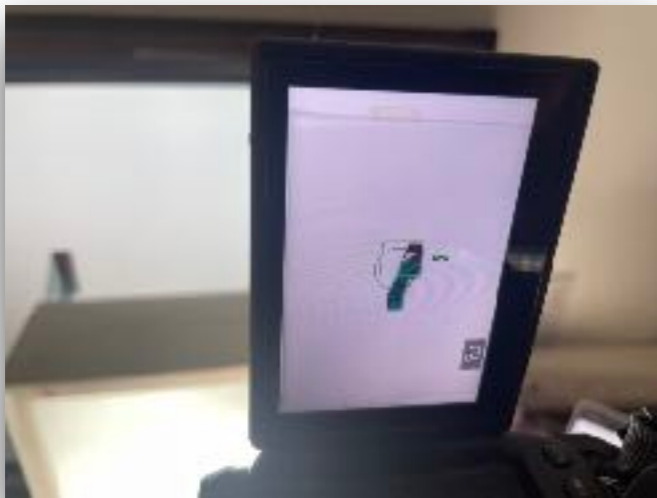
Proceso manual

El proceso manual como la pintura es meticuloso y lleno de prueba y error. Esta forma de construir y descubrir la obra me intriga profundamente. La repetición de la imagen en este proceso me llevó a experimentar con la forma, las manchas, los colores y la luz, mediante el acrílico logré experimentar con las capas de color por el secado rápido como la transparencia que se da por el agua, o el mismo gesto del pincel que tenía que decidir rápidamente antes que se seque, esta. Esto me llevó a plantear un montaje que expusiera estos procesos y dejara rastros visibles para el espectador, como la enumeración de cada fotograma vinculado al segundo del video correspondiente y utilizar una máquina de escribir para numerarlos y así acercar la obra al mundo manual y analógico, complementando la pintura.

Proceso de digitalización

Este proceso busca reconstruir una imagen y su movimiento a su estado original, evidenciando el proceso y las diferencias que existen entre cada una. Un imagen física que se transformo en video para hacer una disección y sacar los fotogramas, para transformarse a pintura y después regresar a video con otras características. Se trata de un confrontamiento entre medios que busca replantear la imagen a través de diversos procesos, con la intención de que está evidencia nos proporcione una nueva mirada, revelando las capas y transformaciones que experimenta durante su reconstrucción y tránsito por diferentes medios.

Video digital

Video pintura

Segundo 17.2