

ALEJANDRO URRUTIA

LUZ Y ESPACIO PARA MATERIALIDADES CONTEMPORÁNEAS
LIGHT AND SPACE FOR CONTEMPORARY MATERIALS

Por Lucía Rey, Magíster en Teoría e Historia de Arte (Chile).
Imágenes cortesía de Sebastián Mejía.

De la serie *Moción Circular*, "Banca Urbana", 2018, acero electropintado, 90 x 135 x 90 cm.

De la serie **Balance**, "Cohesión", 2017, acero electropintado, 34 x 25 x 50 cm.

materia y forma buscan construir un lugar habitable para la presencia visual. Estas cuatro obras son hechas a partir de planchas de acero electro pintadas. Un eje en la composición escultórica ha sido el camino hacia el equilibrio.

Las obras del año 2017 *Cohesión* y *Desahogo*, son parte de una investigación actualmente viva. Trabajan geoméricamente posibilidades arquitectónicas a escala, como si el autor buscara micro relatos al interior de cada espacio creado en los vacíos. Son obras trianguladoras, con cortes rectos y superficies limpias. *Cohesión* es de color negro y *Desahogo* roja. Esta síntesis y contraste de colores permiten un acople cromático que equilibra la composición en el espacio. Ambas reposan sobre una base lineal y se levantan verticalmente apoyadas en un punto vértice.

"Banca Urbana" y "Movimiento Circular", de la serie *Moción Circular*, fueron realizadas en 2018. Ambas obras de color negro, apelan en su pigmentación lisa a una neutralidad de la superficie, centralizando la imagen en la conformación del vacío producido. La primera se instala desde la pregunta por la funcionalidad urbana, y el desafío al equilibrio, como soporte y descanso humano. La segunda se centra en la levedad de lo circular, que sin presentar una superficie horizontal (funcional), tiene la intención de la interrogación por la circularidad múltiple y su aparición en lo cotidiano, en su vacío como cuadrícula.

matter and shape aim to build a habitable place for visual presence. These four pieces are made from electropainted steel plates. A focus on sculptural composition has made way for balance.

Cohesión and *Desahogo*, 2017 pieces, are part of an ongoing research of the artist. With geometry, they address architectural possibilities on a scale, as if the artist looked for micro-stories inside each of the empty spaces. These are triangulating pieces, with right angles and clean surfaces. *Cohesión* is black and *Desahogo* red. This color combination and contrast allow for a chromatic assembly that balances the composition in the space. Both pieces lay on a linear base and they rise vertically resting on a vertex.

Banca Urbana and *Movimiento Circular* were created in 2018 and are part of the series *Moción Circular*. Both of them black pieces, they appeal to the neutral quality of the surface with their smooth pigmentation, centering the image in the configuration of the resulting empty space. The former is based on the issue of urban functionality, and the challenge to find a balance as a support and rest for humans. The latter is focused on the levity of the circular that, without representing a horizontal (functional) surface, aims to question through multiple circularities and their appearance in daily life, in the empty spaces as a grid.

De la serie **Balance**, "Desahogo", 2017, acero electropintado, 34 x 25 x 50 cm.

El autor, siendo arquitecto de profesión, se entrega a la investigación artística desde la escultura, en claves de la abstracción geométrica, con la clara memoria de la Escuela de Bau Haus (Walter Gropius) de principios de siglo XX cerrada por el fascismo alemán. Lleva también en su memoria estética el arte concreto (Theo van Doesburg) 1930, decantando en las tendencias intelectuales del minimalismo, que emerge en la segunda parte del mismo siglo. En este repensar la materia en su contexto espacial y tensionando la concepción clásica de la escultura, releva la cuestión del espacio de exposición como un lugar específico importante en la percepción escultórica.

Según Robert Morris, uno de los teóricos más influyentes del minimalismo, en su serie de ensayos seminal "Notas sobre escultura" (Artforum en 1966) el escultor minimalista se interesa en el modo perceptivo del espectador, entre la obra y las partes que componen la obra, más allá de la cosa como figuración presentada. El arte minimalista pretendió representar formas puras de objetos, trabajando con figuras geométricas sencillas, observadas y problematizadas en su retícula. Si el objeto creado es pequeño, llama a la intimidad observacional, a un micro mundo de lo propio; si es grande, apunta a lo monumental de imaginarios colectivos, que podríamos llamar arquetípicos. El trabajo de color pierde protagonismo para realzar la materialidad y la forma espacial del objeto.

Desde una perspectiva materialista, estas esculturas se pueden plantear como figuras pre-arquitectónicas que aluden a algún mundo en construcción. Un trabajo a escala dimensional. Una interioridad que se vuelca hacia el exterior vaciada de funcionalidad cósica (Heidegger). Una propuesta productiva de espacios internos, para las aperturas de los grandes espacio externos, como dijera Lefebvre: "Podemos afirmar que el espacio es una relación social... pero si la realidad es entendida como materialidad, la realidad social no tiene ni es realidad". Y la luz, que permite a la obra aparecer, toca la obra en la medida que el espacio social es iluminado, entendiendo la luz como (auto)conocimiento.

Se reflexiona contemporáneamente en lo que proyectan estas imágenes dentro de un mundo que agoniza de belleza, de bellezas desbordantes, que de tanta saturación de sí, quedan tan compactas, que no permiten el ingreso de una mirada, ni el ingreso de la luz, evadiendo la posibilidad de una experiencia artística entre espectador y obra. Desde la construcción de estas obras se plantea la escultura como un pensamiento poético hacia lo invisible de la materia, con el objetivo numinoso de aportar para el imaginario de una espacialidad humana inclusiva, en un mundo que agoniza de espacios y luz. **AAL**

An architect by trade, the author devotes himself to art research through sculpture and geometric abstractions reminiscent of the early 20th century Bau Haus School (Walter Gropius) shut down by fascism. Concrete art (Theo van Doesburg), 1930, is also present in the aesthetic memory of the piece, influenced by minimalism's intellectual trends which emerged mid-20th century. This reinterpretation of matter within its spatial context that questions the classic conception of sculpture reveals that the exhibitions space is of the utmost importance in sculptural perception.

In his series of essays entitled "Notes on sculpture" (Artforum 1966), Robert Morris, one of the most influential minimalism theoreticians and sculptors, is interested in the viewer's perception of the pieces and its components, beyond regarding sculptures as merely presented figurations. Minimal art tried to represent the purest shape of objects, working with simple geometric figures, observed and questioned in their structure. If the object is small, it calls to an observational intimacy, a micro representation of the world; if it's big it points to the monumental nature of collective imaginaries, or what we might call archetypes. Color loses its prominence to highlight the object's materials and spatial shape.

With a materialistic perspective, the sculptures can be regarded as pre-architectural figures that allude to a certain world that's under construction. A work on a dimensional scale. An inner world that turns towards the outer one, devoid of object functionality (Heidegger). Urrutia's proposals are inner spaces conceived for the vastness of large outside spaces. As Lefebvre said: "Space is a social relationship... But if reality is viewed as materiality, social reality no longer has reality nor is it reality." And light allows the piece to emerge, reaching it as the social space is illuminated, understanding light as (self)knowledge.

Contemporary reflections on what these images project in a world that agonizes from beauty, overwhelming beauties that, from their saturation, are so compacted that they don't allow the eye or light to enter, preventing the possibility of an art experience to take place between the viewer and the piece. From the construction of these pieces, sculptures are proposed as a poetic thought towards the invisible aspect of the matter, with the intangible purpose of contributing to the imaginary of an inclusive human spatiality in a world that agonizes from spaces and light. **AAL**

De la serie *Moción Circular*: "Movimiento Circular", 2018, acero electropintado, 90 x 135 x 90 cm.