

Optical Power

Barbarita Cardozo

Junio 20- julio 27 de 2011

Arte Óptico, "from toe to top"

"My work had been hung in the Museum of modern Art and vulgarized in the rag trade". Bridget Riley.

Este movimiento se define en los años sesenta como Arte Óptico, y para 1965 con la exposición The Responsive Eye, como comenta Bridget Riley en el catálogo de esta exposición, éste logró expandirse al mercado del coleccionismo y las instituciones de manera rápida y consolidada. En 1965 la revista Life publicó un artículo llamado "It's Op from toe to top", donde las modelos usan prendas con patrones ópticos mientras corren y posan frente a piezas originales de Vasarely y Riley en el MOMA. Diseñadores como Yves Saint Lauren, Rudi Gernreich y Pucci, por nombrar algunos, banalizaron rápidamente un movimiento artístico en un estilo de vida a través de colecciones o prendas emblemáticas inspiradas en el arte óptico, y que ahora vemos en cuanto objeto nos encontramos. Si bien el arte óptico partía de construcciones matemáticas y planteamientos científicos y espirituales, mi interés radica en la apropiación de patrones geométricos y ópticos desde la vulgarización acelerada propiciada por el mercado de la moda.

Todas las imágenes para Optical power provienen de revistas y libros de moda, fotografías de pasarela o estudio, donde la modelo logra dar tridimensionalidad al patrón de la prenda mediante su movimiento exagerado. Es éste potencial de movimiento, éste juego óptico implícito en la imagen bidimensional, el uso de sensaciones opuestas de orden e inestabilidad que se crea en el patrón de la tela, y el estado de tensión dinámica entre los opuestos blanco y negro lo que más deseo enfatizar, generando una ambigüedad formal, incongruencia espacial y vibraciones retínales. Estos efectos, como lo afirma Joe Houston en el libro Optic Nerve, son exaltados al emplear variaciones estructurales, composiciones contiguas o centrifugas, patrones lineales o contrastes de color como es el caso del blanco y negro.

Según Houston, los opuestos espectrales del blanco y negro son el contraste visual mas extremo, creando efectos ópticos como ilusión espacial, movimiento virtual, after images y color fantasma. Para Rudolf Arnheim, cuando el blanco y el negro son yuxtapuestos, se crea una activación visual de reversa entre imagen/fondo, como resultado de tratar de hacer una interpretación de las formas. Fluctuación dinámica entre avanzar y retroceder presente no solo en el campo visual, sino también en el campo material de la moda con los revivals de patrones

nueveochenta

ópticos y geométricos que cada década aparecen como tendencias Retro de última moda en alguna colección de un diseñador, en una revista de diseño de interiores, en una acera o en la fachada de un edificio.

BARBARITA CARDOZO