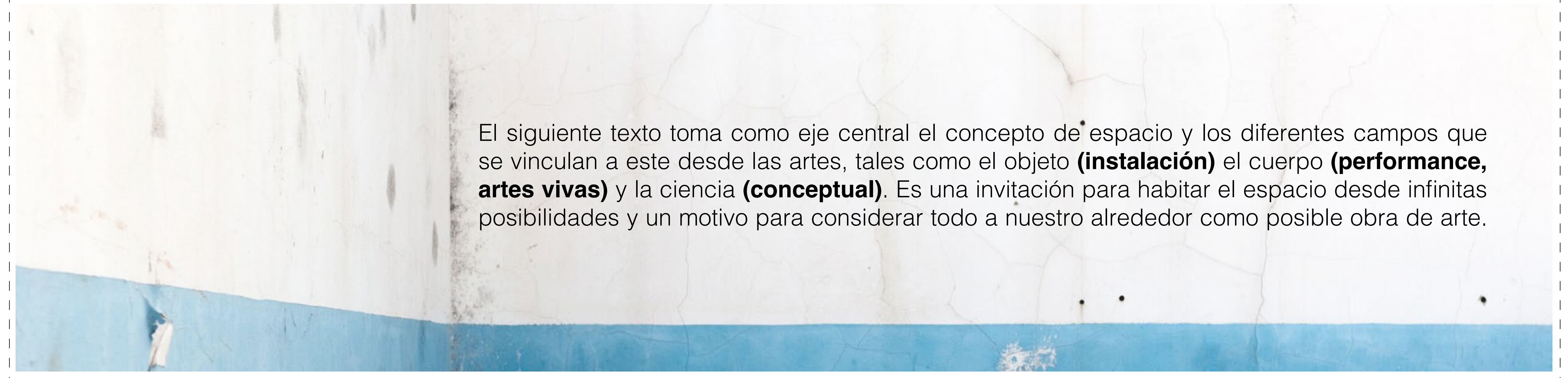

Dale un
ESPACIO
al **ARTE**

Preguntas, ideas & ejercicios sobre espacio.

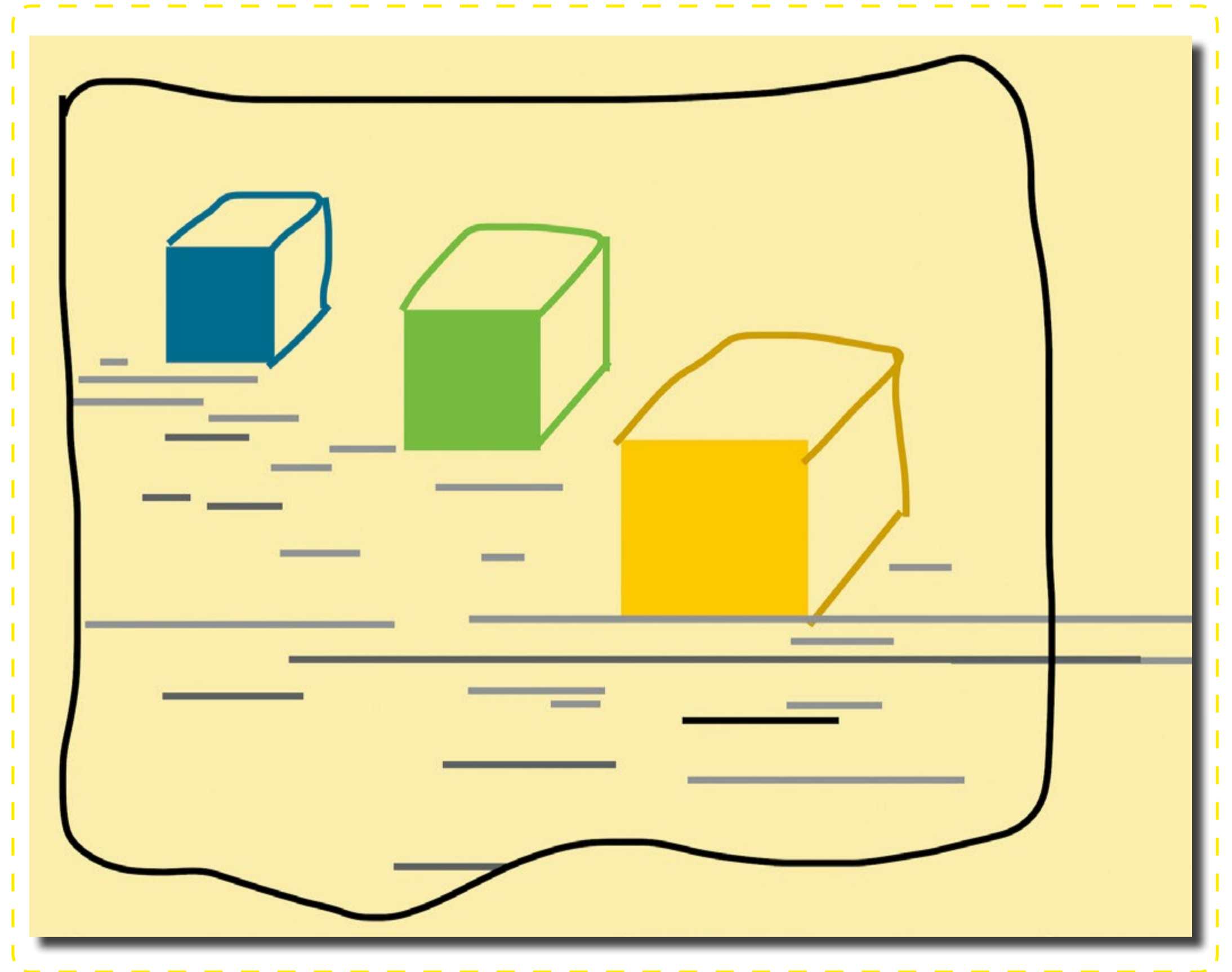
A photograph of a wall with peeling white paint and a blue horizontal stripe at the bottom. The text is overlaid on the white paint area.

El siguiente texto toma como eje central el concepto de espacio y los diferentes campos que se vinculan a este desde las artes, tales como el objeto (**instalación**) el cuerpo (**performance, artes vivas**) y la ciencia (**conceptual**). Es una invitación para habitar el espacio desde infinitas posibilidades y un motivo para considerar todo a nuestro alrededor como posible obra de arte.

EL ESPACIO

Espacio Del lat. spatium.

- 1. m.** Extensión que contiene toda la materia existente.
- 2. m.** Parte de espacio ocupada por cada objeto material.
- 3. m.** Espacio exterior.
- 4. m.** Capacidad de un terreno o lugar.
- 5. m.** Distancia entre dos cuerpos.
- 6. m.** Separación entre las líneas o entre letras o palabras de una misma línea de un texto impreso.
- 7. m.** Transcurso de tiempo entre dos sucesos.
- 8. m.** Programa o parte de la programación de radio o televisión. Espacio informativo.
- 9. m.** Fís. Distancia recorrida por un móvil en cierto tiempo.
- 10. m.** Impr. Pieza de metal que sirve para separar las palabras o poner mayor distancia entre las letras.
- 11. m.** Mat. Conjunto de elementos entre los que se establecen ciertos postulados. Espacio vectorial.
- 12. m.** Mús. Separación que hay entre las rayas del pentagrama.
- 13. m.** p. us. Tardanza o lentitud.
- 14. m.** desus. Recreo o diversión.

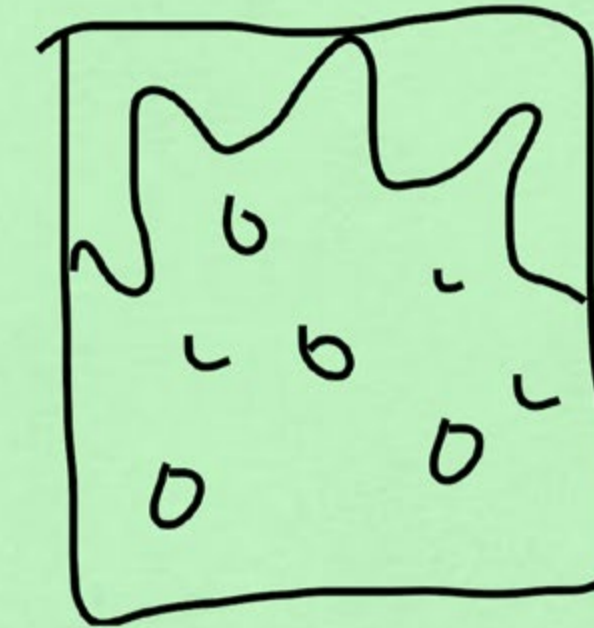

ESPACIO - OBJETO

“El espacio tiene infinitas posibilidades, es habitable y es mío. El espacio puede existir por sí solo, pero es el cuerpo quien le da sentido.” **Yulit Cáceres.**

Alguna vez, cuando eras niño, te preguntaste, *¿Qué pasaría si fueras muy pequeño, casi como una pulga?* Las cosas que verías, que todo sería gigante, casi como un parque de diversiones. Ahora al contrario, si fueras gigante verías todo tan pequeño, como de juguete. *¿Tú qué crees?*

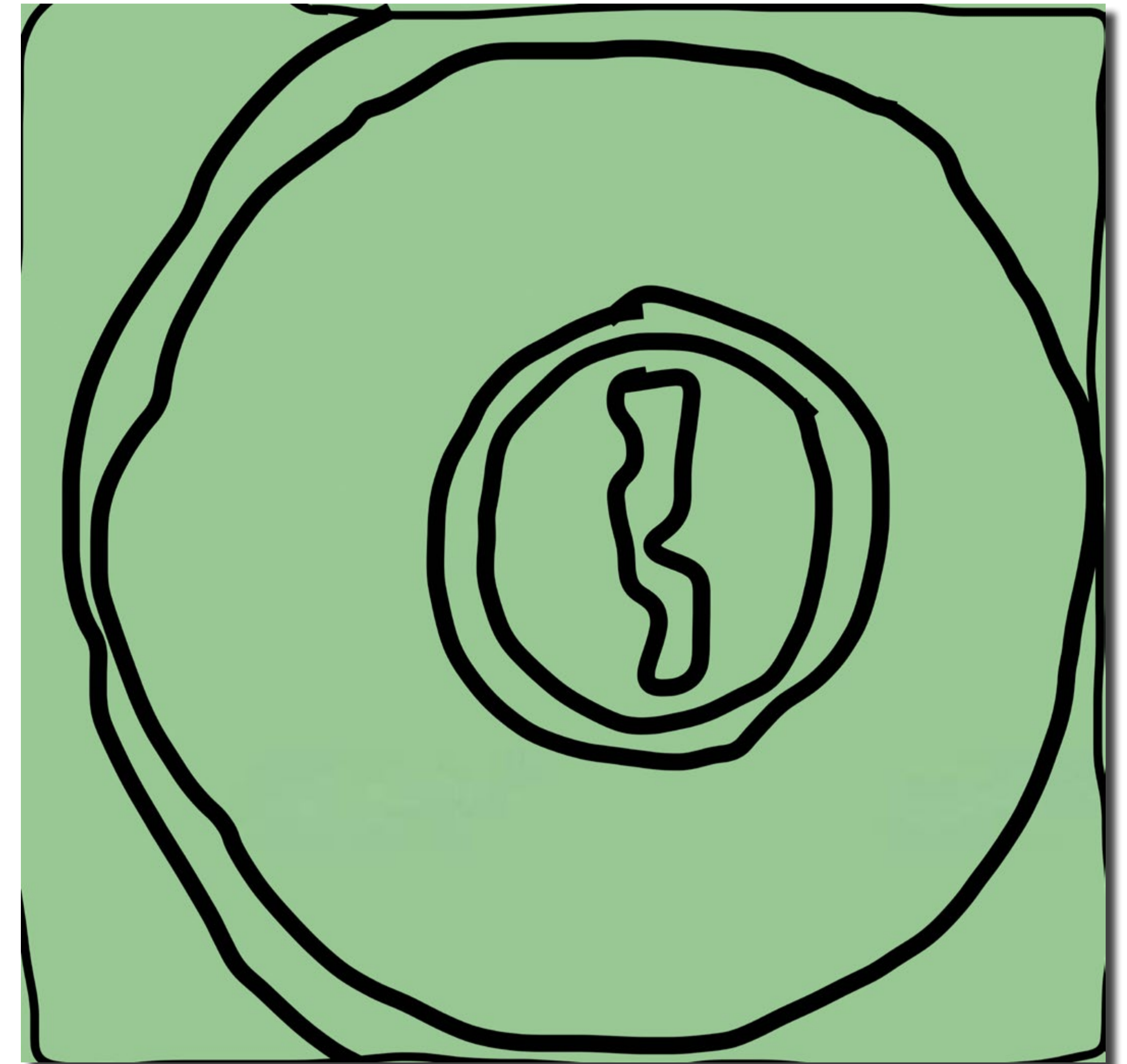
Para ilustrarte esta idea te presento a **Istvan Banyai**, el artista rumano creador de un *libro álbum* que utiliza en el título de su libro la palabra **Zoom**, haciendo referencia a una cámara fotográfica para describirnos una historia que se inicia con la cresta de un gallo y culmina con el planeta tierra.

ZOOM - ISTVAN, BANYAI

Ilustración.

El artista hace uso de la relación tiempo y espacio con ilustraciones sin palabras, en total silencio, que da partida a la interpretación de cada lector, el cual usará sus conceptos previos y el referente de su contexto para dar una anticipación e interpretación a la imagen que ve y a la que seguirá. En conclusión, este referente es una narrativa visual que muestra cómo el espacio se percibe dependiendo del lector y/o observador, mostrando las diferentes percepciones del espacio, de cómo este varía, se adecua o se interpreta.

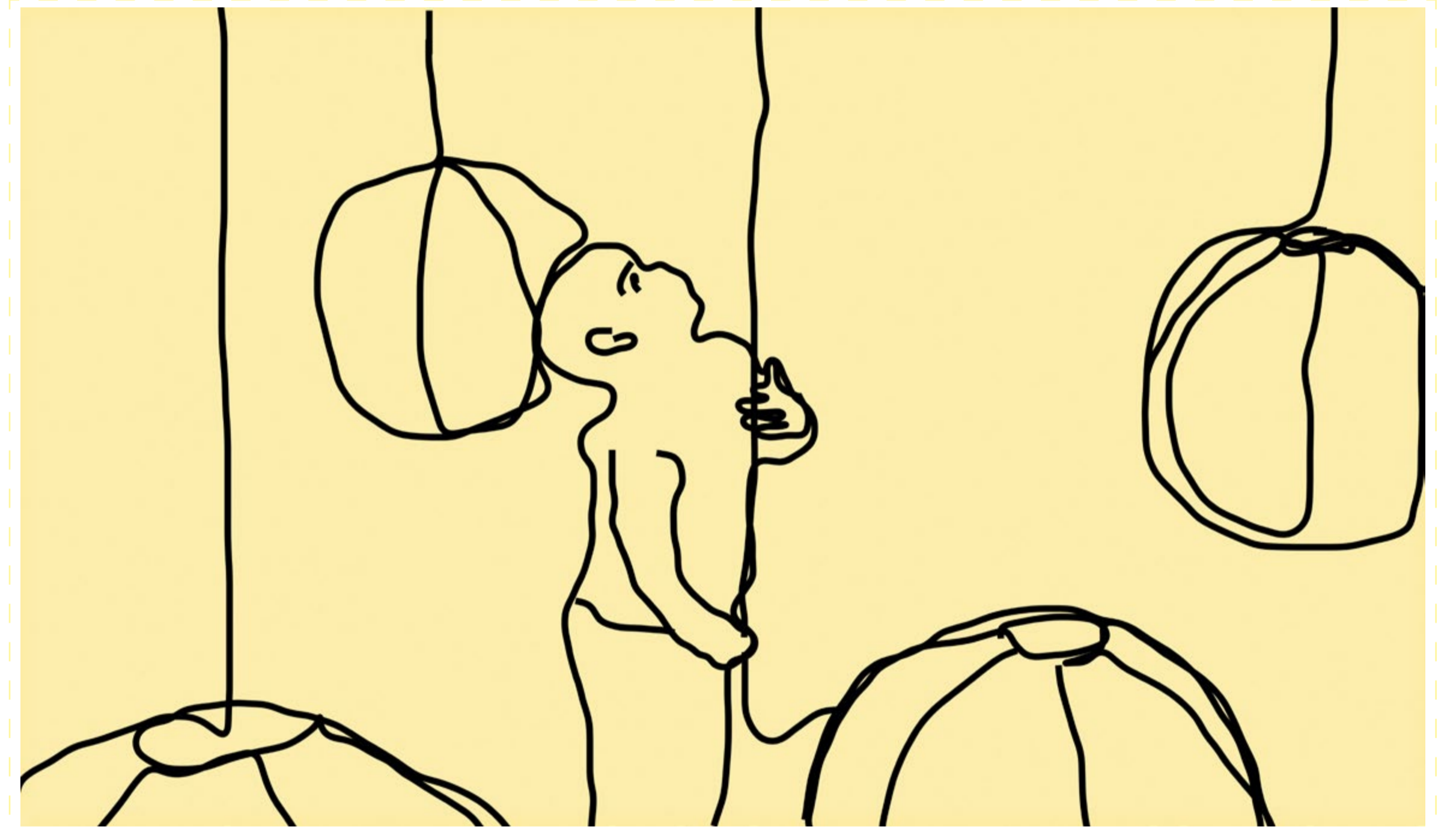
Dime tú, ¿Qué crees que es esto? ¿De qué hace parte?

RETO ESPACIAL

Nada es lo que parece

Zoom es un claro ejemplo del arte ilustrativo secuencial, pues cada página complementa la anterior, se puede leer al derecho y al revés, y nada es lo que pareciera ser. Hacer un **“Zoom”** de los objetos que rodean tu espacio, por ejemplo: la esquina de una mesa, la punta de un lápiz, la superficie de tu cama o mueble. Muestra estas imágenes a los integrantes de tu familia y pregúntales, *¿Qué crees que es esto?*

“El espacio es para mí una dimensión que puede ser intervenida desde cualquier línea artística o también se puede llegar a habitar desde el cuerpo y vivirlo artísticamente aprovechando el mobiliario u objetos que contengan” - **Jimmy Calderon.**

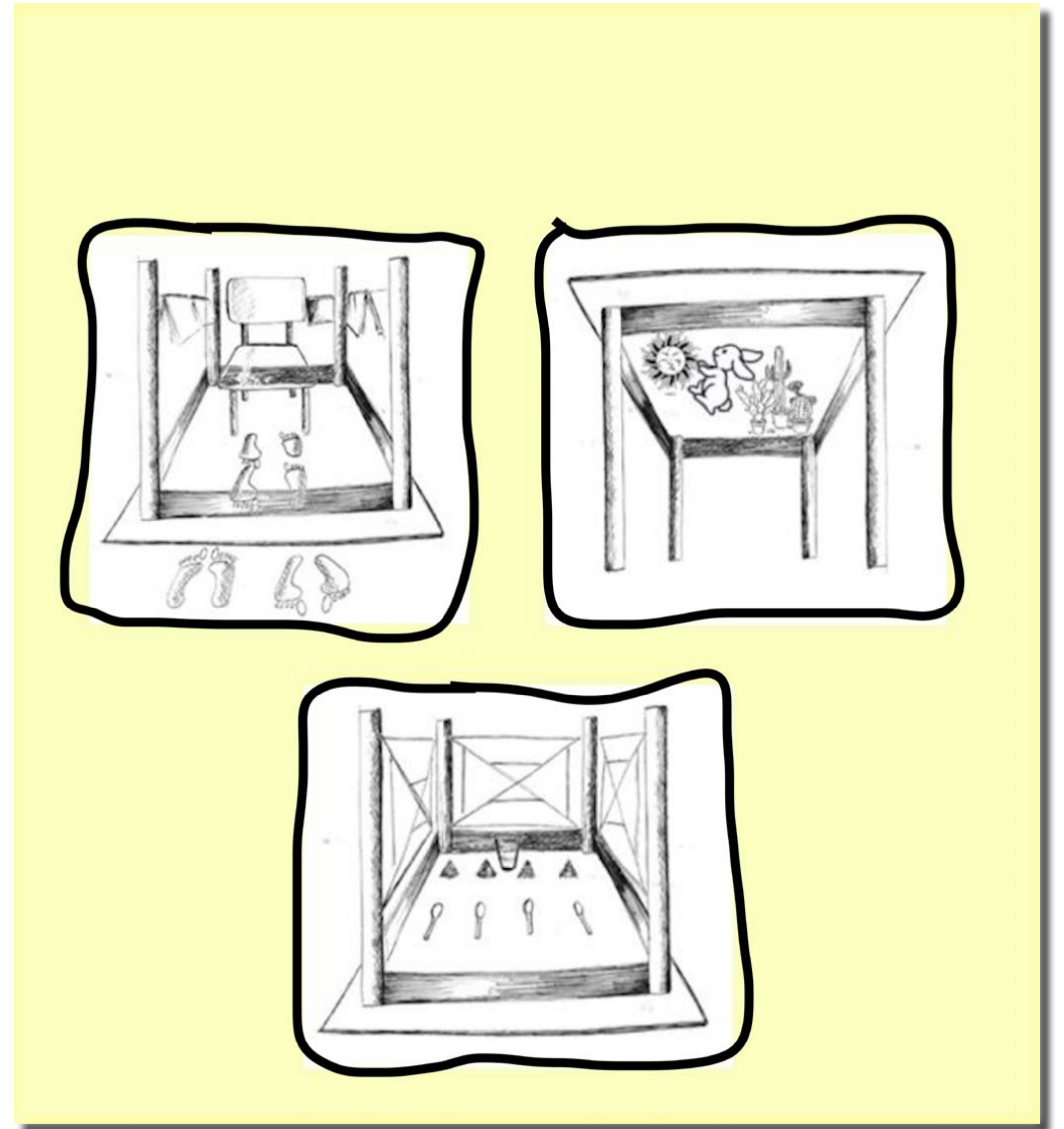
JAVIER ABAD MOLINA

Instalación

Javier Abad Molina, artista visual, menciona que las instalaciones con objetos sencillos y atractivos se pueden configurar para la **acción - transformación** por parte de los niños y de las niñas.

Parte de la idea de proponer la configuración de los espacios como mediadores para: El juego de los significados y situaciones de imitación.

La transformación simbólica del objeto, la exploración y apropiación de los espacios en compañía de estos **objetos mediadores**. Posibilitar el desplazamiento, los recorridos, los juegos basados en la aparición y desaparición, crear nuevos órdenes y diversas posibilidades.

RETO ESPACIAL

Sala de juego

- 1.** Ubicar una mesa patas arriba y sobre ésta construir infinitas posibilidades alrededor y adentro de la mesa. Comienza a observar y amarrar de manera horizontal lana, pita o cabuya para luego colgar otros elementos, recortar figuras y pegarlas en el piso, dando así un lenguaje diferente al lugar. Expande la imaginación, ahora tienes una instalación. Puede ser una casa o nicho para habitar.
- 2.** Mirar qué otros muebles pueden llegar a intervenirse o cambiar de sentido original. Su intención artística sería el “fomentar la visualización y transformación a partir de los juegos y la exploración.”

ESPACIO- CUERPO

“El espacio para mí es la mediación que une los sentidos del cuerpo con mi postura filosófica y las condiciones bio-políticas de un estado social” - **Judy Lesmes**.

*¿Alguna vez tuviste la sensación de sentir que cuando estabas más pequeño tenías mucho más tiempo? ¿Pero ahora el tiempo transcurre más deprisa? Para **Deleuze**, el espacio son los vínculos que las personas establecen con los entornos territoriales y los tiempos de vida construidos a través de códigos y símbolos desde las perspectivas de poder de forma axiomática. Estas reflexiones parten de los aportes que hace a las lecturas de los diferentes pensadores como **Foucault, Nietzsche** y **Baruch Espinoza**. Sobre la definición de la vida humana.*

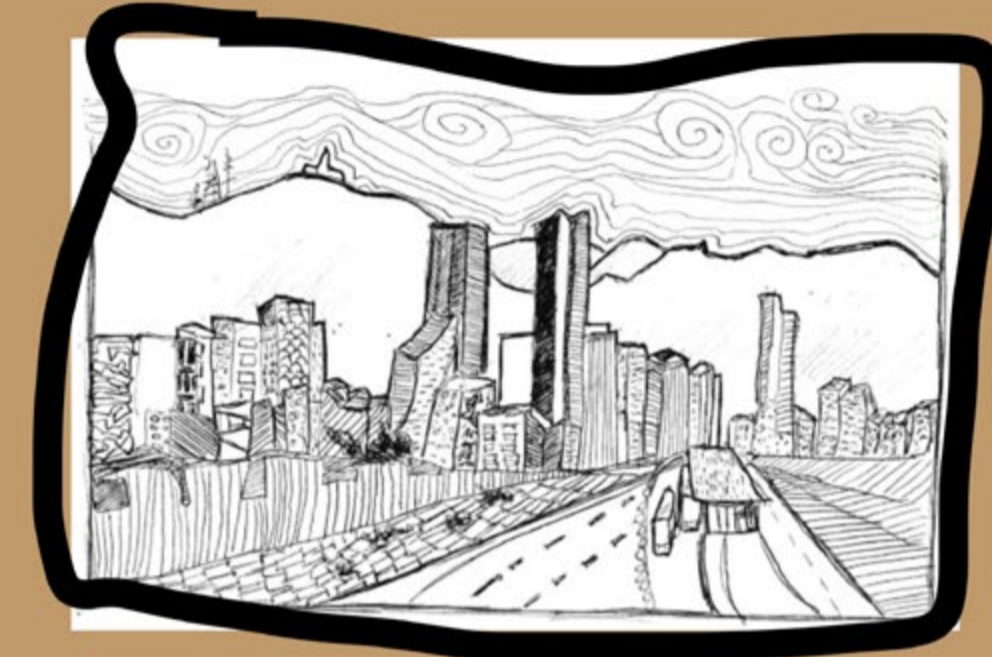

GUILLES DELEUZE

Filosofía

Estos lugares y ambientes se codifican y se re-significan a través de los usos que nosotros hacemos de ellos para abordar las cuestiones de construcción social, del espacio público y la ciudadanía. Un ejemplo de esto es: cuando nos identificamos como colombianos, o cuando tenemos referencias como los puntos de encuentro en la ciudad y los edificios que identificamos fácilmente: los parques y lugares específicos. Estos vínculos son los que nos establecen en una identidad y una cultura.

Deleuze también nos cuenta que el espacio no solo se encuentra en el territorio, sino que también se encuentra en los tiempos que cada persona tiene durante su vida.

RETO ESPACIAL

El gesto como arquitectura

¿De qué manera el cuerpo puede narrar desde el movimiento creando formas y variaciones?
Realiza un vídeo creando una puesta en escena utilizando el gesto como la arquitectura.

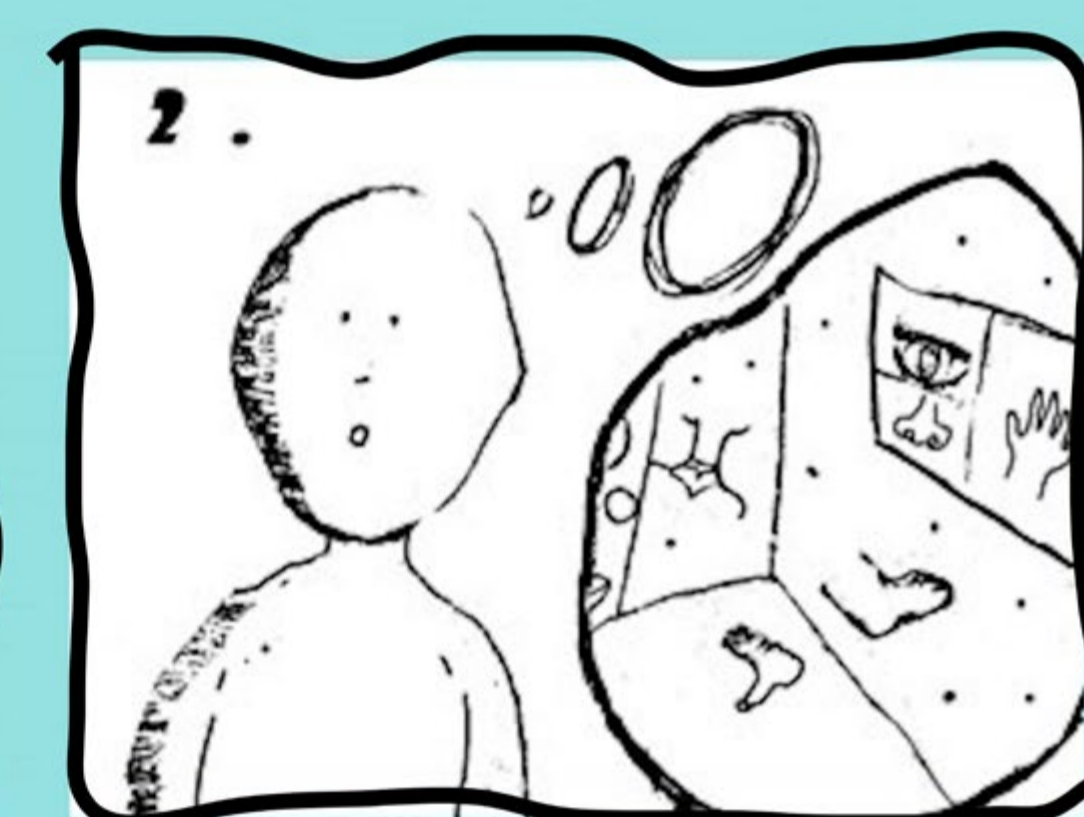
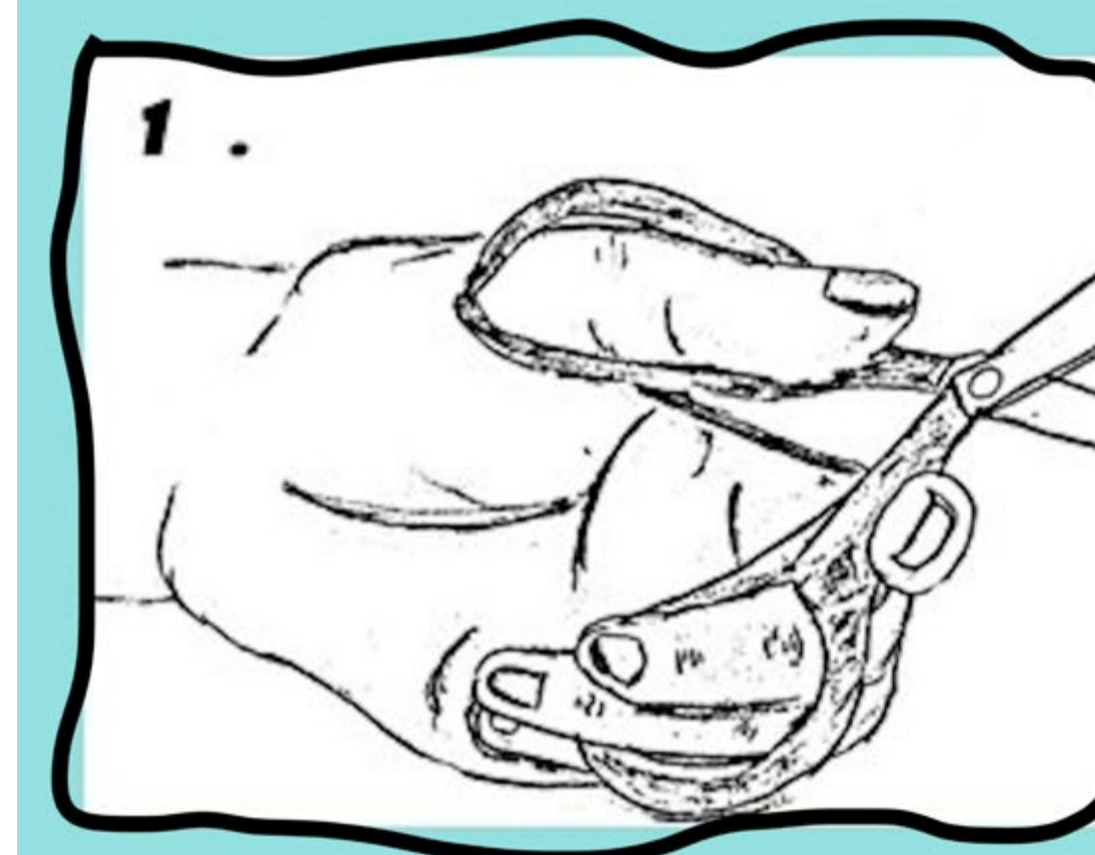
- 1.** La puesta en escena debe ser realizada de principio a fin con el cuerpo.
- 2.** El ejercicio debe tener un inicio, desarrollo y final claros.
- 3.** Se debe utilizar un cuerpo arquitectónico evidente.

LYGIA CLARK

Instalación

Te presentamos la obra caminando (1964) donde *Lygia plantea* que el participante recorte una banda de papel unida por sus dos extremos y comience a modificarla a través de varios cortes, transformando la forma inicial. De este modo, la obra es de quien la construye subjetivamente. Cada recorte es una decisión y un camino trazado, como una metáfora de la vida misma. Lygia Clark, artista Brasileña, nos aproxima al espacio y al objeto de una manera distinta, transmitiendo a los participantes una conciencia del espacio físico objetual diferente.

En algunas de sus obras, muestra estructuras geométricas cambiantes por el mismo participante, el espectador se apropia del espacio, de esta manera la obra se va construyendo colectivamente y toma la apariencia de quien manipula el objeto allí dispuesto, generando la poesía que transmite la obra. Muchas de sus obras invitan a la exploración sensorial ya sea con texturas, sonoridad, pesos y temperaturas que poseen los objetos en sí y guía a los participantes como una experiencia terapéutica para su auto conocimiento.

RETO ESPACIAL

*“El espacio, por pequeño que sea, se puede transformar o mejorar, conociendo, indagando e investigando materiales como objetos encontrados en el espacio, obteniendo así diferentes resultados. Es también mi lugar, tu lugar, nuestro lugar. Hay espacio para jugar, para danzar, para crear, para transformar, para renovar” - **Francy Garzón.***

Habitando el espacio.

- 1.** Elige un espacio de la casa. Ingresa y respira profundo mientras solo piensas en respirar. Analiza tus pensamientos y concéntralos en el espacio que elegiste.
- 2.** Toma periódicos, revistas u hojas y recorta algunas formas que evoquen o que sean similares a las partes de tu cuerpo, como manos, ojos, extremidades, sin repetir figuras.
- 3.** Al tener estas formas recortadas piensa qué lugares podrían ocupar cotidianamente en esos lugares de tu casa.
- 4.** Piensa en cómo se mueven esas partes, cómo ocuparían por si solas este lugar y replica esos posibles movimientos usando todo tu cuerpo.
- 5.** Reflexiona sobre las metáforas, movimientos y ritmos que esto pudo generar.

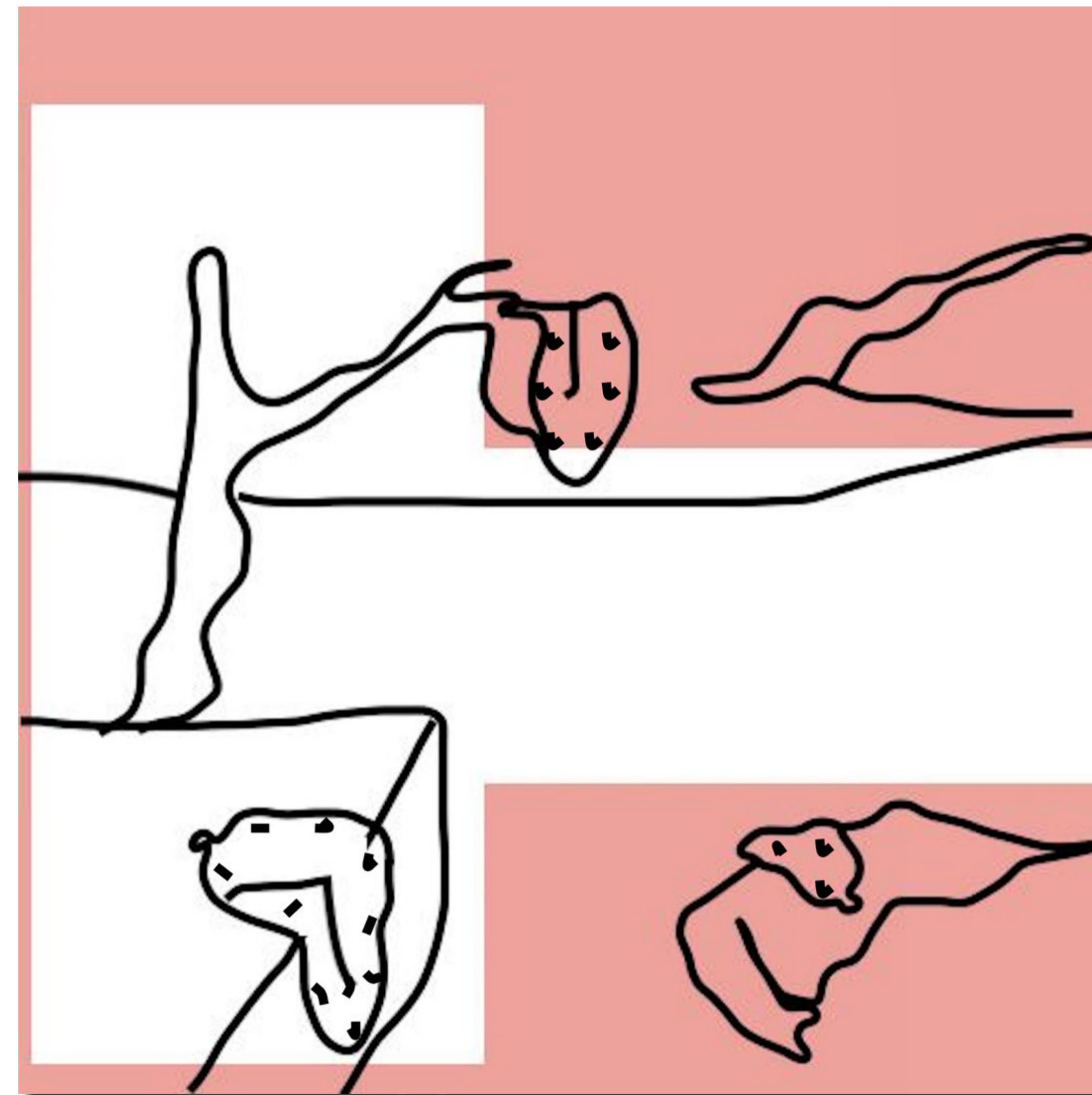
ESPACIO – CIENCIA

“El concepto de espacio a través del tiempo ha cobrado otros valores como en el campo de la psicología, la física, la filosofía, el arte y la ciencia, tanto así que ha sido tema de investigación para comprender las leyes de la naturaleza y el origen de todo”

- **Camilo Machuca.**

La teoría de la relatividad de *Albert Einstein* revolucionó las ideas acerca de los conceptos del espacio y el tiempo. Primero en la Teoría de la relatividad especial, Einstein unifica los conceptos de espacio y tiempo que se entendían por separado. Los denominó espacio - tiempo.

Este concepto explica que el espacio y el tiempo se mezclan a causa del movimiento. Luego, profundiza aún más en su teoría llamándola la Teoría de la relatividad general y descubre que el espacio tiempo no es una estructura rígida sino que es una estructura dinámica que se puede deformar, estirar, contraer y retorcer aclarando que todas las maneras posibles de deformar localmente el *espacio - tiempo* corresponde a la experiencia física de la interacción gravitacional. Reflexiona sobre las metáforas, movimientos y ritmos que esto pudo generar. En resumen, el concepto espacio - tiempo es el modelo matemático que combina los dos conceptos en una estructura espacial donde se representan todos los sucesos físicos del universo.

ALBERT EINSTEIN

Para explicar lo anterior sobre el concepto del espacio - tiempo, en la teoría de la relatividad, voy a utilizar la observación que Einstein advirtió cuando era niño y viajaba en el bus hacía su escuela. Vio lo que los niños de ahora siguen viendo, que los árboles van corriendo hacia atrás, que el bus va corriendo hacia adelante y que ellos dentro del bus no van corriendo para ningún lado y el espacio ahí dentro sigue siendo idéntico. El que está afuera del bus está en su espacio y ve pasar otro espacio a toda velocidad. Ese otro espacio, ósea el bus, va a alta velocidad. Es como si cada uno viajara en una cápsula de *espacio - tiempo* independiente a la de todos. Dentro del bus, la velocidad es constante, el que viaja dentro va con la velocidad del bus pero el que observa desde afuera no viaja en esa constante de espacio - tiempo porque está viéndolo desde otro espacio y otra velocidad mucho mas rápida que la suya

RETO ESPACIAL

Vamos a ser Einstein

Elige un espacio de tu casa donde quieras que transcurra el juego escénico. Luego, elige la escenografía y utilería a tu gusto para adaptar tu espacio a la escena. Después, escoge el vestuario que va a usar el participante que personificará físicamente a Albert Einstein.

Reglas:

- 1.** Juega piedra, papel y/o tijera para escoger quién deberá pasar a improvisar la escena y personificar a Einstein.
- 2.** Einstein debe explicar la fórmula ($E=mc^2$, que quiere decir que la energía (E) es igual a su masa (m) multiplicada por la velocidad de la luz (c) al cuadrado) a los demás participantes.
- 3.** Los demás participantes pedirán que se explique en diferentes ritmos y tiempos. (Lento, muy lento. Rápido, muy rápido, girando a la derecha, saltando, susurrando boca abajo; caminado entrando y saliendo del espacio, bailando rock and roll. O cantando con la melodía del himno nacional). Einstein debe poder explicar la fórmula en estas velocidades y acciones.
- 4.** Graba con cualquier dispositivo esta escena para que puedas ver y comparar la puesta en escena.
¡Diviértete con el resultado!

Istvan, Banyai. Zoom, Libro álbum, Colec. Los especiales de A la orilla del viento, Fondo de Cultura Económica, México 1995.

Yayoi Kusama: Biografía, obra y exposiciones Alejandra de Argos

Le Corbusier. Arquitectura y Diseño. Le Corbusier, imprescindible.

Cerise Doucède Fotógrafa . L'explreur Espaces pour collectionneurs

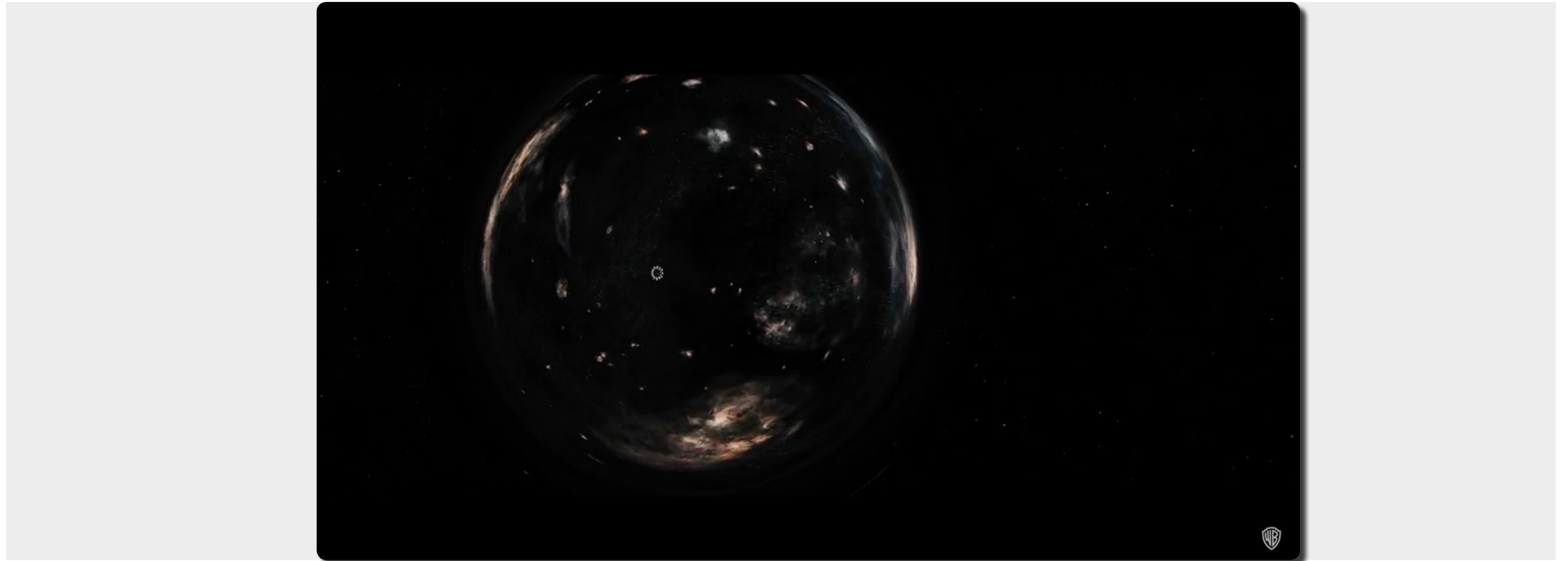
Imagine by Zbig Rybczynski HD, experimental HDTV 1986

New book (Pol/1975) Zbigniew Rybczyński

Marina Abramovic <https://mai.art> •

Destino - Walt Disney & Salvador Dalí [1945 - 2003]

Henrique Oliveira Escultor Brasileiro

Christopher Nolan . Interstellar 2014

Artistas Responsables:

Ana Abril.

Ernesto Moreno.

Francy Garzón.

Jimmy Calderón.

Judy Lesmes.

Acompañamiento Artístico Territorial:

Hombre del Sol Castro.

Diagramación:

Andrómeda Robin Catalina Contreras Rodríguez.

María José Tafur.