

JULIÁN GIL: Serie VERBIER

Es cuando nos aproximamos a la obra de un artista e intentamos disfrutar del contenido visual e intelectual que sus trabajos contienen cuando revisamos todas nuestras herramientas conceptuales y nuestra capacidad interpretativa.

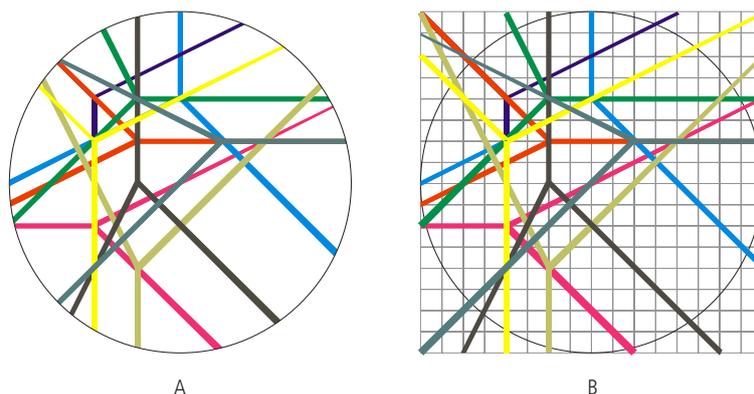
A veces, las expectativas que nos propone la obra forman parte de un trayecto conocido o por lo menos familiar; en este caso, se nos acumulan las experiencias aprendidas, las palabras y miradas conquistadas. Otras, sin embargo, se nos presentan como un nuevo enigma que resolver. Nos encontramos con muchas intuiciones, muchos afectos, pero ninguna certeza. Es entonces cuando nos vemos obligados a indagar sobre algún dato que nos facilite el comprender cuáles pudieran ser los planteamientos que organizan el proceso creativo de la obra.

Hay que tener en cuenta además, que cuando la obra forma parte de una serie, las pistas que encontramos al contemplar los diferentes puntos de vista que se pueden emplear para resolver un mismo proceso creativo, se multiplican.

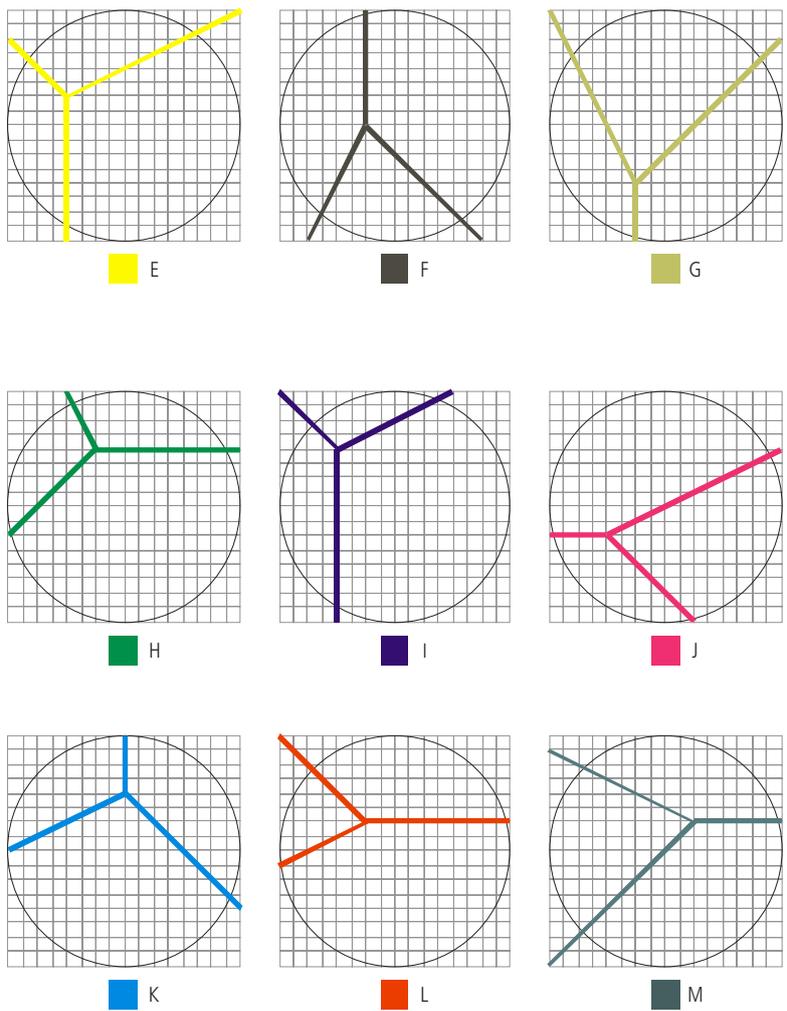
El acercamiento a esta serie de la obra de Julián Gil, realizada entre los años 2001-03, viene marcado por la siguiente actitud: en primer lugar, mirar, ver y disfrutar; y después, mirar, ver e intentar comprender lo que ocurre en la superficie del cuadro desde el punto de vista del lenguaje gráfico.

No siempre la aproximación al conocimiento del contenido de la obra es fácil. A veces se cuenta con la posibilidad, como en este caso, de preguntar al autor y que incluso éste te muestre algún apunte sobre la estructura utilizada para configurar algunas de las obras de una serie. Queda después el trabajo de analizar las obras y comprobar y contrastar los resultados.

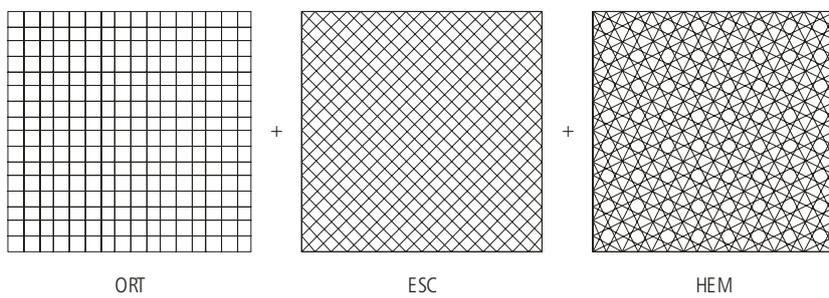
En la documentación sobre el proceso constructivo de la serie, Julián Gil incluye la siguiente plantilla (A) como imagen evocadora de los conceptos y herramientas que forman parte de su proceso generativo. Con el objeto de conocer el origen y orientación de cada una de las líneas propuestas por Gil, en este trabajo, se enmarca la plantilla dentro de una estructura ortogonal de 16 x 16 cuadrados (B).

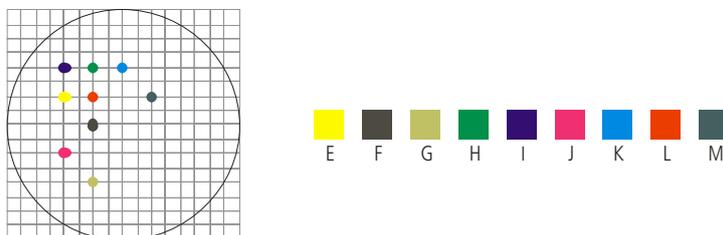
Los diferentes ángulos triedros formados por tres planos que concurren en un punto que configuran la plantilla constructiva de la serie, toman nombre y color. Según la nomenclatura empleada por Julián Gil, pueden definirse los siguientes esquemas:

La dirección de las 3 líneas que definen cada uno de los ángulos triedro anteriores pertenecen, cada una de ellas, a una de las plantillas ORTorgonal, ESCuadra y HEMipitagórica utilizadas habitualmente por Julián Gil.

Merece la pena también, establecer un gráfico con la ubicación de los puntos de intersección de los ángulos del triedro por si su emplazamiento pudiera darnos alguna orientación sobre el proceso constructivo de la serie, o simplemente, informarnos sobre la elección por parte del autor de determinadas zonas del soporte.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE ALGUNAS OBRAS DE LA SERIE VERBIER

A medida que el estudio de la serie se iba convirtiendo en realidad, las sutilezas y variables interpretativas con que Julián Gil trataba cada uno de los proyectos realizados se mostraban con tal intensidad que en un momento dado pudiera parecer que incluso pertenecían a otra serie ya que todas las obras de la serie funcionaban de manera parecida en cuanto a la forma, pero en el fondo, las estrategias creativas eran muy diferentes unas de otras.

Las líneas utilizadas en cada una de las obras se pueden organizar fácilmente en sistemas de elección basados en criterios de paralelismo a los ejes del triedro y perpendicularidad a una, dos o tres de las líneas que forman el eje de la obra. Estrategias como la aplicación simultánea de operaciones similares en diversas parcelas del triedro, se muestran muy eficaces para la gestión del espacio del cuadro.

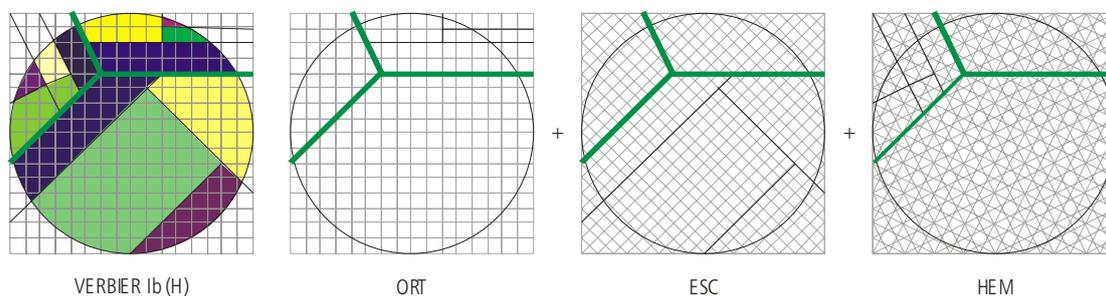
Para garantizar un análisis con el rigor suficiente para asegurar la correcta aplicación del procedimiento seguido por Julián Gil, es necesario disponer de una serie de herramientas conceptuales y gráficas que permitan organizar los datos que se van tomando de cada una de las obras con el objeto de que al final, comparativamente, se puedan evaluar los resultados obtenidos.

Estas herramientas no son estándar sino que se crean a modo personal con la intención de que se ajusten lo máximo posible a las particularidades del proyecto. Lo más habitual es que las herramientas de este tipo se realicen para cubrir varias etapas del proceso creativo. En primer lugar, para acotar el campo conceptual a tratar; después, para, por aproximación, profundizar en el tema; y, finalmente, para desarrollar, a modo de boceto, soluciones a la propuestas planteadas por el artista.

Para realizar el análisis de las obras que forman parte de la serie Verbier, se han elegido un número limitado de proyectos, que según criterios personales, presentaban un mayor grado de complejidad y de objetos relacionados.

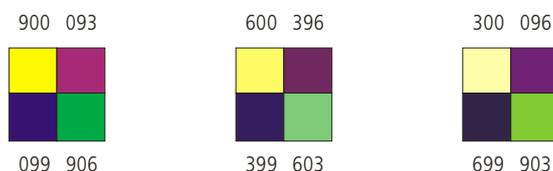
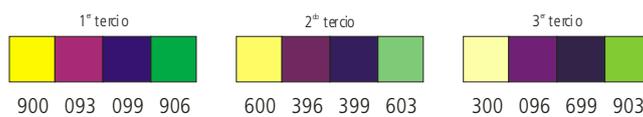
En el cuadro VERBIER Ib (H), su título indica que el ángulo triedro utilizado como modelo para fragmentar el espacio es el H. El criterio compositivo utilizado por Julián Gil en esta obra consiste en introducir 3 trazas en cada subdivisión del espacio de forma que, en el primer tercio, las líneas estructurales pertenezcan a la plantilla ORT; en el segundo tercio, a la plantilla ESC; y, en el tercero, a la plantilla HEM. Además, la relación que existe entre las 3 trazas de cada uno de los tercios, es constante: dos trazas paralelas al eje del ángulo triedro que corresponde a la plantilla en la que está incluido, y el otro, perpendicular a él. Como resultado de realizar estas operaciones sobre el círculo inscrito

en el cuadrado, surgen 12 zonas diferentes en tamaño y orientación, 4 en cada tercio del círculo, que Julián Gil utiliza para darlas color según la gama de tonos del sistema reducido de 64 colores del cubo de Hicethier.

El criterio cromático compositivo utilizado en esta serie se basa en la aplicación de 2 parejas de colores complementarios en cada uno de los tercios en que queda dividida la obra:

1 ^{er} tercio		2 ^{do} tercio		3 ^{er} tercio	
900	093	399	603	300	096
099	906	600	396	699	903

Se puede añadir además, que en su totalidad los tonos empleados en la obra se pueden agrupar, siguiendo la terminología de Johannes Itten, en dos tipos de contraste: colores cálidos (amarillos y magentas-azulados) y fríos (azules-violeta y verdes); y, en claros (amarillos y verdes) y oscuros (magentas-azulados y azules-violeta).

Colores cálidos

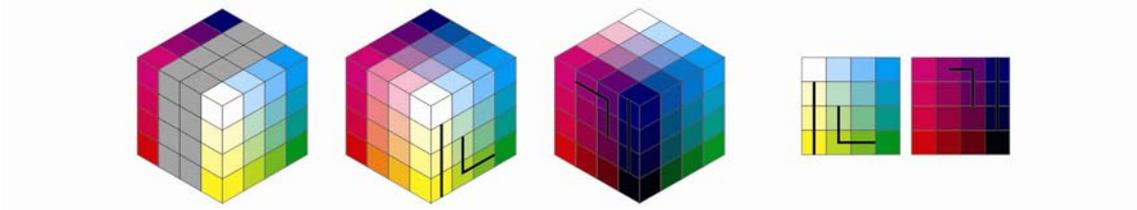
Colores fríos

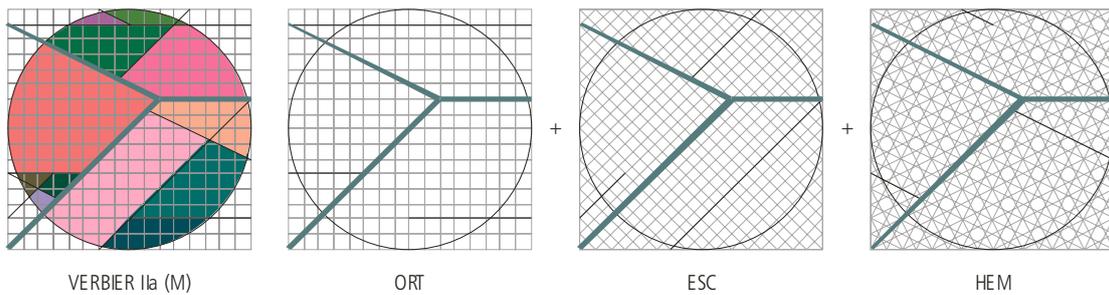
Colores claros

Colores oscuros

Si se sitúan los colores empleados en el cubo de Hicethier, se puede observar que ocupan posiciones simétricas en caras del cubo paralelas.

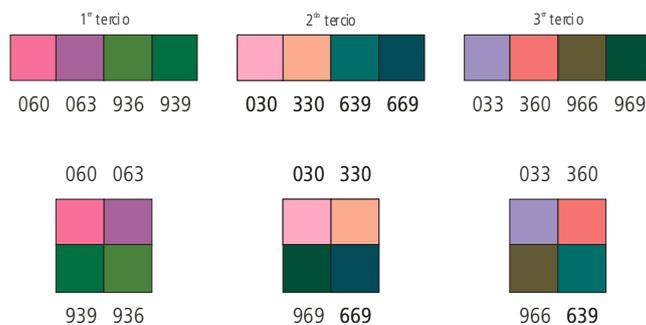

En el cuadro VERBIER IIa (M), Julián Gil utiliza el ángulo triedro M para fragmentar el espacio. La estrategia para subdividir cada uno de los tercios obtenidos en 4 superficies desiguales, capaces de soportar color, responde al siguiente criterio: dibujar trazas que correspondan a cualquiera de las tramas ORT, ESC y HEM descritas anteriormente, de modo que en cada uno de los tercios, convivan una línea perteneciente a la plantilla ORT, otra, a la ESC, y la tercera, a la HEM.

Julián Gil utiliza 6 parejas de complementarios para dar color al cuadro: dos por cada división de la superficie realizada. Según la nomenclatura de Hicethier, los tonos seleccionados, agrupados teniendo en cuenta su pertenencia a cada uno de los tercios del tondo, son los siguientes:

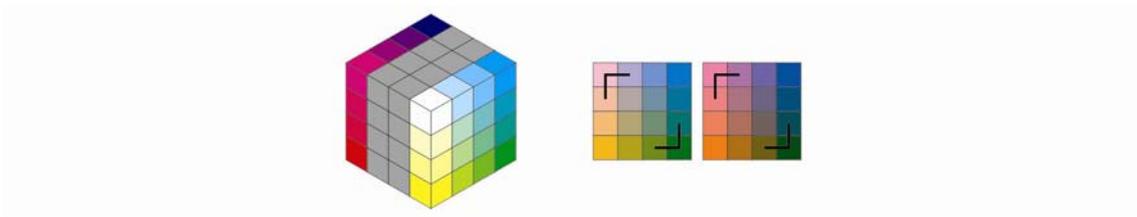
1 ^{er} tercio		2 ^{do} tercio		3 ^{er} tercio	
063	939	330	030	639	966
936	060	669	969	360	033

Es curioso observar también, cómo la obra en su totalidad responde también a un conjunto de tonos matizados en torno a la pareja de complementarios magentas – verdes.

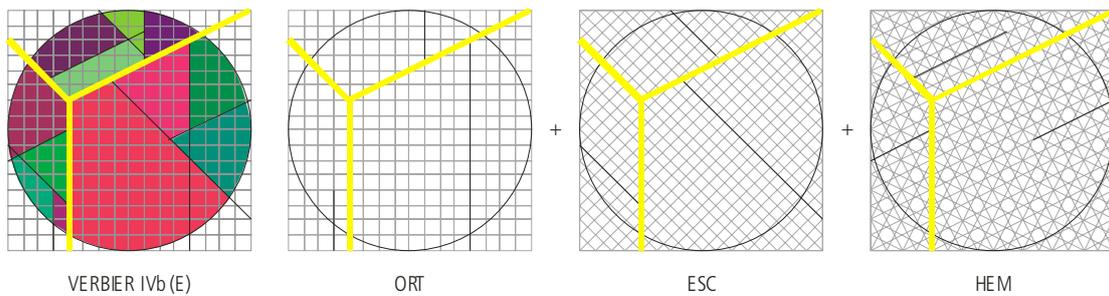

Una vez más, la disposición de los colores en el cubo de Hicethier ocupa una disposición simétrica en planos paralelos del cubo:

En el siguiente conjunto de obras de la serie VERBIER, se describen el ángulo triedro que las genera, el criterio de trazado de las 9 líneas estructurales que se aplica a cada uno de los tercios en que queda dividido el cuadro, y las 6 parejas de colores complementarios que se emplean para colorear la obra.

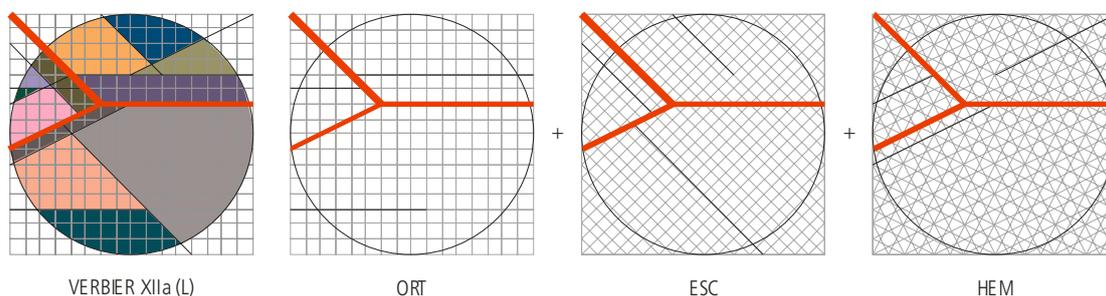
En el cuadro VERBIER IVb (E), se utiliza el ángulo triedro E para fragmentar el espacio. Las trazas dibujadas en cada tercio del tondo pertenecen a las siguientes plantillas: una línea a la plantilla ORT, otra, a la ESC, y la tercera, a la HEM.

Las parejas de complementarios utilizadas en la obra y organizadas según la posición que ocupan en cada uno de los tercios del cuadro, son las siguientes:

1 ^{er} tercio		2 ^{do} tercio		3 ^{er} tercio	
396	903	090	390	093	606
603	096	909	609	906	393

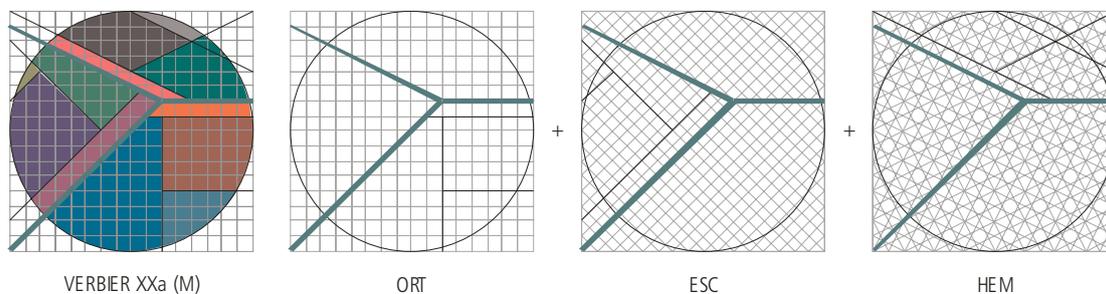
En el cuadro VERBIER XIIa (L), el ángulo triedro utilizado es el L. Las trazas dibujadas en cada tercio del tondo pertenecen a las siguientes plantillas: una línea a la plantilla ORT, otra, a la ESC, y la tercera, a la HEM.

A continuación se detallan las parejas de complementarios utilizadas en la obra y organizadas según la posición que ocupan en cada uno de los tercios del cuadro:

1 ^{er} tercio		2 ^{do} tercio		3 ^{er} tercio	
630	633	333	330	030	033
369	366	666	669	969	966

Y, finalmente, en el cuadro VERBIER XXa (M), el ángulo triedro utilizado es el M. Las trazas dibujadas en cada tercio del tondo pertenecen a las siguientes plantillas: tres líneas de la plantilla ORT en un tercio; tres de la ESC, en otro tercio; y otras tres de la HEM, en el último tercio. En cada uno de los tercios, dos líneas son paralelas entre sí, y la tercera, puede presentarse como perpendicular a las anteriores, u ocupando otra dirección cualquiera de la plantilla.

Las parejas de complementarios utilizadas en la obra y organizadas según la posición que ocupan en cada uno de los tercios del cuadro, es la siguiente:

1 ^{er} tercio		2 ^{do} tercio		3 ^{er} tercio	
666	639	660	663	363	366
333	360	339	336	636	633

En fin, cuantas más vueltas se le da al sistema, más posibilidades creativas aparecen.

Maria Cuevas
d.cuevasr@recol.es