

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTES

CARRERA DE ARTES VISUALES

Disertación previa a la obtención del título de Licenciado en Artes Visuales

REALISMO CUÁNTICO

Una aproximación estética-visual-teórico-conceptual desde el holograma

AUTOR:

Rubén Darío Díaz Chávez

TUTOR:

Magíster Alex Schlenker

Quito, mayo de 2011

RESUMEN

Realismo Cuántico es un estudio que trata de entender la interacción de la luz con la materia desde lo infinitesimalmente pequeño. En este contexto se realizó un análisis de la luz desde dos enfoques distintos e interrelacionados.

El primero, desde la *Fotografía Celular*, de naturaleza empírica y subjetiva debido a lo intuitivo del proceso, en el cual sostengo que en el Arte, el artista mantiene de lado los mensajes intrínsecos de la luz, haciendo que ésta sea expresada de una forma técnica. Surge de esto la necesidad de estudiar la luz desde la luz y así alterarla en una forma más compleja, por lo tanto es ineludible dar cuenta de los factores que interactúan en ella, velocidad, reflejo y movimiento. En esta indagación pude observar que la velocidad y el movimiento lumínico nos permiten ver el fundamento abstracto de la luz; aunque por su parte, el reflejo nos muestra como las partículas de luz se unen y forman la materia, es decir que en las fotografías se puede dilucidar una cierta materialización lumínica, las imágenes son una verdad circunstancial sobre la realidad estética de la luz interpretada a través de mis percepciones.

El segundo enfoque se basa en la comprensión de la realidad desde el concepto del holograma, en el cual se examina como la materia se inmaterializa en partículas o puntos de luz. A partir de este momento pude entender que la realidad, desde una apreciación cuántica, está conformada por una serie infinita de puntos o partículas lumínicas que oscilan entre movimientos constantes y velocidades hiperaceleradas.

El trabajo escrito de disertación de grado comprende tres capítulos. En el primero expongo una breve revisión de cómo la luz se relaciona con el Arte a través de los tiempos y sus principales expresiones. En el segundo capítulo realizo una aproximación a la Teoría Cuántica desde una reflexión particular y el Realismo Cuántico. En el capítulo que sigue consta el proceso de ejecución de los trabajos denominados *Realismo Cuántico* y *Liberación particular*, trabajos expositivos para el marco visual de esta disertación. Finalmente expongo las conclusiones.

ÍNDICE

Resumen	2
Introducción	4
Capítulo I Luz y Arte	7
Capítulo II Relación Luz y Materia	24
La Teoría Cuántica	24
Mi acercamiento al Realismo Cuántico	25
El Realismo Cuántico	29
Capítulo III Proceso y obra	38
Realismo Cuántico	40
Liberación particular	45
Conclusiones	50
Bibliografía	53
Anexos	
Anexo 1: Manifiesto del “Grupo de Estética Cuántica”	58
Anexo 2: El Realismo Cuántico, conferencia por Gregorio Morales	60

INTRODUCCIÓN

Después de realizar una muestra individual, la primera para ser exacto, recuerdo que mi madre se acercó para susurrarme que la causa de que trabaje y reflexione sobre la luz es el resultado de un proceso que comenzó desde una temprana edad, ya que cuando era un infante presentaba una particular fascinación por la luz. Al momento de escuchar esta revelación entendí cómo en el transcurso de esta vida he mantenido una secreta relación con lo lumínico, razón por la cual la luz se convirtió en un tema de específica reflexión dentro de mi trabajo e inquietud artística. Estudié la luz desde la luz, esto es, explorarla desde su naturaleza y su relación con la materia; al principio y respondiendo a la naturaleza, el proceso lumínico se expresó y fundamentó sobre una forma intuitiva, empírica y subjetiva, no obstante el transcurso del tiempo y la conciencia hizo que entienda la luz desde la manera en que esta se relaciona con la materia.

Cuando entré a la Carrera de Artes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la complicidad lumínica se presentó como un sinfín de destellos que, en mi cabeza, se convierten en imágenes sintetizadas en palabras, versos o párrafos. Una de esas imágenes era bastante recurrente y fue transportándome hacia la urgencia de hacer hologramas¹. Esta búsqueda se volvió incesante y casi obsesiva. Meditar sobre la imagen holográfica hacía que toda comprensión visual y filosófica sobre la realidad se altere, ya que ésta se compone de una serie de diminutos puntos lumínicos; conclusión a la que llegué después de la observación y reflexión del primer holograma que realicé.

A partir de esta conclusión titulé como “*Realismo Cuántico*” a la propuesta, debido a que la realidad en la que el holograma se expresa se da en el punto, o como se lo menciona desde la Cuántica, en la partícula; sin embargo, para asegurarme de no estar hablando desde un lugar común, decidí investigar el concepto en la *red* y los resultados del buscador mostraron que en el año 2000 se había formado un grupo literario cuyo nombre coincidía con el de mi propuesta. Esta coincidencia hizo que deje de pensar en los hologramas y empiece a relacionarme con la luz desde la Fotografía Celular.

¹ La Holografía, “es una técnica avanzada de fotografía, que consiste en crear imágenes tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo láser, que graba microscópicamente una película fotosensible. Ésta, al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones”, creada por el físico húngaro Dennis Gabor en 1947. En: <http://www.astrotranspersonal.com.ar/holografia.htm>. El holograma es el producto de la Holografía.

Paradójicamente este proceso, de alguna manera, también terminó desembocando en el Realismo Cuántico, ya que las imágenes capturadas son reflejos de luces en diminutas gotas de agua. Luego de reflexionar sobre estos trabajos lumínicos², entiendo que mi acercamiento al Realismo Cuántico y su comprensión no se da desde lo literario sino desde lo visual, y, como artista visual pienso que la imagen es lo primordial. Además de que esta aproximación es desde la luz, elemento primordial sobre el que giran los primeros postulados de la Teoría Cuántica.

Basándome en un punto de reflexión propio sobre el Arte, en el proceso de mi formación he percibido cómo los artistas han encontrado en la luz y su representación estética, pictórica, escultórica, fotográfica, performática, cinematográfica, filosófica, semiótica, musical, literaria, etc., el modo más adecuado para darnos a conocer las diversas formas de entender, percibir y sentir el Todo, el cosmos, el mundo, un sistema, un contexto o un discurso. Es por eso que pienso que el Arte, antes de ser discursivo, conceptual, técnico u objetual, es luz; luz en el sentido de que es ella la que nos permite observar y ser partícipes activos o pasivos de las complejas injusticias sociales. La luz, a partir de dicha revelación, sensibiliza, concientiza e incita al ser humano a encarar sus búsquedas en pro de una causa que comience a desafiar todos los espectros pre-establecidos que el sistema nos ha preparado, sean estos en términos artísticos, políticos, sociales, religiosos, morales, etc.

Dentro de este contexto entiendo a la luz no sólo desde el uso habitual de su significado, visto desde el diccionario práctico como

Agente físico que ilumina los objetos. Claridad irradiada por los cuerpos en combustión. Artefacto luminoso. Día, tiempo que dura la claridad del sol; artificial, la producida por artefactos luminosos, por oposición a luz natural, que es la proveniente del sol o de otros astros.³

Sino como una explosión empírica y subjetiva que se manifiesta a través de la percepción sensible y que muchas veces termina emergiendo en un lenguaje entendido como Arte.

² Especialmente a partir de la exploración de la luz desde la Fotografía Celular. Proceso que comienza en 2006 hasta el 2009 y que se expresó en 3 muestras: *Celeridad lumínica* (2007), *Pictografía* (2008) y *Transmutación lumínica de la materia* (2010).

³ Definición.org, "Definición de la luz", en: <http://www.definicion.org/luz>

Es por eso que como artista pienso y me intereso en la luz, ya que la entiendo como “uno de nuestros más queridos símbolos de lucha y revolución”⁴, ya que mantiene al pensamiento en un constante movimiento y esto le permite ser artífice y creadora de nuevas tendencias, imágenes, ideas, conceptos, etc. La luz es el elemento primordial dentro de la construcción de las diversas manifestaciones de lo sensible pues “su poder se manifiesta en el magnetismo de nuestras fuerzas creadoras”⁵.

A partir de lo expuesto, mi propuesta para el trabajo de disertación plantea a la Holografía y principalmente a la imagen holográfica como medio de creación artística; como un punto de partida que busca representar visualmente la realidad de lo imperceptible, etéreo y complejo, también conocida como cuántica, en este caso, a partir de la realización de hologramas.

El presente trabajo lo caracterizo como una aproximación exploratoria ya que no fue posible hallar estudios previos sobre la Holografía y el holograma en el país; de ahí que este sea el resultado de un proceso de autoformación, tanto en aspectos conceptuales como técnicos.

El trabajo lo realicé básicamente a partir de la búsqueda en la red, tomando en cuenta que en otros países hay avances en este campo y los libros son muy difíciles de encontrar, además de que la red posee una basta cantidad de información.

El trabajo escrito de disertación de grado comprende tres capítulos. En el primero expongo una breve revisión de cómo la luz se relaciona con el Arte a través de los tiempos y sus principales expresiones. En el segundo capítulo realizo una aproximación a la Teoría Cuántica desde una reflexión particular y el Realismo Cuántico. En el capítulo que sigue consta el proceso de ejecución de los trabajos denominados *Realismo Cuántico* y *Liberación particular*, trabajos expositivos para el marco visual de esta disertación. Finalmente expongo las conclusiones.

⁴ Fernando Buen Abad, “Filosofía de la luz”, en: Rebelión, 2008, en: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=63015>

⁵ *Ibíd.*

CAPÍTULO I

LUZ Y ARTE

“La luz de la naturaleza y la mente
se entrelazan dentro del ojo y suscitan la visión”

Arthur Zajonc, *Atrapando la luz*

El entendimiento que el ser humano genera sobre la luz se expresa en el Arte como un lenguaje sensible que manifiesta síntomas que nos permiten comprender y conocer la percepción que tienen los individuos sobre el ser, el mundo y la sociedad en las diferentes épocas históricas⁶; o, en palabras de Schumann “iluminar las profundidades del corazón humano”⁷.

Ubicando como un punto de partida la Historia del Arte⁸, método interdisciplinario que se encarga de estudiar el desarrollo y construcción del Arte en el tiempo; la era Pre-histórica (30.000 AC – 1.000 AC) entiende y expresa la luz desde un lenguaje visual primigenio, las pictografías o pinturas rupestres hechas por los seres humanos prehistóricos sobre las paredes de las cuevas, indican que éstos concibieron a la imagen como una forma de expresar una cosmovisión encargada de manifestar el ritual, sea éste de caza, guerra, cosecha o celebración de lo mágico-religioso, su percepción del mundo se forma en torno a la descripción visual de los éstos eventos o de la cotidianidad; otra forma de expresión se dio en la construcción de monumentos megalíticos, templos funerarios construidos con

⁶ En la historia, la relación entre la luz y el Arte gira alrededor del manejo técnico del color, de los efectos de luz y sombra y del Impresionismo. Aunque, otra forma de entender esta relación es desde reflexiones filosóficas que fusionan ambos conceptos. No obstante, las discusiones y formas de entendimiento de la luz que la Física ha desarrollado en todas sus corrientes, también han influenciado, en los últimos tiempos, las expresiones artísticas. A partir de estos filtros, en este capítulo hago una escueta revisión de la Historia del Arte con el fin de interrelacionar las características de la luz con las grandes épocas históricas del Arte.

⁷ Citado por: Wassily Kandinsky, “De lo espiritual en el arte”, Premia, México, 1989

⁸ En la Historia del Arte las fechas que delimitan períodos, varían según la taxonomía que los historiadores del Arte realizan; por lo general, las referencias para ello están vinculadas a grandes Eras de la humanidad (prehistoria, historia...); el surgimiento y declive de civilizaciones (Mesopotamia, Egipto, Maya...) y/o procesos significantes de transformación en ellas (revolución industrial, posguerra...), otros autores directamente parten de la secuencia cronológica de corrientes artísticas y sus artistas relevantes (Renacimiento, Da Vinci, Realismo, Courbet, Vanguardias, Miró...). Tomando en cuenta que esta disertación escrita de grado no tiene como finalidad estudiar la Historia del Arte y que más bien requiero de ciertas referencias generales que me ayuden a ubicar características de la luz en los distintos momentos del Arte, situé, con apoyo de la historiografía, en siglos referenciales a los grandes períodos; ya que, desde una reflexión particular, esto permite encontrar las diferentes formas en que la luz ha sido entendida. También contrasté esto con las fechas ubicadas en: *La Historia del Arte* de Ernst Gombrich, que problematiza el Arte/arte y la Historia del Arte, invitando a contemplar más y hablar menos de las obras (la belleza, la expresión, lo acertado, las armonías en la arquitectura, la pintura y la escultura) y la *Historia del Arte* de J.J. Martín González (ambiente histórico, obra, expresión, crítica de lo sucedido).

grandes bloques de piedra, además de que se empiezan a gestar imágenes escultóricas hechas en cerámica o piedra. Como ejemplos podemos mencionar a Stonehenge⁹ (ilustración 1) y las pictografías de los “Cosmonautas”¹⁰ (ilustración 2) que pueden verse sobre las piedras y cuevas en Tassili, Argelia, la escultura por otro lado, nos permite entender la concepción que mantenían sobre lo inimaginable, hecho que lo podemos observar en la efigie “Hombre Jaguar”¹¹ (ilustración 3) en el parque de San Agustín, Colombia.



Ilustración 1



Ilustración 2



Ilustración 3

⁹ En: <http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/stonehenge.jpg>

¹⁰ En: <http://www.zonalibre.org/blog/ANTIGUEDAD/archives/Tassili6.jpg>

¹¹ En: http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/83/San_Agustin_parque.jpg

En el período conocido como Antiguo (4000 AC – Siglo V DC), el ser humano desarrolló la escritura como un medio de comunicación más cotidiano, sin embargo, la luz en el Arte se reflejó en otro tipo de búsquedas y representaciones. En esta época se puede evidenciar un refinamiento de las técnicas artísticas, Pintura, Escultura y Grabado. Si bien este refinamiento puede ser observado en las diversas huellas que han dejado todas las civilizaciones del mundo, sin razón en particular y como ejemplo puedo referirme a los *toros alados*¹² (ilustración 4) de Mesopotamia. En América, por otra parte, por citar un caso, podemos referirnos a ciertos trabajos de la cultura Maya como la tapa de la tumba de Pacal Votán¹³ (ilustración 5). Otra característica artística en este período se evidencia en objetos como la escultura de Osiris, Isis y Horus¹⁴ de la cultura egipcia (ilustración 6). Hay que tomar en cuenta que las sociedades se tornaron sedentarias y que en esta etapa las expresiones artísticas se distancian del carácter mágico, mientras que lo religioso y funerario, o sea lo sagrado, se mantiene a lo largo de la historia.



Ilustración 4



Ilustración 5



Ilustración 6

La Edad Clásica (siglo VIII AC – siglo V DC) buscó una comprensión de la luz que planteó acercarse a la verdad desde el ser humano y desde lo natural, basándose en la idea de que la naturaleza mantiene una proporción armónica y divina, el Arte grecorromano expresó su belleza a través de la luz que emana un objeto, un cuerpo, etc. En este

¹² En: http://4.bp.blogspot.com/_Lduul6QAfws/TLqc_XdxPII/AAAAAAAAAig/PMCqxyjyBx8/s1600/mesopotamia03.jpg

¹³ En: <http://www.lawoftime.org/graphics/tomb.jpg>

¹⁴ En: http://3.bp.blogspot.com/_PdRUHHIJmqY/Sg-oL1G2RJI/AAAAAAAAAVE/PTZ_Ga6chRI/s1600-h/Osiris,+Isis+and+Horus+pendant+bearing+the+name+of+King+Osorkon+II.+Gold,+lapis+and+red+glass,+874-850+BC+2nd+Dynasty.jpg

período histórico las manifestaciones artísticas se fundamentaron en conceptos de la estética como la imitación de la naturaleza o mimesis, la armonía, el equilibrio, la proporción; “El discóbolo”¹⁵ (ilustración 7), hecho por Mirón, puede ser un buen ejemplo para describir lo anterior, claro que para realizar un trabajo de este tipo, estos aspectos conceptuales deben mantener una concatenación armónica con el uso de la razón, el intelecto y la reflexión. Los fundamentos artísticos grecorromanos son los pilares del Arte académico occidental; y las cualidades e ideas que sugiere esta época han sido reinterpretadas a lo largo de toda la Historia del Arte occidental, hecho que puede ser observado en las obras de las diversas manifestaciones y búsquedas artísticas.



Ilustración 7

En el Medio Evo (siglo V DC – siglo XV DC), la luz es entendida como un lenguaje en el que las personas gestan su creatividad en manifestaciones hierofánicas, entendidas como expresiones sensibles que se utilizaron con el fin de revelar lo sagrado. Es así como en esta instancia temporal el Arte presenta una estrecha relación con la luz, lo divino, lo sensible y el espíritu¹⁶, como bien lo expresa la siguiente cita: “la proporción y perfección de la forma sensible remite a través de la luz el ámbito de lo divino donde reinan la transparencia, la unidad y la simplicidad del espíritu. En la medida en que expresan lo

¹⁵ En: http://farm4.static.flickr.com/3364/3519225839_6b233f38bb.jpg

¹⁶ Cabe señalar que en el Medioevo, la sociedad estaba jerarquizada por un orden Teocrático, lo que provocó que lo divino y lo social se viva desde un poder político religioso, a diferencia de la edad clásica, donde el peso se da en la naturaleza, la humanidad y la razón.

espiritual en lo sensible”¹⁷, esto visualmente puede ser percibido en pinturas como el “Éxtasis de San Francisco de Asís”¹⁸ (ilustración 8) del pintor italiano Giotto.



Ilustración 8

El siguiente estado en el que la luz se devela nos permite apreciar cómo la percepción de lo sensible del ser humano se transforma y, a partir de esto, la relación con la luz también se ve afectada. Desde lo sensible, las personas conciben el Renacimiento (siglo XV DC) y paralelamente, traen consigo un nuevo posicionamiento: *la luz como razón*. Dentro de este contexto, el Renacimiento nace como un símbolo y una posición de ruptura y reniego contra *el oscurantismo medieval*; desde lo sensible se empieza a pensar en la luz como una búsqueda de identidad individual en el contexto humanista de la época, esto último con el fin de recuperar el pensamiento de la era clásica grecorromana; en sí el pensamiento humanista plantea proponer al ser humano como el centro del mundo y el universo.

En el Renacimiento el espectro lumínico se volvió profano, la razón embriagó tanto el pensamiento humano que la preocupación por lo divino dejó de manifestarse desde la alabanza y buscó formas de diagnosticarlo, como un intento de generar fórmulas simbólicas para interpretar el carácter de lo divino desde la razón. Dentro de este contexto, como una

¹⁷ Cecilia Avenatti de Palumbo, “Espacio Teodramático y forma vital: dos aportes Hildegardianos a la estética medieval”, en: Teología, N°80, 2002, pp. 69-82. (Hildegarda de Bingen, religiosa Benedictina, siglo XII DC)

¹⁸ En: http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/71/Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_12_-_Ecstasy_of_St_Francis.jpg

referencia, podemos mencionar la obra de Da Vinci “San Juan Bautista”¹⁹ (ilustración 9).



Ilustración 9

En el Manierismo (siglo XVI DC), (r)evolución que generó el Renacimiento, la luz se reflejó en una postura que cuestionó los parámetros de belleza concebidos en la última parte del Renacimiento. Dentro de las preocupaciones estéticas están el manejo del virtuosismo y la elegancia como el nuevo patrón o ideal de belleza dado a partir del filtro individual y creativo del artista, gesto que podemos apreciar en “Cuatro estaciones”²⁰ (ilustración 10) de Giuseppe Arcimboldo.



Ilustración 10

¹⁹ En: <http://www.elrelojdesol.com/leonardo-da-vinci/imagenes/album-pinturas/images/san-juan-bautista.jpg>

²⁰ En: http://www.thearttribune.com/IMG/jpg/Arcimboldo_Quatre_Saisons.jpg

En el Barroco (siglo XVII DC – siglo XVIII DC), la luz desde el Arte se resume en el *claroscuro*, manifestación técnica en la que la contraposición de luz y sombra reflejaba un tenebrismo dramático, esto hizo que sus imágenes se carguen de fuertes expresiones en sus rasgos faciales; las puestas en escena de la pintura barroca, generalmente giraban en torno a temáticas que se manifestaron con base a aleccionamientos morales, religiosos, filosóficos, mitológicos, cualidad que se puede apreciar en el trabajo pictórico de Caravaggio, “La incredulidad de Santo Tomás”²¹ (ilustración 11); también representaban personajes y la cotidianidad mediante retratos y bodegones, manteniendo un firme acercamiento a la idea del naturalismo.

Por otro lado, conceptualmente el Barroco también hace referencia a una posición en la que se enfatiza la muerte. En el Barroco, el imaginario hace un énfasis en el lema: vive la vida ya que lo único seguro que se tiene es la muerte²².

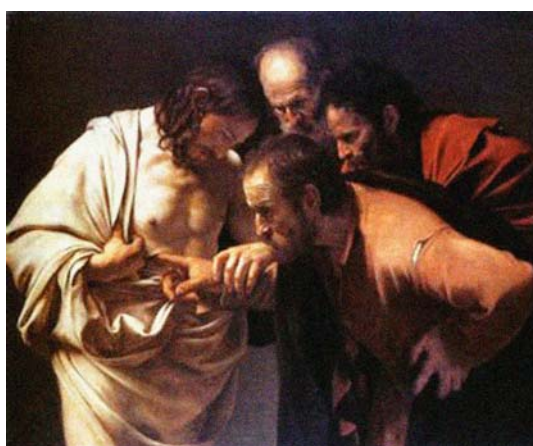


Ilustración 11

Para el Rococó (siglo XVIII DC), la luz alumbró lo ornamental, el lujo, la exacerbación y la opulencia. Las temáticas escogidas por los pintores de este período histórico se basaron en el retratismo, el naturalismo y el intimismo; contexto en el que William Gogarth pintó a “Los niños Graham”²³ (ilustración 12).

²¹ En: http://www.habanaelegante.com/Fall_Winter_2009/S_Thomas.jpg

²² El término *Carpe Diem* (gozar de la juventud), acuñado por el poeta Horacio (64 AC - 8 AC), en el Barroco adquiere una significación en relación a la muerte.

²³ En: http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42544000/jpg/_42544219_hogarth5_children.jpg



Ilustración 12

El Neoclasicismo (siglo XVIII DC) retoma las formas del periodo grecorromano, no obstante, la luz acompañó filosófica y conceptualmente las ideas de la ilustración, ya que fue uno de los más grandes símbolos que los ilustrados usaron para retratar el paso de la humanidad a luz de la razón, en este sentido podemos señalar “La muerte de Sócrates”²⁴ (ilustración 13) del pintor Jaques-Lois David. Las ideas ilustradas y su apuesta por el racionalismo nacieron como una contrapropuesta a la exacerbación ornamental de la era Barroca.



Ilustración 13

²⁴ En:

http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_leontinaai/arte/webimarte2/webimag/neoclasico/pintura/david.htm

En el Romanticismo (siglo XIX DC), la luz se desplazó hacia la imaginación, lo ideal, lo espiritual. Las manifestaciones artísticas surgieron como una búsqueda de identidad que se forjaba a través de la individualidad, el genio creativo o la locura, un ejemplo es la obra de Francisco de Goya, “El aquelarre” o “El gran cabrón”²⁵ (ilustración 14). En el Romanticismo la pasión y las emociones imperan sobre la imposición de la era industrial en donde el ser humano se convierte en un objeto productivo. Cabe resaltar que el Romanticismo contiene una actitud vital, una forma de vida y una crítica al mecanicismo y al hombre-máquina que surge en la revolución industrial. En este sentido, el Romanticismo no solo es un período de tiempo sino una concepción que trasciende hasta la actualidad.



Ilustración 14

Después de esta escueta revisión de cómo la percepción lumínica del ser humano presenta desarrollos diversos. Se puede ubicar que en un principio nos percatamos de que el ser humano entendía a la luz desde un contexto divino, razón por la cual su visión del mundo es Teocentrista, percepción que manifiesta a lo Divino como el centro de todo. Luego, la comprensión lumínica se refractó hacia nuevas instancias; la naturaleza y lo natural es el pilar fundamental y se podría hablar de un Geocentrismo²⁶ y/o Biocentrismo²⁷. Más tarde, la luz habla desde el Antropocentrismo, postulado que plantea al ser humano como el centro del mundo y de lo que él pasa. Estos filtros: dios, naturaleza, humanidad, entre otros mensajes, expresan la complejidad de entender y ver la forma en la que el ser humano se relaciona con la luz y así descubrir y construir sus aproximaciones sobre la verdad y el sentido de la existencia. Es así como gran parte de

²⁵ En: http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/69/El_Aquelarre.jpg

²⁶ Referente a la Tierra-naturaleza.

²⁷ Referente a la vida

este entendimiento lumínico fue lo que le permitió al ser humano trascender hacia la esfera de lo material, de lo tangible, de lo objetivo, de lo escrito, de lo tradicionalmente establecido y organizado, para llegar a tocar fibras sensibles que permanecían sedadas por las políticas de la razón y de la lógica absolutas.

Dentro de este contexto, el Realismo (siglo XIX DC), en la Historia del Arte, muestra cómo el espectro lumínico se encauza hacia temas ocasionados por la realidad, es decir que la luz se centra en iluminar, como temática principal, el interés en la vida cotidiana y en la conciencia de las problemáticas sociales "... que no se acerca a "tipos" sino que mas bien intenta crear un régimen de visibilización de la subalternidad"²⁸. Dentro de este contexto la Pintura habla sobre "... lo que le rodea y en ese gesto busca mostrar su tiempo..."²⁹, en este sentido, la observación objetiva, descriptiva y altamente detallista del pintor realista, surge desde "...un lugar subjetivo (mi época y mi individualidad)..."³⁰, como mención podemos citar a "Las espigadoras"³¹ (ilustración 15) de François Millet.



Ilustración 15

El siguiente estadio en el que la luz se interrelaciona con el Arte, es el Impresionismo (siglo XIX DC), estudio lumínico de carácter pictórico-científico, en el que la principal preocupación fue captar los efectos lumínicos producidos por la atmósfera, el polvo, el

²⁸ Ana Rodríguez, "Consideraciones teóricas alrededor del realismo", en: Realismos Radicales catálogo, 2008

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ En: <http://principiodeincertidumbre124.files.wordpress.com/2009/07/las-espigadoras-de-millet-jean-francois-millet.jpg?w=400&h=300>

humo, el atardecer, la lluvia. El trabajo de los impresionistas es de vital importancia en el Arte Moderno ya que rompe con todas las imposiciones académicas para el Arte, hasta esa época desarrolladas, por ejemplo: las composiciones y los temas clásicos, delinear la forma, es decir darle una importancia al Dibujo, etc. Los impresionistas pintaban al aire libre, sugerían la forma en vez de imitarla con precisión, eliminan el uso del negro, su preocupación es más por la pintura y el color que por la temática o la técnica, entre otros. Dentro de este sentido “Los nenúfares”³² (ilustración 16) del pintor Claude Monet dan fe de lo mencionado.



Ilustración 16

Esta ruptura con la tradición artística fue implementada por los artistas del Arte Moderno (siglo XX) como un discurso-acción, esto es, como símbolo de lucha y liberación estética para sus representaciones, es por eso que el Impresionismo es la base del Arte Moderno y Contemporáneo, lo cual es paradójico ya que lo que empezó como una ruptura al final terminó convirtiéndose en una tradición. No podemos negar que actualmente en el Arte se ve que el Arte Moderno y sus expresiones terminan siendo: *la tradición*, y tomando en cuenta la razón principal por la que el Arte Moderno se dio a conocer: *la ruptura con lo tradicional*, entonces debemos romperlo para dejar de exacerbarlo y así poder sumergirnos y empaparnos de una conciencia que nos permita entender lo Contemporáneo.

³² En: http://www.reproarte.com/files/images/M/monet_claude/monet_seerosenteich_dia.jpg

En este punto, a partir del Impresionismo, la luz como una manifestación de lo sensible se ve reinterpretada por las nuevas búsquedas planteadas por el Arte Moderno: la Fotografía y el Cine. Semánticamente Fotografía significa: *dibujar con luz*. Al aparecer la Fotografía como una nueva forma de expresión mimética libera a la Pintura y la Escultura de esta obligación. La Pintura es entendida desde la Pintura e igual pasa con la Escultura; esto hace que la luz en el Arte Moderno se manifieste en un discurso que se expresa en una lista innumerable de estilos o Vanguardias. De todos los que existen, voy a referirme brevemente a aquellos que más me entusiasman debido a la concepción y la experiencia individual con la luz plasmada en dichos lenguajes estéticos.

El cubismo entiende a la luz desde la solidificación de las formas, es decir, las personas, animales, cosas y todo es visto a través del cubo, la esfera y el cono. Los pigmentos usados por los cubistas son oscuros: marrones, ocre y negros. Dentro de toda esta experimentación con la forma, “Mujer con mandolina”³³ (ilustración 17) de Pablo Picasso es uno de los ejemplos del discurso de ruptura con la tradición ya que abandona por completo el realismo y sus sugerencias formales.



Ilustración 17

³³ En: http://analizarte.es/wp-content/uploads/2006/11/girlmandolin_picasso1910.jpg

En el dadaísmo,³⁴ en cambio, la luz activa un espectro de tipo subversivo-nihilista como respuesta al Arte y la sociedad. El dadaísmo hace uso del anti-arte como un signo de oposición hacia el mismo Arte; la luz refleja el lado absurdo e irracional del ser humano, desde mi perspectiva el más genial; su orden subversivo va en contra de la razón, de ahí que el movimiento dadaísta defiende el caos porque en él radica la libertad del individuo. El Dada, al creer en el caos propugna una provocación al medio establecido. Un claro ejemplo es “LHOOQ”³⁵ (ilustración 18) de Marcel Duchamp, obra en la que el anti-artista pinta un bigote y una chiva a la absurdamente popular “Mona Lisa”.



Ilustración 18

El surrealismo al igual que el Dada, genera una provocación abierta al medio burgués, religioso y artístico³⁶, el movimiento surrealista, parafraseando a Bretón, sostiene que el automatismo psíquico puro trasciende la razón y por consecuencia el pensamiento se libera de cualquier repercusión estética y moral, con el fin de liberarse de las imposiciones sociales y religiosas tradicionales, aspecto que puede ser visto en el trabajo de René

³⁴ Movimiento que surge luego de la primera guerra mundial (1917), pregonaba lo absurdo, su nombre fue tomado al azar de un diccionario y por la similitud de los balbuceos de un bebé; es un Arte de protesta. Ver más en J.J. Martín González, "Historia del Arte tomo II", Gredos. S.A., Madrid, 1996, p. 570.

³⁵ En: http://3.bp.blogspot.com/_oqEuOBXQxwU/TJLk_AXy3wI/AAAAAAAAAUo/C1rdCFTrsjY/s1600/lhooq-large.jpg

³⁶ La propuesta y obra del movimiento surrealista, pone atención en la subjetividad, la imaginación, los sueños, la evasión de la realidad y la crítica al orden establecido que automatiza a la persona y genera marginalidades; una obra elocuentemente crítica de este movimiento es "Un chien Andalou" (El perro Andaluz), de Buñuel y Dalí.

Magritte, pintor que en su obra, “Ceci n’est pas un pipe”³⁷ (ilustración 19), cuestiona la percepción de la realidad al representar realísticamente una pipa y debajo mediante un texto negar lo que se ve.



Ilustración 19

El expresionismo abstracto, es una mezcla de dos corrientes vanguardistas: el abstraccionismo, en la que el color, la composición y la forma natural es lo principal, Wassily Kandinsky en su pintura “Composición 8”³⁸ (ilustración 20) demuestra lo expresado con anterioridad; mientras que en el expresionismo, corriente donde la luz ilumina la intuición y sensación del pintor razón por la cual en sus trabajos se puede ver una expresión de carácter subjetivo, en este sentido podemos mencionar a Edvard Munch y su obra “Melancolía”³⁹ (ilustración 21). Dentro de este contexto, el expresionismo abstracto traduce expresiones como la ansiedad y el apremio en gestos abstractos; las emociones escritas bajo enunciados no figurativos eran captadas en lienzos gigantes en los que priman los colores blanco y negro o generalmente primarios. Los enunciados de Jackson Pollock son un claro ejemplo de lo mencionado, Pollock titulaba a sus cuadros con números o en series, aquí el “Número uno”⁴⁰ (ilustración 22).

³⁷ En: <http://personal.telefonica.terra.es/web/auladefilosofia/iconos/Magritte%20-%20La%20traicion%20de%20las%20imagenes.jpg>

³⁸ En: <http://www.pedroalhambra.es/wp-content/uploads/2009/11/kandinsky.comp-8.jpg>

³⁹ En: http://www.herrerros.com.ar/melanco/1_Melancolia_Bergen_Munch.jpg

⁴⁰ En: http://3.bp.blogspot.com/_wmqolazKAVU/TMbc9Vq2n5I/AAAAAAAAAfQ/n2hD_fgYjYA/s1600/Pollock-Number-One-1948.jpg

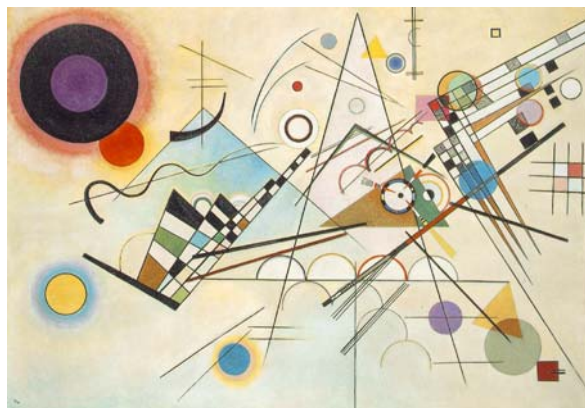


Ilustración 20

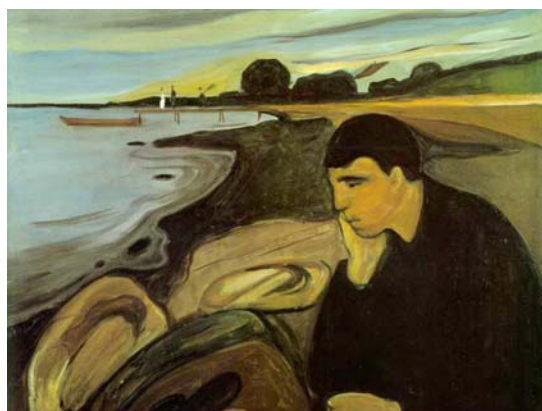


Ilustración 21



Ilustración 22

El Arte Pop es un estadio en el que la luz es vista y entendida desde la cultura popular, en este contexto, los artistas pop buscan romper con la tradición elitista impuesta por el Arte, la luz en este caso artificialmente ilumina los objetos cotidianos de la sociedad de consumo, productos hechos en masa para el consumo en masa, con el fin de dotarlos de un nuevo sentido o estética sean éstos a favor o en contra de la sociedad de consumo. Un ejemplo clásico de esta Vanguardia son las “Latas de sopa”⁴¹ (ilustración 23) del publicista Andy Warhol.



Ilustración 23

Actualmente, en el Arte Contemporáneo (siglo XXI DC), la luz se relaciona con las nuevas tecnologías y es vista desde los computadores, el cyberarte y lo digital poco a poco se incrustan en los medios de comunicación masiva. Luego, el internet hizo que el Arte sea accesible en la mayoría de los lugares, lo que en un sentido relacional y de socialización es bastante bueno. No obstante, como ser actual pienso en la luz desde la complejidad, ya que “está en todas partes, es nada y es todo, es efímero y es materia”⁴², es parte y todo, es mental y natural, natural y artificial. El espectro lumínico contemporáneo refleja todo lo que la historia ha develado, en el Arte Contemporáneo, “todo vale”⁴³, es por eso que necesita de la complejidad para poder ser apreciado, aprehendido y entendido.

⁴¹ En: http://1.bp.blogspot.com/_G6U9E9VQfJo/TIGV7oMzI9I/AAAAAAAAAiY/QS1jnToUJL0/s1600/andy-warhol-soupcan.jpg

⁴² Michio Kaku, “Los descubrimientos mas asombrosos del siglo, Física”, documental televisado por ECTV

⁴³ Lenin Oña, “Velarde: la exploración especulativa”, en: Mundo Diners #340 “El Catolicismo”, Dinediciones, Quito, 2010

El Arte en sí es la búsqueda de una forma personal de entender la realidad, la belleza, la luz, etc. y dar cuenta de esto a través de un gesto que procede del encuentro de uno mismo, a este encuentro Jung lo llama el *proceso de individuación*⁴⁴, el cual no es contrario al reconocimiento del otro como un ser integral y relacional; pues el papel del Arte es desarrollar el pensamiento, la sensibilidad, la emoción, el espíritu, la mente y el todo de las personas.

Vale la pena recalcar que el Arte significa para la humanidad, un lenguaje especialmente particular que logra reconciliar y comunicar el pensamiento, las emociones, lo tangible, lo intangible, los interrogantes y las apuestas; anuncia, denuncia y genera sentidos. Además lo hace, simultáneamente, en términos individuales y sociales. Aunque, como lo dice Gombrich, "Nunca se acaba de aprender en lo que al arte se refiere. Siempre existen cosas nuevas por descubrir. [...] Es un inquieto mundo propio, con sus particulares y extrañas leyes, con sus aventuras propias"⁴⁵.

⁴⁴ Carl Jung, la individuación para Jung es: la tendencia innata de la psique humana a encontrar su centro, "Jung y la alquimia", en: <http://perso.wanadoo.es/getn/alquimia/jung.htm>

⁴⁵ Ernst Gombrich, "La Historia del Arte", Phaidon, New York, 1997

CAPÍTULO II

RELACIÓN LUZ Y MATERIA

La Teoría Cuántica

En el capítulo anterior, vimos y leímos como la luz fue entendida y pensada desde un contexto artístico, no obstante y por propósitos conceptuales, veo la necesidad de vincular también algunos aspectos sobre la luz, desde el campo denominado científico.

El lugar desde donde quiero abordar la luz es a partir de la Teoría Cuántica, teoría que aparece en el pensamiento científico, de finales del siglo XIX y principios del XX, como una conjetura que se expresa en el estudio de las partículas elementales o en lo subatómico; además aquí también se estudian los “fenómenos que implican la luz y sus interacciones con la materia”⁴⁶.

La luz, desde la Cuántica, interactúa con la materia a partir de lo infinitesimalmente pequeño: la partícula; unidad que también puede ser, visualmente entendida, como un punto. Desde la Física General, la luz es pensada como una onda, y de hecho es desde esta inmanente dualidad: partícula-onda, en que la luz se relaciona con la materia:

Por tanto, hemos llegado a la conclusión de que, en ciertos fenómenos la luz se comporta como una partícula. No quiere decir esto que siempre se comporte como una partícula. En la difracción se comporta como una onda. Se dice que la luz tiene un comportamiento dual. Tendremos que plantearnos entonces si la distinción tan clara que conocemos entre onda y partícula sigue siendo igual de clara cuando nos introducimos en el mundo microscópico (subatómico)⁴⁷.

La Física General entiende a la luz desde lo macro y la Cuántica desde lo micro; como antecedente se puede mencionar la observación de un haz de luz; al contemplarlo se ve cómo el polvo se desplaza flotando a través del rayo, en este caso el polvo es la partícula y la luz es la onda que la partícula necesita para poder moverse. Ahora, pensemos que este mismo rayo está hecho de una serie de partículas lumínicas y lo que hace que éstas

⁴⁶ Vanesa Marsh, “Nueva confirmación de la dilatación del tiempo”, en: http://www.tendencias21.net/Nueva-confirmacion-de-la-dilatacion-del-tiempo_a1911.html

⁴⁷ I.E.S. Al-Ándalus, “Tema 7. Naturaleza de luz. Dualidad onda-partícula”, Departamento de Física-Química, en: [Http://www.iesandalus.com/fis_qui/fisica2B/T7_cuant.pdf](http://www.iesandalus.com/fis_qui/fisica2B/T7_cuant.pdf)

partículas se muevan son los impulsos electromagnéticos que induce el objeto que emana la luz o la energía. Estos impulsos son las mismas ondas que se mencionan en el primer caso, lo intrigante de esta dualidad de la luz es que tanto lo micro y lo macro llegan y parten de lo mismo: la partícula, debido a esto entiendo que la partícula es el punto de encuentro, de movimiento, de sincronía, de unión con lo divino; la partícula es el vínculo con toda la creación, la partícula es dios.

Mi acercamiento al Realismo Cuántico

En invierno, las gotas de agua de la lluvia se condensan en los vidrios de los buses, las personas, la ciudad y los objetos se abstraen en centelleos, éstos se enunciaron en mi cabeza como un impulso⁴⁸ subjetivo, empírico, sensitivo e intuitivo. En exposiciones como: “Celeridad lumínica”⁴⁹, “Pictografía”⁵⁰ o “Transmutación lumínica de la materia”⁵¹ esta experiencia empezó a adquirir forma. En estas muestras expuse imágenes que fueron capturadas, como lo manifesté en aquella época “dentro de los parámetros tácitos en los que la luz se desenvuelve: Velocidad, Reflejo y Movimiento, con el fin de estudiarla no desde lo técnico sino desde lo intrínseco, lo estético y lo empírico”⁵². El contexto en que las imágenes fueron tomadas, con un teléfono celular, hace que sea posible leer la obra desde el principio de Incertidumbre, esto debido al absoluto desconocimiento del resultado final.

El principio de Incertidumbre propuesto por Heisenberg, sostiene que “es imposible medir simultáneamente y con total exactitud, la posición y la cantidad de movimiento (velocidad) de una partícula”⁵³, razón por la cual la contemplación del observador determina los resultados de la reflexión, es decir, si alguien necesita saber la posición y el momento lineal de una partícula, esta persona tiene que ver el proceso completo para obtener

⁴⁸ A diferencia de otros procesos que parten de una idea y/o concepto para luego plasmarlo en alguna forma de Arte, mi proceso es distinto, es hacerlo desde un impulso y luego, desde la reflexión, llegar a explicarme y comprender el concepto; de tal forma que haya una relación entre el impulso y el pensamiento, es por eso que mi obra se sostiene de lo empírico y lo subjetivo.

⁴⁹ Rubén Darío Díaz Chávez, en: La Naranjilla Mecánica Galería, 22-IX-2007

⁵⁰ Rubén Darío Díaz Chávez, en: La Naranjilla Mecánica Galería, 12-XI-2008

⁵¹ Rubén Darío Díaz Chávez, en: Bocabierta Galería, 22-IV-2010

⁵² Rubén Darío Díaz Chávez, en: “Transmutación lumínica de la materia”, Bocabierta ediciones, Quito, 2010

⁵³ I.E.S. Al-Ándalus, Tema 7..., Op. Cit.

alguna deducción, dentro del Arte, los artistas deberían partir de impulsos creativos, es decir que primero deberían hacer la obra visual y luego la conceptual.

La importancia de este principio está en comprender y asumir la Incertidumbre como la ruptura con los determinismos, el dualismo mecánico, la creación de la probabilidad y del azar, ya que a partir de este hecho la comprensión del principio puede expandirse fuera de la ciencia y de esta forma el concepto se concatena con teorías o postulados interdisciplinarios, sean planteamientos filosóficos, reales, holísticos, metafísicos, artísticos, semióticos, entre otros.

Dentro de este contexto, entiendo la incertidumbre como una ecuación que tiene que ser despejada. La incertidumbre es el manejo del azar con la conciencia de lo complejo; son las leyes de lo extraordinario revoloteando por tu cabeza, es vivir la vida como venga y aún así, disfrutarla en su totalidad ya que lo único certero que tenemos es la muerte. Es la sinapsis impulsiva que nos permite hacer algo en el momento menos pensado, es el síntoma de la sorpresa, de la catarsis, del Arte. En este punto sería importante saber qué es lo que Heisenberg pensaría al respecto, pero el notable físico alemán murió en 1976 así que no puedo compartirle mi trabajo visual sobre la luz a través de la incertidumbre.

Al contemplar y reflexionar sobre las imágenes hechas por el celular, sentí la urgencia de dar a conocer los resultados obtenidos; *la velocidad* concibió a *Celeridad lumínica*, serie fotográfica que muestra cómo la luz surge y se simplifica inmersa en el proceso de expresar su colectividad e individualidad⁵⁴ en torno a imágenes concebidas al capturar, circunstancialmente, la velocidad lumínica y sus mensajes. En este caso el objeto de estudio, la luz, me permite naufragar en las luces del Quito nocturno, bohemio e invernal, donde entiendo a la urbe como un espacio en forma de laberinto, aparentemente caótico, pero que se maneja con un orden oculto en el que conviven prácticas urbanas, estilos de vida y modos culturales que permiten una representación de ése espacio; la velocidad lumínica se expresa en formas abstractas. Visualmente, "Epítome"⁵⁵ (ilustración 24) puede resumir esto.

⁵⁴ Me refiero a la dimensión de sentido que adquieren las fotografías en sí mismas y cuando están puestas junto a otras; se podría decir que cada fotografía es como un ser con sus historias que se mueven de lo individual a lo colectivo.

⁵⁵ Rubén Darío Díaz Chávez, autor, 2007



Ilustración 24

Después, el sentido lumínico se desborda hacia *el reflejo*, las imágenes de *Pictografía* develan “un descubrimiento milagroso. Las luces fulgurantes sobre el fondo negro, de cerca se deforman en una infinita cantidad de coloridos puntos que de lejos te toman desprevenido: rostros, ángeles, astronautas, ojos, insectos, etc. Ventanitas difusas, dispuestas a lo que uno quiera ver”⁵⁶, la luz al ser reflejada en objetos cóncavos se materializa, “Opuesto binario”⁵⁷ (ilustración 25) fue una de las primeras imágenes conseguidas en esta forma.



Ilustración 25

⁵⁶ Tania Rivadeneira, artista emergente quiteña, en: “Solo entonces verás la luz”, crítica a “Pictografía”, 2008

⁵⁷ Rubén Darío Díaz Chávez, autor, 2008

Por último, *el movimiento, Transmutación lumínica de la materia* habla sobre el estado profundo de la luz. El movimiento lumínico visualmente habla sobre mutación y cambio constante, al igual que todo en el cosmos, la luz se convierte en materia y la materia se convierte en luz, en energía. “Big Bang”⁵⁸ (ilustración 26) nos hace referencia de esto.



Ilustración 26

Tania Rivadeneira, en su crítica a “Pictografía” escribe una exhortación que puede ser destinada como una interesante lectura para esta parte del estudio lumínico:

Son lo más vívido de la imaginación en su pureza amorfa, o si lo prefieren, son imágenes tan reales como los sueños más profundos de los seres humanos, sueños que en el día son paridos por la luz. Para envolverte en ellas es necesario ensimismarse, lo que de alguna forma significa llamar a un espíritu interno. Y solo cuando dejas que ese espíritu fluya, cuando dejas de buscar la precisión, de apoyarte en la certeza, solo entonces veras la luz, y sentirás la paradoja entre la fluidez de los colores, y la fugacidad de figuras contrastadas con la eternidad a la que les somete la Fotografía, que en este caso, atrapa la magia de lo etéreo que guarda la luz a través del artilugio moderno del celular⁵⁹.

Para finalizar, ésta parte de mi estudio lumínico propone “... una exploración de la luz que busca encontrar un mundo, y mostrarlo en lo infinitamente pequeño...”⁶⁰ y caótico. A partir de este contexto entiendo que desde la Fotografía Celular también me estaba relacionando con lo cuántico.

⁵⁸ Rubén Darío Díaz Chávez, autor, 2009

⁵⁹ *Ibíd.*

⁶⁰ Ana Rodríguez, “Apuntes sobre *Transmutación lumínica de la materia* de Rubén Darío Díaz Chávez”, en: *Transmutación lumínica de la materia*, Bocabierta Ediciones, Quito, 2010

El Realismo Cuántico

Antes de entrar de lleno en el tema, me permito hacer un breve acercamiento al Realismo para articularlo con lo que se expuso anteriormente sobre la Cuántica; pues son las dos vertientes que confluyen en el Realismo Cuántico.

Por fuera de la Historia del Arte, el Realismo puede fundamentarse como una dicotomía epistemológica, ya que éste se asienta sobre una muy fina capa de hielo debido al inmediato enfrentamiento conceptual entre *lo real* y *la realidad*.

Desde la Filosofía se puede considerar lo real como la verdad fundamental y última, por ello es una búsqueda, es algo invisible, inexplicable, innombrable; mientras que para la ciencia positivista, la verdad es lo tangible. En medio de ambas discusiones, entiendo por verdad a un fenómeno que permite concienciar sobre la construcción del sujeto desde sí mismo, desde su esencia, es decir, desde ese algo que trasciende la forma, el espacio y el tiempo. A partir de este entendimiento esencial, de lo que cada individuo es, el ser humano enfoca sus preocupaciones en temáticas que le urgen decir con el fin de descubrir y amalgamar el conocimiento.

La realidad, en cambio, la veo como lo que está por fuera de lo real, es su materialización, tal como lo plantea el positivismo, es lo tangible, lo observable, lo comprobable; en consecuencia la realidad es material, es pre-concebida y también puede ser denominada como *el contexto externo*. Como ejemplo bien se puede mencionar que el universo tiene más de 14 mil millones de años existiendo, e inmersos en esa realidad hemos nacido, muerto, re-nacido, re-muerto.

El Realismo, inexorablemente sumergido en esta dicotomía, real-realidad, no puede hacer más que re-inventarse como una *dialéctica*⁶¹; es decir, que el Realismo en sí, es una puesta en escena, una interpretación particular, teórica, práctica, subjetiva, teórica, estética, discursiva, etc. de lo real manifestada en la realidad; el Realismo muestra como

⁶¹ Georg Hegel, reflexiona sobre la dialéctica como el enfrentamiento de dos opuestos, dicho enfrentamiento concluirá en la superación del problema, planteando, por consiguiente un nuevo síntoma (tesis, antítesis y síntesis), en palabras de Hegel son tres momentos: inmediatez, alienación y mediación. Enciclopedia Monitor, Salvat S.A., Pamplona, 1971, tomo 8.

lo invisible se manifiesta, relaciona y expresa con la materia; el Realismo es el “lugar donde el sujeto se muestra”⁶², esto se refiere a la manera en la que cada individuo se identifica, se comprende y expresa a sí mismo dentro del contexto en el que se desarrolla. Con esta afirmación me refiero a todos los posibles ámbitos en los que el ser humano se podría ver involucrado.

Como menciono en la Introducción, a inicios de este siglo, desde la literatura, se plantea el *Realismo Cuántico*. Surge como un movimiento en España, al principio funciona de una forma subterránea y se hace llamar “Salón de Independientes”, el movimiento inicialmente era practicado por sesenta escritores que fundamentaban sus ideales creativos hacia la reivindicación de la libertad del artista, tanto personal como estética. Dentro de este contexto, el escritor español, Gregorio Morales, publica su libro “*El cadáver de Balzac*”, texto que se consolida como el pilar fundamental de la Estética Cuántica, en él, Morales plantea un paradigma artístico en consonancia con las premisas de la física subatómica y el psiquismo humano⁶³. Luego de esto fundó junto a otros escritores y artistas el Grupo de Estética Cuántica; grupo que tiene su propio manifiesto (ver anexo 1), en el cual define que su objetivo es:

Investigar los nuevos caminos creativos que abren la ciencia y la psicología más avanzadas, haciendo del arte y de la literatura un instrumento preciso de conocimiento que indague de manera esclarecedora cuanto nos rodea y, fundamentalmente, en la complejidad humana⁶⁴.

En dicho manifiesto se sintetizan varios elementos del pensamiento de Morales. Al respecto, cabe resaltar la definición de Estética Cuántica como “la asunción creativa desde un punto de vista artístico y literario de los más revolucionarios descubrimientos de la física subatómica y de la psicología correspondiente” y que el proceso de individuación es opuesto al individualismo y al egoísmo.⁶⁵

Gregorio Morales (ver anexo 2), uno de los principales exponentes de esta corriente, engloba en el *realismo genético*, “realismo que cree calcar el acontecer, reproducirlo,

⁶² Consuelo Crespo, “El lugar de la sospecha, el mito y el anti-héroe”, en: Arte Actual FLACSO, Octubre, 2010

⁶³ Gregorio Morales, “El cadáver de Balzac”, Epígono-De Cervantes Ediciones, S.L., 1998

⁶⁴ Manifiesto del “Grupo de Estética Cuántica”, en: <http://www.terra.es/personal2/gmv00000/manifiesto.htm>

⁶⁵ *Ibíd.*

generarlo casi con sus mismos mecanismos”⁶⁶, a varios tipos de realismo gestados durante los siglos XIX y XX: El naturalismo de Zola, el realismo socialista, el neorrealismo, el realismo mágico y el realismo sucio e indica que:

Para ninguno de ellos, la realidad era filtrada, interpretada, sino que pretendían ser una fiel copia del mundo, como si la realidad existiera por sí sola, independientemente del observador, hasta el punto de que todos pueden ser englobados bajo la denominación de realismo genético⁶⁷.

Plantea que frente al realismo genético, se contrapuso el *realismo inmanente* que concibe “que la única realidad estaba en la obra, que la realidad la construía el novelista, y que, por tanto, ésta tenía sus propias leyes internas. Como dijo Guy de Maupassant: los grandes artistas son los que imponen a la humanidad su ilusión particular”⁶⁸.

Morales propone el Realismo Cuántico como una provocación y posibilidad de unir el realismo genético con el realismo inmanente, ya que en sí, el Realismo Cuántico rechaza el dualismo⁶⁹:

Si uso la palabra realismo, no es para dotarla de nuevo contenido, ni para reivindicarla, ni para conservarla al modo del Gatopardo...sino como reto, como provocación, como demostración de que la palabra realismo es una tautología, pues no existe nada irreal en el universo, o dicho en otras palabras: todo lo mental es real [...] No existe una realidad objetiva, fuera de nosotros, por lo que todo lo que hacemos, aprehendemos o divagamos es la única realidad.⁷⁰

Otro elemento dentro de la propuesta de Morales es la interconexión humana, la multiplicidad de posibilidades y el campo del Realismo Cuántico en mostrar lo invisible; provocando el concepto de Realismo, en sus palabras:

Pues la ciencia actual es ante todo fantástica, inquietante, desbocada, irracional, mágica, imposible... Sin reparar en ello, vivimos a cuestas con todo esto. El mundo microfísico y el universo plegado tienen una importancia decisiva en nuestras vidas. Bajo esta perspectiva, las jerárquicas ciudades burguesas de Balzac son sacudidas por un terremoto. Cae la memoria sensorial y fragmentaria

⁶⁶ Gregorio Morales, “El Realismo Cuántico”, Conferencia pronunciada el 16 de mayo del 2003 en el Graduate Center de la Columbia University de Nueva York, en: <http://www.terra.es/personal2/gmv00000/realismo.htm>

⁶⁷ *Ibíd.*

⁶⁸ *Ibíd.*

⁶⁹ Morales cuestiona los límites del pensamiento binario que ata a ver o lo uno o lo otro, es más, por lo general la mayoría de las veces como opuestos contrarios para ampliar el horizonte hacia un pensamiento individuado y simbiótico, en donde lo binario se replantea.

⁷⁰ *Ibíd.*

de Proust. El espejo del realismo socialista se hace añicos. El realismo mágico se torna en folclore populachero. El dirty realism es simplemente la descomposición del siglo XX. Porque ahora hay que mostrar lo invisible, dar cuenta de cómo están conectados todos los hombres.⁷¹

En este sentido, Morales plantea romper con lo binario, dando paso al movimiento único de cada individuo y por lo tanto de su verdad al estar interconectado, ser uno en el universo:

Debemos acabar con el pensamiento binario, dejando que emerja en su lugar la certidumbre de que una cosa y su opuesta pueden existir a la par, de que A y no A son al mismo tiempo, de que somos hombres y mujeres a la par, niños y viejos, estamos vivos y muertos [...] El escritor cuántico es un observador y un creador, pero es también un hombre individuado, un hombre que ha encontrado su propia vibración, una vibración única e irrepetible, y es tal vez en ella donde radique la mayor realidad, la mayor verdad de que podemos disponer [...] El realismo cuántico es en consecuencia un realismo muy humano, un realismo que busca ensanchar al hombre, hacer de cada uno de nosotros un universo en expansión cuyas partes se autoconocen⁷².

Pienso que, más que “acabar con el pensamiento binario”, el Realismo Cuántico más bien lo asume, por lo general las personas solo se quedan en un solo lado de la ecuación, se reducen a vivir en A o –A. Lo Cuántico al asumir lo binario y provocarlo, o al concientizarnos sobre lo dual nos permite reflexionar sobre lo dialéctico, es decir, que si soy un individuo con un ser hombre y un ser mujer, entonces sólo prefiero ser.

Queda el aspecto sobre la verdad, al respecto Morales plantea que se la puede rastrear entre el juego de la “realidad objetiva” y “realidad subjetiva” como una “verdad dialéctica”, como un proceso de conocimiento y exploración que permite generar “saltos cuánticos” en la conciencia del espectador:

Cierto que no hay una realidad objetiva, pero aun así la verdad puede ser rastreada en su esencia, entrevista a través de la subjetividad [...] Es decir, en algún lugar de los campos energéticos se estructuran las formas, los patrones, que pueden ser considerados una suerte de verdad dialéctica. Es esta verdad profunda la que busca el escritor cuántico [...] El realismo cuántico está, pues, abocado al conocimiento [...] Su lectura tiene que producir en el lector un salto cuántico, de modo que, acabada ésta, ya no sea el mismo de antes, sino que haya dado un paso más hacia sí mismo.⁷³

⁷¹ Ibíd.

⁷² Ibíd.

⁷³ Ibíd.

Literariamente, el Realismo Cuántico hace referencia a cómo el ser humano se interrelaciona y convive con los diferentes multiversos mentales que los seres humanos creamos, esta multiplicidad de universos podría ser entendida dentro de un contexto social como la relación única que una persona mantiene con cada individuo, de esta forma, el sujeto es *parte* y *todo* a la vez, *parte* en el momento en que éste se desarrolla en comunidad y *todo* en el momento en el que este individuo sale de la comunidad; así, el ser humano se reconoce a sí como un ser individuado y simbiótico.

No obstante, el Realismo Cuántico desde las Artes Visuales puede ser entendido desde la constitución de la materia fundamentada en la partícula; esto puede ser sustentado desde los estudios lumínicos realizados por los Impresionistas, y en especial en el trabajo puntillista del post-impresionista Georges Seurat. “Un dimanche après-midi à l’île de La Grande Jatte”⁷⁴ (ilustración 27) me hace pensar visual y conceptualmente en el Realismo Cuántico desde donde yo lo entiendo y propongo cuerpos desmaterializados en puntos de luz.

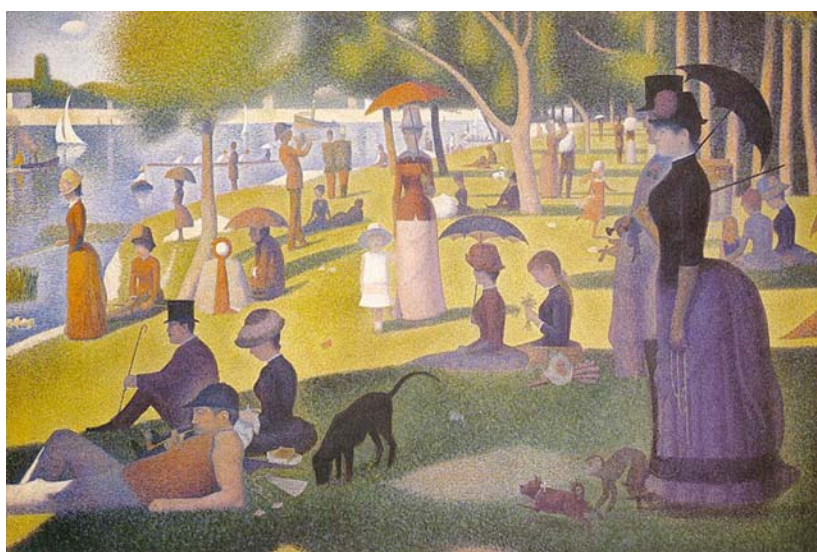


Ilustración 27

Es importante notar que desde la Cuántica y desde el Impresionismo se pensó en la luz como un mismo objeto de percepción y entendimiento de la realidad, así, mientras la

⁷⁴ En: <http://blogs.ya.com/pause/files/seurat1.jpg>

primera estudia a la luz, basándose en el pensamiento de Huygens y Newton⁷⁵, entendiéndola desde su naturaleza dual, partícula-onda; los segundos estudian los efectos lumínicos de esa dualidad, causados por la atmósfera, el humo, el atardecer, la lluvia o la naturaleza, desde una forma pictórica.

Otro de los registros que encajan dentro de esta propuesta, son las contribuciones visuales y conceptuales de Salvador Dalí en su período denominado *místico-nuclear*, en el que se expresa “lo que él vio como una conexión entre el misticismo religioso y la ciencia (especialmente física), tanto que él creía que la ciencia era una prueba de la existencia de Dios y la existencia de Dios era una prueba de la fuerza de la ciencia”⁷⁶.

En este contexto, visualmente, podemos mencionar la dimensión nuclear en “Galatea de las esferas”⁷⁷ (ilustración 28), obra en la que Dalí hace un retrato de su esposa, Gala, y le añade la característica de desatomizar la cara de Gala, es decir, romper la materia y volverla átomos sin que la forma del rostro se pierda. Místicamente se puede observar los aportes de Dalí en “Asunción anti protónica”⁷⁸ (ilustración 29), en donde, él comenta que en el átomo se explica lo que en esta pintura se ve: Gala muere, se desatomiza y es María.

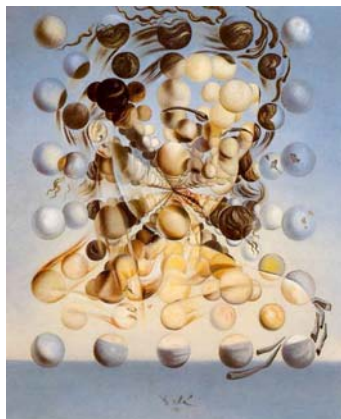


Ilustración 28



Ilustración 29

⁷⁵ Cabe señalar que la Cuántica parte de algunos postulados de Newton respecto de la luz pero se aparta de los aportes de Newton en el sentido de que la Cuántica rompe con los planteamientos universalistas planteados por él.

⁷⁶ Philadelphia Museum of Art, “Salvador Dalí: Glosario de términos”, en: http://www.philamuseum.org/micro_sites/exhibitions/dali/downloads/edu/spanish/glossary.pdf

⁷⁷ En: http://4.bp.blogspot.com/_Zy5ieQ7uGMY/SwReLbZ4_KI/AAAAAAAAACB8/9SZL7-BF27k/s1600/Salvador%20Dali%20-%20Galatea%20de%20las%20Esferas.%201952.jpg

⁷⁸ En: [http://es.wahooart.com/A55A04/w.nsf/OPRA/BRUE-5ZKFDL/\\$File/Salvador+Dali+-+Anti-Protonic+Assumption+1956+.JPG](http://es.wahooart.com/A55A04/w.nsf/OPRA/BRUE-5ZKFDL/$File/Salvador+Dali+-+Anti-Protonic+Assumption+1956+.JPG)

El hallazgo de estos referentes y mi acercamiento desde la Fotografía Celular me ayudaron a enfocar el estudio de la luz hacia una nueva forma: el holograma; conjugando así el Arte con la Ciencia, además de conceptualizar la imagen holográfica con el Realismo Cuántico, ya que ésta se codifica en una serie finita de puntos lumínicos relacionados y correspondidos entre sí. Aunque también se puede hablar del holograma como una imagen hiperrealista que representa las características físicas y espectrales del objeto punto por punto, a diferencia de las Bellas Artes donde la representación hiperrealista de la naturaleza o la realidad termina siendo sólo un objeto abstracto.

Además, y siguiendo al mismo Dalí, el holograma plantearía la tridimensionalidad de la Pintura. En este sentido y a partir de lo mencionado por el gran artista, puedo argumentar que el holograma no solo nos habla de la tridimensionalidad de la Pintura sino que este, al ser un espectro tridimensional que se inserta en el espacio, también puede ser considerado como Escultura, a pesar de que los objetos tridimensionales sean desmaterializados por la luz; en este sentido tanto Escultura como Pintura se funden en un solo conocimiento: el holograma, donde la luz y la materia son estudiados y entendidos desde lo imperceptible y trascendente.

Veo la urgencia de plantear esta temática con el fin de argumentar el Realismo y el Arte sobre la base de nuevos medios, soportes y lenguajes; el holograma lo entiendo como una provocación para que irrumpa en el ámbito artístico como un nuevo modo de ver, entender y percibir la realidad, sin olvidar que, además, transforma la apreciación y el sentido de la imagen y del Arte.

En suma, a partir del holograma se puede generar un enriquecimiento de carácter filosófico; ya que la imagen holográfica además de generar significaciones, condensa sentidos, es decir, no solo denota sino connota, y esto hace que el ser humano se encamine hacia la reflexividad, esto es “desarrollar una nueva conciencia de sí mismo, y esta nueva conciencia puede, finalmente, elevar a la raza humana por encima y más allá del miedo, la ignorancia y la soledad que la acosan en nuestros días”⁷⁹.

⁷⁹ Werner Heisenberg, en: “Física y filosofía”, Editorial La Isla, Buenos Aires 1959

La construcción del holograma consiste en iluminar un objeto tridimensional con la luz que emana un láser, esto hace que el objeto se refleje en una placa de vidrio cubierta por una emulsión fotosensible; de esta forma la imagen se graba en la placa, después se revela y se deja secar, posteriormente se observa la imagen del objeto en la placa en blanco y negro, aunque a veces parecería no mostrar nada; sin embargo, si iluminamos la placa podemos ver el espectro del objeto en el color de la luz del láser, que puede ser roja, azul o verde, aquí un ejemplo⁸⁰ (ilustración 30).



Ilustración 30

Lo interesante del holograma es que si una placa holográfica se parte por la mitad y luego por la mitad y así sucesivamente, no importará ya que la imagen original se mantiene intacta, debido a que “cada parte de un holograma contiene toda la información poseída por la imagen completa”⁸¹.

Conceptualmente, lo planteado por David Bohm⁸², es clave para la comprensión del holograma y su paradigma, “en cualquier elemento del universo se contiene la totalidad del mismo: la parte está en el todo, y el todo está en la parte. Detrás de la apariencia del orden desplegado existe un orden implicado”⁸³. El orden desplegado se refiere a lo material y a la conciencia, en general es contenedor de todo, y el orden implicado hace

⁸⁰ En: <http://www.elperiodico.com/resources/jpg/2/2/1288814745522.jpg>

⁸¹ Felix Larocca, “El universo holográfico: percepción portentosa”, en: <http://www.monografias.com/trabajos63/universo-holografico/universo-holografico.shtml>

⁸² David Bohm, (USA 1917 - UK 1992) Teórico Cuántico, Filósofo, Místico

⁸³ David Bohm, en: “La totalidad y el orden implicado”, Editorial Kairós, Barcelona, 1992

referencia a todo lo que está conectado, no es visible y trasciende; por ello permite el orden desplegado⁸⁴.

En la literatura encontramos también el eco del Paradigma Holográfico, las palabras de Octavio Paz, respecto a la obra del poeta mexicano Xavier Villaurrutia, reflexiona y expresa esta nueva visión:

El doblar que, al desdoblarse, revela no la unidad sino la dualidad, no la esencia sino la contradicción. El pliegue esconde entre sus hojas cerradas las dos caras del ser; el pliegue, al descubrir lo que oculta, esconde lo que descubre; el pliegue, al abrir sus dos alas, las cierra; el pliegue dice No cada vez que dice Sí; el pliegue es su doblar: su doble, su asesino, su complemento. El pliegue es lo que une a los opuestos sin jamás fundirlos, a igual distancia de la unidad y de la pluralidad.⁸⁵

Finalmente desde una reflexión particular, concibo al Realismo Cuántico, desde lo visual, como una muestra de un mundo que se expresa en lo infinitesimalmente pequeño: la luz, es decir que, como se mencionó anteriormente, la constitución de la materia se fundamenta en la partícula, esto es en cuerpos desmaterializados en puntos de luz. Es desde lo imperceptible que se puede conocer otras dimensiones de la vida ampliando las posibilidades del ser humano, saliendo del estrecho mundo de banalidad, ambiciones superfluas, mezquindad, crueldad e ignorancia.

El haz de luz, compuesto por partículas y ondas, recrea las múltiples realidades, las ensoñaciones y las diversas formas de conciencia. Al igual que la luz y el haz de luz, el ser humano, es sujeto, objeto y reflejo de sus propios reales; siempre en interconexión simbiótica e incertidumbre individuada; su creación artística como una expresión y un registro acertado que comunica misterios y lo innombrable desde un lenguaje imperceptible.

⁸⁴ La propuesta de Bohm y de muchos otros estudiosos en esta línea, han fundamentado ampliamente lo que se denomina *Paradigma Holográfico*, en donde se cuestiona: la forma bidimensional de espacio y tiempo, la relación causa-efecto y la linealidad del análisis; frente a ello los científicos plantean lo multidimensional, en el cual el tiempo es entendido como una constante transformación de la existencia. También plantean la Teoría del Caos entre otros postulados.

⁸⁵ Octavio Paz, "El pliegue y su doblar", en: Material de lectura, Literatura, UNAM, México, 1977, en: http://www.materialdelectura.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=31&limit=1&limitstart=1

CAPÍTULO III

PROCESO Y OBRA

Como menciono en el capítulo anterior, el proceso de creación de las fotografías, se dio en un ambiente bastante precario e incierto: Quito nocturno, varios buses, inviernos, una cámara de teléfono celular, intuiciones, muchas imágenes a ser sentidas e interpretadas de diversas maneras. Algo similar sucedió con el proceso de creación de los hologramas, lo precario se expresa en la falta de información, de laboratorios de reflexión y trabajo; mientras que lo incierto es una amalgama de emergencias del inconsciente, “cierta precisión” tecnológica y el palpito hecho acción; este periodo de trabajo, conceptual y práctico se lo realizó desde el 2005 hasta el 2011.

Las fotografías se construyeron de la siguiente manera: la condensación de humedad en los vidrios de los buses se fragmentaba en cientos de minúsculas gotas de agua y en cada una de ellas la luz se reflejaba, yo tomaba un primerísimo primer plano de la luz refractada en dicha condensación y aplastaba el “shooter” de la cámara celular al azar; el hecho de que los buses estén en movimiento hacía que las imágenes se capturen con mayor indeterminación. Luego, desde mi reflexión, vino el encuentro conceptual con las imágenes capturadas, que se expresa en los títulos de las imágenes y la obra.

Por su parte, los hologramas se realizaron en varios intentos autodidactas; resalto que desde el punto de partida de mi trabajo holográfico mantuve un largo proceso de búsqueda de información y aprendizaje al respecto en la web, debido a que en el país no se abordan estas técnicas o lenguajes y no pude encontrar información relevante en las principales bibliotecas.

Así también, los materiales y equipos necesarios para un estudio básico tuvieron que ser traídos del exterior, puesto que aquí no existe su distribución.

También considero propicio compartir el proceso que genera la creación de una imagen holográfica. Como he manifestado con anterioridad, para hacer un holograma, es necesario un láser de diodo que emane luz roja con el propósito de grabar microscópicamente un

objeto tridimensional sobre una placa de vidrio que contenga una emulsión fotosensible, para lograr esto los pasos son los siguientes:

- a. Se coloca un objeto brillante y sólido, como una moneda, sobre una mesa.
- b. Se ilumina con la luz del láser al objeto, guardando una distancia entre ellos de 30 cm.
- c. Se tapa la luz del láser con una cartulina negra y se coloca la placa sobre el objeto.
- d. Se levanta la cartulina para reestablecer la iluminación antes ubicada, esta vez para irradiar la placa y el objeto, esto toma entre 5 – 40 segundos. Esta acción implica que el objeto se grave en la emulsión.
- e. Se revela sumergiendo la placa en revelador hasta que ésta se oscurezca totalmente.
- f. Se lava con agua destilada y se pone en blanqueador; hasta que la placa quede transparente otra vez.
- g. Se sumerge en agua destilada y luego se baña en una solución jabonosa por un minuto.
- h. Se enjuaga y se seca por 10 minutos con un secador de cabello, la temperatura del viento debe ser baja y se tiene que mantener a una distancia mínima de 30 cm.
- i. Una vez seca la placa, se puede ver una imagen en blanco y negro grabada, aunque a veces no se ve nada, no obstante si se coloca bajo una luz blanca se puede ver un espectro lumínico con las mismas características del objeto en color rojo.

En las ilustraciones 31 y 32 se puede observar la disposición básica de los materiales:



Ilustración 31



Ilustración 32

Hacer hologramas es como grabar con luz. Una de las cosas que se necesita mencionar sobre la holografía, es la complicación técnica que se requiere para conseguir una buena imagen, ya que si la luz que emana el láser, la placa o el objeto se mueven una millonésima de metro, la imagen no se evidencia. Por ello, para hacer hologramas, básicamente, se necesita un cuarto oscuro que sea totalmente hermético al ruido, viento y vibraciones; además del excesivo cuidado que se debe tener con los materiales, en especial con las placas, ya que la emulsión que contiene la placa es tan sensible que el calor de la mano puede generar pequeñas velaciones en ésta. La extrema sensibilidad a cualquier variación por más mínima que fuera, sea de ondas sonoras, vibración, luz, temperatura, etc., pone de manifiesto la inmensidad de lo micro, demandando un extremo cuidado durante todo el proceso; y aún así la relación con lo contingente. La paradoja entre la quietud máxima que sólo puede ser vista desde el movimiento.

Respecto al trabajo visual de disertación, éste se compuso de dos momentos con la finalidad de relacionarla con el espectador. El primero fue pensado en una instalación abierta al público en general en un espacio independiente, la que denominé “Realismo Cuántico”. De esta experiencia surgió el segundo momento al que llamé “Liberación particular”, y que consistió en una puesta en escena y un performance exclusivo para la Carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En ambos momentos interrelacioné mi acercamiento visual a lo lumínico, desde la Fotografía Celular y la Holografía, con el concepto del Realismo Cuántico; el mismo que se desarrolló paulatinamente durante 6 años.

“Realismo Cuántico”

“Realismo Cuántico” se compone de 12 esculturas de mi cabeza; 9 fotografías celulares seleccionadas de alrededor de 800 que fueron tomadas durante 4 años de trabajo; 5 hologramas de 8 que lograron hacerse en 32 intentos; y, 3 intentos de hologramas que no lograron su cometido, consideré prudente colocar los intentos fallidos para mostrar de forma más tangible lo complicado del proceso, por otra parte, logré darle otro sentido a los objetos y a partir de aquello enriquecer la obra tanto física como conceptualmente.

Formaron parte de la obra las fotografías *Ensueño*, *Big Bang*, *Sancto Sanctorum*, *Multiverso*, *Cosmonauta*, *Ángel*, *Arcángel*, *¿Te veo o me ves?* y *Bicho prehistórico*, las que fueron seleccionadas respondiendo a una conexión entre mi sentir y mi comprensión del Realismo Cuántico. Así como los hologramas, *50 centavos de dolor*, *Ernesto Guevara*, *Grial*, *Hierofanía* y *3 acordes*, constituyen imágenes que además de representar el Realismo Cuántico hablan de objetos con sentidos específicos de reflexión personal dejando abierto el mensaje que puede ser leído por cada espectador, los 3 intentos fallidos son: “El mundo está en usted”⁸⁶, *Procesador* y *Cabeza cerrada*.

Para la obra partí de la intención de que el espectador vea las fotografías hechas por el celular y los objetos que no pudieron convertirse en hologramas, dentro de mi cabeza; para esto elaboré esculturas de la mitad superior de mi rostro; las cabezas son esculturas realizadas con vendas de yeso y cubrí los moldes con estuco con el fin de otorgarles un carácter expresionista, esto último debido a la consistencia del material (ilustración 33).



Ilustración 33

La concepción y función principal de las esculturas es que sean empleadas como contenedores de las fotografías y los objetos, en este sentido, para las fotos ideé colocar dentro de los ojos perinolas con lupas como cajas de luz y en ellas las fotografías; mientras que para los objetos, estos se pusieron en la mitad de la cabeza y el espectador los mira

⁸⁶ Título tomado de Santiago Reyes, “Poema circular”, stencil sobre el piso, en: No Lugar, Enero 2011: “Usted está aquí, aquí es el Ecuador, el Ecuador está en el mundo, el mundo está en usted, usted está aquí”.

desde un ojo que se encuentra en la frente, de esta forma el espectador mira hacia dentro de la cabeza a través de los ojos; cada ojo tiene una lupa de distinta graduación y material, así la de un lado es de vidrio y la otra es de plástico, provocando miradas distintas sobre la misma imagen, esto recalca el lema popular “todo depende por donde lo ves” y cuestiona así los clásicos enfoques del realismo (ilustraciones 34, 35, 36).



Ilustración 34



Ilustración 35



Ilustración 36

Una lectura apropiada para las esculturas son las palabras de Leonardo Da Vinci, “El Arte es cosa mental”⁸⁷, además todo esto me recuerda el planteamiento que Morales hace sobre

⁸⁷ Citado por J.J. Martín González, en “Historia del Arte, tomo II”, Editorial Gredos, S.A., Madrid, 1996

el Realismo Cuántico al afirmar que “todo lo mental es real”⁸⁸, razón por la cual es el observador quien mira la obra dentro de mi cabeza, como si estaría mirando mi mente, mi real, mi forma de percibir y entender el mundo (Ilustración 37).



Ilustración 37

“Realismo Cuántico” se efectuó en las salas del No Lugar⁸⁹ el 16 de diciembre del 2010, la instalación consistió en suspender las esculturas en el aire e iluminarlas desde el piso. Los hologramas fueron colocados sobre una mesa con el fin de que el espectador manipule la obra, transgrediendo así la relación histórica de desigualdad entre el espectador y el Arte, basada en el “¡no tocar!”, provocando una relación que permita que la imagen holográfica sea apreciada directamente; en las ilustraciones⁹⁰ 38, 39, 40, 41, 42, 43, se puede apreciar la invitación a la muestra, la vista general en el primer piso de la Galería, la vista general del segundo piso, la vista general de los hologramas, los espectadores interactuando con la obra y descubriendo por ellos mismo la imagen hologramática y por último uno de los hologramas expuestos.

⁸⁸ Gregorio Morales, en: “El Realismo Cuántico”, Conferencia pronunciada el 16 de mayo del 2003 en el Graduate Center de la Columbia University de Nueva York, en: <http://www.terra.es/personal2/gmv00000/realismo.htm>

⁸⁹ El *No Lugar* es un espacio para el Arte ubicado en Guápulo y busca generar redes de difusión de la escena independiente

⁹⁰ Registro No Lugar



Ilustración 38



Ilustración 39



Ilustración 40



Ilustración 41



Ilustración 42

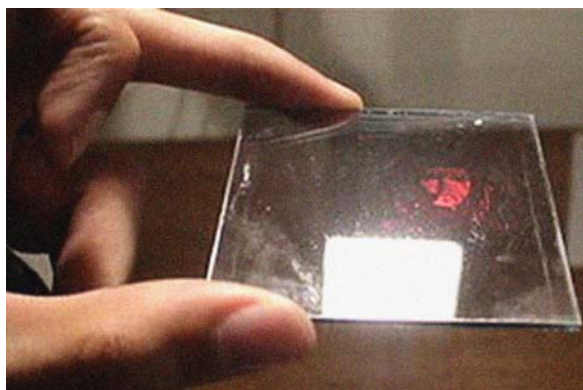


Ilustración 43

“Liberación particular”

“Liberación particular” es una obra que resume las piezas expuestas en “Realismo Cuántico”, 6/12 esculturas Big Bang, Cosmonauta, Bicho prehistórico, “El mundo está en usted”, Procesador, Cabeza cerrada; y, 3/5 hologramas 50 centavos de dolor, Ernesto Guevara y 3 acordes; con esta exposición se interrelacionan un performance, una instalación, una puesta en escena y un conversatorio con los espectadores, docentes y estudiantes de la Carrera de Artes Visuales.

En síntesis la obra consistió en organizar en un espacio lo siguiente:

- a. Decoré dos mesas, una como si se tratase de algún restaurante para el Jurado Calificador y otra como si se fuese un mesón de creación donde cociné las ideas, los hologramas y preparé los platos a ser servidos.
- b. Una alacena en la que coloqué los platos luego de ser utilizados.
- c. Una instalación donde suspendí desde el techo las esculturas.
- d. Un performance que consistió en: desvestirme y vestirme como mesero; servir el menú y las copas de agua; pintarme el pecho desnudo con puntos de color; cortar 3 cabezas con las fotos seleccionadas para servirle al Jurado como primer plato; pintarme nuevamente; retirar los platos; volverme a pintar; cortar las otras 3 cabezas, como segundo plato; pintarme; retirar; pintarme; preparar los hologramas con trozos de los intentos fallidos; pintarme; servirlos como tercer plato; pintarme; retirar; disponer el equipo de láser como último plato; servirlo; proyectar el láser en el delantal; retirar el plato; desvestirme; vestirme y salir.
- e. Conversatorio para el intercambio de ideas y compartir el concepto del Realismo Cuántico.

El evento tuvo lugar en el Laboratorio de Fotografía de la Facultad de Arquitectura Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el 8 de abril de 2011, se escogió este espacio ya que lo consideré adecuado para hacer la puesta en escena y el performance, en las ilustraciones⁹¹ 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, se puede ver la

⁹¹ Registro Daniel Miranda (Boloh)

invitación al evento, la vista general de la puesta en escena e instalación y el desarrollo del performance.



Ilustración 44



Ilustración 45



Ilustración 46



Ilustración 47



Ilustración 48



Ilustración 49



Ilustración 50



Ilustración 51



Ilustración 52



Ilustración 53

En el conversatorio se reflexionó sobre la obra y el contenido de ésta disertación, resaltando los siguientes comentarios:

- a. Holografía y Arte: En este punto las inquietudes giraron sobre bibliografía accesible en el país desde las bibliotecas, reflexiones previas sobre Arte y Holografía e información general al respecto. La explicación brindada refiere lo arriba señalado de que la información se encuentra en la web y no en las bibliotecas. Sobre la segunda parte hay artistas que hablan y trabajan desde la Holografía como un fin, yo uso la Holografía como un medio para explicar visualmente el Realismo Cuántico.
- b. Proceso de creación: Las inquietudes surgieron respecto de cómo había llegado al Holograma y el papel del principio de Incertidumbre en el proceso de creación. Para mí fue claro que desde el momento de imaginarme el holograma en mi cabeza hasta

el momento de hacerlo y verlo por primera vez pasaron 6 años. Se basó en mi interés por la luz y explicarme y explicar mi relación con el mundo desde mi experiencia y entendimiento de lo visual. En esto jugó y juega un papel importante el tema del principio de Incertidumbre, manifestado en el capítulo anterior, que lo entiendo como el hecho de que para obtener resultados de algo, primero se debe observar y reflexionar para luego argumentar; y, estar abierto a la experiencia, que no es controlable en su totalidad, y aceptar lo circunstancial que viene del accionar los elementos existentes en la vida, más aún si se trata de lo infinitesimalmente pequeño cuya dinámica nos es aún desconocida. Mi obra visual es el resultado de impulsos subjetivos, empíricos, sensitivos e intuitivos que luego son reflexionados para conceptualizarlos, parto de la instancia de que primero se llegue a lo visual, la palabra viene después.

- c. Lo fronterizo: Al respecto se reiteró lo singular de la obra, es decir desde como se interrelacionaron diversos lenguajes artísticos, en este caso se articularon: Fotografía-Escultura-Objetos-Hologramas-Instalación-Performance, de esta manera se evidencia la importancia de lo multidisciplinario; haciendo que la obra vaya más allá de lo propuesto inicialmente en la disertación, que era la creación de tres hologramas como sustento visual del Realismo Cuántico, observo que en esta experiencia, el Realismo Cuántico a más de la expresión holográfica se amplió, ya que la obra abarcó las diferentes formas estéticas que corresponden a los lenguajes antes mencionados. Otras referencias que dicen de lo fronterizo, se expresaron en la simultaneidad de la expresión de la luz y lo material, lo intangible y lo tangible; lo bidimensional y lo tridimensional. Al respecto mi reflexión posterior se direcciona en resaltar que la discusión gira entorno al sentido global de la obra más que en detenerse a ver si ésta es determinada por uno u otro elemento. Esta forma de entender y hacer, combina el recorrido por cada una de ellas extrayendo elementos que a la vez permiten ir concatenando una acción con otra, por ejemplo la escultura de las cabezas no es una finalidad en sí, sino un contenedor de las fotografías y los objetos. Finalmente en este literal, deseo resaltar que esta obra, que puede ser entendida como fronteriza⁹² no fue pensada como tal, sino que fue concebida desde

⁹² Entiendo a la frontera como un espacio donde todos los lenguajes convergen y se articulan entre sí, para sí

la necesidad de expresar visualmente la reflexión del Realismo Cuántico, esto significa que en esta creación nuevamente se expresa un punto de partida de una concepción visual que deviene en una conceptualización y no en sentido inverso como es la tendencia.

- d. Lo relacional y la experiencia del espectador: Lo anterior está interconectado con el interrogante si la obra se enmarca con la concepción del Arte relacional, específicamente entendido desde los planteamientos de la “Estética relacional” planteada por Nicolás Bourriaud, quien manifiesta el giro en el Arte del objeto en sí mismo hacia mostrar y entender la relación, todo esto en el marco de la discusión de los problemas que caracterizan una época y una sociedad concreta que hoy por hoy se expresa en la mercantilización de todo lo existente, la cosificación del sujeto y el consumismo⁹³. Otro aspecto en este campo tiene que ver con el diálogo y la interacción con los espectadores, que en mi obra constituyó la parte final, en este sentido lo relacional lo entiendo como mencioné al principio de éste capítulo como la necesidad de cuestionar la relación distante, obra-espectador, mediante la ruptura de la prohibición de ¡no tocar!.

Al hacer una reflexión general sobre mi obra, he visto que las imágenes en las que trabajo son perdurables y hechas por sensaciones que son imposibles de traducirlas en discursos con una estructura definida ya que se evidencian desde la impronta del tiempo y el espacio. Son imágenes que están en constante cambio, que no tienen un nexo gramatical sino que son construcciones subjetivas, como cuando uno usa un caleidoscopio en el que el azar y el imprevisto nos llevan a que exista aventura en ese viaje y se conforme una especie de mundo multimediático; es por eso la importancia de la complejidad, el caos y la incertidumbre en mi trabajo. Como simple mención, esta obra también pudo ser analizada desde otro de mis conceptos: el *Impresionismo Metafísico*, concepto en el que al igual que el Impresionismo se estudia la luz, pero no la luz de la naturaleza sino la luz del ánimo o la del animus.

⁹³ Nicolás Bourriaud, “Estética relacional”, Adriana Hidalgo editora S.A. Buenos Aires, 2008

CONCLUSIONES

Después de todo este tiempo de relación y reflexión lumínica, he llegado a comprender que la luz es una partícula simple, primitiva, primaria; y, al mismo tiempo, compleja, real, contemporánea; que “se moja en la intemperie vertiginosa del movimiento universal”⁹⁴, como un presente eterno que roza con la inmortalidad, como un incesante “diálogo histórico que vivimos a flor de piel”⁹⁵. Históricamente, la luz ha estado en una perenne conversación con el Arte, ya que desde aquí se permite comprender y conocer la percepción que tienen los individuos sobre lo lumínico, el ser, el mundo y la sociedad en el devenir del tiempo; y, es debido a eso, que la luz se ha visto plasmada y expuesta en lenguajes visuales que van desde lo primigenio hasta lo actual; de lo natural a lo artificial; de lo hierofánico a lo profano; del claro al oscuro; de la opulencia a lo espiritual, de lo material a lo virtual, de la religión a la ciencia.

Despertar el interés lumínico, es entender la luz hecha Arte, es decir que las luces de la mente, de la naturaleza, del ánimo, del ánimus, del inconsciente, de la ciudad, etc. se plasman en lenguajes o expresiones que se conjugan con la acción-pasión⁹⁶ de crear la imagen; la luz es la alquimia por la cual aquella prohibición tácita que afirma que la humanidad no puede ni debe abrirse al lenguaje de la sensibilidad, quedaría descartada, ya que “cuando la verdad sale a la luz, las paredes que nos dividían se derrumban. Y el sistema de la razón oficial se descompone”⁹⁷. En el Arte, la luz ha sido testigo de las formas de subversión artística, es decir de la ruptura y el reniego de sus propias tradiciones.

Dentro de este contexto, el Arte es nuestro signo de luz, nuestro signo de vida; es el primer derecho a reivindicar la libertad. El Arte libre, la libre luz, es la que emancipa, es la llave que abre la puerta de entrada a la reflexión crítica, es el pase hacia la subversión de las almas, la mente el cuerpo y la conciencia, es la que rompe las cadenas y convierte en príncipes a los sapos.

⁹⁴ Fernando Buen Abad... Op.Cit.

⁹⁵ *Ibíd.*

⁹⁶ La acción-pasión hace referencia a amar hacer, en este caso amar hacer Arte.

⁹⁷ Santiago Pando, “La luz está filtrada”, en: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150120048347033

Un rayo de luz es el que ilumina el cerebro humano, el que nos deja, por fin, descifrar el mensaje y dar cabida a imágenes, ideas, conceptos, textos, sonidos, etc. que descifren y subviertan la realidad de la sociedad moderna, ya que ésta ha hecho que cada una de las personas se inserten en el camino de los cambios acelerados a fin de provocar progresivas transformaciones y mantenerse a la vanguardia de todos los procesos sociales, y esto hace que, obligatoriamente, los individuos vayan diferenciándose y provocando a su vez efectos de orden temporal y espacial.

Temporalmente, el quehacer humano, ya sea en el ámbito cultural, científico, filosófico, económico, político, social, etc. marca tiempos diferentes, volviéndose éstos más rápidos o lentos, según afecten a objetos, escenarios, protagonistas, ideologías, etc. Las diferencias entre temporalidades no se detienen ante las diversas formaciones culturales y más bien buscan que, todas a la vez, se enrumben en variados y globalizadores ritmos para los cuales no estaban preparados, razón por la cual el Arte Contemporáneo está plagado de discursos desgastados.

Espacialmente, las sociedades modernas están cada vez más cyberrelacionadas y experimentan cambios que siguen un ritmo tan rápido que la homogeneización cultural ha ampliado su campo de acción con gran intensidad, es por eso que en los individuos, tanto en el mundo digital como en el material, existe una lucha interna que se genera por mantener formas propias de existir que se han desarrollado en el medio de los usos sociales y de los ordenamientos legitimados en el tiempo y el espacio, los cuales nos obligan a vivir principios de orden y de subordinación normados por el sistema.

Como consecuencia de estos acelerados cambios, las persona, la cultura y sus agentes se ven seriamente afectados. Estamos encasillados en una carrera de producción masiva y descontrolada que mercantiliza las relaciones sociales, haciendo que el ser humano se deshumanice y se convierta en un borrego mesiánico capitalista, es decir en un ente que vive en la inercia del consumo masivo y del espectáculo, cuyo *Mesías* es el éxito monetario que anuncia la *felicidad eterna*. El Arte lastimosamente no escapa a este momento, ya que éste es entendido como todo lo producido y no como lo creado, documentado, transmitido, recibido y comunicado, esto ha generado tensiones en la manera de entender la politicidad en el Arte.

Para transformar esto, es fundamental descartar la idea del conformismo, peligroso mal que nos priva de ejercer nuestra rebeldía, asesino implícito que lenta, callada y fríamente nos coarta, limita y racionaliza al grado de no ver más allá que nuestra propia imagen reflejada en las acciones y decisiones de los demás, esto hace que la realidad se vuelva un juego, en el que tan solo se nos muestra una serie de similares imposibles de rechazar porque somos nosotros mismos transfigurados en un otro irreconocible e inaceptado como diferente; de esta forma, cerramos todos los pasos a la rebeldía, ésta ya no cabe en el contexto lineal o circular que nos imponen, y si por algún resquicio esa rebeldía busca la opción de manifestarse, se considera como un hecho extraordinario que perturba lo normal, que provoca disfunciones innecesarias y origina movimientos que deben ser aplacados o absorbidos.

Para frenar esa transformación, somos nosotros mismos quienes nos coartamos, aportamos diariamente acciones pasivas y actitudes deterministas, dejamos que lo extraordinario ya no tenga ni el impacto ni el valor de lo irreverente, pues es más seguro y confiable trabajar por la estabilidad o lo conocido que por la desestructuración del orden impuesto; para impulsar esta transformación la Fotografía Celular, los hologramas y el Realismo Cuántico, como estudio lumínico, es una provocación que invita a explorar la luz, encontrarla en su mundo y mostrarla desde lo infinitesimalmente pequeño y caótico, que busca revelar nuevos medios para entender la realidad y nuestra existencia a partir de la luz y su relación con la materia; ya que en el entendimiento de ésta se puede llegar a deconstruir las miradas rígidas, con el fin de asumirnos como seres relacionales, individuados, complejos y contemporáneos, haciendo que se pueda entender el tiempo presente desde el Arte Contemporáneo y no desde el Arte Moderno, es decir desde el pensamiento del siglo pasado.

Los reflejos de las personas, del tráfico, de los animales, las nubes, las estrellas; aquellos que se generan todos los días en las superficies del agua o en los cristales que cubren las cuevas contemporáneas o edificios de la ciudad, pueden servir como una forma de familiarizar el concepto del holograma, planteando así que la urbe y el mundo son una mezcla de realidad material y hologramática, como un mundo, donde lo uno forma parte de lo otro, como una ambivalencia armónica. Por otra parte sería propicio volver a mencionar que en esta disertación el holograma es entendido como un medio para

explicar visualmente el Realismo Cuántico; no obstante, las lecturas que se puede hacer sobre el holograma son múltiples, pues a este interesante y complejo paradigma se suman interpretaciones tales como la tridimensionalidad de la Pintura, la fusión de la Escultura con la Pintura bajo el concepto del holograma, la calidad hiperrealista de la imagen holográfica, filosóficamente el holograma puede ser entendido desde el Paradigma holográfico donde se plantea que el universo existe debido al orden implicado y el orden desplegado.

Para terminar, veo que la luz, y su relación con la materia en su dualidad partícula-onda, es entendida como el vínculo con toda la creación, ya que lo que la luz ilumina existe y lo que no es iluminado no existe, en este sentido se debe aclarar que la luz ilumina todo, hasta lo invisible.

BIBLIOGRAFÍA

Textos impresos

Bohm, David, "La totalidad y el orden implicado", Editorial Kairós, Barcelona, 1992

Bourriaud, Nicolás, "Estética relacional", Adriana Hidalgo editora S.A. Buenos Aires, 2008

Crespo, Consuelo, "El lugar de la sospecha, el mito y el anti-héroe", en: Arte Actual
FLACSO, Octubre, 2010

Díaz Chávez, Rubén Darío, "Transmutación lumínica de la materia", Bocabierta ediciones,
Quito, 2010

Enciclopedia Monitor, Salvat S.A., Pamplona, 1971, tomo 8

Gombrich, Ernst, "La Historia del Arte", Phaidon, New York, 1997

González, Martín J.J., "Historia del Arte", tomo I y II, Editorial Gredos, S.A., Madrid, 1996

Heisenberg, Werner, "Física y filosofía", Editorial La Isla, Buenos Aires, 1959

Kandinsky, Wassily, "De lo espiritual en el arte", Premia, México, 1989

Morales, Gregorio, "El cadáver de Balzac", Epígono-De Cervantes Ediciones, S.L., 1998

Oña, Lenin, "Velarde: la exploración especulativa", en: Mundo Diners #340 "El
Catolicismo", Dinediciones, Quito, 2010

Reyes, Santiago "Poema circular", stencil sobre el piso, en: No Lugar, Enero 2011

Rivadeneira, Tania, en: "Solo entonces verás la luz", crítica a "Pictografía", 2008

Rodríguez, Ana, "Apuntes sobre *Transmutación lumínica de la materia* de Rubén Darío
Díaz Chávez", en: Transmutación lumínica de la materia, Bocabierta Ediciones,
Quito, 2010

_____, "Consideraciones teóricas alrededor del realismo", en: Realismos Radicales
catálogo, 2008

Zajonc, Arthur, en: "Atrapando la luz", Bantam Books, Nueva York, 1993

Textos digitales

Astrotrasnpersonal.com.ar, “El paradigma holográfico”, en:
<http://www.astrotrasnpersonal.com.ar/holografia.htm>

Avenatti de Palumbo, Cecilia, “Espacio Teodramático y forma vital: dos aportes Hildegardianos a la estética medieval”, en: Teología, N°80, 2002, pp. 69-82

Buen Abad, Fernando, “Filosofía de la luz”, en: Rebelión, 2008 en:
<http://www.rebelion.org/noticia.php?id=63015>

Definición.org, “Definición de la luz”, en: <http://www.definicion.org/luz>

I.E.S. Al-Ándalus, “Tema 7. Naturaleza de luz. Dualidad onda-partícula”, Departamento de Física-Química, en: Http://www.iesalandalus.com/fis_qui/fisica2B/T7_cuant.pdf

Jung, Carl, “Jung y la alquimia”, en: <http://perso.wanadoo.es/getn/alquimia/jung.htm>

Kaku, Michio, en: “Los descubrimientos mas asombrosos del siglo, Física”, documental televisado por ECTV

Larocca, Felix, “El universo holográfico: percepción portentosa”, en:
<http://www.monografias.com/trabajos63/universo-holografico/universo-holografico.shtml>

Manifiesto del “Grupo de Estética Cuántica”, en:
<http://www.terra.es/personal2/gmv00000/manifiesto.htm>

Marsh, Vanesa, “Nueva confirmación de la dilatación del tiempo”, en:
http://www.tendencias21.net/Nueva-confirmacion-de-la-dilatacion-del-tiempo_a1911.html

Morales, Gregorio, en: “El Realismo Cuántico”, Conferencia pronunciada el 16 de mayo del 2003 en el Graduate Center de la Columbia University de Nueva York, en:
<http://www.terra.es/personal2/gmv00000/realismo.htm>

Pando, Santiago, “La luz está filtrada”, en:
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150120048347033

Paz, Octavio “El pliegue y su doblez”, en: Material de lectura, Literatura, UNAM, México, 1977, en:
http://www.materialdelectura.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=31&limit=1&limitstart=1

Philadelphia Museum of Art, “Salvador Dalí: Glosario de términos”, en:
http://www.philamuseum.org/micro_sites/exhibitions/dali/downloads/edu/spanish/glossary.pdf

Fotografías

Arcimboldo, Giuseppe, “Cuatro estaciones”, fotografía en:

http://www.thearttribune.com/IMG/jpg/Arcimboldo_Quatre_Saisons.jpg

Bondone, di Giotto, “Éxtasis de San Francisco”, fotografía en:

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/71/Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_12_-_Ecstasy_of_St_Francis.jpg

Caravaggio, Michelangelo, “La incredulidad de Santo Tomás”, fotografía en:

http://www.habanaelegante.com/Fall_Winter_2009/S_Thomas.jpg

“Cosmonauta”, fotografía en:

<http://www.zonalibre.org/blog/ANTIGUEDAD/archives/Tassili6.jpg>

Da Vinci, Leonardo, “San Juan Bautista”, fotografía en:

<http://www.elrelojdesol.com/leonardo-da-vinci/imagenes/album-pinturas/images/san-juan-bautista.jpg>

Dalí, Salvador, “Asunción anti protónica”, fotografía en:

[http://es.wahooart.com/A55A04/w.nsf/OPRA/BRUE-5ZKFDL/\\$File/Salvador+Dali+-+Anti-Protonic+Assumption+1956+.JPG](http://es.wahooart.com/A55A04/w.nsf/OPRA/BRUE-5ZKFDL/$File/Salvador+Dali+-+Anti-Protonic+Assumption+1956+.JPG)

_____, “Galatea de las esferas”, fotografía en:

http://4.bp.blogspot.com/_Zy5ieQ7uGMY/SwReLbZ4_KI/AAAAAAAAACB8/9SZL7-BF27k/s1600/Salvador%20Dali%20-%20Galatea%20de%20las%20Esferas.%201952.jpg

David, Jaques-Lois, “La muerte de Sócrates”, fotografía en:

http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_leontinaai/arte/webimarte2/webimag/neoclasico/pintura/david.htm

Díaz Chávez, Rubén Darío, “Epítome”, 2007

_____, “Opuesto binario”, 2008

_____, “Big Bang”, 2009

Duchamp, Marcel, “LHOOQ”, fotografía en:

http://3.bp.blogspot.com/_oqEuOBXQxwU/TJLk_AXy3wl/AAAAAAAAAUo/ClrdCFTrsjY/s1600/lhooq-large.jpg

Gogarth, William, “Los niños Graham”, fotografía en:

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42544000/jpg/_42544219_hogarth5_children.jpg

Goya, Francisco, “El Aquelarre”, fotografía en:

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/69/El_Aquelarre.jpg

Holograma, fotografía en:

<http://www.elperiodico.com/resources/jpg/2/2/1288814745522.jpg>

“Hombre Jaguar”, fotografía en:

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/83/San_Agustin_parque.jpg

Kandinsky, Wassily, “Composición 8”, fotografía en: <http://www.pedroalhambra.es/wp-content/uploads/2009/11/kandinsky.comp-8.jpg>

Magritte, René “Ceci n’est pas un pipe”, fotografía en:

<http://personal.telefonica.terra.es/web/auladefilosofia/iconos/Magritte%20-%20La%20traicion%20de%20las%20imagenes.jpg>

Millet, François, “Las espigadoras”, fotografía en:

<http://principiodeincertidumbre124.files.wordpress.com/2009/07/las-espigadoras-de-millet-jean-francois-millet.jpg?w=400&h=300>

Miranda, Daniel, registro “Liberación particular”

Mirón, “El discóbolo”, fotografía en:

http://farm4.static.flickr.com/3364/3519225839_6b233f38bb.jpg

Monet, Claude, “Los nenúfares”, fotografía en:

http://www.reproarte.com/files/images/M/monet_claude/monet_seerosenteich_dia.jpg

Munch, Edvard, “Melancolía”, fotografía en:

http://www.herrerros.com.ar/melanco/1_Melancolia_Bergen_Munch.jpg

No Lugar, registro “Realismo Cuántico”

“Osiris, Isis y Orus”, fotografía en: http://3.bp.blogspot.com/_PdRUHHIJmqY/Sg-oL1G2RJI/AAAAAAAAAVE/PTZ_Ga6chRI/s1600-h/Osiris,+Isis+and+Horus+pendant+bearing+the+name+of+King+Osorkon+II.+Gold,+lapis+and+red+glass,+874-850+BC+22nd+Dynasty.jpg

“Pacal Votán”, fotografía en: <http://www.lawoftime.org/graphics/tomb.jpg>

Picasso, Pablo “Mujer con mandolina”, fotografía en: http://analizarte.es/wp-content/uploads/2006/11/girlmandolin_picasso1910.jpg

Pollock, Jackson, “Número uno”, fotografía en:

http://3.bp.blogspot.com/_wmqolazKAVU/TMbc9Vq2n5I/AAAAAAAAAfQ/n2hD_fgYjYA/s1600/Pollock-Number-One-1948.jpg

Seurat, Georges, “Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte”, fotografía en:

<http://blogs.ya.com/pause/files/seurat1.jpg>

“Stonehenge”, fotografía en:

<http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/stonehenge.jpg>

“Toro alado”, fotografía en:

http://4.bp.blogspot.com/_Lduul6QAfws/TLqc_XdxPII/AAAAAAAAAjk/PMCqxyjyBx8/s1600/mesopotamia03.jpg

Warhol, Andy, “Lata de sopa”, fotografía en:

http://1.bp.blogspot.com/_G6U9E9VQfJo/TIGV7oMzl9I/AAAAAAAAAiY/QSljnToUJL0/s1600/andy-warhol-soupcan.jpg

ANEXO 1

Manifiesto del “Grupo de Estética Cuántica”

El “Grupo de estética cuántica” se ha formado con el objetivo de investigar los nuevos caminos creativos que abren la ciencia y la psicología más avanzadas, haciendo del arte y de la literatura un instrumento preciso de conocimiento que indague de manera esclarecedora cuanto nos rodea y, fundamentalmente, en la complejidad humana.

“Estética cuántica” significa la asunción creativa desde un punto de vista artístico y literario de los más revolucionarios descubrimientos de la física subatómica y de la psicología correspondiente. Con esta finalidad, los abajo firmantes nos constituimos en grupo de estudio y trabajo. Conscientes de que las artes actuales necesitan una profunda renovación, creemos que este es uno de los caminos más prometedores, y que, sin duda, habrán de informar todo el siglo XXI. Entre los presupuestos de la nueva concepción, se hallan:

- 1º) La devolución al hombre y a la mujer del papel de imaginadores activos del universo.
- 2º) La certeza de que el ser humano es el creador de su realidad.
- 3º) La síntesis de los opuestos en una totalidad integradora.
- 4º) La consideración de materia y conciencia como dos variedades de un magma común y que pueden influirse recíprocamente, produciendo, entre otros efectos, las llamadas “sincronías” o casualidades significativas, así como la hipótesis de que la materia pueda ser inteligente (“El universo está constituido de materia mental”, Eddington).
- 5º) El hincapié en que la tarea de toda vida es la “individuación”, es decir, el emerger en la persona de su propia singularidad. Toda persona individuada contribuye decisivamente al servicio de la comunidad, por lo que “individuación” se opone radicalmente a “individualismo” o “egoísmo”.
- 6º) La conciencia de que todo arte y todo escrito deben tener una esencia holográfica, en correspondencia con el universo, donde la más ínfima parte contiene el todo.
- 7º) La capacidad de penetrar en los “campos morfogenéticos” (Sheldrake) y “registros akásicos” donde está almacenada la información de la humanidad y del universo.
- 8º) La apuesta por la civilización y la conciencia surgidas de la integración de la naturaleza y del inconsciente.
- 9º) La visión del cosmos como un fluido compacto donde, siguiendo la teoría de la

“no-separabilidad”, todo está interrelacionado.

10º) La superación de la teoría positivista de la relatividad al tener en cuenta que existe una velocidad superior a la de la luz (al menos, en la polarización de partículas subatómicas).

Todo lo anterior conforma el nuevo paradigma del que hemos hablado anteriormente y del que no podrá zafarse cualquier creador comprometido con su tiempo. Pero no son en modo alguno recetas para producir instantáneamente arte ni literatura cuánticos. Somos, pues, conscientes de que el camino no está hecho, siendo la principal causa de nuestra unión, que tiene como objetivos específicos los siguientes:

- a)** Implicación del nuevo paradigma en el campo creativo propio de cada uno de sus miembros (pintura, literatura, música, cine...).
- b)** Investigación personal de las vastas posibilidades creativas que abre la nueva concepción.
- c)** Compartir con el grupo los diferentes hallazgos, teniendo en cuenta que los descubrimientos de unos pueden llevar a nuevas revelaciones y descubrimientos en los demás.
- d)** Contribuir con la producción de sus miembros a la renovación del arte y de la literatura actuales.
- e)** Fomentar con esa renovación una sociedad más humanizada, justa, tolerante, democrática, ecológica e interracial.

El grupo nace con aspiración universal, sin limitaciones de edad, cultura o nacionalidad, con respeto democrático hacia cualquier estética que no sea la suya y con el propósito de organizar actos comunes en consecución de sus objetivos.⁹⁸

⁹⁸ Manifiesto del “Grupo de Estética Cuántica”, en: <http://www.terra.es/personal2/gmv00000/manifiesto.htm>

ANEXO 2

El Realismo Cuántico

Gregorio Morales

Siempre que surge una nueva corriente literaria, pretende retratar la realidad mejor que cualquier movimiento anterior. Al menos, durante los siglos XIX y XX, ocurrió así. El naturalismo de Zola identificaba el trabajo del novelista con el de los científicos experimentales. Más tarde, a comienzos del XX, todas las vanguardias quisieron hacerse con la nueva realidad que se derivaba del uso de máquinas como la locomotora, el automóvil o el aeroplano, y que implicaba un mundo nuevo de velocidad, viajes, deportes y emancipación de la mujer... El surrealismo iba a la búsqueda de la verdad escondida y se consideraba más real que la realidad misma, de ahí su significado de hiperrealismo. El realismo socialista alardeaba de ser un espejo donde se reflejaba mecánicamente el mundo exterior. El neorrealismo huía de los decorados de cartón piedra y buscaba las calles abigarradas, los barrios marginados, los proletarios, las clases populares... El realismo mágico abarcaba la realidad de los pueblos latinoamericanos con sus aspectos taumaturgicos e irracionales. El dirty realism quería mostrar que la realidad se hallaba en las cloacas, en la suciedad, en lo proscrito, en el lenguaje chocarrero de cada día... Para ninguno de ellos, la realidad era filtrada, interpretada, sino que pretendían ser una fiel copia del mundo, como si la realidad existiera por sí sola, independientemente del observador, hasta el punto de que todos pueden ser englobados bajo la denominación de realismo genético, es decir, un realismo que cree calcar el acontecer, reproducirlo, generarlo casi con sus mismos mecanismos. Más tarde y, por contraposición, surgieron corrientes que fueron paulatinamente negando la relación con el referente, y que hablaban de que la única realidad estaba en la obra, que la realidad la construía el novelista, y que, por tanto, ésta tenía sus propias leyes internas. Como dijo Guy de Maupassant: los grandes artistas son los que imponen a la humanidad su ilusión particular. Este realismo fue conocido como formal o inmanente, y sus excesos, que devinieron en páginas llenas de sinsentido y verborrea, volvieron a retrotraernos a los realismos anteriores, en cuyos exhaustos brazos nos encontramos nuevamente. El cadáver de Balzac, que debía estar enterrado y bien enterrado, lo apesta todo. La situación, insostenible a todas luces, dio nacimiento al realismo cuántico. ¿Qué es el realismo cuántico? En primer lugar, debo dejar claro que, si uso la palabra realismo, no es para dotarla de nuevo contenido, ni para reivindicarla, ni para conservarla al modo del Gatopardo, es decir, haciendo algunos cambios para que todo permanezca igual, sino como reto, como provocación, como demostración de que la palabra realismo es una tautología, pues no existe nada irreal en el universo, o dicho en otras palabras: todo lo mental es real. De esta manera, forma parte de la realidad no sólo lo que vemos, observamos, escudriñamos, investigamos, etc., sino cuanto pensamos, reflexionamos, juzgamos, sentimos, amamos, odiamos... No existe una realidad objetiva, fuera de nosotros, por lo que todo lo que hacemos, aprehendemos o divagamos es la única realidad. El gato de Schrödinger está vivo y muerto al mismo tiempo, pero somos nosotros los únicos que destapamos la caja para comprobarlo. Es nuestra medición la que determina si un corpúsculo es onda o partícula, si ésta se encuentra en determinada posición o tiene tal velocidad. En otras palabras: creamos cuanto nos rodea. Pensamiento, hechos, creencias, prejuicios... Están tan absolutamente conectados, que

los unos no existirían jamás sin los otros. El realismo cuántico, por tanto, asimila dentro de sí los dos movimientos que han parecido hasta ahora antagónicos, el realismo genético y el inmanente, llevando a cabo con ellos una síntesis, una *coiunctio oppositorum*. Por una parte, basándose como se basa en la ciencia y psicología modernas, el referente es para él muy importante. Más aún, aunque éste no existiera o no pudiera ser verificado, la verosimilitud le es vital. Necesita, pues, del realismo genético. Por otra parte, resulta obvio que no existe una realidad exterior al hombre, aunque en nuestra experiencia diaria tendamos a creerlo así. Cada observador es un cosmos y hay tantos universos como hombres. Justamente por ello, el realismo cuántico está convencido de que la realidad se crea dentro de la obra literaria, en relación a su contenido, a las partes que lo componen, a su estructura y sistema de valores. El realismo cuántico es consecuentemente también inmanente. La realidad que conforma no es una mera recreación de la más palmaria realidad exterior, sino una creación *ex nihilo*, es decir, una creación en toda regla. La misión de narrador o del poeta cuánticos es mostrar los millones de mecanismos que existen o podrían existir en el universo, y al hombre interactuando con ellos. Para el realismo cuántico, todo conduce al hombre. Sin el hombre, nada tendría sentido ni, por tanto, la literatura. De la misma forma que cuando se realizan fotos de monumentos, ciudades o paisajes, se suele poner a una persona en la lontananza para así hacernos una idea del tamaño de las cosas, toda la realidad, mental o material, no es nada sin el hombre. No tendría sentido, pues, para la estética cuántica o el realismo cuántico una novela donde sólo aparecieran partículas, sus filias y fobias, su creación y destrucción... Tengo que mostrar cómo influye eso en la vida del hombre. Qué en su existencia depende justamente de eso. El reto consiste en insertar al hombre en la vasta realidad que se nos ha abierto y, al mismo tiempo, abrir las fronteras del lector, sugerir, extender, fijar la cosmovisión que deviene de la imaginación científica contemporánea. Pues la ciencia actual es ante todo fantástica, inquietante, desbocada, irracional, mágica, imposible... Sin reparar en ello, vivimos a cuestas con todo esto. El mundo microfísico y el universo plegado tienen una importancia decisiva en nuestras vidas. Bajo esta perspectiva, las jerárquicas ciudades burguesas de Balzac son sacudidas por un terremoto. Cae la memoria sensorial y fragmentaria de Proust. El espejo del realismo socialista se hace añicos. El realismo mágico se torna en folclore populachero. El *dirty realism* es simplemente la descomposición del siglo XX. Porque ahora hay que mostrar lo invisible, dar cuenta de cómo están conectados todos los hombres. Hay que narrar las sincronías -o coincidencias significativas- que acaecen constantemente en nuestras vidas. Hay que mostrar que el universo no es local, por lo que resulta comprensible que tengamos intuiciones. Hay que escribir sabiendo que cuanto nos rodea es un holograma, por lo que el todo está contenido en la más ínfima parte, y, así, una sola partícula podría dar cuenta del pasado, del presente y del futuro, como un hombre puede dar cuenta no sólo de toda la humanidad, sino del universo entero. Hay que mostrar que la materia es inteligente y que cuanto nos rodea emite y procesa información sin cesar. Debemos acabar con el pensamiento binario, dejando que emerja en su lugar la certidumbre de que una cosa y su opuesta pueden existir a la par, de que A y no A son al mismo tiempo, de que somos hombres y mujeres a la par, niños y viejos, estamos vivos y muertos... Hay que corroborar que, al igual que frente a la entropía las partículas tienden a la complejidad, todo en el hombre tiende hacia la individuación. El escritor cuántico es un observador y un creador, pero es también un hombre individuado, un hombre que ha encontrado su propia vibración, una vibración única e irrepetible, y es tal vez en ella donde radique la mayor realidad, la mayor verdad de que podemos disponer. Es esa vibración, esa música nunca oída antes ni después, la que el creador

debe imprimir a cuanto escribe, de modo que el ritmo de la prosa o del poema, su cadencia, su perspectiva, constituyan la huella imborrable de un hombre único. Todo realismo cuántico presupone en definitiva que quien lo practica ha encontrado su singular ritmo interior y que, al envolver al lector en él, lo espolea a buscar el suyo propio. El realismo cuántico es en consecuencia un realismo muy humano, un realismo que busca ensanchar al hombre, hacer de cada uno de nosotros un universo en expansión cuyas partes se autoconocen. Sin este objetivo fundamental, la literatura cuántica no sería nada ni serviría para nada. El realismo cuántico no busca la diversión o el entretenimiento, liberado de este requisito por el cine y la televisión, de la misma forma que la fotografía liberó a la pintura de su obligada mimesis. No es que una obra cuántica no pueda ser divertida, pero su objetivo va mucho más lejos. La literatura cuántica busca la verdad. Ciertamente que cada hombre es un observador y creador, cierto que no hay una realidad objetiva, pero aun así la verdad puede ser rastreada en su esencia, entrevista a través de la subjetividad, algo así como si, más allá de los universos paralelos o de su cambiante existencia, existiera un mundo de las formas o de los Arquetipos, un mundo al que el físico Rupert Sheldrake llama campos morfogenéticos y el psicólogo suizo Carl G. Jung inconsciente colectivo. Es decir, en algún lugar de los campos energéticos se estructuran las formas, los patrones, que pueden ser considerados una suerte de verdad dialéctica. Es esta verdad profunda la que busca el escritor cuántico. El realismo cuántico critica la concepción del poeta o del novelista como fingidor, como alguien que, provisto de los elementos necesarios, se limita a remedar la realidad. Frente al escritor como actor, el realismo cuántico propugna al escritor como aventurero, como investigador, como héroe, incluso como apóstol. Si la realidad interior es tan o más válida que la realidad exterior, no podemos dejar de penetrar en ella, de explicarla. El realismo cuántico está, pues, abocado al conocimiento. Se rescata así lo perdido en las postrimerías del siglo XX, pues es necesario reconocer que incluso el más simplón de los realismos comenzó en su época como un camino de conocimiento. No obstante, la pálida copia de la copia, les fue quitando todo su vigor, convirtiendo lo que era conocimiento en conformismo y desinformación. La nueva literatura quiere saber y explorar. Su lectura tiene que producir en el lector un salto cuántico, de modo que, acabada ésta, ya no sea el mismo de antes, sino que haya dado un paso más hacia sí mismo. Si esto lo producen las palabras, es porque no están vacías, porque llevan en sí la energía del pensamiento. Si un pensamiento es capaz de producir saltos cuánticos, es porque es real. Tan rotundo y cotidiano resulta tomarse una copa como tener una sincronía, hacer el amor como conversar con el que fuimos o seremos, viajar como contemplar el universo en una gota de agua, obrar como imaginar, desear como realizar. Ésta será sin duda la realidad del siglo XXI y el encargado de abrirlo a la cotidianidad será el realismo cuántico.