

Focus: JONATHAN MONAGHAN

HEADSPACE:

ESTRATEGIAS PARA EXPLORAR EL ARTE DIGITAL

Por Kelly Gordon

Mirar arte de medios basados en el tiempo involucra muchas de las mismas estrategias útiles para investigar la pintura y la escultura, así como otras dimensiones disponibles únicamente en artes de los medios.

Para considerar las sutilezas en estas piezas:

- 01 Examine cómo funciona la luz en la obra. ¿Es una hora familiar del día, una época del año indicada, sugerida por sombras consistentes? ¿O acaso el artista propone un lugar immune a los aspectos físicos de la realidad cotidiana y la iluminación? ¿Cómo describiría usted la iluminación?
- 02 Note el punto de vista. ¿Es desde arriba? ¿Desde abajo? ¿El ojo de la cámara es estático o se mueve? ¿Qué sugiere la perspectiva convencional, las líneas de horizonte, la escala relativa y la velocidad y espectro habituales del ojo para absorber lo que contempla? ¿Cómo el artista le da al espectador superpoderes –para tener una vista más amplia, moverse rápidamente a través de un lugar, mirar desde arriba, con ojos altos como los de un dios– a medida que se despliegan sus escenarios?
- 03 Considere cómo la obra de Monaghan explota los “significados” antiguos y ambiguos de animales y la arquitectura como proyecciones de la ambición y vulnerabilidad humanas. ¿Son el Cordero, el León y el Ciervo nuestros sustitutos? ¿Acaso son proyecciones de nuestros líderes? ¿Víctimas de entes sacrificiales? ¿Son evocaciones de algún folklore oscuro? Note que ha elegido animales con un encanto innato, pero que también han poseído atributos específicos –de heraldos, en el folklore, en la religión. Aquí, él recoge la “cosecha” de las asociaciones aglomeradas de los espectadores y hace guiños con varias implicaciones.

- 04 | Muchas de las alusiones de Monaghan pertenecen a períodos más antiguos del arte –de la arquitectura barroca que asemeja encajes y joyas a los estilos simples de los interiores modernos tempranos. Note cuáles superficies y texturas son similares o disímiles a estas inspiraciones.
- 05 | ¿Cuál fotograma seleccionaría para representar cada pieza y por qué? ¿Cómo la describiría por teléfono, sin imágenes? ¿Qué es lo más confuso?, ¿lo más obvio?, ¿lo más memorable?
- 06 | ¿Qué tan consistente es (o no) la fuerza de gravedad a lo largo de cada obra? ¿Cuáles pasajes parecen insistir en que la gravedad opera como en nuestro mundo físico cotidiano y cuáles escenarios indican que el espacio que estamos observando no está tan sujeto a la física como a la fantasía?
- 07 | Los postulados que definieron el Surrealismo de los años treinta y cuarenta incluyen representaciones que flotan y vuelan, que fluyen, emanan y chorrean, agujeros y planos que se interpenetran, cambios de escala relativa, una sensibilidad extraña y ligeramente amenazadora, formas humanas y animales brillantes y disyuntivas, dinámicas psicosexuales y juegos de poder; todo lo cual ronda la interpretación específica. ¿Qué constituyó el poder de perturbar y fascinar del Surrealismo? Y en una escala del uno al diez, ¿qué tan surrealista es la obra de Monaghan?
- 08 | Catalogue los espacios, superficies y escenarios que subrayan la frialdad sugerida en estas piezas. ¿De cuáles aspectos de la vida cotidiana se sienten escurridos? ¿Cuáles aspectos evocan extrañamente?
- 09 | Considere los bordes de la obra como el marco de un cuadro. Al “entrar” mentalmente al espacio, ¿con qué se toparía la nariz primero? ¿Qué es lo más cercano? ¿Qué es lo más lejano? ¿Cuál es la “cantidad” de espacio en la que se despliega cada escenario? ¿Qué emplea el artista para revelar el espacio, una perspectiva consistente? ¿Sombras y sombreado? ¿Significantes convencionales de las dimensiones 'adentro' y 'afuera'?
- 10 | ¿Qué hay en la música que enfatiza los visuales?
- 11 | ¿Qué se repite entre y dentro de estas obras? ¿Qué unifica las piezas? ¿Cuáles serían cinco o más características que usted esperaría encontrar en futuros trabajos de este artista?