

"SUPERFICIELLE" (2004).

Reflejos

Arte que devuelve luz, que juega con la imagen del espectador y su entorno capturándola, transmutándola y emitiéndola de vuelta al mundo real con una nueva alma. Espejos: **guías de la dualidad** a las que pocos escultores saben escuchar, pero que ofrecen una miríada de posibilidades.

TEXTO: PEDRO ESTRADA.

Michel de Broin

Francia

www.micheldebroyin.org

En el bosque de Vosges, en la región francesa de Alsacia, el artista galo Michel de Broin construyó con espejos, pegamento y cemento una invitación a la reflexión sobre la noción de transparencia envolviendo con fragmentos de espejo el contorno de una gran piedra que, escondida en la profundidad del bosque, se convierte en una superficie que refleja los alrededores. En este juego de resplandor astillado, la roca desaparece en sus propios destellos, aunque seguimos percibiendo su presencia. Nuestros ojos no lo gran medirla; es ella la que parece observarnos, reflejando nuestra presencia.

E

l arte siempre se ha considerado un espejo del ser humano en el que vemos reflejadas nuestras emociones, nuestros anhelos,

comportamientos y vicios, ya que el espejo, mitológicamente, muestra el alma de quien en él se mira. Pero cuando la obra que se alza ante nosotros devuelve una imagen distinta a la esperada, el espejo pasa a transformarse en una puerta a otro mundo, a una realidad invertida y silenciosa en la que el espacio, y con él el tiempo, sigue reglas distintas, abriendo una oportunidad de reflexión.

“El uso del espejo o su pintura está muy presente a través de la historia del arte –explican a NOX los componentes del estudio británico rAndom International–. Aporta nuevos elementos de autoconocimiento al proceso de contemplar una obra. La inclusión de un espejo físico en una pieza restablece los roles de observador y observado: te conviertes en el objeto de tu propia mirada”.

Actualmente, el arte tiende hacia la intensificación de esa interacción a través de la tecnología, como en el caso de los espejos mecánicos del jerosolimitano Daniel Rozin, que emplean cámaras y motores para convertir en superficies de reflexión fiel placas de materiales que no poseen esa cualidad por naturaleza, como la madera (páginas 104 y 105). “Mi obra ‘Wooden Mirror’ explora la línea entre lo digital y lo físico, usando un material tan cálido y natural como

FOTO: RANDOM INTERNATIONAL

rAndom International Inglaterra

www.random-international.com

Stuart Wood, Flo Ortkrass y Hannes Koch fundaron el estudio rAndom International en Londres en 2002. Desde entonces, no han dejado de progresar, con su peculiar combinación de arte, diseño, ciencia y arquitectura. Los espejos han sido un vehículo esencial de muchas de sus obras. Como en ‘Audience’ (2008/2009), un conjunto de espejos con motores individuales que giran siguiendo al espectador para expresar, según explican a NOX, un concepto innovador: “Que los objetos también tienen comportamiento; las obras de arte pueden elegir su tema”.

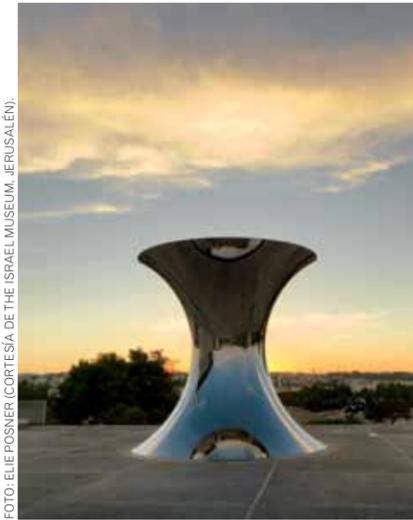

FOTO: ELIE POSNER (CORTESÍA DE THE ISRAEL MUSEUM, JERUSALÉN)

EN PÁGINA ANTERIOR, ‘AUDIENCE’ (2008/2009), EDICIÓN DE 8. DISPONIBLES A TRAVÉS DE CARPENTERS WORKSHOP GALLERY. EN ESTA PÁGINA, ARRIBA: ‘TURNING THE WORLD UPSIDE DOWN’ (2010). ABAJO: ‘C-CURVE’ (2007).

Anish Kapoor La India

www.anishkapoor.com

Bajar el cielo a la tierra, invertir el espacio. El escultor Anish Kapoor juega con las superficies reflectantes para devolver al espectador una perspectiva novedosa usando la geometría como canal. A su instalación ‘Sky Mirror’ de 2006, en el Rockefeller Centre de Manhattan, que lograba situar un pedazo de cielo entre el ajetreo urbano, siguieron otras como “C-Curve” (2007), emplazada en Brighton, que juega con la cercanía del punto focal del espectador; o “Turning the World Upside Down” (2010), que vuelca el horizonte de Jerusalén en su convexidad de acero inoxidable.

FOTO: DAVE MORGAN

El espejo es la puerta a otro mundo, a una realidad invertida y silenciosa en la que el espacio y el tiempo siguen reglas distintas, abriendo una oportunidad de reflexión

Seth Wulsin

Estados Unidos

www.sethwulsin.com

Percepción humana y movimiento cósmico, combinados por el reflejo. El estadounidense Seth Wulsin trabajó en la cárcel abandonada de Caseros (Buenos Aires) para que a sus fachadas asomaran los 'Aparecidos', 48 caras que se reflejaban a diferentes horas del día en los cristales por él preparados. Una obra que fue demolida, junto al resto de la prisión, año y medio después. Acaba de exhibir en el Museo Boulder de Arte Contemporáneo (Colorado, EE.UU.) el proyecto 'Elephants', dos esculturas de espejo, cristal y silicona que parecen albergar en su interior un universo propio e infinito.

ARRIBA: 'APARECIDOS' (2006).
A LA DERECHA: 'ELEPHANTS' (2011).

FOTO: PAULA WINOGRAD.

Jeppe Hein

Dinamarca

www.jeppehein.net

Los espejos pueden engañarnos, confundir nuestros pasos y jugar con nosotros. El escultor danés Jeppe Hein, acostumbrado a la sorpresa y el minimalismo en sus obras, también ha recurrido a ellos, como en su 'Rotating labyrinth' (2007), compuesta por dos círculos concéntricos de paneles reflectantes que giran en sentidos opuestos, transformando el foco de atención del espectador continuamente. 'Follow me' (2009) y 'Mobile mobile' (2010) son otros dos buenos ejemplos de su combinación creativa de sencillez, gusto por la interacción y dominio de los espacios.

FOTO: JAMIE WOODLEY.

FOTO: TATE PHOTOGRAPHY.

FOTO: ANDERS SUNE BERG.

ARRIBA, IZDA.: 'FOLLOW ME' (2009). DCHA.: 'ROTATING LABYRINTH' (2007). ABAJO: 'MOBILE MOBILE' (2010).

TODAS LAS FOTOS, CORTESÍA DE JOHANN KÖNIG (BERLÍN) Y 303 GALLERY (NUEVA YORK).

A LA IZDA.: 'RUST MIRROR' (2010).
EN PÁGINA SIGUIENTE.
A LA IZDA.: 'SNOW MIRROR' (2006).
A LA DCHA.: 'CIRCLES MIRROR' (2006).

FOTO: JOHN BERENS

FOTO: DAVID PLAKKE

FOTO: JOHN BERENS

“Queremos disparar una relación emocional entre el espectador y la obra”

RANDOM INTERNATIONAL

la madera para retratar la noción abstracta de los píxeles digitales”, afirma Rozin.

Otro buen ejemplo de la aplicación de las herramientas del siglo XXI al empleo de las superficies reflectantes en el arte lo ofrecen los citados rAndom International. Su instalación 'Audience' (ver página 100), la primera de una serie de obras en las que cohabitan espejos y tecnología, se compone de múltiples fragmentos que, a pie de suelo, persiguen al espectador detectando su posición, lo que supone un reto añadido a la hora de lograr que el público se olvide del mecanismo que subyace en la experiencia. “Prendemos disparar una relación emocional entre los observadores y la instalación que los invite a actuar con la obra a un nivel personal, instintivo”, comentan sus autores.

Pero no solo los creadores jóvenes de las nuevas generaciones encuentran en los espejos el vehículo para expresar su talento. El prestigioso

escultor indio Anish Kapoor, que ha trabajado en Londres desde principios de los años 70, juega en muchas de sus obras más populares con las capacidades reflexivas del acero pulido (ver página 101), con el que logra dominar el espacio, aprehender un horizonte y modelarlo en el cuerpo de sus esculturas de acuerdo a su criterio. Pero, para que estos trabajos estén completos, es necesario el ojo del que mira. “Hay algo inminente en la propia obra, pero el círculo solo es completado por el que mira”, asevera Kapoor.

UN PASO MÁS ALLÁ del horizonte se posa la visión del estadounidense Seth Wulsin. En 2006 creó en una vieja prisión bonaerense una obra que requería la coordinación del movimiento astral con la posición del observador: los rostros de 48 'Aparecidos' formados por los cristales –y por la ausencia de estos– al reflejar la luz del sol en el ángulo preciso (ver página 102).

FOTOS: TODAS, CORTESÍA DE BITFORMS GALLERY NYC.

Daniel Rozin Israel

www.smoothware.com/danny

Romper el concepto clásico de espejo a través de la técnica y la tecnología para devolver al espectador una imagen artística de sí mismo. Los espejos mecánicos de Daniel Rozin, residente en Nueva York, poseen cámaras y motores para componer al instante la imagen que tienen delante. En el caso del 'Wooden Mirror', por ejemplo, las piezas de madera se inclinan arriba y abajo, mostrando una tonalidad más clara o más oscura en función de lo que observen ante ellas. Otros espejos, como el 'Snow Mirror', utilizan un 'software' especial para insertar al espectador en un lienzo de seda transparente.

FOTO: DAVID PLAKKE

desconcierto al mismo tiempo; de estímulo e inquietud (ver página 103). Y es que, como su propia naturaleza manifiesta, las imágenes reflejadas, con su dualidad intrínseca, poseen múltiples posibilidades artísticas que se ofrecen a las mentes creativas como una herramienta afilada con la que abrir las puertas de la percepción. El francés Michel de Broin, en busca de una expresión de transparencia, logró plasmar con exquisita maestría ese concepto a través, paradójicamente, de los espejos. Usualmente, estos multiplican los espacios, haciendo que la luz emprenda el viaje de vuelta hacia nuestra retina con una información duplicada de los objetos que tenemos ante nosotros. Pero el artista galo “forró” de superficies reflectantes en gran roca en la profundidad del bosque (ver página 98) y logró difuminar su masiva presencia, al crear en ella un nuevo bosque. Hasta la nada mediante la acumulación. ●●●●