

Visita la página: https://www.dezeen.com/20 14/02/21/mechanical-mirrorsby-daniel-rozin-replicateimages-using-everydayobjects/

ARTISTA CINÉTICO: DANIEL ROZIN

Los espejos mecánicos de Rozin replican imágenes utilizando objetos cotidianos.

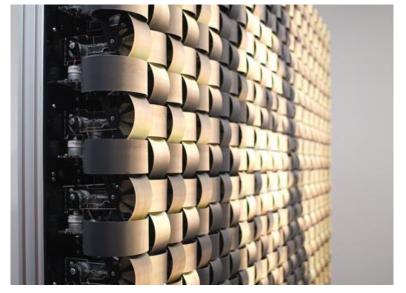

SEPTIEMBRE 2024

La palabra "espejo", según la definición de la RAE, es una tabla de cristal azogado por la parte posterior, de acero u otro material bruñido, para que se reflejen en él los objetos que tenga delante, por lo que produce una imagen.

El espejo en el arte no solo refleja la realidad, sino que también invita a la reflexión. Sirve como un medio para cuestionar y explorar nuestra propia imagen, el entorno y la experiencia. Desde la precisión técnica de los maestros del periodo del Renacimiento, hasta la innovación conceptual de los artistas contemporáneos, como es el caso de Daniel Rozin.

El espejo sigue siendo una herramienta poderosa que desafía y expande los límites de la percepción artística, su uso en el arte ha sido una herramienta fascinante y multidisciplinaria que ha permitido a los artistas explorar temas de reflexión, percepción y realidad desde perspectivas innovadoras. Rozin utiliza este concepto del espejo para su propuesta artística. Observa cómo lo implementa en su propuesta artística.

Mira con atención la fotografía de la izquierda, se observan parte de los materiales necesarios para la elaboración de las piezas de Rozin, en este caso, es un fragmento de imagen de la portada de este informarte

Imagen tomada de: https://www.dezeen.com/2014/02/21/mechanical-mirrors-by-daniel-rozin-replicate-images-using-everyday-objects/

A lo largo de la historia, los espejos han desempeñado un papel crucial en la creación y la interpretación de las obras artísticas, no solo como objetos decorativos, sino como elementos conceptuales y técnicos.

El uso de espejos no se limitó a la pintura; también tuvo un impacto significativo en la escultura y la instalación contemporánea. Artistas diversos han exploraron el uso del espejo para desafiar la realidad, otros han utilizado los espejos para explorar la fluidez del tiempo y la percepción, algunos han cuestionado la relación entre el objeto representado y su reflejo, creando una experiencia visual, las piezas de Rozin desafían las expectativas del espectador.

"Daniel Rozin (nacido en 1961) es un artista israelí-estadounidense que trabaja en el área del arte digital interactivo. Como artista interactivo, Rozin crea instalaciones y esculturas que tienen la capacidad única de cambiar y responder a la presencia y el punto de vista del espectador. En muchos casos, el espectador se convierte en el contenido de la pieza y, en otros, se lo invita a asumir un papel activo en la creación de la pieza."

Imagen ilustrativa del autor en su taller de trabajo. Observa el espacio en donde se construyen las piezas.

Fuente: https://www.theverge.com/2018/1/9/16850280/daniel-rozin-interactive-art-interview-video-nespresso-last-chance-to-shine

Construir imágenes es un proceso que va más allá de la mera representación visual; implica una síntesis de percepción, creatividad y técnica. En el arte, la construcción de imágenes comienza con una visión, una idea que el artista desea transmitir. Este concepto se materializa a través de la selección de elementos visuales como el color, la forma y la composición, que se combinan para crear una representación significativa. Daniel utiliza objetos para generar sus imágenes en tiempo real.

"Estas instalaciones interactivas del artista Daniel Rozin utilizan sensores y motores para reorganizar los objetos en una imagen reflejada de quien esté frente a ellos. Los espejos mecánicos están hechos de distintos materiales, pero comparten el mismo comportamiento e interacción", explica Rozin. "Cualquier persona que se sitúe delante de una de estas piezas se reflejará instantáneamente en su superficie"."

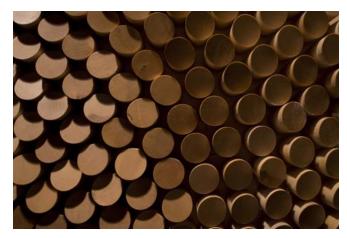
Fuente: https://www.dezeen.com/2014/02/21/mechanical-mirrors-by-daniel-rozin-replicate-images-using-everyday-objects/

Presta atención en la fotografía de la izquierda, mira cómo a partir de un elemento básico, como lo es la línea, se genera una imagen en movimiento. Observa el formato sobre el que está la imagen, interesante cómo el artista utilizó un formato triangular.

Información tomada de: https://www.dezeen.com/2014/02/21/mechanicalmirrors-by-daniel-rozin-replicate-images-using-everydayobjects/

Fragmento de imagen, donde se puede observar más a detalle la construcción de la pieza de la izquierda, realizada con varias piezas de madera.

Información tomada de:

https://www.dezeen.com/2014/02/21/mechanical-mirrors-by-daniel-rozin-replicate-images-using-everyday-objects/

La técnica juega un papel crucial para cada artista, quienes eligen entre diferentes medios, métodos y materiales para dar forma a su visión. La luz, el contraste y la textura también influyen en cómo se percibe la imagen.

En la imagen de la pieza de arriba, se observa la experimentación del artista con diversos materiales, esa pieza es: "El primer espejo de Rozin, el cual estaba compuesto por 830 piezas cuadradas de madera. Siguió experimentando con el material, sobre todo en 2007, cuando utilizó 650 clavijas de madera, cortando cada una en ángulo para crear la ilusión de píxeles."

Además, el contexto y la narrativa enriquecen el significado, aportando una interesante interpretación. Así, la construcción de imágenes, en el caso de Rozin es una danza con movimientos de los diferentes objetos, con la intención de generar una comunicación visual con el espectador para mostrar su reflejo en tiempo real.

The tiles for Last Chance to Shine were fashioned out the excess material of Nespresso coffee pods; a thin scrap metal refuse that are in three different colors with a silver background.

Observa en la imagen de la izquierda al artista diseñando cada una de las piezas, como si fuera un rompecabezas que conformará una parte de la imagen final, como si fuera el diseño de un píxel.

Los azulejos para Last Chance to Shine se fabricaron a partir del material sobrante de las cápsulas de café Nespresso; un fino trozo de chatarra metálica disponible en tres colores diferentes con un fondo plateado.

Información tomada de: https://www.theverge.com/2018/1/9/16850280/daniel-rozin-interactive-art-interview-video-

"Debido a que el proyecto utiliza chatarra de aluminio, Rozin ve la pieza como una forma de reanimar un material que, de otro modo no tendría ningún propósito, excepto como algo para reciclar. Las tapas de las cápsulas sirven como una restricción de color (solo vienen en verde azulado, naranja, plateado y negro), mientras que el diseño de interacción simple de la pieza sirve como una restricción sensorial."

Información tomada de: https://www.theverge.com/2018/1/9/16850280 /daniel-rozin-interactive-art-interview-videonespresso-last-chance-to-shine

SEPTIEMBRE 2024

La tecnología ha transformado profundamente el arte, abriendo nuevas posibilidades creativas y redefiniendo los límites tradicionales. En la era digital, los artistas utilizan herramientas tecnológicas, dispositivos electrónicos, realidad virtual, impresión 3D, entre otras útiles herramientas que ayudan a explorar diferentes formas de expresión. Ahora el arte permite la creación de obras interactivas que responden a la participación del espectador, ampliando la experiencia más allá del lienzo físico, un ejemplo claro es el artista Rozin.

Observa en la pieza de la imagen de la izquierda, algunos de los materiales utilizados fueron: 928 pompones de piel sintética, 464 motores, electrónica de control, sensores de movimiento, computadora, software, armazón de madera, materiales que proyectan en tiempo real los movimientos generados enfrente de la pieza artística.

Imaaen tomada de: https://www.artsy.net/artwork/daniel-rozin-pompom-mirror

Danny Rozin es un artista innovador, une la tecnología y el arte, particularmente en esas instalaciones interactivas mencionadas. Su obra es notable por su capacidad para transformar elementos cotidianos en experiencias visuales cautivadoras. Utiliza diversos materiales como espejos, madera y sensores para crear piezas que responden a la presencia y el movimiento del espectador, estos "espejos interactivos", donde la imagen reflejada cambia en respuesta al movimiento, creando un diálogo dinámico entre el espectador y la obra. Su habilidad para fusionar arte y tecnología desafía las convenciones y ofrece nuevas formas de interacción, invitando a los espectadores a reconsiderar su relación con el entorno y con el arte mismo.

Imagen tomada de: https://www.artsy.net/artwork/daniel-rozin-square-wooden-mirror-2

Artista: Daniel Rozin

Espejo cuadrado de madera

Madera, motores, cámara de
vídeo, software y
microcontrolador.

"El artista y desarrollador de computadoras Daniel Rozin es más conocido por incorporar ingeniería innovadora y sus propios algoritmos para hacer instalaciones que cambian y responden a la presencia y el punto de vista del espectador. Explorando la subjetividad de la autopercepción, las obras de Rozin están hechas de una amplia gama de materiales, desde videos hasta clavijas de madera e incluso desechos de la calle."

Información tomada: https://www.artsy.net/artwork/daniel-rozin-square-wooden-mirror-2

