

El diseño del arte: Olafur Eliasson

SARA ADRIANA NIÑO MARTÍNEZ
LICENCIATURA EN DISEÑO
DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

ABSTRACT ES UNA SERIE documental de Netflix, que a través de sus 16 capítulos, divididos en dos temporadas, nos presenta la vida, inspiración y forma creativa de distintos profesionales a nivel internacional, del arte y del diseño contemporáneo, ellos nos introducen en el mundo del diseño, mediante su capacidad de integrar distintas áreas del conocimiento como la arquitectura, el arte, la ilustración, el diseño automotriz, de producto, de interiores y de vestuario. Con sus propias palabras, estos artistas y diseñadores nos platican sobre su trabajo y su ideología, así

como la relación que éstos guardan con el diseño y su vida diaria, sin olvidar los desafíos a los que se puedan enfrentar como creativos.

EN DISEÑO DEL ARTE

En este capítulo, conoceremos a Olafur Eliasson (Copenhague, 1967), quien es arquitecto, artista y fenómeno del diseño, conocido por sus esculturas e instalaciones a gran escala creando con ellas experiencias y espacios inmersivos. Para él, la forma de cambiar el mundo es cambiando la manera en cómo lo

Figura 1.
Olafur Eliasson.
shorturl.at/jpxz6

propósito de mostrar que no existen dos visiones iguales; también explicó como el simbolismo permite que el arte depende directamente del ojo del espectador, ya que si alguien no lo mira, entonces no puede ser arte.

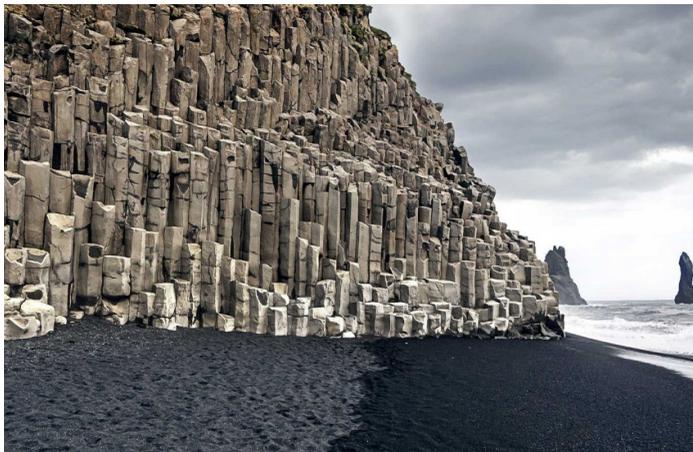
LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO EN EL PROCESO DE CREACIÓN

Un elemento importante durante su proceso creativo es la colaboración con su equipo. El proceso inicia con una idea, sin embargo, esta idea no cuenta con palabras que la puedan explicar, por lo que es necesario encontrar un lenguaje para ser verbalizada y para poder hacerlo se analiza el “¿por qué?” de la idea. Cuando Eliasson analiza la idea, él se da cuenta de la existencia de un espacio entre la razón de la idea y la idea misma; es en este punto cuando se llevan a cabo todas las reflexiones para encontrar el lenguaje y es en el espacio entre la idea y el lenguaje donde se realizan los dibujos y bocetos.

La creación de modelos se hace con los dibujos de Eliasson; una vez que se realizan, él inicia un proceso para darles calidad de obras de arte y lo que impulsa su deber ser, el “¿por qué?”, mientras que el “cómo” es la función de su equipo.

SIEMPRE ES UNA COMBINACIÓN ENTRE LA NATURALEZA Y EL DISEÑO

A través de sus colaboraciones con arquitectos y científicos, mostró que el diseño es interdisciplinario, tal fue el caso del *Harpa Hall* en Reikiyavik; en éste, utilizó la geometría y agregó aspectos relacionados con la naturaleza, que siempre han sido elementos de inspiración para él,

▲
Figura 2.
Instalación *Arcoíris Beauty* (1993).
shorturl.at/ikM47

Figura 3.
Prismas basálticos.
Playa Reynisfjara,
Islandia.
shorturl.at/BCDFK

experimentamos. Junto con su equipo hace arte y crea cosas que a simple vista son difíciles de realizar y, al poder experimentar con diferentes materiales y estructuras, lo llevó a descubrir un nuevo modo de arte.

El trabajo artístico de Eliasson depende de lo que el espectador aprecie, es decir, lo que podemos ver en cada una de sus obras. En *Arcoíris Beauty* (1993) (fig. 2), instalación que consistió en un arcoíris creado a partir de dos elementos básicos como la luz y el agua, el espectador se convertía en otro elemento de la obra. Esto tuvo el

concretamente se basó en los prismas basálticos (fig. 3), demostrando cómo la naturaleza puede organizar el espacio.

Para el *Harpa Hall* (fig. 4 y fig. 5), el objetivo fue crear una estructura firme con pocos materiales, usando una estructura arquitectónica que pudiera sostenerlo todo, por lo que se recurrió a estas formas prismáticas. El diseño respondió a la necesidad de darle vida al edificio, buscando atrapar la mayor cantidad de luz durante todo el año, por medio de una pared inclinada y el techo de espejos. Este proyecto fue la punta de lanza para crear una compañía de arquitectura dentro de su estudio y descubrir que: “La superposición entre arte y arquitectura puede mejorar ambas cosas”.

¿CÓMO HACER DE LO ABSTRACTO ALGO TANGIBLE?

Eliasson siempre estuvo interesado en el término de la percepción, al respecto mencionó que: “Siempre hemos tenido varias formas de usar nuestros ojos cuando usamos lentes, o miramos por los reflejos de los espejos”.

El proyecto denominado: *El proyector de la realidad 2018* (fig. 6), fue una instalación que consistió en proyecciones de sombras triangulares en movimiento, con el sonido de fondo de una entrega de un piano y parte de la construcción del mismo, con esto el artista buscó entregarle la responsabilidad al espectador de experimentar esta obra a otro nivel. Las percepciones de las personas fueron diferentes, pues varios vieron ciudades industriales, otras grúas y algunas sólo pensaron que eran cosas abstractas con colores psicodélicos. Entonces, el espectador tenía libertad de percibir lo que quisiera, demostrándole que podía participar en la narrativa de

Figura 4.
Exterior del
Harpa Hall
Reikjavik, Islandia.
Olafur Eliasson.
shorturl.at/guZ48

Figura 5.
Interior del
Harpa Hall
Reikjavik, Islandia.
Olafur Eliasson.

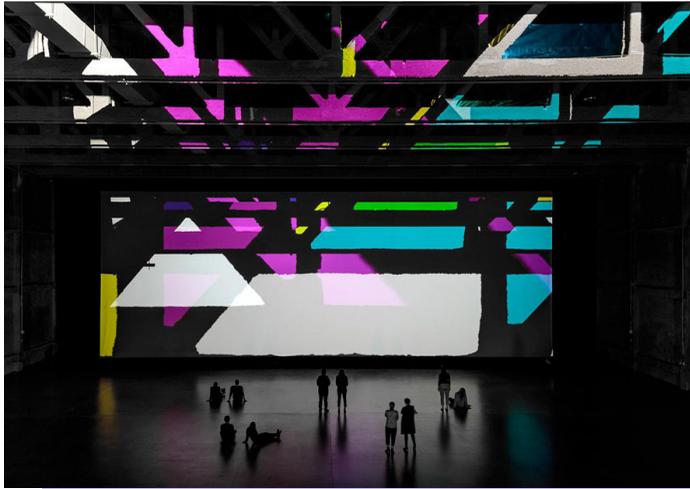

Figura 6.
Instalación *Proyector de la Realidad*.
Olafur Eliasson.
shorturl.at/gqX68

Figura 7.
Pequeño Sol.
Olafur Eliasson.
shorturl.at/fx029

la obra, al contrario de lo que se considera normal, cuando hay una explicación acerca de ella.

CONVERTIR EL PENSAMIENTO EN ACCIÓN

En este apartado el artista hace una reflexión más profunda acerca del uso de sus conocimientos adquiridos en el arte y cómo poder usarlos en otros ámbitos, por ejemplo, en cuestiones sociales y climatológicas; de este modo, surgieron obras como *El reloj de hielo*, que tuvo como objetivo volver explícito y físico lo relacionado con el clima para generar un cambio en la gente. Todo esto es cultura y la cultura es física.

El *Pequeño Sol* (fig. 7) tiene la meta de resolver la problemática de la desigualdad del acceso al servicio de luz eléctrica en las poblaciones más aisladas. Se diseñó una pequeña lámpara con forma de sol, la cual tiene un panel solar para cargarse durante el día. Esta lámpara se vende a un precio alto en línea y las ganancias se usan para llevar las lámparas a zonas más aisladas, de este modo se busca ayudar a las personas y al mismo tiempo se deja de invertir en la industria petrolera. Olafur menciona que en cuestiones del clima se debe de hablar en lenguaje que no sea fatalista, por el contrario, se deben de diseñar objetos que posean una narrativa positiva.

Por último, Eliasson afirma que el arte es la capacidad que tiene el mundo para investigar y tener relación con el mismo. Es importante no dar por hecho lo que nos rodea y si logramos esforzarnos podemos ver más allá, debido a que la realidad es relativa y, como hemos visto, el arte va a depender directamente de la mirada del espectador.

Esta producción logra mostrarnos que más allá de la idea que se puede llegar a tener de que el diseño es una tarea que puede ser fácil, los ojos de muchos se engloban dentro de cada diseñador con un aspecto empático, humano y que busca la forma de comunicar un mensaje de la forma más explícita.

Puedes conocer más de Olafur Eliasson y su trabajo escaneando el siguiente código:

