Published on *Ciencia Puerto Rico* (https://www.cienciapr.org)

Reflexiones Científicas Sobre una Obra de Arte [1]

Enviado por Wilfredo Mendez Vazquez [2] el 11 enero 2016 - 12:37pm

 [2]

Sarabel Santos y su obra "El Abrazo"

Por tantos años estuvimos seguros que el arte y la ciencia eran polos opuestos, dos categorías que pertenecían a ramas de árboles distintos. No es sino hasta recientemente cuando artistas y científicos en todo el mundo han reclamado que probablemente el arte y la ciencia son ramas diferentes, pero del mismo árbol, y de este modo complementarias entre sí. Este es el único modo de comprender la obra artística de Sarabel Santos Negrón, una artista puertorriqueña que comienza sus estudios de arte en la Escuela Central de Artes Visuales y que actualmente cuenta con un bachillerato en Pintura con concentración en Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico, además de una maestría en Arte con especialidad en Museología de Caribbean University en Bayamón. Como la misma Sarabel destaca, su obra oscila entre la figuración y abstracción de la naturaleza y de la figura humana; dotando así el resultado de su obra artística de profundas connotaciones científicas.

Después de dos extensas conversaciones con Sarabel y una visita a su obra en el Museo del Arsenal en la Puntilla del Viejo San Juan, fascinantes conclusiones sobresalieron, no sólo sobre la obra de Sarabel, pero del arte de la pintura en general. Y es que el arte, cuya complejidad a veces pareciera el logro de la total libertad de su creador, puede esconder un muy estructurado

proceso de ejecución. No sólo eso, sino que además queda en evidencia que el producto artístico a veces se alcanza tras atravesar diversos espectros científicos, como la matemática, la biología y hasta la psicología.

De Sarabel destaca una profunda pasión por la naturaleza que se remonta a los años de su niñez. Creció y se crió en el campo hasta gran parte de su adolescencia donde ella misma expresa descubrió "a contemplar los atardeceres, a escuchar los árboles, y a sentirse abrazada por la naturaleza". Hoy parte de su obra nace de la investigación de los muchos sistemas naturales y su complejidad. La dendrología por ejemplo, que es la rama de la botánica que se ocupa del estudio de árboles y arbustos, ha servido como inspiración para las que hoy figuran entre las más importantes obras de Sarabel. "Este particular interés en los cambios anatómicos y morfológicos de la naturaleza, llevan a desarrollar un discurso visual en donde el medio gráfico se confronta con la superficie plástica", añade Sarabel frente a su obra El Abrazo pintado en carboncillo sobre lienzo expuesto en el Museo del Arsenal en la Puntilla.

Obra "El Abrazo" de la artista Sarabel Santos (suministrada)

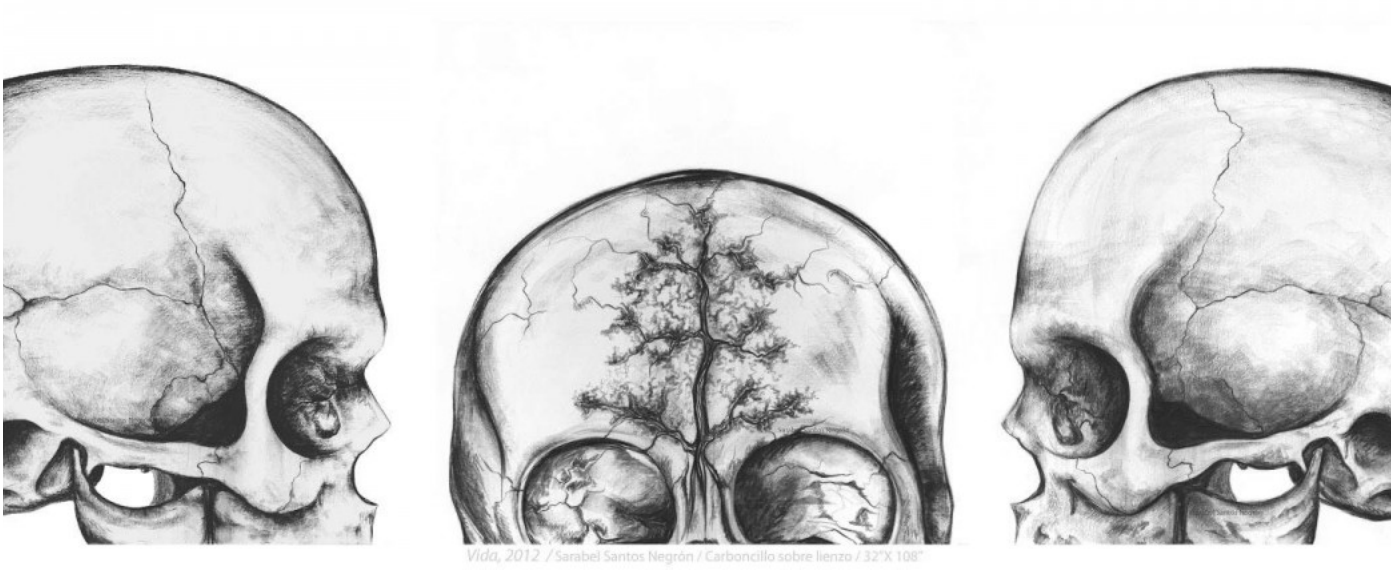
Nada de color. Totalmente en blanco y negro para resaltar la esencia del detalle de la forma natural. Así explora la idea de que "coexistimos con la naturaleza y eso se descubre poniendo atención al detalle", añade la artista, "detalle que usualmente pasa inadvertido". Su intención es transmitir su propia sensibilidad por la naturaleza a quienes se encuentran con su arte. "El arte estimula eso que otras personas no conocen, que no reconocen", concluye Sarabel. La obra que evidentemente integra lo "accidental" como parte de la expresión, posee un riguroso y matemático código formal.

Sarabel Santos conoce la serie Fibonacci, de proporciones, movimiento, patrones y ritmos geométricos, y lo considera todo antes de comenzar un proyecto. Así yace oculta la estructura de su obra plástica. "Los cuadros se proporcionan, el lienzo también se diseña", dice. Usando las proporciones matemáticas de la obra a su favor, entre espacio blanco y espacio ocupado, Sarabel manipula desde el acercamiento de una persona al cuadro, hasta el movimiento del ojo a través del dibujo. Cual arquitecto que diseña cómo las personas circulan por un edificio, Sarabel diseña el orden en el que se explora su pintura. Esto, según señala, es algo típico de los grandes

artistas como José Campeche, Francisco Goya, o Lorenzo Bernini, cuyo arte emerge de entre el dominio de estos aspectos técnicos.

Finalmente, no es absurdo concluir que la obra de Sarabel es un espejo que refleja el espíritu de su creadora, y es que todo artista parece vivir maravillado con los misterios del universo, pero nada les fascina más que la complejidad de su propio espíritu. Esta artista puertorriqueña comparte al respecto que "pintar es una necesidad para vaciar la mente y el corazón". El Tríptico de la Vida, otra destacada obra de Sarabel, es mucho más que un simple cuadro que quiere comunicar cierto mensaje, sino que además parece ser el desahogo de la artista sobre el significado de la mortalidad humana, algo que le ha tocado vivir muy de cerca. La obra de Sarabel se convierte así en un autorretrato de su propia condición, en la imagen de la más profunda psicología de su humanidad.

¿Cuánto vemos al apreciar una obra de arte? ¿Cuánta ciencia precede a la imagen, a la expresión y al mensaje? ¿A quién vemos, a nosotros o al artista? En la obra artística de Sarabel Santos Negrón coexiste esa multiplicidad de dimensiones en donde convergen la técnica y la expresión. Sólo basta reflexionarlo un poco para asegurar que la ciencia yace al principio de cada arte, y el arte yace al final de toda ciencia.

Obra "Tríptico de la Vida" de la artista Sarabel Santos (suministrada)

Tags:

- Sarabel Santos [3]
- arte [4]
- STEAM [5]
- Biotectonica [6]
- dendrologia [7]
- dibujo [8]

Copyright © 2006-Presente CienciaPR y CAPRI, excepto donde sea indicado lo contrario, todos los derechos reservados
Privacidad | Términos | Normas de la Comunidad | Sobre CienciaPR | Contáctenos

---

Source URL:https://www.cienciapr.org/es/blogs/biotectonica/reflexiones-cientificas-sobre-una-obra-de-arte?language=es

Links
[1] https://www.cienciapr.org/es/blogs/biotectonica/reflexiones-cientificas-sobre-una-obra-de-arte?language=es [2] https://www.cienciapr.org/es/user/wilmendez?language=es [3] https://www.cienciapr.org/es/tags/sarabel-santos?language=es [4] https://www.cienciapr.org/es/tags/arte?language=es [5] https://www.cienciapr.org/es/tags/steam?language=es [6] https://www.cienciapr.org/es/tags/biotectonica?language=es [7] https://www.cienciapr.org/es/tags/dendrologia?language=es [8] https://www.cienciapr.org/es/tags/dibujo?language=es