

TRES SOTOS EN SOTO

Arq. Rubén Araña.

Resúmen:

La propuesta cinética del artista plástico Jesús Soto (1923-2005) lograr atrapar magistralmente el concepto de espacio en el arte, hasta llevarlo a lo tangible e involucrando al espectador en la obra misma. El camino a la concreción de sus ideas lo llevaron a descubrir novedosos medios técnicos y teóricos que hicieron posible ver materializado ese nuevo arte propuesto por él, de allí su estrecho vínculo con la investigación y la ciencia.

Fue un soñador que busco incesantemente ganarle terreno a la quietud del arte, su ingenio natural lo llevo a ver el arte desde lo lúdico y con ello a ser cómplice entre la obra y el espectador que juega con sus colores y movimientos.

Soto plantea al arte un reto teórico muy interesante, ya que su original obra no obedece a conceptos previos, sino que obliga a inventarlos, para intentar traducir sus valiosos universos visuales, cargados de diversos conceptos donde cada uno de ellos tiene un significado propio.

El presente artículo intenta un acercamiento comparativo entre la obra de soto y algunos conceptos que se reflejan perceptiblemente en su obra. Soto-Ciencia, Soto-Lúdico, y Soto-Concepto, son consideraciones que intentan penetrar ese crisol de enigmas que estructuran creativamente la extraordinaria obra artística de Jesús Soto.

Palabras clave: Ciencia, Arte, Color, Movimiento, Concepto,

159

Abstract

The Kinetics proposal of Jesús Soto (1923-2005) plastic artist getting to catch magisterially the concept of space in the art right to the tangible point so the observer gets immersed in the masterpiece. The concrete way of Soto's ideas took him to discover new theoretical and technical methods which made possible to persieve his proposal to the art; It is from here where it comes his close connection to research and science.

Soto was a dreamer who tried incessantly to reach the quietness in his art. Because of his natural talent he could perceive the ludic art and smoothly involve the observer in the masterpiece within colors and movements. He suggests to the art an interesting and theoretical challenge due to the fact that his work do not obey to previous concepts but on the contrary it demands to invent them. Trying to translate his valuable visual universe, charged of diverse concepts where each one has its own meaning.

The following article pretends to demonstrate a comparative approach between Soto's works and some concepts which are perceptibly reflected in his work. Soto-Science, Soto- Ludico, Soto-Concept; are some of the considerations that intent to penetrate that crucible enigma, relevant in the special work of Jesus Soto.

Key Words: Science, art, color, movement, concept.

TRES SOTOS EN SOTO

Arq. Rubén Araña.

La espacialidad en la obra de Soto se puede ubicar aventuradamente por el año 1953, fecha en la cual realizó una pieza denominada Dos cuadrados en el espacio, es a partir de ese trabajo cuando el artista atrapa la existencia del vacío y, en consecuencia, aparece el espacio como elemento innovador en sus propuestas y en su pensamiento plástico.

Es a partir de ese momento, en que Soto comienza a valorar y a utilizar el espacio físico dentro de sus propuestas artísticas, agregándole además la plusvalía del movimiento, logrando con ello el inicio de un nuevo arte, el arte del movimiento, el arte integrador del espectador y la obra o lo que muchos conocemos como el Arte Cinético.

Soto fue un creador incesante e inconforme, siempre buscó romper con aquello que lo pudiese anclar en lo establecido, es por esta razón que se identificó mucho con los constructivistas soviéticos, teniendo siempre presente una visión revolucionaria en lo que creaba, por tanto su obra estuvo signada por la evolución. Quienes conocen su recorrido saben que el artista sufrió drásticos cambios de rumbo en su pensamiento y por ello este hombre tiene el mérito de ser un investigador y estudioso del arte. Los variados formatos bajo los cuales se presentó son sin duda una experiencia de conocimiento, o para usar sus mismas palabras: "...el arte no es expresión, es conocimiento". Soto fue un auténtico vanguardista, nunca se quedó stand-by, o como él mismo lo aclara en el libro Conversaciones con Jesús Soto de Ariel Jiménez cuando dice:

...No se trata de una manera de romper definitivamente con una manera de trabajar, sino de superarla como limitación, y luego de superada poder utilizar esas formas con toda la libertad, por ello la belleza de poder romper con las ataduras, y creo que lo hago por una necesidad, y no sé cómo ni cuándo lo hago, solo llega el momento y lo importante es saberlo ver...

Cómo podríamos destilar verdades que se acerquen a Soto bajo consideraciones o vinculaciones que intenten dar respuesta al inmenso mundo lleno de color, luz, movimiento, diversión y significados. Pues bien, para ello nos planteamos tres lecturas que intentarán darle una mirada comparativa.

SOTO-CIENCIA

Cuando se ha intentado analizar comparativamente la obra del artista plástico Jesús Rafael Soto, en relación con áreas diferentes a las del arte, como por ejemplo, con la física o la matemática, sin duda que se perciben vínculos y encuentros tangenciales que despiertan un interés crítico y analítico ante esta realidad.

TRES SOTOS EN SOTO

Arq. Rubén Araña.

En ocasiones estas afinidades se sienten o se advierten en pequeños fragmentos de las propuestas artísticas, otras veces en su totalidad, así como también se sienten acercamientos de tipo fenomenológicos e incluso, de concepciones filosóficas.

Es necesario aclarar que estos intentos de querer comparar la obra de Soto con otras áreas, son solo acercamientos que indagan posibles relaciones, las cuales deben estar alejadas del juicio severo y definitivo de la crítica de arte al igual que de la rigidez cartesiana de los científicos. Esta mirada debe ser libre de compromisos intelectuales siendo solo una exploración al hecho artístico bajo la óptica científica; será la obra misma, la que, consecuentemente, sugiera, refleje, insinúe e inspire las diversas formas de aproximarse a ella bajo la mirada científica.

El espacio y el tiempo han sido dos de los tópicos más estudiados por físicos y matemáticos durante mucho tiempo en la historia, pero no es sino a finales del siglo XIX y principios del XX cuando se presta una mayor atención a los mismos. Fue Albert Einstein quien realizó los postulados de la física relativista e involucró indirectamente al mundo del arte en dimensiones físicas que eran poco tratadas y conocidas por los hacedores artísticos.

"El espacio y el tiempo son relativos y dependientes de la posición y velocidad del observador", esta frase célebre de los relativistas fue el umbral que dio paso a diversas interpretaciones en el campo del arte, es a partir de esta premisa en la que el tiempo y el espacio dependen de la experiencia del ser humano y los mismos están ligados a él por una indisoluble estructura geométrica de cuatro dimensiones que son las que, en definitiva, configuran la realidad en la cual vivimos.

El relativismo científico abarca un espectro muy amplio de planteamientos, desde los concebidos por Newton, pasando por las propuestas euclidianas referidas a la geometría tridimensional, hasta las propuestas de los espacios multidimensionales o geometrías alternativas, llamadas también no euclidianas. Estas nuevas geometrías han ampliado el concepto del espacio a límites inconcebibles, introduciendo la idea de la cuarta dimensión y con ello revolucionando la noción de la perspectiva tradicional, lo cual abrió definitivamente múltiples dimensiones al mundo creativo del arte.

Las posturas relativistas que fueron desarrolladas por físicos y matemáticos, sin duda que fueron asimiladas e interpretadas por escritores y artistas plásticos, entre otros, para dar origen a nuevos planteamientos creativos de notable trascendencia. El Cubismo y el Cinetismo son dos expresiones del arte que muy particularmente muestran afinidad con los postulados relativistas, ya que en ambos se siente la carga de las percepciones espaciales, temporales y energéticas, y a su vez introducen el elemento móvil o movimiento dentro de la lectura de la obra misma.

TRES SOTOS EN SOTO

Arq. Rubén Araña.

El Cubismo introduce en la pintura la sensación del movimiento y el tiempo y con ellos viene implícita la noción de la relatividad en la obra de arte, tales efectos se evidencian en las ingeniosas superposiciones de los diferentes planos de las composiciones, en la alteración de las formas geométricas clásicas y en la transformación de volúmenes y perspectivas en entidades muy próximas a las geometrías no euclidianas, logrando con ello, la manipulación de los planos de orientación y creando sistemas de referencia relativos y dependientes de la posición y visión del observador.

Es a mediados del siglo XX, con el surgimiento de una nueva manifestación del arte, que se intensifica la percepción del movimiento y la relatividad del espacio-tiempo, y se incorpora de manera tangible la cuarta dimensión en las nuevas propuestas, expresando muy claramente la interacción de conceptos tan importantes como: el tiempo, el espacio, la energía, las vibraciones cuánticas, el movimiento, la fragmentación de la luz, entre otros.

Este nuevo arte también aportó un punto relevante como lo fue insertar al observador como agente activo de la obra, logró hacerlo partícipe de una obra abierta, lo hizo parte y contraparte de un solo todo, estamos hablando del arte cinético, el cual marcó una pauta en la vanguardia del arte moderno y contemporáneo a escala universal.

El Cinetismo es la panacea de los efectos ópticos y sensoriales en el arte, y es en los "Penetrables" del maestro Jesús Soto donde más se sienten estos efectos, por ello su obra posee características especiales para compararla analógicamente con las teorías relativistas no euclidianas y comprobar su constitutividad.

El movimiento en la obra sotiana no es puramente ilusorio, como en el Op Art, sino que en parte es perceptivo y real. Es muy importante este vínculo arte-ciencia ya que existen presencias desconocidas que muy bien se pueden leer bajo otros códigos y esta lectura nos puede acercar un poco a la tan ansiada búsqueda de la verdad tras la cual andan los artistas y los científicos, entre otros.

Finalmente es importante señalar que en el arte cinético se pueden vislumbrar múltiples posibilidades de relaciones entre el arte y la ciencia y para ello quiero citar del libro Arte y Ciencia de José Belandria, las palabras de Jesús Soto al respecto:

La vida es un fenómeno espacio-temporal... Nadamos en la trinidad espacio, tiempo, materia... Somos pequeños puntos frágiles de referencia en un universo inmenso siempre en movimiento. El arte debe ser testigo de esa fragilidad... Entonces vino la preocupación de desarrollar verdaderamente el tiempo en la obra de arte...

La evolución del arte está en el valor espacio-temporal. Ese valor espacio-temporal perseguido por el hombre desde sus primeras manifestaciones pictóricas, preocupación primordial del barroco y proposición vehemente a partir del cubismo. La preocupación del movimiento es una constante en el arte... la cuarta dimensión en el arte se manifiesta en el movimiento. Esta función espacio-temporal está presente en mi obra a través del espectador convertido en participante. Después avanzo y termino por incorporar al espectador en los penetrables... En ese momento logré la ambición de integrar el tiempo

TRES SOTOS EN SOTO

Arq. Rubén Araña.

en la obra de arte. Como una cosa muy personal, por supuesto. Encontrar una nueva posibilidad de la visión en la plástica que pusiera de manifiesto la cuarta dimensión, que para mí es el tiempo.

Las concepciones espacio-tiempo han sido traducidas muy acertadamente por Soto en sus penetrables, los cuales son unos de los más importantes hechos del mundo de la plástica en donde la cuarta dimensión está presente, de manera tangible y con la certeza de la ciencia y la belleza del arte.

SOTO-CONCEPTO

Jesús Soto fue un verdadero trashumante de arte ya que tuvo esa voluntad de no refugiarse en ninguna entidad estética ya establecida, y fue valiente al no sentirse bien en lo establecido e intentar correr riesgos y explorar lugares no conocidos, Soto miró el pasado con tedio y desdén sin ninguna intención de quedarse habitándolo y se abrió caminos por horizontes llenos de luz y color que lo llevaron a espacios paralelamente precisos e invariados, perfectamente estéticos y humanos y deliberadamente bellos.

Soto fue un itinerante, en sus obras se alejaba de ellas luego de terminirlas y volvía con nuevas intenciones de encontrar posibilidades. Soto fue el artista que no se amuralló en conceptos, rompió y creó con base en ellos, su acentuado interés lúdico por la brisa móvil de lo concreto nos lleva a la dificultad de no poseer palabras para describir su obra, o bien citando al crítico Alfredo Boulton en su libro sobre Jesús Soto cuando dice:

...“La trayectoria de Soto –nos dice– inspira silencio y profunda reflexión, pues va mas allá de nuestras palabras...”

Esta dificultad de encontrar los códigos para explicar la obra de Soto, yace sobre sendas posibilidades, la primera es cuando se quiere describir a un espectador alejado del arte, en este caso su ignorancia puede ser atrapada por el color y el movimiento sin ir mas allá y consecuentemente el placer de disfrutar algo plenamente compartido y participativo con él y sus sentidos. La segunda es mucho más compleja ya que es hacia quienes se acercan al arte y conocen de él, con ellos no sabemos qué decir, carecemos incuestionablemente de palabras y conceptos para definir sus ámbitos.

Soto se liberó de muchas de las concepciones de la modernidad, y quienes intenten analizar su obra deben hacer exactamente lo mismo, y dejar de ser prisioneros de conceptos, o bien, como lo dice el filósofo Alberto Arvelo:

... las concepciones modernas, tienen un rasgo específico, un divorcio entre el sujeto que contempla y el objeto contemplado. Heidegger llama

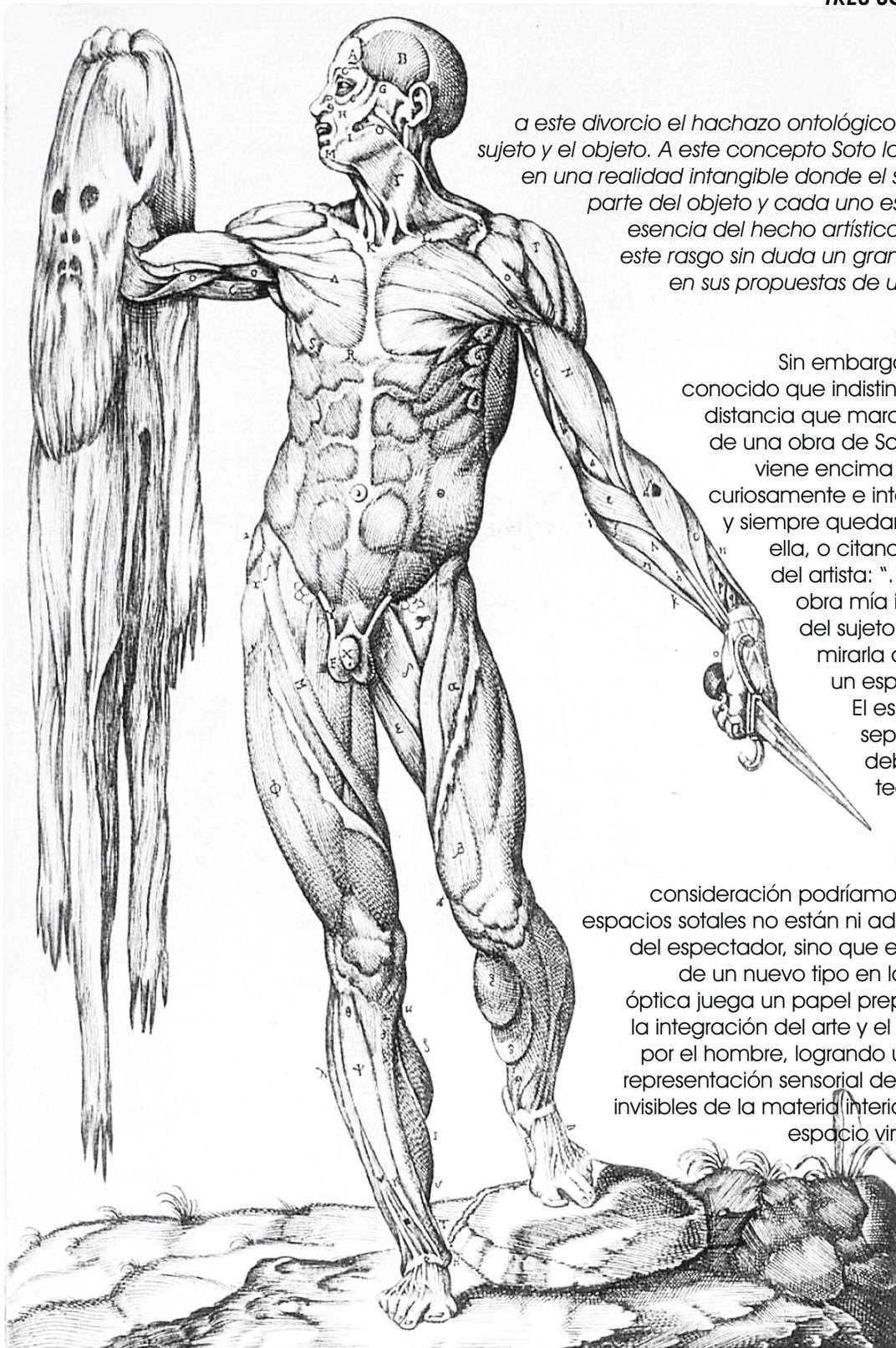
TRES SOTOS EN SOTO

Arq. Rubén Araña.

a este divorcio el hachazo ontológico entre el sujeto y el objeto. A este concepto Soto lo disolvió en una realidad intangible donde el sujeto es parte del objeto y cada uno es parte y esencia del hecho artístico, siendo este rasgo sin duda un gran acierto en sus propuestas de un nuevo arte...

Sin embargo, es por todos conocido que indistintamente de la distancia que marquemos dentro de una obra de Soto, esta se nos viene encima atrapándonos curiosamente e intelectualmente y siempre quedamos dentro de ella, o citando las palabras del artista: "...no existe una obra mía independiente del sujeto. No es posible mirarla distanciado en un espacio subjetivo. El espacio que nos separa de la obra debe ser definido teóricamente..."

Desde esta consideración podríamos decir que los espacios soteles no están ni adentro ni afuera del espectador, sino que es una realidad de un nuevo tipo en la que la ilusión óptica juega un papel preponderante en la integración del arte y el espacio vivido por el hombre, logrando una verdadera representación sensorial de las dinámicas invisibles de la materia interior y exterior del espacio virtual y del real.

TRES SOTOS EN SOTO

Arq. Rubén Araña.

Soto Plantea al arte un reto teórico muy interesante, ya que su obra no obedece a conceptos previos, sino que obliga a inventarlos para tener una base cognoscitiva y así una clara comprensión del mismo. La magnitud de las dificultades que nos revela tentación del mutismo cuando enfrentamos su obra, y el balbucear cuando queremos aclararla nos llevan a la convicción de que nos hacen falta profundas revisiones, para traducir sus valiosos universos visuales cargados de variados conceptos donde cada uno de ellos tiene validez propia.

SOTO-LÚDICO

La intuición creativa e innovadora de Jesús Soto es sin duda el aval que sustenta el apelativo de revolucionaria que se le confiere a su propuesta artística. La nostalgia hacia lo que no se quiere conocer para no perder la magia de lo desconocido, es un rasgo definitivo y presente en las intenciones del artista, y esto se explica cuando el espectador logra percibir que en lo material presente existen muchos elementos ausentes que pueden ser descubiertos cuando los desplazamientos del observador y el movimiento presente convergen en ilusiones que hacen vibrar la conciencia de quien vive una obra del artista, solo así se puede evidenciar ese rasgo virtual de percibir lo ausente en lo presente.

El trabajo de Jesús Soto nos lleva de la mano a comprender que la obra de arte es abierta y con múltiples posibilidades en las que el artista proyecta sus intenciones y huellas, o bien, en palabras del filósofo Alberto Arvelo: ... "El arte no es entonces una propiedad de la obra de arte, sino que es la cosa misma, y que nos remite a un trasfondo Integrador del universo social material e histórico del artista"...

Estas palabras se compaginan con la idea heideggeriana de definir el arte como la idea de "mundo" ya que por medio de él se desnuda y representa el mundo, y Soto sin necesidad de copiar figurativamente el mundo, lo hace por medio de la unidad totalizante que integra elementos y los encandila de sentidos creando sin dudas nuevos mundos en el arte moderno. Soto retrata a Soto y este delata la intención de develar al mundo esa unidad integradora entre: espacio-movimiento-visión que conforman entre sí la esencia fundamental de su obra transmitiendo de esta manera nuevas posibilidades a la cosa artística y dándole valores agregados a sus ingeniosas e inimaginadas creaciones.

Un rasgo interesante a destacar en la obra de Jesús Soto es el innovador aporte de ganarle terreno a la quietud petrificante del arte con su ingenio natural del manejo lúdico de sus propuestas artísticas. Desde sus primeras aproximaciones al espectro de la abstracción hasta los sublimes penetrables y virtuales, todos en su totalidad están comprometidos con el espectador como aliados y cómplices de su juego artístico conformando de esta manera una relación integradora entre lo humano y lo sublime, en este sentido quiero citar algo dicho por Carlos Silva en su libro Jesús Soto ciencia y Filosofía. p. 65:

TRES SOTOS EN SOTO

Arq. Rubén Araña.

...La atracción que suscitó el arte cinético desde la década de los 60, esa especie de seducción hipnótica, ha provocado no solo aplausos sino críticas y salvedades. Y Soto no ha escapado de las mismas, cierto, pero superándolas porque su arte no solo se fundamenta en algo tan esencial y amplio como es el movimiento, sino en un principio básico del hombre, por el cual todo se sublima: el juego. ¿Juega Soto? Y si es así ¿hasta qué punto se hace cómplice el espectador?...

La obra propuesta por este insigne artista plástico lleva a los espectadores de la mano por un recorrido lúdico, donde el entretenimiento y las emociones se viven dentro de ella, con Soto se siente sintiendo, se vive viviendo y se existe a la par con su arte cuando estamos dentro de él.

Soto ciencia, concepto y lúdico son solo acercamientos a un crisol rico y variado de posibilidades presentes en la obra de este maestro, la monumentalidad de su valor plástico y lo revolucionario de su arte hicieron de Soto el más importante artista contemporáneo de nuestra época moderna y contemporánea. Soto hizo de su arte un paradigma, abrió puertas y estableció nuevos conceptos, que sin duda son aportes trascendentales en la expresión de las artes plásticas, Soto propuso un nuevo género de arte el cual abrió una fisura importantísima que estableció horizontes inesperados en lo que hasta entonces se conocía y de los que este venezolano es el creador.

166

BIBLIOGRAFÍA

- Jesús Soto: La física, lo inmaterial (catálogo). Museo de Bellas Artes, Caracas MBA, del 17 de noviembre de 1992 al 4 de febrero de 1993.
- Sonia Kramer , Elizabeth Marín , Esther Morales , Miria Suárez , Tomas Straka. SOTO. Reflexiones para una modernidad venezolana. Consejo de Publicaciones Universidad de Los Andes. 2006. www.ula.ve/cp
- Alexis Vázquez-Chávez. CRÓNICAS DE ARTE. Soto, Cruz Diez y otros hacedores. Ediciones Sol de Luna , Mérida, Venezuela. 2005.
- José Iraides Belandria. ARTE Y CIENCIA. Publicaciones Vicerrectorado Académico. Universidad de Los Andes. Colección Ensayos. 2007. www.viceacademico.ula.ve/publicacionesva
- Alberto Garrido. NO HABLEMOS DE DIOS, Conversaciones con Jesús Soto. Alfa Grupo Editorial. 2005. www.alfagrupo.com
- Carlos Silva. Jesús Soto: la filosofía, la ciencia. Mantellini Editores. Alexis Hernández Fonseca. SOTO, LA DIALÉCTICA. Editorial Arte. Caracas, Venezuela. 2000
- Luis Navarro. Soto por Soto. Revista Imagen. Año 38, N° 2 pp. 5-17;
- Anita Tapias. Dos vibraciones de JESÚS SOTO. Revista Imagen. Año 38, N° 2 pp. 18-19. Febrero-Abril, 2
- Beatriz Colomina. -DOBLE EXPOSICIÓN. Arquitectura a través del arte. Ediciones Akal, S.A., 2006. Madrid. www.akal.com
- Georges Perec. ESPECIES DE ESPACIOS. Editions Gallée, París, 1
- Arthur C. Danto. DESPUÉS DEL FIN DEL ARTE. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona. 1999 www.paidos.com
- ARTE Y ARQUITECTURA. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona. 2002 www.ggiii.com
- SIGLO XX. Arte Contemporáneo. Editorial Electa. Barcelona. 2006 www.editorialelecta.com
- Alberto Manguel. LEYENDO IMÁGENES. Una historia privada del arte. Editorial Norma. Bogotá. 2002 www.norma.com
- Simón Noriega. ARTE E HISTORIA DEL ARTE. Editorial Venezolana, C.A. Mérida, Venezuela. 2007.
- Marcel Joray SOTO. Editions du Griffon. Neuchatel-Suisse. 1984.
- Gerard-Georges Lemaire. SOTO. De La Diference Editions. Italia. 1997
- Ariel Jiménez. CONVERSACIONES CON JESÚS SOTO. Fundación Cisneros. Caracas, Venezuela. 2005. www.coleccioncisneros.org
- A GRAN ESCALA SOTO (catálogo). Temporada. Francia-Venezuela. Embajada de Francia. Caracas.2003

