

La temporalidad de la materia

Discurso de incorporación a la Academia Chilena de Bellas

Estimada Sra. Silvia Westermann Andrade, Presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes; Académicos y Miembros de Número de la Academia Chilena de Bellas Artes; Señores, Señoras, Familia y Amigos, gracias por acompañarme y estar hoy día aquí presentes.

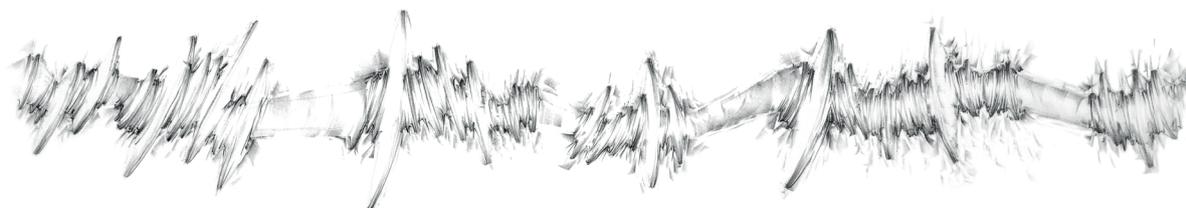
MUTATIS MUTANDIS · 2016 · Encina · 144 x 9 x 144 cm

© Alejandra Ruddoff

La invitación que ustedes recibieron está ilustrada con la obra MUTATIS MUTANDIS, obra que estuvo expuesta en la Bienal de Venecia 2017 y que el año pasado fuera expuesta en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos en Santiago de Chile.

El mensaje que conlleva el nombre de esta obra plástica significa: "cambiando lo que hay que cambiar". Es un llamado imperativo a realizar los cambios necesarios, aquellos que sintonicen con los procesos de transformación armónicos con la naturaleza.

Las obras que acompañan esta presentación irrumpen como presencia de los instantes que se revelan del proceso de transformación de la materia. Procesos que devienen de una "energía primigenia" desde el comienzo del universo. Son esculturas, dibujos, grabados y fotografías que surgen de la observación atenta de estos instantes.

DAS GETRIEBE II · 2009 · Litografía · 90 x 30 cm

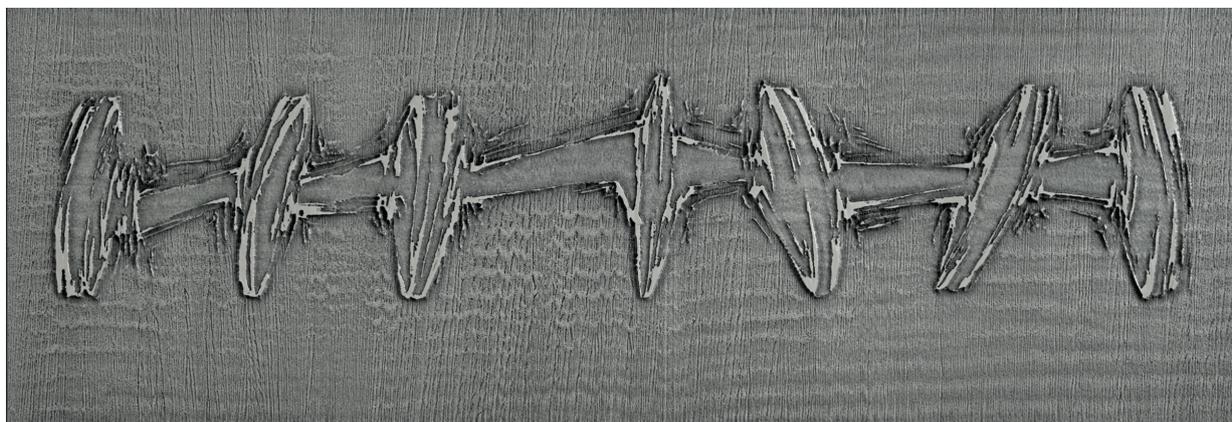
© Alejandra Ruddoff

Escarbando *la verdad del instante* aparece un trazado, una grieta morfológica, una cartografía del movimiento bajo la piel del aluminio.

Así como la tierra guarda celosamente el registro de todo, el acto de grabar el aluminio registra *la verdad del instante* y cristaliza en un relieve la memoria de su pasado.

¿Cómo contemplar los estados de la materia, la sucesión de momentos y micro momentos de su presencia cambiante? ¿Puede una obra acercarse a *la verdad del instante*?

La insistencia de esta pregunta ha sido por más de treinta años el hilo conductor en el desarrollo de nuevas obras.

GETRIEBE V · 2011 · Grabado en aluminio · 60 x 20 cm

© Alejandra Ruddoff

¿Cuánto logramos captar de *la temporalidad de la materia* y su incesante transformación?

Parte de su trayectoria visible y los breves momentos-instantes o "hic et nunc", se dan en el aquí y ahora en el espacio que habitamos. La ecuación Espacio-Tiempo-Materia que subyace a los persistentes movimientos de cambio son la base de reflexión en la búsqueda para visualizar los instantes inasibles que transforman la materia y el mundo.

Esta reflexión se complementa y relaciona con ejemplos de otras disciplinas, cita algunas obras en particular y promueve una mirada desde la observación interdisciplinaria bajo la premisa de que toda materia está sujeta a un cambio y que ésta se desarrolla y evoluciona en un transcurso de tiempo.

ELAN se refiere a la persistencia de un impulso original que se devela a través del mundo observable y medible que habitamos. Proceso y estado que ya fue, que está siendo y que es. El impulso original dicta la ruta a seguir, como un pulso que se repite y se extiende *ad eternum*.

El *origen en persistencia*, es también la capacidad inherente que tenemos para captar el mundo, como señala Karl Schlögel: “*confiando a los ojos la tarea*”.

La ciencia ha dedicado parte importante de su labor a observar, medir y calcular diversos fenómenos, confirmando algunas de las transformaciones, ayudándonos a entender el universo que habitamos. La astrónoma y astrofísica chilena Paula Jofré Pfeil, quién fue destacada este año por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, ha buscado maneras de visualizar a las estrellas de nuestra galaxia como un árbol genealógico planteando que las estrellas tendrían un ADN que se puede medir. Esta preciosa y gran tarea de Paula ha mostrado resultados concretos que nos abren la posibilidad de un universo tangible y de acceder a una cartografía estelar.

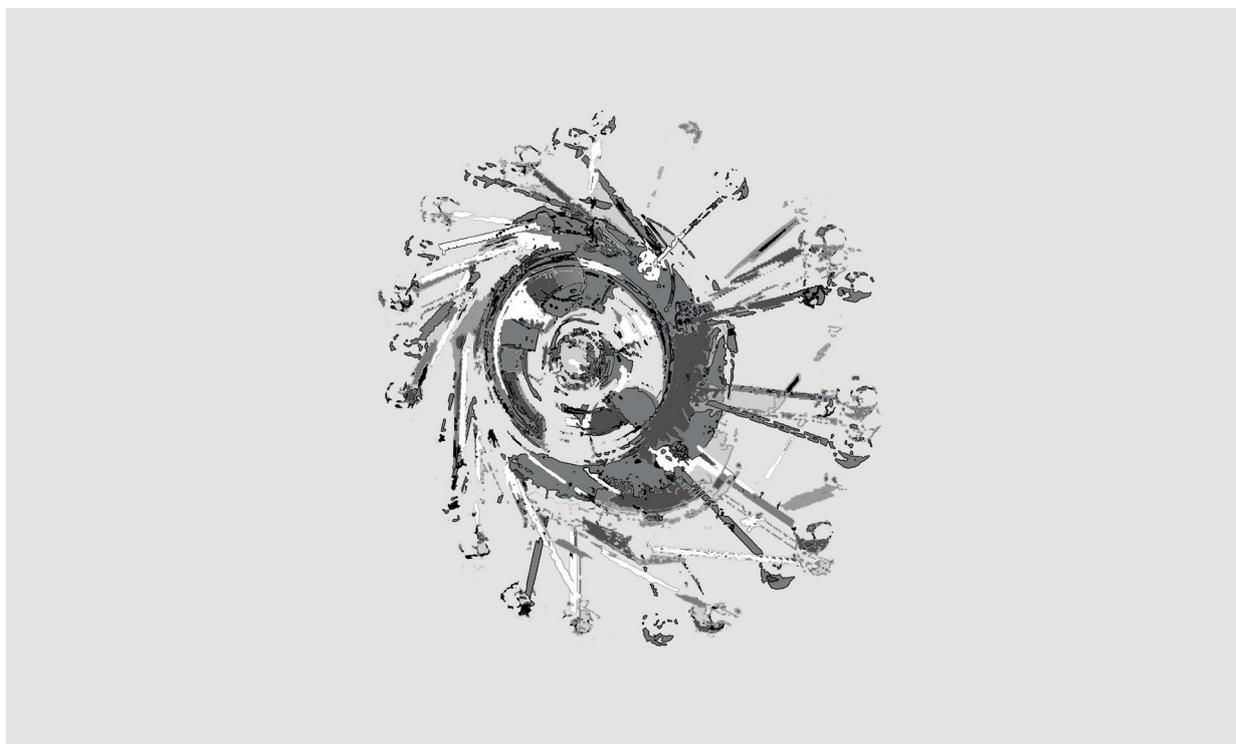

ALMA · 2018 · Paulownia / Kiri · 130 x 130 x 13 cm

© Alejandra Ruddoff

ALMA es una presencia mutable que da cuenta de mundos en movimiento y de la apropiación simbólica del espacio.

Y si pudiera graficar o ejemplificar en un ejemplo concreto y desde nuestra realidad humana, diría que es como estar en el vagón de un tren sin tener conocimiento del tren ni del entorno que lo rodea, donde no tenemos conocimiento de qué lo mueve o que lo dirige. La escena es, estamos sentados en el vagón, avanzando hacia adelante, sin real conciencia, hasta el momento en que miramos por la ventana y vemos que el paisaje cambia, muta, podríamos decir que subyecemos a una trayectoria en un tiempo real, al cual nos sumamos al nacer y el cual dejamos al morir. Una metamorfosis permanente unida al tiempo. En un pulso, que viene desde el origen, el cual se ve reflejado en la materia o paisaje que se nos presenta a la vista.

PERPETUO MOBILE · 2015 · Alu-Dibond Butlerfinish · 40 x 40 cm

© Alejandra Ruddoff

Somos observadores de micro y macro momentos y del transcurso correspondiente. Este fenómeno lo vislumbro como la energía primigenia, como el proceso vital y presente en el universo. Proceso que late en un *continuum* y que persiste en una continuidad infinita de procesos consecutivos que se suceden en un orden que tiene relación con su origen. Así, *la verdad del instante* se expande y se despliega infinitamente en un recorrido de transformación sin término.

Este proceso imperceptible de la transformación de la materia es continuo, es como el tic-tac del reloj, es un *perpetuo mobile* que tiene su origen en el principio de los tiempos. Al respecto sumo como referencia al *big-bang*, el evento definido por la ciencia como el comienzo de los tiempos. ¿Cómo referirse al origen sin tener la certeza de él?

La literatura ha creado diferentes técnicas para tratar el fenómeno de las diferentes temporalidades en una obra. Especialmente el naturalismo:

Al respecto de la literatura, el teórico alemán Albert von Hanstein creó en 1900 la expresión “estilo de segundos” para encontrar la congruencia del “tiempo del relato” y del “tiempo relatado”. Desarrolló el ejemplo de relatar el proceso de cuando una hoja cae de un árbol, donde lo relatado refleja en tiempo y ritmo la caída misma de la hoja hasta que aterriza.

Los naturalistas asumieron que no había nada incidental en la descripción, porque todo tiene un impacto y esto tiene que reproducirse con objetividad científica. El estilo de segundos es una técnica que copia la realidad. Los gestos o movimientos más pequeños se registran con precisión milimétrica.

VICTORIA · 2015 · Película · Sebastián Schipper

<https://www.youtube.com/watch?v=YAVY9JuAdyU>

VICTORIA es una película alemana realizada el año 2015, dirigida por Sebastian Schipper y fue realizada mediante la técnica de “estilo de segundos”. Todo el relato es la fehaciente realidad acaecida durante la filmación, es el uno a uno.

Por otra parte y desde la literatura, el escritor, arquitecto y dramaturgo suizo Max Frisch, escribe en uno de sus “Dietarios” que el poeta no hace otra labor, que tallar con palabras, “como lo hace un escultor” con un bloque de material.

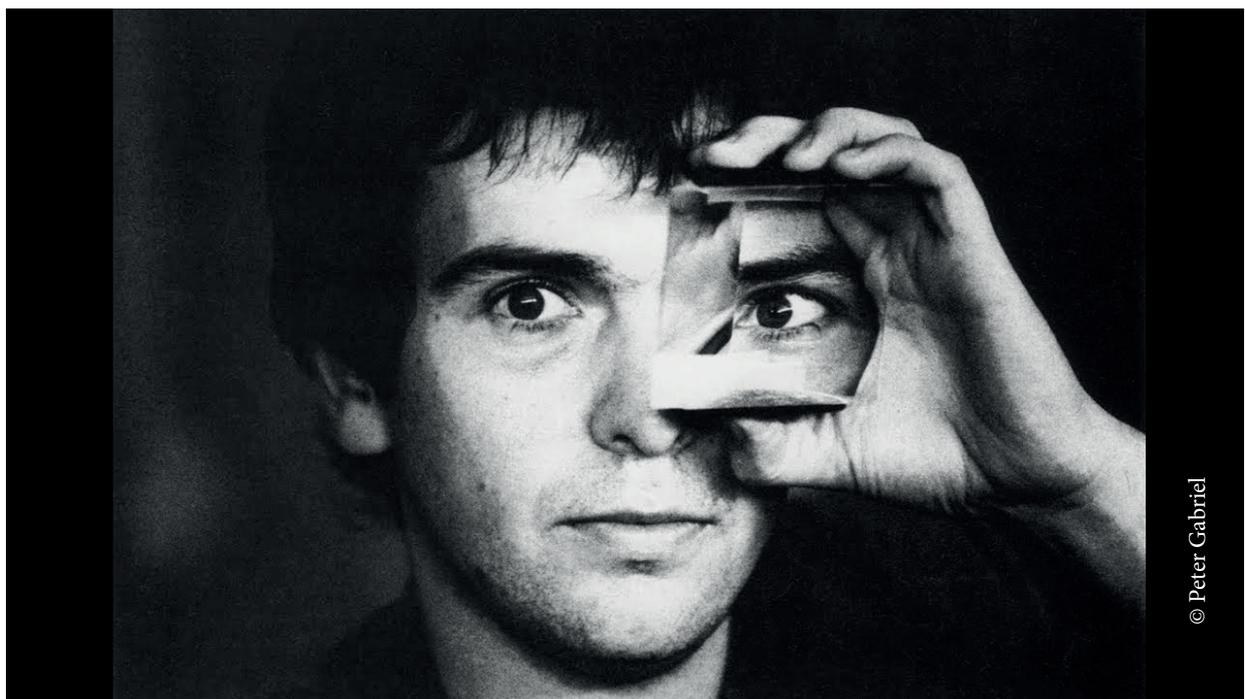
Al tiempo que el resultado de lo escrito consiste según Frisch en lo no dicho, en “lo

blanco entre las palabras". Ejemplifica de este modo, que lo blanco entre las palabras NO es la NADA o mejor dicho que la nada no existe.

ORGAN2/ASLSP · 2000/2639 · Música · John Cage

En Halberstadt, cerca Quedlindurg, Sachsen-Anhalt, está en curso la obra ORGAN2/ASLSP del autor y músico John Cage con la indicación: "As slow as possible". Comprobando a su modo que el silencio no existe. La obra comenzó el año 2000 con un silencio, una vez al mes cambia su tono y terminará el año 2639 luego de haber transcurrido 639 años.

PETER GABRIEL · 1993 · Digging In The Dirt · Intruder · Biko

<https://www.youtube.com/watch?v=3ncVyxQRw70>

También el músico Peter Gabriel aporta lo suyo, comprobando la tesis del *origen en persistencia* al citar en muchas de sus piezas musicales "el ritmo del corazón". Varias piezas musicales comienzan y emulan a través de la batería el ritmo del corazón, como por ejemplo en: "Digging In The Dirt", "Intruder" o "Biko".

F5 14SA1 · 2014 · Fotografía · Stralauer Allee · Berlin · 90 x 60 cm

© Alejandra Ruddoff

Cómo contemplar los estados habitados de la materia y su presencia en el tiempo?

La obra fotográfica F5 14SA1 que fue tomada en el centro de Berlin reúne una variedad de temporalidades en un lapsus de tiempo consolidando una sola imagen. Aquí, *la verdad del instante* oscila entre la tensión de lo fugitivo y de lo duradero.

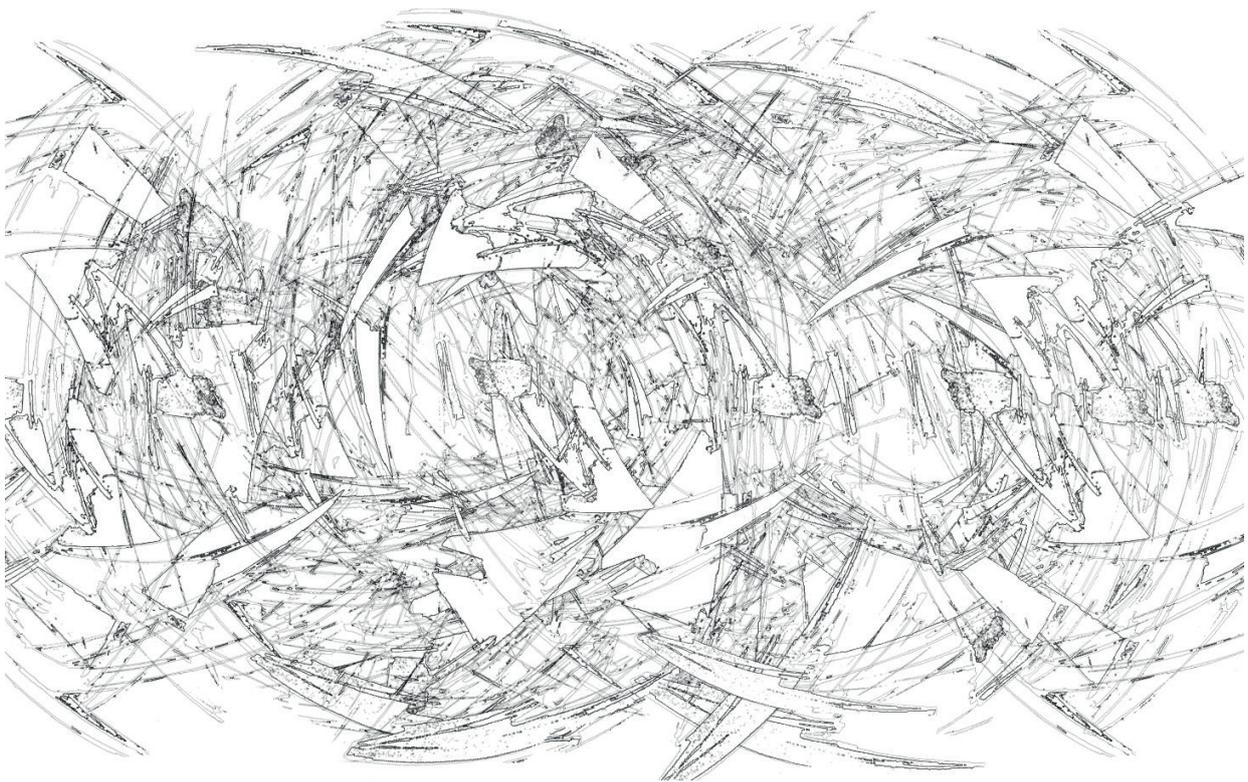
Los materiales: acero y cemento del puente forman el escenario para lo efímero de la cruzada del paso peatonal por los peatones y sus movimientos, además los diferentes espacios de tiempo causados por el obturador de la cámara y el verde del semáforo que indica "Ir", mientras queda quieto y bien enfocado el acero del puente. La imagen nos hace sentir casi el tick-tack de los pocos segundos en que el semáforo queda en verde y nos damos inconscientemente prisa, hasta que aparezca la señal en rojo para detenerse.

TRANSCRIPCIÓN DE UN VACÍO · 2009 · Alerce & Laurel · 210 x 210 x 13 cm

© Alejandra Ruddoff

Así como Cage comprueba que el silencio absoluto no existe, Gabriel plantea que siempre hay ritmo al tiempo que Max Frisch nos habla del “blanco entre las palabras” como lo verdaderamente dicho; la obra TRANSCRIPCIÓN DE UN VACÍO revela que la materia sin el vacío no existe.

IMPERMANENCIA I · 2013 · Impresión digital 1/10 · 50 x 25

© Alejandra Ruddoff

CARTOGRAFÍAS DE UN PAISAJE EN USO · 2015 · Video

Termino mi intervención con un video que se titula: CARTOGRAFÍAS DE UN PAISAJE EN USO, video que tiene una duración de 00:57 segundos y que reúne la asociación de ideas presentadas en este discurso.

Agradezco y valoro mucho la honrosa distinción de nombrarme Académico Correspondiente de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile desde el extranjero, Berlin, Alemania.

© Alejandra Ruddoff

Alejandra Ruddoff

Wühlischstr. 26

D-10245 Berlin

Studio: +49 30 2007 88 75

Mobil: +49 171 38 66 898

contact@ruddoff.de

www.ruddoff.de

Santiago, 12 de diciembre 2019, 15 hrs. Almirante Montt 454. Salón de Honor del Instituto de Chile