

Rojo
sobre
humano

Emilio Vieites Aguiar

MEMORIA PROYECTO ARTE

ROJO SOBRE HUMANO

R
H

Introducción

“Hay un espacio de creación más allá de cualquier norma o tendencia artística que engloba la expresividad y el sentimiento humano, sobre cualquier soporte, visible o invisible, donde la única pincelada, imposible de prever, se ejecuta más allá de la razón, y deja a ésta al borde del abismo, abriendo un espacio de contemplación tan alejado como su interior”.

Los seres humanos percibimos el mundo que nos rodea a través de los sentidos. Sin embargo, diferentes individuos pueden percibir una misma realidad de manera distinta. Por consiguiente dentro del conjunto de la humanidad, la percepción es plural y depende intrínsecamente de varios factores; sociológicos, históricos, religiosos, etc. Por lo tanto, la percepción es un hecho tanto individual como colectivo.

Por otro lado, la percepción de los acontecimientos que provocan las reacciones humanas no son estáticas, sino que están inmersas en el relativismo formal que las sustenta. La imagen de un niño sonriendo o de una madre llorando constituyen un fluir continuo de fotogramas que nuestro cerebro percibe y procesa e interpreta individualmente, y es esta percepción individual de todo lo que le rodea lo que conforma nuestra esfera personal.

El proyecto “Rojo sobre Humano” adquiere inicialmente su nombre de la necesidad de mostrar la naturaleza humana como una radiografía social o individual en movimiento, ajena de cualquier interpretación, en un espacio de autenticidad, donde la inquietud real del espectador es un sentimiento íntimo y personal que puede o no perturbar, permitiendo mostrar la naturaleza del hombre al desnudo, provocando el aislamiento de juicios y la necesidad del silencio como elemento amortiguador. Buscamos la imagen dinámica más intensa como búsqueda de la esencia, de aquello que nos apasiona o nos atemoriza, enfrentando el amor y el odio que subyace en nosotros mismos.

“Rojo sobre humano” muestra la obra artística estimulando los sentimientos más diversos del ser humano, al margen de cualquier realidad social o individual, sin necesidad de vincular una tendencia artística, en un “espacio de contemplación aislado”, donde el hombre aglutina su capacidad de percepción, en un proceso cognitivo atemporal donde experimenta la percepción de imágenes fusionadas que aparecen proyectas sobre la sala de exposiciones.

En este sentido, este proyecto de arte muestra al espectador como la auténtica “obra”. El sentimiento se expresa o no, plasmándose en un espacio irreal donde la sala de exposiciones es un lienzo dinámico donde se confrontan sentimientos antagónico.

La idea que subyace es el descubrimiento íntimo del espectador con el objeto artístico y su reacción ante los códigos visuales que pueda manejar como espectador, evitando la interpretación superficial de aquello que contempla y su conexión acerca del conocimiento artístico que posee.

Objetivo de “Rojo sobre Humano”. La contemplación.

El proceso sinérgico natural de este proyecto implica la evolución de tres elementos claves que perdurarán en las obras: la síntesis artística, el color y la contemplación del movimiento. Es un concepto al que denominaremos “percepción del yo”.

En la “percepción del yo” buscamos la ausencia del tiempo en el ejercicio de la contemplación, del descubrimiento interior. En la sala, el espectador toma conciencia de dos espacios bien diferenciados. A la izquierda, observa figuras que pueden expresar sufrimiento, dolor e impotencia, y a la derecha sentimientos antagónicos como alegría, satisfacción, plenitud etc.

En el frente de la sala, aparecerán fusionadas las imágenes de estos cuadros mediante un proyector multimedia sobre otro cuadro fijo estático de 160 x 160 cm, que constituye la base de la proyección. Así el espectador, puede observar como el mismo cuadro estático que contempla en la sala va tomando vida y provocándole un proceso sinérgico que sublima su propia percepción de la realidad.

“Rojo sobre Humano” nos invita así al ejercicio de contemplar, a sumergirnos en los laberintos del pensamiento, a enfrentar nuestra imagen (la externa, la física), en el espejo de nuestras conciencias, por tanto, a enfrentar nuestro yo físico con nuestro yo psíquico. Y es en esa metafísica en la que el espectador se ve atrapado en una realidad que desaparece difuminada como manchas de color que lo deforman todo, o que convierten todo lo físico en metafísico, en algo que está más allá de nuestro entendimiento, discerniendo un espacio de contemplación para la conciencia. Es en este espacio de contemplación, donde **el espectador se oye, se ve, y se siente frente a la imagen dinámica que emana sentimientos antagónicos.**

Desarrollo de la Exposición.

La colección “Rojo Sobre Humano” está formada en esencia por obras figurativas que plasman la intimidad de sus personajes, con una perspectiva en la que se confrontan el dolor, el sufrimiento y la angustia, con otras que manifiestan la alegría o el sosiego, en un espacio real que deja paso a la contemplación y a la reflexión íntima del espectador.

Este proyecto se basa en la creación de 12 obras principales de 160 x 160 cm, diferenciadas por la expresión humana, y la fusión de sus imágenes digitalizadas sobre una obra pictórica de 160 x 160 denominada “Renacimiento” colocada al fondo de la sala de exposiciones a través de un proyector multimedia.

Sala de exposiciones con los cuadros y la animación digital al fondo.

La estructura de las obras principales está formada por cuatro unidades de 80 x 80 cm de madera DM de 1 cm de grosor, ensamblados por la parte interna. La idea de formar una obra a través de cuatro elementos surge como expresión global de los sentimientos humanos que se unifican en todo el mundo y en todos los continentes sin importar la raza, la religión o la cultura.

Estas dos obras de 160 x 160 cm ya terminadas formarán parte de la Colección "Rojo sobre Humano".

En el frente principal de la sala se instalará el cuadro que será la base de la proyección multimedia de todos los demás cuadros. Este cuadro al que denomino "Renacimiento" representa la creación de la vida en el Universo o quizás en realidad el concepto de conciencia.

Al fondo de la Sala, se puede ver la fusión de imágenes del "Niño Ángel" sobre la Obra "Renacimiento" de 160 x 160 cm ya terminadas, que formarán parte de la Colección "Rojo sobre Humano".

"Renacimiento" es una obra de 160 x 160 cm que constituye la base de la proyección multimedia.

La **proyección del cuadro "Niño ángel"** es un ejemplo real que ya se ha realizado, y que aunque aquí se muestren las imágenes de la fusión, solo se puede observar este efecto a través de la proyección dinámica **que adjunto al proyecto** y que da idea de la obra.

Fusión de imágenes.

Por otro lado, la iluminación de la sala y sus cuadros se hace necesaria, utilizando el color como fuente y filtro de iluminación en cada obra, creando un espacio global que incita a la contemplación y al silencio, generando así zonas de penumbra donde podamos potenciar el aislamiento.

Las obras se colocarán enfrentadas, en lados opuestos de la sala de exposiciones, buscando dos alternativas de una misma realidad. La colección de obras “Rojo sobre Humano” muestra a través de sus figuraciones, el dolor, el odio, el amor, la bondad y la esperanza, sentimientos que forman parte del ser humano y que conviven en su pensamiento y en sus acciones.

Antecedentes del proyecto Rojo Sobre Humano.

El proyecto **Arte Universo 09** es el antecedente de Rojo Sobre Humano, que se desarrolló en base a la idea de sensibilizar al espectador a través de imágenes fusionadas de obras de arte que se fundían con imágenes reales del Universo. Este proyecto que **adjunto como “Arte Universo 09”** se escenificó en diferentes salas de exposiciones de Murcia codirigido por la pintora Antonia Sabater.

La experiencia que desarrollé durante los años 2008 y 2009 utilizando imágenes fusionadas con el proyecto Arte Universo me permitió controlar las pautas de las animaciones utilizando tecnología flash para crear y escenificar correctamente la idea que subyace a este proyecto “Rojo Sobre Humano”.

Documentos adjuntos al proyecto “Rojo Sobre Humano”.

*C.D Animación a pantalla completa del Niño Ángel denominada “Renacimiento.exe”.
(Doble clic, se abrirá a pantalla completa, conectando los altavoces del PC).Es un ejemplo real para observar la fusión del cuadro “Niño Ángel” en el fondo de la sala de exposiciones.*

D.V.D Antecedentes. Proyecto Arte Universo 09.

Justificación personal de llevarlo a cabo.

Vivimos en un mundo que ha perdido la capacidad de reacción frente a acontecimientos que ya tomamos como habituales, ni la desgracia humanitaria más grave no deja de activar una conducta de conciencia temporal mediatizada, en ocasiones perdida en el recuerdo o en el temor. Hemos perdido la sensibilidad como seres humanos que vivimos en un mundo civilizado y tecnificado. Frente al “tic tac” de los acontecimientos olvidamos el sentimiento de nuestra percepción, de nuestras capacidad de comunicarnos con los demás, en una crisis que con temporaliza la desigualdad y la decadencia de los valores humanos.

Es esta la idea central que me motivo siempre para desarrollar la exposición “Rojo sobre Humano”, y poder contribuir de alguna manera a recordar que podemos “humanizar” nuestra percepción del mundo y nuestra convivencia.

Sinopsis. A modo de conclusión.

Este proyecto de arte “Rojo sobre Humano” está constituido por obras que plasman antagónicamente la naturaleza humana.

El observador experimenta la contemplación dinámica de estas obras en un espacio íntimo donde se percibe a sí mismo como el “observador observado”.

La idea que subyace sobre esta exposición es la de potenciar la percepción de los sentimientos humanos individuales en un espacio colectivo.