

Julio Alonso Yáñez

Un viaje a través del arte
integrativo y experimental

El arte trabaja con nuestra propia conciencia con el material del que están hechos nuestros sueños.

En el proceso de la historia, fuentes diferentes y múltiples maneras de expresar algo de nosotros mismos y de nuestro mundo.

En esta era de la red donde parece que ya todo está dicho y está hecho, nos falta ahora hacerlo de verdad, hacerlo con mayúsculas y convertir esos sueños de la historia en hechos consumados o perecer como civilización y como especie.

Podemos pasearnos por toda esa historia nuestra de lo humano y disfrutar o sufrir en el camino pero ante todo debemos recuperar nuestro poder.

Pararnos, respirar, sentir y asombrarnos para volver a **Ser** con mayúsculas. Un arte así podría poner en entredicho nuestras más apreciadas certidumbres y en ese sentido nos abre a una nueva percepción de nuestra propia conciencia,

algo que va del yo al nosotros y retorna.

En el arte podemos crear libremente imágenes de mundos posibles aparentemente a partir de nada, la imaginación creadora es una fuente inagotable de recursos en el ser humano y eso es un argumento diferencial, característico y exclusivo de nuestra humanidad de lo propiamente humano de nosotros.

El arte puede reconectaros con nuestra fuente con la dimensión profunda de ese nosotros mismos, atravesando el sin sentido para a través de la curiosidad y la atracción por lo desconocido aproximarnos al misterio de esa realidad mágica de

"estoy vivo",

devolviéndonos en esa dirección lo mejor de nosotros comportándose como algo revitalizante y profundamente sanador. La propuesta del arte integrativo y experimental canta, baila y se expresa a través de diferentes tendencias y estilos, técnicas, materiales y gran variedad de formas de hacer...

Maneras de expresarse simples o complejas, rescatadas del pasado o de la más rebotante actualidad. Permite que se encuentren, que se abracen y se reconozcan visiones que comparten un mismo espacio-tiempo estético en el presente o prácticas artísticas alejadas en el tiempo, marginales, olvidadas, distintas.

El arte integrativo incluye y comprende, abraza y acoge.

Dando cabida a la expresión "Rescata" todo aquello que te resuena, un evento, un tiempo, una corriente, una técnica, un estilo, un modo de hacer y en la práctica experimentar con ello, explorándolo en profundidad, actualizándolo con su ejecución.

Lo llamamos actualizarlo en la acción devolviéndolo o colocándolo en "este tiempo".

Escultura, pintura,
grabado, instalaciones y
microinstalaciones, poesía,
collage, fotografía,
fotoescultura y fotoinstalación,
objetos encontrados y
reciclados y arte pobre.

En esa búsqueda exploratoria y esa experimentación del proceso, encuentro los opuestos complementarios; ese ying-yang del que todo está compuesto. Abstracción-figuración, minimalismo-expresionismo, primitivismo-realismo, multitud de lenguajes y técnicas mostrándonos que nada pasa del todo y que lo que se fue dejó una huella y que lo nuevo rememora el pasado y vibra en él. Como en las palabras del biólogo Rupert Sel Drake o el físico David Bohm,

"El pasado vive en el presente como una forma de orden implícito".

Deberíamos aprender de toda nuestra historia humana y ahora en este siglo XXI estamos invitados a disfrutar, o a sufrir cada lección y es algo que aún podemos elegir.

¿Vamos a seguir destruyendo este planeta?

¿Continuaremos en presente y futuro asesinándonos en guerras absurdas?

¿Seguirá siendo el ser humano un depredador para su propia especie y el gestador de la peor maquinaria del abuso y la explotación?

¿Seguiremos maltratando y sobreexplotando a los animales en un especismo sin límites?

¿Son estos abusos, explotación y destrucción parte de nuestra naturaleza verdadera?

En oposición a este movimiento mecánico y horizontal el arte integrativo propone una visión holística y holárquica. La jerarquía o sistema jerárquico que es nuestra forma de orden habitual es exclusiva y limitante. En el lado opuesto la holarquía se basa en un orden inclusivo y expansivo, que recoge, acoge, abarca, resume, se encuentra, sintetiza e incluye todo lo anterior, para pasar al capítulo siguiente. Este orden inclusivo es multifactorial, multidireccional y multidimensional. Poniéndonos así el futuro en presente.

Se vincula con términos como: expansión, revisión, profundización, inclusión, pausa, autoordenamiento, síntesis, armonía, equilibrio, vitalidad, orden implícito, apertura, y otras muchas.

La jerarquía es cerrada y lineal, la holarquía es abierta, profunda extensa y global. Holarquía viene de holón, un holón es un todo parte, que incluye otras totalidades, holones de holones. Si partes un holón por la mitad hay dos holones completos.

En un holón se mueven dos pulsiones básicas: totalidad que es igual a identidad, amplitud, infinitud, globalidad y otra parte igual a particularidad, diferencia, participación, participatividad, parcialidad, acotamiento y límites. El termino holón fue usado por primera vez por Artur Koestler en su libro el espíritu de la máquina.

Cada holón que emerge incluye a todos sus predecesores o antecesores.

Podríamos decir por tanto que el arte integrativo es holónico, y holárquico o sea Holístico, que propone, representa, estudia y explora totalidades, unidades todo-parte incluyendo siempre todo lo anterior y lo coetáneo en sus combinaciones múltiples incluyendo una base memética.

Entendiendo por meme tal como fue descrito y nombrado Dawkins en su libro el gen egoísta "un meme es la unidad menor de transmisión de lo aprendido" de la información.

Si un gen es la unidad menor de transmisión de lo adquirido un meme es la unidad menor de almacenamiento y transmisión de la cultura y el aprendizaje, lo heredado de la historia y la experiencia cultural y ambiental.

Los memes se almacenan en el cerebro humano, en la memoria pero también en los dispositivos creados por el ser humano: sistemas de grabación CD, DVD, disco duro, cinta magnética, etc. Y son la base de las posibilidades de la inteligencia artificial.

Tenemos entonces dos propiedades básicas en el arte integrativo y experimental, es holónico y holárquico, y maneja conscientemente unidades meméticas. Estas dos propiedades lo mantienen abierto e inclusivo y por tanto evolutivo, y esta tercera propiedad lo vincula directamente a la conciencia.

Diferentes materiales, múltiples técnicas y formas de hacer, distintos objetivos y caminos, algunos aparentemente opuestos para expresar quizá lo mismo.

Medios divergentes, escultura y modelado, talla, cerámica, ensamblaje, fusión, presión, doblado, compresión extrusión, calentamiento, martillamiento, doblado o plegado, corte, soldadura, fundición, aplastamiento, pegado y engomado, resiliencia y estiramiento, catálisis química o galvanoplastia y otros. Todos ellos pueden dar lugar a formas y encuentros.

Acumulación, colección,
repetición, hacinamiento,
muestreo, proyección.

Aproximaciones a la complejidad que nos permiten y nos posibilitan, asombrarnos, mirar desde otro lado, sin los límites perceptivos y conceptuales de nuestros criterios y nuestra rutina en la "lectura del mundo" y de nosotros mismos, liberándonos al menos por un segundo, de esa fortaleza inexpugnable en la que vivimos, que es la prisión de nuestro intelecto, sentir con los sentidos y sin más, respirarlo, reencontrarnos ahí con nuestro cuerpo, con la sensación, para poder sentir y sentirnos, respirar y tener plena conciencia de la respiración, conectando plenamente con la experiencia de aquí-ahora.

Percibir que somos y representar ese Soy en una identidad más verdaderamente humana que nos permita ser más libres y por tanto mejores. Si tuviera que resumir todo esto diría que para mí el arte es aquello que me recuerda y me conecta con el profundo misterio de la existencia. Ojalá lo disfrutemos juntos.

Julio Alonso Yáñez

Escultura,
pintura, collage
e instalaciones

Para más información contactar con:
Julio Alonso Yáñez Arte integrativo y experimental
+34 619 610 298 - julioalonsoitaka@hotmail.com
Natalia Gomendio Art consultant
+34 684 014 609 - natalia.gomendio@gmail.com