

CIDI 2013
INVESTIGACIÓN
NUEVOS PARADIGMAS EN EL CAMPO DEL DISEÑO.
CODIGO IN-1 . 005

NUEVOS PARADIGMAS DEL ARTE QUE MPACTAN EN LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO
ARQ. MAYORGA ADRIANA
FAUD. UNC
CÓRDOBA
ARGENTINA
ORORTEGUI 1282. COLINAS DEL CERRO
MAYARQ@GMAIL.COM
0351- 4823030.157419955

RESUMEN

¿Que es arte hoy? ¿Cuales son los paradigmas que se generan e impactan en el mundo creativo del diseño? Estos interrogantes motivaron indagaciones y reflexiones y la presentación misma de esta ponencia.

El arte ha ido evolucionando desde su primigenio carácter mágico, y religioso, hasta alcanzar las fronteras abstractas actuales, donde trasvasa los límites de lo real-concreto hacia lo virtual-inmaterial. El arte ya no se limita a la representación de la naturaleza, el mundo real o ideal; tampoco los artistas, necesariamente, son seres especiales, hoy todos podemos ser artistas si tenemos un mensaje para comunicar. Lejos quedaron las tradiciones y los valores plásticos convencionales.

El arte se ha ido abriendo camino, a través de momentos de ruptura y movimientos de vanguardia, buscando alejarse de las fuentes academicistas, el capitalismo y la globalización. Por ejemplo, lo irónico y lo conceptual instauraron paradigmas impensados que dieron al arte una libertad inédita. Mientras el reconocimiento del inconsciente, el pensamiento divergente, la transgresión y la provocación multidisciplinar han ido ampliando las fronteras de lo hoy llamado arte.

Quedó atrás el arte- objeto, centro de la experimentación perceptiva del modernismo formalista. De la mano de nuevos sistemas comunicacionales, el *ready made*, el collage/montaje, el minimalismo, lo óptico, lo cibernético, etc. y su mixtura, hemos avanzado hacia un arte crítico. Después de los años sesenta, se generaliza en el arte, conceptos tales como desmaterialización, intención, proceso, transformación como rechazo a la estabilidad y cosificación de la obra de arte, por las leyes del mercado. El arte- idea abandona los procesos estéticos tradicionales y va en busca de la recuperación de lo efímero y lo inmaterial. Hoy, las obras de arte son cambiantes, inestables y dan testimonio del proceso mental y la cosmovisión del artista. Se sobrevaloran las intenciones y los procesos artísticos, lo que dificulta el desarrollo del mercado del arte.

Los paradigmas del arte actual se centran en los acontecimientos, las presencias y las existencias, desplazando el interés sobre los objetos, las representaciones y las esencias. No hay distinciones entre la vida y el arte. Las obras se convierten en formas abiertas, efímeras y des-situadas, al cambiar el concepto de espacio expositivo.

Hoy, el arte-acontecimiento enfatiza la inmaterialidad, la mera presencia y la intervención de dimensión considerable, por lo que sale al encuentro de la ciudad y los espacios públicos, donde encuentra el marco idóneo para su desarrollo. En la obra de artistas seleccionadas, observaremos las constantes cualitativas que impactan la producción creativa en el campo del diseño actual, tales como la infinitud, la multiplicidad, la fugacidad celebrando lo efímero, la multisensorialidad, la fragmentación, la desestabilización perceptiva y los juegos que tejen la realidad y la virtualidad, con la fuerza discursiva de la complejidad.

¿Que es arte hoy?

El arte ha ido evolucionando desde su primigenio carácter mágico, y religioso, hasta alcanzar las fronteras abstractas actuales, donde trasvasa los límites de lo real-concreto hacia lo virtual- inmaterial. El arte ya no se limita a la representación de la naturaleza, el mundo real o ideal; tampoco los artistas, necesariamente, son seres especiales, hoy todos podemos ser artistas si tenemos un mensaje para comunicar. Lejos quedaron las tradiciones y los valores plásticos convencionales.

"El arte vivo no precisa en modo alguno de almacenamiento; ya no tiene por qué soportar una existencia lamentable dentro del museo, sino que ha de contribuir a impregnar todo el conjunto integrándose en él". Bruno Taut.

El arte se ha ido abriendo camino, a través de momentos de ruptura y movimientos de vanguardia, buscando alejarse de las fuentes academicistas, el capitalismo y la globalización. Por ejemplo, lo irónico y lo conceptual instauraron paradigmas impensados que dieron al arte una libertad inédita. Mientras el reconocimiento del inconciente, el pensamiento divergente, la transgresión y la provocación multidisciplinar han ido ampliando las fronteras de lo hoy llamado arte.

Quedó atrás el arte- objeto, centro de la experimentación perceptiva del modernismo formalista. De la mano de nuevos sistemas comunicacionales como, el ready made, el collage, el montaje, el

minimalismo, lo óptico, lo cibernético, se impone el arte- crítico.

Recapitemos el Arte y la Arquitectura han representado la organización física, el acto de establecer el orden material del orden cultural por lo que resulta una subversión de la era digital, que las expresiones culturales tiendan a la desmaterialización, en todas sus etapas de fuentes, procesos y productos.

Se nos imponen, así, los simulacros y las tensiones entre lo real y lo simulado, entre lo concreto y lo representacional y entre lo corpóreo-material y lo inmaterial. Después de los años sesenta, se generaliza en el arte, conceptos tales como la ausencia de cuerpo devaluando la materialidad frente a la desmaterialización. Se pone el acento en la intención, el proceso, la transformación como rechazo a la estabilidad y cosificación de la obra de arte, por las leyes del mercado. En la posmodernidad se busca la enajenación, la no dependencia y las nuevas expresiones y representaciones de la mano de nuevas apropiaciones críticas. El arte, en la actualidad, abandona los procesos estéticos tradicionales y va en busca de la recuperación de lo efímero y lo inmaterial.

Hoy, las obras de arte son cambiantes, inestables y dan testimonio del proceso mental y la cosmovisión del artista. Se sobrevaloran las intenciones y los procesos artísticos, lo que dificulta el mercadeo de las mismas.

¿Cuales son los paradigmas del arte que impactan en el mundo creativo de la Arquitectura y el Diseño?

Los paradigmas del arte actual se centran en los acontecimientos, las presencias y las existencias, desplazando el interés sobre los objetos, las representaciones y las esencias. No hay distinciones entre la vida y el arte. Surge el cuestionamiento de donde termina uno y empieza el otro. A si mismo, reina la confusión al desaparecer las fronteras disciplinares.

Ya no importa el origen de la manifestación de arte y si ésta está totalmente producida o acabada.

El consumidor es quien la concluye en un proceso activo, sin el cual la obra no existe. Las obras se convierten en formas abiertas, efímeras y des-situadas, al cambiar el concepto de espacio expositivo.

Hay un corrimiento desde lo material a lo visual, a la pura imagen. Lo etéreo logra desplazar a la contundencia tectónica. Hoy, el arte-acontecimiento enfatiza la inmaterialidad, la mera presencia y la intervención de dimensión considerable, por lo que sale al encuentro de la ciudad y los espacios públicos, donde encuentra el marco idóneo para su desarrollo. Los acontecimientos son respuestas efectistas y transitorias a las nuevas demandas, con procesos simbióticos. Kisho Kurokawa enfatiza y explica el concepto de simbiosis; el que se refiere a un pluralismo dinámico que se aleja de la dialéctica y de la reconciliación de pares binarios.

En la obra de artistas seleccionadas, observaremos las constantes cualitativas que impactan la producción creativa en el campo del diseño actual, tales como la infinitud, la multiplicidad, la fugacidad de lo efímero, la desmaterialización, la fragmentación, la multisensorialidad, la desestabilización perceptiva en propuestas que tejen lo real y lo virtual, con la fuerza discursiva de la complejidad, que empuja por momentos, los límites de la credibilidad. Como cierre refozamos nuestra constante apuesta al arte como referente del campo del Diseño, porque en palabras de Susan Sontag, el arte es una usina constante de nuevos sentidos.

Se pesentaran siete obras paradigmáticas para ejemplificar lo expuesto:

1. **Hombres de hielo.** Nelle Azevedo.

Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Clave: **La exaltación de lo efímero.**

En la inauguración de las VI Jornadas de Derecho Ambiental, la arq. brasilera Nélle Azevedo realizó una interesante obra de arte efímero consistente en más de 1000 figuras humanas sentadas en las escalinatas de ingreso, que sirvieron para alertar sobre las consecuencias del calentamiento global, con la intención de crear conciencia. "Es fundamental que nuestra cultura comprenda que somos mortales", explicó la artista brasileña.

Este ejemplar de monumento mínimo duró, tan sólo, unos 40 minutos; todos los hombrecitos de hielo simulaban estar sentados, lo que facilitó su colocación y su observación en el proceso de descom-

posición, que sirvió de metáfora y analogía del derretimiento de los polos como también de la destrucción misma de la humanidad. Se eligió trabajar en hielo y en escala mínima después de estudiar la relación entre el espacio público y el privado y buscar una contraposición a la escala de los monumentos tradicionales. La desaparición total es un fenómeno movilizando, por ello el hielo, resultó ser un material de trabajo, por demás, sutil. El arte efímero, momentáneo y pasajero tiene en su génesis un componente de transitoriedad, de objeto o expresión fugaz en el tiempo. Su naturaleza, es la del consumo instantáneo; se desintegra, cambia o fluctúa en el tiempo, como en este caso, los más de 1000 hombrecitos de hielo.

2. The sequence. Arne Quinze.
Parlamento de Bruselas. Bélgica
Clave: **El caos expansivo**

Arne Quinze es el artista del caos, del riesgo que sorprende con sus estructuras

esculturales, instalaciones de discurso grandilocuente que se imponen sobre los espacios y los revitalizan con su fuerza cromática y expresiva. Dice: “Soy un devoto del caos, de la ausencia de sistemas. Es importante entender que me gustan las normas. El conocerlas me permite evitarlas”.

Sus Obras parecen celebrar el furor de lo efímero y proliferan descontroladamente como metástasis en el espacio, tal el caso de The Sequence, en Bruselas. Allí una masa gigante de tabloncillos policromos parece deslizarse como un río congelado, que en algo recuerda al derrame irregular de un glaciar, sobre un entorno estrictamente gris. Desde arriba parece un río de lava y a nivel observador, al recorrerla, prolifera como una arboleda encendida que da su fuego cálido a un entorno por demás neutro y frío. Sus intervenciones son sorpresivas e imponen un orden otro, contundentes, simulan ser orgánicas, tienen vida propia. Para algunos, arden literalmente para brillar. Quinze y su obra navegan entre la arquitectura conceptual, el mundo del arte y el diseño.

3. The ring. Arnaud Lapierre.
Place Vendôme, París
Clave: **Fragmentación surrealista.**

Arnaud Lapierre es un exquisito diseñador francés que diseñó esta particular instalación, para Audi, donde demuestra todo su talento. Crea un cilindro de 5.50m de diámetro por 4m de alto, que está formado por cubos espejados y colocados

alternadamente. La repetición de los bloques crea un espacio interior y otro exterior recorribles y donde selectivamente se va filtrando el entorno. La superficie de los espejos fracturan las imágenes creando un juego de mosaicos de lo real y lo irreal.

Deconstruye y da formas al cielo, los edificios y los rostros de los visitantes.

La sucesión de espejos y vacíos, como casillas de un tablero, da incertidumbre, por las percepciones cambiantes. Se crea un efecto óptico interesante por la cantidad de reflexiones, deformaciones angulares y cambios de perspectiva, generando una atmósfera surrealista

4. **Excentrique(s)**, Daniel Buren.

Monumenta 2012, París.

Clave: **Color y reflejo al infinito**

Esta obra, excéntrica, tal cual su título, propone un bosque que multiplica arco iris. Buren trabaja con cientos de sombrillas transparentes, similares a platillos plásticos plantados en postes que se extienden por un área de 3.500 m².

La luz que entra por las enormes bóvedas cristalinas y cubre el suelo con los múltiples reflejos de los colores puros o superpuestos que se visualizan alternativa y simultáneamente, creando un efecto escenográfico inmaterial con visos de los antiguos trompe l'oeil franceses y quizás de la magia contenida en los calidoscopios.

5. **Leviathan**. Anish Kapoor.

Monumenta 2011. París.

Clave: **Anatomía inmersiva**

Esta es una instalación contundente titulada "Leviathan" de este reconocido artista y escultor hindú, que crea una megaforma conformada por un continuum de esferas inflables, recorribles que como moles crecen y se apoderan por completo del luminoso espacio en cruz del Grand Palais y parece digerir a quienes la recorren.

Este tracto recuerda con su color rojo sanguíneo, el interior del cuerpo de un animal y crea una experiencia palpitante, conmovedora, multisensorial. Leviathan como el monstruo bíblico tiene un cuerpo enorme; una estructura de unos 38m de alto, 100m de largo y 70m de ancho, agobiante para los sentidos y difícil de controlar. Uno puede sumergirse en estos espacios rojizos donde la luz está velada en una experiencia que el autor espera que sea contemplativa, poética.

La vivencia espacial es manipulada por Anish Kapoor a través de estrictos medios físicos para ofrecer una experiencia

emocional, cuasi filosófica inédita e inigualable. Kapoor aclara que su obra tiene una significación que no se relaciona con la narrativa sino más bien con la sensibilización, a la que cada uno debe predisponerse.

6. Cloudy Houde. Tomas Saraceno.
Berlín, Alemania.

Clave: **Nubes geométricas en red**

Este artista argentino, tucumano, instalado en Berlín, presentó esta instalación titulada Cloudy House o sea Casa nublada que incluye esculturas, videos y fotografías.

Suspendió numerosas redes de nubes geométricas hechas con volúmenes facetados confeccionados en papel blanco mate, algunas flotando sobre las cabezas y otras agrupadas por debajo del cieloraso.

Según definen en la empresa Andersen's Contemporary: " Los trabajos experimentales de Tomas Saraceno, en concreto, exploran visionariamente el diseño urbano y cuestionan nuestra relación con la naturaleza y los fenómenos naturales a escala global. Sus esculturas con frecuencia crean redes de células flotantes o bien crean habitats suspendidos, incluyendo jardines colgantes, puentes flotantes y refugios futurísticos en modelos a gran escala, combinando la elegancia visual y una tecnología específica y multipropósito de avanzada.

Saraceno realiza esculturas etereas que desafían nuestras experiencias a los tres niveles ecológicos, según Guattari: el del

Medio Ambiente, el de la Subjetividad Humana o ecología mental y el del entorno social o ecología social"

Cloudy House en particular es una obra pequeña, puntual, casi intimista, en comparación a la espectacularidad a la que nos tiene acostumbrados Saraceno.

Es como una caricatura de cumulos de nubes encerradas bajo techo, excesivamente facetadas, pero que mantiene los rasgos de proliferación, multiplicidad y la fugacidad de lo etereo, en esta escultura de simple papel y simples pretensiones.

7. Fireflies on the water. Yayoi Kusama.
Whitney Museum .N.Y.

Clave: **Travesía por continuum infinito**

Yayoi Kusama, es extravagante, creativa y misteriosa. Se ajusta en excesos y carisma al imaginario colectivo sobre ser un artista pop. De Japón a Nueva York, su vasta obra abarca dibujos, pinturas, esculturas, intervenciones, happenings, fotografías y performances. Aun hoy continúa dedicada a la creación, con sus 82 años internada en un geriátrico de Tokio. Sus propuestas más reconocidas son las Infinity nets y las Accumulation-sculptures.

El gesto constante, casi patológico, es la repetición de motivos, por ej. lunares de todo tamaño y color que sobre distintas formas materiales, la definen y le dan su sello de identidad. Hoy nos centramos en una de las instalaciones de Infinity Mirror Room. Obra expuesta en el Gwatney Museum. NY. durante el 2012, donde logra alucinar con un espacio estridente y catártico, donde se multiplican luces,

reflejos, en un cosmos, que se recorre por una pasarela etérea sobre una superficie de agua. Un todo perturbador, encapsulado del mundanal ruido, que nos impide distinguir lo real de lo irreal. Es una pausa atemporal, donde no hay principio ni fin, solo el espacio "entre".