

TRABAJO FINAL

ESTÉTICA Y COMUNICACIÓN

David Zink Yi : oxidación/ reducción
Una exposición del MALI

Percy Osorio
Nataly Sanchez
Eduardo Villanueva

En el Museo de Arte de Lima (MALI) se presenta una exposición de diversos estilos artísticos, los cuales están divididos en 3 salas y en este trabajo vamos a analizar las obras de arte de la sala 3.

Esta exposición artística es una composición hecha por David Zink Yi, quien mayormente muestra una variedad de recursos en sus exposiciones, entre ellas las esculturas, fotografías, instalaciones y video. Además, este artista se caracteriza por el gran interés en el proceso de construcción de la identidad, por lo cual se involucra mucho en las formas naturales y prácticas culturales para que de esta manera se pueda analizar las construcciones de identidades en las distintas tradiciones.

Podemos afirmar esto basándonos en José Jimenez, pues como dice, a partir del siglo XIX se produce un desligamiento entre el cliente y el artista, logrando que el artista sea libre, creando para sí mismo. es por ello que,

con Zink Yi y seguramente con otros artistas, podemos apreciar esa democratización del arte que viene desde hace mucho tiempo hasta la actualidad, pues se sigue esa línea donde se deja de pensar en el cliente y se enfoca en la satisfacción personal, ya que lo más probable para él sea la exploración de la construcción de identidades lo que lo llena como persona y/o artista.

De acuerdo a los datos que pudimos extraer del afiche y algunas palabras del guía, la “oxidación/reducción” alude a la transmutación alquímica (según el DRAE, el primer término evoca las tres etapas por las que se pasa a través de su evolución por encarnaciones múltiples para lograr el estado de perfección y el segundo término se refiere al conjunto de especulaciones y experiencias, generalmente de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia) de la materia así como a los procesos físicos y químicos involucrados en la producción de las piezas, los que pueden ir desde el revelado de película en la fotografía analógica hasta las distintas formas en las que el barro se convierte en cerámica durante el proceso de quemado a altas temperaturas.

La exposición que presenta David Zink Yi es un recopilado de dos muestras pasadas, presentadas una en Viena y otra en Nueva York. A partir de ello podemos decir que una exhibición de arte, no siempre está pensada como una sola categoría, es decir que solo reúnan por ejemplo pinturas y nada más, sino que también puede ser una selección de otras obras, que formen un nuevo conjunto para una nueva exhibición. Esto podría estar incluido en las modificaciones en el arte desde el siglo XIX con la nueva organización de exposiciones públicas tal como nos lo dice José Jiménez Es por eso que Zink Yi juega mucho con la variedad de medios para mostrar sus exposiciones.

La muestra incluye cinco obras, entre las que destaca la presencia sobre el piso de una enorme escultura en cerámica que representa a un calamar gigante sobre una masa de líquido viscoso y oscuro. Esta obra toma el nombre de una misteriosa especie marina que habita en las profundidades del océano desde hace millones de años. Se dice que este espécimen ha inspirado una gran cantidad de mitos y leyendas, y hasta hace no mucho solo era posible saber de su existencia de modos fortuitos al descubrir sus carcasas inertes varadas por el mar.

Nosotros nos preguntamos por qué el artista realiza este animal y no otro que también inspira otros mitos y leyendas. Es claro para nosotros que el arte hoy en día se encarga de mostrarnos una lectura abierta de cada obra, pero probablemente tengamos que remontarnos al pasado, para poder valorar una obra y esto es posiblemente lo que sucedió con el artista, los mitos y leyendas originaron que se pueda esculpir este calamar, porque no creemos que necesariamente lo haya tenido que ver para poder hacer creíble la existencia de este animal. Es por ejemplo lo que Walter Benjamín nos dice, los hombres imitan lo que otros hacen, no sabemos si con fines económicos, pero David Zink, reproduce este calamar basado en mitos y leyendas que otros hicieron, porque quiso hacer verídico este animal, afirmar su existencia y de esta manera hacerlo auténtico, debido a su certificación histórica.

La muestra, además, incluye tres fotografías de gran formato, que oscilan entre la figuración y la abstracción. Estas imágenes presentan encuadres cerrados que no permiten distinguir de modo claro el contexto de lo representado. A primera vista podrían parecer planos monocromáticos pero si observamos con detenimiento se

revelarán imágenes nocturnas de la copa de cedros, árboles, que se dice, simbolizan la inmortalidad en algunas culturas.

Como dijimos anteriormente las tres obras son escogidas de exhibiciones distintas, sin embargo estas fotografías y la escultura en el centro de la sala, podrían inspirar al espectador una sensación de movimiento, probablemente hacia la superficie. A nosotros efectivamente nos dio la sensación de sentir al mar y al calamar juntos, sin embargo esta experiencia estética, pues nos muestra la belleza de la naturaleza y además porque nos sentimos afectados por ella, no nos transmitió esa sensación de ascendencia de la superficie, ni tampoco nos pareció algo bello ni feo, sino es una nueva experiencia, el simple hecho de imaginarte en contacto con ese animal y el líquido viscoso y turbio, lo cual también transmitía las fotografías, pues al ser oscuras nos transportaba al mismo lugar de donde proviene el calamar gigante.

Complementa esta instalación la película de 16mm, film que, a modo de conclusión, cierra el círculo reflexivo de la exhibición. "Pneuma", palabra de origen griego, tiene entre sus acepciones "espíritu", "aliento" o "aire" pero también se refiere directamente al impulso vital. Esta película de una sola toma nos presenta a un hombre (el trompetista Yuliesky González Guerra) que emerge de un lejano fondo borroso y se dirige directamente hacia la cámara, hasta que su rostro queda enmarcado en un encuadre cerrado. Al llegar a ese punto, este hombre alza una trompeta y toca una sola nota, la `do´, durante 40 segundos, luego de los cuales se detiene abruptamente al faltarle el aliento.

Uno de los principios del arte es la unidad o la armonía, esta se logra mediante el uso eficaz de los elementos y principios del arte, para crear una sensación de plenitud.

Por ello es necesario decir que a simple vista no podemos ver la unidad de la exhibición, salvo la experiencia estética que produce las fotografías y la escultura del calamar gigante. Sin embargo, el artista al llamar la exposición oxidación/ reducción busca una conformidad entre las tres. Podemos decir que a pesar de que la exhibición cuente con partes, estas de una manera u otra se complementan. Las reacciones químicas son las que van a formar la exhibición de David Zink, las tres selecciones de obras aunque no tengan que ver entre ellas, forman parte de la transformación de la materia. Los procesos físicos y químicos son el tema de la exhibición, por ejemplo las fotografías forman parte de un proceso de revelado, es decir un proceso químico a través del cual la imagen se puede hacer visible , por otro lado está el proceso de quemado del barro para poder convertirse en cerámica.

El artista habla sobre el proceso de formación de la identidad partiendo desde un objetivo que se va desarrollando progresivamente.

La muestra tiene tres etapas, en nuestra opinión:

El calamar gigante representa la etapa del hombre en el que quiere ser grande. Este paralelismo quiere mostrarnos cómo es la etapa cuando uno está niño. El calamar es un animal pequeño que es víctima de cachalote. Sin embargo, en el caso de la escultura del calamar gigante, la imagen nos quiere dar a entender que ella puede atrapar con sus tentáculos al cachalote.

En la segunda parte de la muestra vemos tres fotografías que muestran figuras abstractas. Estas fotos son imágenes

de encuadres muy cerrados de fotografías nocturnas de cedros. En algunas culturas el cedro representa la inmortalidad. Este sentido de inmortalidad es frecuente entre los jóvenes. La noche está negra y borrosa porque es en esta etapa en la que nos dejamos llevar por la oscuridad de la soberbia. Una vez más, el significado es subjetivo.

La escultura, foto y película es el proceso de cómo se desarrollan las diferentes formas de expresar el arte. Es una forma en como el arte ha ido cambiando para expresarse de diferentes formas.

La muestra, entonces, puede representar el proceso de una vida, la niñez, la infancia la adolescencia, la adultez, y finalmente la muerte. Es, sin embargo, una sola interpretación. ¿Qué tipo de relación –si la hubiera – plantea con el entorno? Se transforma, a nuestros ojos, en espejo de nuestras propias vidas.

Sabemos, sin embargo, que el arte nos significa algo según el momento que estemos viviendo, una prueba mas de su subjetividad, y de lo que nos costó ponernos de acuerdo al armar este texto. Eramos tres, y eran tres visiones distintas sobre un mismo objeto, sobre una misma muestra y sobre el mismo arte. ¿Cuál de las tres miradas vale más? No por querer decir que una sea mejor, pero sí por querer encontrar la verdad. La verdad se halla en el consenso y lo que escribimos aquí es lo que elegimos.