

A R S
Alejandro Romero Salgado

El silencio:
clinamen

Clinamen

“La diferencia y la repetición ocuparon el lugar de lo idéntico y de lo negativo, de la identidad y de la contradicción. Pues la diferencia no implica lo negativo, y no admite ser llevada hasta la contradicción, más que en la medida en que se continúe subordinándola a lo idéntico” (Deleuze, 2002).

Lucrecio¹, en *De rerum natura*,² utiliza la palabra clinamen para traducir la expresión griega *kínesis katá peréglisin* (movimiento desviado o inclinado: *parénklisis*), que sería lo opuesto al movimiento “meramente vertical.” (Herder, 2022).

El movimiento existe en todo, aunque sea imperceptible para el ojo humano. Según la física, el tiempo de Planck (o la época de Planck) es la duración del segundo cero al 10-43 segundos en donde “toda la masa del universo estaba contenida en una región del tamaño de la longitud de Planck, 10-33 cm.” (Xuan Thuan, 2018, pág. 184). Después, una explosión, el *big bang* hizo nacer al universo “a partir de un estado extremadamente pequeño, caliente y denso; desde entonces no ha dejado de crecer, diluirse y enfriarse, permitiendo emerger a la materia y surgir cuerpos cada vez más estructurados.” (ídem).

Según Xuan Thuan,³ la mecánica cuántica⁴ sostiene que el desorden es constante; sin embargo, los expertos en física sostienen que la teoría de la relatividad (Einstein) sí existió; pero, durante el tiempo de Planck, un tiempo de silencio, de calma. Después de dicho “reposo y orden” pasa al “desorden y confusión,” no existe “ni un arriba ni abajo, ni derecha o izquierda, ni delante ni atrás” (ídem). La mecánica afirma que, después del tiempo de Planck, “deja de estar en calma y está sujeto a violentas fluctuaciones inherentes al principio de incertidumbre de Heisenberg. A estas escalas todo es fluctuación, movimiento o indeterminación” (ídem). El principio de incertidumbre de Heisenberg plantea:

Refracto del silencio IV

Tinta china aplicada con plumilla y estilógrafo sobre yute.
Madera cortada y pulida con luces dirigidas
50 x 190 x 30 cms. medida total del montaje
2017

“Cuanto más energética es una partícula, más corta será su vida; cuanto mayor es el préstamo de energía por parte del banco de la Naturaleza, más rápido tendrá que reembolsarse dicho préstamo. Así pues, en principio pueden existir partículas virtuales con tiempos de vida infinitesimalmente cortos y con cantidades de energía infinitamente grandes” (Xuan Thuan, 2018, pág. 259).

Lo anterior confirma que, en efecto, hasta el material más denso al tacto, está en movimiento constante, es energía, contiene partículas, están vivas y, si las observamos, éstas responden; ahí, lo que a lo largo de la historia han sostenido distintas culturas confirma que, en efecto, todo está conectado a través del vacío: “Lo infinitamente pequeño alumbró lo infinitamente grande, y para comprender nuestro origen tenemos que comprender el origen del universo.” (ídem., pág. 186).

Teoría de cuerdas
Modelado en cerámica de alta temperatura, cuerda negra.
Varia
2022

La teoría de cuerdas supone que “las partículas del universo –electrones, protones y otras– no son los componentes elementales y puntuales del universo, sino el resultado de vibraciones de otras entidades elementales llamadas <<cuerdas>>” (ídem., pág. 193). Dichas cuerdas “poseen una extensión espacial infinitesimalmente pequeña, de 10-33 cm., (la longitud de Planck)” (Ídem); en apariencia, según esta teoría, todo estaría en calma, pero en realidad el movimiento es una constante gracias a tales vibraciones. Dicha teoría también asegura la existencia de “al menos seis o siete dimensiones espaciales suplementarias.” (ídem).

“La palabra <deflagración> también evoca la imagen de una enorme explosión con un estruendo ensordecedor. Nada más lejos de la verdad. En el vacío cuántico de los inicios, cuando la materia aún no había aparecido, no había ningún medio para transmitir las ondas sonoras. Por lo tanto, el universo nació en un silencio total, en una explosión rodeada de un silencio mortal.” (Xuan Thuan, 2018, pág. 197).

Si “en el principio era el verbo,”⁵ entonces también hubo un silencio total, umbral básico de la contemplación, no un silencio físico (de estar callado, sin hablar), sino un silencio interior en conexión con las vibraciones de la Teoría de Cuerdas, con el Qi, que son los *Alientos Vitales descritos por China*; el *Mana* de los melanesios, polinesios y hebreos; el *Anima* de los latinos; el *Prana* de los hindúes; el *Pneuma* de los griegos; *Ki* de los japoneses; *Barakka* de los musulmanes; que mantienen en equilibrio la energía: el *Yin-Yang*.

Todo tiende al balance

“Todos sentimos intuitivamente que la naturaleza no puede funcionar de manera en cierto modo esquizofrénica, que no puede padecer un desdoblamiento del comportamiento, descrito por una teoría en determinada escala y, por otra, totalmente incompatible con la primera, en otra escala” (Xuan Thuan, 2018, pág. 186).

Un árbol busca la luz pese a estar en la cueva más recóndita; dentro del desequilibrio visto, se encuentra una compensación de peso que no es posible observar (las raíces). Así como el árbol, el universo se sigue expandiendo en desequilibrio: no hay simetría, hay asimetría, pero, de alguna manera, se va compensando, existe un equilibrio en el desequilibrio.⁶

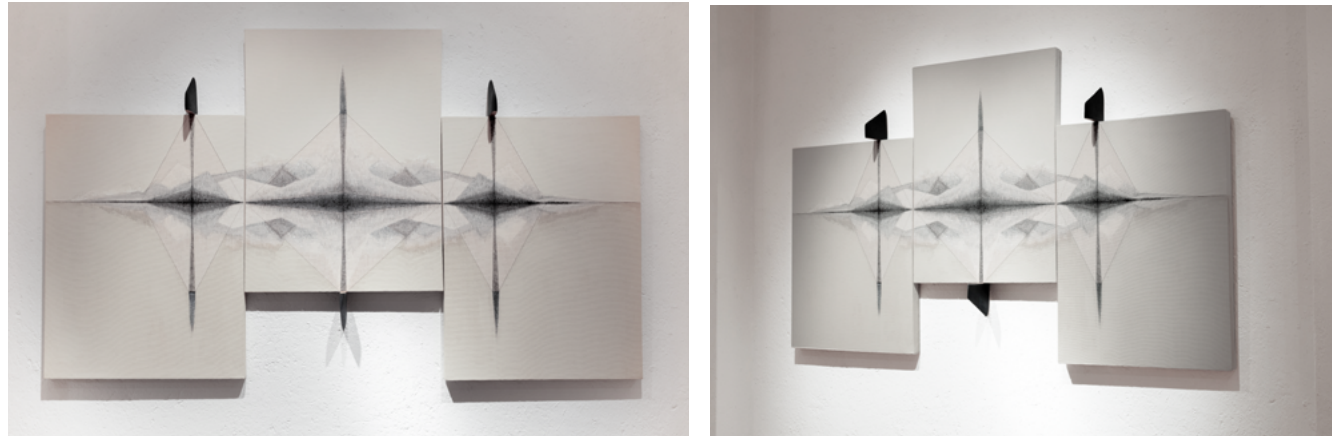
Para Lucrecio, el Clinamen es el desvío mínimo el cual originará que los átomos choquen entre sí. La palabra griega átomo, significa “lo que no se puede dividir”. El Clinamen es el azar: gracias a un desvío súbito los átomos chocan unos con otros y la naturaleza logra manifestarse justamente como la conocemos; de lo contrario, si no existiese ese azar, caerían los átomos como una gran lluvia en un espacio vacío y nada existiría:

“Cuando los cuerpos son llevados hacia abajo en línea recta a través de lo inane por sus propios pesos, aquellos, en un tiempo incierto y en lugares indeterminados, se desvían un poco de su curso, justo lo suficiente para que se pueda decir que el movimiento ha cambiado. Porque si ellos solieran declinar, todos, como gotas de lluvia, caerían de arriba abajo a través de la profundidad de lo inane; ninguna colisión habría podido llegar a darse, ningún golpe habría podido producirse para los primeros principios: de modo que la naturaleza jamás habría creado nada” (Lucrecio, II, pág. 217-224).

Llevando el análisis a lo que conocemos, y continuando con el ejemplo de una gran lluvia, el desvío depende de muchas causas; los factores que físicamente alterarían la caída de las gotas en el espacio en línea recta van desde la fuerza del viento, la caída interrumpida por algún objeto, el que se junte la gota con otra más pesada; puede haber un desvío súbito, el calor; y, por supuesto, el sonido varía conforme se acumule más agua en el suelo antes de que sea absorbido por la tierra u otra superficie; la densidad de la superficie condicionará su rápida o lenta absorción.

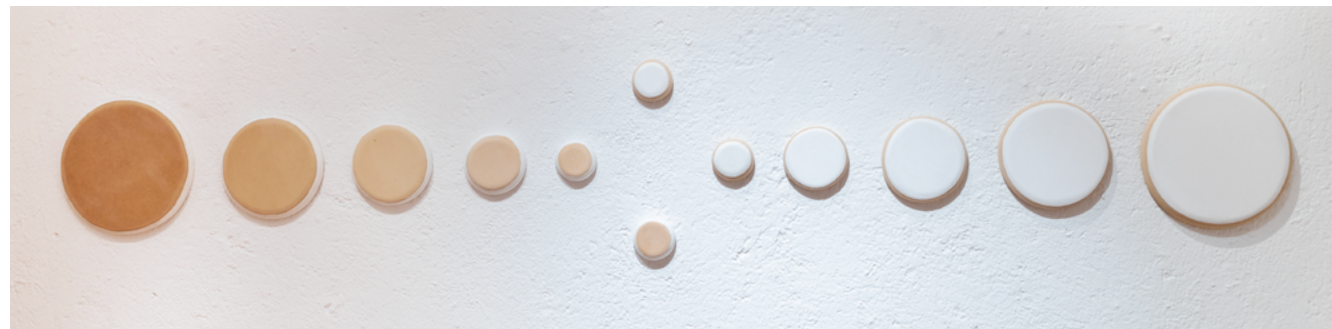
El equilibrio del silencio
Madera tallada, pirograbada y perforada.
Radio 15 cm c/u
2011/22

Refracto vacui
 Mixta sobre tela; madera cortada, pintada y pulida
 Varía
 2017/22

Jorge Wagensberg sostiene que “el azar es más un producto o derecho de la naturaleza que un producto de la ignorancia” (Wagensberg, 2002); en efecto, la naturaleza, al ser perfecta dentro de su imperfección –debido a su asimetría– funciona; prueba de ello es que la vida existe, los

planetas giran, las estrellas brillarán el tiempo que vivan en este plano. En ciencia se le llama: equilibrio termo-dinámico, que puede cambiar súbitamente su composición para lograrse equilibrar y continuar funcionando.

Nivel
 Madera tallada, pulida y pintada
 200 x varía cms. medida total del montaje
 2021

La repetición

Para hablar de la repetición es necesario retomar las enseñanzas del Buda, donde el sonido de una misma sílaba o colocar varias velas, desencadena un estado, un trance que ayuda a conectar con el interior y liberar el cuerpo de toda carga que le impedía conectar con el *flujo de energía*.

En arte, la *acción* y *contemplación* van de la mano. El artista, una persona que constantemente observa formas, percibe cómo la emisión de energía acaricia a un objeto haciéndolo sobresalir gracias a los volúmenes que, sin luz dirigida, no se verían; una masa que hace que un objeto tenga presencia; la música de la naturaleza, la simetría de la hoja de un árbol, el canto de los pájaros, el sonido de una tormenta, la caída de una gota de agua en un charco. Todo es movimiento constante, hay conexión, hay energía; y todo ese flujo de vida en constante regeneración, el artista lo capta con sus sentidos gracias a su intuición, los absorbe mediante la contemplación, y lo expresa a través de un dibujo, pintura, escultura, grabado, fotografía, arquitectura, música, danza, performance e instalación: la *acción*.

Una de las coincidencias que tienen muchas prácticas místicas y la creación artística consiste en la *repetición*. Al repetir una oración varias veces o acelerando el ritmo cardíaco, se genera en el cuerpo una conexión con el interior, existe un vaciamiento y se crea un trance. El organismo se encuentra liberado, el vacío ayuda a conectar con el silencio y el mutismo permite escucharse, fluir y percibir mejor el entorno gracias a la contemplación.

En la creación artística, el *sonido* también funge como un factor importante debido a que genera estados que normalmente ayudan a conectar con la obra que se está haciendo. Así, el decidir qué material funcionará para desarrollar la idea deseada conlleva pasos necesarios que, si se realizan conscientemente, es posible hacerlos como un acto meditativo, como un *ritual*. Al repetir un tono, una forma o colocar distintos objetos similares agrupados con una intención, el observador entrará en un estado de contemplación, podrá sentir algo similar a lo que el artífice sintió al crear dicha obra de arte. La cultura islámica logró magistralmente la repetición para conectar con lo *inefable*.

Página en blanco
 Imprimación de tinta con máquina de escribir sobre opalina
 Varía
 2020

Peregrinatio vitae
Madera cortada, pintada y pulida
Varia
2017/22

La imagen negra
Madera cortada, pintada y pulida, cuerda negra.
Varia
2022

El ser y el tiempo
Madera cortada, pintada y pulida
Varia
2020

La diferencia

Gilles Deleuze, en *Diferencia y repetición* (2002), sostiene que existe una simulación producida por un “efecto óptico” como resultado de la “diferencia y de la repetición” (Deleuze, 2002, pág. 16). Deleuze comenta que, en la vida moderna, en cuanto percibimos o sentimos repeticiones nos enfocamos en “pequeñas diferencias, variantes y modificaciones”. En efecto, el ser humano es rutinario, pero la misma repetición terminará por alterarlo o anularlo; por ello, busca constantemente una variación que le permita romper con la monotonía: “La tarea

de la vida consiste en hacer coexistir todas las repeticiones en un espacio donde se distribuye la diferencia” (Ídem).

La repetición tiene variaciones, muchas veces imperceptibles que, en definitiva, varían dependiendo del aquí y del ahora. Deleuze afirma que la naturaleza se encarga de modificar la energía (gracias al equilibrio termodinámico); esto le permite no tener centro, un desplazamiento con repeticiones, pero también con diferencias.

Clinamen
Cerámica de alta temperatura suspendida en el techo,
cerámica en piso con polvo de mármol y espejos.
Varia
2022

El silencio y el ritual

Byun-Chul Han, en *La desaparición de los rituales* (2020), destaca que “al tiempo le falta hoy un armazón firme, el tiempo que se precipita sin interrupción no es habitable.” (Han, 2020). Todo es acelerado y, por ende, nada permanece: todo es desechable, justo por eso Han hace mención de la crisis que se vive en la actualidad, se han perdido los rituales que le daban sustento a la vida.

David Le Breton menciona la importancia del rescate de la palabra para restaurar la conversación, pero a su vez, al rescatar la palabra se debe restaurar el *silencio*. Por supuesto, al existir un dominio pleno del ruido, de la imagen, de la saturación de información, se ha roto el diálogo.

La creación artística está muy ligada al silencio. Por silencio se entiende como aquel estado interior de conexión con uno mismo en donde se logra un vaciamiento y así, el contacto con el exterior a través de la contemplación es evidente ayudando al artista a expresar claramente la idea deseada; para un monje es un estado que le permite conectar con la deidad en la que creen, pero a partir del Yo interior. Muchas sectas utilizan la meditación para ligar su yo mental/corporal con el yo espiritual. El artista, como el monje, tienen rituales que les permiten conectar con su interior, con el entorno, y con lo que los antiguos sabios orientales llamaban: *alientos vitales*, lo cual es una energía que está en todo.

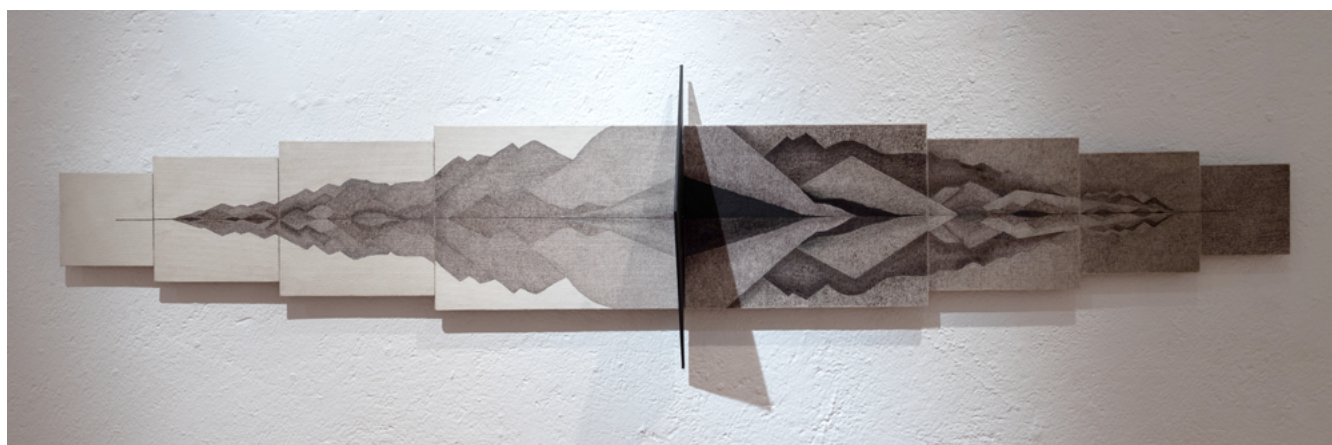
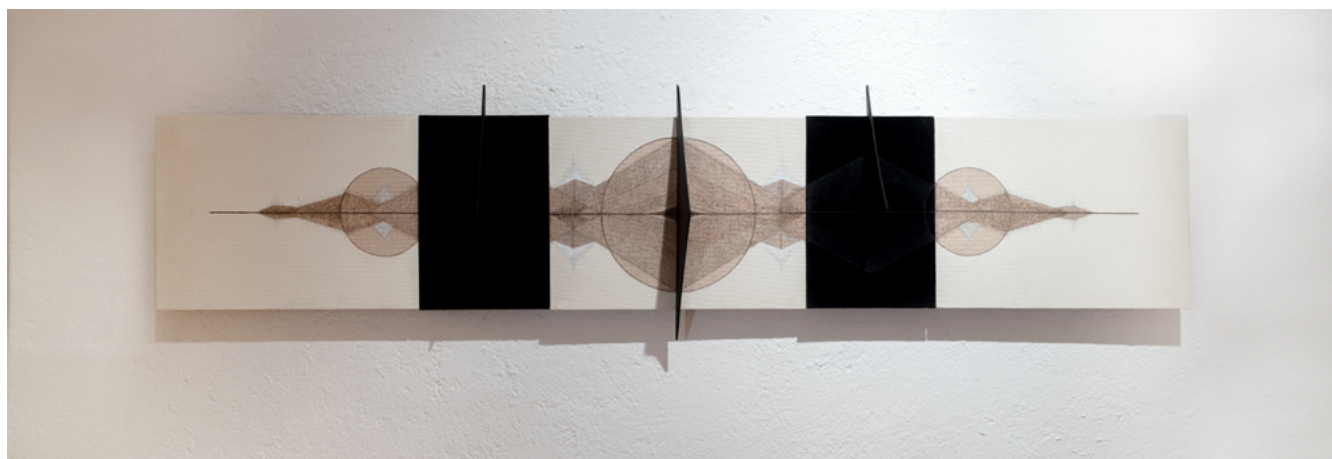
Lo anterior tiene que ver con la *contemplación* y la *acción*, en donde hay algo que se percibe, pero no se sabe qué es, lo “místico” como sostiene Wittgenstein. Al conectar los sentidos con dicho espacio, se genera en el interior una especie de conexión, ¿con qué? con lo inefable, con la energía que se buscó generar con la arquitectura, la ambientación y los cuadros; dicha sensación se puede expresar en un lienzo, en un grabado, en una composición musical; pero el resultado no necesariamente será sencillo (digerible a primera vista). Como sostiene Rothko, el espectador tomará las distintas partes y las unirá a sus propias sensaciones y la conexión se dará, la obra estará completa, pero claro, se requiere que el observador tenga una apertura, que se anime a hacerse preguntas, que llegue vacío (o permita un vaciamiento interior durante la experiencia) y se deje nutrir por las sensaciones planteadas por el autor.

I, II, III
Papel dorado intervenido
Varia
2022

Silere
Yeso tallado, espejo.
2022

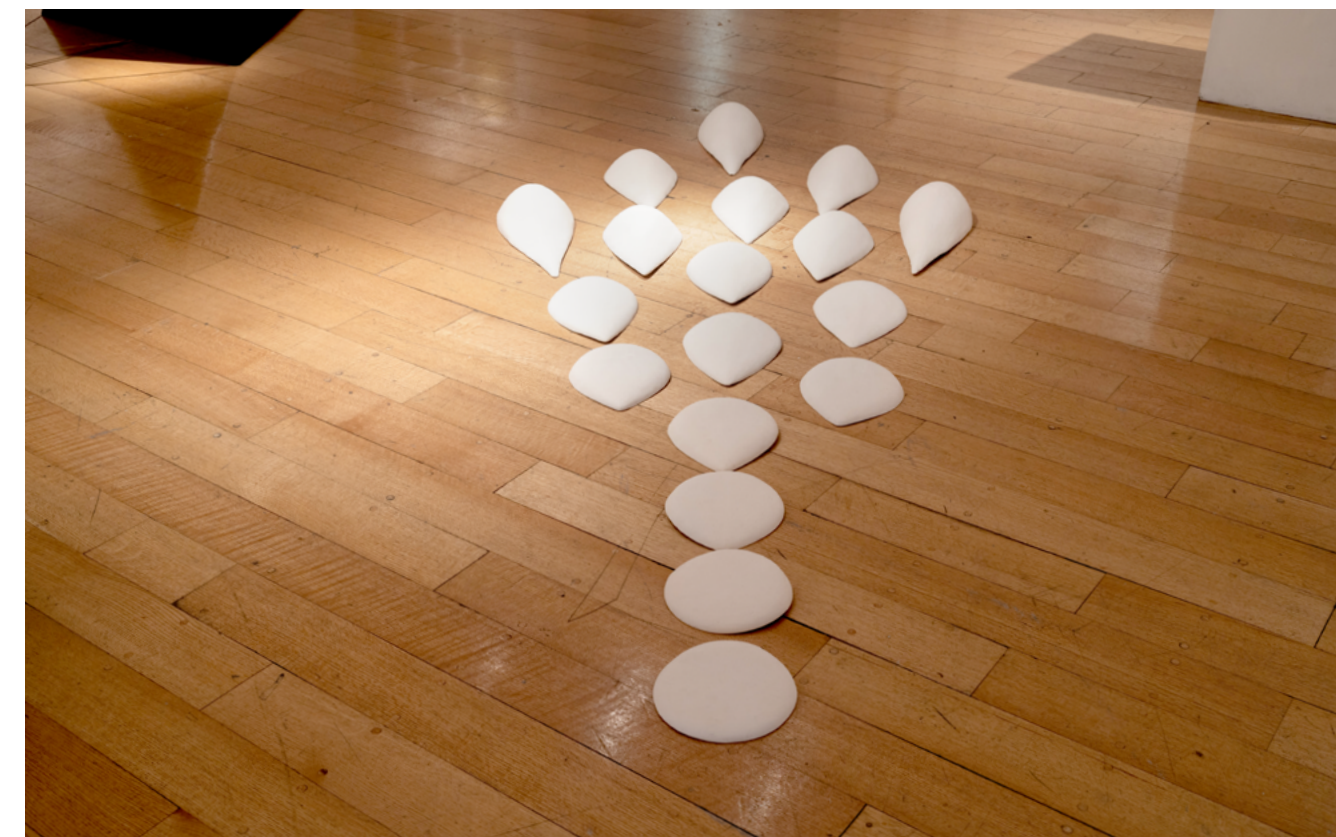
Loa al silencio
Tinta china aplicada con plumilla y estilógrafo sobre yute.
Madera cortada y pulida con luces dirigidas
50 x 200 x 20 cms. medida total del montaje
2021

Refracto del silencio II
Tinta china aplicada con plumilla y estilógrafo sobre yute.
Madera cortada y pulida con luces dirigidas
50 x 200 x 20 cms. medida total del montaje
2016

Refracto del silencio III
Tinta china aplicada con plumilla y estilógrafo sobre yute.
Madera cortada y pulida con luces dirigidas
50 x 190 x 30 cms. medida total del montaje
2017

El agua cae, las gotas se unen en un gran charco que melódicamente están entonando una canción llevada por cada onda de agua movida por la lluvia. Se empapa todo, la naturaleza agradece las gotas de rocío que caen en toda la montaña, no es un tono cualquiera, es un verde alegre que el lugar recibe con placer. La neblina cubre parcialmente a las montañas, el río sigue su curso, el agua fluye, los ciclos de la vida continúan.

La *contemplación* es *silencio*, y el *silencio* es *contemplación*. Es en la contemplación del silencio en donde se dan las claves para la posterior acción, la cual contiene una Idea clara de lo que se va a realizar. Ahora: *contempla* y *sé silencio*.

Caída
Cerámica de alta temperatura
Varia
2017/22

¹ Tito Lucrecio Caro (en latín: Titus Lucretius Carus; c. 99 a. C.-c. 55 a. C.) fue un poeta y filósofo romano (Lucrecio, 2012).

² De rerum natura, escrito hacia el año 50 a.C. (Lucrecio, 2012).

³ Trinh Xuan Thuan (20 de agosto de 1948) es un astrofísico y escritor vietnamita-estadounidense (Xuan Thuan, 2018).

⁴ La física que describe lo infinitamente pequeño (Xuan Thuan, 2018, pág. 184).

⁵ Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 1-18.

⁶ A menudo insisto en esa reflexión en mi propia obra y en las clases que imparto.

El vacío mediano
 Cerámicas de alta temperatura
 2020/22

Clinamen

En la composición sonora, decidí mostrarle al maestro Víctor Romero solamente los bocetos de la instalación y el escrito que realicé entorno a ella, incitándolo a que conectara con las imágenes que intuí cuando comencé a pensar el montaje. El resultado —en palabras del propio compositor— son cinco momentos que representan las cinco dimensiones. Cada momento inicia con una melodía que impulsa el nacimien-

to de una dimensión inspirado en la teoría de cuerdas. El maestro Víctor sostiene que “Las melodías se construyeron con una técnica que se llama **dodecafonismo** que trata de construir frases pasando por las doce notas de la escala cromática sin repetir alguna. Con esto represento el todo que, gracias al efecto de delay, repite cada nota creando una cacofonía sonora”.

A R S

Alejandro Romero Salgado, nace en Bogotá, Colombia en 1977; desde 1985 radica en México, país del cual obtiene la Nacionalidad Mexicana. Actualmente es Doctorando en Artes (artes visuales, artes escénicas e interdisciplinar) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL. Estudió la Maestría en Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM (2012) Titulado con Mención Honorífica con la tesis: *El silencio: Espiritualidad en los procesos de creación artística, análisis, propuesta escultórica e instalación*, obteniendo la Medalla Alfonso Caso al mérito académico (2014). Estudió la Licenciatura en el Centro Morelense de las Artes en Cuernavaca, Morelos (2008) así como Técnico Superior Universitario en Artes Plásticas (2001), además de talleres de escultura, fotografía y pintura (1997-2003). Ha sido asistente de los escultores: Julián Villaseñor, Ulrique Sollner y Edgar Guzmán. Dictaminador de la propuesta: *Tres diálogos sobre cuerpo, memoria y territorio en las artes visuales*, registrada en la categoría "Creación artística" en la Convocatoria de la Selección Anual para el Libro Universitario 2021, emitida por la UABC (2022). Publicación del ensayo: *Creación artística, ritualidad cotidiana y Covid-19. Un diálogo con el entorno* en la Revista *Discurso Visual del Cenidiap*. Número 47 y *La creación artística a través del silencio* en la Revista *Intersticio* volumen I y V, revista de investigación artística (2021) y (2022). Becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA en la categoría de Jóvenes Creadores en una ocasión (2012) y tres veces en el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Morelos FOECA, y Creadores con trayectoria (2003, 2006, 2009).

Colaboración con el *Maestro Sebastián* en el taller de cerámica de la Fundación Sebastián (2016-22). En el 2016 realizó un montaje escultórico-pictórico en el Metro Coyoacán de la Ciudad de México (montaje que duró un año debido a la buena recepción del público) y en el Metro San Lázaro. Seleccionado para formar parte de la exposición: *Después del edén, Arte en Cuernavaca 1974-2014*, exposición curada por Andrea Torreblanca a través del Proyecto Siqueiros, Taller de Siqueiros, Cuernavaca (2015) y *Latitud Morelos Contemporáneo* en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC), Cuernavaca, Morelos (2019). En el 2014 desarrolló el proyecto: *El silencio en lo abstracto* en el Centro Banff en Canadá a través del programa de Intercambio de Residencias Artísticas del FONCA. Ponente en el primer (2019) y segundo Foro de Escultura (2021) - CENIDIAP / INBAL: *Una revisión del quehacer escultórico mexicano a partir de los años cincuenta hasta nuestros días*.

Centro Nacional de las Artes (2019). Apareció en Canal 22 en una cápsula dentro del noticiario en donde habló de su obra tanto inicios, presente y futuro (2013); programa: *Naturaleza Quieta* de TV UNAM elaborando una escultura en el foro con la escultora Maribel Portela (2018). En el 2017 apareció en *La Hora Nacional Morelos*. Ha impartido las conferencias: *Procesos de Creación artística*, UNAM, Facultad de Arquitectura (2016) y *Acción y Contemplación*, CMA (2017) y la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia (2018). Ha sido seleccionado a la Bienal de Escultura en Cerámica de Monterrey (2005), a la Bienal Universitaria de Arte y Diseño de la UNAM (2014), Bienal Atanasio Monroy (2018), Duodécima Bienal Puebla de los Ángeles (2019) y 19TH ASIAN ART BIENNALE BANGLADESH 2022; ha expuesto individualmente en la Fundación Sebastián (2017) y (2022), en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM (FAD) (2012), México D.F., en la Taller de Siqueiros (Cuernavaca, Morelos) en dos ocasiones (2006, 2009), Centro Morelense de las Artes (2002, 2017) y su primera instalación individual en el Centro Cultural Revolución (2000). Ha tenido más de 20 exposiciones colectivas en Canadá, México, y en España en subastas Segre. Curador y museógrafo en la Taller de Siqueiros, CONACULTA, Cuernavaca, México (2009), y en más de 20 exposiciones; actividad docente a nivel particular y público en todos los niveles desde el año 2000. Su obra artística a partir de la búsqueda que comenzó en 1997, se ha dirigido hacia la abstracción y simbolismo, sus instalaciones, esculturas, grabados y pinturas se centran, como eje principal, en la investigación del SILENCIO.

El silencio: clinamen

Este proyecto se realizó gracias al apoyo del **Maestro Sebastian**, Gabriela **Hernández Laris**, Matías **Carbajal**, **Fundación Sebastian**, Alejandro **Itehua**, Bridget **King**, Claudia **Moreno**, Diego **Moreno**, Tía **Imelda**, Juan **Moreno**, Patricia **Villate**, Clara **Engativa**, Elsa **Jack**, Nydia **Estrada**, Alexandra **Sanders**, Víctor **Romero**, el profesor Alfredo **Gurza**, Diego **Romero**, Hernán **Romero**, Víctor Manuel **Romero Medina**, Esperanza **Salgado Cleves**, Lilita **Fonseca**, Octavio **Vite Arontes**, Flor **Romero Medina**, Amanda **Romero Medina**, Martha **Romero Medina**, Ricardo **Romero**, Margot **Acosta**, Álvaro **Salgado**, Mariela **Cruz**, Natalia **Salgado**, Arturo **Peón**, Josué **Reyes Gutiérrez**, Héctor **Rojas**, Arturo e **Izcoart studio**; LaAbril **Dávila**, ruta **veinte veinte y expansión radial**; Kahune **films**, Roberto **Eslava** y código **Ciudad de México**, Elias **Aquique** y **Sodio**, a Mariana **Emiko** por la buena energía, a **Jessy**, a mis queridas **Alumnas y Alumnos**. Especial agradecimiento a Nydia **Estrada** por la impresión del texto y viniles, a Margot **Acosta** por el diseño de la invitación y todas mis ocurrencias. A **Ale** por su apoyo. A **Lili**, **Margot** y **Nydia** por el apoyo en el montaje. Agradezco también a **mi mamá**, **mi papá** y **mi hermano Hernán**, por posponer sus planes y acompañarme hoy, a mi hermano **Víctor** por la composición sonora para la instalación y a mi querido hermano **Diego**.

Si tuviera que resumir con una palabra la colaboración de todas y todos para este proyecto sería: **solidaridad**. Y si pudiera complementarla diría: **hermandad y empatía**.

A todas y todos, muchas gracias por su apoyo.

