

Entre el arte, el esoterismo y la tecnología. Una entrevista con Claudia Melo

Between art, esotericism and technology. An interview with Claudia Melo

Miguel Nigro

Universidad Nacional de las Artes

Recibido: 21 de abril de 2024
Aprobado: 4 de mayo de 2024

Resumen

En esta entrevista realizada a la artista visual argentina Claudia Melo, hablamos del arte en relación al esoterismo y a la tecnología aplicada a la generación de imágenes. Estos tópicos aparecen en sus proyectos artísticos y definen una estética original, donde se alterna lo trascendente y lo sublime con inquietantes escenas cotidianas. Su obra puede ser interpretada como el resultado de un proceso donde se cruzan diversas experiencias subjetivas y campos de conocimiento. Algunos proyectos son el producto de un trabajo interdisciplinario que se nutre de la tradición artística occidental, de la sabiduría oriental, del conocimiento espiritual y de las respuestas que ofrecen los actuales medios digitales. Finalmente, intercambiamos intereses comunes abordados desde distintas perspectivas. Tales intercambios se enfocan en el objeto físico y virtual, y en la magia auténtica y el ilusionismo.

Palabras clave: artes visuales, esoterismo, nuevas tecnologías, interdisciplinario,

Abstract

In this interview with Argentine visual artist Claudia Melo, we talk about art in relation to esotericism and technology applied to the generation of images. These topics appear in her artistic projects and they define an original aesthetic, where the transcendent and the sublime alternate with disturbing everyday scenes. Her work can be interpreted as the result of a process where diverse subjective experiences and fields of knowledge intersect. Some projects are the product of an interdisciplinary work that draws from Western artistic tradition, Eastern wisdom, spiritual knowledge and the answers offered by current digital media. Finally, we exchange common interests approached from different perspectives. Such exchanges focus on the physical and virtual object, and on authentic magic and illusionism.

Keywords: visual arts, esotericism, new technologies, interdisciplinary.

Introducción

Claudia Melo investiga desde 1990 las posibilidades artísticas basadas en el lenguaje digital. Junto al compositor Teodoro Cromberg desarrolló los primeros trabajos multimediales explorando la imagen y el sonido a través de ordenadores. Realizó exposiciones

individuales en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori y en la Galería Holz, en Buenos Aires y varias exposiciones colectivas en la Galería Arte x Arte, Galería Holz, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, ArteBA, Expotrastiendas Buenos Aires, Centro Cultural San Martín, Centro Cultural Borges y Caladan Gallery, Cambridge, MA, Centro Cívico de Barcelona, entre otras.

Desde 1999 participa en varios premios y salones en Argentina, como el Salón Nacional de Artes Visuales, el Premio Colección Costantini, la Bienal de Fotografía Arte x Arte de Buenos Aires, el Premio MacStation Paradigma Digital, el Premio Platt, Salón Fundación Avón, la Bienal Nacional de Arte de Bahía Blanca y Salón Nacional de Rosario, Premio AreaTec de Artes Visuales, Premio UADE.

Participó también en festivales como, por ejemplo, 404 Festival Arte Electrónico - IV Edición en Rosario; Arte en Progresión en Centro Cultural San Martín, Buenos Aires en el 2003; y el Festival Internacional de Arte Electrónico en Buenos Aires en el Museo Nacional de Bellas Artes.

A lo largo de su carrera obtuvo premios y distinciones entre los que se destacan el

Primer Premio en Artes Visuales en la Bienal de Arte de Bahía Blanca, en 2013; la Mención Expotrastiendas en Fotografía, en 2008; la Mención Premio Platt, Segunda Edición, en 2007, entre otros.

Actualmente vive y trabaja como artista visual en la ciudad de Buenos Aires.

Miguel Nigro (MN): ¿Cuál es tu formación y cómo comenzó tu relación con el arte?

Claudia Melo (CM): Mi formación universitaria fue el estudio ingeniería civil en la Universidad de Buenos Aires y también estudié el profesorado de matemática en el Joaquín V. González. En mi infancia asistí a talleres de arte.

Luego me interesé en el estudio de las religiones comparadas y en los sistemas simbólicos como el tarot, la astrología y el neo chamanismo.

Mi relación más formal con el arte comenzó a partir de mi encuentro con el diseño de imágenes digitales por computadora, y con la exploración de la impresión de mis trabajos en distintos soportes a través de impresoras de gran formato.

MN: El acercamiento a las prácticas esotéricas ¿fue en paralelo al del arte?

CM: Sí, el acercamiento fue en paralelo. Comencé a trabajar como tarotista en los 90 y a incursionar en el arte digital, casi simultáneamente.

MN: ¿Qué vínculos puedes establecer entre arte y esoterismo?

Me gustaría explicar o matizar el concepto de esoterismo. El esoterismo es una palabra que ha adquirido mala prensa, pero es etimológicamente la búsqueda por lo interior, no por lo externo. Es lo oculto, y eso produce incomodidad. Lo profundo suele tener que ver con lo oculto. Entre mis proyectos artísticos, diseñé un mazo de tarot, que podríamos emparentarlo con lo esotérico. La escuela de psicología jungiana en general y particularmente Sallie Nichols (1988), profundizó mucho en los símbolos del tarot, considerándolos arquetipos universales, experiencias humanas de gran importancia para la individuación. El origen del tarot está relacionado con la cosmovisión judeocristiana. Yo intenté abordarlo en este sentido (Ver Figura 1. *Yu Tarot*)

Para mi producción gráfica de un oráculo del budismo tibetano, conocido como *Mö*, fui guiada por un instructor de la escuela *Sakya* y por el libro *Mö. Tibetan Divination System* de Jamgon Mipham (1990). Con esta práctica obtuve las visiones que luego trasladé a imágenes 3D impresas en tela.

Entonces diría que, por mi experiencia en la búsqueda interior de lo oculto, su carácter es universal y está en todas las tradiciones religiosas y oraculares de Oriente y Occidente.

La relación entre mi obra y el esoterismo se manifiesta paralelamente a mi camino interior de autoconocimiento. Y es a través de ese conocimiento que parece para pocos, no en el sentido elitista, que se mantiene la calidad de

aquello que se transmite, por lo que lo llamaríamos esotérico.

Pienso que, en las artes plásticas, a través de la historia, siempre hubo interés en lo místico y el ocultismo, mediando el mundo interior, en contraste con lo mundano. Un ejemplo de ello sería el desarrollo de la Geometría Sagrada, presente en muchísimas obras (Ver Figura 2. *El sonido del Vayra*)

MN: ¿Qué reflexiones puedes hacer respecto al arte y la tecnología?

CM: El rápido desarrollo de la tecnología informática y las nuevas tecnologías en las últimas décadas ha hecho que surjan diversas manifestaciones de obra artística bajo el concepto de *arte digital*. En mi caso, el uso del CAD en los 90, me llevó a explorar la posibilidad de generar dibujos 3D, con el modelado de objetos, utilización de luces, cámaras, texturas, cada vez acercándome más al foto-realismo. Los pigmentos de impresión de calidad museográfica permitieron que las obras digitales fueran una técnica más dentro de la plástica. La virtualidad como forma de mostrar obra también adquirió protagonismo. Con respecto a los últimos programas de IA, se podría discutir si no se pierde la identidad del artista. Tal vez el avance de los algoritmos permita individualizar la obra

MN: ¿Cuáles son las ventajas que presentan los medios tecnológicos actuales para concretar una obra visual?

CM: No sé si la ventaja está en el medio, ya que todos los medios son tecnológicos. Creo que los conceptos, las ideas y la capacidad o destreza para comunicar con cualquier técnica son la clave del artista. En una sociedad de redes sociales, parece tener mucho valor el uso de la imagen digital. Pero subyacen los mismos elementos geométricos, volumétricos y colores que en el pasado. No hemos cambiado lo suficiente, creo que el paleolítico todavía nos asombra. De alguna manera todo tiene algo de simulacro.

MN: ¿Cuál es el proceso creativo para cada proyecto artístico?

CM: Mi proceso creativo generalmente parte de algún objeto digital o físico que me atrae por su forma o por el contexto que me sugiere. A partir de ese objeto genero una serie con un sentido narrativo. Esa narración está vinculada generalmente con un concepto metafísico.

MN: En una etapa de tu producción domina el reino animal ¿por qué esa elección y qué encuentras en el animal como temática de las obras?

CM: Mi atracción por el reino animal es la diversidad. El asombro por la variedad de especies que habitan el planeta no deja de acercarme a la idea de infinito (Ver Figura 3. *¿Hay alguien ahí afuera?*)

MN: Además de la imagen fija, ¿qué otras posibilidades expresivas te interesan?

CM: Me interesa la animación digital con sonido, el collage y el objeto-instalación.

MN: Ya que las artes representativas y plásticas profundizaron la esencia y el sentido del objeto ¿qué tipo de intensidades surgen de las diferentes versiones de los objetos: física y virtual?

CM: Durante el proceso creativo aparece un mundo imaginario, con contrastes, resistencias materiales, dificultades técnicas, motivaciones que entusiasman y a veces desvían el propósito inicial narrativo de un proyecto. Encuentro mucha similitud entre el trabajo con objetos físicos y virtuales. La focalización en un concepto nuclear aparece como guía interna, para que las obras se aproximen a un conjunto coherente de sentido.

MN: ¿De dónde proviene la motivación para desarrollar proyectos con otras temáticas como *Las Otras* o *El Secreto del Otro*, donde domina la artificialidad de la muñeca?

CM: El uso de la muñeca, como protagonista de estas dos series mencionadas, trata de indagar en la respuesta a la pregunta: ¿quiénes son las otras? Esta pregunta suele ser respondida en base a un imaginario colectivo que predomina en la actualidad, por lo que *ser otra* está representado por estereotipos que son contruidos y reproducidos desde los medios de comunicación masivos y la cultura hegemónica.

Socialmente aceptamos la diversidad, o sea aquellas diferencias que el mismo sistema establece y consiente.

En palabras de Byung-Chul Han: “Los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor va desapareciendo” (2017: 9) (Ver Figura 4. *El espejo*)

MN: En la actualidad tu obra se expande al mundo del NFT ¿qué reflexión merece este nuevo circuito artístico?

CM: Los *tokens* no fungibles son objetos digitales verificados en la cadena de bloques (*blockchain*) que poseen características como su singularidad y no intercambiabilidad. Hay numerosas plataformas donde puedo exhibir mi trabajo bajo este formato. Me ha servido para interactuar con artistas de todo el mundo y para conocer las nuevas tendencias artísticas, especialmente aquellas que utilizan inteligencia artificial para generar imágenes. Como cripto activos están sujetos a la volatilidad de las criptomonedas (Ver Figura 5. *Reciprocal Oblivion*)

MN: Desde mi interés investigativo basado en el objeto en el ilusionismo, donde dominan naipes, monedas y otros muchos, tu producción se me presenta como oportunidad para comparar el uso de los objetos en ambos territorios: la magia auténtica y el ilusionismo. Teniendo en cuenta tu estudio en distintos sistemas simbólicos como *Yu Tarot* y el

Alfabeto de los árboles celtas (The Tree Alphabet) ¿qué función específica cumplen los naipes en la práctica adivinatoria?

CM: Los naipes del tarot pueden ser usados como un medio o herramienta de adivinación, también como un código de símbolos que abarcan las reacciones del inconsciente, aunque no fue concebido para ello. Se ha dicho que surgió como un juego de naipes de salón. También se le adjudica un sentido que trasciende lo lúdico, considerándolo como un medio de desarrollo espiritual, una clave para el aprendizaje esotérico, o un compendio de enseñanzas antiguas. Todas estas interpretaciones son complementarias.

El mayor desafío que tiene el tarot como artefacto mántico es su interpretación. Como cualquier estructura simbólica, mágica o poética encierra infinitos significados. Leerlo desde una única perspectiva implicaría un reduccionismo en tanto que está estructurado como un conjunto de imágenes.

Con respecto al *Alfabeto de los árboles celtas*, también muy utilizado en forma de naipes en la actualidad, para comprenderlo, nos vemos obligados a introducirnos en la cosmovisión celta. Para este pueblo los árboles han sido seres sagrados y preciosos, parte plena de su concepción de la realidad física y espiritual. En mis dibujos respeté las características botánicas de los árboles, intentando presentar al objeto sin mediación poética. La finalidad es que la imagen opere como opera el árbol en la realidad celta, un acceso o vehículo a mundos paralelos de conocimientos, significados y asociaciones. El universo de los

celtas es mucho más misterioso y profundo de lo que usualmente creemos. Como naipes adivinatorios podemos utilizarlos desde la visión ancestral y también resignificarlos desde nuestra experiencia actual con los bosques, la bruma, el agua y el mundo natural todo (Ver Figura 6. *The Tree Alphabet*)

Referencias

- Byung-Chul Han. (2017). *La expulsión de lo distinto. Percepción y comunicación en la sociedad actual*. Barcelona: Herder.
- Mipham, Jamgon. (1990). *Mö. Tibetan Divination System*. New York: Snow Lion.
- Nichols, Sallie. (1988). *Jung y el Tarot. Un viaje arquetípico*. Barcelona: Kairós.

Fuentes

Claudia Melo, blog. Disponibles en <https://www.claudiamelo.com/proyectos/>

Miguel Nigro es Lic. en Escenografía (Universidad Nacional de las Artes), Profesor Nacional de Bellas Artes (Escuela Nacional de Bellas Artes P. Pueyrredón) y Profesor Nacional de Escenografía (Escuela Superior de Bellas Artes E. de la Cárcova). En la

actualidad cursa el Doctorado en Artes de la UNA y es profesor titular y adjunto de la Licenciatura en Escenografía, UNA. Dirige y codirige proyectos de investigación radicados en el Instituto de Investigación en Artes Visuales, UNA. Integra la Red Internacional de Investigadores de la Universidad de Palermo. Publica artículos en revistas académicas y participa en congresos y jornadas universitarias. Realiza diseños escenográficos y puestas en escena para ópera, teatro de prosa, teatro infantil, ilusionismo, títeres y formas animadas en Argentina y el exterior. Participa de festivales, ciclos, congresos y encuentros nacionales e internacionales de teatro, ilusionismo y artes plásticas.

Correo electrónico: miguelNigro50@gmail.com

Anexo

Figura 1: Yu Tarot (2006)

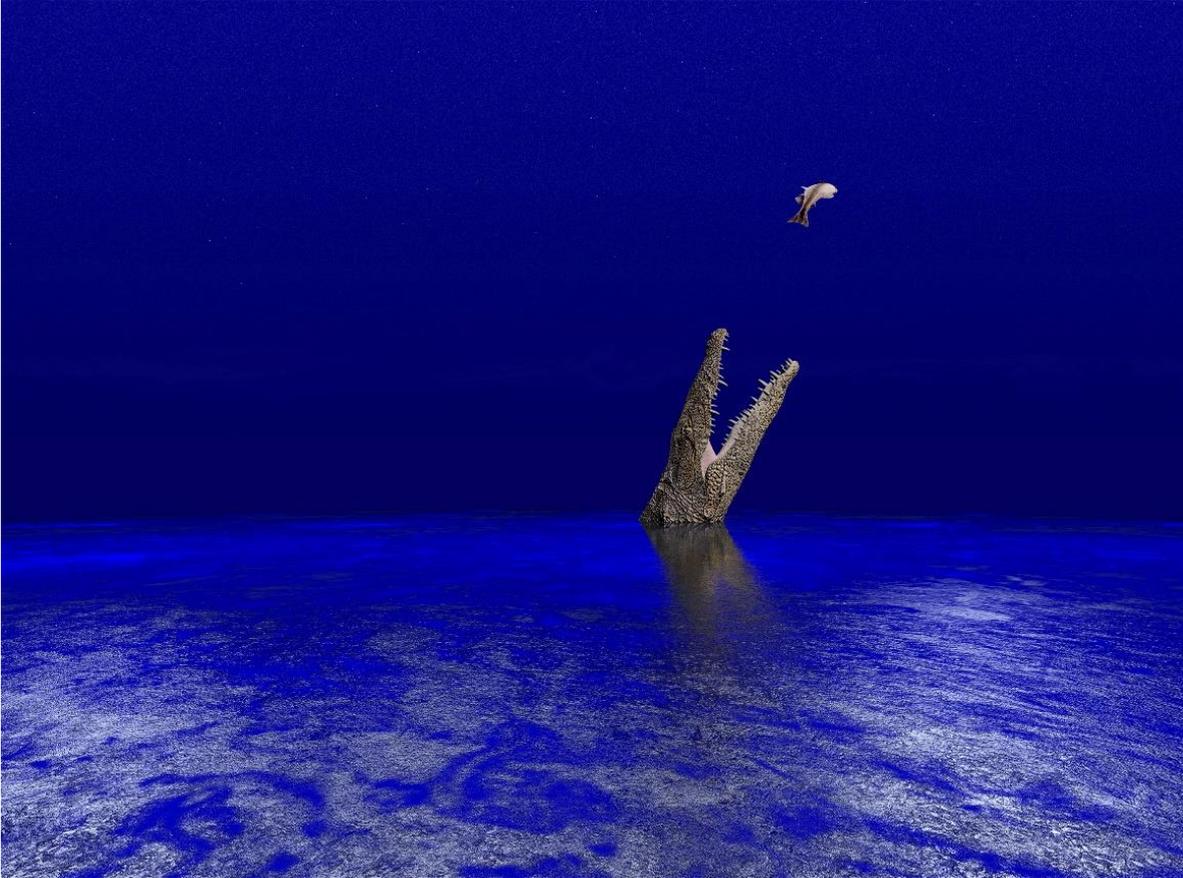
Edición impresa, Claudia Melo.

Figura 2: *El sonido del Vayra* (2010)

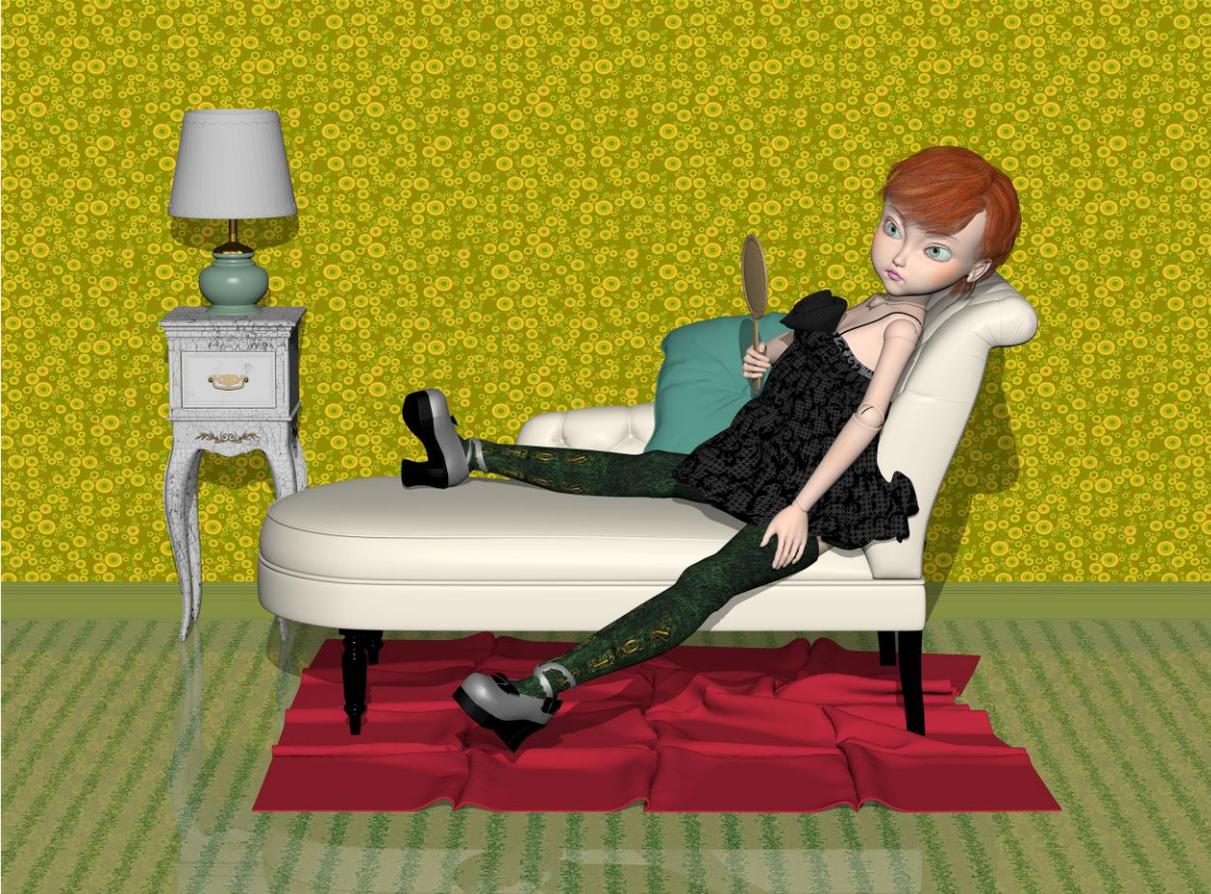
De la serie *Mö*, Claudia Melo.

Figura 3: *¿Hay alguien ahí afuera?* (2012)

De la serie *Mirar los animales*, Claudia Melo.

Figura 4: *El espejo* (2019)

De la serie *Las Otras*, Claudia Melo.

Figura 5: *Reciprocal Oblivion* (2023)

NFT, Claudia Melo.

Figura 6: *The Tree Alphabet* (2007)

Objeto instalación, Claudia Melo.