

ELENA VICENTE HERRANZ

Esteriometría de un cuadro y sus posibilidades fantomáticas

Elena Vicente Herranz
1978 Zaragoza

Proyecto expositivo:

Esteriometría de una pintura y sus posibilidades fantomáticas

Obras que lo componen:

- 1.- Caballos
- 2.- Anamorfismo de un murciélago. Bestiario
- 3.- Litofanía anamórfica. Bestiario
- 4.- YAYO artificio inquietante
- 5.- Mirarán al que traspasaron
- 6.- Miedo estereoscópico
- 7.- Simulacro desde una silla
- 8.- Manchas
- 9.- Bajo los pies
- 10.- Embajador XXL
- 11.- Amor a oscuras
- 12.- Lumbánico

Objetivos del proyecto:

Uno de los principales objetivos de este proyecto, en una visionaria teoría de la percepción y del conocimiento, es reivindicar la autenticidad de la incomplitud de la experiencia y la necesidad de trastocar los datos perceptivos. Con ese mismo espíritu imaginamos más allá de las imágenes estereoscópicas: como esas imágenes desdobladas ligeramente diferentes para cada ojo y que pueden ser conectadas para reverberar y recobrar una tridimensionalidad mayor.

El proyecto plantea una búsqueda e indagación de todo aquello que está comprimido en nuestra capacidad de desentrañar la realidad (percepción).

Objetivo 1: Revisar y considerar los métodos relacionados con el estudio de la imagen tridimensional: la estereoscopia, visión binocular, percepción de la profundidad, perspectivas imposibles, sueños e imágenes oníricas, etc.

Conocer cómo se produce el efecto no anula nuestra capacidad de engaño, sino que nos hace aferrarnos con más fuerza a la fantasía. Es sabido que en un sueño no es posible mantener la vista fija en un objeto sin que este se transforme en otra cosa o nos traslade a un lugar distinto. Como si la atención sostenida provocase inevitablemente un desplome de la percepción y una apertura al infinito que subsiste bajo la apariencia estática de las cosas.

Conceptos en los que se basa el proyecto:

Este conjunto de obras: *miedo estereoscópico, simulacro desde una silla...* forman parte de una serie inspirada en ideas extraídas del cuadro *Los Embajadores* de Hans Holbein pintado en 1533.

Tanto su título: *Esteriometría de una pintura y sus posibilidades fantomáticas*, como las obras que componen este proyecto, plantean una indagación de la imagen tridimensional. Cada artefacto es un pequeño artilugio inventado para cada impresión.

La investigación se centra en las posibilidades que tienen ciertas imágenes, con la presencia directa: lo que es frente a lo que parece. La capacidad tridimensional de imágenes bidimensionales mediante ciertos trucos perceptivos que a través de nuestro sistema binocular podemos percibir como una realidad estereoscópica, es decir, volumétrica. Nuestra visión es estereoscópica y vemos el mundo en su profundidad real. El cerebro también ve sin necesidad de estímulos externos. Pensemos en las falsificaciones tridimensionales como un engaño de la misma forma que lo hacen los sueños, son falsas percepciones realmente sorprendentes.

Aunque el tema de la pintura nos pueda resultar estimulante, no tiene una relevancia significativa en la obra de Holbein, se trata de encontrar el medio de manifestar esa movilidad latente, hallar un punto de vista insólito que revele, como en un anamorfismo, lo que se oculta detrás de la imagen y que la imagen se esfuerza por disfrazar, aquello que los propios artistas denominan: "su expresión fantasma". Es preciso superar el primer grado de las apariencias, llegar a una extenuación de la representación, a una centrifugación del signo.

Primero la imagen es "delirada", generando asociaciones espontáneas, amplificaciones, duplicidades, censuras y, a continuación, de esas metamorfosis fantasmáticas, surge una planificación rigurosamente racional que lleva a la construcción de dispositivos y artilugios capaces de concretar ese mundo visionario. Lejos de responder al puro capricho, el resultado ahonda en la naturaleza oculta de la imagen original, provocando una concatenación de asociaciones en las que el espectador pueda sentirse involucrado.

Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos

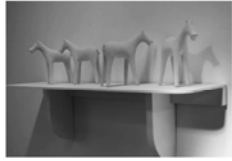
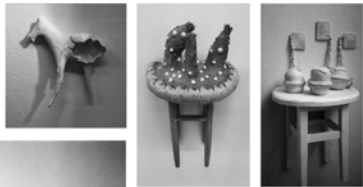
Paseo María Agustín, 20. C.P.: 50004 - Zaragoza (ESPAÑA)

T 0034/ 976-28-06-59
F 0034/ 976-28-43-70
mpablo@serrano.com
www.iaacc.es / www.museopablo@serrano.es

Horario:
De martes a sábado de 10 a 14 / 18 a 21 h.
Domingos y Festivos de 10 a 14 h.

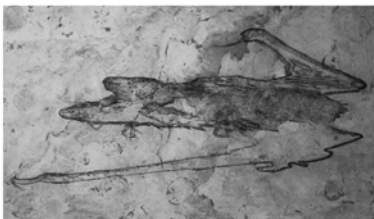
El Museo permanecerá cerrado: Todos los lunes no festivos,
1 de Enero, 1 de Mayo, Diciembre 24, 25 y 31.

Síguenos en facebook: IAACC Pablo Serrano
Síguenos en twitter: @IAACC_PSERRANO

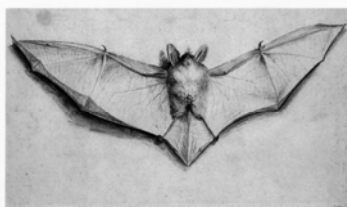

Caballos
Instalación de cerámica
Piezas de cerámica
120x80x30 cm.

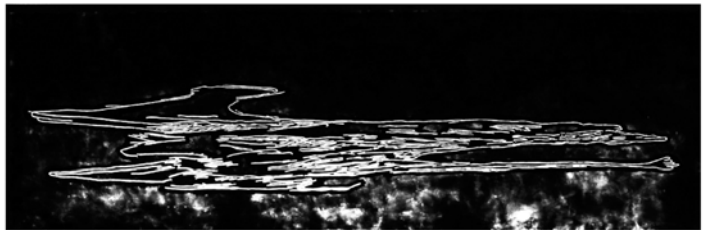
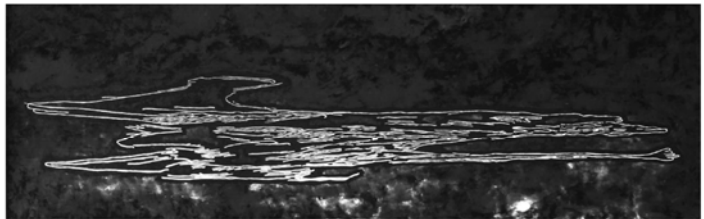
Ellas-caballo azul. No cristalizó. El suelo estaba desnudo. Construí encima bajo un parámetro propio. Pero no tengo nada que. Ver con eso.

Anamorfismo de un murciélago. Bestiario
Lápices acuarelables sobre resina de poliéster
120x70x7 cm.

HANS HOLBEIN D.L., Fledermaus mit ausgespannten Flügeln, um 1523
Öffentliche Kunstsammlung Basel, Kupferstichkabinett

Litofanía anamórfica. Bestiario
Plastilina grabada sobre resina de poliéster
Soporte de madera, pantalla de metacrilato y luz fría
180x60x8 cm.

LITOFANÍA: Técnica decorativa que consiste en aumentar o disminuir el grosor de ciertos materiales translúcidos, como la porcelana, el alabastro o el vidrio opaco, para obtener efectos de mayor o menor luminosidad.

ANAMORFISMO: Pintura o dibujo que ofrece a la vista una imagen deformada y confusa, o regular y acabada, según desde donde se la mire.

Desde la primera impresión, el cuadro *Los Embajadores*, nos fuerza a atender a la absurda calavera que se nos cruza como una interferencia entre el ojo y la imagen. Toda la visión cae, a partir de ese momento, bajo la influencia de esa distorsión. El instintivo esfuerzo de encontrar el modo correcto de dirigir la mirada, termina por trastornar cada elemento de la imagen que, a partir de ahora, parece cobrar una autonomía hipnótica, en una especie de contagiosa epidemia de enigmas.

El anamorfismo se sitúa en las fronteras de lo inmediatamente conocible, en los confines de la visión, en esa oblicuidad desde la que todo se nos aparece como extraño. Como vuelto del revés, al menos desde la estrecha perspectiva de la mirada encajada en la convención. Ya nada es lo mismo. Tampoco parece casual que el desencadenante de esta aparición de aberraciones ópticas sea el símbolo de la muerte. Hay algo de voluntad de dar un ideario en todo esto, una especie de guiño cómplice.

Explicación de la obra:

Esta instalación es un conjunto de piezas que recrean la memoria del Orfanato Nacional de Zaragoza "Agustina de Aragón", construido después de la guerra en 1945. Este colegio fue dirigido por la orden religiosa las mercedarias.

Esta obra es personal. Recrea experiencias vividas de un pasado de enorme poder y belleza. Es una especie de recreación con acceso al inconsciente. Con la razón insólita de reconstruir.

Me regalaron un caballo de cristal azul de esos vidrios soplados, podías mirar a través de él.

Presenta el mismo tamaño y forma. Los caballos de cerámica tienen una forma que imita esta técnica de vidrio soplado. Las gafas tienen un lente azul, y están a la altura de un punto de vista más bajo, a la altura de alguien pequeño.

Las ópticas surgidas del vidrio mal soplado de un caballo de cristal hicieron que desarrollara una tecnología para hacer y recrear la mirada con imágenes luminicas sorprendentes: la cámara oscura, hechas con el cutrerío de carton y estenops/lentes diversos.

Un animal supone siempre un extravío, un fuera de lugar, un punto de vista inocente sobre el mundo. La imparcialidad de los aparatos lógicos y geométricos nos remiten a ese fondo de impersonalidad que se sitúa en el colmo de lo íntimo. Un centro donde la comunicación real entre personas puede darse a través de ese parentesco inesperado que surge de la falta de intención, del sufriente anonimato, del desapego de todo rasgo diferenciador (parentesco: "relación en la que lo distinto es concordante").

Hacer visible lo invisible es introvertirse hasta ese centro y abrir una cala fría que sirva de espejo a tantos otros ojos introvertidos, trascendiendo culturas, regiones y épocas.

Las hermanas mercedarias eran sores de clausura, disciplinadas, trabajadoras, buenas costureras y cariñosas. Cada alumna tenía un número cosido en cada prenda. Las batas tenían un pañuelo cosido al bolsillo mediante una cadeneta de hilo.

El pañuelo, el bolsillo, el cascabel, la bata, todo enumerado... característico, identificable y reconocible.

A los 17 años volví al lugar y no quedaba nada, el edificio y todas sus dependencias estaban asoladas, también los árboles, solamente quedaban los suelos, ... una sensación que invade. Comencé a recordar levantando una arquitectura, recreé la falta de arquitectura imaginariamente, levanté una perspectiva interior.

Trato de explicar algo inexistente que es construible. Es un esfuerzo de arqueología poética. Es dar paso a un proceso de asimilación. Con la voluntad de dar volumen a este ideario. Está la imposibilidad de representar lo que intentas describir, es una frontera a la que se enfrenta la escultura.

Nos encontramos con estatuas encantadas, crear una estatua que cante o que estremezca al que la huela.
Y con una perspectiva debajo de cada párpado, es posible volver a las profecías: nuevos lugares.

A sus ojos y a sus técnicas, a las fieras se les escapa esa parte, que el león, por propia experiencia sabe que existe...y utiliza. Un modo de saber, modo de hacer, modo de ver.

ESPECIFICACIONES Y MONTAJE DE LA OBRA:

Esta pieza es un automatismo manual. Tiene un motor que mueve una cadeneta con la palabra:

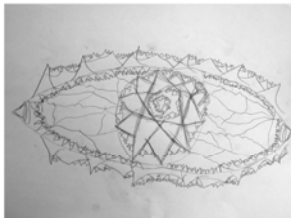
Y
A
Y
O
Y
A
Y
O
Y
A
Y
O
Y
A
Y
O

Esta cadeneta se sumerge en una especie de bañera que contiene un líquido para hacer pompas de jabón. Mientras el motor mueve la cadeneta, hay un ventilador de aire que hace despedir de entre los huecos de estas letras pompas de jabón.

En el lateral frontal inferior, se encuentran los interruptores del motor (dos direcciones y apagado), ventilador de aire (encendido y apagado) y luz (encendido y apagado de dos bombillas de 1W).

YAYO artefacto inquietante
Automatismo para hacer pompas de jabón
Material: pasta de fimo, madera, bombillas, ventilador, motor, jabón, pilas, etc.
Medidas: 30x18x16 cm.

Veo verme: me veo a mí mismo en la morada de una extraña región, la cuál ni existe enteramente en el cielo de la tierra ni en la pureza de los cielos, puedo ser transportado desde lo más interno hasta lo más elevado.

Es un vehículo de teletransporte.

Mirarán al que traspasaron
Obra compuesta por dos cajas de luz
Fotografías, soporte plástico recubierto de cuerda y madera. Luz fría y material eléctrico
Medidas de un elemento: 22x22x20 cm.

La reconstrucción de la mirada antes de la muerte viene del arquetipo humano del cristo crucificado. Los evangelios dan detalles sobre el momento de la muerte.

El evangelio según San Mateo (27.45-53):
[45] Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora nona.
[46] Y alrededor de la hora nona, Jesús grita con fuerte voz: "Elí, Elí ¿lemá sabactani?". (Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?)
[51] En esto, el velo del Santuario se rasgó en dos, de arriba abajo; tembló la tierra y las rocas se hendieron.
[52] Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron.
[53] Y, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos.
(Velos que se rasgan, apariciones de fantasmas a los justos...y todo ocurre exactamente en el momento de la muerte, a las tres de la tarde.)

En el Evangelio según San Juan (19.37):
[37] Y también otra Escritura dice: "Mirarán al que traspasaron"

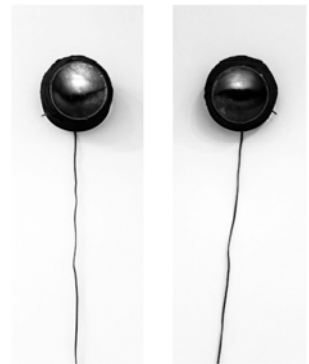
Estos dos ojos del alma de un hombre no pueden funcionar a la vez, pero si el alma mira a la eternidad con el ojo derecho, entonces el izquierdo debe cerrarse a sí mismo y abstenerse de trabajar, como si estuviera muerto. (Libro anónimo sobre teología germana)

Es un "no puedes usar ambos ojos a la vez", tal y como miramos el anamorfismo del cuadro al ras del cuadro. Es un guiño si para verlo es necesario cerrar un ojo. De ahí *El ojo muerto de Holbeim*. Y cerrando un ojo, se ponen en abierto los modos de ver y de hacer. El tic del ojo, aunque torpe, es un guiño de precisión.

Las representaciones de la pintura son más inestables que los elementos de otros tipos de lenguaje. Es decir, el significado o interpretación en una pintura es más abierto que buscar el significado de una palabra en un diccionario. Sin embargo, el cuadro puede plantearse como un diccionario si de él se decide extraer códigos artísticos, se puede tomar como una guía para quien usa la imagen como su alfabeto.

Como un soplido fuerte de desmemoria antigua a memoria, de cabeza de león a cabeza de matorral, heredamos un poder fáctico que repercute involuntariamente en nuestro interior. Según Elena Díaz Frutos: "necesitamos cuatro brazos, dos para tirarnos de los pelos y los otros para hacer". Nuestro propósito sobre todo es hacer sin encogimiento.

[No te reprimas porque el ascensor que montas ya tiene freno]

FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA:

El espectador tiene la posibilidad de activar el mecanismo que se esconde tras la cortina. En el lateral derecho del marco de madera hay un pulsador que activa un zumbador, una bombilla y un ventilador colocados detrás de la cortina blanca. Al activarse el ventilador, ésta se mueve en una zona hacia el espectador.

Proyecto de temario para el curso de doctorado: *El escultor despojado. La imaginación y otros medios extraordinarios de hacer realidad.* Prof. Víctor Borrego Nadal.

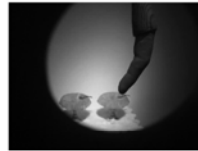
3ª PARTE

TEMA 9. EL ESCULTOR DESPOJADO: ENAJENACIONES. Desvíos y mestizajes. La belleza convulsa. Silencios. Despersonalizaciones. Una anciana en una silla.

SIMULACRO:

(Del lat. simulacrum).

1. m. Imagen hecha a semejanza de alguien o algo, especialmente sagrada.
2. m. Idea que forma la fantasía.
3. m. Ficción, imitación, falsificación. Simulacro de reconciliación. Simulacro de vida doméstica. Simulacro de juicio.
4. m. Mil. Acción de guerra fingida.
5. m. desus. Modelo, dechado.

Miedo estereoscópico

Materiales: alabastro, madera, látex, resina de poliéster, escayola, etc. Automatismo con un mecanismo de pilas y motor
Medidas de la superficie que ocupa: 120x80x50cms.
Peso: 12 kg.

FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA:

El espectador se coloca ante la pieza de frente. Al observar el conjunto de piezas que tiene al frente, sitúa los ojos en los dos orificios de la piedra plana de alabastro azulado. Su nariz queda encajada en un rebaje horadado de la piedra. Cuando observa que hay un dedo al otro lado de esta piedra y que está suspendido en el aire apuntando hacia las dos mesas situadas en el fondo, empieza a enfocar su mirada en la yema/punta del dedo y surge una imagen estereoscópica, más volumétrica de lo normal. Al enfocar la vista en un plano cercano a los ojos, el plano del fondo empieza a verse doble. Las dos imágenes de las dos mesas se concentran en una sola imagen estereoscópica.

El espectador tiene otra segunda posibilidad/opción de ver la estereoscopia: hay un interruptor en un brazo horizontal de madera que conecta las mesas con la piedra, que al pulsarlo, activa la vibración en una de las mesas. Al moverse el mantel de una de las mesas, una cuchara de alabastro situada al borde de la mesa lo golpea al son de la vibración produciendo un ruido zumbador que perturba la imagen estereoscópica haciéndola más insólita y fantasmal.

ESTEREOSCOPIO: Aparato óptico en el que, mirando con ambos ojos, se ven dos imágenes de un objeto, que, al fundirse en una, producen una sensación de relieve por estar tomadas con un ángulo diferente para cada ojo.

Simulacro desde una silla
Materiales: Madera, tela, cuerda
Automatismo: zumbador, bombilla, ventilador, encendedor, cable y pilas
Medidas: 20x200x10cms.

Manchas
Madera, papel, pintura, silicona, tinta, cristal.
Medidas del formato cuadrado: 13x13x1cm.
Medidas del formato rectangular: 26x13x1cm

[Murmuro y sueño, ensimismada, con la cabeza baja y los ojos fijos en tierra. No hablo sino con pies y medida. Aquí imagino que el objeto de mis intentos existe y que está bajo mis pies. Vuelvo a soñar el mismo sueño que soñó un artesano soñador de otros tiempos.]

Cuentan de algunos santones sufis que pasaban la mayor parte de su tiempo contemplando los múltiples recorridos de un laberinto de líneas concentrado en tan solo un metro cuadrado de muro. Y en esa aventura quieta atravesaban más mundos que todos los itinerarios de nuestras agencias de viajes. Descubrí una vez un suelo bajo las indolentes alfombras que los protegían de las pisadas, ocultándolo a los ojos. De ese cuadro casi cuadrado al cuadrado de la Abadía de Westminster que solo un contemplativo puede ver, desde la perspectiva voladora a la que le lleva – sueño: con el permiso de su madre- su negativa a mirar, su afán de establecerse allí donde la vista fuga: viéndose verse. Imagina que el objeto de todos tus intentos existe, está ahí bajo tus pies: ¡qué trance tan sencillo! Volver a soñar el mismo sueño que soñó un artesano soñador de otros tiempos. También lo ha visto Borges en el sueño de Coleridge.

“Un emperador mogol, en el siglo XIII, sueña un palacio y lo edifica conforma a la visión; en el siglo XVIII, un poeta inglés que no pudo saber que esa fábrica se derivó de un sueño, sueña un poema sobre el palacio. Confrontadas con esa simetría, que trabaja con almas de hombres que duermen y abarca continentes y siglos, nada o muy poco son, me parecen, las levitaciones, resurrecciones y apariciones de los libros piadosos”.

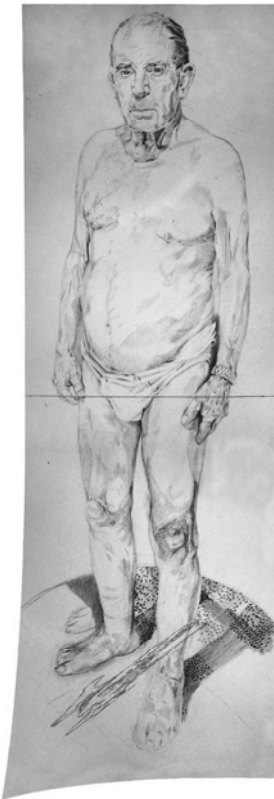
El suelo permite recordar a partir de sí. La tierra es un suelo de una rara geometría. Dos dimensiones que aluden a tres, algo muy distinto a un plano sobre el que pintar. Antes de que la conciencia se de cuenta, descubro marcas bajo los pies. Es preciso hacerlo así, sin enterarse, con ese automatismo que cierra el paso a lo de siempre y deja que se manifieste una especie de esquiva belleza. A ese trabajo de autodesorientación, entre nosotros le llamamos: nictosofía, como una suerte de querencia a la nocturnidad de horarios y de ideas. En cada suelo se proyecta, por encima y por debajo del límite que inaugura en el espacio, un infinito vertical que le atraviesa sin que nada se pierda. Y al mismo tiempo, esa misma proyección encubre, hasta hacer irreconocible, su origen tridimensional. De igual manera, el mundo, pudiera ser la proyección de otra cosa inconcebible que me abarca y sobre el que me acuesto, literalmente abatida. Un escultor que trabaje sin grosos, conteniendo voluntariamente la dimensión en profundidad y limitándose a suscitara con superficies ilusorias, nos está proponiendo una fecunda analogía, un enigma visual que, una vez asimilado, nos fortalece el músculo de un “ver” mayor. “Ver” es asomarse entre las líneas de la cotidianidad y dejarse llevar por sus “puntos de fuga”: entradas del vértigo, más allá de lo aparente.

- ¿Qué construcciones descendentes disimulan los suelos?
- ¿Quién se esconde tras las cortinas?
- ¿Por qué no hay muro que no pueda ser desgastado a besos?
- ¿Cómo levantar una arquitectura capaz de resistir sin desmoronarse, al lado de la intensa crudeza de la cosa real?

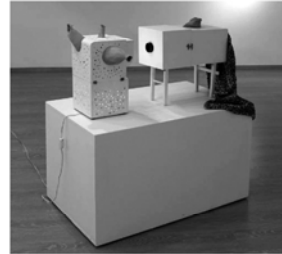
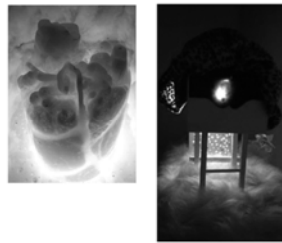

Bajo los pies
Arcilla, tierra, madera, ruedas
Medidas: 33x33x29 cm.

Embajador XXL
Papel sobre marco de madera
Medidas: 200x80x30 cm.

amamorfismo

Amor a oscuras
Cámara oscura compuesta de madera, lente, tela peluche, pieza de alabastro, algodón, luz fría, pantalla translúcida
100x70x40 cm.

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA:

Esta pieza es una cámara oscura. Se compone de dos piezas, una caja de luz y una cámara oscura.

Tiene un interruptor de apagado y encendido en el mismo cable eléctrico y cercano a la pieza.

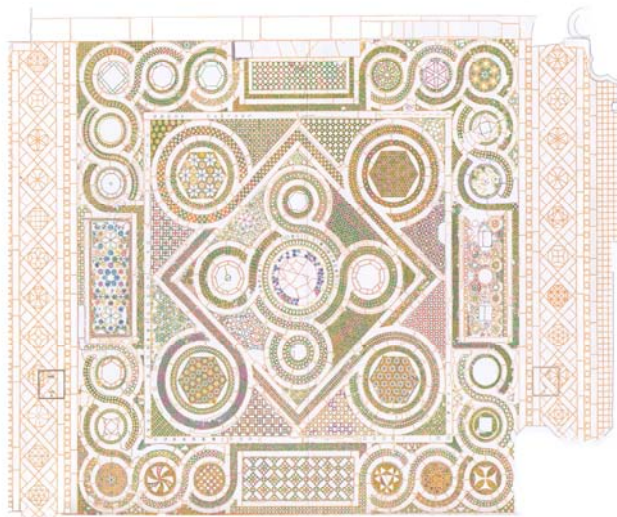

Lumbánico
Bronce, chapa y madera
Medidas de la superficie total:
30x25x28 cm.

El jardinero jefe se quedó pasmado cuando el Gran Guardián le pidió autorización para hipnotizar a su hija.
-Bueno -cedió al fin-. Si es por el bien de la Arista... Y si la pequeña no sufre ningún daño...
-En absoluto. Es cuestión de cinco minutos.

estereometría de una pintura y sus posibilidades fantomáticas

Elena Vicente Herranz//escultora//30.08.78//Zaragoza

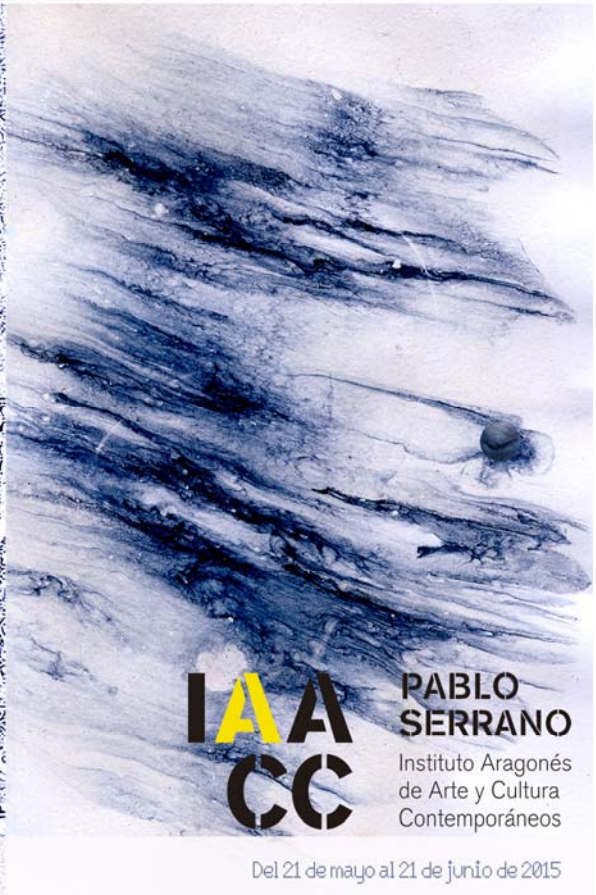
ISBN 978-84-606-8135-9

Autor: Elena Vicente Herranz
Diseñado por: Elena Díaz Frutos
Director de la Investigación: Víctor Borrego Nadal

ELENA VICENTE HERRANZ

**IAA
CC** **PABLO SERRANO**
Instituto Aragonés
de Arte y Cultura
Contemporáneos

estereometría de una pintura y sus posibilidades fantomáticas

**IAA
CC** **PABLO
SERRANO**
Instituto Aragonés
de Arte y Cultura
Contemporáneos

Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos

Paseo María Agustín, 20. C.P.: 50004 - Zaragoza (ESPAÑA)

T 0034/ 976-28-06-59

F 0034/ 976-28-43-70

mpabloserrano@aragon.es

www.iaacc.es / www.museopabloserrano.es

Horario:

De martes a sábado de 10 a 14 / 18 a 21 h.

Domingos y Festivos de 10 a 14 h.

El Museo permanecerá cerrado: Todos los lunes no festivos.

1 de Enero, 1 de Mayo, Diciembre 24, 25 y 31.

Síguenos en facebook: IAACC Pablo Serrano

Síguenos en twitter: @IAACC_PSERRANO