

LA TRANSICIÓN DESDE LA EXPERIENTACIÓN ARTÍSTICA:
EL CAMBIO CONSTANTE COMO FORMA DE ESTABILIDAD.

POR

RICARDO NUGRA MADERO

Quito, 2018

Pregunta de investigación:

¿Es posible expresar el cambio como una forma de estabilidad a través de la experimentación artística?

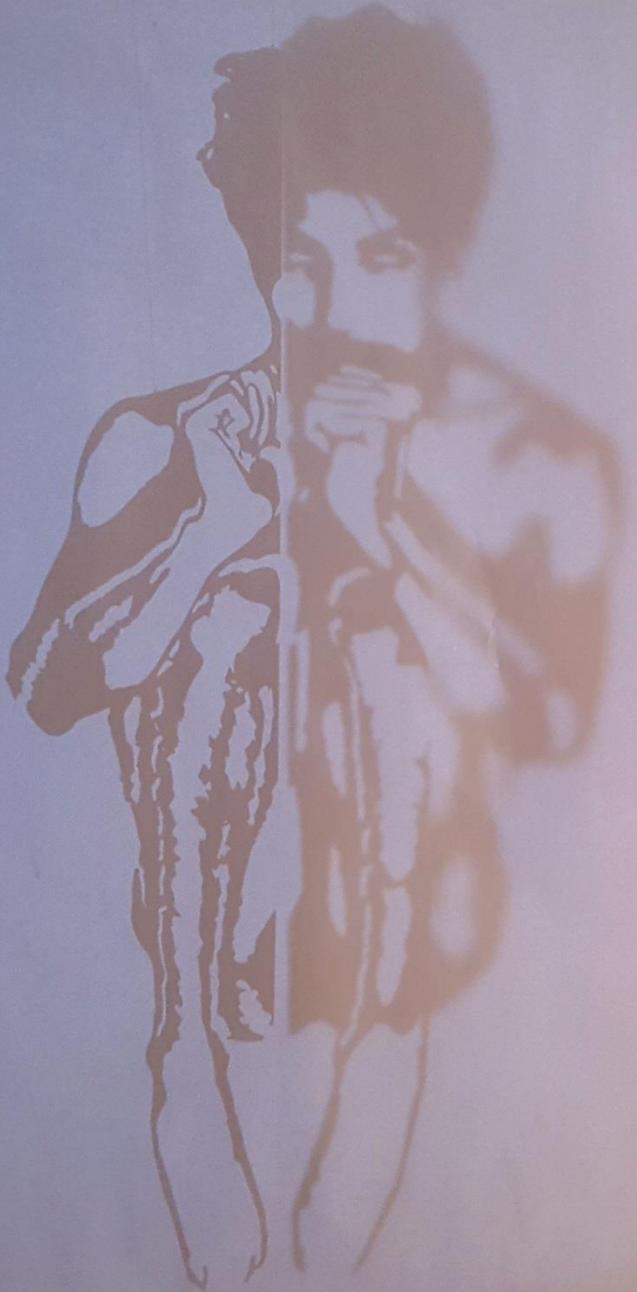
ANTECEDENTES

The image shows an art installation titled 'LIMEN'. It consists of several large, white, rectangular panels arranged in a room. Each panel has a cutout of a man's face, and a projection of the same face is cast onto the panel from behind. The man's face is shown in a close-up, looking slightly to the side. The panels are supported by a white pedestal. A small television monitor is placed on top of the pedestal, displaying a similar image. The floor is made of dark wood. In the background, there are windows and a person is visible on the left side, possibly a visitor or a staff member. The overall atmosphere is that of a contemporary art gallery.

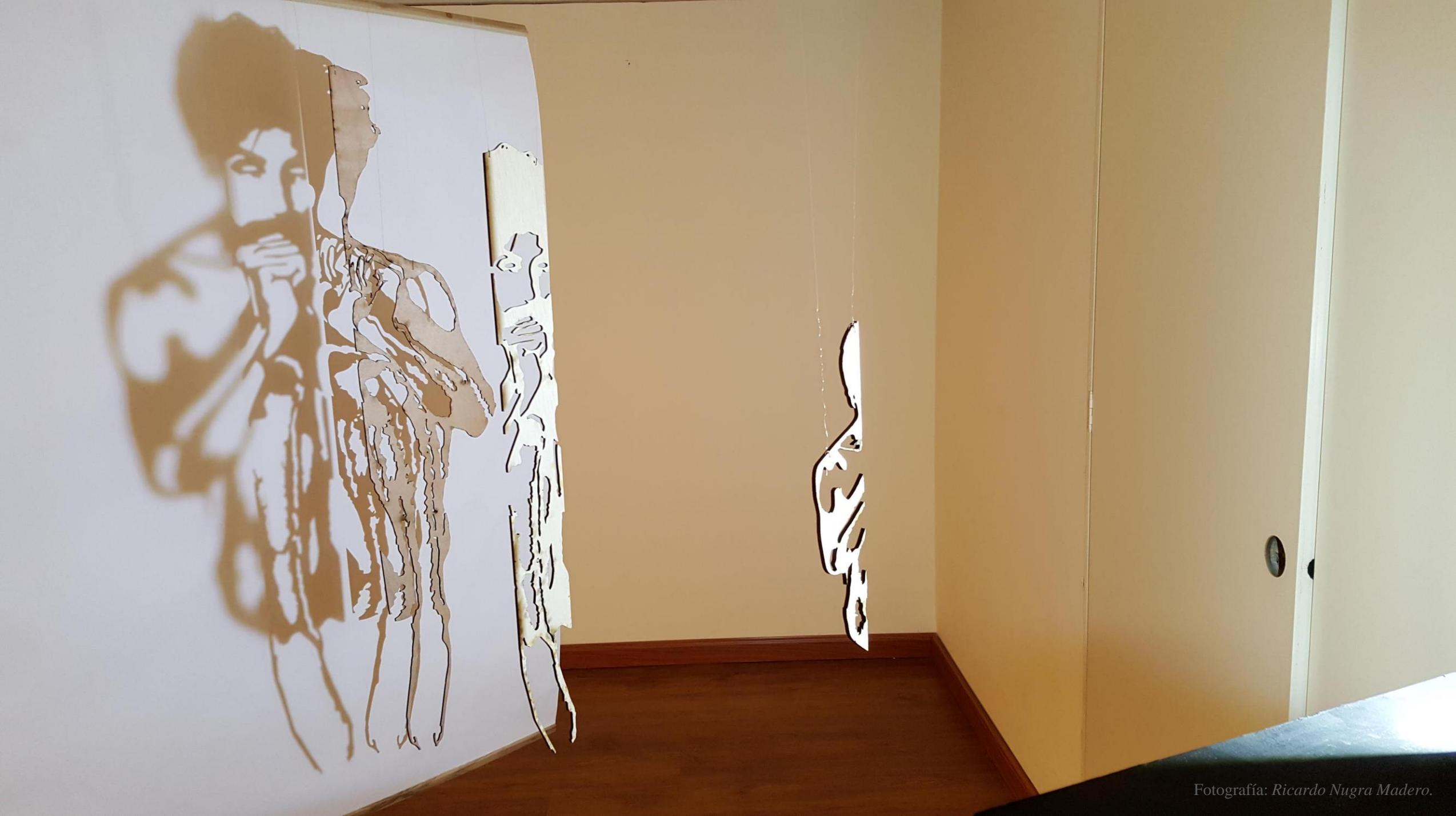
LIMEN

2015
Instalación
Medidas variables

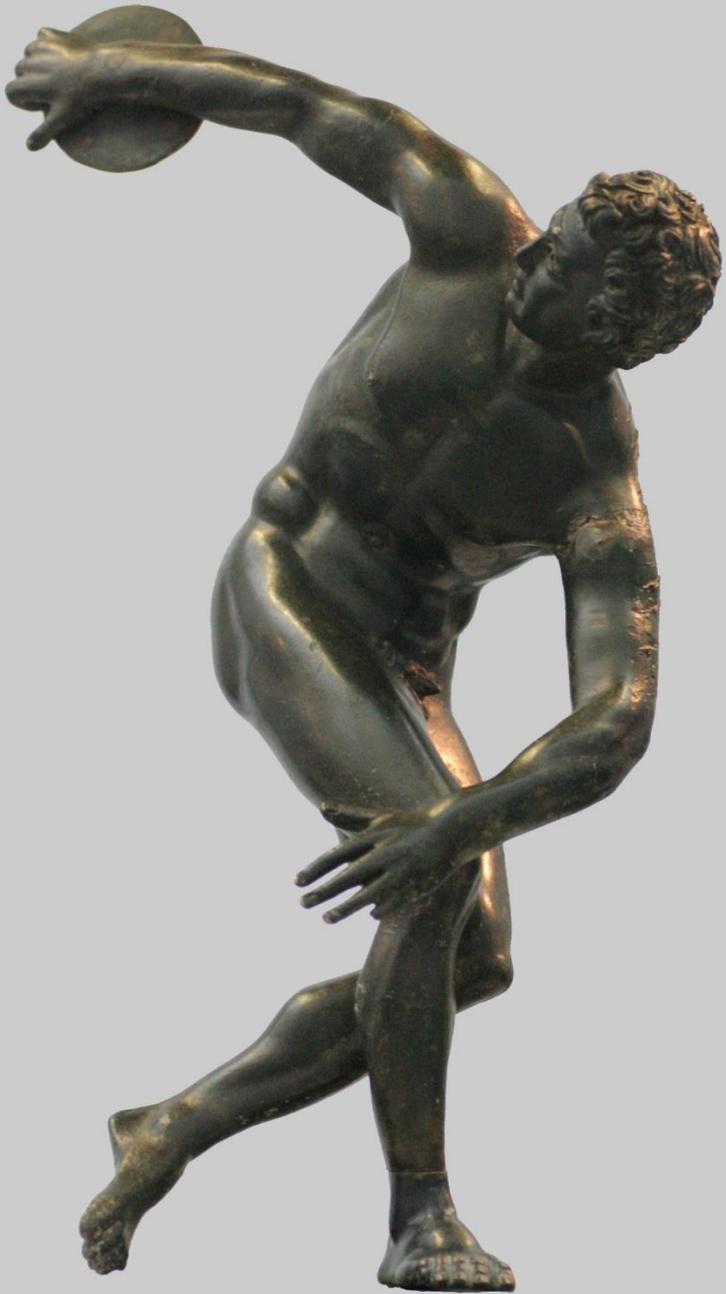
Fotografía: Ricardo Nugra Madero.

Fotografía: Ricardo Nugra Madero.

REFERENTES FILOSÓFICOS

Discobolo de Myron (siglo II d.C.)

OCCIDENTE:

HERACLITO (540-480 a.C.)

Lógos, Kósmos, Physis.

“A quienes penetran en los mismos ríos aguas diferentes y diferentes les corren por encima”.

Heráclito

ORIENTE:

Conceptos generales de las tradiciones orientales:

Taoísmo, Hinduismo, Budismo

- Yang y ying
- Dharma
- Karma

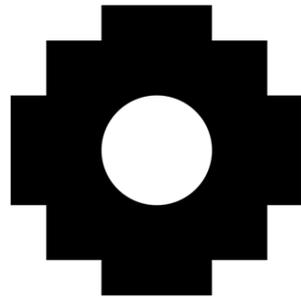

Shiva como el Señor de la Danza (950-1000).

COSMOLOGÍA ANDINA:

Principios fundamentales de la cosmovisión andina:

- Relacionalidad
- Correspondencia
- Complementariedad
- Reciprocidad

Pinturas de Tigua

Las tradiciones estudiadas coinciden en que todos formamos parte de un gran cuerpo, conciencia o proceso mayor; el que se manifiesta en un devenir incesante.

REFERENTES ARTÍSTICOS

**CARTOGRAFÍA
INTERIOR**

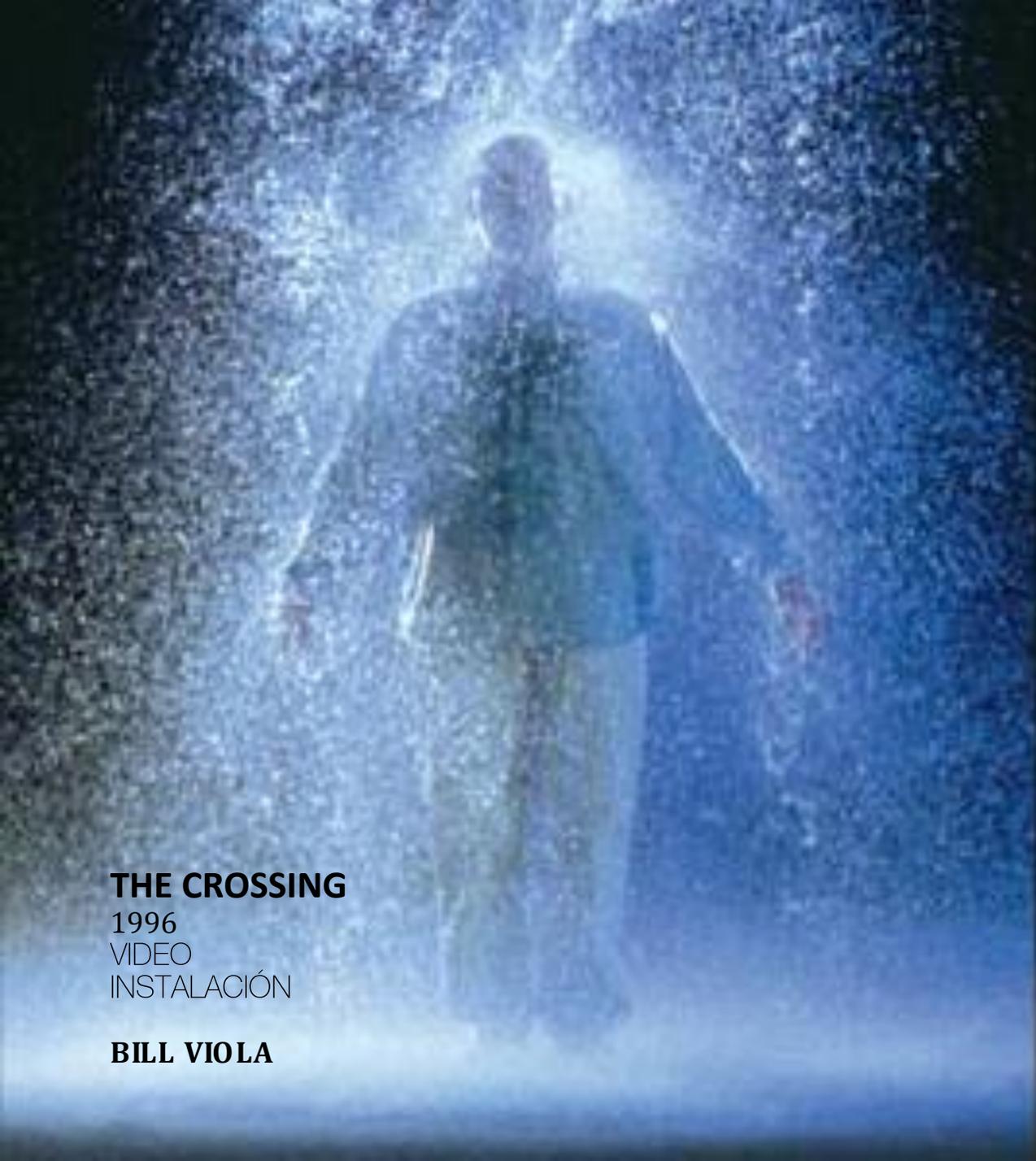
2012
INSTALACIÓN

PILAR FLORES

Fotografía: *Gonzalo Vargas.*

Al escuchar al logos más que a mí mismo, es sabio admitir que en realidad todas las cosas son una única cosa.

Heráclito

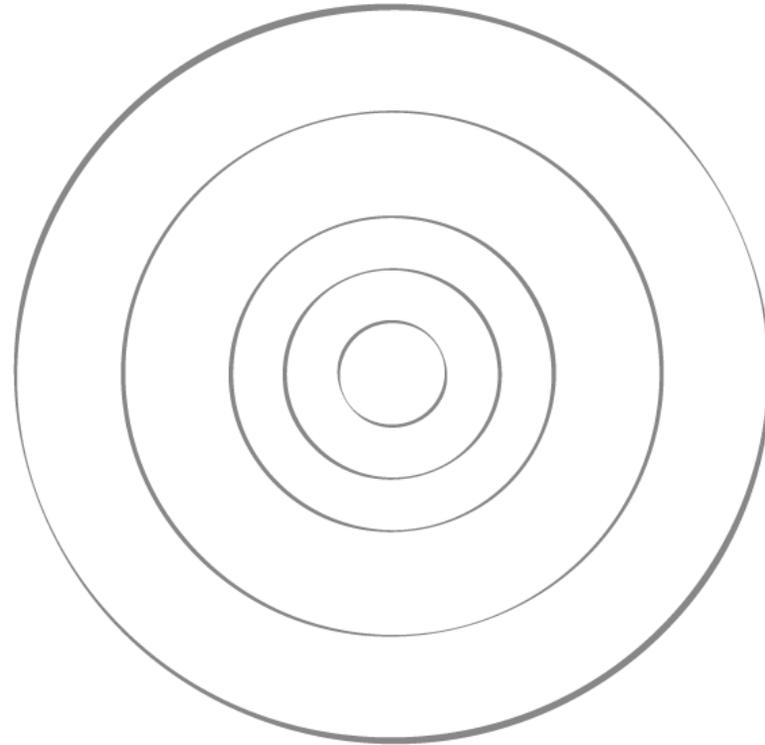
THE CROSSING

1996
VIDEO
INSTALACIÓN

BILL VIOLA

The Crossing, hace referencia a los ciclos y las dualidades creación / destrucción, como también a las fuerzas elementales del fuego y el agua.

OSCILACIONES

cambio/estabilidad

OSCILACIONES

2018

Audio

30'' (bucle)

Es el elemento invisible que se manifiesta en lo sonoro, enlazando las diferentes piezas, así el espectador tiene la experiencia de la exposición total.

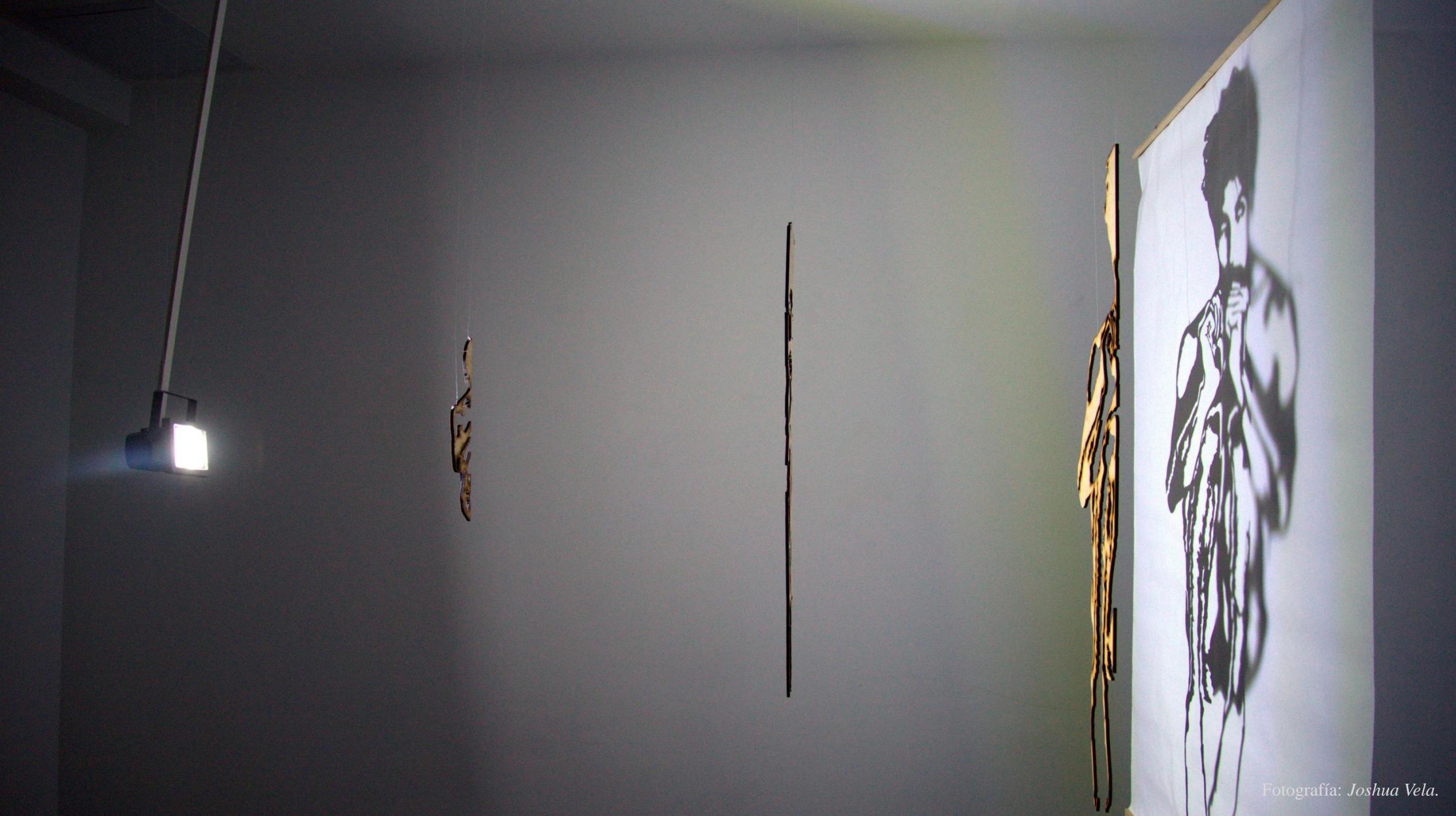
<https://soundcloud.com/ricardo-nugra-madero/oscilaciones/s-kIMfB>

LIMEN

2015
Instalación

Medidas variables

Fotografía: *Joshua Vela.*

Fotografía: *Joshua Vela.*

En *LIMEN* la complementariedad se hace presente entre la luz y la sombra como en el equilibrio entre la posición de las piezas.

Nadie baja del río

CORRIENTES

2018
Instalación
3m³

En *CORRIENTES* la complementariedad está en la combinación del texto legible e ilegible, visible por la luz UV y el movimiento del espectador.

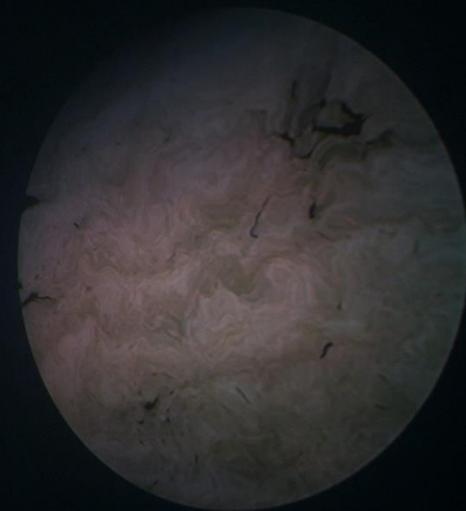

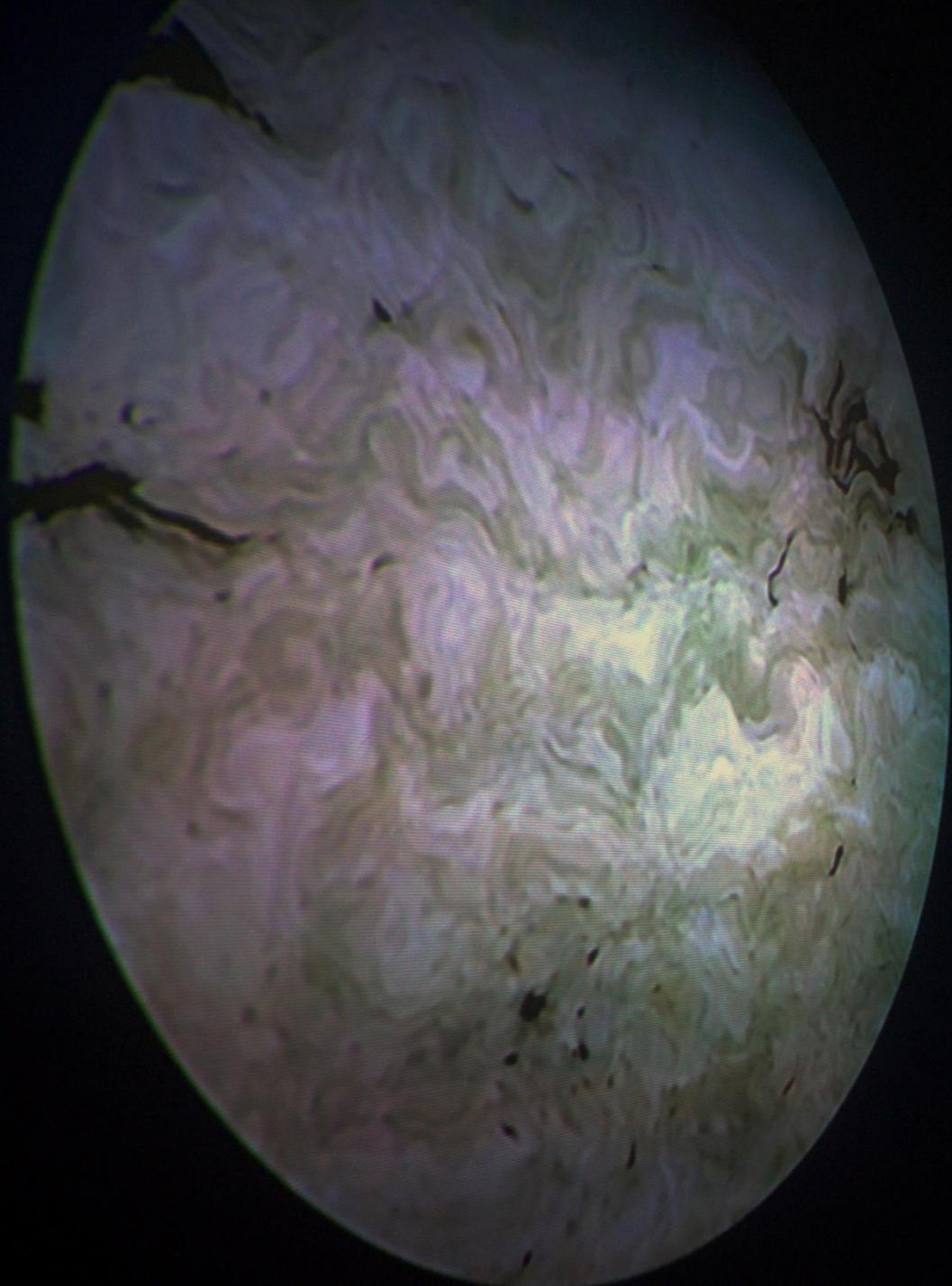
FLUCTUACIONES

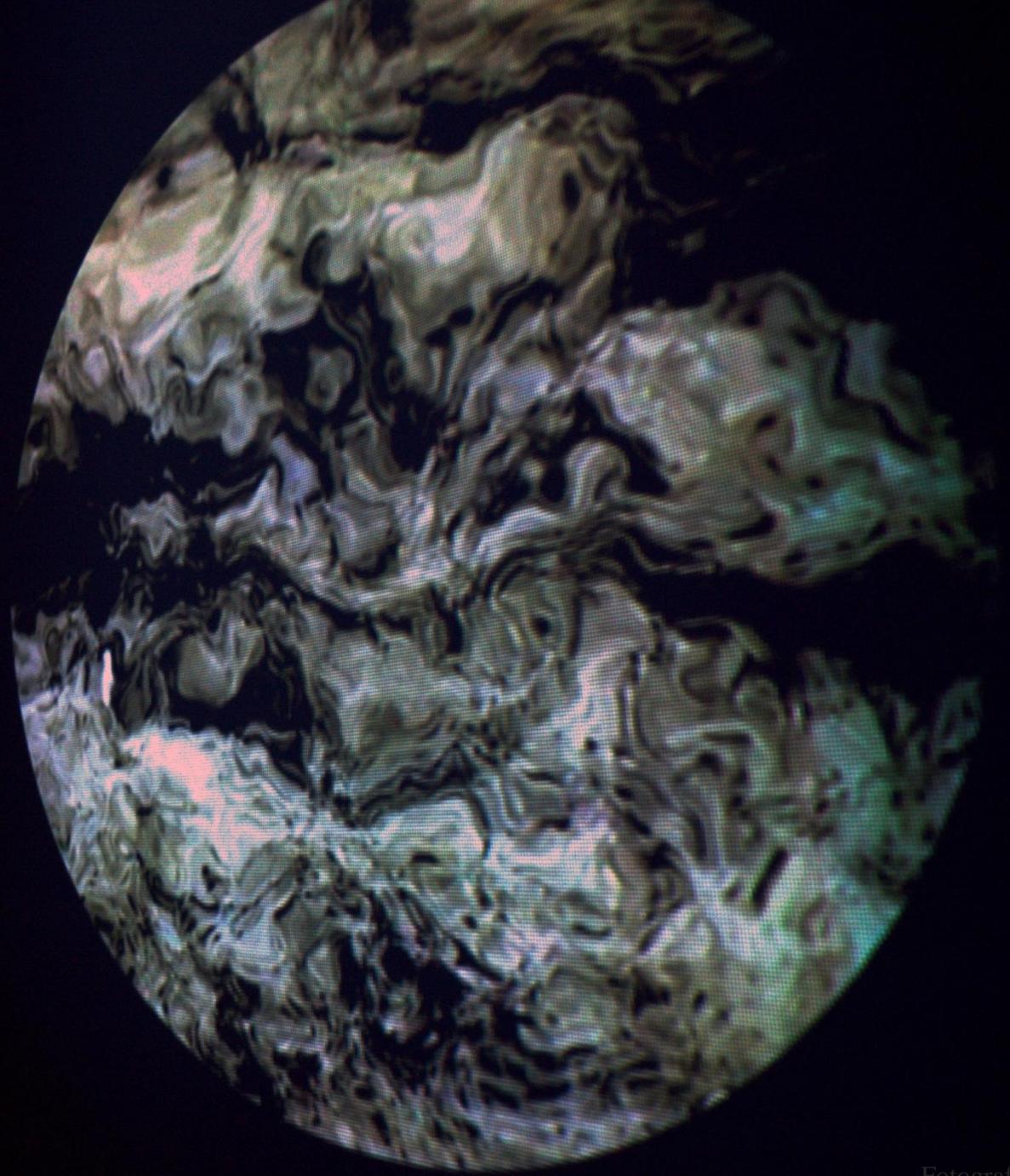
2018

Video Instalación

45" (bucle)

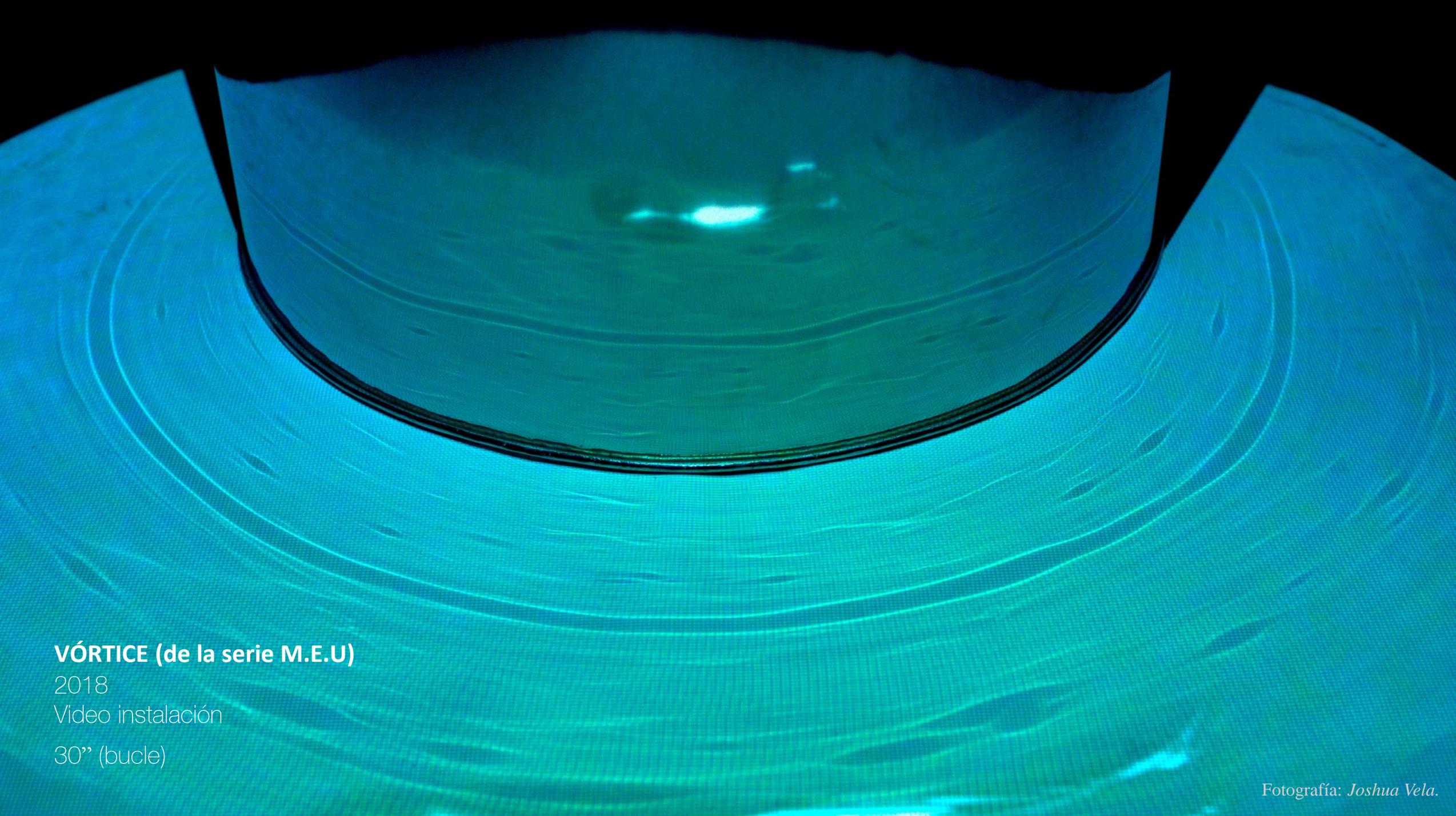

Fotografía: *Joshua Vela.*

En *FLUCTUACIONES* la dualidad complementaria se hace presente en la generación y degradación del registro de la secuencia.

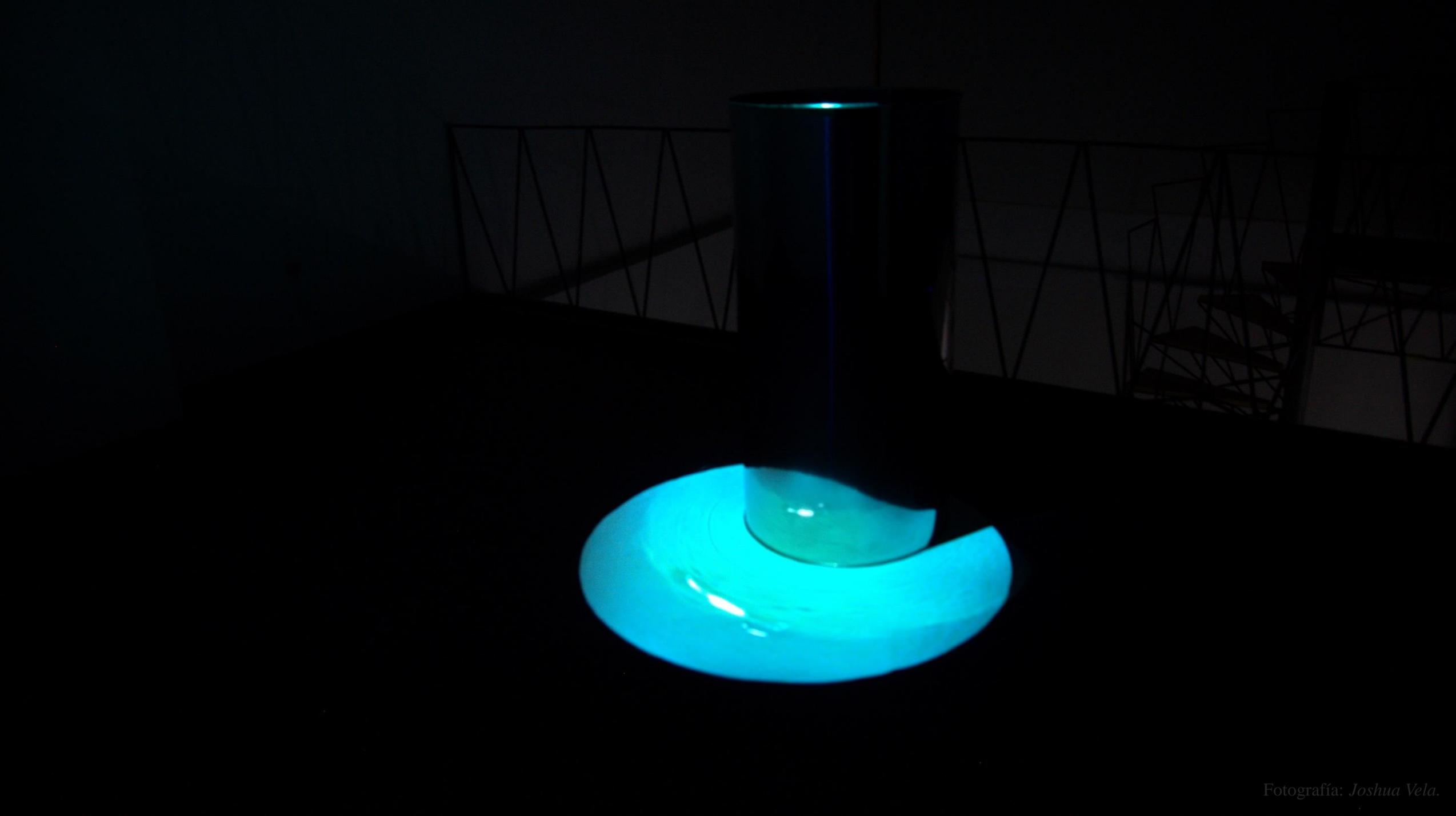

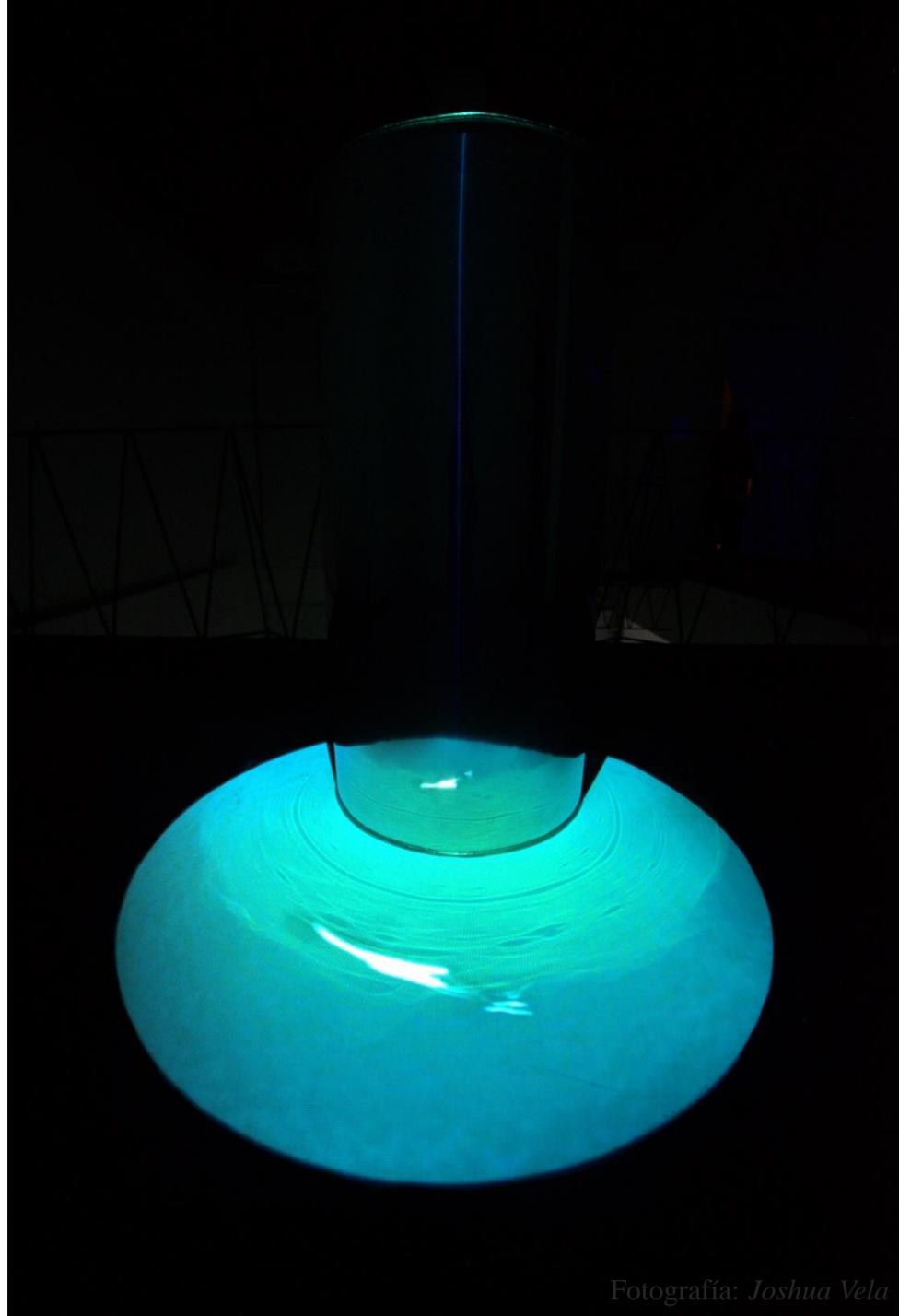
VÓRTICE (de la serie M.E.U)

2018

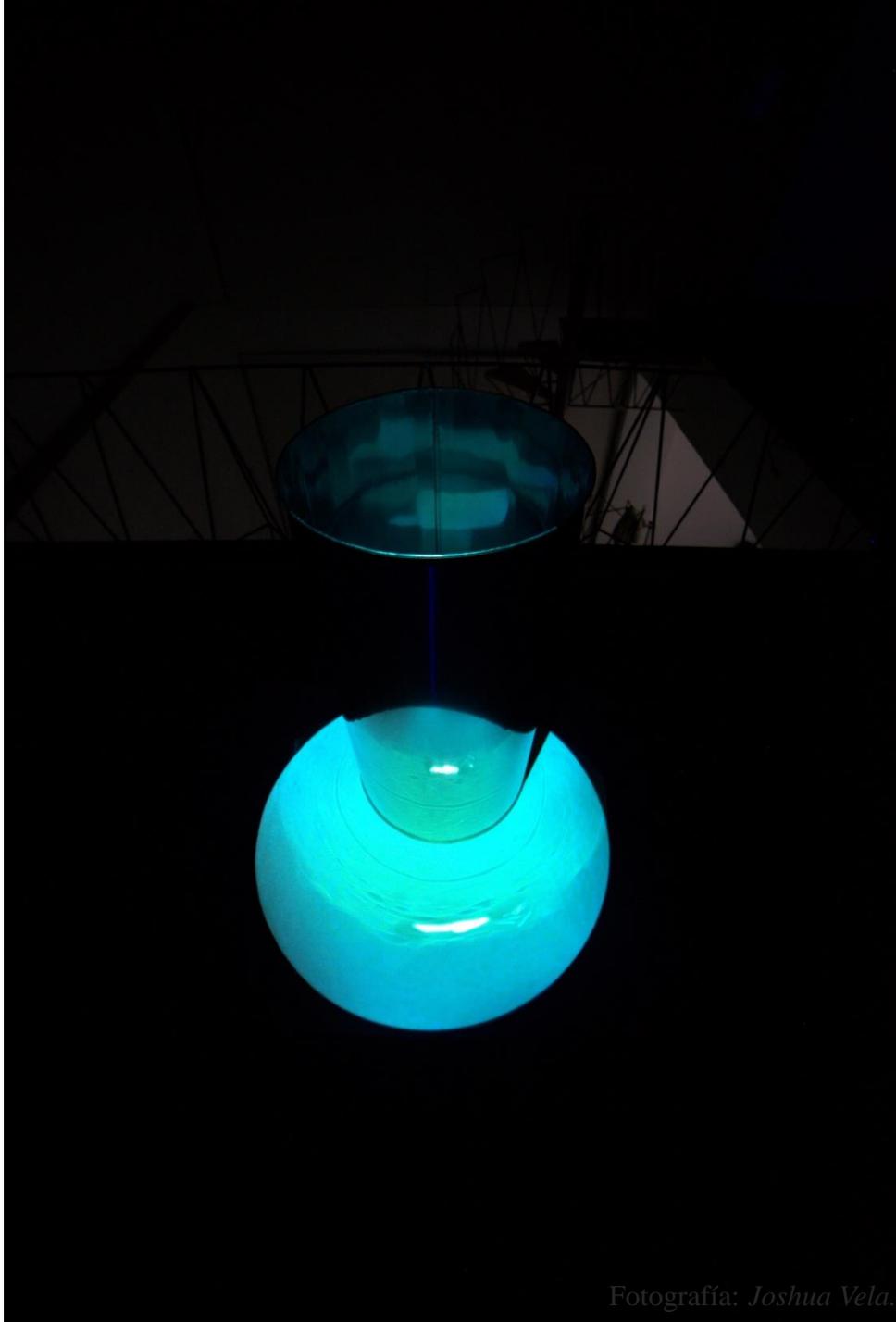
Video instalación

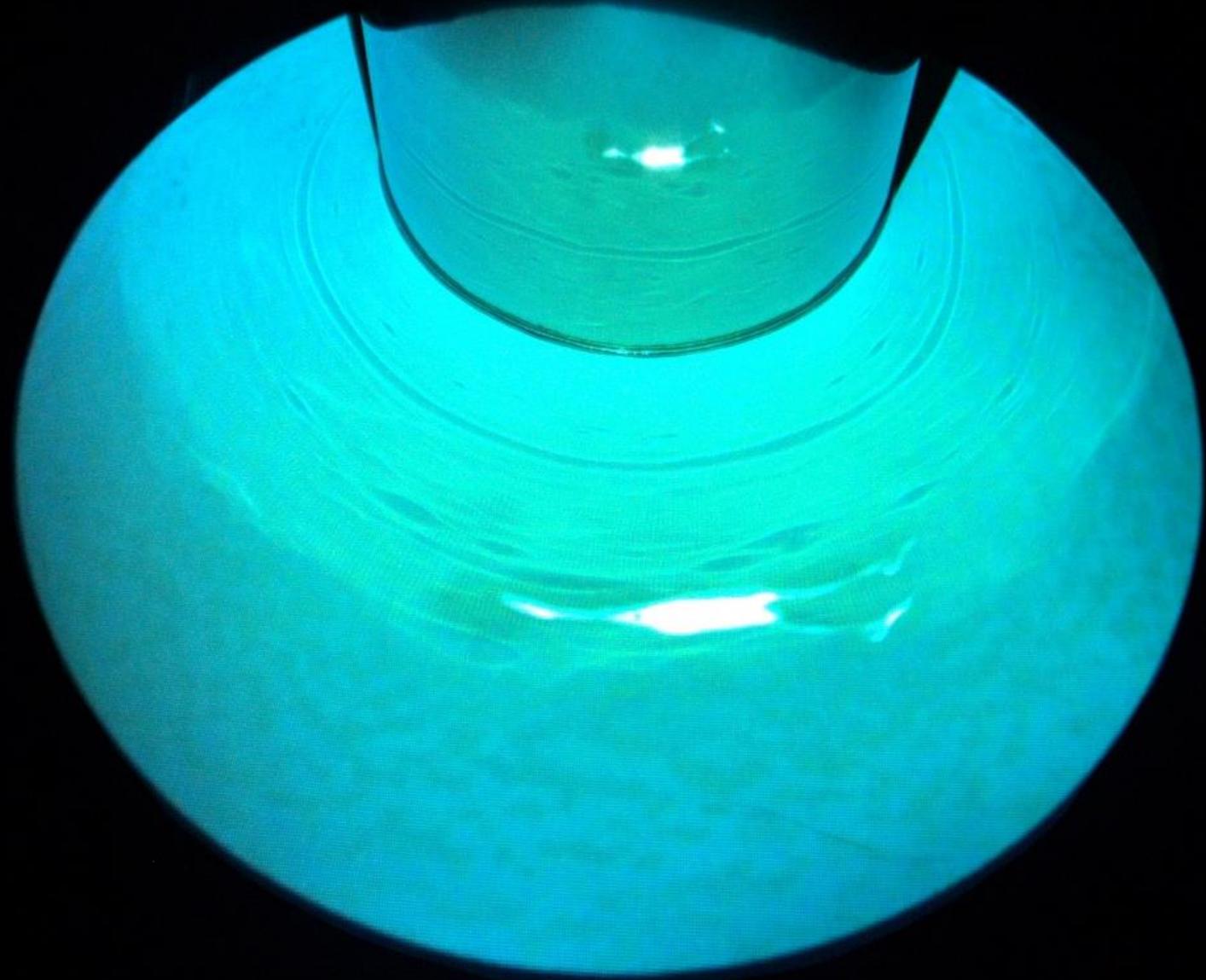
30'' (bucle)

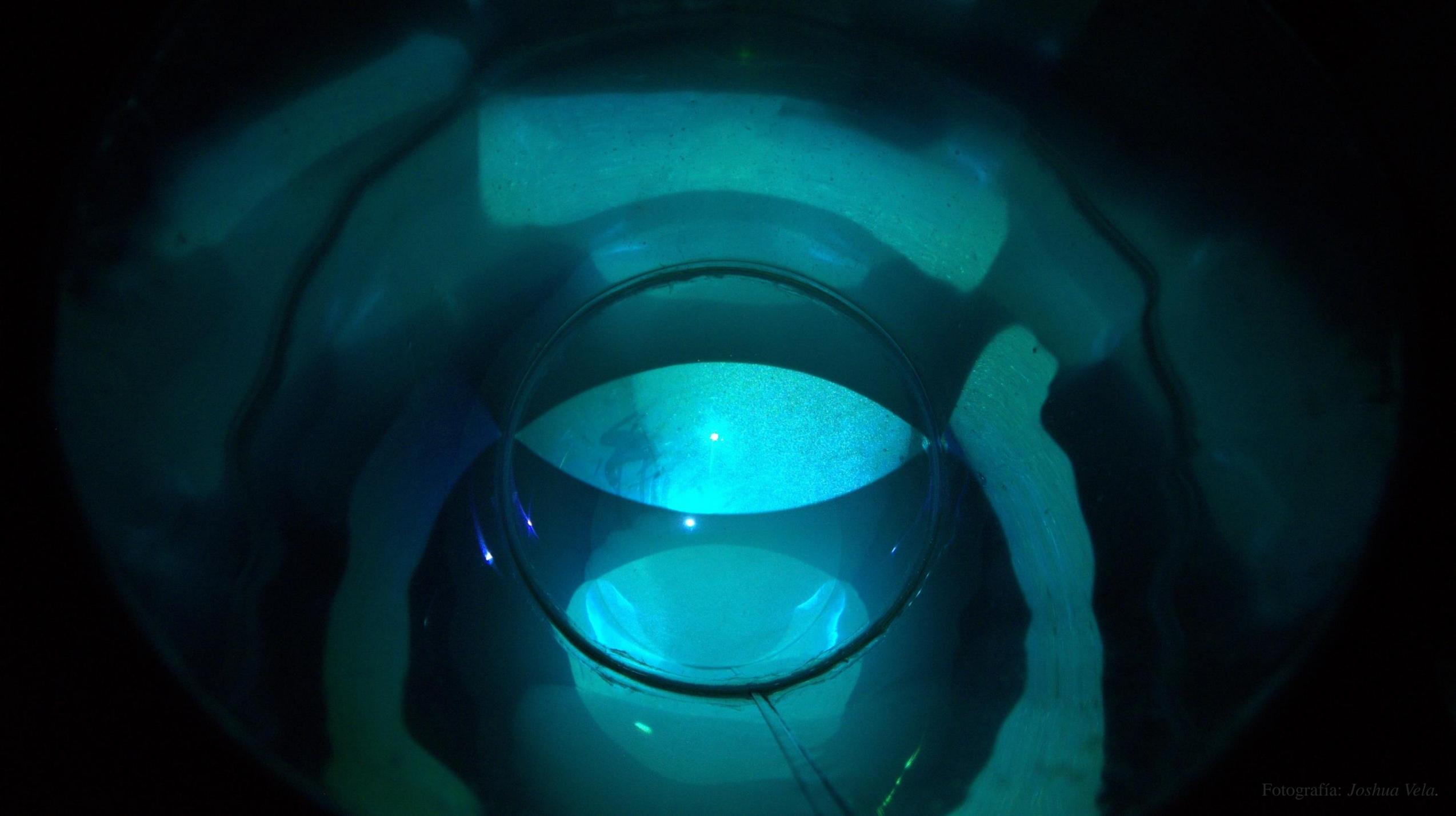

Fotografía: *Joshua Vela*

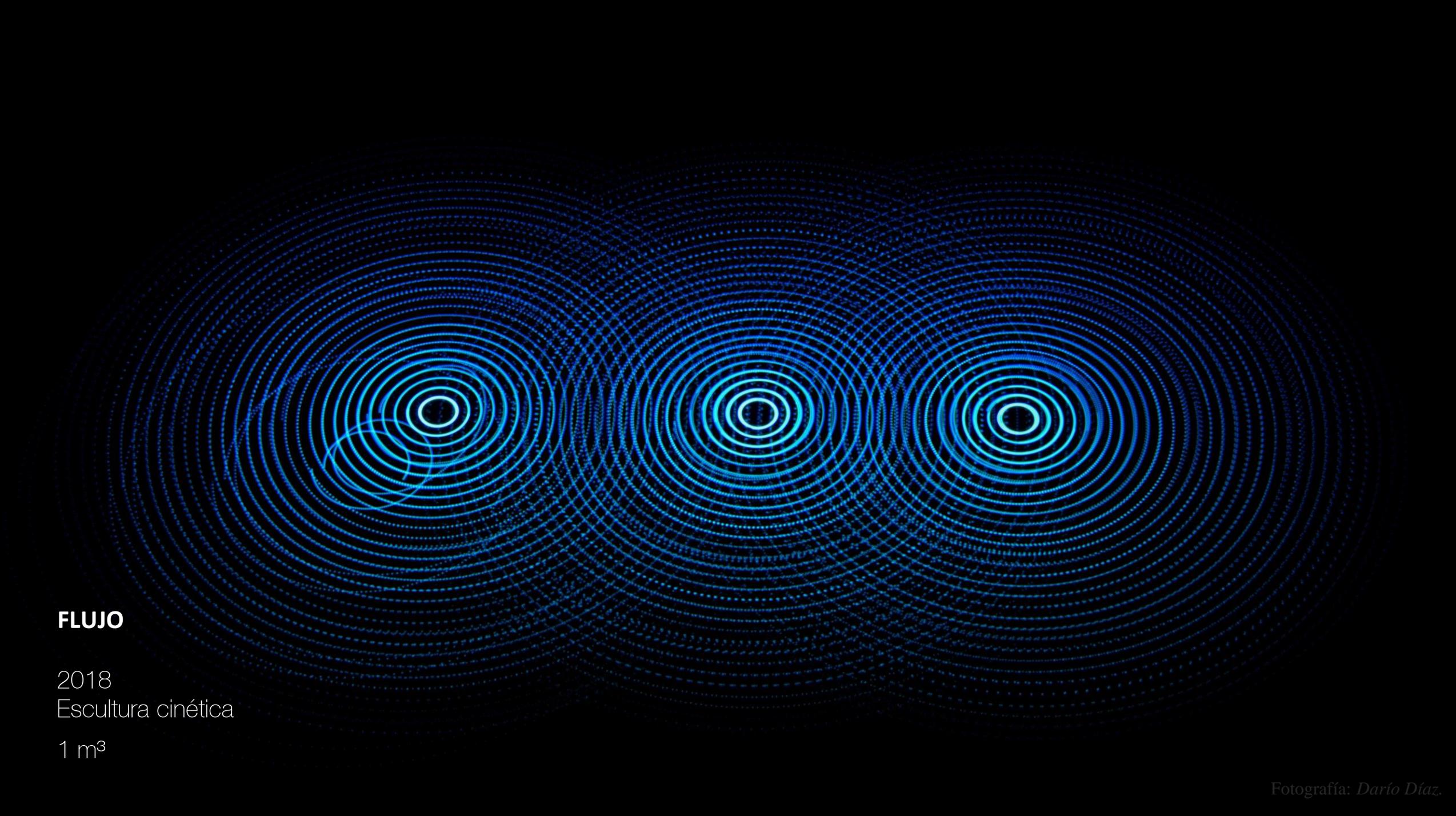

Fotografía: *Joshua Vela.*

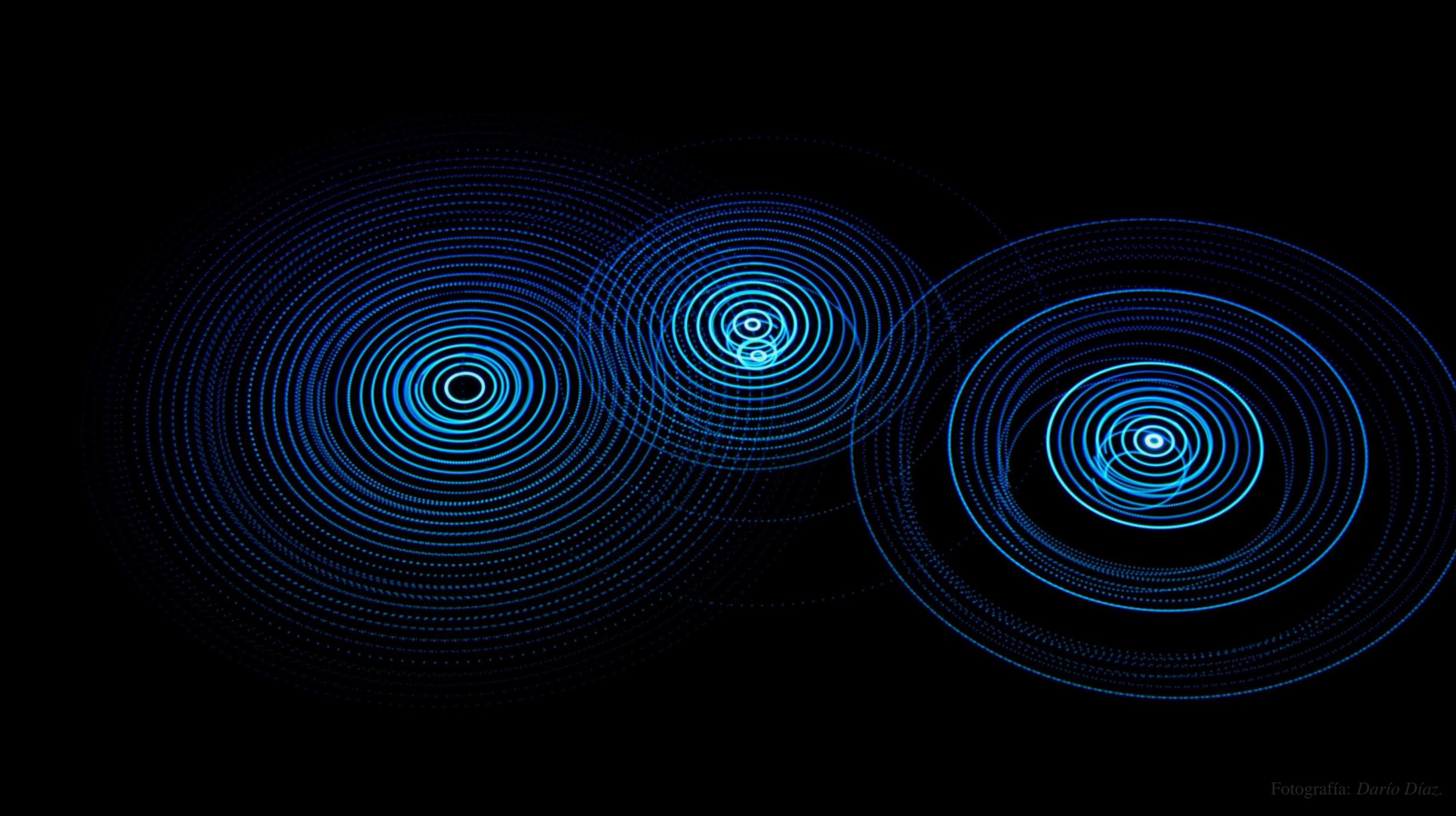
En *VÓRTICE* de igual manera existe equilibrio entre la ubicación del cilindro, la proyección y la posición del espectador.

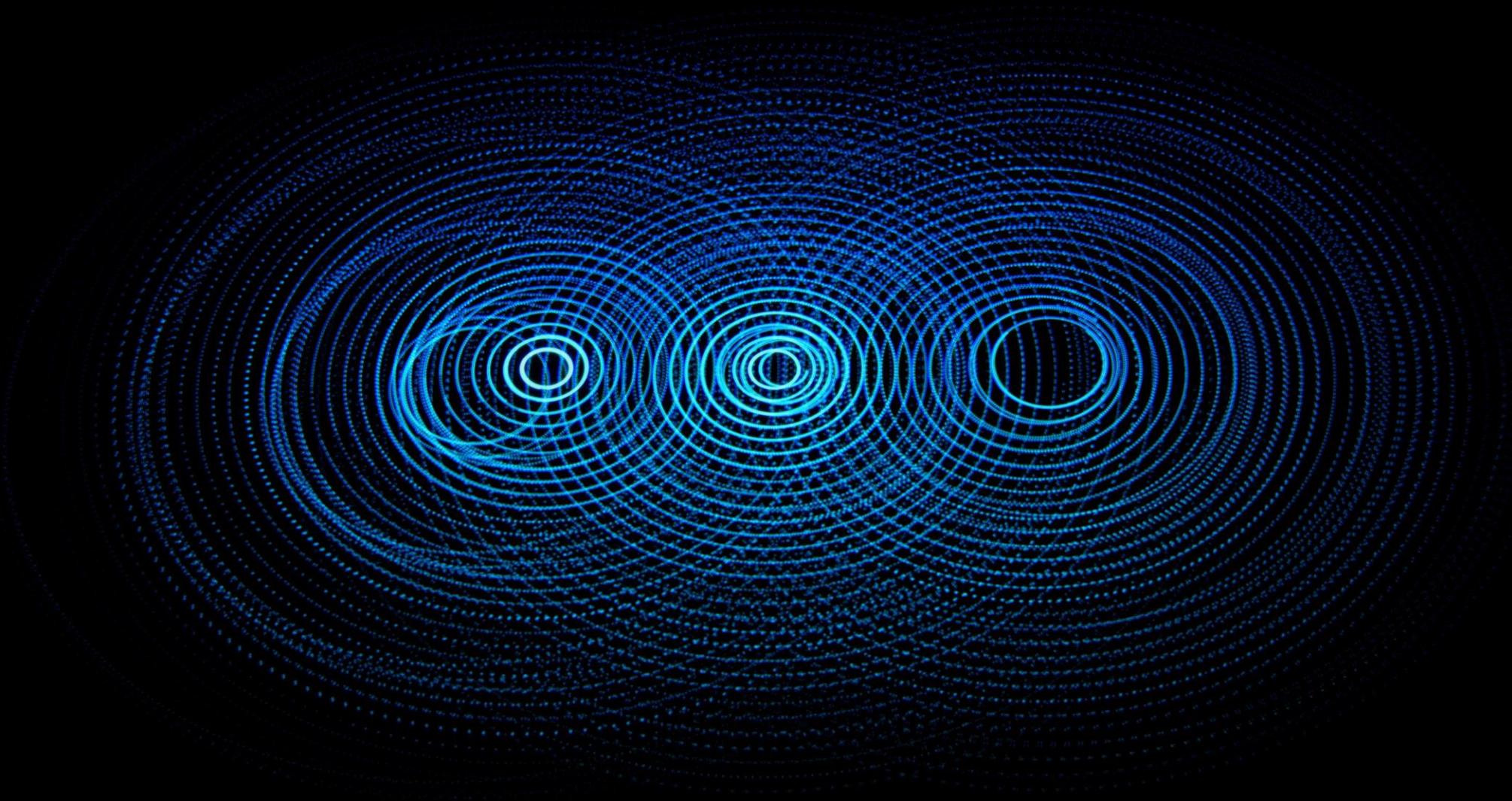
The image shows a kinetic sculpture titled 'Flujo'. It consists of three large, overlapping circular patterns of glowing blue light. Each pattern is composed of many concentric rings of small, bright blue dots or thin lines. The patterns are arranged horizontally and overlap significantly, creating a complex, layered visual effect. The background is dark, making the blue light stand out prominently. The overall appearance is that of a dynamic, light-based installation.

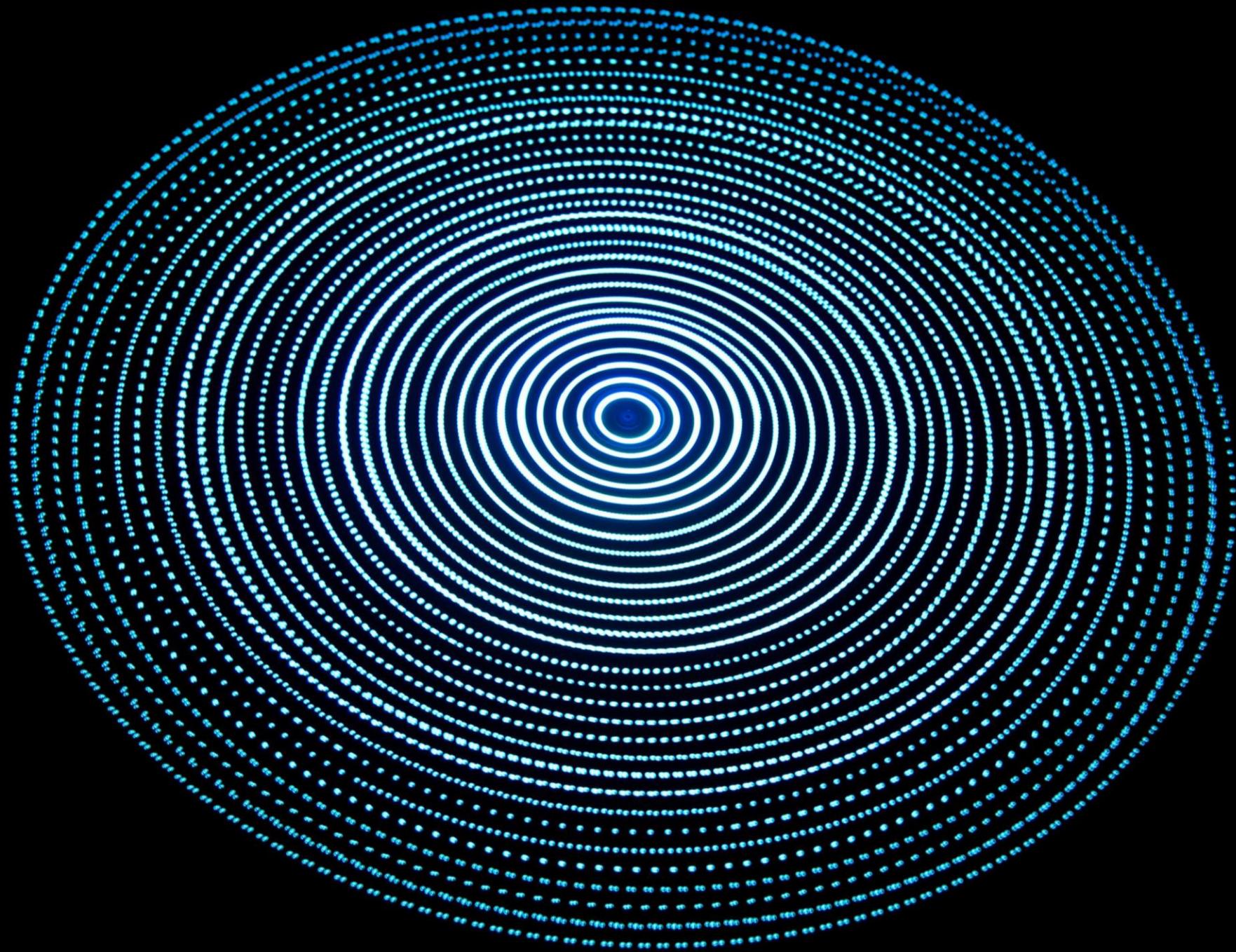
FLUJO

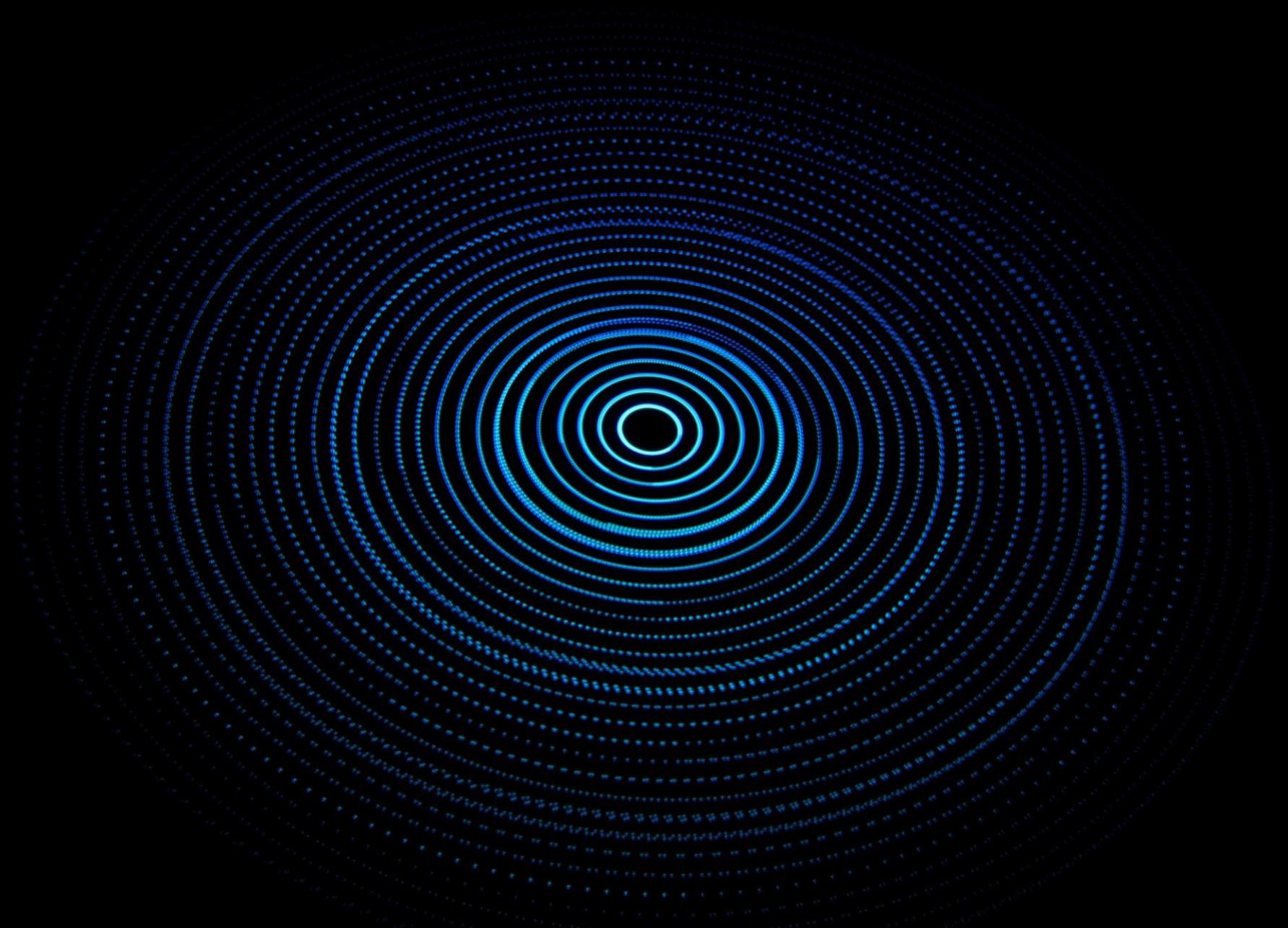
2018
Escultura cinética

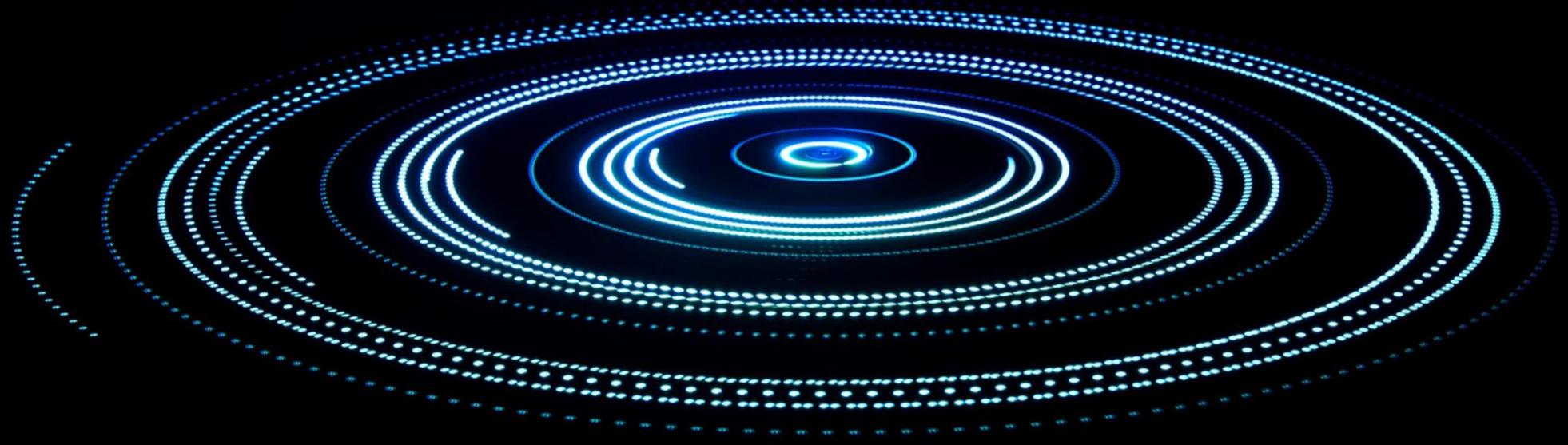
1 m³

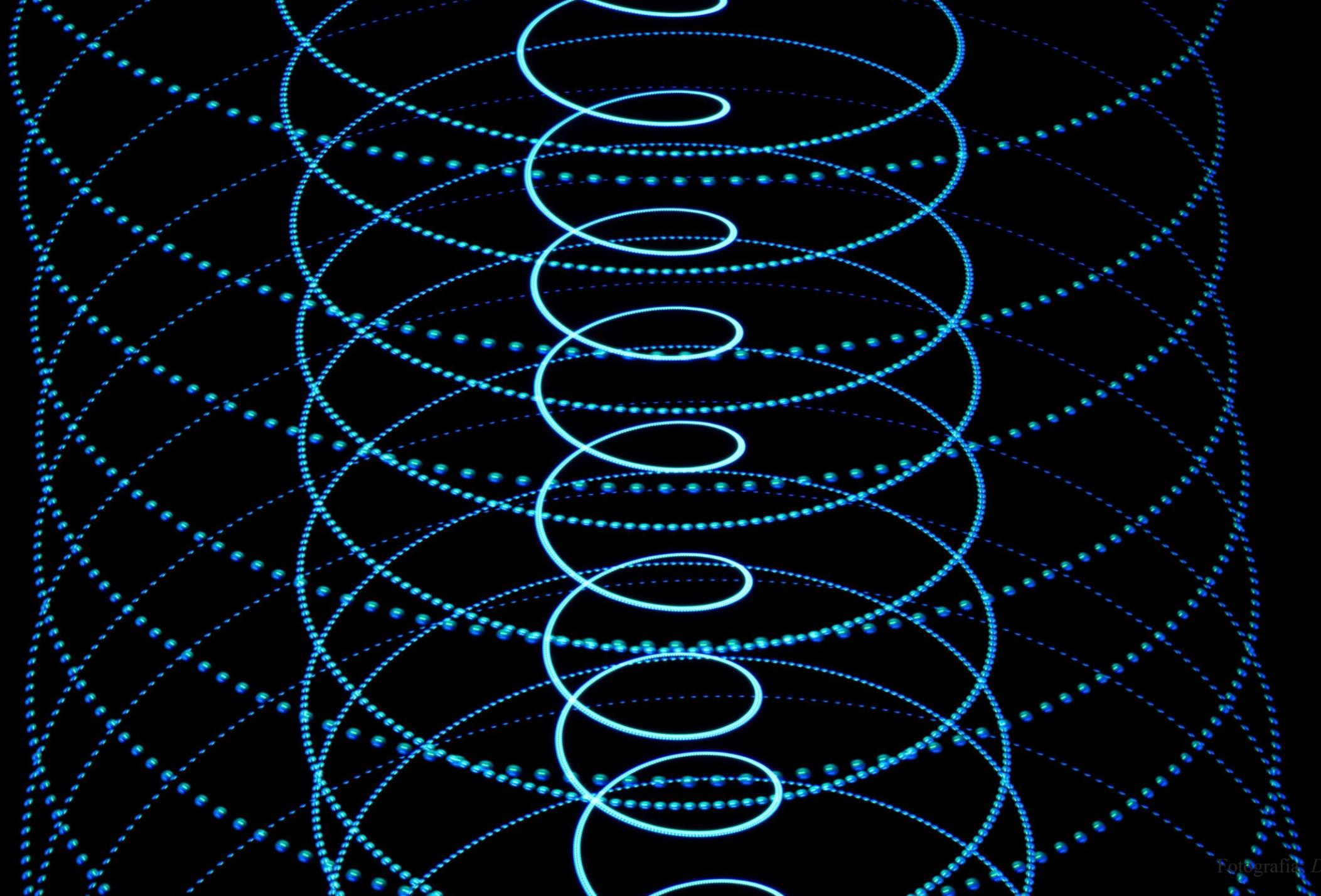

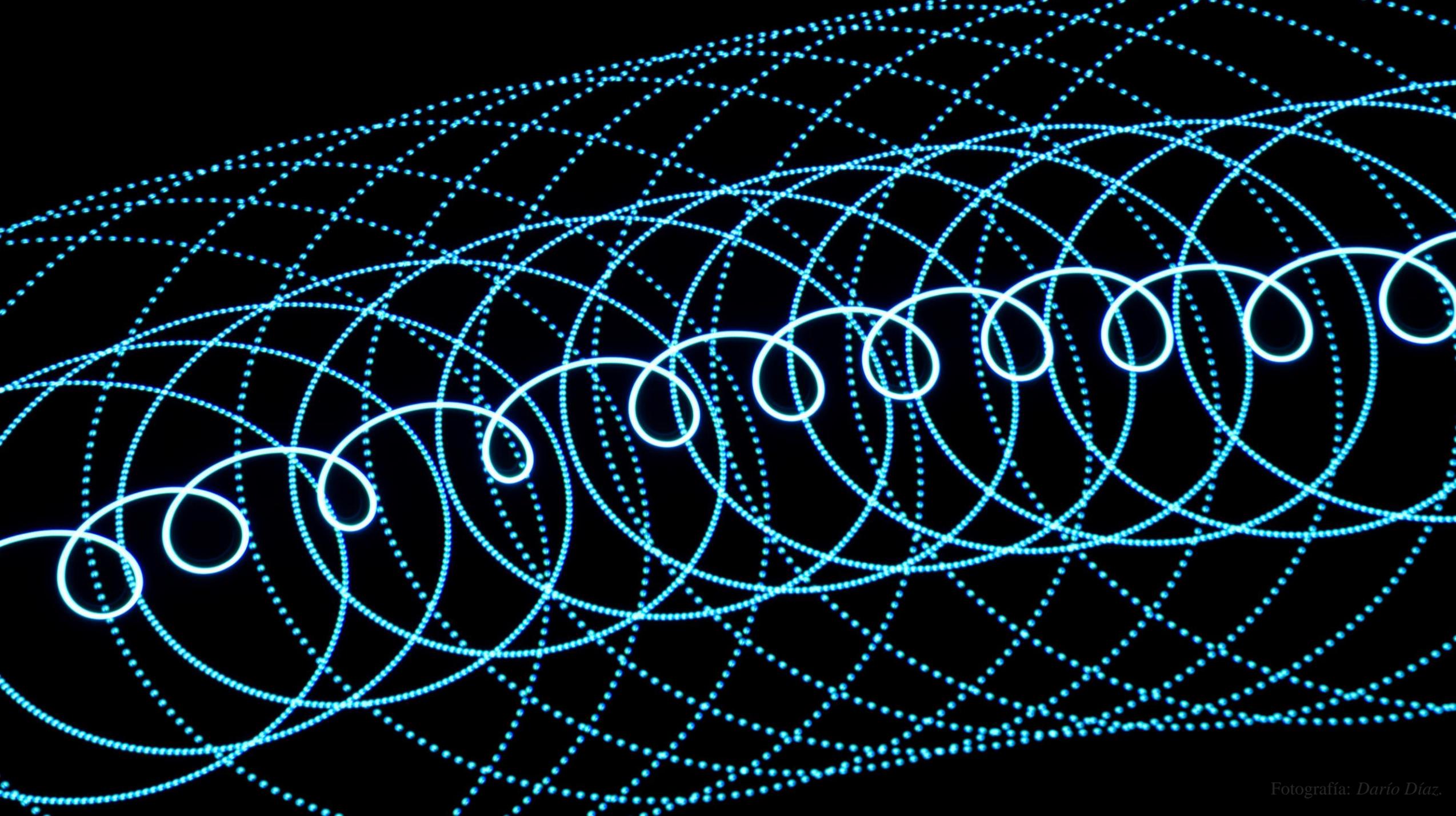

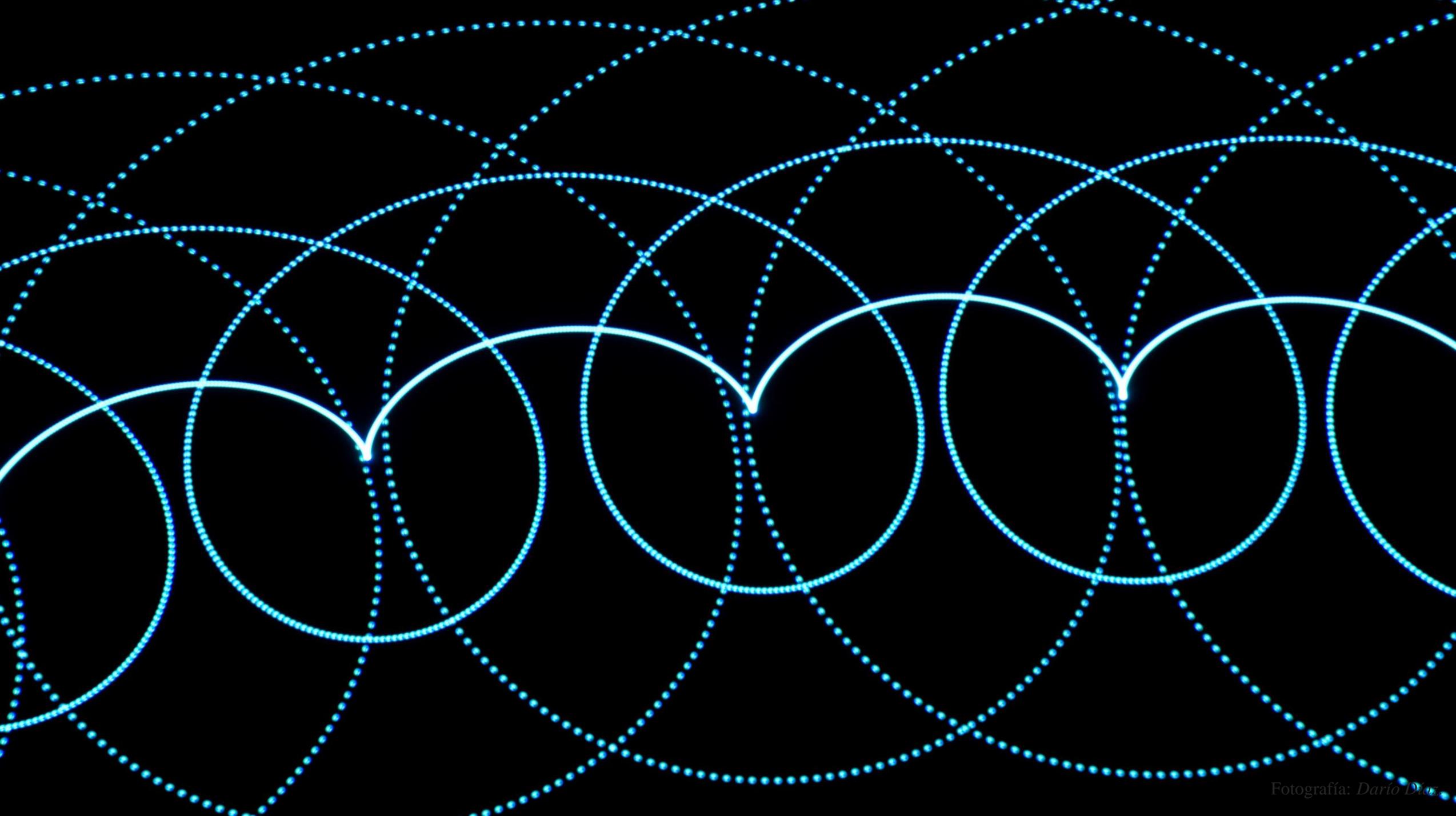

En *FLUJOS*, la oposición se da en la combinación de movimientos, y el movimiento en el movimiento.

Conclusiones:

- El cambio que permanentemente está fluctuando, paradójicamente, es estable, por lo que la existencia tiene estabilidad.
- Los opuestos complementarios en mi obra se han presentado, no solo en lo conceptual sino en lo técnico y material; la construcción misma de las piezas se basa en esta dualidad.
- Con la construcción de la obra y la exposición he evidenciado que el arte, que trabaja con metáforas, es una vía para la comprensión del tema tratado.

Bibliografía:

- Bambiniotis, G. D. (2002) *Diccionario griego moderno*. Atenas: Kentro Lexicologias
- Bernabé, A. (2008). *Fragmentos presocráticos de Tales a Demócrito* (3 ed.). Madrid: Alianza Editorial.
- Borges, J. L. (1976). *La moneda de hierro*. Buenos Aires: EMECÉ.
- Cabrera, P. (2018). *Acercamiento a la estética indígena Andina*. Quito.
- Capra, F. (2000). *El tao de la física* (3 ed.). Malaga: Sirio.
- Castilla, U. d. (s.f.). *Simbolismo de Shiva Nataraja*. Obtenido de <https://previa.uclm.es/profesorado/ramonvicentediaz/textos%20arte/Shiva%20Nataraja.htm>
- (s.f.). *chakana*. Obtenido de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tawa_chakana.svg
- Coomaraswamy, A. K. (2013). *HINDUISMO Y BUDISMO*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Cross, E. (1994). La Danza de Shiva y los procesos cósmicos. *Universidad de Mexico*. Obtenido de http://www.revistadeluniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/articles/14024/public/14024-19422-1-PB.pdf
- Cuyo, J. V. (2004). *El mercado*. Obtenido de <http://www.ginagallery.com/front/ShowArtWork.aspx?ItemId=23891&Lang=EN>
- (s.f.). *Discobolo de Myron*. Obtenido de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_statue_discus_thrower_2_century_aC.jpg?uselang=es#globalusage
- Eggers Lan, C., & Juliá, V. E. (1981). *Los filósofos presocráticos*. Madrid: Gredos.
- Eliade, M. (1999). *Historia de las creencias y las ideas religiosas II*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Estermann, J. (2006). *Filosofía Andina: Sabiduría indígena para un mundo nuevo* (2 ed.). La Paz: ISEAT.
- Flores, P. (2012). *Cartografía interior*. Quito. Obtenido de <http://pilarflores.org/?cat=5>
- Flores, P. (2015). *Diario de un iris, Reflexiones sobre la investigación artística en la obra de Pilar Flores*. Quito: Tramaediciones.
- Gràcia, J. F. (2015). *Heráclito y Parménides* (1 ed.). Barcelona: RBA.
- INAH (Dirección). (2012). *Cuerpo y Belleza en la Grecia antigua* [Película].
- Marzoa, F. M. (1994). *Historia de la Filosofía*. Titivillus.
- Parra, R. (Dirección). (2000). *MAGIA Y PINTURA - Pintores Indigenas de Tigua* [Película].
- Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la lengua española* (23 ed.). Obtenido de <http://dle.rae.es/>: <http://dle.rae.es/?id=DbbMdRW|DbcjjgX>
- (s.f.). *Shiva como el Señor de la Danza*. LACMA. Obtenido de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shiva_as_the_Lord_of_Dance_LACMA_edit.jpg
- Toaquiza, J. (1970). *El Festival de Lana*. Obtenido de <http://www.ginagallery.com/front/ShowArtWork.aspx?ItemID=23953&Lang=EN>
- Vicente, P. (2018). *Diccionario Etimológico español en línea*. Obtenido de Etimologias.dechile.net: <http://etimologias.dechile.net/?devenir>
- Viola, B. (1996). *The Crossing*. Bill Viola Studio LLC. Obtenido de <https://www.scadmoa.org/art/exhibitions/2011/the-crossing>
- (s.f.). *Yin y Yang*. Obtenido de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yin_and_Yang.svg

Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

CARRERA
ARTES
VISUALES
QUITO

facultad de
arquitectura, diseño y artes
PUCE

CHAWPI
LABORATORIO DE CREACION

GRACIAS