El espacio intervenido

Investigación sobre el proceso y creación de un proyecto instalación

Gerardo Robles Reinaldos

Vision Libros

© Derechos de edición reservados
Editorial Vision Libros
C/ Magnolias 35 bis 28029 Madrid. España
Web: www.visionlibros.es Tel: 0034 91 3117696

© *Copyright:* Gerardo Robles Reinaldos
Edición: A. de Lamo
Maquetación: María Luisa García
Foto portada: A. de Lamo

ISBN-13: 978-84-9011-118-5
Descargado de: www.visionlibros.com

La reproducción total o parcial de este libro no autorizada por la editorial, vulnera derechos reservados. Cualquier utilización debe ser preferentemente concertada.

IMPRESO EN ESPAÑA • UNION EUROPEA

A mi mujer, Fátima,
y a mis hijos, Víctor y Vanessa.

1. INTRODUCCIÓN

La investigación en ciencia es el descubrimiento de leyes objetivas que puedan ser universalmente reconocidas, aceptadas y utilizadas, para aumentar el conocimiento sobre el mundo y desarrollar las tecnologías que sirvan para un avance y progreso modificando lo establecido. Muchas investigaciones sobre arte se realizan con este objetivo, utilizando metodologías ya probadas por las ciencias sociales: indagaciones que tienen que ver con la historia del arte, con enfoques antropológicos o sociológicos, sobre la producción de determinadas obras o artistas, técnicas sobre la materia, el color, etc. "Espacio intervenido" se plantea como un sistema diferente de representación artística.

Es importante señalar que esta investigación en la que nos sumergimos no descarta la existencia de otros procesos diferentes a los estudios sobre arte. "Espacio intervenido" es un sistema de representación artístico-interactivo, está directamente ligada a la creación y la indagación en arte. Este proceso artístico de estudio no busca en primera instancia descubrir verdades objetivas, aunque está interesado en el conocimiento, entendido desde el punto de vista del análisis y de la razón científica. Su articulación con el mundo es construir sentido, otorgando valor, estableciéndolo mediante las ideas, los objetos y los eventos que consigan materializar, hitos significativos que propicien experiencias inmediatas e intensas en el público.

Los mutuos acuerdos entre arte y ciencia, obtenidos día tras día y de su carácter cada vez más efectivo, hacen difícil delimitar hasta donde existe tecnología y cuando empieza la esencia artística, hermanados ambos sobre unos fines:

- El crear arte mediante la comunicación a través de la tecnología sin olvidar la tradición, la experiencia.

- Obtener un cúmulo ordenado en su descripción formal y aparentemente desordenado en el método de activación, referido a un sistema complejo criado desde la más sencilla idea.
- Relacionar espacio-tiempo y las circunstancias que acontecen al sujeto dentro de sistemas de producción artísticos, así como sobre la comunicación del público con la obra y las experiencias percibidas.
- Estudiar el sujeto, el espacio que habita o se encuentra, frente a lo desconocido, ejecutor de que emerja el arte dentro de una temporalidad especifica y lo que allí sucede.
- Buscar la interrelación entre luz y sombra, blanco y negro.
- Encontrar equilibrio a través del medio, las formas y sus circunstancias.
- Conocer los conceptos opuestos, descubriendo el campo conceptual y un dialogo generado por su descripción entre ambos extremos.

El concepto de luz contra el de sombra, el de blanco contra el negro y sus consecuencias, activado gracias al protagonista, el espectador, verdadero objetivo del proyecto "Espacio intervenido". Esta es una propuesta a la integración de la tecnología e intervención temporal de sujetos dentro de un sistema artístico basado en generar experiencias personalizadas y colectivas en el espacio-tiempo y de las sensaciones captadas y emitidas, invirtiendo el sistema actual de muestra, exposición etc. de la propia obra de arte, así como los conceptos arraigados desde la tradición acerca de la percepción y el tratamiento del observador sobre la obra de arte.

Este proceso de investigación que nos ocupa es en realidad un proceso amplificado de creación, no referida únicamente a la construcción de una obra individual personal, aunque esa elaboración pueda llegar a ser muy interesante y consti-

tuir un territorio de investigación particular, sino también (y sobre todo en el ámbito académico universitario) al fomento y la generación de posteriores proyectos que sirvan como redes de enlace entre diversos sectores de la comunidad artística, y que exploren asuntos de interés colectivo, en relación a los nuevos medios tecnológicos y su aplicación en el terreno de las artes.

Hoy el arte sufre una serie de transformaciones que abren el campo de la práctica e investigación artística. No es sólo una iniciativa de trabajo interesante, sino una realidad que se consolida día a día, social y profesionalmente, configurándose como un hecho incuestionable desde la perspectiva cotidiana de los hábitos, y las formas de tratamiento del hecho artístico y su praxis entre los artistas más jóvenes, entre las aspiraciones fundamentales de los alumnos de las escuelas y facultades de bellas artes de todo el mundo. Y esto ocurre como consecuencia de los nuevos parámetros en los que se ha situado la sociedad contemporánea. Una sociedad que está basada en la velocidad como principio del tiempo contemporáneo, en la innovación continua como única forma de un reconocimiento de los posicionamientos individuales basados en el trabajo creativo. Estos aspectos tienen unas consecuencias totalmente inéditas en la generación de cultura en general, así como en la práctica del arte en particular. La búsqueda de percepciones capaces de sugerir nuevas experiencias, un estilo de la praxis marcado por la globalización y el acceso a la información; y en la sustitución de los valores que tradicionalmente definían a la experiencia artística; así, valores como textura, escala o estructuras espaciales tradicionales, ya no son únicos estos conceptos en la valoración del hecho artístico. La imagen, electrónica, procesada en multitud de canales que se codifican y decodifican que nace y perece constantemente, y forma parte de

una infinitud de propuestas de investigación razonadas bajo parámetros de conectividad, interactividad, impacto, etc. Dentro de espacios y tiempos paralelos o incluso interrelacionados.

La búsqueda de nuevas visiones y metodologías, nuevas "sensorizaciones", aplicadas a un público cada vez más abierto y cercano a la conciencia creadora. La creatividad del artista ahora más colectiva que antes, se orienta hacia la construcción de otras narrativas, alternativas a los modelos tradicionales, narrativas no-lineales, en la definición del espectador como usuario-creador. Todo ello gracias a la relación y participación entre praxis artística y nuevas tecnologías, que ha llegado a modificar sustancialmente parámetros hasta ahora inamovibles como el soporte de obra en si y para si. Ahora se perciben instalaciones virtuales, interactivas dentro de entramados complejos e interconectados que globalizan la comunicación entre la práctica del arte y quien lo percibe o lo implementa. La concepción del arte se esta reinventando al tiempo que la ciencia nos permite ver mas allá, en sus aplicaciones, en sus avances, en la funcionalidad del propio arte. Las nuevas tecnologías abren un canal de investigación muy amplio, donde las facultades de bellas artes son las encargadas de proyectar junto con los centros de investigaciones tecnológicas, artísticas y experimentales, nuevas visiones y propuestas artísticas, nuevos métodos interpretativos.

Arte y ciencia son modelos paralelos. Estamos en una época en la que lo verdaderamente exigido es la experimentación que ha de producirse en una cultura en transición, pues existe un "tiempo" de los hombres que no podemos acelerar. El modelo no es una copia, sino una proposición. No podemos ver el mundo sin interpretarlo. Así, la importancia filosófica de la relación Arte-Ciencia consiste en tra-