La epidermis de lo intangible: los registros de grafía lumínica de la obra de Inma Femenía

The Epidermis of the Intangible. The Light Studyrecords of the Works by Inma Femenía

JOAQUÍN ESCUDER VIRUETE*

Artigo completo enviado a 18 de janeiro e aprovado a 31 de janeiro 2014

*Par académico externo da Revista Estúdio. Professor universitário e artista visual.

AFILIAÇÃO: Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Grado de Bellas Artes. C/ Ciudad Escolar, s/n, 44003 Teruel, Espanha. E-mail: escuder@unizar.es

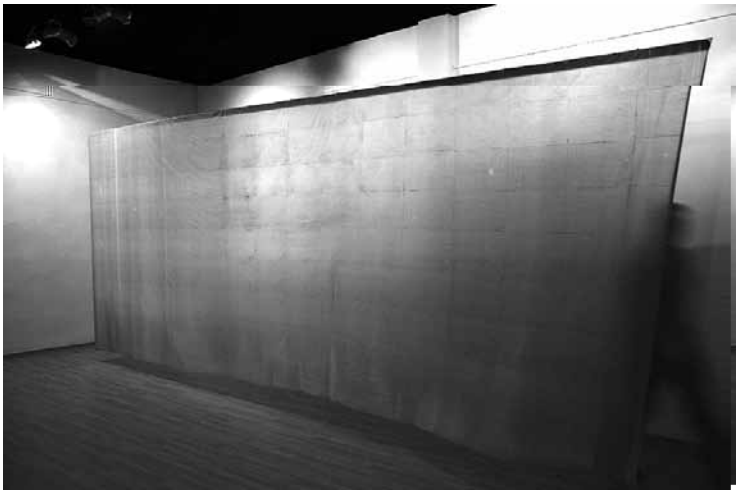
Resumo: El tema de la obra de la artista visual española Inma Femenía es la luz, capturada digitalmente en unas condiciones de tiempo y lugar, para después transferir la huella de su incidencia, materializada, a nuevos soportes o espacio expandido. En este artículo se muestra el proceso de trabajo de la artista, para así reconsiderar los fenómenos lumínicos derivados de las tecnologías, capaces de producir resultados estéticos plenos de lirismo.

Palavras chave: Color-luz / registro digital / transferencia / nuevos soportes / abstracción.

Abstract: *The theme of the work of Spanish visual artist Inma Femenía is the light, captured digitally in conditions of time and place, to then transfer the print of its incidence, materialized, to new media or expanded space. This article shows the process of the artist's work, to thus reconsider the luminous phenomena derived from technologies, capable of producing full aesthetic results of lyricism.*

Keywords: *Color-light / digital record /transfer / new supports / abstraction.*

Escuder Viruete, Joaquín (2014) "La epidermis de lo intangible: los registros de grafía lumínica de la obra de Inma Femenía." *Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras*. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 207-213.



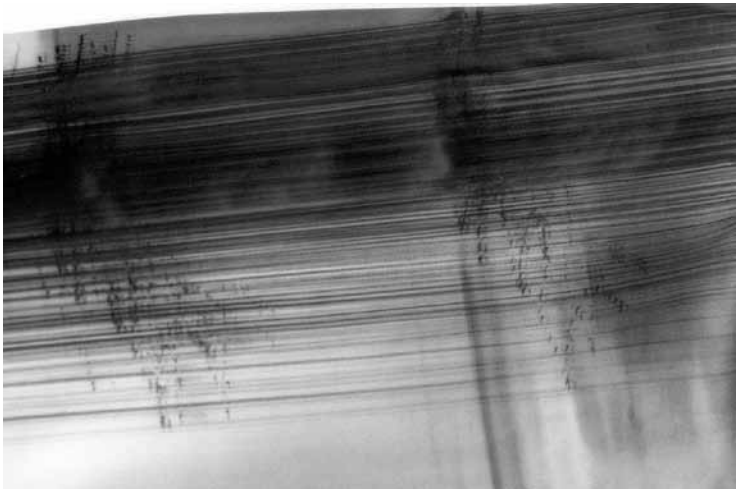


Figura 1 · Inma Femenía, *Àrea de Llum 56m2*, 2010. Transferencia de luz digitalizada sobre poliuretano transparente, 250 × 630 cm.
Fuente: Cortesía de la artista
Figura 2 · Inma Femenía, *LLUM RGB #2* (detalle), 2011. Transferencia de luz digitalizada sobre poliuretano transparente, 30 × 40 cm.
Fuente: Cortesía de la artista

Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 207-213.

La experiencia de "dibujar con luz" está en el origen de la fotografía, artistas como Man Ray o Moholy-Nagy ya comenzaron a plantear este uso derivado de la luz que encontramos en Inma Femenía. Esta tiene como referentes directos en su investigación a los creadores españoles Rubén Tortosa y Alcalá Mellado, y por otro lado encontramos conexiones con otros artistas, como por ejemplo Wolfgang Tillmans o Rita Maas en su aproximación al fenómeno del color mediante procedimientos fotográficos. Sin embargo, esta obra se asemeja formalmente con la pintura de expresionistas abstractos de segunda generación como Morris Louis, en un planteamiento de *color-field* , o Agnes Martin, en el empleo de la retícula, retícula que aparece en las celdillas de los píxeles ampliados de los registros de luz. Finalmente se cierra el círculo, al constatar su nexo con el *genius loci* de la tradición pictórica de su entorno vital mediterráneo: ecos coloristas desde el post impresionismo de Joaquín Sorolla a los entramados ópticos de Eusebio Sempere. Desde una sensibilidad contemporánea, resulta interesante constatar la semejanza con este último, con el que media una distancia lejana generacional, pero muy próxima en lo geográfico.

1. El fulgor atrapado

Para realizar su obra plástica Inma Femenía plantea un proceso de trabajo en el que cada fase tiene un valor en sí mismo, que comienza en la captura de la luz por medio del "ojo digital" del escáner para generar una imagen. La traducción a datos binarios de la incidencia de la luz en un momento y situación determinados (fenómeno singular e irrepetible), está en la base de este proyecto; es decir la interpretación de la luz de carácter digital, la huella de registros de grafía lumínica ("óptico-electro-gráfica") donde la óptica es un agente activo en la transformación de lo concreto/analógico a lo abstracto/digital.

Con los archivos informáticos de las imágenes generadas, mediante la ayuda de un programa de retoque digital, se deciden de las características físicas antes de materializar ese "fragmento aumentado" en la obra. Luego, en la impresión del archivo, se vuelve a reconstruir el fenómeno lumínico. En esta fase del proceso creativo debemos considerar la particular mirada del escáner sobre la realidad: seleccionamos y aumentamos la imagen digital indagando en la captura de la luz. En esta parte del proceso el *ruido* de la huella digital agrandada, el píxel en sucesivas ampliaciones, revela lo que no vemos. El píxel aquí se nos muestra humanizado, por el azar y lo discontinuo fenomenológicos. También en esta parte del proceso la autora se sirve del *error* en la reproducción de un archivo de imagen por un programa informático, las imágenes erróneas aportan conceptos expresivos, aquí el error se convierte en arte (ver Figura 2 y Figura 3).

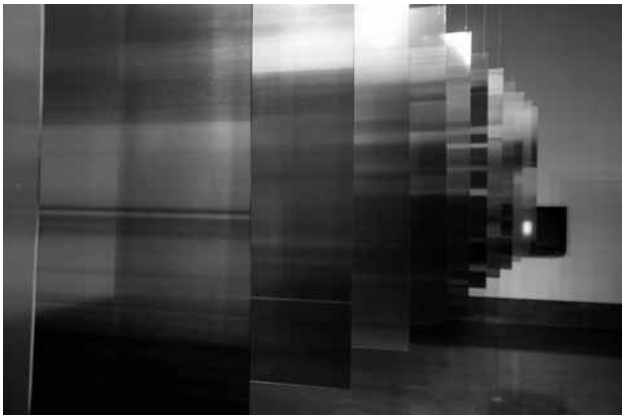


Figura 3 · Inma Femenía, detalle de la instalación *Glitch* en la Lonja del Pescado, Alicante, 2013. Impresión digital sobre metacrilato. 113 × 64 × 600 cm.
Fuente: Cortesía de la artista.

2. La huella transferida

La primera fase del proceso de configuración de la obra se produce en la impresión a un soporte provisional, la materia surge del color luz al color pigmento, del paso de la digitalización en RGB a CMYK. A partir de ahora se comienza a desarrollar un singular y sofisticado método plástico de aplicación manual del color en un soporte por medio de la *transferencia*. La acción de transportar el tóner de un soporte temporal a uno definitivo se muestra como extensión del significado y del sentido. La transferencia algo más que mera técnica, como una estampa múltiple, es una peculiar manera de ver y pintar en la era de la fotografía. Se ha creado un nuevo terreno que aporta aspectos no referenciales de lo que nos rodea. Las huellas digitales se utilizan como un recurso más para conseguir valores plásticos de inquietud visual (ver Figura 2).

En esta segunda fase del proceso para la elaboración de la obra, de transportar al soporte definitivo, se da piel a lo intangible en soportes sintéticos: polímeros, poliuretanos, plexiglás, metacrilatos; materiales semitransparentes, que dan una nueva piel a la imagen, que en su corporeidad traslúcida evoca la inmaterialidad, aportando características visuales, pictóricas y sensitivas por la levedad de la imagen, presidida por la sutileza, la fragilidad del soporte liviano y aéreo.

Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 207-213.

3. La piel expandida

La presencia física del suceso lumínico, codificado en una serie de registros digitales, resultado de diferentes lecturas del cálculo tecnológico, después de ser transferidas sobre los finos velos de los soportes se complementan en la presentación misma, o proyectada, en una instalación. Este proceso material culmina en un entendimiento del espacio bidimensional de la obra más allá de los estrictos límites de su soporte habitual, que ya liberado de él, se produce una doble expansión en tanto que su obra se cuestiona no únicamente los límites puramente físicos sino también la propia condición procesual. Al ubicar la obra en las tres dimensiones, se sobrepasa la parte digital, que en el montaje, la instalación o la proyección, en sus distintas maneras de acoger la luz, mudan el concepto en la materialización de la obra; donde se da pie a nuevas acciones, reflejos, y surgen nuevas características orgánicas a las contenidas, sin perseguir referencias representativas, aparecen de forma nueva aspectos gramaticales de la pintura: color, composición, forma, gesto, ritmo y espacio. Una nueva forma de expandir la visualidad que sobrepasa la realidad de la imagen digital, de escapar de la planitud, del *flatland* que nos rodea. En definitiva, en la obra de Inma Femenía, la luz expandida al territorio de la gráfica digital, retorna a nuestros ojos para hacer tangible lo intangible, explicar lo inexplicable, lo que no se puede ver ni comprender.

Conclusão

La luz, la luz digital, se nos manifiesta cotidianamente en todo tipo de pantallas, desde teléfonos a ordenadores. Retomar la conciencia de los fenómenos lumínicos derivados de esos dispositivos nos conduce hacia una nueva forma de mirar, menos retiniana, que constituye la base para considerar la luz como lenguaje visual, para comprender su valor plástico en la nueva cultura post-digital. Para este entendimiento tenemos la propuesta de la obra de Inma Femenía, que busca capturar la luz y fijar su fenómeno, basado en el plano sensorial más que en formas convencionales, surgido de una experiencia intensa de la percepción lumínica, de su registro gráfico, digitalizado, capaz de producir resultados con fuerte carga emocional.

Referências

AA VV (2001) *Huellas de la luz. El arte y los experimentos de William Henry Fox Talbot.* Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. ISBN: 84-8026-989-8

AA VV (2004) *Monocromos. De Malevich al presente.* Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. ISBN: 84-8026-323-X

Alcalá , José Ramón (2011) *La piel y la imagen. Ensayos sobre gráfica en la cultura digital.* Valencia: Sendemá. ISBN: 978-84-938045-7-2

Alcalá , José Ramón (2004) "La gráfica digital: hacia un estado de la cuestión desde una óptica personal". En: Alcalá, José Ramón y Ariza, Javier (Coord.), *Explorando el laberinto: creación e investigación en torno a la gráfica digital a comienzos del siglo 21*. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha. ISBN: 84-8427-386-5

Calabrese, Omar (1999) *La era neobarroca*. Madrid: Cátedra. ISBN: 84-376-0863-5

Calvino, Italo (2012) *Seis propuestas para el próximo milenio*. Madrid: Siruela. ISBN: 978-84-7844-414-4

Crary, Jonathan (2008) *Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX*. Murcia: Cendeac. ISBN: 978-84-96898-19-6

Femenía, Inma *Sitio web* <URL: http://www.inmafemenia.com> [Consulta 2014-01-13]

González Flores, Laura (2005) *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?* Barcelona: Gustavo Gili. ISBN: 84-252-1998-1

Krauss, Rosalind E. (2013) *El inconsciente óptico*. Madrid: Tecnos. ISBN: 978-84-309-5801-6

Moholy-Nagy, László (2008) *La nueva visión. Principios básicos del Bauhaus*. Buenos Aires: Infinito. ISBN 978-987-9393-60-4

Moholy-Nagy, László (2005) *Pintura, fotografía, cine y otros escritos sobre fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili. ISBN: 978-84-252-1984-9

Sempere, Eusebio *Sitio web oficial* <URL: http://www.eusebio-sempere.com> [Consulta 2014-01-15]

Tortosa , Rubén (2010) *La mirada no retiniana. Huellas electrónicas desde el registro horizontal y su visualización mediante la impresión*. Valencia: Sendemá [eBook]. ISBN: 978-84-937368-9-7