

FUERTE PERO INERTE

El efecto de la luz y la sombra

Alejandra Valeria Marcela Ormazabal Monje
Tesis para optar al grado de Licenciado en Artes Visuales

FUERTE PERO INERTE

El efecto de la luz y la sombra

Alejandra Valeria Marcela Ormazabal Monje

Tesis para optar al grado de Licenciado en Artes Visuales

Profesora guía: Paz Lopez

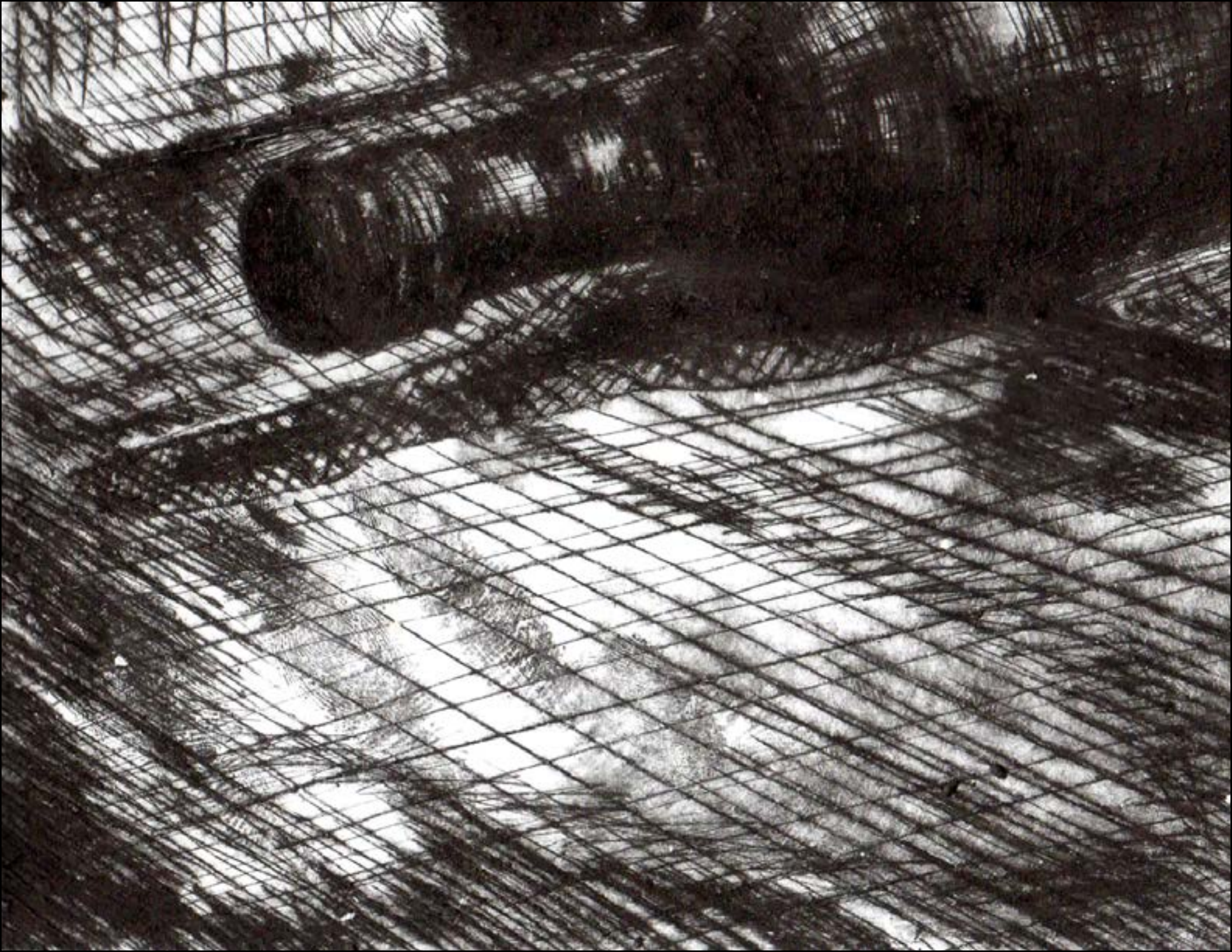
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTE Y DISEÑO
ESCUELA DE ARTE
Santiago, Chile
2021

RESUMEN

En esta memoria nos encontraremos con mi trayecto a través de las diferentes experiencias que fui teniendo gracias a el espectro de la luz y la sombra y su baile entre ambas para poder conseguir la penumbra de diferentes maneras. Varios artistas fueron influyentes en este camino que fui construyendo, en mi afán por estos espacios hermosos en donde la oscuridad se hace presente la mayoría de las veces, algunos escritos me ayudaron a seguir he iluminar el pensamiento antiguo, por uno más poético en conjunto con la luz.

Estará el recorrido de mi gran cariño por estos espacios penumbrosos que dejan una habitación con una calidez sobre tus ojos. habrán escritos provenientes te textos que me ayudan a continuar con una gran investigación que hizo que conociera una nueva forma, ese gran conocimientos de algunos escritores que hacen que vea su punto de vista y lo compare con mis expectativas propias y con mi trabajo en general,

hablaunpocodealgunasexperienciaspersonales que me ayudan a entender mas de la vida y de cómo fui investigando inconsciente mente del que encontré fascinante desde un principio.

INDICE

Portada.....1

Resumen.....4

Indice de contenido.....6

Indice de imagenes.....8

Introduccion.....10

MI recorrido.....13

Edward Hopper y su gran influencia.....18

El elogio de la sombra.....24

Del miedo a la luz y otra vez a la sombra.....28

Fuerte pero inerte.....38

Conclusines.....48

Bibliografia.....50

INDICE DE IMAGENES

Imagen 1 dibujo carboncillo Alejandra Ormazábal.....1

Imagen logo de la Universidad Diego Portales.....2

Imagen 2 litografía Alejandra Ormazábal.....5

Imagen 3 fotografía estenopeica Alejandra Ormazábal.....7

Imagen 4 fotografía Alejandra Ormazábal.....11

Imagen 5 fotografía Alejandra Ormazábal.....12

Imagen 6 pintura en azul Alejandra Ormazábal.....14

Imagen 7 pintura en azul Alejandra Ormazábal.....16

Imagen 8 pintura en rojo Alejandra Ormazábal.....17

Imagen 9 Edward Hopper pintura 18

Imagen 10 pintura Alejandra Ormazábal.....20

Imagen 11 pintura Edward Hopper.....21

Imagen 12 pintura Edward Hopper.....22

Imagen 13 pintura Edward Hopper.....23

Imagen 14 teatro japones.....25

Imagen 15 vasija japonesa.....26

Imagen 16 fotografía Alejandra Ormazábal.....28

Imagen 17 serie fotográfica Alejandra Ormazábal.....31

Imagen 18 fotografía Alejandra Ormazábal.....32

Imagen 19 fotografía Alejandra Ormazábal.....34

Imagen 20 fotografía Alejandra Ormazábal.....36

Imagen 21 dibujo carboncillo Alejandra Ormazábal.....38

Imagen 22 INDICIAL Alejandra Ormazábal.....39

Imagen 22 INDICIAL Alejandra Ormazábal.....40

Imagen 22 INDICIAL Alejandra Ormazábal.....41

Imagen 22 INDICIAL Alejandra Ormazábal.....42

Imagen 22 INDICIAL Alejandra Ormazábal.....43

Imagen 22 INDICIAL Alejandra Ormazábal.....43

Imagen 22 INDICIAL Alejandra Ormazábal.....44

Imagen 22 INDICIAL Alejandra

Ormazábal.....45

Imagen 22 INDICIAL Alejandra Ormazábal.....46

Imagen 22 INDICIAL Alejandra Ormazábal.....48

Imagen 22 INDICIAL Alejandra Ormazábal.....50

Imagen 22 INDICIAL Alejandra Ormazábal.....52

Imagen 26 pintura spray Alejandra Ormazábal.....54

INTRODUCCIÓN

LO QUE LA OSCURIDAD LE REGALA A LA LUZ

“Ojalá pudiera prestarle mis ojos, para que pueda apreciar la luz de la misma forma que lo hago yo” ...

En eso pensaba cuando tenía que escribir este texto.

En mi casa tenemos habitaciones en las cuales nunca llega la luz. Estamos muy tapados de variados materiales de construcción y plantas de todo tipo, incluso nuestro patio tiene un techo que no permite el ingreso de la luz. Esto no significa que sea un espacio totalmente oscuro, porque la luz llega a través de algunos agujeros y también de algunos reflejos, lo que hace que siempre vea líneas de luz en el espacio.

Desde pequeña jugaba con estos reflejos, con el haz de luz que entraba por las mañanas y que en las tardes veía desaparecer. Como mi casa era muy oscura, de pequeña tenía miedo de que llegara la noche y esta pintara las habitaciones de ese tono negro, hasta que un día traté de ver diferente este fenómeno, al punto que terminó convirtiéndose en algo que me gustaba mucho: la oscuridad se convirtió en mi compañera de búsqueda hacia la luz.

Comencé a decirme a mí misma que me gustaban los espacios así de misteriosos, y no era por como este lo dejaba todo casi imperceptible, todo lo contrario, era porque cuando una habitación estaba oscura, podía ver estrellas, figuras o reflejos.

Con poca luz, uno puede ver mucho, imaginarse muchas cosas, sobre todo si la habitación es de una niña pequeña. Sin darme cuenta, comencé a detectar que buscaba en todas partes este efecto de luz en las cosas, como en los agujeros que dejaban las hojas de los árboles o en el mismo reflejo luminoso del agua, esos objetos que dejan pasar la luz. Me quedaba mirándolos por horas, sin saber bien por qué.

Cuando empecé a tomar conciencia de lo mucho que me gustaban los reflejos y los rayos de luz, aprendí a crear estos efectos con un lápiz pasta de cubierta transparente reflejando la luz en toda la habitación. Otras veces dejaba solo un poco de la cortina abierta, para que la luz que emanaba del trabajo de soldadura de mi abuelo chocara con las paredes de nuestro comedor. Describiría esta sensación como: una luz que llega de manera rápida pero suave, toca libremente cada rincón de la habitación, de una forma tranquila, que casi se vuelve imperceptible. En su punto más luminiscente, se vuelve llamativa, pero al mismo tiempo es inerte.

En algún momento quise estudiar astronomía. Me gustaban mucho el estudio de los planetas y cómo ellos se pueden volver visibles. Me gustaba también el estudio de las estrellas y cómo se calculaba su edad a través de la luz. Veía en la televisión los programas dedicados a eso, pero un día aparecieron los libros de arte y cambiaron mi rumbo en la vida.

El tipo de luz que me atrae no es como la de una linterna que alumbra de una manera fuerte y en una sola dirección, sino lo que crea esta luz fuerte, al alumbrar al mismo tiempo lo que no se apunta directamente, algo que toca suavemente las paredes de una habitación y deja con una sensación de tranquilidad, como si uno sintiera el calor tocándonos de manera suave, como si la luz volviera el muro en una pintura en blanco y negro.

Podría decir que mucho más que mirar un atardecer, miraría lo que se produce alrededor de este, no el sol mismo cayendo, sino el modo en que las cosas van careciendo poco a poco de luz, hasta tomar una posición de descanso y tranquilidad.

MI RECORRIDO

Decidí estudiar arte cuando tenía catorce años. En esos años era una persona muy estudiosa y curiosa, me pasaba todo el día en la biblioteca. Además de tener un libro en casa sobre el Museo de Orsay, trataba de aprender cosas nuevas independiente de lo que mis profesores me enseñaban. Básicamente lo que me hizo querer estudiar arte fue una pregunta que me hice en esos años. ¿Por qué si cada una de mis materias en el colegio pueden tener una continuación profesional, en artes no encuentro eso?. En esos años no sabía nada de arte, además de Monet, que era el pintor favorito de mi profesora.

Mediante avanzaba de curso, aprendí muy poco sobre esta materia, lo que me hizo reformular

la misma pregunta anterior, con cada vez con más fuerza. Incluso llegaban más preguntas a mi cabeza: ¿Si en discursos sobre grandes entes de la sociedad hablan de los artistas como grandes hombres de conocimiento, por qué no sabemos nada de ellos?, ¿Existen artistas chilenos que hablen de las problemáticas que sucedían en periodo de crisis en el país?, ¿Por qué no aprendemos más de esta materia, si en sus mismos discursos hablan sobre este tema, como algo importante para el colegio?. Incluso en un momento le hablé sobre esto directamente a mi profesora de arte, pero ella solo me regalo lápices. Fue un lindo obsequio, pero no tenía ninguna respuesta en mis manos. Ya a finales de mis estudios en media casi me daba por vencida con estudiar esta materia, pero llegaron dos profesores que respondieron mis preguntas. Uno que me hizo leer “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, de Walter Benjamín y la otra, que me presento a Alfredo Jaar y sus obras realizadas en Chile y el extranjero.

Al entrar a la escuela de arte me propuse entender más sobre estos artistas, entender por qué, por qué inventaban lo que inventaban. Debe haber una razón, me decía yo. No estaba segura, pero me llamaba más la atención esto que cualquier otra materia que ya tenía su campo exitoso de

exploración y al que casi estábamos obligados a elegir. En si quería comprender las obras de arte, qué me quieren decir, yo sé que tienen un objetivo el cual no podría y no podré quizás entender.

EDWARD HOPPER Y SU GRAN INFLUENCIA

Desde que entre al mundo artístico, ha sido una experiencia satisfactoria. Soy una persona estudiosa y en su mayoría pensaban que estudiaría algo relacionado con la física o la química, pero no, ya que no me hubiera gustado encasillarme en este único ámbito. Siendo artista visual sé que puedo abarcar cualquier tema, invertir en él, debatirlo, buscar gente que es experta en el tema y no quedarme encasillada en el mismo espacio, ya que se que puedo trabajar diversos temas desde del mundo del arte, un mundo que me encanta, la experiencia visual y la estancia de estar participando en ella, hacen que sea una experiencia única.

Desde que entré al mundo de las artes, siento que puedo expresar mi forma de ver el mundo, mostrar mis conocimientos y explorar más sobre ellos, a través de las artes, sin estar tan estancada en un tema, que quizás en el futuro odie.

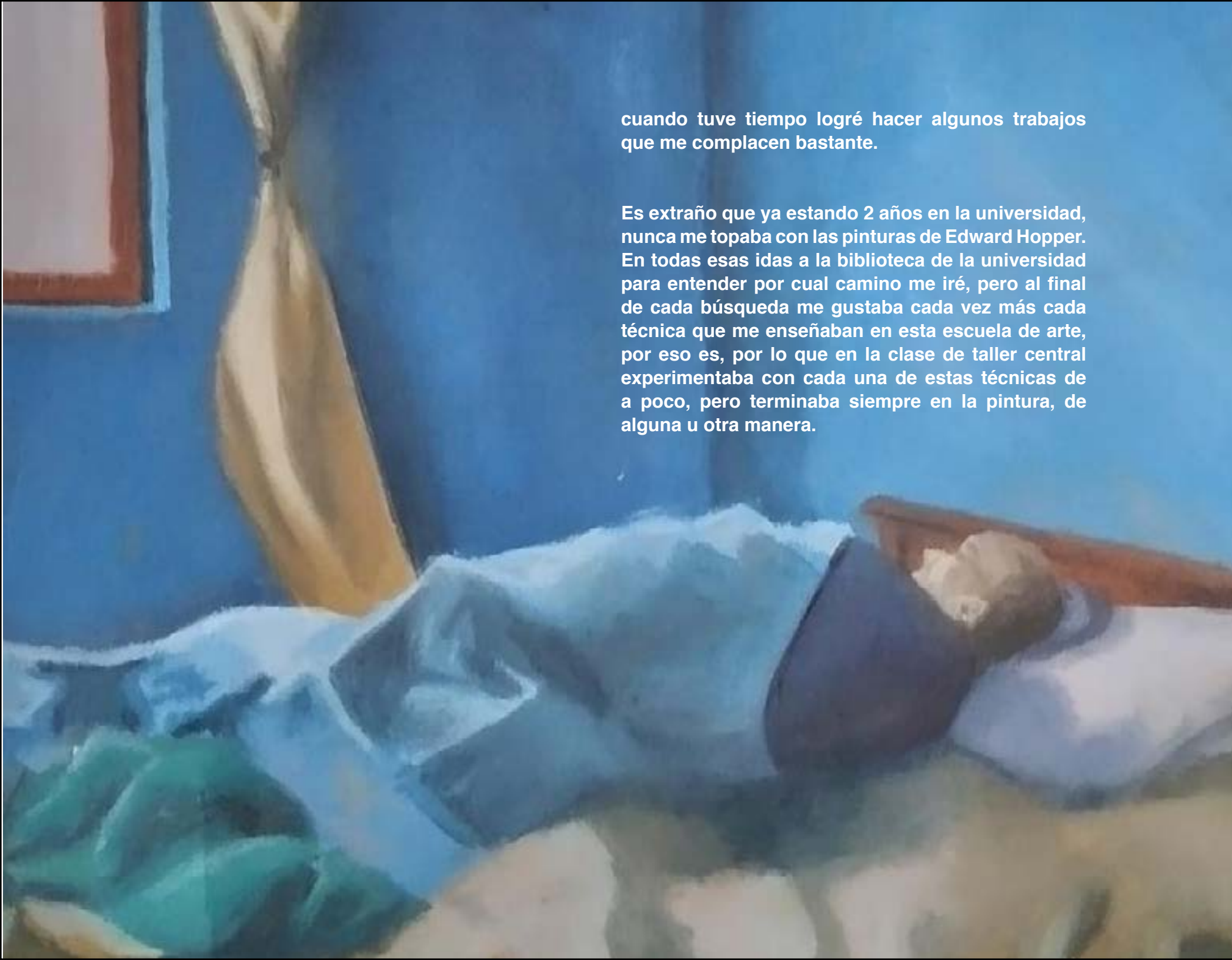
Sobre Edward Hopper, el pintor estadounidense que creaba paisajes de soledad y reflexión en un entorno cotidiano era alguien que en sus pinturas lograba mostrar diferentes tipos de sensaciones en espacios

bastante comunes, como un bar, una habitación o la puerta de entrada a una casa. Además, que mostraba sentimientos no tan fáciles de describir con palabras, tal como ese sentimiento de soledad, pero no es así realmente, estas rodeado de gente, pero que quizás no están contigo en ese momento.

Cuando empecé mi carrera artística, lo mencionaron por primera vez en mi segundo año de universidad, en clase de “Semiótica Visual”. Una de mis compañeras había puesto uno de sus trabajos más famosos en su cuaderno, para decorarlo. Al ver esta pintura pude reconocer el trabajo, pero no al artista. Lo dejé pasar ya que cuando busqué su trabajo, la única pintura que aparecía era “Nighthawks” las más famosa según yo de Edward Hopper, ya que aparece por todos lados. Así que por un momento pensé que era su único trabajo.

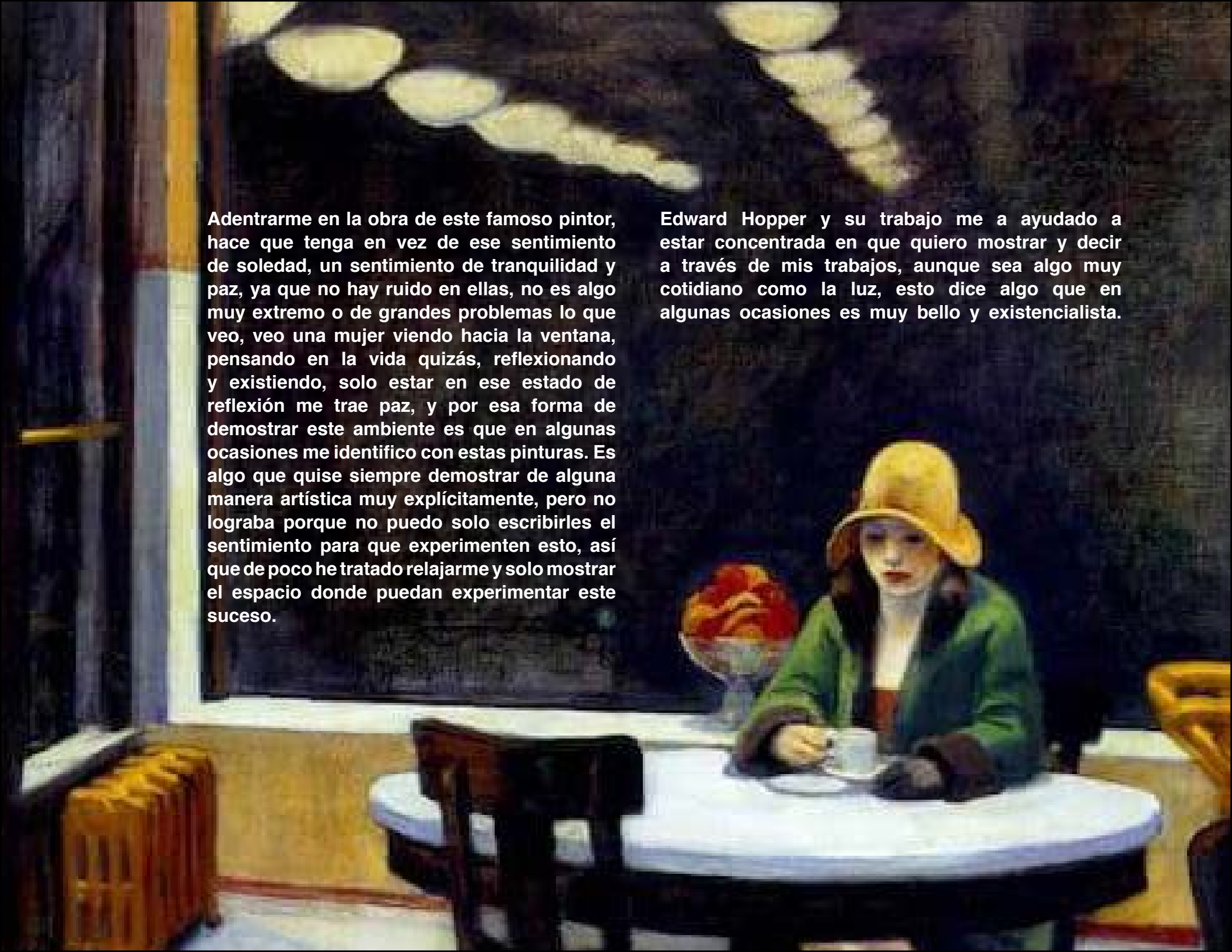
Durante la pandemia, en clase de “Pintura Biográfica”, me especificaron que dentro de mi trabajo encontraban similitudes con las de Hopper, ya sea la forma en que pintaba o cómo demostraba escenarios. Allí me pasaron un catálogo donde encontraba muchísimas pinturas, así es como me adentré en el trabajo de este artista. Antes de este artista, me fijaba en varias obras al azar sin tener

preferencia por algún estilo o artista en particular. La llegada de él de a poco hizo que diera una vuelta a mis pinturas, entender el propósito y que me agrade su creación, además de su poética escrita dentro de la pintura. Por desgracia ese semestre universitario no logré hacer mucho acerca de mis pinturas, por problemas familiares graves, pero

cuando tuve tiempo logré hacer algunos trabajos que me complacen bastante.

Es extraño que ya estando 2 años en la universidad, nunca me topaba con las pinturas de Edward Hopper. En todas esas idas a la biblioteca de la universidad para entender por cual camino me iré, pero al final de cada búsqueda me gustaba cada vez más cada técnica que me enseñaban en esta escuela de arte, por eso es, por lo que en la clase de taller central experimentaba con cada una de estas técnicas de a poco, pero terminaba siempre en la pintura, de alguna u otra manera.

Adentrarme en la obra de este famoso pintor, hace que tenga en vez de ese sentimiento de soledad, un sentimiento de tranquilidad y paz, ya que no hay ruido en ellas, no es algo muy extremo o de grandes problemas lo que veo, veo una mujer viendo hacia la ventana, pensando en la vida quizás, reflexionando y existiendo, solo estar en ese estado de reflexión me trae paz, y por esa forma de demostrar este ambiente es que en algunas ocasiones me identifico con estas pinturas. Es algo que quise siempre demostrar de alguna manera artística muy explícitamente, pero no lograba porque no puedo solo escribirles el sentimiento para que experimenten esto, así que de poco he tratado relajarme y solo mostrar el espacio donde puedan experimentar este suceso.

Edward Hopper y su trabajo me a ayudado a estar concentrada en que quiero mostrar y decir a través de mis trabajos, aunque sea algo muy cotidiano como la luz, esto dice algo que en algunas ocasiones es muy bello y existencialista.

EL ELOGIO DE LA SOMBRA

Basándome en el libro de Junichiro Tanizaki “el elogio de la sombra” de 1933. En donde piensa una estética a partir de la sombra, el matiz y lo sutil. A diferencia de nuestros países en el occidente, que sería estridente y amante de la luz, Tanizaki piensa qué sensibilidad inaugura la sombra. El libro instala una estética desde la penumbra en la construcción de la casa del escritor, en este describe como utilizan los espacios de las habitaciones a favor de la misma casa, ya sea la ventilación de esta o los colores de las paredes para la distribución de la luz.

“Nuestros ancestros acostumbrados a vivir en espacios oscuros, fueron descubriendo poco a

poco la belleza de las sombras, y comenzaron a usarla con propósitos estéticos” (Tanizaki, 1933). En el mismo texto dicen como con el tiempo los antiguos japoneses aprendieron a utilizar estos espacios desfavorables lumínicamente, para transformarlos en lugares bellos por su estética bien planeada, estos mismos espacios son similares a los descritos en la introducción de este texto, sin alguna estética, pero ese mismo problema sobre la luz, la descripción que hace el autor se familiariza con mi hogar, hecho de sombras y pequeños rayos de luz.

Para complementar estos espacios de escasa luminosidad ellos utilizaban algunos objetos cotidianos en las casas japonesas, como los floreros de centro de mesa o los tradicionales grabados japoneses, para armonizar el espacio en el que habitamos, así cada vez haciéndola más profunda visualmente de lo que es. Como la idea que tienen el libro sobre los tazones de arroz, en donde estos son oscuros por dentro vemos una profundidad cuando colocan el arroz cocinado.

Según las estéticas puestas en el libro sigo una a la perfección, que sería el color de las habitaciones. Mi pieza es de color celeste claro, no porque me guste ese color, sino para

iluminarla en su totalidad, pero al contrario del autor nunca había pensado en usar la oscuridad misma, como un modo de organización estética, casi sin modificaciones del espacio, utilizando esta luz natural como luz única para crear esa penumbra esencia dentro de la habitación, es como si fuera un espectáculo de luces suaves que intentan penetrar el lugar y que, en su poca aparición, igualmente vemos su resplandor. de haber estado tanto tiempo dentro de una casa donde las luces se encienden desde las 5 de la tarde aproximadamente, pase a entender el espacio como un modo de estética en los lugares de una gran penumbra.

Inconscientemente se empieza a tomar cualquier espacio como un dialogo que se hace entre la oscuridad y la luz formando así lugares que por si solo ya son un gran espectáculo de tonalidades para el ojo. Mi ideología sobre la aparición de la luz cambio cuando leí esta pregunta del libro de Tanizaki

“¿Cuánto encanto perdería el mundo fantasioso, apenas alumbrado por la luz misteriosa de una vela o una lámpara tradicional, con los latidos nocturnos de su llama movediza, si el sombrío salón no estuviera adornado con vajillas de plata?”. (Tanizaki, 1933)

No habría un mundo que admirar si todo estuviera a la vista, si no existieran estos objetos que representan lo sombrío. El mundo perdería su riqueza. Prefiero una habitación armoniosa, con decoraciones casi imperceptible, para que la grandeza de la penumbra siga allí, dejándonos nos solo eso para apreciar: su oscuridad. Tanizaki describe las partes del hogar al igual que un poema japonés, un haiku, como lo muestra este extracto del texto: “una vez agachado en esa penumbra disfruta de un inefable placer, meditando bajo el tenue reflejo de la ventana forrada con papel o contemplando el paisaje del jardín a través del cristal” (Tanizaki, 1933).

El habla de la ventana y de su cálida entrada de una iluminación tenue, así como la luz de los baños japoneses o el espacio de los teatros Nô y kabuki, que son teatros japoneses. Existen diferentes formas de ver esta belleza creada por las habitaciones, entonces no todo depende de nuestra vista, sino también de cómo se fabricó ese espacio natural o arquitectónicamente y de cómo entendemos estéticamente la llegada del espectro. La arquitectura japonesa piensa los modos de producir sombra en los espacios.

DEL MIEDO A LA LUZ Y OTRA VEZ A LA SOMBRA

Hubo un momento de mi vida que me marcó y realmente me había sentido como una pequeña hormiga que se podía aplastar fácilmente con el dedo pulgar.

La zona segura de alguien que recién está tratando de salir de sus casillas es su hogar, pero no cualquier hogar si no es ese lugar en donde uno aprendió en su infancia todo lo que es tener una conciencia, un espacio donde uno puede desestresarse, dormir tranquilamente y recordar. Este lugar puede ser cualquier espacio pequeño o grande, la idea es sentirse cómodo con él.

Lastimosamente cada espacio donde uno vivió estas experiencias sufre cambios, al pasar el tiempo necesitan ser cambiadas por diferentes razones, pero eso no significa que no pueda tomar una poética que existió en ese espacio, vemos varios espacios, que años atrás fueron totalmente diferentes, pero que esa esencia calmada sigue allí. Las cosas van cambiando, quizás el lugar donde estaban los platos o cuando se compran nuevas cortinas, o quizás esa planta que se ve ya está muerta, puede ser cualquier cosa, pero el recuerdo de lo que me

producía este lugar me calmaba, era ese espacio de aprendizaje que tenía de pequeña.

Ahora que pasa cuando uno sufre un cambio fuerte, uno mismo, de esos que cambian tu visión de la vida y te hacen retroceder, y así es difícil avanzar para llegar a tus logros, ¿a dónde uno va para mantenerse seguro? A esta zona segura.

Hace unos años fue cuando paso lo de mi intento de asalto, fue un momento fuerte, me dejó la nariz chueca por un golpe que me dejó sentada, asustada, sangrando a montón. Por suerte no me paso nada más grave, pero fueron las cinco horas más terribles que haya pasado, incluyendo la denuncia y la entrevista con el juez. Llegando a mi casa, escuchaba a mi familia entera preocupada por mí, mi hermana menor incluso salió llorando del colegio y terminó abrazada de mí pensando que habría llegado a peores.

Después vinieron los siguientes días después de este momento preocupante, en esos días era bruta, así que con todo y miedo fui a la universidad recordando esas horas de terror, lo que hizo darme una semana de descanso mental.

No podía salir de mi casa me parecía imposible, tenía miedo de las personas que entraban a preguntar por mí, o de gente que me llamaba por teléfono pensando que me daría más razones por que temer. Esas noches no podían dormir de solo pensar en que le podían pasar a otro o a mí de nuevo si es que salía, fue una pesadilla, pasaba el día en mi pieza mirando como corrían las horas en mi ventana.

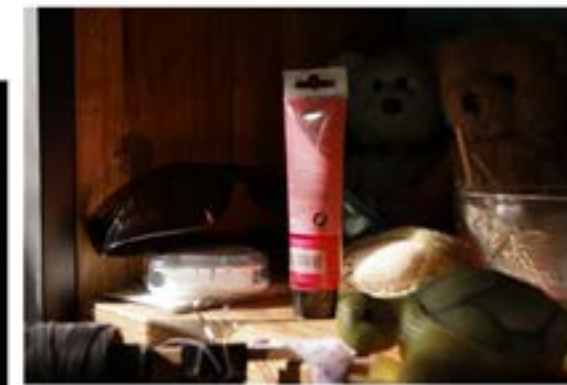
Llegó el día donde redescubrí mis temores antiguos, ese miedo a la oscuridad que más de un niño debió tener cuando empezaba a dormir solo, y lo solucioné diseccionando ese temor en una esencia hermosa de imaginar y ver. Me levanté de mi cama ese día y busqué la esencia a las seis de la mañana. Después de una noche de malos pensamientos, salió a las ocho y media de la mañana una luz que empezaba a recorrer de a poco el pasillo de mi casa. Desde un inicio fue algo minúsculo que, si hubiese sido táctil, sería tan ligero que se desasearía en tus manos y sentirías pena al ver irse algo tan pequeño. Pero al pasar el tiempo esta se convertía en algo enorme que podría cubrirte completamente, sin que sintiera dolor alguno, era un sentimiento abrazador que salía por la ventana del pasillo, que duró hasta la una de la tarde, fue poco el tiempo que sentí que pasó, pero ese sentimiento pudo dormir esa noche. Yo sabía que no tenía

tiempo para arreglar estas imágenes y crear un trabajo digno de un examen de fotografía en la universidad, ya que estábamos en periodo de entrega de obras, a la vez yo quería que el resto del mundo sintiera ese abrazador espacio que recorre por los pasillos. En momentos de desesperación uno busca ese arco iris que te ilumina y deja avanzar. Esto fue mi arco iris y sin pensarlo más de una vez tome las imágenes de una manera que sé demostrar esta esencia y lo llevé a la universidad, ya que esto me hizo salir de nuevo a las calles, aun con un gran temor a la gente, si es que pasaba algo, pero segura que volveré a ver esta luz en la mañana de cada día, así fue como lo monté y lo nombre “trasnochar”, ya que después de varios días sin encontrar algo que me hiciera sentir paz después de trasnochar lo encontré.

Aún sigo teniendo estas fotografías de mi casa que tome para ese examen ya que este espacio de ensueños ya cambió, Quisieron mejorar el lugar, cuando en realidad siento que como estaba era mejor, con sus espacios que por muy misteriosos que en primer lugar se pueda sentir, está el lugar más cálido que podría haber en

este hogar. Cuando voy a la universidad, trato de buscar incluso estos espacios que son muy relajantes, hacen que esté tranquila y tenga más concentración. No hay mucho en la universidad, unos pocos por la tarde en la sala de pintura y dibujo, pero está casi siempre cerrada y con las cortinas. Tapando las ventanas, siendo un poco decepcionante, la universidad es un espacio bastante frío.

Sería bastante relajante, vivir en una película de romance, de esas que toman temas serios, no como esas películas de adolescentes enamorados casi clichés de ver, escogería este tipo de películas ya que está llena de estos espacios relajantes que hacen que vuelva cada espacio en un momento en donde solo quieres ser abrazado por algo cálido que te haga sentir seguro.

IMAGEN INDICIAL

Al pasar por ese momento crucial, pude analizarme a mí misma y a mi obra pero quizás no están muy claros del todo, tengo bastante tiempo en adelante para entenderla, sé que en este momento la describiría como “indicial”, ¿Por qué así?

Se refiere a la imagen indicial, esta significa que “es una representación, que refiere a su objeto no tanto por alguna similaridad o analogía de éste, ni porque esté asociado con caracteres generales que ese objeto poseería, sino porque está en una conexión existencial” (Orozco, 2013) Esta palabra fue dicha en una corrección que tuve este inicio de semestre al escuchar a uno de los profesores describir mis obras pasadas. En realidad, no entendía por qué denominaban mis obras de esta manera, no pensaba que fueran así mis trabajos, siempre sentí que la idea de mi obra era tratar de demostrar algo grande visualmente

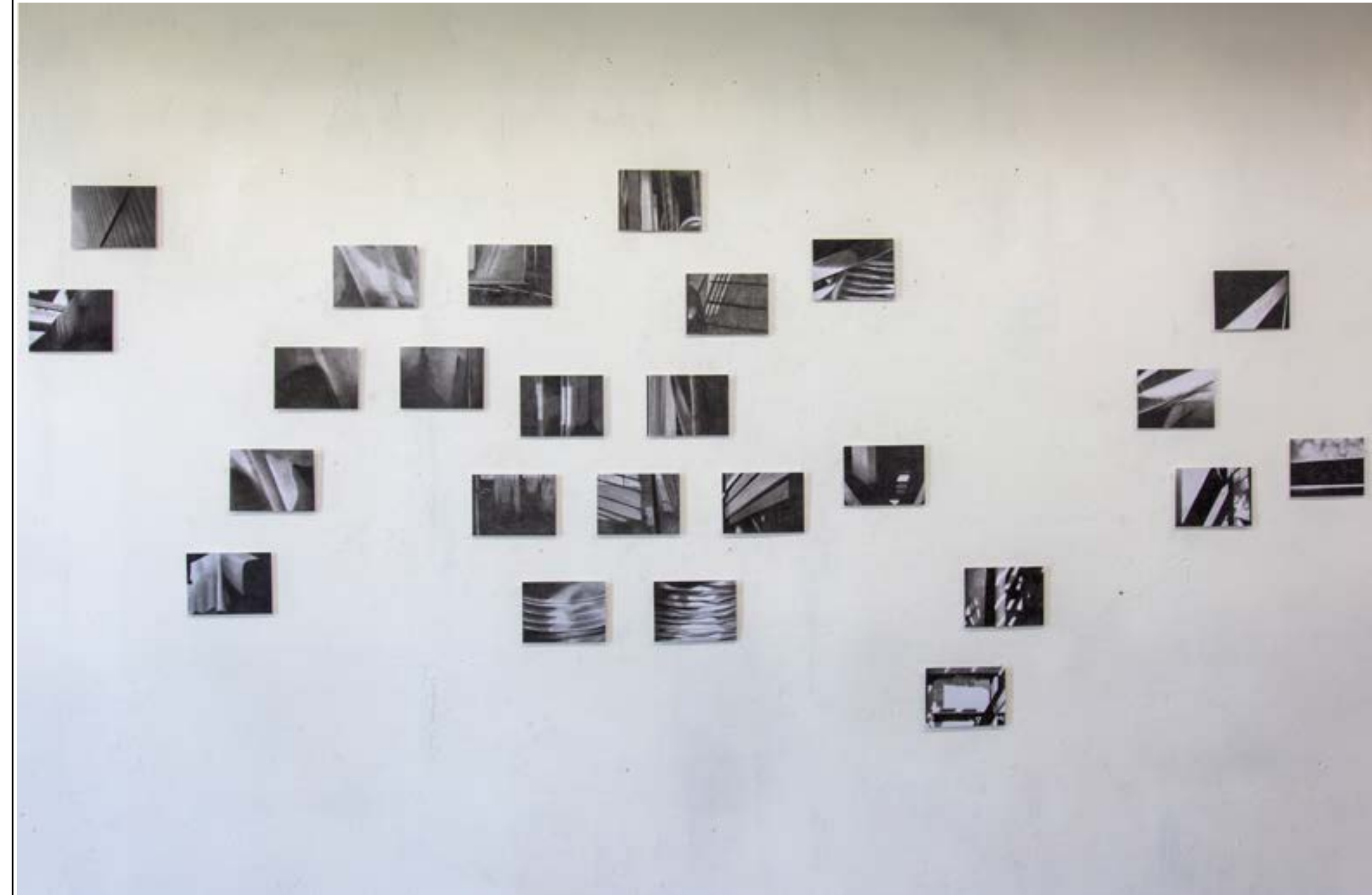
al punto de que uno de sintiera ensimismado o ahogado al verlos. Al oír esta palabra sentía que se trataba de algo verdaderamente pequeño e hizo que repensara por un momento sobre lo que mostraba en mis trabajos y en lo que las demás personas ven al tenerlo en frente. Al pensarlo varias veces comprendí que no eran trabajos pequeños, sino que indicial era el espacio que le di al todo. A pesar de que mostraba espacios grandes estos se podían ver gracias a un punto bastante pequeño en donde recaía la luz exterior, sin este pequeño espacio no existiría todo lo que yo armaba visualmente como un espectáculo de luces que suavemente tocaba cada espacio de la habitación.

Mis espacios con Penumbra luz en sus paredes aparecen por un espacio indicial que logra hacer que todos estos pequeños lugares se conviertan en un todo .

INDICIAL

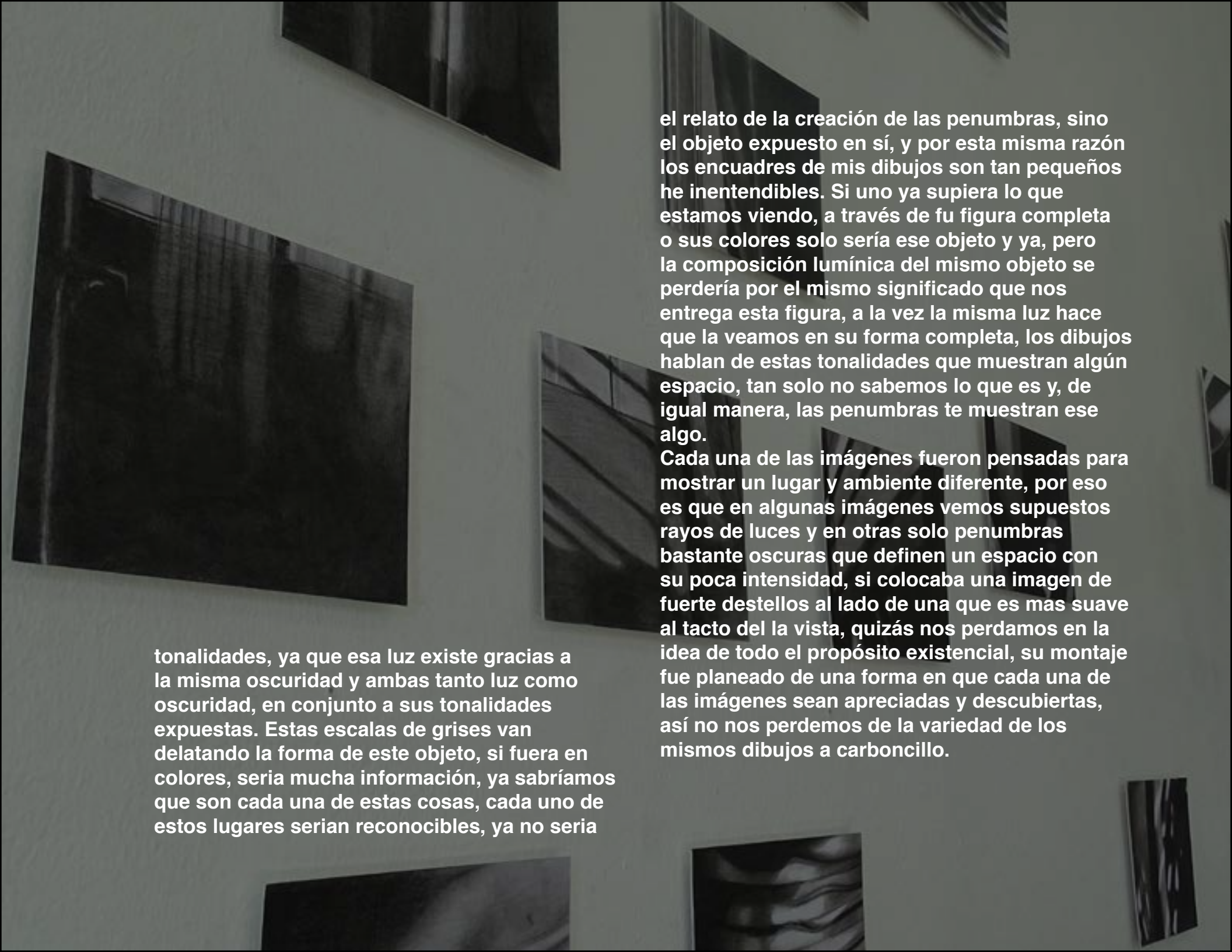
A lo largo de mi carrera he estado trabajando con el espectro de la luz, esta es investigada de diferentes maneras tal como lo hacen con la astrología o la química en algunos casos, en donde dependiendo del tipo de luz que aparezca, es el resultado que obtienen. Visualmente es algo que puede recorrer cada habitación y llegar hasta el espacio mas pequeño existente en ella, así dándole sentido a las cosas de nuestro alrededor, tomando este efecto lumínico como algo existencialista. Como comenté en capítulos anteriores, estaba a punto de estudiar astronomía, ya que había libros y series de televisión, que me incitaban a estudiar esta carrera, como es la serie “Cosmos” que daban hace años, aun me acuerdo del capítulo en donde hablaban de Isaac Newton y su pasión por entender la naturaleza. Al final estude arte por otras razones que según yo son mas importantes, pero aun así sin alejarme del punto de la luz a veces veía libros en la biblioteca de la universidad, de cómo sobre como este efecto,

aparece en el arte. La luz es un efecto que podemos apreciar todos los días y estos años me he dado cuenta de que depende de cómo tenemos el fenómeno para ver si es que la convertimos en algo maravilloso. pensar que este efecto es capaz de viajar a una velocidad tan elevada y incluso así podemos apreciarla. La luz a pesar de su grado de intensidad con la que nos encontremos, de igual manera puede viajar a cualquier parte, como sería en este punto lo que es la penumbra, ese juego de tonalidades que uno se puede encontrar en los puntos mas lejanos que llega la luz, y su gran capacidad para iluminar funciona a tal punto de solo usar un poco de su potencial, para poder descubrir algún objeto, encontramos indicios de la existencia de este

espacio a través de las diferentes tonalidades en ella, así entendiendo su existencia, siendo la luz en este caso algo indicial, un objeto espectro que nos da indicios de la existencia de algo. La luz incluso con su mínimo resplandor nos muestra espacios que existen y están allí visualmente por esta pequeña penumbra. Esta obra de arte es llamada indicial por su significado, toma variados espacios de casas, parques o lugares al azar y descubrimos como la luz va creando un camino para que nosotros entendamos que son estas imágenes a través de las luces y sombras que se crea con lápices a carboncillo. La idea de tener diferentes espacios de diferentes lugares es demostrar que la luz existe en variados lugares, pero en diferentes

tonalidades, ya que esa luz existe gracias a la misma oscuridad y ambas tanto luz como oscuridad, en conjunto a sus tonalidades expuestas. Estas escalas de grises van delatando la forma de este objeto, si fuera en colores, sería mucha información, ya sabríamos que son cada una de estas cosas, cada uno de estos lugares serían reconocibles, ya no sería

el relato de la creación de las penumbras, sino el objeto expuesto en sí, y por esta misma razón los encuadres de mis dibujos son tan pequeños he inentendibles. Si uno ya supiera lo que estamos viendo, a través de su figura completa o sus colores solo sería ese objeto y ya, pero la composición lumínica del mismo objeto se perdería por el mismo significado que nos entrega esta figura, a la vez la misma luz hace que la veamos en su forma completa, los dibujos hablan de estas tonalidades que muestran algún espacio, tan solo no sabemos lo que es y, de igual manera, las penumbras te muestran ese algo.

Cada una de las imágenes fueron pensadas para mostrar un lugar y ambiente diferente, por eso es que en algunas imágenes vemos supuestos rayos de luces y en otras solo penumbras bastante oscuras que definen un espacio con su poca intensidad, si colocaba una imagen de fuerte destellos al lado de una que es mas suave al tacto de la vista, quizás nos perdamos en la idea de todo el propósito existencial, su montaje fue planeado de una forma en que cada una de las imágenes sean apreciadas y descubiertas, así no nos perdemos de la variedad de los mismos dibujos a carboncillo.

FUERTE PERO INERTE

“La verdad no penetra en un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la tierra están en el Aleph, ahí estarán todas las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz.”
(Borges., 1974)

Existen variantes de luz que pueden viajar para variados lados del espacio, estas transformando como vemos el espacio, en algo vertiginoso lumínicamente.

“En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria; luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo.”

(Borges., 1974)

En este extracto del libro el Aleph, se cuenta la historia de una persona que encontró un suceso fascinante en el sótano de su casa y que, al contárselo a otra persona no le cree. Por desesperación con sus palabras insistentes obliga al amigo a bajar por las escaleras de su sótano y con una gran sorpresa se encuentra el Aleph.

En este extracto del libro el Aleph, se cuenta la historia de una persona que encontró un suceso fascinante en el sótano de su casa y que, al contárselo a otra persona no le cree. Por desesperación con sus palabras insistentes obliga al amigo a bajar por las escaleras de su sótano y con una gran sorpresa se Encuentra el Aleph.

El producto de este efecto lumínico, la refracción de la luz hacia cada esquina de la habitación es como ver un atardecer y en vez de fijarnos solamente del sol escondiéndose lentamente, viéramos como las cosas alrededor de nosotros carecen cada vez más de luz, el tiempo que tenemos en el día se acaba y el sol se ira en algún momento.

La idea de que el sol de cada día nos entrega este fuerte rayo luminiscente, que este al pasar las horas del día va careciendo de a poco, hace

que las penumbras sean de un corto tiempo de aparición, la presencia de algunos fenómenos es momentáneo especialmente sabiendo que no todos los días son iguales, son eventos únicos en el mundo.

Cada uno tiene una forma e interpretarse diferente, cuando este ya tiene un punto en donde todo se tornasola oscuro, la misma luz trata de mostrarte algo que por su gran oscuridad es difícil de interpretar, pero que de todas formas podemos ver profundidad en él, ya que en esos casos el ojo humano es impresionante.

La existencia de este objeto no se va a ir a pesar de todas las interpretaciones que le podemos dar, esa poca luminiscencia que le pueda llegar a ella, le da la existencia visual posible para tratar de reconocerla.

El trabajo mostrado durante este capítulo consiste en una serie de imágenes que por su escasa luminosidad en algunos casos no se logra interpretar lo que estamos viendo, de igual manera estamos viendo algún objeto en particular, lo que no sabemos con certeza cual es, comprendemos que tiene profundidad, tiene un espacio y tiene reflejos que nos ayudan a

pensar lo que estamos viendo, no importa la relación que quizás les des al objeto, tratar de entenderlo a partir de su penumbra.

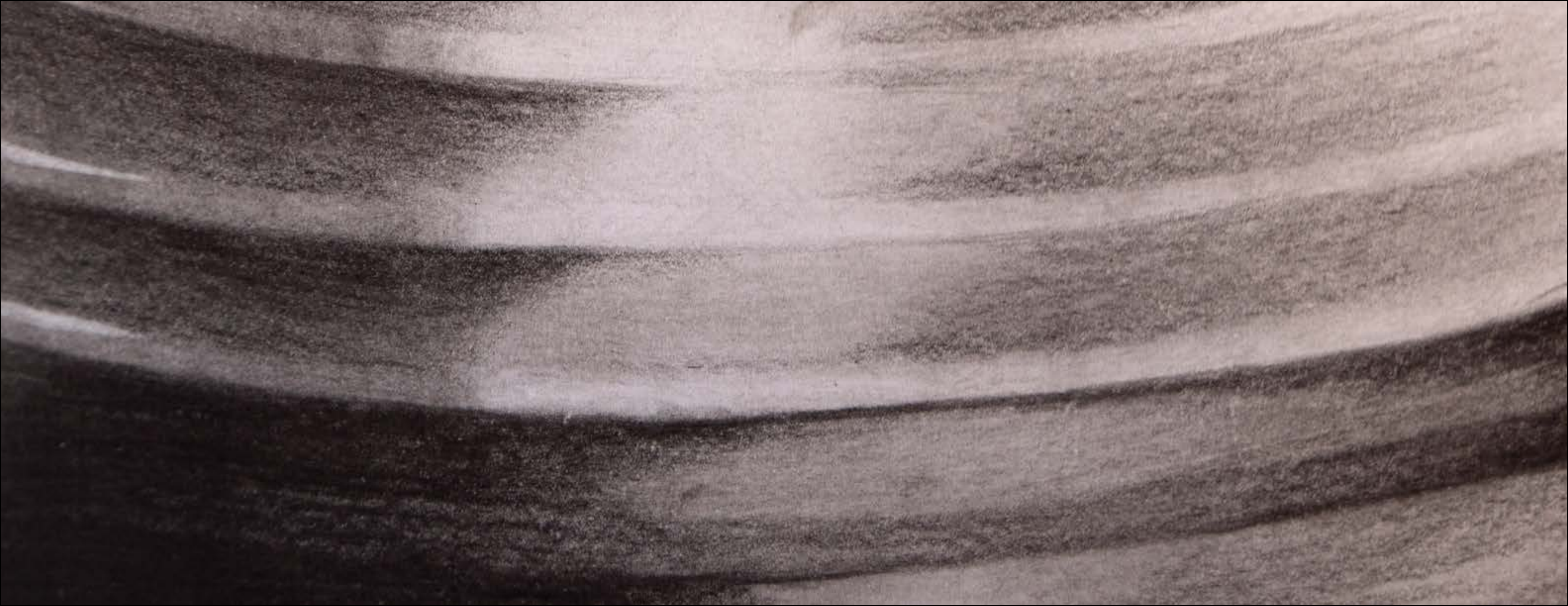
En el libro de Tanizaki, podemos encontrar la idea de como esta luz puede viajar por diferentes direcciones para lograr que este ilumine la habitación y larga travesía que tuvieron los japoneses al poder manipular y acostumbrarse a este efecto, además de como los viejos sabios pasaron semanas en estas habitaciones oscuras, acostumbrando sus ojos a tal oscuridad, hay que esperar con calma hasta que uno pueda ver tranquilamente la penumbra, así el poder de como nuestros ojos logran entender nuestro espacio nos ayuda a comprender el alcance de tonalidades que podemos lograr ver increíblemente la luz como la conocemos puede viajar de cualquier parte del mundo y llegar a otro lado sin problemas, es un fenómeno increíble, con ella incluso podemos conocer la edad de algunas estrellas en el universo, tiene una velocidad que todavía no podemos llegar a replicar y puede recorrer gran parte de nuestras habitaciones o casas sin que la podamos sentir físicamente.

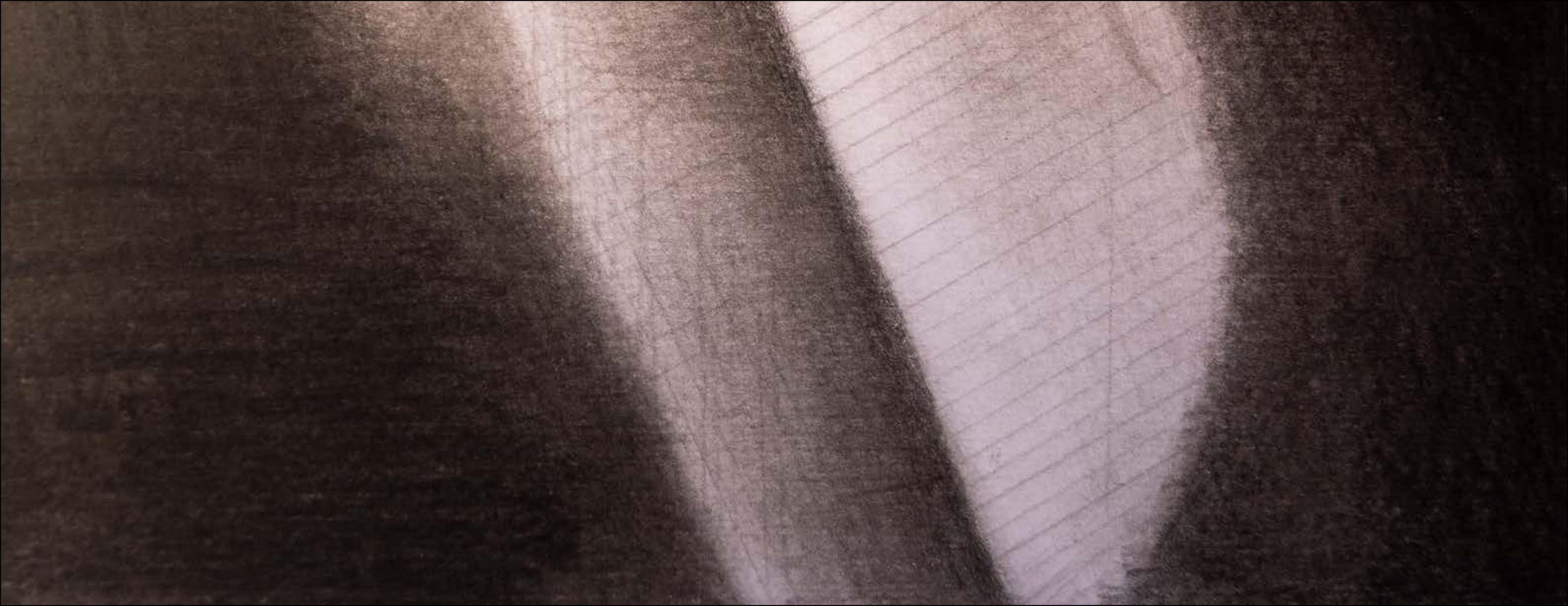
Incluso en una habitación cerrada le puede caer en algunas ocasiones un pequeño rayo de luz

sin siquiera notarlo, la luz independiente de su tamaño sea grande o pequeño la luz es bastante fuerte cuando trata de apoderarse de los lugares, si la luz tuviese descripciones humanas diría que es persistente esta luminosidad en menores cantidades se dispersa, con esas penumbras nocturnas, a veces no logramos distinguir lo que es real o no, está tan oscuro que incluso a una temprana edad logramos imaginarnos un mundo sin fin, así llega la mañana y se desvanece esta oscuridad cuando llegan los rayos de luz iluminar un espacio y cambiar toda nuestra perspectiva de lo que habíamos imaginado, es un hermoso cambio que hacemos visualmente, la luz recorre cada espacio de la habitación ya sea porque estás iluminó completa o por qué logro llegar un poco de esta luz, por su fuerza se refleja hasta tocar las paredes de la pieza de una manera suave qué hace qué las paredes muestren su reflejo.

a cualquier hora podemos encontrar diferentes fenómenos lumínicos ya sean muy oscuros o cuando la misma luz llega de una manera fuerte y está pueda reflejarse durante toda la habitación, en ellas podemos ver en las tonalidades en las que hablan, y si llegamos a topar con ella nos toca pero no la sentimos, es algo fuerte pero inerte.

.

CONCLUSION

“La existencia de este objeto no se va a ir a pesar de todas las interpretaciones que le podemos dar, esa poca luminiscencia que le pueda llegar a ella, le da la existencia visual posible para tratar de reconocerla.”

Este extracto del texto anterior muestra una parte esencial de lo que vendría a ser el efecto de la luz, no es un espécimen que existe por que si, nos ayuda visualmente a mantenernos atentos a nuestro exterior, a pesar de la cantidades de iluminaciones que nos dan los lugares, igualmente el ojo humano es capaz de percibir un objeto cuando esta ella, lo que hace que la penumbra sea un degrade de la luz que

nos trata de iluminar algo que es complicado de deslumbrar y que esta allá por un efecto de las situaciones diarias que lo vuelve un único momento visible, ese afán de los espectros lumínicas tiene una forma de convivir entre ellas entre las tonalidades de la penumbra infinita existente, no existe un claro realmente claro, ni un oscuro realmente oscuro, vivimos nuestro entorno en variadas penumbras que nos iluminan hasta los espacios más recónditos de nuestra existencia, iluminan espacios de nuestra vida que pensamos que solo estaban oscuras, cuando la oscuridad siempre estará acompañada de la luz y la luz de la oscuridad.

BIBLIOGRAFIA

Borges., J. L. (1974). El Aleph. Buenos Aires: Losada.

Orozco, A. (13 de septiembre de 2013). [https://prezi.com. Obtenido de https://prezi.com/: https://prezi.com/dzs1waqjgoox/la-imagen-indicial/](https://prezi.com/dzs1waqjgoox/la-imagen-indicial/)

Tanizaki, J. (1933). El elogio de la sombra . tokio: SIRUELA.

Alejandra Valeria Marcela Ormazabal Monje

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTE Y DISEÑO
ESCUELA DE ARTE
Santiago, Chile
2021