

NATURALEZA INDUSTRIAL

FREDDY ALEXANDER CELIS MARTINEZ

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2016**

NATURALEZA INDUSTRIAL

FREDDY ALEXANDER CELIS MARTINEZ

Trabajo de grado para optar al título de Maestro en Bellas Artes

DIRECTOR

MARTIN ALONSO CAMARGO FLOREZ

FILOSOFO

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACION A DISTANCIA

PROGRAMA DE BELLAS ARTES

BUCARAMANGA

2016

“Es solo lo absurdo lo que muestra la presencia del humano”

Paul Celan

AGRADECIMIENTOS

A Héctor Celis Díaz y Gloria Martínez, mis padres. Por el apoyo incondicional que me han dado durante este proyecto y toda mi carrera.

A Diana Carolina Afanador, mi novia. Por su compañía, aportes sinceros y sonrisas optimistas en momentos de pasajeras frustraciones.

Al maestro Martín Camargo, por su paciencia y preocupación, por su confianza e interés en mi proceso y especialmente en este proyecto.

A la maestra Andrea Rey, por su apoyo y aportes importantes en mi proceso y en especial en este proyecto.

A La Maestra Maria Alix Gómez, Directora de la Fundación Artemisia por su colaboración permitiendo el uso de sus instalaciones para el montaje de la obra

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	12
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
2. JUSTIFICACIÓN	15
3. OBJETIVOS	16
3.1 OBJETIVO GENERAL	16
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	16
4. PROCESO	17
4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL	17
4.1.2. Transformación geométrica.....	18
4.1.3. Minimalismo.	19
4.1.4. Proceso quirúrgico.....	20
4.1.5 Referentes plásticos.....	21
4.2 DESCRIPCION FORMAL.....	24
4.2.1 Antecedentes	24
4.2.2 La exploración desde la fotografía.	28
4.2.3 La luz como pieza fundamental.....	29
4.2.4. La obra.	30
4.2.4.1. Ensamblaje y transformación geométrica.....	30
4.2.4.2. Proceso minimalista	33
4.2.4.3. Desarrollo del proceso quirúrgico.	35
4.2.5 El montaje	36
5. CONCLUSIONES.....	38
BIBLIOGRAFIA	39

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Maqueta. Detalle. 50x50x15 cms. 2015.	18
Figura 2. Three x Four x Three. Escultura de aluminio, esmalte.169 x 169.5 x 169.25 pulgadas. Sol Lewitt En la vista en el Walker Art Center. 1984.	20
Figura 3. Jackson Pollock.Lavender Mist. Número 1. Óleo sobre lienzo, Petróleo, esmalte, y el aluminio en lona. 221 x 300 cm.Galería Nacional de Arte. Washington, DC. 1950	22
Figura 4. Doris Salcedo. "Unland: túnica de orfandad".Detalle. Madera, tela, pelo y pegamento. 31 1/2 x 96 1/2 x 38 1/2 pulgadas. Colección de la Fundación "la Caixa" Barcelona.1997.....	22
Figura 5. Otoniel Borda Garzón. "Reserva" Instalación con despojos de madera recreando la fuerza de la naturaleza. 2011	23
Figura 6. John Grade .Middlefork. Escultura a gran escala basada en moldes de yeso tomados de un árbol de abeto de 140 años de edad junto con pequeños trozos de madera. 2014-2015	24
Figura 7. Sin título. Madera, tornillos y alambre. 150 x 160 x 20 cms. 2012	25
Figura 8. Hombre Pensante 2012. modelado de alambre sobre madera y luz directa. 20 x 30 x 5 cms. 2012.....	26
Figura 9. Maleza. Corteza de árbol, ramas secas y viruta de madera sobre M.D.F con luz directa. 160 x 185 x 8 cms. 2014.	26
Figura 10. Marioneta. Hilo, pva, madera y M.D.FFigura 12. Detalle. 2014.....	27
Figura 11. Registrando el movimiento. Fotografía. 2015.....	28
Figura 12. Maqueta. 50 x 50 x 15 cms. 2015	28
Figura 13. Maqueta. Con su luz personal. 50 x 50 x 15 cms. 2015.....	29
Figura 14. Luces de fluorescente en el medio laboral. Fotografía. 2015.....	29
Figura 15. Elemento natural para ensamblaje. 50 x 100 x 70 cms. 2015.	30
Figura 16. Elemento natural ensamblado con "Carpincol" trozo de madera geométrico. 50 x 140 x 70 cms. 2015.....	31

Figura 17. El paso de la madera hacia el M.D.F. 50 x 210 x 70 cms. 2015.	31
Figura 18. El paso de la madera hacia el M.D.F. Detalle.	32
Figura 19. La obra construida “vista desde la pieza natural”.2015.	32
Figura 20. La obra construida “vista desde el otro extremo”. 2015.	33
Figura 21. La obra en proceso de pintado “detalle del cubrimiento”. 2015.....	34
Figura 22. La obra en proceso de pintado. Fotografía. 2015	34
Figura 23. La obra en modulos. Fotografía. 2015.	35
Figura 24. La obra vista desde lo abstracto. Fotografía. 2015.	36
Figura 25. La obra vista lateral. Fotografía. 2015.....	37

RESUMEN

TÍTULO: Naturaleza Industrial*

AUTOR: Freddy Alexander Celis Martínez**

PALABRAS CLAVE: transformación geométrica, proceso quirúrgico, ensamblaje, instalación, minimalismo.

DESCRIPCIÓN:

Naturaleza Industrial es un proyecto que surge de la exploración de materiales del medio industrial maderero, tomando la madera procesada como pieza fundamental para recordar su pasado natural, materializándola en un solo objeto a través de una estructura modular que, instalado en el espacio se hace un recorrido y una lectura de su proceso en su totalidad.

Este trabajo parte de una pregunta muy peculiar relacionada con mi experiencia laboral en el ámbito de la carpintería: ¿qué pasaría si la madera procesada industrialmente quisiera volver a su estado natural? A partir de esta cuestión he articulado una respuesta en términos plásticos que puede dividirse en tres partes: la primera, denominada transformación geométrica, en la que hago uso del ensamblaje de módulos para mostrar el paso de la madera natural y procesada a lo que podría considerarse una abstracción geométrica; la segunda, la minimalista, en donde envuelvo la obra en pigmentos industriales para unificar cromáticamente el ensamblaje; y la última, enmarcada en la expresión proceso quirúrgico, donde reconstruyo en términos de una instalación aquel entorno en el que la obra fue procesada y convertida en una nueva entidad.

Al resolver mi problema plástico pude llegar a un trabajo donde conjugo el minimalismo, la transformación geométrica y el proceso quirúrgico. En una conjunción de lo escultórico con el dibujo retomando la idea de abstracción de un objeto natural. Y es acá donde entiendo que para llevar a un objeto natural a su más pura abstracción, hay que pasar al objeto por diferentes procesos.

* Trabajo de grado.

** Universidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia Programa de Bellas artes. CAMARGO, Martín.

ABSTRACT

TITLE: Industrial nature^{*}

AUTHOR: Freddy Alexander Celis Martínez^{**}

KEYWORDS:geometrictransformation, surgicalprocedure, assembly, installation, minimalism.

DESCRIPTION:

Industrial Nature is a project arising from the exploration of materials in the timber industrial environment, taking the processed wood as a cornerstone to remember their natural past materializándola on a single object through a modular structure, installed in space it becomes a travel and reading process in its entirety.

This work begins with a very peculiar question regarding with my work experience in the field of Wood working: ¿what happened if industrially processed timber would return to its natural state? From this question i have articulated an answer in plastic terms than can be divided in to three parts: The first, called geometric transformation, in which i use the module assembly to show the passage of natural wood and processed to what could be considered a geometric abstraction; the second, where the minimalist one where i wrap the work in industrial pigments to unify the assembly chromatically; and the lastter, within the context of a surgical procedure where i rebuild in terms of installation that environment in which the product was processed and converted into a new identity.

Plastic to solve my problem you can get to a job where conjugo minimalism, geometric transformation and the surgical procedure. In a conjunction of the sculpture with the drawing taking up the idea of abstraction of a natural object. And it is here where I understand that to carry a natural object to its purest abstraction, the object must pass through different processes.

^{*}Degree Project

^{**} Industrial University of Santander. Institute Of Regional and DistanceEducation. Fine ArtsProgram. CAMARGO, Martín

INTRODUCCIÓN

Naturaleza Industrial es un proyecto que surge de la exploración de materiales del medio industrial maderero, tomando la madera procesada como pieza fundamental para recordar su pasado natural, materializándola en un solo objeto a través de una estructura modular que, instalado en el espacio se hace un recorrido y una lectura de su proceso en su totalidad.

¿Así, a quien después de la muerte de un árbol, le doy su nueva vida pero queriendo volver a su estado natural? Por tanto, todo este trabajo se ve involucrado en un proceso geométrico que se observa cuando se recorre la obra en su totalidad; dicho esto; Observamos que su forma es similar, al tratar de obtener luz para recoger energía como lo hacía en su antigua vida, pero en esta ocasión es una luz artificial que sale de fluorescentes, mostrando que estas luces blancas están dentro de otro concepto que llamo “proceso quirúrgico” en donde mantiene el recuerdo de esos cortes y extracción al que fue sometido para su transformación geométrica, en el suelo se observa la sombra que aquella luz ofrece como evidencia de aquel acto, el objeto creado es suspendido del suelo aclarando que después de ser extraído de la tierra no vuelve a tocar el lugar donde algún día creció.

Mediante Objetos geométricos creados con madera, que nos cuentan a través de su nueva figura y forma el recuerdo melancólico de un pasado al que quiere regresar, se estructura un proyecto que busca ensamblar una forma vegetal, pero que, a pesar de que de nuevo vuelve a estructurarse, no va a ser el mismo de antes. Una propuesta que produce y se encuentra con una nueva imagen que es un tanto diferente a la cual su nueva luz es artificial que junto con el pigmento industrial que la envuelve nos lleva a pensar en los procesos quirúrgicos por los que ha pasado; cortes hechos con acero, la brillantez del blanco puro y pulcro, y

luz artificial, definen la obra dándole al espectador una lectura y un recuerdo de aquella ***Naturaleza Industrial***.

Todos aquellos materiales que son incluidos en ***Naturaleza Industrial***, en alguna parte de su proceso, son piezas claves para su creación, nueva ambientación y utilidad; ya que en conjunto encuentran la armonía perfecta para hablar de su nueva vida y el anhelo de estar en su pasado natural.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con este proyecto muestro de qué modo ha influenciado mi trabajo con la madera para llegar hacia la pregunta general, de la que el proyecto solo es una forma particular de plantearla, qué pasaría si se retomara la madera ya procesada para construir objetos dados en la naturaleza.

Así mismo, aparece dentro del entorno laboral maderero en donde se muestra el proceso de abstracción del árbol. Se entiende que la abstracción de este elemento natural se observa en cada objeto que está hecho de madera como es el caso de una puerta, un mueble, una repisa, etc. Así, todo lo relacionado con lo que tenga que ver con elementos hechos de madera y también los que la imitan; parten de un material ya procesado con forma geométrica. Sin embargo, lo que no puede obviarse es que de solo pensar en que dicho objeto está hecho de madera, nuestra mente nos remite inmediatamente a la idea de un árbol. **Naturaleza Industrial** es una instalación con rastros de memoria como lo menciona Andreas Huyssen en el libro *Modernismo Después de la Posmodernidad*¹ hablando de la obra de Doris Salcedo (Gedisa: 2011, p 243) quien es una fuerte referente de este proyecto que consta de los siguientes aspectos:

Utilizando cuatro conceptos pretendo reconstruir un “árbol” a partir de madera que ya ha sido procesada para su uso en carpintería; observando también patrones en la naturaleza que me sirven para entender el movimiento y una lectura más precisa de lo que quiero.

¿Cómo desarrollar un proyecto artístico con elementos de la industria maderera que permitan mostrar tridimensionalmente cómo sería la vida del árbol después de ser procesado, queriendo volver a simular su estado natural?

¹ HUYSEN, Andreas. *Modernismo Después de la Posmodernidad*. Gedisa: 2011.

2. JUSTIFICACIÓN

En mi entorno laboral, durante varios años, veo a diario los cambios a los que un árbol es sometido. Tanto es así que, ya una vez que dejamos de ver un elemento natural y observamos objetos geométricos, y a pesar de la abstracción y transformación estética, aquellos objetos siempre nos remite a un árbol.

Cuando se lleva a cabo una investigación más profunda acerca de los elementos que conforman la obra observamos que, el desprendimiento de un árbol, con el que se le da muerte para después darle vida a través de una utilidad distinta a la que tenía anteriormente, me ha hecho pensar en lo que implica este proyecto con sus materiales puntuales, desde su primer corte hasta su creación mediante el , ensamblado y la aplicación de pintura, los mismos que se trabajan en el mundo real de la industria maderera.

Todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de formación del árbol hasta convertirse en objetos geométricos, mediante su abstracción cambian su ambiente y utilidad, pasando de lo estéticamente bello en el medio natural a ser estéticamente bello en el medio industrial.

Como imagen de un proceso de abstracción, en el que se muestra un árbol pasando por una “transformación geométrica”, ***Naturaleza Industrial*** es una lectura de lo que sucede durante su muerte y nueva forma.

Se pretende que el espectador observe y se acerque durante un recorrido por la obra al proceso que es sometido; Así, se espera que desde el punto de vista de cada visitante, se produzca un propio criterio respecto a la obra una vez que este instalada.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta artística a partir de la madera procesada, que sugiera lo que sería un árbol reconstruido a partir de tal material industrial, y que al ser montado y suspendido del suelo, junto con luces blancas de fluorescente, nos remita a ese momento de corte al que es sometido.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Teniendo en cuenta los conceptos, contemplar el proceso de reconstrucción de un árbol después de haber sido transformada industrialmente la madera en elementos modulares.
- Incorporar adecuadamente el concepto de “transformación geométrica y de elementos minimalistas” en la construcción de un ensamblaje con materiales propios de la industria y comercialización de la madera, (madera, tornillos, cable de acero, pintura industrial y luces de fluorescente).
- Realizar el montaje de la pieza escultórica donde se evidencie el concepto de proceso quirúrgico.

4. PROCESO

A continuación se expondrá el proceso conceptual y formal de producción de la obra, que, junto a artistas referentes y obras anteriores, han establecido el marco para su ejecución.

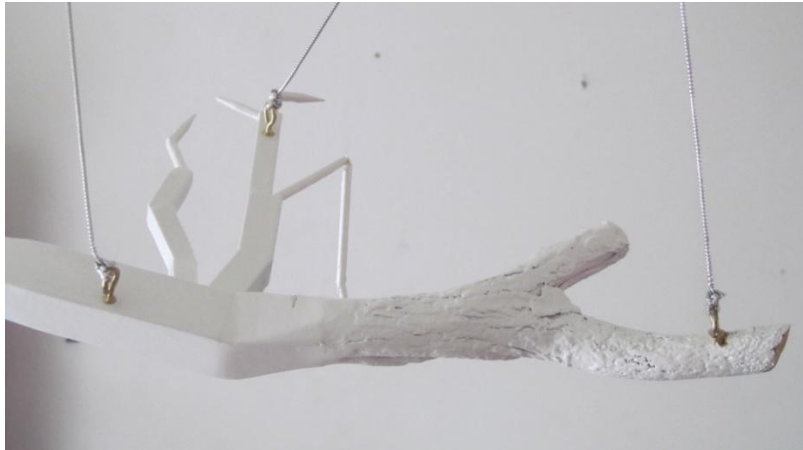
4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

En la obra “Reserva”, Otoniel Borda Garzón habla de ciclos continuos de vida y muerte de la madera². De ahí parto para argumentar que mi obra, más allá de eso, se refiere a lo que *anhela la madera que, después de ser procesada, quiere volver a su entorno natural*. No obstante, desde la experiencia artística, y a pesar de que pretenda volver a un estado similar, no logrará ser el mismo árbol que algún día fue.

Esta nueva imagen que presenta detalles tanto de su pasado como de su presente, sugiere el agitado paso de la madera por sus etapas de vida ambientándose en un nuevo lugar que expone sus cambios;paso a paso y empleando conceptos que ayudan a desarrollar la obra en su totalidad, comienzo por transformar geoméricamente una pieza natural optando la idea de un ensamblaje que nos ofrece la transición y cambio de forma,argumentando que mi obra hace una transición entre un estado que en este caso es natural a un estado geométrico, encontrando que aquello que la obra nos muestra es un recorrido y a lo que fue sometida la madera hasta llegar a ser un objeto abstracto.(Figura 1). Algo que, puesto en relación con la muerte y una nueva vida,remite a algo mucho más crudo e industrial.

² BORDA GARZÓN Otoniel. Reserva. directa [en línea] [citado agosto 15 de 2015] Disponible en: <http://otonielborda.blogspot.com.co/p/proyectos.html>

Figura 1. Maqueta. Detalle. 50x50x15 cms. 2015.

4.1.2. Transformación geométrica. Las transformaciones geométricas son la o las operaciones geométricas que permiten crear una nueva figura a partir de una previamente dada. La nueva figura se llamará "homólogo" de la original³.

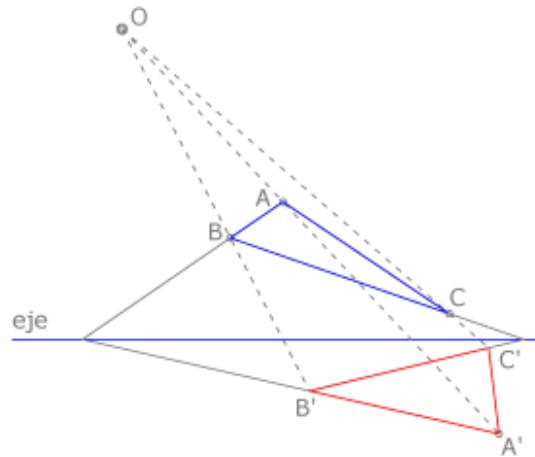
Dicho esto, y después de indagar las diferentes tipos de transformaciones geométricas que existen, como por ejemplo, isométricos, isomórficos, directos e indirectos, observo que ninguna de las mencionadas anteriormente define mi obra. Entonces investigando más profundamente encuentro que; La homología es una transformación que no es isomórfica ni isométrica, pues no mantiene la forma ni el tamaño de las figuras. Transforma los puntos del plano: A, B, C, \dots en puntos del plano A', B', C', \dots , de modo que: dos puntos homólogos A y A' están alineados con un punto fijo O que es el centro de la homología; dos rectas homólogas r y r' se cortan en una recta doble llamada eje de la homología; existe un coeficiente de homología.⁴

³ ARAYA, Ignacio y GONZALES, Tomas, José. Transformaciones Geométricas. 2004.

⁴WIKILLERATO.ORG. Transformaciones geométricas basadas en la proporcionalidad directa [en línea] [citado agosto 15 de 2015] Disponible en: http://www.wikillerato.org/Transformaciones_geom%C3%A9tricas_basadas_en_la_proporcionalidad_directa.html

La transformación mencionada es el concepto usado para definir el proceso de creación de la obra, entendiendo que; hay una transformación de una pieza natural sin perder su esencia.

Grafica 1. Grafica de la homología.

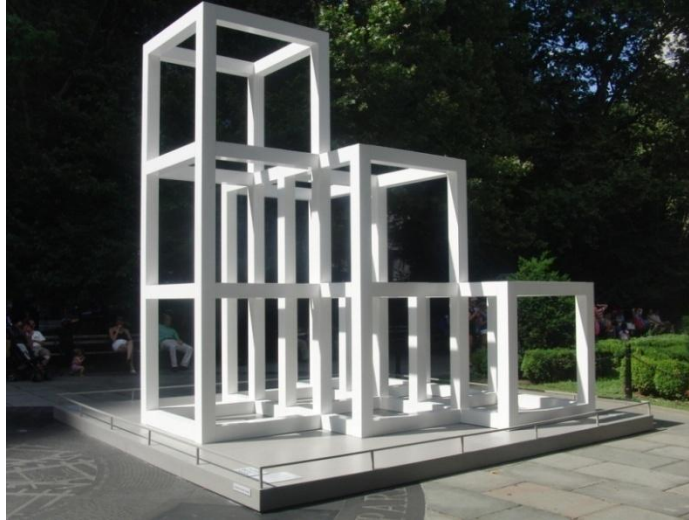

Fuente WIKILLERATO.ORG. Transformaciones geométricas basadas en la proporcionalidad directa [en línea] [citado agosto 15 de 2015] Disponible en: http://www.wikillerato.org/Transformaciones_geom%C3%A9tricas_basadas_en_la_proporcionalidad_directa.html

4.1.3. Minimalismo. El minimalismo cobra relevancia en *Naturaleza Industrial* por la pulcritud y la utilización de elementos industriales que dan ese tipo de acabados como lo observamos en la obra del artista Sol Lewitt titulada *Treeh x Four x Treeh*⁵ Figura 2.

⁵LEWITT Sol. structures three x four x three 3.[en línea] [citado el 10 de agosto de 2015] Disponible en: <http://www.flickrriver.com/photos/twi-ny/5982905527/>

Figura 2. Three x Four x Three. Escultura de aluminio, esmalte.169 x 169.5 x 169.25 pulgadas. Sol Lewitt En la vista en el Walker Art Center. 1984.

En su obra *Conceptos del Arte Moderno* Nikos Stangos⁶, habla de que uno de las cosas que los minimalistas tenían la esperanza de lograr era una nueva interpretación de las metáforas de la escultura. (GABBLIK, Suzi. P 243), sí, bajo esta idea, en mi proyecto paso a reestructurar un objeto natural por medio de materiales industriales para dar una nueva forma con la estética que esta guarda, el uso industrial de los materiales, las decisiones cromáticas adoptadas por los minimalistas y la importancia que le dieron a los procesos perceptivos en la comprensión corporal del proceso de interacción con la obra. Todo esto y más lo señala Stangos en su obra.

4.1.4. Proceso quirúrgico. Ahora bien, el uso de este concepto cobra relevancia para entender la obra, la cual se instalará como si se tratara de un paciente en un ámbito médico. El término, proceso quirúrgico hace referencia a aquel momento mediante el cual se somete al paciente que va a ser operado. Un proceso quirúrgico, igual que cualquier proceso asistencial tiene una serie de

⁶ STANGOS, Nikos. *Conceptos del Arte Moderno*. Alianza Editorial, 2004.

elementos comunes que es una entrada o producto inicial del cual va a resultar una salida⁷.

Este concepto tiene mucha relación con la obra por el entorno que lo rodea, ya que, después de pasar por una transformación y el color blanco que la caracteriza junto con su brillantez que obtiene a través de dicho proceso, el montaje remite a aquellas salas de cirugías en donde un paciente se somete a tener cambios tenues o totalmente radicales pero sin perder su esencia.

4.1.5 Referentes plásticos

Naturaleza Industrial se elaborará teniendo como referencias plásticas cuatro artistas a los cuales sus obras son de apoyo conceptual y formalmente; estos cuatro artistas son, Jackson Pollock, Doris Salcedo, Otoniel Borda Garzón y John Grade:

Jackson Pollock, quien fue un punto de partida en el minimalismo desde la pintura, por la utilización de materiales no convencionales para la época, tomó pinturas industriales, las cuales combinó con su manera de pintar para crear movimientos naturales (figura 3); De ahí tomo la idea de que la naturaleza se puede combinar con materiales industriales para generar una nueva vida y una nueva lectura de lo que se crea.

⁷ BUENAS TAREAS el proceso quirúrgico. 03/10/2013
http://www.buenastareas.com/search_results.php?query=proceso+quirurgico

Figura 3. Jackson Pollock. Lavender Mist. Número 1. Óleo sobre lienzo, Petróleo, esmalte, y el aluminio en lona. 221 x 300 cm. Galería Nacional de Arte. Washington, DC. 1950⁸

La obra de Doris Salcedo, artista bogotana que a través de su obra genera recuerdos con objetos, aquellos que nos remiten una memoria y nos cuentan muchas cosas de su pasado (figura 4), tendría relación con **Naturaleza Industrial**, en la medida en que ensambla dos objetos que de una u otra manera están atados por su pasado, y se ven forzados a volver a un contexto diferente.

Figura 4. Doris Salcedo. "Unland: túnica de orfandad".Detalle. Madera, tela, pelo y pegamento. 31 1/2 x 96 1/2 x 38 1/2 pulgadas. Colección de la Fundación "la Caixa" Barcelona⁹.1997.

⁸POLLOCK Jackson Número 1, 1950 (Bruma lavanda) 1950 [en línea] [citado agosto 16 de 2015] Disponible en: <http://deplatayexacto.com/2011/05/12/numero-1-1950-bruma-lavanda-jackson-pollock-1950/>

⁹SALCEDO Doris. Premio Velázquez de Artes Plásticas – 2010. en línea] [citado agosto 16 de 2015] Disponible en: <http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/promociondelarte/premios/premio-velazquez/premiados/velazquez2010.html>

En cuanto a Otoniel Borda Garzón, me interesa la manera de descifrar lo que es el ciclo de la madera al contarel proceso que tiene de vida-muerte constantemente aun tratándose de un despojo (figura 5). De esto habla él en su obra titulada “Reserva”¹⁰, en la que constantemente se regenera la madera para darle paso a una nueva utilidad; Y de ahí saco conclusiones para argumentar mi concepto y mi proceso de elaboración de la obra retomando elementos dados de la naturaleza, donde ya han sido procesados, entendiendo que; el ciclo de la madera continúa sin importar que tan desechada esté.

Figura 5. Otoniel Borda Garzón. “Reserva” Instalación con despojos de madera recreando la fuerza de la naturaleza. 2011

Al observar la obra de John Grade titulada “Middlefork”¹¹ (figura 6), sirvió como punto de referencia para pensar en cómo debía instalar mi obra obteniendo un buen acercamiento a lo que quiero mostrar cuando se puso en escena. Su obra, consistente en un molde de yeso sacado de un árbol de 85 pies de altura y recreado en el espacio, junto con pequeños bloques de cedro, muestran la levedad de esta obra que me ayuda a complementar mi obra y pensar que a

¹⁰ BORDA GARZÓN Otoniel. Reserva. [en línea] [citado agosto 16 de 2015] Disponible en <http://otonielborda.blogspot.com.co/>

¹¹ MAD ART. Middle Fork [en línea] [citado agosto 16 de 2015] Disponible en <http://madartseattle.com/exhibits/middle-fork/>

diferencia de John Grade .Así, y gracias a esta obra, muestro de qué forma se puede reflejar el desprendimiento del árbol teniendo en cuenta que este después de ser talado no vuelve a tocar la tierra, al ser procesado tiene una medida estándar de noventa centímetros, tal cual es la distancia que se utilizara en el montaje de ***Naturaleza Industrial***.

Figura 6. John Grade .Middlefork. Escultura a gran escala basada en moldes de yeso tomados de un árbol de abeto de 140 años de edad junto con pequeños trozos de madera. 2014-2015

4.2 DESCRIPCION FORMAL

4.2.1 Antecedentes. Una de las primeras exploraciones plásticas de las cuales surgió *Naturaleza Industrial*, se dio desde la escultura como medio de representación contemporánea de un árbol que se reestructuraba con el mismo elemento,(figura 7). A partir de pequeños trozos de madera cuadrados, que formaban parte de un árbol, se intentó crear el efecto del elemento natural, pero dejando en crudo su apariencia llevándolo al medio industrial, dado el proceso por el que ya había pasado.

Figura 7. Sin título. Madera, tornillos y alambre. 150 x 160 x 20 cms. 2012

Esta exploración sirvió plásticamente para observar el comportamiento del árbol después de un proceso de abstracción al que ha sido sometido y observar más de cerca el material después de ser un objeto geométrico. A partir de estos elementos de madera, procesados industrialmente, se pasó a reestructurarlos con la intención de, volver a ser el elemento natural que era anteriormente.

En otro ámbito de exploración, que se desarrolló a través del dibujo, aparecieron cuestionamientos acerca de la posibilidad de pensar el dibujo desde elementos tridimensionales. Así, por medio de la elaboración de un objeto y su proyección sobre la pared, se logró utilizar las sombras para dibujar... Esto resalta la idea de que lo que hay detrás de la obra tiene su particular protagonismo y ese paso de lo bidimensional a lo tridimensional, (figura 8 y figura 9).

Figura 8. Hombre Pensante 2012. modelado de alambre sobre madera y luz directa. 20 x 30 x 5 cms. 2012.

Figura 9. Maleza. Corteza de árbol, ramas secas y viruta de madera sobre M.D.F con luz directa. 160 x 185 x 8 cms. 2014.

Desde la técnica mixta se hicieron exploraciones utilizando materiales industriales que me permitieron obtener texturas y movimiento en donde se combina el dibujo con la pintura (figura 10 y figura 11). En estos trabajos se optó por que los materiales industriales generan un brillo que hiciera resaltar la composición generando movimientos y texturas relacionadas con lo que hay dentro de cada imagen en donde siempre va a primar un cuerpo interactuando en el espacio de una manera muy particular.

Figura 10. Marioneta. Hilo, pva, madera y M.D.F. Figura 12. Detalle. 2014 con luz directa. 210 x 160 x 50 cms. 2014.

Los materiales industriales han sido de gran influencia a lo largo de mi exploración plástica en donde he descubierto nuevas técnicas y formas a partir de varias maneras de llegar a componer sobre un cuerpo que al final se instala en la pared para crear una relación con el espacio. Otro elemento que siempre ha surgido en estas obras ha sido la luz, que es pieza indispensable en cada una de ellas a tal punto que como en las obras de teatro, la puesta en escena del personaje principal la luz le hace un seguimiento para que todas las miradas se dirijan a este cuerpo.

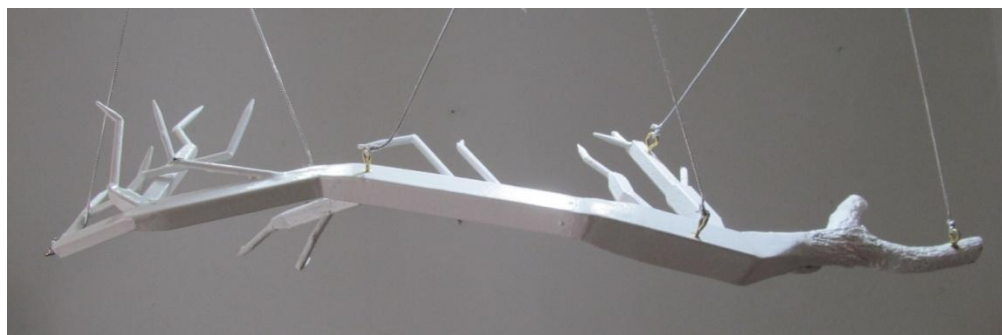
4.2.2 La exploración desde la fotografía. Tras estas exploraciones, realizadas durante los anteriores semestres de la carrera, en los que en donde indagué acerca del movimiento natural de los árboles, pasé a explorar mediante la fotografía el movimiento de estos en su búsqueda de la luz solar (figura 11), observando sus movimientos y entendiendo ese tipo de direccionamiento de la forma.

Figura 11. Registrando el movimiento. Fotografía. 2015.

Pasando por estos registros fotográficos seguimos en esa búsqueda de caracteres que alimenten mi proceso investigativo. A través de la fotografía encuentro que aquellos árboles que quedan en un estado de muerte pero que aún siguen en pie, me generan interés, y de ahí que la forma y su movimiento (figura 12), hayan sido elementos importantes para la ejecución de la obra.

Figura 12. Maqueta. 50 x 50 x 15 cms. 2015

4.2.3 La luz como pieza fundamental. Como en obras anteriores, la luz es protagonista directo de la obra. Debido a que la obra produce su propia proyección, en donde se trasfiere un dibujo hecho por sombras una superficie, (figura 13), se incorporan elementos bidimensionales a la obra y se enfatiza su origen en la idea de generar proyecciones geometricas en el espacio expositivo. Pensando en esto, se observó qué tipo y cómo se utilizan las luces durante su proceso geométrico del árbol (figura 14).

Figura 13. Maqueta. Con su luz personal. 50 x 50 x 15 cms. 2015.

Figura 14. Luces de fluorescente en el medio laboral. Fotografía. 2015

4.2.4. La obra.

Naturaleza Industrial, paso a paso da un seguimiento a los conceptos mencionados anteriormente contando desde el proceso formal su construcción.

4.2.4.1. Ensamblaje y transformación geométrica. Ahora bien, aplicando el concepto “transformación geométrica”, se comenzó aplicando esta idea en la selección de una pieza de madera natural (figura 15), la cual fue extraída reviviendo la acción de desprendimiento de su entorno natural.

Figura 15. Elemento natural para ensamblaje. 50 x 100 x 70 cms. 2015.

Tras haber seleccionado la pieza natural, se continuó trabajando con otras piezas de madera "cedro"(figura 16),para hacer los otros elementos modulares a ser ensamblados en lo que sería el “tronco” del nuevo árbol. La madera elegida fue el (x) y el pegamento utilizado fue “CARPINCOL”,dada su resistencia mostrando el inicio de su transformación hacia lo abstracto.

Figura 16. Elemento natural ensamblado con “Carpincol” trozo de madera geométrico. 50 x 140 x 70 cms. 2015.

El M.D.F es un material que al igual que la madera procesada, proviene de un árbol. Aparece este nuevo material para hacer parte de la mayoría de sus piezas, entendiendo que para su óptimo desempeño y lograr la forma concreta se tubo que optar por este elemento que siendo derivado de la madera obtiene su forma al igual que *Naturaleza Industrial* es sometido a el entorno industrial (figura 17 y figura 18).

Figura 17. El paso de la madera hacia el M.D.F. 50 x 210 x 70 cms. 2015.

Figura 18. El paso de la madera hacia el M.D.F. Detalle.

Durante la construcción de **Naturaleza Industrial**decido dejar a la vista los tornillos que forman parte de lo modular que es la obra, para mostrar su proceso de armado, (figura 19 y figura 20), e insinuar así los movimientos que generan naturalmente los árboles, tal como lo observamos anteriormente (figura 11). De este modo, se arma su estructura y las ramas pensando en la analogía “*querer volver a su estado natural*”

Figura 19. La obra construida “vista desde la pieza natural”.2015.

Figura 20. La obra construida “vista desde el otro extremo”. 2015.

La obra modular deja ver su cambio a lo largo de su proceso teniendo en cuenta que después de armar la obra; con facilidad, se puede desmontar y transportar con facilidad, al igual que hoy en día la mayoría de los objetos creados con madera y sus derivados.

4.2.4.2. Proceso minimalista. Como parte del proceso de *Naturaleza Industrial* después de haber pasado por la transformación geométrica y ensamblaje, la obra pasa por el proceso de pintado en donde el elemento natural ensamblado, junto con los objetos geométricos que, simulan elementos dados de la naturaleza son unificados cromáticamente (figura 21) mediante un pigmento industrial llamado (figura 22), pintura de poliuretano, que tiene la propiedad de ser un pigmento blanco de alta calidad que ofrece el terminado minimalista deseado.

Este pigmento es resistente a la intemperie, a diferencia de los pigmentos blancos comunes, y no se amarilla con el pasar del tiempo y por último se puede pulir para obtener el brillo deseado e imaculado para después pasar a la ambientación y montaje de la obra llamado “proceso quirúrgico”(figura 23).

Figura 21. La obra en proceso de pintado “detalle del cubrimiento”. 2015.

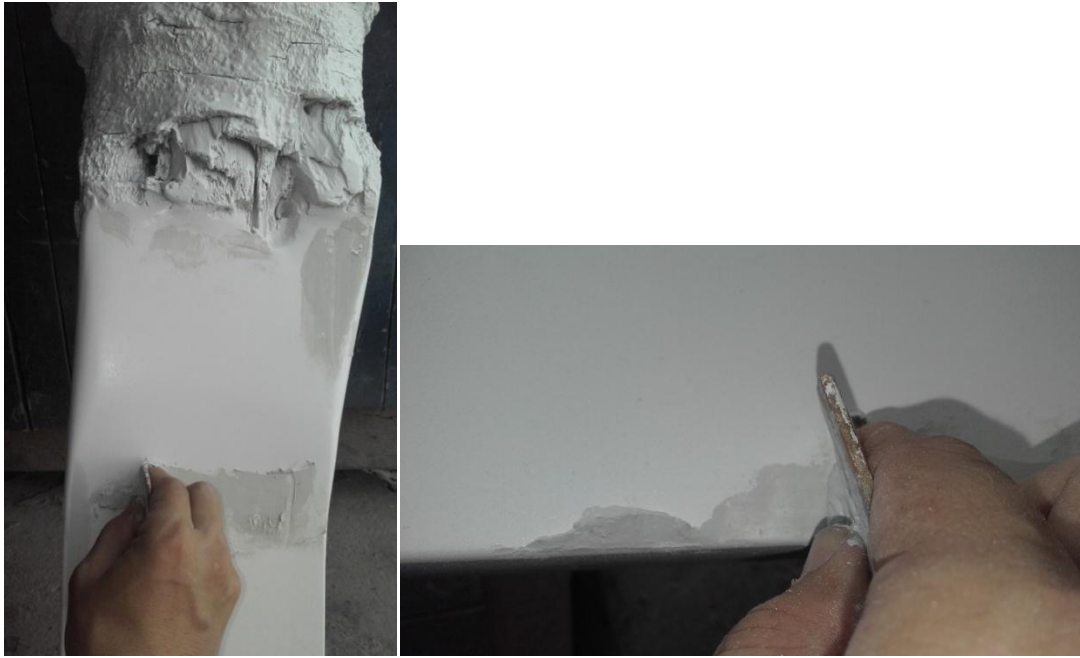

Figura 22. La obra en proceso de pintado. Fotografía. 2015

Figura 23. La obra en módulos. Fotografía. 2015.

4.2.4.3. Desarrollo del proceso quirúrgico. Teniendo en cuenta este proceso de exposición en un ámbito médico, se instalará la obra pensando en aquellas salas de cirugías con luces blancas. Suspendida a noventa centímetros del suelo, y sujetándola con cables de acero galvanizado, (figura 24) la obra dejará ver el paso importante del ensamblaje con acero durante toda la transformación que sufren los módulos de madera. Así, y junto con las luces de fluorescente que complementa la obra, se recrea un momento de cambio y corte que a su vez se refleja en el suelo a través de sombras, que recuerdan los procesos a los que fue sometido después de ser desprendido de la tierra.

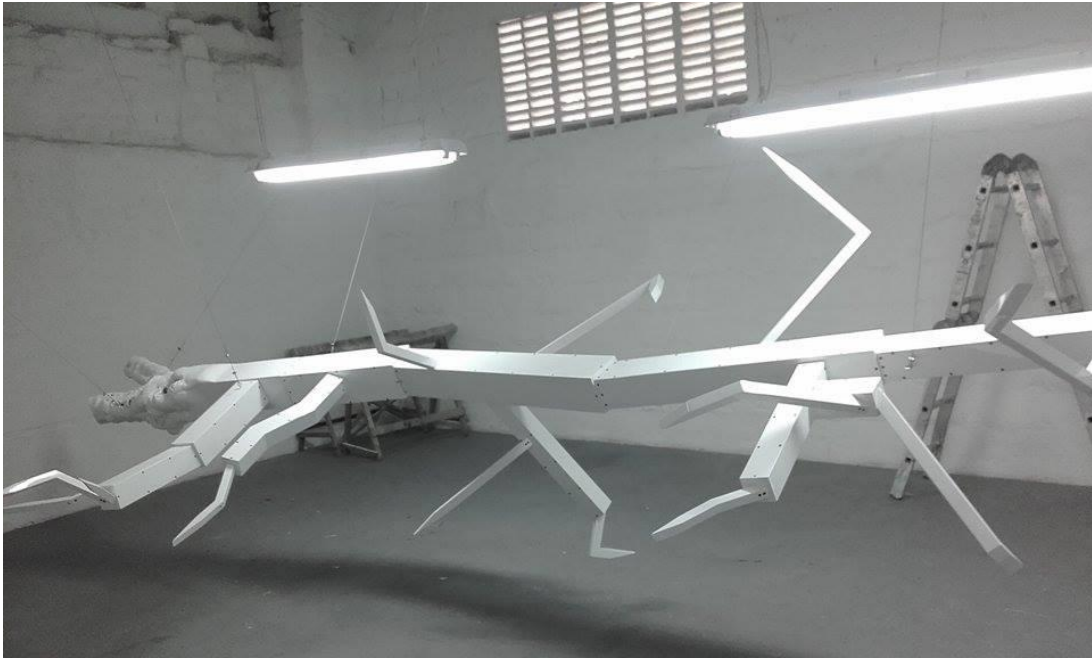
Figura 24. La obra vista desde lo abstracto. Fotografía. 2015.

4.2.5 El montaje

Naturaleza Industrial tiene 50 centímetros por 500 centímetros por 150 centímetros instalada con su iluminación correspondiente “luces de fluorescente” quien es el observador VIP de la obra, teniendo en cuenta que dicha luz, está presente en cada uno de los procesos por los que la obra se somete; Así, es suspendida del suelo a noventa centímetros con cables de acero galvanizados teniendo en cuenta que, este último nos recuerda que este metal lo desprende de la tierra para transformarlo en un objeto diferente.

Figura 25. La obra vista lateral. Fotografía. 2015.

5. CONCLUSIONES

Al resolver mi problema plástico pude llegar a un trabajo donde conjugo el minimalismo, la transformación geométrica y el proceso quirúrgico. En una conjunción de lo escultórico con el dibujo retomando la idea de abstracción de un objeto natural. Y es acá donde entiendo que para llevar a un objeto natural a su más pura abstracción, hay que pasar al objeto por diferentes procesos.

La experimentación con los materiales propios de la industria maderera que hacen parte del proceso y a futuro el resultado final de la obra, se verá un dialogo constante y profundo. Visto como un nuevo objeto y una nueva forma.

Este proyecto ha posibilitado la apertura hacia la nueva creación artística de objetos ensamblados utilizando materiales propios de la industria, en esta ocasión tratamos la madera junto con iluminación que permita dibujar por medio de sombras.

El aporte conseguido a partir de la obra de los artistas Jackson Pollock, Doris Salcedo, Otoniel Borda Garzón y John Grade quienes de manera formal y conceptual, impactaron en la forma de relacionar la obra con el espectador.

Este proyecto representa un punto inicial hacia la observación y comportamiento de elementos que son sacados de su entorno natural para llevarlos a un medio industrial y desde ahí obtener formas de su pasado y su presente en una sola composición, la idea central de **Naturaleza Industrial**, muestra lo enriquecedor que uno puede obtener como artista.

BIBLIOGRAFIA

BORDA, Otoniel. Reserva. Escrito referente a su obra plástica. 2011[en línea] [citado agosto 10 de 2015] Disponible en: <http://otonielborda.blogspot.com.co/p/proyectos.html>

BUENASTAREAS. Proceso Quirúrgico Definición. Leído en Junio de 2015. [en línea] [citado agosto 15 de 2015] Disponible en: <http://www.buenastareas.com/materias/definicion-de-proceso-quirurgico/0>

GONZALEZ José Tomas. Transformación Geométrica Definición. Leído en Junio de 2015. [en línea] [citado agosto 15 de 2015] Disponible en: http://www.angelfire.com/ma4/g_transform/

GRADE, John. Middlefork. 2014-2015 [en línea] [citado agosto 16 de 2015] Disponible en: <http://hifructose.com/2015/03/12/john-grade-creates-middle-fork-from-plaster-casts-of-140-year-old-tree/>

HUYSEN, Andreas. Modernismo Después de la Posmodernidad: Editorial Gedisa. 2010.

LEWITT, Sol. Three x Four x Three.Walker Art Center. 1984. [en línea] [citado agosto 10 de 2015] Disponible en: <http://www.flickriver.com/photos/twiny/5982905527/>

MARZONA, Daniel. Arte Minimalista. Spanish Edition. Taschen Basic Art Series. June 30, 2004.

POLLOCK, Jackson. Número 1. Galería Nacional de Arte. Washington DC. 1950.
[en línea] [citado agosto 15 de 2015] Disponible en: [http://deplatayexacto.com/2011/05/12/ numero-1-1950-bruma-lavanda-jackson-pollock-1950/](http://deplatayexacto.com/2011/05/12/numero-1-1950-bruma-lavanda-jackson-pollock-1950/)

SALCEDO, Doris. "Unland" Túnica de la orfandad. 1997. [en línea] [citado agosto 15 de 2015] Disponible en: <http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areascultura/promociondelarte/premios/premio-velazquez/premiados/velazquez2010.html>

STANGOS, Nikos. Conceptos del Arte Moderno: del Fauvismo al Posmodernismo. Barcelona: Thames& Hudson. 2000.