

MÓNICA FUSTER

Andvarp (suspiro), Site-ations International, 2006

Proyecto *Site Specific*, Videy Island, Islandia

Basalto, nylon y aire

Refugio: 2m diámetro x 1.62 altura

Estructura nylon: 8m longitud x 1.45 altura.

Cortesía de Galería +R

MÓNICA FUSTER

DIALÉCTICA ENTRE ARTE Y CIENCIA

Explosiones

La historia podría comenzar con un estallido, con la dispersión del enjambre o metástasis celular y su posterior reunión en un punto, en una pupila que se sabe miope y, por tanto, extrañamente bella. Hexágono, polígono regular y símbolo de la perfección, que va disolviéndose. Nada se oye, pero podemos intuir el zumbido que deja este movimiento de disgregación y configuración. Existe un proceso acumulativo de partículas que se atraen y se repelen. Hay un vacío central que las partículas invaden y en el acto abandonan, dejando al vacío más vacío que nunca. Se secuencializa el caos. Pero el objetivo es la búsqueda de una simetría y, por tanto, de cierta serenidad. Globos oculares que tiemblan. Puntos que son pupilas que se dilatan y se contraen, que se solapan y que proyectan la formación de una lágrima perfecta.

Deconstrucciones

El archipiélago es un conjunto de islas que están unidas por aquello que las separa: el mar. El movimiento imita, de algún modo, el movimiento de las placas tectónicas. Si al principio era Pangea ("todo tierra", "todo suelo"), un supercontinente que lo saturaba todo y que estaba rodeado de un mar también único (Panthalassa), el proceso siguiente fue la lenta e inexorable descomposición, la fragmentación, la fractura y la lógica multiplicación de islas o partículas que acabarían reuniéndose, en un movimiento de contracción, en un cuerpo más compacto y homogéneo.

Levitaciones

Paisaje perlado, rocío que va geometrizándose en un gran hexágono sobre la extensión salina. Formación del cristal que se suspende. Cuando la materia se libera de las ataduras de la superficie y lucha por contradecir las leyes más elementales de la gravedad. Sutileza que trata de elevarse como si fuese el ejercicio final de quien ha logrado el último estado de meditación. La tranquila iluminación del sabio. Aquí las partículas se distribuyen de forma más equilibrada. La voluntad de simetría persiste desde el inicio. El blanco como el color del desapego y la pureza. Lo desértico como símbolo del principio, de todo inicio, aunque también de todo fin, de todo logro. Mirada inaugural y, a la vez, estado final de beatitud. El hexágono permanece inmutable. La perfección no es violada ni sometida a ningún movimiento que la deforme. Se conserva la estructura inicial del cristal: el hexágono.

Suspiros

A primera vista: contraste entre la desolación gris del paisaje islandés, y el propio basalto del refugio, y la estridencia ortopédica del nylon. Entre la materia pura y el material sometido a manipulación humana. El refugio como puerta de acceso al fuego central que anida en el interior, en el corazón del planeta. Pero también, el refugio como hueco y boca, orificio que expulsa el aliento ígneo hacia la superficie fría. El refugio es el hogar esencial, el domicilio más primario, la arquitectura más simple y necesaria. Paisaje exento. Vivienda mineral sobre el yermo azotado por ese viento que se hace suspiro, aliento árido. El nylon es el único elemento que nos indica la existencia del viento. La solidez del basalto equivale a la austera permanencia. Aquí se cumple la dialéctica entre lo ancestral y lo estrictamente contemporáneo, entre la physis y la poiesis, entre la naturaleza, el arte y la ciencia.

■ José Vidal Valicourt

DIALECTICS BETWEEN ART AND SCIENCE

Explosions

The story could begin with a burst, with a dispersion of the hive or cellular metastasis and the later gathering at one point, in one pupil known to be myopic and, thus, extraordinarily beautiful. A hexagon, a regular polygon and a symbol of perfection which slowly dissolves. Nothing is heard yet we can sense the buzzing left by this movement of disintegration and configuration. It's a cumulative process of particles that attract and repel each other. There's a central emptiness as the particles invade and immediately leave, leaving the emptiness more void that ever. The chaos is sequentialized. But the objective is the search for symmetry and, therefore, certain serenity. Eyeballs that shake. Dots which are pupils that dilate and contract, that overlap and project the formation of a perfect tear.

Deconstructions

An archipelago is a group of islands that are united by that which separates them: the sea. The movement in some way imitates the movement of the tectonic plates. If in the beginning there was Pangea ("entire earth", "entire land"), a supercontinent that saturated everything and was surrounded by a single sea as well (Panthalassa), the next process was the slow and relentless decomposition, fragmentation, fracture and logical multiplication of islands or particles that would end up coming together in a movement of contraction into a more compact and homogeneous body.

Levitations

A pearly, misty landscape that is gradually geometrized into a great hexagon over the expansive saline. The formation of the hanging crystal. When the matter is released from the ties of the surface and fights to counter the most basic laws of gravity. Subtleness it attempts to hoist as if the final exercise of he who has achieved the final state of meditation. The peaceful illumination of a wise man. Here the particles are distributed in a more balanced way. The will of symmetry persists from the start. While as the color of detachment and purity. Barrenness as the symbol of the beginning, of all starts yet also of all endings, of everything achieved. An inaugural look as well as the final state of beatitude. The hexagon remains unchanging. The perfection is not violated or subject to any type of movement that deforms it. The initial structure of the crystal is preserved: the hexagon.

Sighs

At first glance: a contrast between the grey desolation of the island landscape and the basalt of the refuge itself as well as the orthopedic stridency of the nylon. Between the pure matter and the material subject to human manipulation. The refuge as the doorway to the central fire within, in the heart of the planet. But also the refuge as the hollow and mouth, an orifice that lets out the igneous breath to the cold surface. The refuge is the essential home, the most primary domicile, the simplest and most necessary architecture. An open landscape. A mineral home over the wasteland thrashed by that wind that forms a sigh, a dry breath. The nylon is the only element that indicates the existence of the wind. The solidness of the basalt is equal to the stark permanence. Here we see the dialectics between that which is ancestral and that which is strictly contemporary, between the physis and the poesis, between nature, art and science.

■ José Vidal Valicourt

MÓNICA FUSTER
Explosión Floribunda, 2012
Monotipia
80 x 70 cm
Cortesía de Galería +R

MÓNICA FUSTER

Movimiento nº I de la serie: Deconstrucción cristalográfica en tres movimientos, 2012

Monotipia

100 x 100 cm.

Cortesía de Galería +R

MÓNICA FUSTER

Levitaciones, en proceso desde 2010 junto con el arquitecto Juan Herreros

Neodimios esféricos esmaltados y componentes electromagnéticos

Estructura cristalográfica de 16m de diámetro en levitación

Cortesía de Galería +R

