

Innovación mediante transgresiones

Nuevos caminos en el punto de enlace entre la ciencia y el arte

Eugen Blume

La tesis principal de la exposición «El arte como ciencia y la ciencia como arte», que están organizando Eckhart Gillen y el autor de este artículo, sobre la que se discutió varios días en un coloquio celebrado en septiembre de

2001 en el vestíbulo de la Pinacoteca de los Museos Públicos de Berlín, hay que buscarla en la conjunción «como» de su título. Ver el arte como ciencia y la ciencia como arte supone en el fondo cuestionar la idea de que las ciencias y el arte

Gabriele Leidloff

Christine Feuz

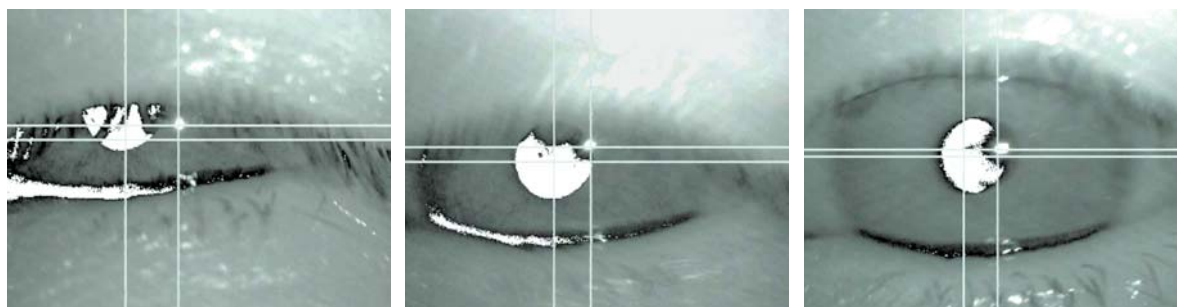
solo pueden desarrollarse por separado. El particular concepto actual de arte se cristalizó en el siglo XIX. En los siglos anteriores, pese a su función indudablemente también decorativa e imitativa, el arte mantenía una identidad que operaba al menos en la frontera entre el arte y las ciencias. Hasta el comienzo la Era Moderna en el siglo XVI, era natural que los artistas fueran también científicos. Al mismo tiempo, con la absoluta autonomía del arte durante el siglo XIX, el romanticismo reclamó del arte una nueva unidad universal entre las ciencias y el arte. Con los revolucionarios descubrimientos de Albert Einstein a principios del siglo XX, las ciencias empezaron a su vez a incursionar en áreas que antes había ocupado el arte.

En los últimos tiempos ha crecido el interés de artistas por cuestiones científicas. Un ejemplo de ello es Gabriele Leid-

Trascendiendo lo material: la artista Gabriele Leidloff revela dimensiones invisibles detrás de las superficies. Arriba: «X-ray film-strip», 1997

Arte y ciencia: superando fronteras para percibir lo invisible, «Eyetracking», 2004

Experimento de reproducción de imágenes con moldes de yeso de una colección pseudo-científica, «CHANNEL 4 Ugly Casting», 2004

loff, artista residente en Berlín. Leidloff realiza diversos estudios sobre cuestiones neurocientíficas. Su enfoque artístico se deriva de su propia biografía, que testimonia su forma interdisciplinaria de creación artística. Leidloff, como dramaturga, actriz y docente universitaria, ha desempeñado ya diversas actividades interdisciplinarias. Esas experiencias le han servido de base para sus actividades en las ciencias del arte. Sin embargo, «ciencias del arte» no debe entenderse como disciplina de la historia del arte, sino como la estrategia científica de su arte.

Uno de sus proyectos más importantes es un foro internacional en Internet, iniciado en 1997 y que se actualiza permanentemente, en torno al arte y las ciencias, denominado «l o g - i n / l o c k e d o u t ». En él participan desde hace años numerosos científicos y artistas (www.locked-in.com).

En la medicina se llama «síndrome de locked in» a un estado patológico durante el cual el paciente está totalmente consciente, pero todas sus vías de comunicación directas con el exterior están interrumpidas y sólo es posible intercam-

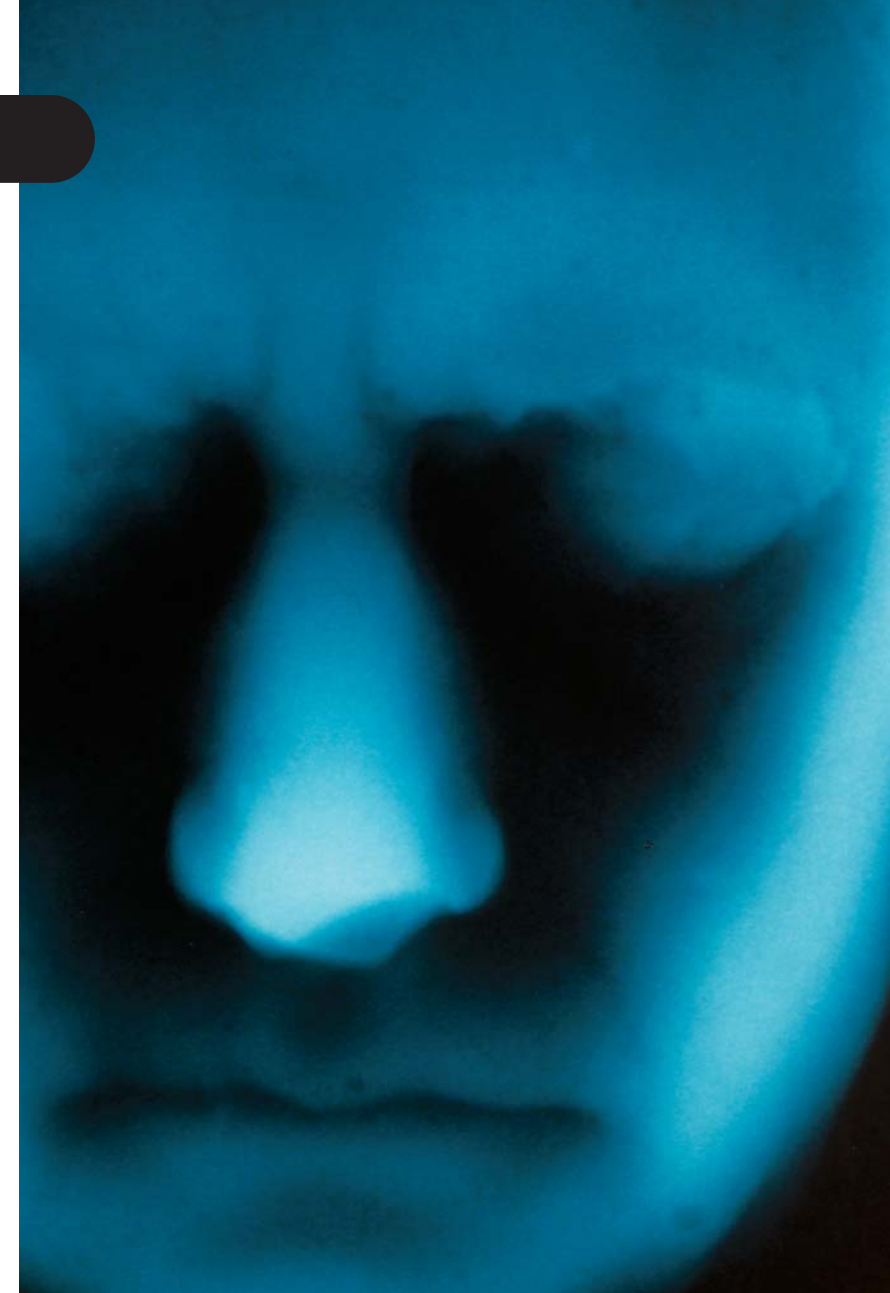
biar información por vías indirectas. Gabriele Leidloff traslada ese estado neuropsicológico a los sistemas digitales de comunicación, que permiten una transmisión indirecta de datos a grandes distancias, eliminando por completo la imagen del «emisor» como personalidad real. El proyecto también plantea la pregunta de cómo funcionan nuestros procesos de percepción. Un archivo «neurocientífico», que contiene los últimos avances en la neurología, es parte de este foro interdisciplinario. Con las modernas posibilidades digitales de visualización, en los últimos años la neurología ha permitido estudiar detalladamente el funcionamiento del cerebro. Las imágenes obtenidas en esos estudios tienen también cierto valor estético.

Leidloff y otros artistas se apropian de las cualidades estéticas de esas imágenes para su producción artística. La exposición «Ugly Casting 1.2.» de Gabriele Leidloff, presentada en una muestra de las colecciones de la Universidad Humboldt «Theatrum naturae et artis» en el edificio Martin Gropius de Berlín, reunió en el 2000 varias creaciones de la artista. La exposición «Ugly Casting» se basa en imágenes de análisis médicos: radiografías fotografiadas. Leidloff ha recurrido varias veces a las radiografías fotografiadas como medio de producción artística. Primero experimentó con máscaras de yeso de seres humanos vivos y muertos. Al examinar con rayos X la máscara mortuoria de yeso de Johann Wolfgang von Goethe, por ejemplo, obtuvo resultados sorprendentes. En la percep-

ción humana, la máscara mortuoria se transforma en un retrato fotográfico del famoso escritor como si estuviera en vida. Aunque sólo de forma esquemática y reducida, la vista humana imagina las partes suaves del rostro no visibles. Ahora es visible lo que las máscaras de yeso no permitían observar: la psicogeografía del rostro. Del mismo modo funciona «Ugly Casting», un experimento que se vale de los moldes de yeso de cabezas sacados a criminales guillotinado durante el nacionalsocialismo. El pretendido motivo científico de esta colección ya no se conoce con exactitud. La colección servía supuestamente para estudiar la fisonomía de las regiones cerebrales que influyen en los actos delictivos. Leidloff recogió fotográficamente, en sus cajas originales de conservación, dos cabezas muy próximas una a la otra, sugiriendo un tierno acercamiento. En una serie de once fotos transformadas en videosecuencias, se intensifica la ilusión del romántico acercamiento de las cabezas. La visible ternura contrasta radicalmente con el propósito pseudocientífico de la colección de estos materiales y su trasfondo totalmente inhumano. La obra puede interpretarse como el intento de curar heridas, pero sin negar el contexto original, incluso haciéndolo aún más evidente mediante el provocador contraste.

Lo que las ciencias hacen visible con sus complejos análisis gráficos, sirve a los científicos para establecer exactos diagnósticos, pero no es susceptible de interpretación intuitiva. Es en ese punto que la artista interviene, ampliando la percepción mediante técnicas científicas y situándola en el espacio espiritual y emocional de una obra de arte.

El arte hace visible el lado metafísico de lo visible, negado por las ciencias en su enfoque puramente materialista. El impulso artístico hace que diversos resultados científicos se superpongan hasta permitir sacar conclusiones a las que sólo es posible llegar mediante la combinación del arte y las ciencias. La utilización de radiografías en la obra de Gabriele Leidloff

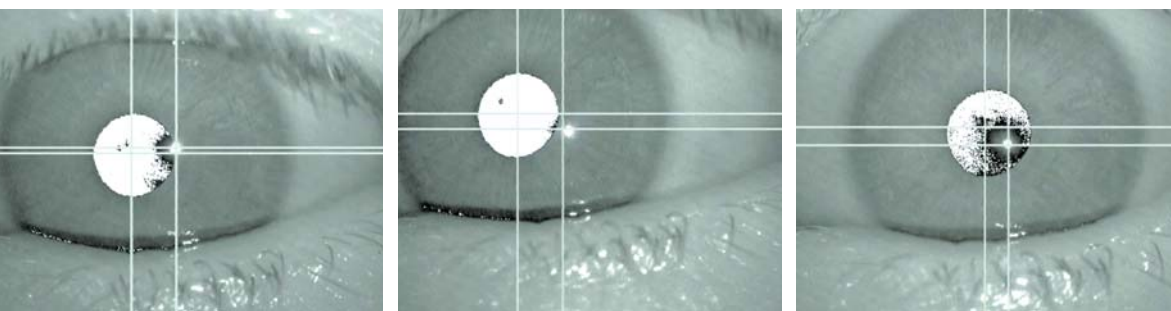
Resucitado: la fotografía radiográfica de la máscara mortuoria de Goethe permite imaginar un vívido retrato del famoso escritor

transmite de por sí aquello que la artista pretende hacer visible: una segunda dimensión de la imagen de los objetos, que trasciende los límites de su superficie. Leidloff analiza radiográficamente esa dimensión no sólo en objetos materiales sino también en procesos intelectuales. Estudia con rayos X imágenes en gran número, pero también representaciones congeladas o reducidas, como las máscaras mortuorias, a fin de trascender los límites de la dimensión puramente mate-

rial, poniendo al descubierto una insospechada connotación emocional y espiritual. Como artista, Leidloff no ocupa un espacio intermedio entre las ciencias y el arte sino que trabaja con el arte como si fuera una ciencia.

DR. EUGEN BLUME
Experto en arte y director del museo Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart, Berlín

Del 19 de agosto al 8 de octubre, el Instituto Goethe de Berlín exhibirá obras de Gabriele Leidloff. En Internet se encuentra su foro «log-in/locked out», www.locked-in.com

Copyright Gabriele Leidloff