

Dossier

DOI: 10.26807/cav.vi10.375

EL SECTOR OCULTO: EVENTOS DE TRANSFERENCIA DE TIEMPO**THE HIDDEN SECTOR: TIME TRANSFER EVENTS**

Teodoro Monsalve (Quito, 1988)

Resumen

“El Sector Oculto” es un proyecto artístico que se ha convertido en una manera de percibir el mundo. Toma forma de pinturas, collages y objetos encontrados, que articulan una lógica que me facilita un entendimiento de la realidad. Este proyecto está dividido en dos fases iniciales; la primera formó parte de la exhibición LOoW Emergence (2019), y la segunda, del Premio Brasil 2020 (Mención de honor, Quito). “El sector oculto” se manifiesta como un lente que filtra la realidad, que teje ideas de la Ontología Orientada a los Objetos¹ con ideas como el Pluriverso², para plantear mundos a través de imágenes. El proyecto se nutre de historias de la representación, como los lenguajes visuales precolombinos y los gráficos computarizados de la física contemporánea para crear otro lenguaje visual, con el fin de nivelar una pluralidad de formas de crear y compartir conocimientos. Desde ahí, planteo una metodología transmedia que abra un espacio emergente y flexible para el hacer como una forma de pensar.

Palabras clave: transferencia, pluriverso, Pasto, acelerador de partículas, sector oculto.

Abstract

“The Hidden Sector” is an art project that has become a way of perceiving the world. It takes form of paintings, collages and found objects that articulate a logic that allows me to have an understanding of reality. The project is divided in two initial phases; the first one was part of the exhibition LOoW Emergence (Vancouver 2019) and the second one in Premio Brasil 2020 (Honorary mention, Quito). “The hidden sector” manifests as a lens that filters reality, it entangles ideas of Object Oriented Ontology with ideas like the Pluriverse to contrive worlds through images. I weave together histories of representation like pre-Columbian visual languages

¹ Ontología Orientada al Objeto: Movimiento filosófico emergente, comprometido con una forma única de realismo y pensamiento no antropocéntrico (Morton, 2013, p.17).

² Pluriverso: Mundos heterogéneos convergiendo como una ecología de prácticas, negociando la dificultad de estar juntos heterogéneamente (De la Cadena y Blaser, 2018, p.4).

with computerized graphics used in contemporary physics to create a new visual language. The objective is to level through images a plurality of ways of creating and sharing knowledge.

Keywords: transfer, pluriverse, Pasto, particle accelerator, hidden sector

Biografía del autor

Teo Monsalve (Quito, 1988). MFA, Emily Carr University of Art and Design. Su práctica se ha desarrollado en diversos medios: pintura, dibujo, grabado, instalación y performance. Ha participado en exposiciones colectivas en Ecuador, Canadá, Estados Unidos y México. Cuenta con cuatro exhibiciones individuales: *Despertar*, No Lugar (2010); *SER de los Andes*, Ileana Viteri Galería de Arte (2016); *Paraíso Perdido*, La ideal (2017) y *Metamorfosis Ambulante*, Khora Art (2018).

Su investigación y producción se enfocan en temas relacionados con el mundo natural: paisaje, flora y fauna; analizados desde perspectivas pos-humanistas. Monsalve va entretejiendo narrativas de distintas historias de la representación, así como de la historia natural y la historia de la pintura, en busca de un espacio de intersección entre el mito y la ciencia. Actualmente trabaja como docente en la USFQ y continua su investigación y producción en Quito.

Introducción

El proyecto inicialmente responde a un año de diálogos con la Doctora Djuna Croon de TRIUMF,³ el acelerador de partículas de Canadá y los artistas Leo Stephansson y Prophecy Sun. Esta colaboración se produce en el marco del proyecto Leaning Out of Windows (LOoW), donde Djuna compartió su investigación en el Sector Oculto (Hidden Sector), un área de la física contemporánea en la cual se especula a través de ecuaciones matemáticas sobre las posibles

³ Los aceleradores de partículas son instrumentos que utilizan campos electromagnéticos para acelerar distintas partículas a gran velocidad para que estas colisionen unas con otras. El momento de esta colisión las partículas se desintegran y en ese momento se generan nuevas partículas sub-atómicas que permiten el estudio de las partículas colisionadas. TRIUMF es el acelerador de partículas de Canadá donde se conducen este tipo de experimentos entre otros enfocados en la medicina o en las nuevas tecnologías (TRIUMF, 2020).

partículas que componen la Energía Oscura (Dark Matter).⁴ Estas conversaciones fueron profundamente generativas para mi práctica y evolucionaron en forma de ideas que me llevaron a distintas exploraciones conceptuales y prácticas.

Esta colaboración comenzó en Vancouver, Canadá, en el 2018, cuando fui invitado a formar parte de un proyecto mucho más grande: LOoW (Koenig y Cuttler, 2016).

El proyecto consiste en invitar a físicos y artistas a aventurarse en búsquedas para entender la naturaleza de la realidad. Las diversas experiencias, perspectivas e interacciones permiten que cada disciplina observe una nueva perspectiva del proceso creativo de la otra, a la vez que expande las posibilidades de diálogo entre disciplinas. Nuestro objetivo es transformar la gramática del conocimiento abstracto al enfocarnos en los fenómenos apenas discernibles, estudiados por la física a través de la estética, la analogía, la metáfora y otros métodos inventivos.

El proyecto se estructuró en cuatro fases; fui invitado a las fases tres y cuatro, que tendrían como desenlace la exhibición LOoW Emergence, que tuvo lugar en noviembre de 2019. La fase tres del proyecto consistía en armar grupos entre artistas y físicos; estos grupos estaban acompañados por un asistente de investigación como facilitador. En mi caso, se presentó la posibilidad de participar en el proyecto en dos instancias, como facilitador y como artista.

Como resultado de esta experiencia, surgieron “El Sector Oculto” y las series “Eventos de Transferencia de Tiempo 1 y 2”. El proyecto está estructurado en fases para articular los procesos de investigación y experimentación. Este documento expone de manera detallada las fases y presenta a los colaboradores intelectuales, técnicos y afectivos que han hecho posible la materialización de estas ideas.

⁴ Según Martins (2019) la energía oscura es

una forma de energía desconocida que posee presión negativa y contrarresta el efecto atractivo de la gravedad, impulsando la expansión acelerada del universo...Descifrar la naturaleza de esta componente, que denominamos energía oscura, es uno de los problemas abiertos más importantes de la física actual (pár. 17,18).

Fase 1: Interacciones

La etapa de diálogos e interacciones con Djuna, Leo y Prophecy fue fundamental para mi proceso creativo. Como grupo teníamos una conexión generacional, lo que permitía que los diálogos fueran fluidos y sinceros. La metodología consistía en que Djuna compartía su investigación de la manera más sencilla posible y nos explicaba sobre partículas, su comportamiento, sus geometrías, su evolución y decadencia, para que después nosotros produzcamos obra en respuesta a su explicación. Lo que a mí me llamó la atención, aquel momento en que pude sobrepasar el shock de ver el mundo material desde una nueva óptica, fue el lenguaje que se utilizaba. Recuerdo especialmente el momento en que Djuna se refirió a un sector de la ecuación como un *sector exótico*. Al provenir de un contexto de arte contemporáneo y de un país catalogado como exótico, el uso del lenguaje empezó a tener subtextos políticos para mí y eso abrió un portal hacia un territorio fértil para desarrollar mis ideas.

El nombre del Sector Oculto me llamó la atención desde la primera vez que lo escuché; fue el disparador de una multiplicidad de ideas: teorías de conspiración, extraterrestres, colonización, deep web, etcétera. Hasta que llegué a la historia y a la relación del nombre “sector oculto” con un sector oculto de la historia, un lugar perdido, inaccesible, borrado por los procesos de colonización. Un sector de la historia lleno de saberes que fueron subestimados o incomprendidos por los colonizadores. Con relación a esta idea, Alan Poma (2020) dice en su *Manifiesto Futurista Andino*:

Creo que hay un silencio perpetuo, que el verdadero significado de las formas está inscrito en una memoria que ya no nos corresponde, pero es transferible y está en un pasado latente. Aún son parte de nuestra historia y cada persona interpreta los símbolos con lo que tiene su mente (p.7).

Esta es la lógica asociativa que hilvana mi imaginación y a través de estas puntadas empiezo a imaginar posibles propuestas visuales que puedan articular ideas dentro del contexto de diálogo con la física contemporánea.

Fase 2: Investigación preliminar

La investigación empezó con identificar libros que relacionen el arte con la física. En esa búsqueda, encontré dos textos que me fueron útiles: *Drawing Physics. 2,600 Years of Discovery from Thales to Higgs*, Lemons (2017) y *El Tao de la Física*, Capra (1975). *Drawing Physics*, expone una serie de diagramas, gráficos y dibujos de planetas, constelaciones, átomos y partículas. A través de este libro me relacioné con la historia de la representación de la física por primera vez.

El Tao de la física, por su parte, es un detallado y analítico documento que compara y relaciona la física moderna con filosofías orientales como el Tao y el budismo. Entre las investigaciones iniciales de mi carrera tuve una gran fascinación por las filosofías orientales y sus culturas visuales, por lo tanto, se trataba de un área que ya conocía y el libro me facilitó un entendimiento más profundo de los conceptos físicos. Capra utiliza gráficos tanto de física como de estas filosofías, los analiza y compara en sus estructuras simétricas. Su conclusión es que ambas búsquedas –la mística y la matemática– llegan a una misma verdad: la interconexión del cosmos (Capra, 1975). Este ejercicio de investigación me sirvió para darme cuenta de que las posibilidades para abordar el tema eran tan amplias como lo intuía y que todo se conecta. Esto me llevó a explorar dentro de mi red de asociaciones subjetivas para crear puentes conceptuales entre la física y distintas áreas de interés en mi práctica, como el arte precolombino.

Figura 1. Platos de la Cultura Pasto. Foto cortesía: María Laura Vera

Fase 3: Investigación de los platos de la cultura Pasto

He tomado las palabras de Alan Poma (2020) para introducir esta fase,

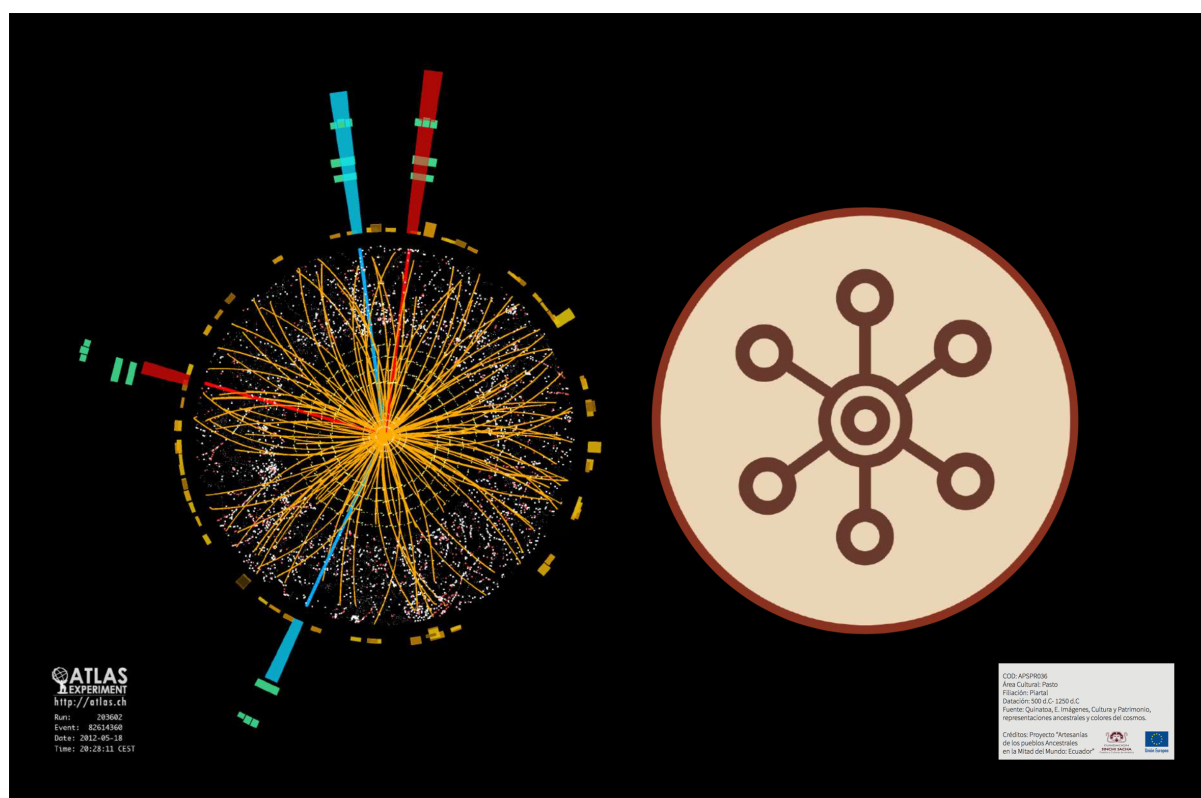
Para el futurismo andino, una manera de darle vida a esa geometría no es tratando de descifrar su significado en el pasado (de eso se encarga la antropología) ni tampoco en el presente (de eso se encarga la cultura popular), sino atribuyéndole nosotros un significado en el futuro (p. 5).

La idea del sector oculto como un área borrada de la historia fue el punto de partida de una investigación relacionada con los platos de la cultura Pasto (figura 1). Estos llevan dentro de sí pinturas que han sido interpretadas como gráficos de astros. Para incluirlos en mi trabajo, eché mano de la fabulación especulativa y los planteé como objetos científicos pertenecientes a otras ciencias.

La relación que entablé con los gráficos se canalizó desde la estética, dado que la información sobre estos es limitada y los datos accesibles han sido elaborados por académicos extranjeros y mestizos. Por lo tanto, son interpretaciones desde una sola perspectiva hegemónica. Este contexto determinó que me acercara a los gráficos de una forma intuitiva para redibujarlos, sentirlos con todo el cuerpo, reinterpretarlos y volverlos actuales. A través de esta aproximación, las imágenes me han permitido descubrir sentidos no censurados por la lengua oficial (Rivera, 2015, p.176). No es mi intención descifrar algo concreto; lo que busco, a través de este acto performático, repetitivo, artístico y ritual, es abrir un espacio para adquirir información que reside en la imagen. Este es un ejemplo de a lo que me refiero cuando planteo abrir espacios flexibles para el hacer como una forma de pensar.

Una vez con la metodología establecida, seleccioné los gráficos que me evocaban una lógica científica. Con la selección terminada, la compartí con Djuna, preguntándole si ella podía tratar de encontrar alguna pista de ciencia en los gráficos, algo que nos dirija hacia un ejercicio matemático o hacia una posible partícula. Su respuesta fue que para ser una partícula esta debía estar en movimiento, en evolución o decadencia, por lo que necesitaba encontrar un grupo de gráficos que tuvieran una lógica de secuencia, como un punto que se multiplica o se mueve.

Bajo la consigna propuesta por Djuna, hice una nueva selección y la presenté en forma de animación. Esta vez la respuesta de Djuna estuvo acompañada de un gráfico y un mensaje que decía: “Me recuerda a estos gráficos del ATLAS Detector⁵ de CERN⁶”. Al recibir el gráfico quedé maravillado porque era un lenguaje visual al cual tampoco tenía acceso; al igual que con las “constelaciones” Pasto, solo podía relacionarme con estos gráficos a través de una sensibilidad estética. En ese no saber, en ese sector oculto, logré nivelar ambos lenguajes, homologarlos y reconocerlos como lenguajes visuales imaginados por humanos para entender el cosmos y crear mundos (figura. 2). Con este gesto me uní a la tradición de quienes han defendido que el mundo no es solo uno y que el sistema capitalista-moderno-colonial no es el único orden posible (Garzón, 2020, par.6).

⁵ El ATLAS Detector, es “el detector de partículas más grande del mundo utilizado en CERN. Es un instrumento de muchas capas diseñado para detectar las partículas mas pequeñas y energéticas creadas en la tierra. Consiste de seis diferentes subsistemas detectores que están envueltos concéntricamente en capas alrededor del punto de colisión para grabar la trayectoria, momentum y energía de las partículas, permitiendo que las mismas sean identificadas y medidas individualmente” (ATLAS.CERN, 2020).

⁶ CERN Acelerador de partículas de Europa, ubicado en Suiza.

Figura 2. Comparación del Gráfico del ATLAS detector y Gráfico de la cultura pasto. Imágenes cortesía: ATLAS Detector y Museo de Artesanías Mindalae.

Figura 3. *Evento de Transferencia de Tiempo I*. Pintura digital. 2019. Foto cortesía: Teo Monsalve.

Fase 4: Eventos de transferencia de tiempo

Método: Transferencias sobre paneles de madera

El método utilizado en estas series se compone de tres partes. La primera está mediada por el software digital en el cual las pinturas son compuestas (figura 3). En esta etapa tomo decisiones de color, formato y técnica en las cuales las obras serán resueltas. Al ser autodidacta en el mundo digital, este proceso está lleno de errores y accidentes que se suman como capas de trabajo guiado por la intuición. En este punto, precisamente, los dos lenguajes visuales trabajan a través de mí y en ese hacer se interconectan. Es por esto que llamo a estas piezas pinturas, porque

dialogan con el proceso pictórico que sucede en otros momentos de mi práctica; hay paralelismos estéticos y sensibles que me recuerdan al acto de pintar. La duda y el desconocimiento convierten este hacer en una forma de pensar.

La segunda parte consiste en imprimir los artes digitales en una impresora láser. En esta etapa, el reto principal es encontrar una impresora de buena calidad que sea fiel al arte original, especialmente en la conservación del color. Una vez impresos los artes, se pasa a la transferencia, que es un proceso análogo y material con el cual se transfieren las imágenes sobre los paneles de madera. En este punto se necesita un gel acrílico para aplicar sobre la superficie. Una vez aplicado el gel, se coloca el papel y se deja secar por tres días. Todos los paneles son armados en el estudio y pulidos con lijas para que la transferencia sea óptima (figura 4). Este procedimiento permite una relación específica e intencional con el soporte: cuando la madera es trabajada individualmente se produce una transferencia de energía entre cuerpos.

Al momento de transferir la imagen se da una acción a la que yo le llamo *el artista como acelerador de partículas*. Para hacer la transferencia necesito aplicar calor, presión y movimiento, estos principios coinciden en una escala minúscula con los principios elementales que se utilizan en un acelerador de partículas. Esta es otra dimensión del hacer como una forma de pensar: la acción técnica toma una capa de significado y le da un giro ontológico al material usado, expandiendo la conversación al cuerpo, al oficio y a la celeridad que nos brindan los nuevos medios para la producción de imágenes y la transmisión de conocimiento.

Dentro de mi proyecto, estos eventos de transferencia de tiempo conllevan un juego de palabras en la idea y el proceso material. Aparte de ser una transferencia de gel acrílico, técnica usada en la pintura contemporánea, es una transferencia de tiempo y espacio. Dos mundos colapsan entre sí, como partículas en un acelerador, y este impacto genera una fuerza creativa y creadora. Es decir, una imagen y una red de ideas entrelazadas, conectadas como partículas subatómicas en un flujo constante en el cosmos.

Figura 4. Eventos de Transferencia de Tiempo. Ensamblaje de pinturas digitales transferidas sobre paneles de madera. 2019. Foto cortesía: Teo Monsalve.

Conclusión:

“El Sector Oculto” es un proyecto que se ha convertido en una forma de entender el mundo, “Un mundo donde caben muchos mundos” (Comité Clandestino Revolucionario

Indígena - Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 1996, pár.44).

Un mundo que emerge desde la imaginación radical y proyecta una voz dentro del pluriverso. De esta forma, el sector oculto actúa como una contra visualidad que da cuenta del pluriverso y al mismo tiempo crea conectividad entre mundos (Garzón, 2020, pár.11).

A través de este proyecto he podido visualizar ideas personales que han sido nutridas y expandidas por perspectivas del pensamiento contemporáneo. También he encontrado una línea académica que resuena con mi experiencia y mis cuestionamientos. El sector oculto se ha convertido en una forma de relacionarme con lenguajes visuales nuevos y de entender a las imágenes como poseedoras de conocimientos que no se adquieren de una forma racional. Esta perspectiva sobrepasa las ideas románticas y modernas de la pintura y el arte para convertirse en un modo encarnado de dotar de sentido al mundo.

Las imágenes trabajan en nosotros y a través de nosotros; en el proceso de hacer descubrimos nuevos caminos para imaginar posibles mundos. El objetivo de este proyecto nunca fue invalidar el conocimiento científico, sino reconocer que hay distintas formas de saber, conocimientos situados, contextuales, históricos y sociales que responden a distintas realidades. Las imágenes que han resultado de esta búsqueda emergen como un lenguaje visual nuevo que proyecta una idea de pluralidad para el futuro.

Referencias

ATLAS. *Detector and Technology*. Recuperado el 22-09-2020 de

<https://atlas.cern/discover/detector>

Capra, C. Fritjof, F. (1975). *El Tao de la Física: Una exploración entre los paralelismos entre la física moderna y el misticismo oriental*. Editorial Sirio.

Comité Clandestino Revolucionario Indígena - Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. (1996, enero). *Cuarta declaración de la selva lacandona*.

<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuarta-declaracion-de-la-selva-lacandona/>

De la Cadena, M y Blaser, M. (2018). *A World of Many Worlds*. Duke University Press.

Garzón, S. (2020). Colección Cisneros, *Notas Para un Horizontal-ismo: Hacia la posibilidad de construirnos juntos en un ensamblaje*. Recuperado el 17-09-2020 de

<https://coleccioncisneros.org/es/editorial/featured/notas-para-una-horizontal-ismo>

Koenig, I. Cuttler, R. (2017). *LeaningOut of Windows*. LOoW. Recuperado el 15-09-2020 de

<https://leaningoutofwindows.org/>

Lemons, D. (2017). *Drawing Physics: 2,600 years of discovery from Thales to Higgs*. MIT Press.

Martins, A. (2019). *Qué es la Energía Oscura y porque constituye uno de los grandes misterios del*

universo. Recuperado el 28-08-2020 de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-50391187>

Morton, T. (2013). *Hiperobjetos: Filosofía y ecología después del fin del mundo* (Tra. P. Cortés

Roca). Adriana Hidalgo Editora

Poma, P. Alan, A. (2020). *Manifiesto Futurista Andino*. Soma Ediciones.

Rivera, C. S. (2015). *Sociología de la Imagen: Miradas ch'ixi desde la historia andina*. Tinta Limón.

TRIUMF, *Accelerator Physics*. Recuperado el 22-09-2020 de

<https://www.triumf.ca/research-program/research-topics/accelerator-physics>

Enviado: 2020-10-05

Aceptado: 2020-12-06