

Nathalie Regard

250.000 Rothkos

Libro de artista/ 2006

32 x 34 cm, 712 paginas

500 ejemplares

Introducción > **Objetivo del proyecto**

Una pintura de gran formato, que lleva por título "Void" está situada al origen del proyecto. Realizada a partir de una imagen digital, reproduce, en forma de pequeños cuadrados predeterminados por una malla metálica, el equivalente a unidades de colores que estructuran la imagen digital: el pixel. El pixel es la más pequeña unidad leída por un escaner y proyectada en una pantalla. El proceso creativo consistió en re-componer integralmente un espacio a partir de esta ínfima información visual para así hacerlo identificable, con sus perspectivas y volúmenes. La ruptura de escalas sucesivas, desde una foto bajada de internet, que representa un espacio inmenso y de tipo industrial, hasta su reproducción a tamaño monumental pareció cuestionar aspectos esenciales respecto a la naturaleza de la imagen digital, la manera en la que está estructurada, por una infinidad de datos coloreados. La otra condición esencial durante la producción de este cuadro, supuso una tentativa de experiencia perceptiva basada en sus datos abstractos, de colores, a partir de los cuáles la visión se organiza. Este trabajo de reproducción pictórica, a partir de una imagen digital, duró más de un año, durante el cual tomé conciencia que esta experiencia sensorial era finalmente tan interesante como el objeto terminado. Partiendo de esta constatación, tuve la idea de reproducir la pintura en su integralidad y a su escala natural, bajo la forma de un libro, en 350 páginas de 32 x 34 cms.

Volveré más tarde a explicar en detalle el proceso pictórico llevado adelante especialmente para la realización de "Void".

Proceso creativo de la pintura > párrafo 1.1 y 1.2

explicare en qué el libro:

1 – recapitula el proceso pictórico, la experiencia perceptiva, basada en los datos de información abstractas de color

aspecto conceptual del proyecto > párrafo 2.1 y 2.2

2 – inventa una relación espectador/obra en la cuál el espectador no es solamente el contemplador pasivo sino que participa en la dinámica de creación y difusión de la obra

aspecto didáctico/interactivo del proyecto > párrafo 3

3 – permite a la obra de circular fuera de los circuitos institucionales dándole movilidad (difusión, recepción del público) **aspectos relativos a las**

condiciones de recepción de la obra > párrafo 3.1

La cuarta parte está consagrada a **la descripción técnica del proyecto**

1 – Void

–óleo sobre tela , 480 x 800 cm (10 bastidores de 240 x 160 cm), 2005

La idea tiene por principio una pintura monumental realizada durante 2004 y 2005, que lleva por título "Void". Hecha a partir de una fotografía digital que encuentre en Internet, de un espacio industrial en desuso. Con la ayuda de una malla metálica sobrepuesta sobre la tela, organicé la superficie según el principio semejante al de los píxeles, unidad propia de la imagen digital tomada por modelo. La idea era de conservar, durante la transposición pictórica de la foto, "lo que el artista logró ver en el momento de la creación" de la obra reproduciendo pictóricamente estas informaciones coloreadas que son los píxeles. La opción fue de subdividir esta inmensa superficie en 10 bastidores distintos como respuesta a la problemática práctica del transporte, influenciado seguramente por el hecho de mi propio desplazamiento por algunos países desde hace ya varios años. La pintura representa un espacio industrial en el cuál la perspectiva situada al centro de la composición subdivide el espacio en cuatro espacios más o menos simétricos. Propone al espectador una experiencia inmersiva, incrementada por el hecho de que este inmenso espacio está vacío y no contiene presencia humana alguna.

1.1 Una organización espacial a partir del color

El píxel es la unidad más pequeña leída por un escaner y proyectada en una pantalla. Partiendo de esta ínfima información visual recompose un espacio identificable con sus perspectivas y sus volúmenes. Para dar lugar al equivalente pictórico de la escritura electrónica, trabajé a partir de 5 colores primarios buscando a través de sus diferentes combinaciones el tono justo, y así hacer funcionar el juego de contrastes simultáneos y armar el conjunto. La experiencia visual se relaciona con el mostrario de tipo industrial, que sirve para medir la diferencia entre diferentes tonos de colores. El Pantón. Un color tomado separadamente es una abstracción. Vemos siempre los colores en relación con otros. Esa inestabilidad fluctuante del color y su experiencia infinitamente relativa es lo que me interesa estudiar. Volviendo a la más pequeña unidad de color constituido por la fotografía digital, quise ir en sentido contrario al de la percepción organizada y regresar al momento dinámico en que todos los colores se ponen en su lugar, a partir de dónde la información visual se organiza.

1.2 Una iniciativa a la vez intuitiva y conceptual

Durante el largo proceso de transposición y creación de la pintura, a la vez intuitivo y conceptual, hacen de esto una experiencia sensorial que finalmente me pareció tan interesante como el objeto terminado. Partiendo de esta premisa, pensé que sería interesante insistir en el carácter experimental basada en una ruptura de escala por la cuál partí, de la unidad de un píxel para recomponer la imagen integral. Este espacio enorme que recompose día tras día, fue imposible verlo en el pequeño estudio donde lo pinté. Esto hizo difícil la distancia y fue imposible vislumbrar la imagen en su conjunto antes de colgarla en Tramway, Glasgow. Durante todo el periodo de producción no ví nunca más allá de los píxeles. Se podría decir que el cuadro fue pintado a tuestas y a ciegas.

2. Aspecto conceptual del libro

2.1 El libro, restitución de una experiencia perceptiva basada en los colores

Con la realización de este libro, versión impresa de la pintura, en 350 páginas con sus 250.000 cuadritos de colores, subrayo el interés de la propia concepción lúdica de la pintura a través de sus colores y la proposición de un acercamiento a la obra bajo la forma de una experiencia sensible. La creación de este libro permitiría transmitir al espectador, la experiencia de una visión propia en el juego de los colores y que se activa en y por el espectador. El libro revela al espectador una visión suplementaria a la de la imagen. Recapitula de manera a la vez lúdica y didáctica, la búsqueda plástica basada en la materialización de espacios coloreados, equivalente pictórico al pixel, desvelando esencialmente estas unidades abstractas que son constitutivas de la visión del conjunto.

2.2 Un libro organizado como un atlas

Una vez impresa en el libro, la pintura tomará la forma de planas coloreadas conteniendo cuadrados de tonos diferentes. Con el fin de que el espectador pueda referenciarse al interior de esta fragmentación, varios principios serán dispuestos.

A – la pintura será fraccionada siguiendo el sentido de lectura clásica. Partiremos de arriba y a la izquierda, barriendo la superficie horizontalmente hasta llegar abajo y a la derecha.

B – Una letra y un número serán inscritos al reverso de cada página permitiendo así al espectador reportarse a la arquitectura del conjunto a través de un esquema de la imagen completa que será reproducida al final del libro. Pudiendo el espectador así referirse fácilmente en las diferentes partes de la imagen. Según un proceso similar al de el atlas, las referencias deben permitir la navegación eficaz entre el todo y sus partes. En este sentido, el libro puede asimilarse a un especie de atlas de su propia pintura. El libro también permite una circulación inédita al interior de sus hojas informadas de pequeños cuadrados de colores, abstracción que la constituye.

3– Aspecto interactivo y didáctico del libro

Este libro desearía proponer una alternativa a los procesos tradicionales de reproducción como lo son el catálogo de exposición o el poster de una obra. La diferencia reside en que el espectador prolonga y activa su encuentro con la obra, viviéndola no sólo en su carácter contemplativo, sino también de manera activa.

Una vez reorganizada la superficie del cuadro en 350 secciones de 32 x 34 cm cada una, la superficie de la obra se trisa, la relación entre fondo y motivo se hace caótica. Este efecto de descomposición sumerge al espectador en la penetración de simples manchas de colores, vistiéndolo de poder

crítico y de fascinación. Las páginas del libro estarán pre-picadas con el fin de que su dueño pueda separarlas fácilmente y pueda reconstruir la imagen donde mejor le parezca; en su casa, en el jardín o en la calle. Dándole al propietario del libro y la posibilidad de reconstruir por sí mismo la imagen afichándola donde mejor le parezca, haciendo valer así la concepción dinámica de la percepción, con la cual cada individuo se reapropia de la construcción de un espacio. En esta etapa de la construcción en la cual el propietario del libro toma parte, se renforta también la experiencia inmersiva que le es propuesta. Una vez recompuesta, el cuadro ofrece al espectador una arquitectura inmensa, vacía en la cual la perspectiva profunda contribuye con una sensación casi física del espacio. Esta experiencia inmersiva está provocada por un lado por la dimensión de la tela pero también por el hecho de que no hay ninguna presencia humana.

3.1 Una obra que viaja con el espectador

Esta obra-libro permite igualmente organizar eventos efímeros. Por su monumentalidad y su carácter arquitectónico, sería interesante verla afichada en lugares suficientemente grandes, con fin de tener la distancia necesaria para que al verla de lejos opere su carácter : 'trompe-oeuil'. De lejos se la puede confundir con una fotografía y al acercarse dar cuenta de su carácter pictórico. Esta ambigüedad es un aspecto que me interesa. Idealmente me gustaría poder mostrarlo en lugares como son estaciones o aeropuertos, donde existe el clima de euforia o energía específica, donde la deambulación de individuos sería propicia a la energía que emite la tela. La idea de que la pintura monumental sea contenida en un libro me atrae por su facilidad de circulación. Se trata de invertir el proceso clásico en el cual es el espectador que se desplaza para ir a ver la obra en un museo. Aquí es la obra que viene hacia él, afichándose en espacios de circulación, en el corazón de una ciudad. Su reproducción en un libro lo hace fácilmente transportable. Se adapta a una errancia dentro de la ciudad, uno podría tomar el tiempo de recorrer la ciudad con el libro, en búsqueda de un lugar para exponer su contenido. Es más fácil con una obra fácilmente transportable de inventarle nuevas ocasiones de visibilidad. Finalmente el cuadro aprovecha de la circulación y de las ideas de su dueño. Su aparición podría multiplicarse en la ciudad e interactuar de manera diferente y en directa relación con su propio ambiente. Reproduciendo esta obra bajo la forma de un libro, trata igualmente de inventarle una existencia dinámica, una vida fuera de los museos o lugares dedicados específicamente al arte.

4 – Descripción técnica del proyecto

El proyecto conlleva un problema interesante respecto a la fotografía y la reproducción de una obra de muy gran formato. Técnicamente, hay dos momentos importantes : la fotografía y el montaje para su reproducción en imprenta. Para la fotografía, es necesario tomar en cuenta las deformaciones de la imagen debido a la perspectiva. Es imposible fotografiar la obra de una sola vez sin crear deformaciones enormes (deformación angular por ejemplo). Aunque corregir las deformaciones sea técnicamente posible, la calidad de la imagen se degrada a medida de que uno se va alejando del punto central de la imagen. Optamos por fotografiar la obra en pequeñas partes. Cada parte

fue fotografiada con un lente de 80 mm lo que permitió reducir considerablemente las deformaciones.

Definimos una trama que nos permitió controlar que cada parte del cuadro sea fotografiada bajo las mismas condiciones. Evaluamos la densidad de la trama de manera a obtener un buen resultado, tomamos una imagen por página en las mismas condiciones. A la misma distancia y misma luz. La reproducción de la obra es la síntesis de todas las fotos por individual en una sola imagen reconstruída en el computador.

Una vez que la imagen organizada hubo que hacer una compensación para agrandar la imagen a la escala real de la pintura. Una compensación fue necesaria luego sobre la base de tratamientos semi automáticos.

La imagen fue luego subdividida en el formato del libro y transformada en PDF. Los diseñadores trabajaron luego en la composición de las páginas.

Conclusion:

Este libro constituye una etapa decisiva en la búsqueda que llevo desde hace años. La escala monumental, siempre presente en mis cuadros tiene por objetivo reforzar el impacto de la pintura en el espectador, interpelarlo físicamente y así también activar a través de su presencia, la pintura. Solicitando su mirada y su cuerpo. Pero la monumentalidad que es su fuerza, es también su fragilidad. Mostrarlos significa la mayor parte del tiempo, desafíos, manipulación, la necesidad de espacios muy grandes para que se puedan ver, etc. Este libro-obra tiene por objetivo darle autonomía al cuadro, evitando el peso inherente al tamaño del 'gran formato' y conservando la potencia de impacto del cuadro original. No se trata de una reproducción sino que de una re- presentación y una re-lectura del cuadro. El cuadro, bajo la forma de libro compromete nuevamente al espectador físicamente creando un espacio de experimentación con el objeto. En este sentido, el modo de representación no le quita nada a la pintura sino que, al contrario la reafirma y el trabajo minucioso del material queda visible