

Canto Rodado Falsificado

Ryuichi Yahagi

Resumen

El artículo aborda la experiencia del escultor japonés Ryuichi Yahagi en México, quien decide desarrollar un proyecto llamado "Canto Rodado Falsificado" con el objetivo de fortalecer su obra artística y generar un diálogo entre lo natural y lo artificial. La propuesta se basa en imitar la piedra con la piedra, explorando la relación entre la creación natural y humana en la escultura. El autor reflexiona sobre cómo la naturaleza crea formas antes de la intervención del artista y cómo el ser humano también influye en la transformación de estas formas.

A partir del terremoto de 2011 en Japón y la situación nuclear, el escultor decide incorporar un enfoque social en su serie "Canto Rodado Falsificado". Recolecta piedras cercanas a plantas nucleares en Japón y México para crear imitaciones, abordando preocupaciones globales. La serie más reciente consta de 108 piedras pequeñas recolectadas en Japón imitadas con piedras de México, sumando 216 piezas, donde el número 108 tiene un significado cultural para los japoneses.

En conclusión, el autor busca explorar la construcción de lo posible mediante la comparación de lo que la naturaleza y las personas hacen, utilizando la escultura como medio para representar la interacción entre lo natural y lo artificial, y abordando temas sociales relevantes en su obra.

Palabras clave: escultura, naturaleza, artificial, "Canto Rodado Falsificado", problemáticas sociales.

Abstract

The article discusses the experience of Japanese sculptor Ryuichi Yahagi in Mexico, who decides to develop a project called "Falsified River Stone" with the aim of strengthening his artistic work and generating a dialogue between the natural and the artificial. The proposal is based on imitating stone with stone, exploring the relationship between natural and human creation in sculpture. The author reflects on how nature creates shapes before the artist's intervention and how humans also influence the transformation of these forms.

Following the 2011 earthquake in Japan and the nuclear situation, the sculptor decided to incorporate a social focus into his "Falsified River Stone" series. He collects stones near nuclear plants in Japan and Mexico to create imitations, addressing global concerns. The most recent series consists of 108 small stones collected in Japan imitated with stones from Mexico, totaling 216 pieces, where the number 108 has cultural significance for the Japanese.

In conclusion, the author seeks to explore the construction of the possible by comparing what nature and people do, using sculpture as a means to represent the interaction between the natural and the artificial, and addressing relevant social issues in his work.

Keywords: sculpture, nature, artificial, "Falsified River Stone", social issues.

Considerando mi vida como un japonés en México, he llegado a la siguiente conclusión: mi siguiente paso debe ser afianzar un puesto en el que mi producción se realice de forma más global, centrándose en temáticas y problemáticas propias, pero sin dejar de lado el enfoque contemporáneo y aplicando componentes naturales que están siendo cada vez más omitidos e incluso olvidados por la memoria colectiva. Así, afianzándome en antecedentes profesionales personales, se pretende desarrollar el proyecto escultórico "Canto Rodado Falsificado", con la intención de vigorizar y construir productos pétreos conceptuales con presencia pensativa, atractiva e impactante para establecer y fortalecer mi obra artística personal a través del territorio nacional y el extranjero, y así afirmar mi estatus como representante formal y notable de la escultura a nivel mundial.

Antes de describir de forma detallada "Canto Rodado Falsificado", es crucial hacer un recorrido por los antecedentes que se han reflexionado, ideado y obtenido anteriormente, ya que son la causa directa y la base de lo que se intenta lograr con el proyecto planteado. El estilo de producción ha cambiado completamente desde que comencé a vivir en México hace más de 25 años, y considero que ha sido un cambio positivo, ya que ahora hay más variedad de formas para expresarse a través del entorno.

Enfrentar la piedra con seriedad fue una revolución en mi estilo de escultura, ya que un escultor excava una forma oculta en un bloque de piedra. Aunque me di cuenta de que la naturaleza también crea formas antes de la intervención del artista, era discutible cuál era la mínima cantidad de acción necesaria para llegar a rebasar la apariencia propia del material. La obra permite apreciar cómo se aprovechan las formas naturales de la piedra, brindándole a su vez la transformación del aspecto humano como la geometría y la expresividad. Pero, a la vez, pretende despertar dudas sobre los valores importantes de la estética natural o del artista. Es decir, provocar una discusión interna entre lo natural y lo artificial, lo real y lo irreal y lo genuino y lo falso. Esto tiene el concepto de Joseph Kosuth y se refiere a Walter Benjamín: esta piedra es una réplica, pero se establece como una piedra individual y tiene valor.

En el 2005, comencé un nuevo desafío a la naturaleza con la serie "Canto Rodado Falsificado". Las piedras son una parte de la Tierra que emerge desde su interior hacia la superficie y generalmente se usan por los escultores para crear formas. ¿Y cómo esculpe la naturaleza? La piedra en bruto, arrancada de la montaña, fluye a través de ríos durante decenas de miles de años aspirando a llegar al mar. Algunas piedras son destruidas y desaparecen en el camino, otras se quedan por mucho tiempo en el mismo lugar, y una miríada de piedras chocan entre sí, avanzando mientras se frotan contra las corrientes de agua. La piedra que logra llegar al océano está totalmente transformada, reluce con agua y destellos. Las características de color y forma dependen de su origen, y aunque a menudo recojo piedras en el río y en la costa, si las tomas una por una, son ricas en expresiones: dependiendo de dónde se recojan, sus formas, colores, patrones, pesos y texturas son diferentes. Desde tiempos antiguos, las piedras han sido parte de la sociedad, a veces utilizadas como herramientas, otras veces como dioses en un contexto de fe, obteniendo el poder para atraer a la gente. "Canto Rodado Falsificado" consiste en imitar a la piedra con la piedra. Observar la piedra que estaba en la tierra y que parece tan irreflexiva y sencilla como para poder compararla con la vida de una persona, imaginando así la vida de esa piedra. Como resultado, da la apariencia de que nos encontramos a nosotros mismos en igualdad de condiciones por la forma en que se desarrollan la piedra y el ser humano, los factores que alteran sus vidas, sus formas y su existencia misma.

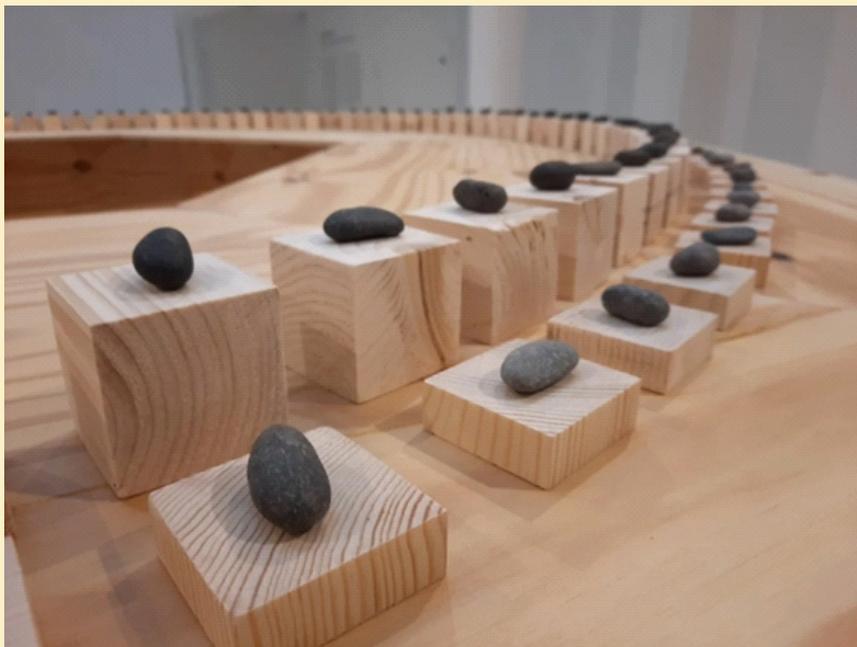
En 2015, es a partir de aquí donde se pasa a la siguiente etapa: el río crea una piedra de río, yo imito la piedra de río y después vuelvo a imitar la piedra de río imitada, en un proceso en el cual no se hace uso de la regla en absoluto, al igual que en la naturaleza. Todo se forma con mis ojos y mis manos, y aunque quizás sea posible replicar una piedra usando la tecnología actual, hacerlo carece de sentido, además de que no estoy compitiendo contra estos métodos. Imaginemos una familia en la cual los niños a menudo se parecen a sus padres. El río crea una piedra de río, yo imito la piedra de río, y la posterior imitación de piedra correspondería a un nieto, la siguiente en el proceso sería un bisnieto, y así sucesivamente, diferenciándose poco a poco de la primera piedra. El humano crea la ficción mientras permanece en una naturaleza que no parece concordar con ella, por lo que vivimos a la vez en la realidad y en la ficción creada por nosotros mismos. Normalmente, las personas no pueden salir del plano natural, e incluso si lo hicieran, ¿qué harían en esta realidad los seres humanos que hacen la ficción? En este mundo donde nacen personas que crean y cambian los paradigmas de la naturaleza, incluso ahora, aunque las personas logren superar a la naturaleza, no logran salir de esa naturaleza. Es a través de comparar lo que la naturaleza hace con lo que la gente hace que exploraré la construcción de lo posible. Una piedra hecha por el tiempo infinito, y una piedra hecha en mi mano. Una piedra creada por la naturaleza y la ficción que yo hice. Ambas nacieron de un proceso natural y presentan una ficción creada por la naturaleza al ser yo de origen natural.

El 11 de marzo de 2011 hubo un terremoto de magnitud 9.0 en la escala de Richter en Japón, el cual provocó un tsunami que desencadenó un accidente sin precedentes en la planta nuclear de Fukushima. Aunque este año se cumplen más de 10 años del incidente, todavía hay muchas personas que no pueden regresar a sus hogares, y a pesar de que es bien sabido que Japón es un país propenso a los terremotos, todavía hay más de 50 reactores de energía nuclear. El terremoto provocó que artistas de diversos campos lanzaran trabajos acerca de este incidente, abordándolo desde diferentes perspectivas. Ahora bien, ¿qué ha resultado de pensar qué tipo de expresión podría hacer yo, como escultor? A pesar de ser japonés, llevo más de 25 años viviendo en Veracruz, México, y aunque el accidente de la planta nuclear de Fukushima ha ocurrido al otro lado del mundo, hay dos reactores nucleares en el estado donde vivo. Para ser precisos, la central nuclear de Laguna Verde y la ciudad de Xalapa están a sólo 80 km de distancia. Cada vez que regresaba a Japón, iba a los lugares donde están ubicadas las plantas nucleares, recolectando piedras de sitios cercanos. Al mismo tiempo, he ido varias veces a la localidad de Villa Rica, ubicada cerca de la planta nuclear de Laguna Verde, a recolectar piedras para hacer la imitación en piedra de las piedras de las plantas nucleares de varias partes de Japón. Así, he logrado incorporar un tema social en esta serie "Canto Rodado Falsificado" a partir de 2018. Por supuesto, continúan siendo preocupaciones sociales que se pueden considerar como parte de una problemática global.

Esta serie de obras más recientes consiste en 108 piedras pequeñas recolectadas en Japón que he imitado con piedras de Veracruz, México, logrando un total de 216 piezas. El número 108 es significativo para los japoneses. El 31 de diciembre, se tocan 108 campanadas en el evento llamado Joya no kane (sonido de campana) mientras los monjes rezan en el templo para eliminar 108 pecados y dar la bienvenida al Año Nuevo. El proceso de producción de las piedras parece estar en consonancia con la naturaleza y también es como la meditación. He puesto silenciosamente el sonido de Joya no kane en el espacio para que la gente pueda sentir esta experiencia con mis obras. Este proceso de producción parece ser un contraste con la naturaleza, pero se puede decir que en realidad es una asimilación.

Al comparar lo que la naturaleza hace con lo que la gente hace, exploraré estas ideas para construir lo posible. Una piedra hecha por el tiempo infinito y una piedra hecha por mi mano. Una piedra hecha por la naturaleza y la ficción que he creado. Ambas nacen de un proceso natural y presentan una ficción creada por la naturaleza, siendo yo de origen natural. Parece como si estuviéramos siendo manipulados en la palma de la mano de alguien, pero estamos jugando audazmente con ese juego en esa mano.

