los espejos en el proyecto de mobiliario

Paulina Bertinat Long

Paulina Bertinat Long, 2024.

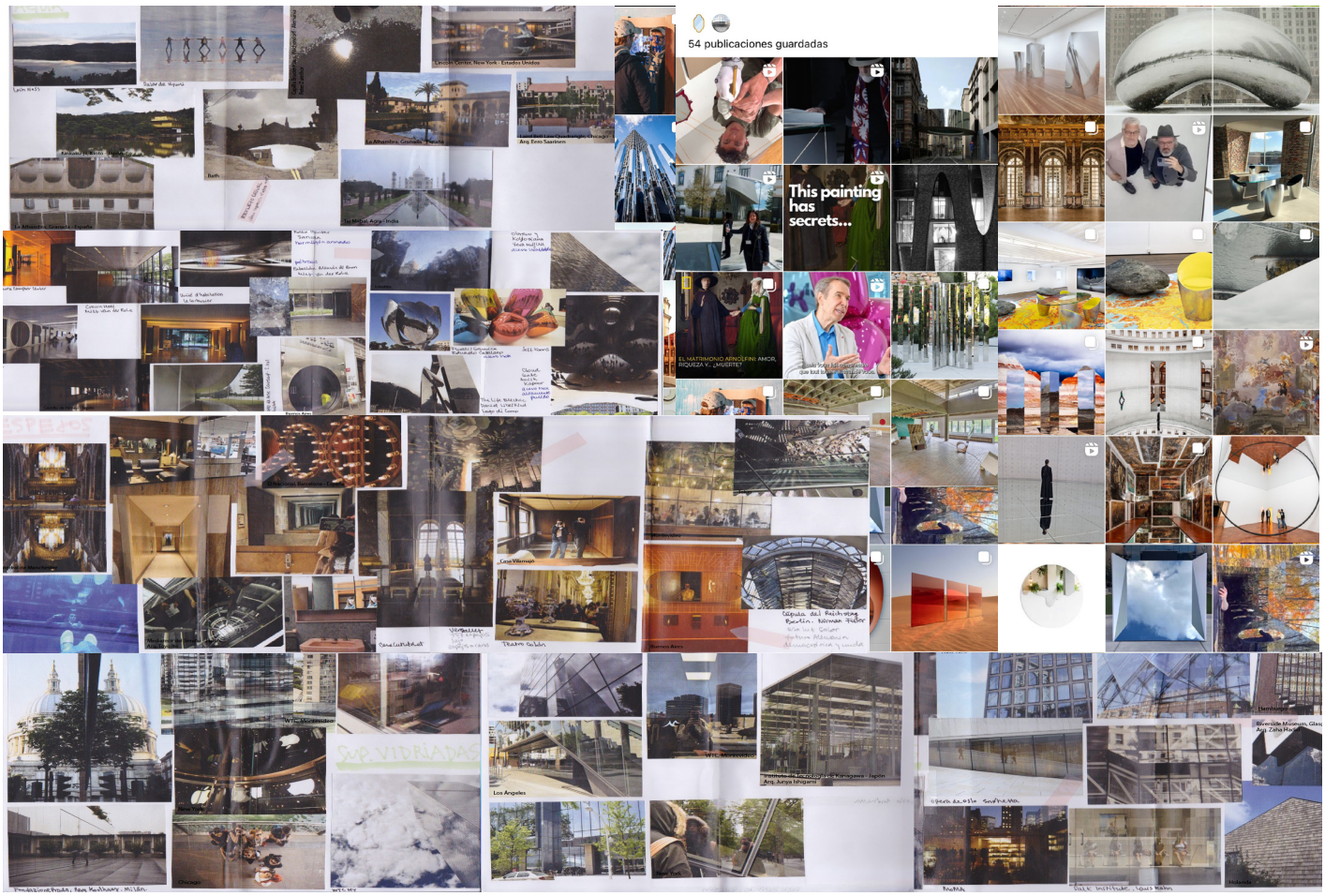
Memoria Crítica del Proyecto
Prof. Roberto Langwagen, Carlos Pantaleón, Anibal Parodi

Especialización en Proyecto de Mobiliario - Edición 2022
FADU - UdelaR

Los espejos en el proyecto de mobiliario

Índice

06 Presentación
08 Metodología
10 Glosario
12 Breve introducción a los espejos
14 El espejo como recurso simbólico
La vanidad
Los deseos
Como revelación
Como portales
Para confundir al observador
Para incorporar personajes fuera de escena
26 El espejo como recurso compositivo
La precisión matemática
La deconstrucción de la belleza
La naturaleza
La luz del sol
El paisaje
El espacio invertido
El infinito
La omnipresencia
La presencia consciente
La fragmentación
46 *René* y el surrealismo
48 Conclusión
50 Índice de espejos
52 Biografía y fuentes de información consultadas



Imágenes y su fuente:
Moodboards de espejos y reflejos hechos en distintos formatos y plataformas con fotos de autoría propia o imágenes de los artistas o medios de comunicación publicadas en redes sociales.

Presentación

La presente Memoria Crítica es del Proyecto de la pieza de Mobiliario *René*, un armario despojador con un gran espejo que lo atraviesa perpendicularmente. En el inicio del Proyecto de Mobiliario, se tomaron como ideas disparadoras la emocionalidad y la representación de la espiritualidad (no relacionados a aspectos religiosos) en los espacios que habitamos.

Se tomo como punto de partida el libro *The Emocional Power of Space*[1] (El Poder Emocional del Espacio) de Ila Bêka y Louise Lemoine, donde exploran cómo el espacio afecta el estado físico, sicológico y emocional de las personas a través de conversaciones con doce arquitectos, en los que la percepción y la sensorialidad juegan roles centrales en sus trabajos. Uno de los conceptos más importantes que se destacaron de este libro, es que la memoria emocional está fuertemente arraigada a los lugares que uno habita y que la cultura y el lugar donde uno crece incide en la percepción del espacio. Es por esto que desde un inicio se decidió trabajar en una tipología doméstica. Por un interés personal de explorar cómo puede uno vincularse a una pieza más allá de la corporalidad, sería portadora de objetos y no de personas.

Además, este libro también sirvió para elegir una forma de representación de las emociones, que resultó en el uso del espejo como eje central de la pieza de mobiliario. En el capítulo *Gestural Architecture* (Arquitectura de los gestos) con Jacques Herzog, se da la siguiente conversación sobre los espejos:

Beka: (...) Dijste que la fotografía es profundamente deprimente para ti porque está conectada a la memoria y a la nostalgia de un tiempo pasado, mientras que los espejos son todo lo contrario; es probablemente la única forma de representación que queda en el presente, como una forma viva. Es una superficie sin memoria y refleja el presente fugaz en tiempo real. Pero más que una representación, puede considerarse una duplicación o incluso multiplicación del espacio y el tiempo en el presente, permitiéndonos intensificar nuestra experiencia de ser.

Herzog: (...) Los espejos son sobre el aquí y el ahora. Y los espejos no son solo espejos. Pueden ser más o menos reflexivos y tener diferentes tonos de color. (...) Me interesa la confrontación directa que evocará con su vis-à-vis. También me gusta la doble connotación que tienen los espejos como algo banal y comercial, pero también algo mágico, como la superficie de un charco.[1]

Es así que en este trabajo, que serviría como insumo importante para el Proyecto de Mobiliario, se decidió estudiar el valor simbólico y potencial representativo de los espejos más allá de la superficialidad relacionada a la estética y la belleza con la que se los asocia normalmente. Es decir, no el espejo como objeto en sí sino como dispositivo creador (o reproductor) de imágenes que permiten otras formas de percibir y conectar no solo con el espacio al rededor sino con uno mismo, en el presente.

[1] Bêka, Ila y Lemoine, Louise (2023). *The Emotional Power of Space*. B&P, Bêka & Partners Publishers.

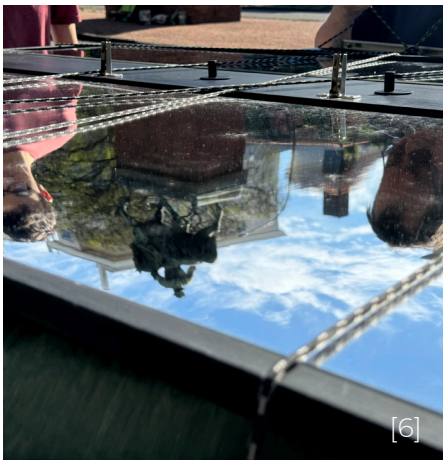
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]


[6]

Imágenes y su fuente:
[1] Espejo mágico de la película *Blancanieves y los siete enanitos* (1937) de Walt Disney. https://eljugueterodebladerunner.telekomor.com/?p=89
[2] Sector del cuadro *La trahison des images* (1949) de René Magritte. Foto de 2016.
[3] *Deep Mirror (Yellow)* (2016) de Olafur Eliasson. https://olafureliasson.net/artwork/deep-mirror-yellow-2016
[4] *Infinity Mirrored Room - Filled with the Brilliance of Life* (2011 - 2017) de Yayoi Kusama. https://www.tate.org.uk/art/artworks/kusama-infinity-mirrored-room-filled-with-the-brilliance-of-life-t15206
[5] *com el suro a l'alzina* (2021) de Juli Sanjuan Palma. https://sanjuanpalma.com/
[6] Desmontaje del prototipo funcional de la pieza de mobiliario *René* (2024)

Metodología

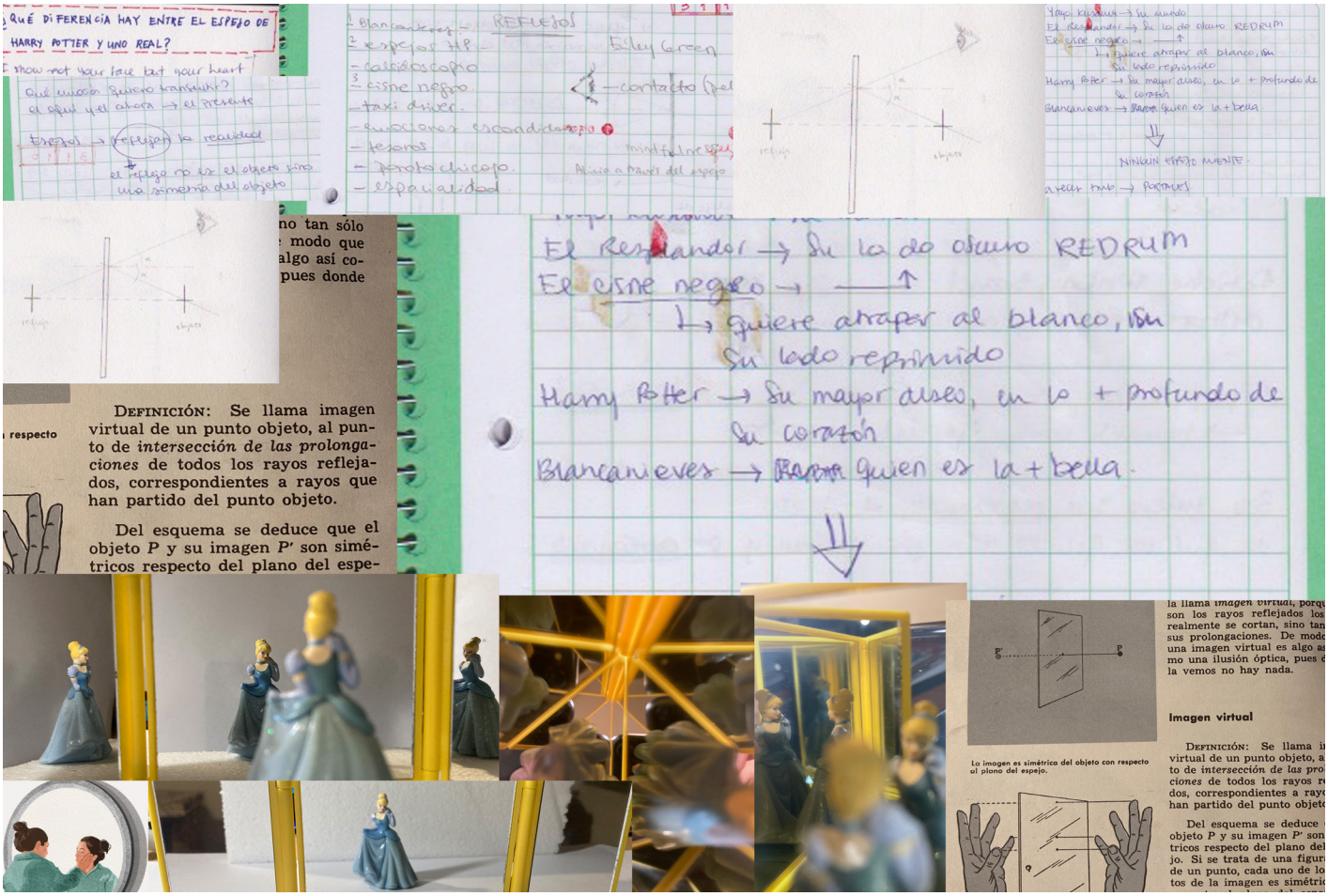
El trabajo se estructurará en capítulos que abordarán distintas temáticas relacionadas a los espejos. Primero se presentará un *Glosario*, en el que se definirán y diferenciarán algunos conceptos mencionados a lo largo de esta Memoria Crítica.

Después de una *Breve introducción a los espejos* se desarrollarán dos capítulos que son el eje central de esta investigación. Se exploran las capacidades de representación simbólica y compositiva de los espejos a través de ejemplos. En el primero, *El espejo como recurso simbólico*, se incluyen los espejos que sos usados como recurso de representación simbólica en obras literarias, cinematográficas o artísticas. En el segundo, *El espejo como recurso compositivo*, es una selección de aquellos que fueron incorporados en piezas de mobiliario, instalaciones artísticas o espacios interiores y exteriores como parte esencial de la composición. Ambos capítulos están estructurados de la misma forma, al agruparse los ejemplos bajo un subtítulo que describe la temática que tienen en común.

Para acotar la selección, ya que el universo de los espejos es muy amplio, se limitó a aquellos donde se tratara específicamente de espejos y no de otros materiales reflejantes, como se pensó abordar en un principio esta investigación.

Todos los ejemplos elegidos se seleccionaron por su relevancia en el diseño, por un vínculo personal con la pieza u obra o por su incidencia en el entendimiento del objeto de estudio (los espejos).

Para finalizar el trabajo un capítulo dedicado a *René y el surrealismo*, la pieza de mobiliario desarrollada en el Proyecto del Mueble donde se presentará y describirá la pieza y su vínculo con el presente trabajo. Seguido de una conclusión final.



Imágenes y su fuente:
Bitácora de Proyecto del Mueble. Noviembre, 2023.

Glosario

Espejo: *del latín specŭlum. Tabla de cristal azogado por la parte posterior, y también de acero u otro material bruñido, para que se reflejen en él los objetos que tenga delante. En todo cuarto de baño ha de haber un espejo para poder peinarse.*[2]
Toda superficie donde los rayos de luz se reflejan constituye un espejo.[3]

Imagen: *Figura, representación, semejanza y apariencia de algo.*[2]
Reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz que procedan de él.[2]
En un espejo, la imagen no es igual al objeto, sólo es simétrica.[3]

Percepción: *acción y efecto de percibir.*[2]

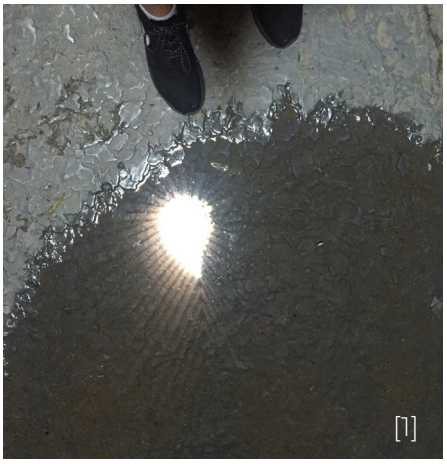
Percibir: *Captar por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas.*[2]
Comprender o conocer algo.[2]

Reflejar: *dicho de una superficie lisa y brillante, como el agua, un espejo, etc. Formar la imagen de algo o de alguien.*[2]
Cuando un haz de rayos de luz paralelos incide sobre una superficie plana bien pulida, los rayos siguen siendo paralelos después del choque con la superficie: la luz se ha reflejado.[3]

Representación: *Imagen o idea que sustituye a la realidad.*[2]

Simetría: *Correspondencia exacta en la disposición regular de las partes o puntos de un cuerpo o figura con relación a un centro, un eje o un plano.*[2]

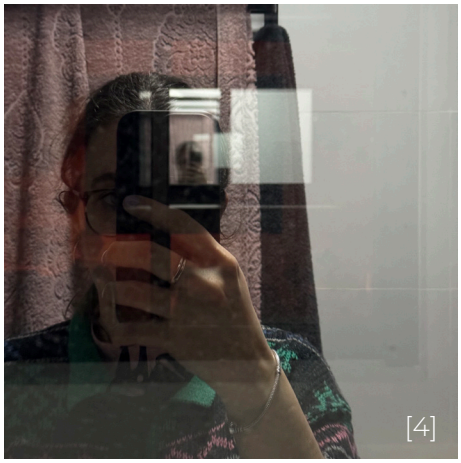
[2] Diccionario de la Real Academia Española. https://dle.rae.es/diccionario
[3] Maiztegui, Alberto y Sabato, Jorge (Sexta edición 1966). (1955). *Física II*. Editorial Kapelusz S.A.


[1]

[2]

[5]

[3]


[4]

Imágenes y su fuente:
[1] Interior Capilla Bruder Klaus (Peter Zumthor, 2001 - 2007). Colonia, Alemania, 2016.
[2] Psyché (Carlo Bugatti, 1902). Musée d'Orsay, Paris, Francia, 2024.
[3] Espejos sobre espejos. 2024.
[4] Reflejos sobre reflejos. 2024.
[5] To Breathe - Constellation (Kimsooja, 2024). Bourse de Commerce - Pinault Collection, Paris Francia, 2024.

Breve introducción a los espejos

Aunque nos enseñaron que los españoles engañaron a los nativos americanos con "espejitos de colores", se tiene registro que casi todas las civilizaciones antiguas, incluso las que se encontraban en lo que hoy es Latinoamérica, usaban espejos. En rituales secretos, como ofrendas a los dioses e incluso los colocaban junto a sus muertos cuando los enterraban para retener su alma y ahuyentar los espíritus malignos, pero también para que el fallecido pueda verse (y arreglarse) antes de emprender el viaje al más allá.

Si bien es muy probable que los primeros "espejos" hayan sido masas de agua con superficies reflejantes, los primeros espejos que se conocen datan de más de 3500 años y se elaboraban a partir de una superficie de metal a la que pulían mucho hasta que quede brillante, y de esta forma lograr el reflejo.

Con el paso del tiempo se fabricaron de vidrio, convirtiéndose en un objeto popular y sencillo. Usados por adivinos para ver el futuro, por magos para crear ilusiones ópticas, por científicos en instrumentos y aparatos para obtener una mayor comprensión del universo y por casi todas las personas todos los días al cepillarse lo dientes, el espejo se ha convertido en un objeto corriente que se encuentra en todo tipo de ámbito y lugar.

Mientras escribo esta frase veo mis ojos en el «espejo para PC» que está acoplado al monitor de mi ordenador. Es un dispositivo que una compañía neoyorquina fabrica principalmente para los televendedores: si uno despliega una sonrisa encantadora al hablar, tendrá más posibilidades de colocar su producto. Yo, sin embargo, no he instalado el espejo en mi ordenador para vender nada, sino para recordarme que soy humano.[2]

Desde el punto de vista de la producción, el espejo de vidrio se fabrica industrialmente a partir de una lámina de vidrio transparente que se lava, cepilla y pule en ambos lados para conseguir una superficie limpia y sin impurezas. Se coloca una capa de estaño líquido que ayuda a que se adhiera la siguiente capa de metal al vidrio, que es de plata y es lo que transforma al vidrio en espejo. Después se le da una capa de cobre y dos capas de pintura para proteger la plata a largo plazo. Una vez terminado, se coloca la placa en vertical para controlar la calidad del vidrio y que no hayan quedado burbujas. Los cortes se realizan marcando el vidrio y separando las piezas con herramientas específicas para tal fin.

[2] Pendergrast, Mark (2003). *Historia de los espejos*. Editorial Javier Vergara.

[1]

[2]

[3]

Imágenes y su fuente:
[1] Escena de la película *Blancanieves y los siete enanitos* (1937) de Walt Disney.
https://tertuliadejuanamanuela.com/2023/07/03/blancanieves-parte-2/
[2] Escena de la película *Blancanieves y el cazador* (2012) dirigida por Rupert Sanders es también basada en Blancanieves de los hermanos Grimm, el espejo es una superficie metálica (recordando a los antiguos espejos de metal bruñido) y toma forma corpórea al hablar con la Reina.
https://marcusgohmarcusgoh.com/movies/movie-review-snow-white-huntsman-randomly-dark-overtones
[3] *Narciso* (1597-1599) pintura de Caravaggio que retrata el mito de Narciso. https://historia-arte.com/obras/narciso

El espejo como recurso simbólico

La vanidad

Era una hermosa mujer, pero tan orgullosa y presumida que no toleraba que nadie la aventajara en belleza. Poseía un espejo maravilloso y cuando se ponía delante de él para mirarse, preguntaba:

- *Espejito, espejito, ¿qué decís? ¿Quién es la más hermosa de este país?*

Entonces el espejo respondía:
- *Majestad, vos sois la más hermosa.*

Y ella se ponía contenta, pues sabía que el espejo siempre decía la verdad..[3]

Blancanieves es un cuento de hadas de los hermanos Grimm publicado por primera vez en 1812 en el libro *Kinder- und Hausmärchen* (Cuentos de los hermanos Grimm). Ha sido llevada al cine, el teatro y la televisión en varias oportunidades, siendo su adaptación más popular *Blancanieves y los siete enanitos* (1937), el primer largometraje animado producido por Walt Disney.

El espejo en sí es un personaje, un espejo mágico que habla y siempre dice la verdad al que la Reina todos los días le hace la misma pregunta. La obsesión que tiene la Reina con su belleza la convierten en una mujer malvada al intentar matar a Blancanieves en más de una oportunidad, cuando el espejo le contesta que ésta la supera en beldad y *mientras no fuera la más bella de todo el reino la envidia no la dejaría en paz* [3]. Si bien en la película de Disney el final fue "suavizado", su vanidad y envidia la terminan llevando a la muerte. [4]

El uso de los espejos y del reflejo para mostrar personajes que están demasiado preocupados con su propia imagen es un recurso bastante común en la literatura. En la mitología griega, Narciso representa un joven tan bello que cuando se vio reflejado en un estanque, se enamoró de sí mismo. Hay varias versiones de la historia, pero en todas, este ensimismamiento lo lleva a su muerte y donde cae su cuerpo crece una flor, el Narciso. De este mito es que hoy en día se dice que una persona es narcisista cuando tiene un sentido exagerado de si mismo y una extrema preocupación por sí mismo.

Este recurso es utilizado por Esopo en la fábula *El ciervo y su reflejo*. El ciervo ve su reflejo, admirando sus grandes cuernos y despreciando sus piernas largas y delgadas, pero cuando aparece el cazador, primero consigue escapar gracias a sus piernas y por culpa de sus cuernos queda enganchado entre las ramas siendo atrapado por el cazador. Esta fábula nos deja la moraleja de que muchas de las cosas que no nos gustan de nuestro reflejo pueden ser, en cualquier momento, las que más nos ayuden.

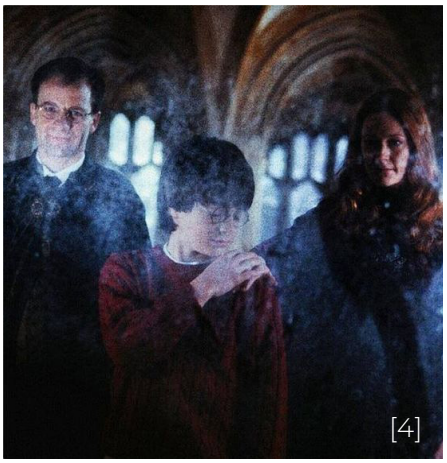
En las tres historias el recurso del espejo es usado para que tanto la Reina, como Narciso y también el ciervo se admiren a sí mismos, aumentando la vanidad de los personajes. Al tener destinos fatales, hace que el uso del espejo y la mirada a uno mismo sea bastante superficial y negativa.

[3] Grimm, Jacob y Grimm, Wilhem (2020). (1812). *Blancanieves* parte de *Cuentos de los hermanos Grimm*. Editorial Alma. Traducción de Ulrique Michael y Hernán Valdés
[4] En el cuento original, hacen que la Reina baile con unas pantuflas de hierro caliente hasta caer muerta y en la película cae a un acantilado y una roca aplasta su cuerpo.

[1]

[3]

[2]


[4]

Imágenes y su fuente:
[1] y [2] Tomadas del libro Rowling, JK. (2020). (1997). Capítulo 12 *El espejo de Oesed* de *Harry Potter y la piedra filosofal*. Editorial Salamandra. Versión diseñada e ilustrada por Minalima.
[3] y [4] Escenas de la película *Harry Potter y la piedra filosofal* (2001), dirigida por Chris Colombus.
https://www.pinterest.com/

El espejo como recurso simbólico

Los deseos

Harry pensó. Luego dijo lentamente:

- *Nos muestra lo que queremos... lo que sea que queramos...*
- *Sí y no - dijo con calma Dumbledore -. Nos muestra ni más ni menos que el más profundo y desesperado deseo de nuestro corazón.* [5]

Otro espejo mágico literario, más contemporáneo, es el espejo de OESED, que aparece en *Harry Potter y la Piedra Filosofal*, libro escrito por JK Rowling en 1997.

Harry es un niño huérfano que en su cumpleaños número 11 se entera que es un mago y tiene una plaza para estudiar en el Colegio Hogwarts de magia y hechicería. Allí se encuentra con un gran espejo que al mirarse bajo una capa de invisibilidad espera no encontrarse reflejado pero se ve no sólo a sí mismo, sino que rodeado de gente. Estas personas solo existían en el espejo y al observarlas mejor, identificó rasgos como los suyos y se dio cuenta que eran sus padres y el resto de su familia, quienes no conocía. *En su interior sentía un dolor poderoso, mitad alegría y mitad tristeza terrible.* [5]

En esta historia, el espejo es usado como recurso no solo con el objeto en sí para mostrar los más profundos deseos del protagonista (conocer a su familia) sino gráficamente, pues el mismo tiene una frase escrita en su marco que al leerla al revés (en espejo) revela su atributo mágico:

OESED LENOZ ARO CUT EDON ISARA CUT SE ONOTSE

OESED LENOZ ARO CUT NODE ISARA CUT SE ONOTSE

ESTONO ES TUC ARASI NODE TUC ORA ZONEL DESEO

ESTO NO ES TU CARA SINO DE TU CORAZON EL DESEO

La primera es la frase del marco del espejo, la segunda es con las letras espejadas, la tercera con la frase espejada y la última la frase que "esconde".

Si bien el espejo muestra el mayor deseo de quien lo mira, no da conocimiento o verdad, ya que muchos podrían verse reflejados sin saber si lo que ven es real o siquiera posible.

- (...) Harry, te pido que no lo busques otra vez. Y si alguna vez te cruzas con él, deberás estar preparado. No es bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir, recuérdalo.[5]

Si bien en este caso, como los anteriores, el uso excesivo del espejo tiene consecuencias negativas, al final del libro el espejo de OESED vuelve a aparecer como un portal para conseguir la Piedra Filosofal. Sólo la persona que deseara encontrar la piedra pero no utilizarla, sería capaz de conseguirla. En este momento el deseo de Harry cambió, ya no veía reflejado junto a su familia, sino que se veía a si mismo sosteniendo la piedra, evitando así que su enemigo, Lord Voldemort, se haga de ella.

El que se le hayan dado estos atributos mágicos al espejo de OESED, puede deberse a que popularmente existe una creencia que si miras tu reloj y éste indica una hora espejo (por ejemplo 11:11), se considera idóneo pedir un deseo.

[5] Rowling, JK. (2020). (1997). *Capítulo 12 El espejo de Oesed* de *Harry Potter y la piedra filosofal*. Editorial Salamandra. Versión diseñada e ilustrada por Minalima.

[1]

[3]

[2]

[4]

Imágenes y su fuente:
[1] y [2] Escenas de la película *Espejo, espejo* (2022) dirigida por Marc Crehuet. https://www.netflix.com/uy/title/81215184
[3] Escena de la película *El Cisne Negro* (2010) dirigida por Darren Aronofsky.
https://www.youtube.com/watch?v=FLezmA1mXJ0
[4] Escena de la película *La Dama de Shangai* (1947), dirigida por Orson Wells.
https://www.filmin.es/pelicula/la-dama-de-shanghai

El espejo como recurso simbólico

Como revelación

Una de las creencias más populares (y antiguas) en torno a los espejos, es que a quien se le rompe un espejo tendrá 7 años de mala suerte. Esta superstición, presente en varias culturas, tiene su origen en la creencia de que los espejos eran objetos mágicos capaces de reflejar el alma de las personas y al romperse, se rompía también la conexión con el alma.

Si lo que refleja el espejo es el alma de las personas, entonces lo que vemos es la verdadera naturaleza de la persona que está mirando el espejo, ya que se les atribuía también el poder revelar lo que está oculto.

La película *Espejo, Espejo* sigue a cuatro personajes que trabajan en una empresa de cosméticos que hablan con su reflejo y estos les contestan, como si tuviera vida propia. Tanto persona como reflejo hablan de nosotros, en plural, como si se tratase de dos personas distintas pero juntas. El reflejo de uno de los personajes se cansa de arrogancia y narcisismo y se va, dejándolo solo y sin reflejo como si fuera un vampiro o un demonio, alguien sin alma. Otro de los personajes, al ver esto, le pide al suyo, que no hace más que maltratarlo, que se vaya y lo deje solo. Otro de los personajes no le plantea más que inseguridades a su reflejo y éste siempre intenta animarla. Y al cuarto personaje, una mujer, su reflejo le muestra quien realmente es, un hombre. Pero decide ignorarlo y junto a su reflejo femenino (como si fueran tres personas distintas) deciden ocultarlo y se convencen que así están bien.

Al final, los reflejos toman el lugar de las personas y viceversa. Le dicen a sus personas que serán lo que ellos nunca se animaron o creyeron que eran. Revelando y dejando en duda qué es real o si lo que se ve de uno mismo es tan real como uno mismo.

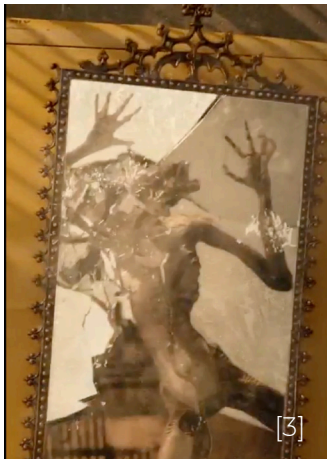
Algo similar pasa en *El Cisne Negro*, donde el espejo se usa como analogía a la mente de la protagonista, una bailarina de ballet atormentada por las exigencias de su director, las sobre protecciones de su madre y sus propios pensamientos. El reflejo representa su fragilidad y su lado más reprimido al representar ella al cisne blanco y verse reflejada como el negro. El cisne negro, el subconsciente de la bailarina, cobra vida al otro lado del espejo y logra vencer al cisne blanco, es decir, a la persona.

El uso de los espejos en *La Dama de Shangai* de Orson Wells, tiene un uso no sólo simbólico sino también gráfico. Al final de la película, los protagonistas (el mismo Wells y el personaje de su enamorada interpretado por Rita Hayworth) entran en un laberinto de espejos en una feria de San Francisco, donde la persona real se confunde con la imagen y se revela, tanto al personaje de Wells como al espectador, la verdad: todo el plan que había ideado ella para estar juntos, tenía en realidad el propósito de inculparlo por el asesinato de su marido.

[1]

[4]

[2]


[3]

[5]

Imágenes y su fuente:
[1] Escena de la película *Candyman* (1992) dirigida por Bernard Rose.
https://horasdeoscuridad.wordpress.com/2008/06/08/resena-201-candyman-1992/
[2] y [3] Escenas de la película *Constantine* (2005) dirigida por Francis Lawrence.
https://www.youtube.com/watch?v=KmZ-ak21QWg
[4] Escena de la película *Alicia a través del espejo* (2016) dirigida por James Bobin
https://culturacolectiva.com/entretenimiento/cine-series/la-realidad-de-alicia-a-traves-del-espejo/
[5] Ilustración de *A través del espejo y lo que Alicia encontró allí* (1871) de John Tenniel.
https://es.wikipedia.org/wiki/A_trav%C3%A9s_del_espejo_y_lo_que_Alicia_encontr%C3%B3_all%C3%AD

[7]Esta película de 2016 dirigida por James Bobin es secuela de *Alicia en el País de las Maravillas* (2010) de Tim Burton. Si bien ambas películas toman referencias (incluso los títulos) de los libros escritos por Lewis Carroll *Alicia en el País de las Maravillas* y *A través del espejo y lo que Alicia encontró allí* (publicados en 1865 y 1871 respectivamente) no se corresponden directamente uno con el otro y tienen grandes diferencias. Relacionado a los espejos, en el libro no sólo es usado como portal sino que el mundo al otro lado del espejo, al igual que en un reflejo, todo está al revés. Por ejemplo, para acercarse a algo hay que alejarse, al correr uno se mantiene inmóvil y el tiempo va hacia atrás.

El espejo como recurso simbólico

Como portales

Otra creencia muy extendida sobre los espejos es que son portales, atributo dado por la práctica (y creencia) en civilizaciones antiguas de usar los espejos como una forma de conectar a los humanos con los dioses. Los egipcios usaban cobre pulido como espejos, metal que se asociaba a la diosa Hathor. Los aztecas usaban como espejo la obsidiana negra muy pulida y creían que su dios Tezcatlipoca, "espejo humeante" en náhuatl, llevaba una consigo con atributos mágicos. La superstición de que son portales a otras dimensiones, una puerta de energía espiritual, es tanto a entidades positivas como negativas que podrían deslizarse al plano físico sobre todo en la noche, por lo que quienes creen en esto, suelen no tener espejos en el dormitorio o los tapan mientras duermen.

La leyenda de *Bloody Mary*, o fantasma en el espejo, está basada en esta creencia y dice que, si se repite "Bloody Mary" frente a un espejo, a la luz de tres velas y a medianoche, se invocará el espíritu de Bloody Mary y depende la versión de la historia, qué es lo que hace.

Podría tratarse de Mary I de Inglaterra (hija de Henry VIII y Catalina de Aragón) apodada Bloody Mary por las matanzas a protestantes durante su reinado. Llegó al trono después de haber sido declarada ilegítima por su padre, quien fundó la Iglesia protestante de Inglaterra (la Anglicana) para poder divorciarse de su madre. Incapaz de tener descendencia, aparece en el espejo buscando a sus hijos, dispuesta a robar uno.

Otra posible candidata a protagonizar la leyenda de Bloody Mary, es la condesa Erzsébet Báthory, miembro de la familia real húngara en el siglo XVI. Es considerada la asesina en serie más prolífica de la historia, siendo responsable de más de 600 desapariciones de niñas, relacionadas a relatos de torturas, canibalismo y muerte. Se cree que sirvió de inspiración para la creación del personaje de Dracula y que, al invocarla, aparecería en el espejo para saciar su sed de sangre, la cual perduraría incluso después de su muerte.

Esta leyenda es asociada a otras personas con vidas tan sanguinarias como las nombradas y ha servido de inspiración para historias que han sido publicadas y llevadas al cine. Todas las versiones coinciden en que no solo Bloody Mary tuvo una vida o destino fatal, sino también quién le invoca.

Los espejos como portales no solo sirven para invocar espíritus del mas allá, sino también encerrarlos y mandarlos a otro mundo, como sucede en la película *Constantine*. John Constantine es un exorcista que al expulsar un ente demoníaco de una chica poseída, lo atrapa en un espejo de gran tamaño para enviarlo de nuevo al infierno, rompiendo el espejo antes de que el demonio regrese a la tierra.

Si bien estas historias tratan de portales terroríficos, en *Alicia a través del espejo*[7], el espejo pierde esta característica pero sigue siendo un portal, sirviéndole a Alicia para regresar al País de las Maravillas. A lo largo de la película utiliza otros espejos para ir y venir de un mundo a otro.

En todos los ejemplos romper el espejo o taparlo obstaculiza la entrada y salida, es decir, el espejo pierde su atributo de portal, dejando a quien quiera cruzarlo del otro lado.

[1]

[2]

[3]

Imágenes y su fuente:
[1] Escena de la película *Contacto* (1997) dirigida por Robert Zemeckis.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=82Zz2thp9Ik
[2] Pintura *La Reproducción Prohibida (Retrato de Edward James)* (1937) de René Magritte.
https://www.facebook.com/3minutosdearte/posts/la-reproducci%C3%B3n-prohibida-retrato-de-edward-james-1937-ren%C3%A9-magritte%C3%B3leo-sobre-t/3216279521956796/?locale=ms_MY
[3] Tapa del disco *One of the boys* (1977) de Roger Daltrey
https://www.amazon.com/One-Boys-Roger-Daltrey/dp/B000H4VV98

El espejo como recurso simbólico

Para confundir al observador

La capacidad de los espejos de conseguir imágenes simétricas casi perfectas ha permitido que sea utilizado como recurso para confundir al observador. Esto pasa también en algunos ejemplos mencionados antes, que a pesar de que su atributo principal sea lo que representan simbólicamente, también logran confundir al observador, en cuanto a perspectiva, puntos de vista y lo que el espejo debería en realidad reflejar.

En la película *Contacto* de 1997 dirigida por Robert Zemeckis, hay una escena en que la niña corre de frente hacia la pantalla, sube unas escaleras y va por un pasillo hasta llegar a una puerta pero cuando va a abrirla, se percibe que es en realidad un espejo creando la ilusión de que en realidad la escena estaba sucediendo en el reflejo. Esta ilusión está reforzada por la aparición de la mano de la niña para abrir la puerta, dando a entender que estaría de espaldas al observador la espalda y no de frente como aparece cuando corre. Al abrirse identificamos que es un espejo de los que se colocan en el baño con un botiquín detrás y al cerrarse, se identifica en el reflejo lo que sería el cuarto de baño.

Otras formas de confundir al observador son, no solo invirtiendo lo real con la imagen, sino cambiando la imagen. En el cuadro *Reproducción Prohibida (Retrato de Edward James)* pintado en 1937 por el pintor surrealista belga René Magritte, es uno de los tantos cuadros en los que incluye espejos. Encargado por el poeta y mecenas de Magritte Edward James, se considera un retrato a pesar de no tener rostro. El observador ve representado de manera realista una persona de espaldas de cintura para arriba, frente a un espejo. En el espejo, el reflejo no le devuelve la mirada, sino que se ve también de espaldas. Esta experiencia tan cotidiana de mirarse al espejo es cuestionada por el observador, reforzada por el libro que aparece sobre el estante donde se apoya el espejo, un ejemplar de la novela *Les aventures d'Arthur Gordon Pym* de Edgar Allan Poe , que sí se refleja "como debería".

Esta pintura fue tomada como inspiración para la tapa del tercer disco solista de Roger Daltrey (integrante de la banda The Who) *One of the Boys*. En la imagen puede verse a Daltrey de espaldas frente a un espejo, sosteniendo un micrófono atrás de su espalda. En el reflejo, como en *La Reproducción Prohibida*, se ve lo mismo. Si bien no hay otros elementos que se vean tanto en lo que sería real como en lo que sería reflejo, como el libro de Poe en la pintura, la confusión igual está. Sí aparece una puerta en el reflejo, que aunque no pueda verse en la escena de lo real, es un elemento conocido y asociado a cualquier habitación, es decir un espacio que realmente podría existir.

En estos dos últimos ejemplos, se le saca la capacidad más importante que tiene el espejo, que es la de mirarse a uno mismo como lo ven los demás.

[1]

[3]

[4]

[2]

[5]

Imágenes y su fuente:
[1] y [2] Pintura *Giovanni Arnolfini y su esposa* (1434) de Jan van Eyck y detalle del espejo.
https://historia-arte.com/obras/el-matrimonio-arnolfini-de-van-eyck
https://culturacientifica.com/2020/05/31/los-reflejos-del-espejo-mas-famoso-del-arte/
[3] y [4] Pintura *Las Meninas* (1656) de Diego Velázquez y detalle del espejo
https://historia-arte.com/articulos/secretos-meninas
[5] *Dalí a espaldas pintando a Gala de espaldas, eternizada por seis córneas virtuales provisionalmente reflejadas por seis verdaderos espejos* (1972-1973) de Salvador Dalí. https://www.salvador-dali.org/es/obra/

El espejo como recurso simbólico

Para incorporar personajes fuera de escena

El *Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa* del pintor flamenco Jan van Eyck de 1434, es una de las obras más notables de este pintor por el nivel de detalle, como el pliegues de las telas, las sombras y los reflejos. La escena principal representa al mercader italiano Giovanni Arnolfini, que vivió en Brujas (hoy Bélgica) entre 1420 y 1472, junto a su esposa Giovanna Cenami. El sacerdote que estaría oficiando la ceremonia y un testigo, estarían representados en el reflejo del espejo que se encuentra entre la pareja, colgado en la pared del fondo. Esta es la teoría más conocida pero hoy en día, hay varias otras alrededor del cuadro. Existe una teoría que se trataría de un homenaje póstumo a la esposa de Arnolfini, respaldada por algunos símbolos representados en el cuadro, como que el candelabro tiene una vela encendida a la izquierda (sobre Arnolfini) y a la derecha (sobre la esposa) solo se ven restos de cera. En el espejo, que se ve la pareja de espalda, no estarían agarrados de la mano como en la escena principal, y lo que parecería ser el brazo de la mujer sería las ropas de la persona del reflejo que no aparece en la escena principal. Más allá del verdadero significado del cuadro, es increíble el grado de detalle y de precisión que tiene el reflejo, una circunferencia de solo 5 centímetros en la que no solo pintó la habitación y los personajes, sino también incorporó personajes fuera de escena, la ventana, parte del paisaje exterior y las naranjas que están debajo. La distorsión que sufren las líneas rectas (se curvan) es porque se trataría de un espejo convexo.

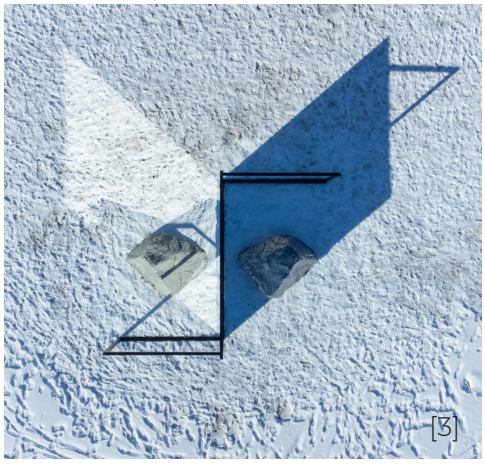
Este recurso fue utilizado 222 años después por Diego Velázquez en *Las Meninas* y si bien Van Eyck no fue el único pintor flamenco que utilizó espejos en sus composiciones, cualquiera de las cuales Velázquez podría haber tomado inspiración, éste era pintor de cámara cuando el cuadro de Arnolfini y su esposa estaba en poder de la Corte Española.

Diego Velázquez fue pintor de cámara desde los 28 años, cargo que consistía en pintar retratos de los miembros de la familia real o con destino a las residenciales reales. *Las Meninas*, tiene como protagonista a la infanta Margarita, con servidores palaciegos a su alrededor: dos meninas a cada lado, una enana, el bufón con el pie sobre el perro, dos guardadamas atrás y el aposentador al fondo, en las escaleras. También puede verse al propio Velázquez trabajando en un gran lienzo y a los reyes Felipe IV y Mariana de Austria reflejados en el espejo del fondo. Una de las interpretaciones de este cuadro respecto al reflejo que da el espejo, es que Velázquez en realidad está pintando a los reyes, los cuales posarían donde se ubica el observador, y lo que se ve en el espejo es el lienzo que está pintando. Otra es que el reflejo es de los propios reyes que acaban de entrar en la sala y los personajes al percatarse de eso, levantan la mirada. La presencia del espejo convierte al cuadro en una reflexión que hace al espectador cuestionarse sobre qué es lo que en verdad estaría sucediendo en esta escena inmortalizada por Diego Velázquez en 1656.

Otro ejemplo de pintura con espejos y donde también aparece el pintor en su propia creación es *Dalí a espaldas pintando a Gala de espaldas, eternizada por seis córneas virtuales provisionalmente reflejadas por seis verdaderos espejos* de Salvador Dalí pintada entre 1972 y 1973. Esta obra estereoscópica es un ejemplo de los experimentos que llevo a cabo el pintor para representar la tercera dimensión y la profundidad. Se ve a Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas frente a un espejo, que en el reflejo pueden verse de frente. Para crear este efecto de tercera dimensión se requiere conocimientos de óptica, ya que los elementos y los personajes, al aparecer tanto en la escena del cuadro como en la escena reflejada, deben mantener la distancia correcta para representar el reflejo. Pone en evidencia el virtuosismo de Dalí tanto en la óptica como en la técnica al pintar.

[1]

[2]


[3]

[4]

[5]

Imágenes y su fuente:
[1] [2] y [3] *Elevation 1049/1822: Echoes* (2022) de Alicja Kwade.
https://alicjakwade.com/exhibitions/elevation-1049-1822-echoes
[4] [5] y [6] *Light Transfer of Nature* (2015) de Alicja Kwade. https://alicjakwade.com/works/light_transfer_of_nature

El espejo como recurso compositivo

La precisión matemática

El fenómeno físico de la reflexión es el que permite que los espejos planos generen imágenes simétricas a lo que se está reflejando. Es decir que una persona que se mira a un espejo la imagen que ve de sí misma no es igual, sino simétrica. Si levanta la mano derecha, la persona que ve en el espejo estará levantando la mano izquierda.

La artista polaca Alicja Kwade toma este concepto y juega con la simetría para crear instalaciones que manipulan la percepción del observador gracias a una cuidada precisión matemática.

En *Elevation 1049/1822: Echoes* de 2022, ubicada en St Moritz, Suiza, coloca una piedra real a un lado de un espejo de dos caras. Al otro lado, una piedra idéntica pero invertida (espejada, simétrica) de aluminio, ubicada a la misma distancia del espejo que la piedra real, haciendo que la piedra y su contraparte de aluminio se superpongan perfectamente en el reflejo. Desde ciertos ángulos, el observador ve el reflejo normal de la piedra que esté mirando, pero desde otros ángulos y al ir cambiando su posición, el espejo va ocultando partes de una para complementarla con el reflejo de la otra. Existe un contraste entre lo imperfecto y natural de la piedra real y su simétrica en aluminio, resultado de un proceso industrial de alta precisión. Las piedras tienen tal precisión geométrica y matemática, tanto en forma como en ubicación en relación a los espejos, que logran confundir al observador sobre qué piedra es la que está mirando y si es objeto o reflejo lo que observa.

Algo similar logra en *Light Transfer of Nature* (luz de transferencia de la naturaleza) de 2015, donde coloca tres espejos de gran tamaño a los que atraviesa volúmenes de iguales dimensiones pero de distintos materiales, colocándolos de forma tal que al observador le genera la misma confusión, si lo que está viendo es un reflejo o es el mismo volumen que cambia de material. Esto se revela a medida que el observador cambia su perspectiva y descubre que cada volumen está hecho completamente en un mismo material.

Esta manipulación de la percepción es también posible gracias a las grandes dimensiones de los espejos, que al sobrepasar la escala del observador hace que no lo identifique como un objeto en sí sino como parte del espacio donde se encuentra, ya que se integra visualmente en el entorno.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Imágenes y su fuente:
[1] [2] y [3] *Ego* (2013) de Fetiche Design.
https://www.instagram.com/fetichedesign
https://www.facebook.com/kraftthehomestore/photos/t.100068122951078/469522113117020/?type=3
[4] y [5] *Fiction* (2007) de Jean-Marie Massaud. https://www.massaud.com/en/mirroir/glas-italia/2007/fiction/

El espejo como recurso compositivo

La deconstrucción de la belleza

Los espejos son objetos de uso cotidiano que se los asocia normalmente a la estética y la belleza. En las últimas décadas se ha hecho tal uso (y abuso) de la imagen corporal y de la manipulación de los cuerpos para cumplir cánones de belleza impuestos social y culturalmente, que se ha asociado al espejo a un uso más vacío y superficial. Aunque el espejo es usado universalmente por todas las personas, en todas las culturas y a lo largo de toda la historia, hoy en día su uso ha sido reducido a un objeto de consumo masivo asociado a la preocupación por la apariencia física, volviéndolo un objeto banal y comercial.

Con el fin de eliminar esa connotación negativa asociada a los espejos, algunos diseñadores han explorado la deconstrucción del concepto de belleza a través de su proceso de fabricación, alterando la pureza y terminación superficial, quitándoles su atributo de crear imágenes completas y perfectas.

Este es el caso de Fetiche Design, un dúo de diseñadores brasileños, Carol Armellini y Paulo Biacchi, que relacionando lo bello con lo imperfecto, lo manchado y lo incompleto, estudiaron la formulación química de los espejos para producir en 2013 la colección *Ego*, que consta de piezas únicas que varían en partes espejadas, teñidas y transparentes.

Los diseñadores proponen desfigurar el reflejo, creando un espejo que produce imágenes tan contaminadas, machadas e incompletas como el propio espejo. El resultado intriga al observador y llama su atención, al no ver su imagen como debería verla en cualquier espejo plano, presente en algunas partes e incompleta en otras. La posterior edición de esta colección, *Segundo Ego*, pueden encontrarse comercializadas por Glaze Onze.

En la serie de espejos *Fiction* diseñados por el arquitecto y diseñador francés Jean-Marie Massaud en 2007, las piezas se distinguen por su reflejo delicadamente degradado. Este proyecto comenzó a partir de querer otorgarle a los espejos un valor inmaterial, quitándole el valor narcisista que siempre se les ha atribuido. A partir de la técnica constructiva de utilizar estaño, Glas Italia produjo estas piezas que se van degradando, dando a quién se mira la sensación de que se desmaterializa.

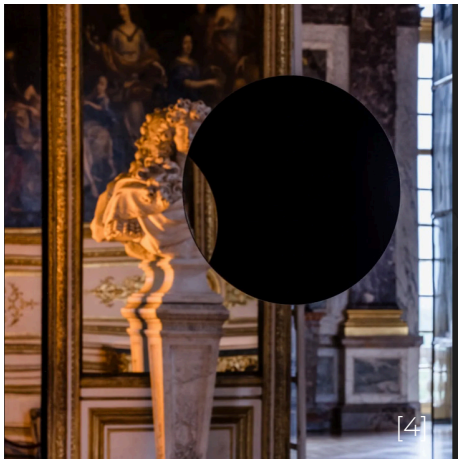
En ambos ejemplos, el proceso de fabricación de los espejos juega un rol importante al permitir la experimentación y manipulación de los componentes para lograr materializar una idea en piezas que producen imágenes incompletas e imperfectas, lo contrario a lo que debería producir cualquier espejo de los universalmente usados por todas las personas y comercializado en todo el mundo.

[1]

[2]

[5]

[3]


[4]

[6]

Imágenes y su fuente:
[1] *Satellite Mirror* (1926-1928) de Eileen Gray. (https://uk.pinterest.com/pin/422564377554964853/
[2] [3] y [4] *Deep Mirror (Yellow), Deep Mirror (Black)* (2016) de Olafur Eliasson.
https://olafureliasson.net/artwork/deep-mirror-yellow-2016 y https://olafureliasson.net/artwork/deep-mirror-black-2016/
[5] y [6] *The Weather Project* (2003) de Olafur Eliasson.
https://www.tate.org.uk/art/artists/olafur-eliasson-5239/yes-but-why-olafur-eliasson
https://olafureliasson.net/artwork/the-weather-project-2003/

[8]Desde el 2008 el Palacio de Versalles recibe a un artista contemporáneo diferente para exponer tanto en los jardines como en los interiores del palacio.
[9]Cada año en el hall de las turbinas, atrio del museo, se han realizado instalaciones de diferentes artistas que han revolucionado la percepción pública respecto a el arte contemporáneo.

El espejo como recurso compositivo

La naturaleza

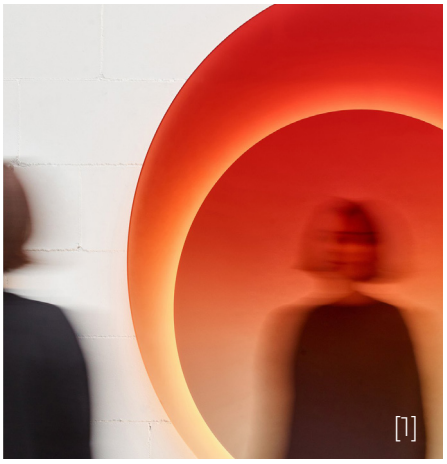
Diseñado como parte del mobiliario de la Villa E-1027, el *Satellite Mirror* de Eileen Gray es el resultado de combinar forma, función y belleza. Colocado originalmente sobre el lavabo pedestal del dormitorio de invitados, consta de un espejo plano circular, con una luminaria incorporada, también circular. Esta luminaria se ubica en el mismo plano del espejo y es de vidrio opalino convexo para difuminar la luz. Además incorpora un espejo, también circular, con aumento de escala sobre un brazo giratorio que permite al usuario verse detrás de la cabeza.

Si bien no hay información alusiva al nombre del espejo podrían haberse usado como inspiración los satélites para la composición. Un satélite es un cuerpo celeste que órbita alrededor de otro, el ejemplo más común es la luna, satélite natural de la tierra. Podría considerarse el espejo grande con la luminaria el sol, el espejo con aumento la luna y la tierra estaría representada por la persona que hace uso del espejo.

Olafur Eliasson es un artista danés que en 2016 estuvo a cargo de una serie de instalaciones en el Château de Versailles[8]. Como es habitual en el trabajo de Eliasson, trabaja con referencias a la naturaleza y hace de cada obra de arte una experiencia. *Deep Mirror (Yellow)* y *Deep Mirror (Black)* están colocadas una frente a la otra, en el interior del Salon de l'Oeil de Boeufs en el apartamento del rey, generando una regresión infinita de reflejos. Ubicados en dos de los pórticos del salón, estas instalaciones constan de grandes espejos que ocupan toda la abertura. Cada espejo tiene un agujero circular a la altura de la visión de una persona, revelando el espacio interior, detrás del gran espejo (espacio que ocupa la profundidad del pórtico). Al fondo, un segundo espejo circular centrado en el agujero circular, pero con disminución de escala.

En *Deep Mirror (Yellow)* el espacio entre los espejos está pintado de blanco mate e iluminado por luz amarilla de monofrecuencia. En *Deep Mirror (Black)* este espacio está pintado de negro mate. En ambos casos el segundo espejo parece flotar, en la luz o en un túnel de oscuridad. Esta superposición de espejos, da al espectador la posibilidad de reflejarse en ambos en un juego de continuidades y discontinuidades. Dependiendo de la posición del observador, si ve el segundo espejo o si lo ve en más o menos cantidad, se forma una medialuna amarilla o negra que recuerdan a los eclipses, fenómeno que (en pocas palabras) ocurre cuando el Sol y la Luna se alinean con la Tierra, bloqueando la luz y generando una sombra.

Otro de los trabajos de Eliasson que incluye espejos para representar fenómenos naturales es *The Weather Project*. Una instalación realizada en el Turbine Hall de la Tate Modern Gallery de Londres en 2003[9] y de las más conocidas de este artista. El espacio de exposición es de 3300 metros cuadrados y 26 metros de altura donde Eliasson quiso crear la ilusión de una puesta de sol. Se montó una pantalla semicircular iluminada con luces amarillas de monofrecuencia en la pared del fondo y del techo se colgaron espejos que cubrieron horizontalmente toda la superficie, de esta forma la pantalla semicircular, lindando con los espejos, se reflejaba formando el círculo completo. Se agregó una niebla artificial que reforzó la idea de estar frente a un evento metereológico. Las personas que entraban a la sala de las turbinas se encontraban con un espacio incluso más grande, ampliado visualmente por los espejos en el techo. Lo que sucedía era que los visitantes se buscaban en el reflejo y se apropiaban del espacio, teniendo cada persona su propia experiencia.


[1]

[3]

[5]

[2]

[4]

[6]

Imágenes y su fuente:
[1] y [2] *Mirage* (2021) de Sabine Marcelis. https://mathijslabadie.com/mirage-mirrors-/-studio-sabine-marcelis/ y https://www.pinupmagazine.org/articles/sabine-marcelis-interview
[3] y [4] *RA Solar Sundial* (2023) de Sabine Marcelis. https://www.instagram.com/sabine_marcelis/p/DBobC_KMuWB/?img_index=1
[5] y [6] Vista Aeterna (2024) de Sabine Marcelis. https://hubemag.com/stories/vista-aeterna

El espejo como recurso compositivo

La luz del sol

El sol es el centro del sistema solar y es la mayor fuente de luz y calor de la Tierra. La Tierra demora 24 horas en girar sobre sí misma, determinando la duración de un día y se traslada alrededor del sol en 365 días, determinando la duración de un año. Dependiendo en qué parte del globo y en qué época del año se esté, es la cantidad de horas de sol que se recibe. Si bien la duración del día también depende del eje de inclinación de la Tierra, la atracción gravitacional de la Luna o el aceleramiento de la rotación de la Tierra producto del calentamiento global, cuanto más lejos se esté de la línea del ecuador, más diferencia hay entre la duración del día y la noche según la época del año. Por ejemplo, en Quinto (casi la línea del ecuador) un día en julio dura aproximadamente 12 horas y en enero, lo mismo. Sin embargo, en ciudades más alejadas como Reikiavik en julio el día dura casi 21 horas y en enero solo 4. En Tierra del Fuego es casi lo mismo pero, al ser del hemisferio sur a la inversa, en julio el día dura unas 7 horas y en enero 17.

En las instalaciones *Mirage*, *RA Solar Sundial* y *Vista Aeterna* la diseñadora neerlandesa Sabine Marcelis intentó representar el paso del tiempo a través de la luz solar. En los tres casos utilizó vidrio solar laminado, que es más eficiente a la radiación solar que un vidrio común, al que se coloreó en tonos que asemejan a los que toma la luz natural en distintos momentos del día.

Los espejos que forman parte de *Mirage* fueron diseñados para formar parte de la exposición inaugural *The Shape of Things To Come* en 2021 de la Gallery COLLECTIONAL, primer galería de diseño de Dubai. Marcelis se inspiró en la dualidad de la energía de la naturaleza durante el día y la vida vibrante de la ciudad por la noche, para proyectar estos espejos circulares. Las capas de vidrio, en tonos inspirados en el cálido sol sobre la arena del desierto, reflejan el entorno y proyectan luces coloreadas a su alrededor.

RA Solar Sundial se ubica también en el desierto pero en Egipto, cerca a las pirámides de Giza, como parte del festival de arte *Forever Is Now Edition III* de 2023. RA es el antiguo dios egipcio del sol y esta instalación hace homenaje al antiguo reloj solar, que tiene su origen en el Antiguo Egipto. Una columna de vidrio espejado que a medida que avanza el día, proyecta sombras y luces sobre la arena. Además aprovecha la luz solar para almacenar energía y emanar luz en la noche. Es un reloj autosuficiente que combina materialidad con arte, funcionalidad con innovación sostenible.

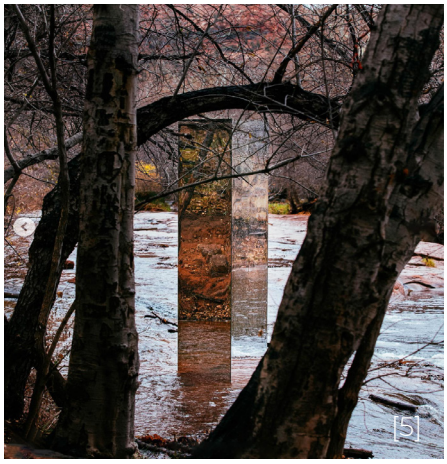
El tercer ejemplo es *Vista Aeterna*, no se ubica en el desierto sino en el centro de la histórica ciudad de Roma. Sobre una base de travertino, doce pilares de vidrio espejado coloreado giran continuamente siguiendo el recorrido del sol, desde el amanecer al anochecer. Con cada rotación, la imagen reflejada cambia, obteniendo una vista reinventada del paisaje urbano. Esta instalación es un regalo de la Fundación Bvlgari a la ciudad de Roma, que se erigió para un evento de arte y tradición con ocasión de los 140 años de la marca de alta joyería. Se exhibió entre mayo y junio del 2024 en la Piazza della España, ofreciendo una interpretación moderna de la bella Ciudad Eterna.

[1]

[2]

[3]

[4]


[5]

Imágenes y su fuente:
[1] y [2] *Image Continuous* (2021) de David Wallace Haskins. https://www.instagram.com/davidwallacehaskins/
[3] [4] y [5] Visuales para banda de música A R I Z O N A (2023) por Owen Brown.
https://www.instagram.com/p/C12yaDHOKTu/?hl=es-la&img_index=9

El espejo como recurso compositivo

El paisaje

Como parte de la exposición *Landscape + Light*, David Wallace Haskins diseñó *Image Continuous* como parte de la serie *Skycube* y es el primero hecho enteramente de cristal. Está instalado en el parque de la Edith Farnsworth House, diseñada por Mies Van der Rohe en las afueras de Chicago entre 1946 y 1951. Como homenaje al arquitecto alemán utilizó el mismo tipo de cristal que éste utilizaba en sus rascacielos, que permite reflejar externamente el cielo y sus alrededores mientras absorbe la luz internamente. El título, *Image Continuous* hace referencia a un poema escrito por Edith Farnsworth, propietaria orginal de la vivienda y fue inaugurado en el 2021 el día de su cumpleaños, el 17 de noviembre. También fue el 70 aniversario de la casa y pasó a llamarse Edith Farnsworth House.

The quality of light is lent
A wave-like incidence
– Image continuous.

La calidad de la luz se presta
Una incidencia similar a una ola
– Imagen continua.

Warm-brown timbered flesh is bent
– In shadow shivering –
Dense fibrous sinuous

La carne de madera de color marrón cálido está doblada
– En la sombra temblando –
Sinuoso fibroso denso

Sky reflection interlace...

Reflejo del cielo entrelazado...

Silence on mirrored interface
Reflects the limpid notes,
Resounds in sun-lit glade.

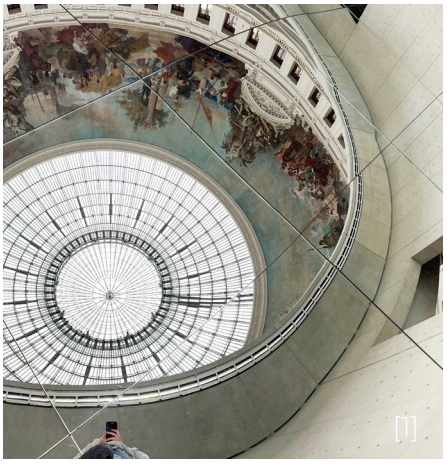
Silencio en la interfaz reflejada
Refleja las notas límpidas,
Resuena en el claro iluminado por el sol.

En *Image Continuous* el paisaje se invierte, ya no es el cielo rodeando al paisaje sino que ahora es la tierra que contiene al cielo, reflejado en el interior del cubo. El espectador, se encuentra a un paso de distancia de la troposfera, cara a cara con ésta para recordar que vive y respira bajo su bóveda.

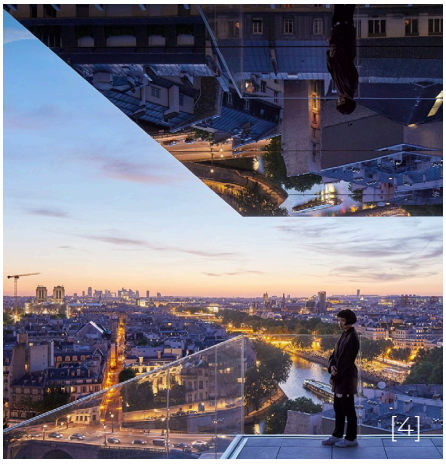
Para las visuales de la banda de la banda musical A R I Z O N A, el director creativo Owen Brown viajó por el estado de Arizona buscando un lugar que le permitiera construir un land art para el vídeo de la canción *Moving On*. Después de haber sido rechazado más de cien veces, se asoció con la Nación Navajo[10] para poder realizar el proyecto. Para revelar los lugares en que fue rechazado para realizar el *land art*, trabajó con el Servicio de Parques Nacionales y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para conseguir los permisos y colocar tres columnas de espejos en varios parques nacionales de Arizona. La idea era crear visuales inspiradas en el estado de Arizona, al trabajar con una banda que lleva el mismo nombre. Las columnas, de base triangular y tres metros de altura que representan los tres miembros de la banda, reflejan y realzan el paisaje en medio de la interacción dinámica de la luz solar.

Ambos ejemplos se tratan de volúmenes geométricos espejados que se colocan en el paisaje para resaltarlo y revelarlo. Si bien se plantan en un entorno natural que parece bastante ajeno, estas se encuentran perfectamente a gusto, camuflándose en él.

[10] Reserva nativa de Estados Unidos que cubre un área que ocupa partes de los estados de Arizona, Utah y Nuevo México.


[1]

[2]


[4]

[3]

[5]

[6]

Imágenes y su fuente:
[1] [2] y [3] *To Breathe - Constellation* (2024) de Kimsooja.
[4] *The Seeing City* (2015-2022) de Studio Other Spaces. https://www.studiootherspaces.net/project/the-seeing-city.html
[5] y [6] *The curious museum* (2016) en Palacio de Versalles, Francia.
https://olafureliasson.net/artwork/the-curious-museum-2010/

El espejo como recurso compositivo

El espacio invertido

El Bourse de Commerce es un edificio histórico de Paris que albergó la Cámara de Comercio y desde 2021 funciona como espacio expositivo de la Pinault Collection, una colección de arte contemporáneo reunida en más de 50 años por François Pinault. El proyecto para este espacio expositivo empezó en 2016 y estuvo a cargo de Tadao Ando. El espacio central del edifico es una gran rotonda que en siglo XVIII fue un patio interior al aire libre donde se comercializaban granos. En el siglo XIX lo techaron con una gran cúpula de hierro y vidrio, y cuenta con grandes frescos decorando las paredes donde se apoya.

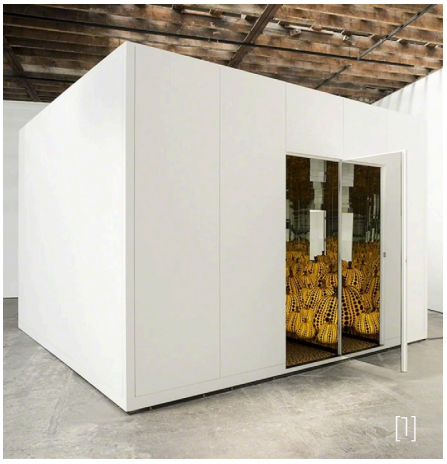
Bajo el nombre *To Breathe - Constellation*, la artista surcoreana Kimsooja interviene la. rotonda, como parte de la exposición *Le monde comme il va* (El mundo como va), instalando una superficie de espejos que cubre todo el suelo, de forma circular. De esta forma invierte el orden del mundo trayendo el cielo (visible a través de la cúpula) a los pies y altera la percepción del espacio y la conciencia gravitacional del cuerpo. Esta intervención es monumental e inmaterial, una experiencia que se da entre aparición y desaparición, contemplación y asombro, vértigo y deslumbramiento e invita a la contemplación del lugar de cada uno dentro del cosmos.

En *The Seeing City* también se cubre una superficie horizontal de espejos, pero en este caso de trata no del suelo sino del techo, del piso 15 de la Préfecture de Paris en el Boulevard Morland. Esta instalación estuvo entre 2015 y 2022 y fue diseñada por Studio Other Spaces (fundado por el artista danés Olafur Eliasson y el arquitecto alemán Sebastian Benham. La superficie espejada se extiende desde la terraza exterior hasta el espacio interior, invirtiendo la ciudad ya que desde el piso 15 puede verse el movimiento de las calles de Paris y del flujo del río Sena y permite desde la calle y de los edificios ver lo que sucede en el piso 15, con la intención de conectar a las personas con el contexto cotidiano. Los limites entre exterior e interior se confunden y el espacio se desmaterializa.

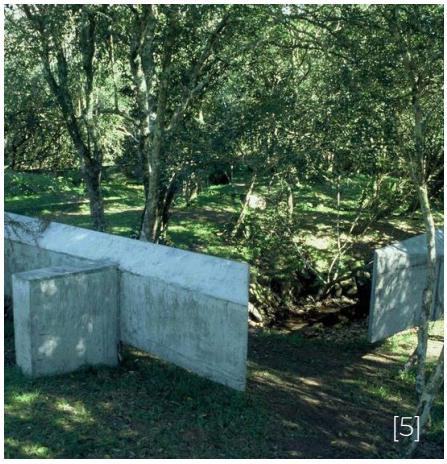
Olafur Eliasson realiza una inversión del espacio en otra de las instalaciones que realizó en el Château de Versailles en 2016, *The curious museum*. Al exterior del palacio se coloca un gran espejo enfrente a las ventanas de la galería. Las personas que recorrer la galería y miran por la ventana se ven a sí mismos mirando por la ventana, a la vez que permite ver la fachada exterior desde el interior del edificio.

En los tres ejemplos se busca desorientar al observador pero a la vez ubicarlo en el espacio, ya que puede a verse a sí mismo ocupando ese lugar.

El recurso de poner espejos para invertir el espacio es bastante común en edificios de gran altura donde quiere ponerse en evidencia lo que sucede por encima de la vista de una persona, sin tener que adoptar una postura incómoda. Esto puede encontrarse en, por ejemplo, catedrales o espacios expositivos con obras en el techo.


[1]

[3]


[5]

[2]

[4]

[6]

Imágenes y su fuente:
[1] y [2] Vista exterior e interior de *Infinity Mirrored Room - All the eternal love I have for the Pumpkins* (2016) de Yayoi Kusama https://www.tate.org.uk/art/artists/yayoi-kusama-8094/yes-but-why-yayoi-kusama y https://www.artsy.net/artwork/yayoi-kusama-infinity-mirrored-room-all-the-eternal-love-i-have-for-the-pumpkins-exterior-view
[3] *Metrocubo d'infinito* (1966) de Michelangelo Pistoletto. https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/S01OBSC
[4] Imagen de la *Performance Metrocubo d'infinito* (2024).
https://www.pinaultcollection.com/en/boursedecommerce/performance-metrocubo-dinfinito-michelangelo-pistoletto
[5] y [6] Vista exterior e interior *La Sucursal del Cielo en Sudamérica* (2000) de Solano Benítez.
https://rethinkinglab.wordpress.com/2014/01/28/proyecto-4-vigas-un-jardin-infinito-en-el-cielo/

[11]Extraído del análisis de *Metrocubo d'infinito* por Juliette Combes-Latour.
https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/S01OBSC
[12]Arte Povera (arte pobre) es un movimiento de arte que nace en la década del 60 en Italia de la cual Michelangelo Pistoletto es considerado uno de los principales representantes.
[13]Fragmento de una carta donde Solano Benítez explica la obra.
https://rethinkinglab.wordpress.com/2014/01/28/proyecto-4-vigas-un-jardin-infinito-en-el-cielo/

El espejo como recurso compositivo

El infinito

Yayoi Kusama es una artista japonesa que saltó a la fama en los 60 en New York y en 1977 ingresó voluntariamente a una clínica psiquiátrica de Tokyo donde vive hasta hoy y desde donde no ha parado de producir. Los *Infinity Mirrored Room*, que realiza desde 1965 en distintos museos alrededor el mundo, son una serie de habitaciones revistidas interiormente de espejos, un entorno caleidoscópico que crea la ilusión del espacio infinito. Con instalaciones e intervenciones artísticas y lumínicas, que también se repiten infinitamente, ha realizado más de 20. Es una experiencia inmersiva que adentra al espectador a la obra de Kusama, caracterizada por los puntos y la repetición.

Michelangelo Pistoletto es un artista italiano que suele trabajar con la acción o puesta en escena. En *Metrocubo d'infinito* (metro cúbico de infinito), parte de la serie *Oggetti in meno* (objetos en menos) de 1966, materializa la idea de infinito al armar un cubo de espejos, con la cara espejada al interior. Un simbólico metro cúbico es en realidad el infinito, que solo puede ser imaginado, si es que el espectador es capaz de abstraerse. *Esta "liberación del espejo", que no refleja ninguna imagen de la realidad, desvía su función misma. Pistoletto recupera así la esencia del fenómeno especular, hoy trivializado por el uso cotidiano.*[11] Explora además las potencialidades físicas de los espejos y sus alusiones místicas. En 2024, en el marco de la exposición *Arte Povera*[12] en Bourse de Commerce - Pinault Collection, Pistoletto realizó una *performance* en el auditorio, donde se recreó en escena el *Metrocubo d'infinito* para que luego el artista rompiera los espejos, el cubo y el infinito, con un mazo.

Otro ejemplo de exploración del espacio infinito a través de espejos, es *La Sucursal del Cielo en Sudamérica* de Solano Benítez. Cumpliendo los deseos de su padre de ser enterrado en un entorno natural de su casa en Piribebuy, Paraguay, Benítez construyó en el 2000 un espacio de contemplación de la muerte, el que inscribió en un cuadrado de 9 metros rodeado por cuatro vigas de hormigón espejadas interiormente. Crea un espacio de reflexión infinita e íntimo donde la persona se ve en los espejos y a la vez el espacio desaparece en la naturaleza, quitando la frialdad y tristeza de las tumbas convencionales. *Sé que es recurrente asociar la idea de los espejos al enamoramiento egoísta por excelencia, el narcisismo; pero hay una cosa que siempre me fascinó de los reflejos, la internalidad de «uno» y la externalidad de lo «otro», claudica en esta superficie, yo habito dentro mío, y yo soy el límite que me separa de todo. La excepción que abrazo con desesperación es el espejo.*

El último ejemplo de representación del infinito es a partir de un recuerdo personal y está relacionado al espejo botiquín de tres puertas. Este tipo de espejos era muy común en el pasado y consiste en una caja de madera con una puerta central espejada que escondía detrás un espacio de guardado (el botiquín). Además, dos puertas laterales también espejadas que al cerrarse los espejos se enfrentan al espejo central, formando un simple prisma, algo similar a lo que sucede en Metrocubo d'infinito. El recuerdo personal se trata de siendo niña, acercar la cara al espejo central y cerrar las puertas laterales, una a cada lado del rostro, para poder verlo reproducido infinitamente desde los distintos ángulos que el enfrentamiento de los tres espejos permitía.

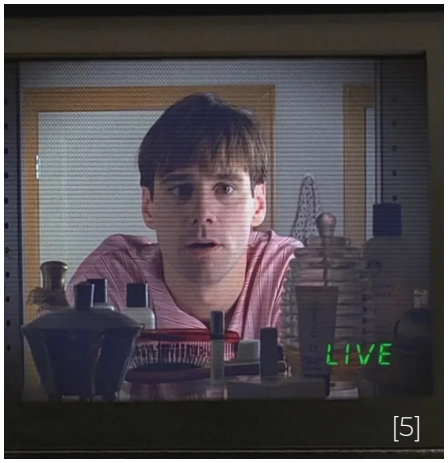
En todos los ejemplos, al exterior se trata de volúmenes con superficies simples, pero al "ingresar" el espacio se multiplica infinitamente desdibujando sus límites, de forma que lo que se ve desde fuera desaparece desde adentro.

[1]

[4]

[2]

[3]



[5]

Imágenes y su fuente:
[1] [2] y [3] Vistas exteriores e interior de *Don't miss a sec* (2004) Monica Bonvicini.
https://monicabonvicini.net/dont-miss-a-sec-2/ y https://www.nbcnews.com/id/wbna4326340
[4] Imagen de la casa de Gran Hermano VIP España 2023. https://www.youtube.com/watch?v=SMMyv_9q69g
[5] Imagen de la película *The Truman Show* (1998) dirigida por Peter Weir. https://brunch.co.kr/@jungar1215/110

El espejo como recurso compositivo

La omnipresencia

La omnipresencia, es la cualidad de estar presente a la vez en todas partes. Esta característica ha sido atribuido únicamente a Dios, pero mediante distintos mecanismos ha intentado simularse. En vigilancia es común el uso de espejos bidireccionales, que de un lado son espejados y del otro puede verse a través del vidrio, es importante la fuente de luz, ya que permiten ver a través de él cuando desde donde se mira es más oscuro que a donde se está mirando.

Este tipo de espejos es utilizado en las casas que se construyen para el reality show *Gran Hermano*, donde un grupo de personas desconocidas convive sin contacto con el exterior siendo vigilados y televisados las 24 horas del día. El nombre del programa está basado en la novela *1984* que George Orwell publicó en 1949. Trata de un futuro distópico donde todas las personas son vigiladas por un sistema omnipresente llamado *Big Brother* (gran hermano). Si bien en la novela el *Big Brother* funciona a través de cámaras de vigilancia y pantallas ubicadas hasta en las casas de todas las personas, en el reality show, todas las habitaciones tienen espejos, hasta en el baño. Detrás del espejo, están los equipos de filmación que permiten la transmisión del programa en la televisión. La primera edición fue en 1999 en Países Bajos y se sigue haciendo en varios países alrededor del mundo.

En la película *The Truman Show* de 1998, sigue este mismo concepto. Truman es una persona que nació dentro de un estudio de grabación y toda su vida ha sido transmitida por televisión las 24 horas del día, sin él ser consciente de esto. La película empieza con una escena donde él le habla al espejo del baño, es decir, a sí mismo, pero detrás de este hay una cámara que transmite a los espectadores esta escena.

Don't miss a sec (no pierdas un segundo) de la artista italiana Monica Bonvicini, es un toilette con paredes de espejo bidireccional, lo que permite a quien ingresa ver todo a su alrededor sin ser visto desde afuera. Representa la oposición que pone la gente a abandonar ciertos lugares para no perderse de nada, permitiendo permanecer en la escena incluso mientras va al baño. Instalado frente a la Tate Modern de Londres en 2004 para uso público, la persona podía ingresar al baño y usarlo, viendo a las personas pasar caminando a su alrededor o incluso mirando hacia adentro, sin poder ver nada. Si bien la persona al interior no puede ser vista desde afuera, la mayoría evitaba usarlo al sentirse igualmente expuesta.

Imágenes y su fuente:
[1] y [2] *Breath me in Breath me out* (2023) de Jeppe Hein. https://www.jeppehein.net/project_id.php?path=works&id=365
[3] y [4] *com el suro a l'alzina* (2021) de Juli Sanjuan Palma. https://sanjuanpalma.com/
[5] y [6] Mueble Toilette, White Room, Hill House (1902) de Charles Rennie Mackintosh.
https://25gramos.com/chair-of-the-month-descubre-las-mejores-sillas-en-dezainaa/
https://madaboutravel.com/visitar-hill-house-mackintosh-helensburgh/

El espejo como recurso compositivo

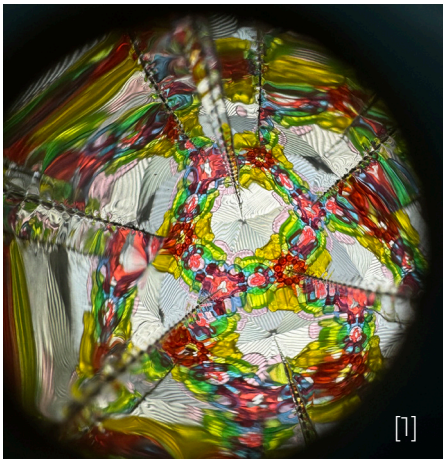
La presencia consciente

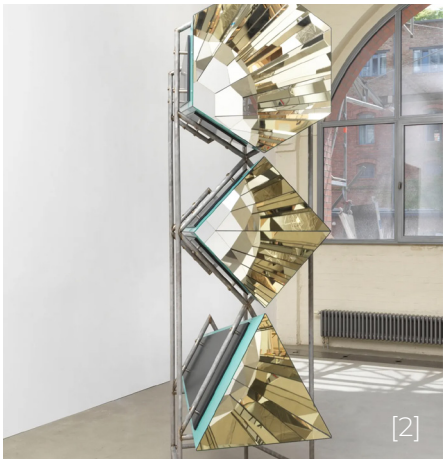
Jeppe Hein es un artista danés que usa de forma recurrente los espejos y los reflejos en sus obras e instalaciones. En *Breath me in Breath me out* de 2023, coloca esta frase detrás de un espejo bidireccional, y se van iluminando por partes, *Breath me in* (inspírame) y *Breath me out* (exhálame) haciendo que puedan verse del lado del espejo sobre el reflejo del espectador, marcando el ritmo de respiración. Trae al espectador al momento presente y lo hace consciente de un acto tan inconsciente como lo es el respirar. Lo mismo realiza en *You are right here right now* de 2012, pero con esta frase (estás aquí y ahora) lo que hace es que el espectador se vea reflejada sobre ella y busca que se cuestione su posición en el espacio y el tiempo presente.

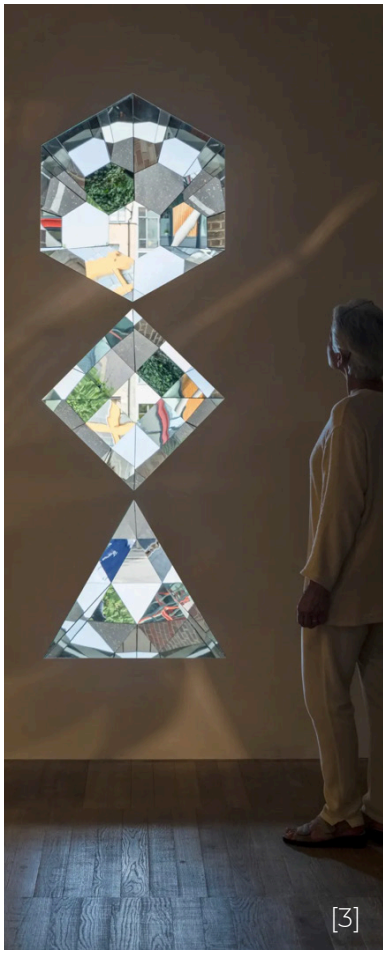
En *There is always someone else* (siempre hay alguien más) de 2016, sigue utilizando espejos bidireccionales pero en vez de letras iluminadas coloca dos velas con llamas que parpadean en superposición con el reflejo del espectador. Representa la idea de que, al igual que las llamas, las personas nunca están realmente solas, siempre habrá alguien más. Como ser social, todas las personas dan y reciben relaciones por lo que puede identificarse en una llama o en la otra.

Para el festival internacional de arte y paisaje *Art&Gavarres* en el macizo de las Gavarres, una formación montañosa de Catalunya, en la zona boscosa de Fitor, en 2021 el arquitecto y escenógrafo catalán Juli Sanjuan Palma, realizó la instalación *com el suro a l'alzina* (como el corcho en la encina). La temática del festival, post pandemia del covid 19, era explorar cómo dicha pandemia afectó la conexión de las personas con la naturaleza. Con este proyecto, su autor quiso mostrar como el estado de situación en este período le ayudó a conectar tanto consigo mismo como con su entorno, al tener más tiempo, podía cuidar más de sí mismo, abrazarse, dar paseos. En un aserradero, tomó las cortezas de árboles de encina, árbol de donde se obtiene el corcho, predominantes en la zona, y las clavó en el suelo en forma de circulo, como si se tratara de árboles. En el centro de la corteza, y a la altura de la vista de la persona, colocó espejos hacia el centro del círculo. De esta forma, el espectador se colocaba en el centro de la instalación y se veía reflejado por este círculo de encinas, pudiéndose observar desde varios ángulos y creando el efecto de estar siendo abrazado y protegido por las cortezas, del mismo modo que estas abrazan y protegen la encina. La instalación se ubica al final del camino desde la Iglesia de Santa Coloma, encima de la montaña y visible a lo lejos, invitando al espectador a parar, descansar y abrazarse a sí mismo, en un estado de plena consciencia.

Un ejemplo más práctico de la utilización de espejos para traer a la persona al presente de forma consciente, es el mueble Toilette de la Hill House que diseñó Charles Rennie Mackintosh en 1902. Ubicado en el White Room (dormitorio principal) forma parte del equipamiento e interiorismo diseñado por el arquitecto escocés para la familia Blackie, además de la vivienda en general. El mueble, es del tipo aparador y es la composición más abstracta de la habitación. Se resuelve dentro de un único volumen blanco y adhiere, como en la mayoría de los muebles diseñados por Mackintosh, piezas decorativas en color de características *art nouveau*. A los lados del espejo, de forma irregular curva, motivos geométricos terminan de ocupar el espacio del fondo. Esta pieza de mobiliario era tradicional en la época y estaba destinada al aseo previo a la hora de dormir, por lo que la persona que lo usaba se tomaba su tiempo para sentarse y prepararse. El espejo, dadas las dimensiones y su ubicación, está específicamente diseñado para reflejar el rostro, haciéndolo protagonista de la escena.


[1]


[2]


[3]

[4]

[5]

Imágenes y su fuente:
[1] Imagen generada por un caleidoscopio.
[2] y [3] *Your planetary window* (2019) de Olafur Eliasson. https://olafureliasson.net/artwork/your-planetary-window-2019/
[4] y [5] *Folds* (2014) de Jeppe Hein https://www.jeppehein.net/project_id.php?path=works&id=221

El espejo como recurso compositivo

La fragmentación

Un caleidoscopio es un juguete común muy atractivo para los niños (y adultos) por su efecto óptico. Se trata de un tubo que al interior contiene tres espejos que forman un prisma triangular con la parte espejada hacia adentro. En uno de los extremos, entre dos capas de material traslúcido (para permitir la entrada de luz) se colocan distintas formas de colores. En el otro extremo el tubo se cierra dejando un pequeño orificio por donde se pueda ver al interior. Las formas de colores se reflejan en los tres espejos y se multiplican simétricamente, que al mirar, se ve una imagen formada por pequeños fragmentos que parecen configurar un patrón.

Your planetary window (tu ventana planetaria) es una instalación realizada por Olafur Eliasson en 2019 para la Tate Modern de Londres. Consiste en tres ejes, uno encima de otro, revestidos de espejos que conforman cada uno un tubo espejado hacia el interior, como los caleidoscopios. Cada eje tiene una forma prismática distinta - hexagonal, rectangular y triangular - lo que hace que cada uno genere la ilusión de una forma tridimensional diferente. Se colocan en una pared de modo que pueda verse a través de ellos al exterior, las imágenes que se generan a partir de los reflejos fragmentados del entorno cambian continuamente con el movimiento de las personas y el paso del día fuera del edificio.

Los espejos *Folds* (pliegues) diseñados por Jeppe Hein en 2014, se basan en la matemática del origami o del doblado del papel para diseñar espejos que siguen el teorema de Kawasaki, que determina si un patrón de plegado con un sólo vértice puede ser doblado para formar una figura plana. El resultado es una serie de espejos de forma única que a primera vista parecen planos, pero a medida que el observador se acerca puede identificar los distintos planos producto del plegado. Los distintos planos generan reflejos de distintas partes del entorno, generando una visión fragmentada que permite al observador ver todas las partes a la vez, pero si se acerca demasiado, desaparece por completo.

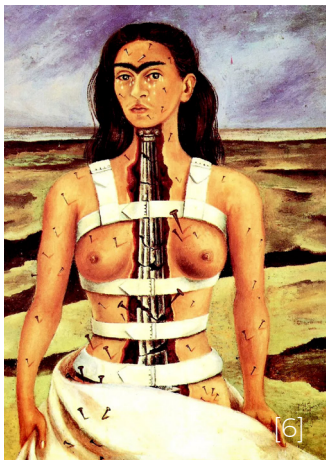
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]


[6]

[7]

Imágenes y su fuente:
[1] [2] [3] y [4] Fotos del prototipo funcional de la pieza de mobiliario *René* (2024) en Exposición hall de FADU, UdelaR.
Imágenes de obras de artistas surrealistas:
[5] *Los elefantes* (1948) de Salvador Dalí. https://historia-arte.com/obras/los-elefantes
[6] *La columna rota* (1944) de Frida Kahlo. https://historia-arte.com/obras/la-columna-rota
[7] *La trahison des images* (1949) de René Magritte. https://historia-arte.com/obras/la-traicion-de-las-imagenes

[14] Definición de surrealismo dada por la Real Academia Española. https://dle.rae.es/surrealismo?m=form
[15] Extracto de *Surrealismo 1924–1966* https://historia-arte.com/movimientos/surrealismo

René y el surrealismo

La pieza de mobiliario desarrollada en Proyecto del Mueble, consta de un armario despojador con forma de caja y un gran espejo que lo atraviesa perpendicularmente. Ambos sobrepasan al otro en aproximadamente 1/4 de su dimensión, teniendo casi el mismo largo. La caja se separa del suelo y el espejo lo atraviesa tanto por encima como debajo hasta llegar al otro lado de la caja, el resto sigue solo el marco del espejo, vacío. El espesor de la caja es además de la misma medida que pasa al otro lado del espejo. Estas proporciones dan una armonía geométrica al conjunto tanto en plano como en volumen. El espejo es de doble cara, dando en ambos lados una vista distinta de la caja ya que esta varía en profundidad al superponerse la caja real con la caja reflejada. Del lado que el marco está vacío, al atravesar la caja el marco (y viceversa) confunde al observador, si lo que ve más allá del marco es caja real o es reflejo. Se incorporan además otros espejos dentro de la caja, que tiene aperturas en tres de sus lados. Uno de los espejos se incorporó en la puerta de las perchas, que al abrirse queda frente al espejo grande, generando un espacio de superposición y regresión al enfrentarse un reflejo con el otro. El otro, se incorporó en el lado de la caja con el marco vacío. Éste es horizontal y está por debajo de la mirada del observador. De este modo, los cuatro cuadrantes que se obtienen de la intersección de la caja con el plano del espejo, tienen una visual distinta respecto a los espejos y los reflejos. Las dimensiones del espejo que atraviesa la caja son tales para que, quien se ubique frente a él, pueda verse en su totalidad y enfrentar su reflejo. Más allá de los juegos y artilugios que podrían diseñarse con los reflejos y las imágenes, nada parece más intimídate que la imagen de uno mismo en un espejo de tales dimensiones.

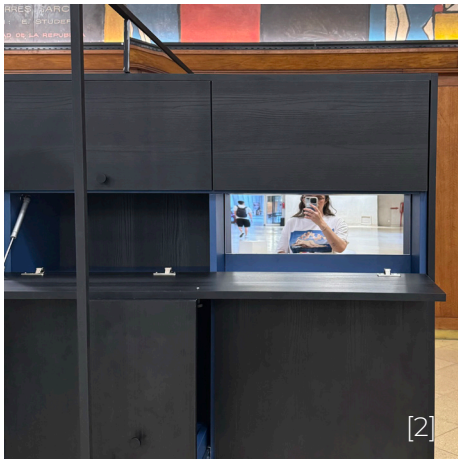
Para nombrar a esta pieza, se recurrió a los surrealistas. El surrealismo es un *Movimiento artístico y literario iniciado en Francia en 1924 con un manifiesto de André Breton, y que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente*.[14] Se basaron en Sigmund Freud y el subconsciente - termino que éste le dió a la parte de la mente que funciona por debajo del nivel de conciencia, cosas que no se tienen presente de forma consciente, pero que tienen un impacto en cada persona - para desarrollar un arte que mostrara los deseos, recuerdos y experiencias (albergados en el subconsciente). No tenían un estilo común ya que su obra (pictórica, fotográfica o literaria) era tan personal como la mente de su autor. *Esto significaba mostrar pensamientos y deseos indecorosos, plasmar imágenes chocantes para exponer la depravación del ser humano, disfrazado de civilizado por la sociedad burguesa*.[15]

La imagen que uno tiene de si mismo, de su reflejo, está formada (y a veces alterada) por factores sociales y culturales que moldean los deseos, recuerdos y experiencias que uno tiene en el subconsciente, haciendo que uno se vea de una forma que muchas veces no es. La persona olvida que lo que ve en el espejo es una representación de uno, una imagen, no la persona real.

Esto remitió a la obra del pintor belga surrealista René Magritte. En su serie *La trahison des images* (La traición de las imágenes) cuestiona la realidad y la representación. En *Ceci n'est pas une pipe* (Esto no es una pipa) niega lo que se está viendo porque la realidad es, que no es una pipa sino una representación de una pipa.

Para separar la pieza del uso exclusivo femenino, como se ha relacionado a los espejos a lo largo de la historia, se eligió un nombre que sirva para ambos géneros, como lo es el del pintor, *René*. Además para que, la persona que se vea en el reflejo recuerde que, como en la obra de Magritte, lo que ve no es a sí mismo sino una representación de sí mismo.

[1]


[2]

[3]

[4]

[5]

Fotografías y su fuente:
[1] Junto al prototipo funcional de la pieza de mobiliario *René* en Exposición hall de FADU, UdelaR. Tomada por Nicolás da Costa. Octubre, 2024
[2] Espejo interior prototipo funcional de la pieza de mobiliario *René* en Exposición hall de FADU, UdelaR. Octubre, 2024
[3] *Moon* y en el reflejo *Balloon Dog* de Jeff Koons, parte de la exposición *Le monde comme il va* de Bourse de Commerce, Paris, Francia. Junio, 2024
[4] Espejo de la habitación principal de la casa de Julio Vilamajó en Montevideo. Agosto, 2021.
[5] Reflejo en *Cloud Gate* conocida como *The Bean* de Anish Kapoor en el Millenium Park, Chicago, Estados Unidos. Tomada por Nicolás da Costa. Viaje de Arquitectura, 2016.

Conclusiones

Los espejos son el único elemento capaz de verse uno mismo como lo ven los demás. Su uso se ha universalizado e incorporado de tal forma que uno olvida la capacidad que tienen estos de crear imágenes y de representar tanto a uno mismo como al espacio a su alrededor. Pero a la vez es un dispositivo reproductor y generador de imágenes, que con algunas modificaciones o disposiciones puede convertirse desde un dispositivo para peinarse el cabello hasta el infinito o un objeto con atributos mágicos. Las posibilidades creadores de los espejos parecen no tener fin.

Si bien fue un desafío realizar este trabajo que por momentos tuvo sus dificultades, sobre todo en la parte más conceptual de los espejos y en cómo categorizar los ejemplos elegidos, fue un trabajo realmente gratificante de realizar y bastante revelador que abrió un amplio abanico de posibilidades en torno a un material tan a la mano y de uso tan recurrente como lo son los espejos.

La clave fue elegir personalmente los ejemplos y si bien no pudieron presentarse todos los que estaban en mente, ya que no pasaron la selección espejos como *Square geometric mirrors* de Jeppe Hein, el aparador cristalero de Julio Vilamajó, las instalaciones *Overdeepening* o *Wishes versus Wonders* de Olafur Eliasson o la serie fotográfica *Yucatan Mirror Displacements 1–9* de Robert Smithson. Se quedaron sin presentar no por no reunir los atributos necesarios para formar parte de esta Memoria sino simplemente por la extensión que ésta requería. Seleccionar también fue un trabajo difícil. Artistas como Yayoi Kusama o el ya mencionado Eliasson han realizado una vasta carrera en la que incorporan espejos en muchas de sus obras, que serían merecedores de tener su propia Memoria Crítica. La selección se basó también en explorar el trabajo de varios autores y no sólo quedarse con algunos. Y seguramente faltaron explorar o siquiera mencionar muchos otros, sin tener en cuenta a personas que trabajan con reflejos y no específicamente con espejos como Anish Kapoor o Jeff Koons, que también han hecho de los reflejos un tema central en su trabajo.

Los espejos en el proyecto de mobiliario es la culminación de un trabajo de introspección que empezó en 2022 y que por más que ni la pieza de mobiliario ni la temática de los espejos estaban todavía definidas, todos los trabajos realizados desde ese momento para el DEPM se relacionan y retro alimentan en mayor o menor medida, convergiendo en una temática que personalmente fue muy interesante y fascinante de trabajar, que es la de los espejos.

Índice de espejos

El espejo como recurso simbólico

La vanidad _ 14 y 15
Blancanieves (Jacob y Wilhem Grimm, 1812)
Mito de Narciso (Antigua Grecia)
Fábula *El ciervo y su reflejo* (Antigua Grecia)

El deseo _ 16 y 17
Harry Potter y la piedra filosofal (JK Rowling, 1997)
Creencia hora espejo

Como revelación _ 18 y 19
Espejo, Espejo (Marc Crehuet, 2022)
El Cisne Negro (Darren Aronofsky, 2010)
La Dama de Shangai (Orson Wells, 1947)

Como portal _ 20 y 21
Bloody Mary (Leyenda urbana)
Constantine (Francis Lawrence, 2005)
Alicia a través del espejo (James Bobin, 2016)

Para Confundir al observador _ 22 y 23
Contacto (Robert Zemeckis, 1997)
Reproducción Prohibida (Retrato de Edward James) (René Magritte, 1937)
Portada disco *One of the Boys* (Roger Daltrey , 1977)

Para incluir personajes fuera de escena _ 24 y 25
Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa (Jan Van Eyck, 1434)
Las Meninas (Diego Velazquez, 1656)
Dalí a espaldas pintando a Gala de espaldas, eternizada por seis córneas virtuales provisionalmente reflejadas por seis verdaderos espejos (Salvador Dalí, 1972 - 1973)

El espejo como recurso compositivo

La precisión matemática _ 26 y 27
Elevation 1049/1822: Echoes (Alicja Kwade, 2022)
Light Transfer of nature (Alicia Kwade, 2015)

La deconstrucción de la belleza _ 28 y 29
Ego (Fetiche Design, 2013)
Fiction (Jean-Marie Massaud, 2007)

La naturaleza _ 30 y 31
Satellite Mirror (Eileen Gray, 1926-1928)
Deep Mirror (Yellow), Deep Mirror (Black) (Olafur Eliasson, 2016)
The Weather Project (Olafur Eliasson, 2003)

La luz del sol _ 32 y 33
Mirage (Sabine Marcelis, 2021)
RA Solar Sundial (Sabine Marcelis, 2023)
Vista Aeterna (Sabine Marcelis, 2024)

El paisaje _ 34 y 35
Image Continuous (David Wallace Haskins, 2021 - 2024)
Visuales para banda de música ARIZONA (Owen Brown, 2023)

El espacio invertido _ 36 y 37
To Breathe - Constellation (Kimsooja, 2024)
The Seeing City (Studio Other Spaces, 2015 - 2022)
The curious museum (Olafur Eliasson, 2010)

El infinito _ 38 y 39
Infinity Mirrored Room (Yayoi Kusama, 1965 - actualidad)
Metrocubo d'infinito (Michelangelo Pistoletto, 1966)
Performance Metrocubo d'infinito (Michelangelo Pistoletto, 2024)
La Sucursal del Cielo en Sudamérica (Solano Benítez, 2000)
Espejo botiquín de tres puertas

La omnipresencia _ 40 y 41
Don't miss a sec (Monica Bonvicini, 2004)
Gran Hermano (reality show internacional, 1999 - actualidad)
The Truman Show (Peter Weir, 1998)

La presencia consciente _ 42 y 43
Breath me in Breath me out (Jeppe Hein, 2023)
You are right here right now (Jeppe Hein, 2012)
There is always someone else (Jeppe Hein, 2016)
com el suro a l'alzina (Juli Sanjuan Palma, 2021)
Toilett Hill House (Charles Rennie Mackintosh, 1902)

La fragmentación _ 44 y 45
Caleidoscopio
Your planetary window (Olafur Eliasson, 2019)
Folds (Jeppe Hein, 2014)

Bibliografía y fuentes de información consultadas

General

Libros

- Bêka, Ila y Lemoine, Louise (2023). *The Emotional Power of Space*. B&P, Bêka & Partners Publishers.
- Maiztegui, Alberto y Sabato, Jorge (Sexta edición 1966). (1955). *Física II*. Editorial Kapelusz S.A.
- Pantaleón, Carlos (2022). *Efecto Cristal*. Publicación Científica de Arquisur nº12
- Parodi Rebella, Anibal y Pantaleón, Carlos (2017). *Cronomueble, Cronología comparada del diseño del mueble*, 1750-1999. Ediciones Universitarias, Unidad de Comunicación de la Universidad de la República (UCUR).
- Pendergrast, Mark (2003). *Historia de los espejos*. Editorial Javier Vergara.

Páginas web y artículos online

- *Espejos en la arquitectura: Posibilidades del espacio reflejado* https://www.archdaily.cl/cl/942172/espejos-en-la-arquitectura-posibilidades-del-espacio-reflejado
- *Espejo, espejo: las mejores películas con secretos escondidos en reflejos metafóricos* https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a40089612/mejores-peliculas-espejos-reflejos-secretos/
- *¿Los españoles ganaron a los indígenas con espejitos?* https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/los-espanoles-enganaron-los-indigenas-con-espejitos
- *¿Mito o realidad? Qué sucede espiritualmente cuando rompes un espejo?* https://www.ambito.com/mexico/espiritualidad/mito-o-realidad-que-sucede-espiritualmente-cuando-rompes-un-espejo-n5986964
- *¿Quién inventó el espejo? ¿Y la cuchara? ¿Y los zapatos?* https://www.eltiempo.com/cultura/gente/quien-invento-el-espejo-la-cuchara-y-los-zapatos-315384#:~:text=Los%20primeros%20espejos%20de%20que,a%20veces%2C%20tambi%C3%A9n%20de%20plata
- *7 curiosidades que quizás no conozcas sobre los espejos* https://www.bbc.com/mundo/noticias-46973142#:~:text=Todo%20se%20basa%20en%20la,entrada%20para%20los%20esp%C3%ADritus%20malignos.
- Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada

Vídeos de fabricación de espejos

- https://www.youtube.com/watch?v=d_2Wzu07KoQ
- https://www.youtube.com/watch?v=f9bix7MlQhg

Alicja Kwade

- *Sense of Precision: Art by Alicja Kwade* https://alicjakwade.com/works y https://www.artistrunwebsite.com/inspiration/2347/Sense+of+Precision%3A+Art+by+Alicja+Kwade
- *Elevation 1049 / 1822: Echoes* https://alicjakwade.com/exhibitions/elevation-1049-1822-echoes

Blancanieves

- Grimm, Jacob y Grimm, Wilhem (2020). (1812). *Blancanieves* parte de *Cuentos de los hermanos Grimm*. Editorial Alma. Versión ilustrada por Marta Ponce y traducida por Ulrique Michael y Hernán Valdés
- *Blancanieves* https://tertuliadejuanamanuela.com/2023/07/03/blancanieves-parte-2/

Bloody Mary

- *El uso de los espejos en el ocultismo afirman que son portales a otros mundos.* https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/emisora/emisora-oyeme-ujtl/7451/espejos-como-ventanas-otros-mundos
- *La leyenda urbana de Bloody Mary: terror frente al espejo* https://www.clarin.com/internacional/leyenda-urbana-bloody-mary-terror-frente-espejo_0_gxWEnKton.html?srsltid=AfmBOopvewLJabm8Mf9bihJtiW4-YFebazlFiDF75DKFdGTRd6UVwHt0#google_vignette

Charles Rennie Mackintosh

- Guía Pitkin (2017) *Celebrating 150 years of Charles Rennie Mackintosh*. Pitkin Publishings.

- Libro Parodi, Anibal (2005). Capítulo 1 *La textura del ornamento: Hill House, Charles Rennie Mackintosh, 1901* parte de *Puertas adentro, interioridad y espacio doméstico en el s. XX*. Ediciones de la Universidad Politécnica de Catalunya, SL.

David Wallace Haskins
- *Image Continuous* https://davidwallacehaskins.com/work/imagecontinuous
- *David Wallace Haskins: Landscape + light* https://edithfarnsworthhouse.org/landscape-light-david-wallace-haskins/
- Video *Image Continuous through the seasons at Mies van der Rohe's Farnsworth House* https://vimeo.com/756713519
- Video *A look inside Image Continuous* https://www.instagram.com/reel/CytovZ7RbBq/?utm_source=ig_web_copy_link

Diego Velazquez
- *Las Meninas* https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f

Eileen Gray
- Baudot, François (2003). *Eileen Gray*. Editorial H Kliczkowski.
- *Design notes archive: Satellite Mirror* https://www.balineum.co.uk/blogs/design-notes/satellite-mirror

Fábula El ciervo y su reflejo (Antigua Grecia)
- https://www.fabulasdeesopo.es/fabulas-de-animales/el-ciervo-y-su-reflejo/

Fetiche Design
- Glase Onze https://www.glass11.com.br/produtos.php
- https://vimeo.com/59954650

Harry Potter y la piedra filosofal
- Rowling, JK. (2020). (1997). Capítulo 12 *El espejo de Oesed* de *Harry Potter y la piedra filosofal*. Editorial Salamandra. Versión diseñada e ilustrada por Minalima.

Jan Van Eyck
- *Los reflejos del espejo más famoso del arte* https://culturacientifica.com/2020/05/31/los-reflejos-del-espejo-mas-famoso-del-arte/
- *This painting has some SERIOUS secrets* https://www.instagram.com/p/C9VCEGWRDMT/?hl=es-la

Jean-Marie Massaud
- *Fiction* https://www.massaud.com/en/mirroir/glas-italia/2007/fiction/

Jeppe Hein
- Página web https://jeppehein.net/
- *Breath me in Breath me out* https://www.jeppehein.net/project_id.php?path=works&id=365
- *There is always someone else* https://www.jeppehein.net/project_id.php?path=works&id=245
- *You are right here right now* https://www.jeppehein.net/project_id.php?path=works&id=183
- *Folds* https://www.jeppehein.net/project_id.php?path=works&id=221

Juli Sanjuan Palma
- Página web https://sanjuanpalma.com/

Kimsooja
- *Carte blanche à Kimsooja* https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/carte-blanche-kimsooja
- Perfil Instagram https://www.instagram.com/kimsoojastudio/?hl=es-la

- *Kimsooja vast mirror installation transforms Bourse de Commerce into a "levitating space"* https://www.instagram.com/p/C4itWpctt-J/?hl=es-la&img_index=2
- *"Le miroir remplace le corps, observe et reflète l'autre" - Kimsooja* https://www.instagram.com/p/C5n-vNdNzD4/?hl=es-la

Michelangelo Pistoletto
- *Metrocubo d'infinito* https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/S01OBSC
- *Performance Metrocubo d'infinito, with Michelangelo Pistoletto* https://www.pinaultcollection.com/en/boursedecommerce/performance-metrocubo-dinfinito-michelangelo-pistoletto

Monica Bonvicini
- *Don't Miss a Sec'* https://monicabonvicini.net/dont-miss-a-sec-2/
- *A new way to view London: from a toilet* https://www.nbcnews.com/id/wbna4326340

Olafur Eliasson
- Página web https://olafureliasson.net/
- Documental *Abstract: The Art of Design* (2019) Capítulo *Olafur Eliasson: El Diseño del Arte*. Netflix.
- *Olafur Eliasson 'Deep Mirror (Yellow) Deep Mirror (Black)' 2016* https://www.youtube.com/watch?v=1xpkAwDohV8
- *Deep Mirror Yellow / Black et le soleil couchant au château de Versailles* https://www.lightzoomlumiere.fr/realisation/olafur-eliasson-deep-mirror-soleil-couchant-versailles/
- *The Return of the Sun King: Olafur Eliasson at Versailles* https://www.yatzer.com/olafur-eliasson-versailles
- *Una CASCADA en Versalles* https://www.revistaad.es/arte/galerias/olafur-eliasson/8687
- *Olafur Eliasson Versailles, 2016* https://olafureliasson.net/exhibition/olafur-eliasson-versailles-2016/ y https://olafureliasson.net/versailles/
- *How Eliasson is changing our perceptions* https://www.tate.org.uk/art/artists/olafur-eliasson-5239/yes-but-why-olafur-eliasson
- *Tate Modern Turbine Hall* https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern/turbine-hall
- *The curious museum, 2010* https://olafureliasson.net/artwork/the-curious-museum-2010/
- *Your planetary window* https://olafureliasson.net/artwork/your-planetary-window-2019/

René Magritte
- Paquet, Marcel (2022). (1992). *René Magritte (1898-1967) El pensamiento visible*. Taschen.
- https://historia-arte.com/artistas/rene-magritte

Sabine Marcelis
- Perfil de Instagram https://www.instagram.com/sabine_marcelis/?hl=es
- *'Mirage' by Sabine Marcelis for Gallery COLLECTIONAL* https://www.cyrilzammit.com/design-diary/mirage-by-sabine-marcelis-for-collectional
- *Forever is now Edititon III* https://cxainc.com/portfolio/77188/
- Video *Sabine Marcelis's 'RA' Sundial at the Giza Pyramids* https://www.youtube.com/watch?v=QzGAgB_JGfE
- Video *Sabine Marcelis x Bvlgari: Vista Aeterna | Bvlgari Aeterna High Jewelry Collection* https://www.youtube.com/watch?v=m9yHQhfTO94
- *Vista Aeterna* https://hubemag.com/stories/vista-aeterna

Salvador Dalí
- Néret, Gilles (2013). (1994). *Salvador Dalí (1904-1989) La conquista de lo irracional*. Tachen.
- https://pinturassurrealistas-tamara.blogspot.com/2014/08/dali-de-espaldas-pintando-gala-de.html

Solano Benítez
- *La Sucursal del Cielo en Sudamérica, Solano Benitez* https://www.archdaily.cl/cl/624078/la-sucursal-del-cielo-en-sudamerica-solano-benitez

- *Proyecto "4 vigas". Un jardín infinito en el cielo.* https://rethinkinglab.wordpress.com/2014/01/28/proyecto-4-vigas-un-jardin-infinito-en-el-cielo/

Studio Other Spaces
- *The Seeing City* https://www.studiootherspaces.net/project/the-seeing-city.html

Visuales para banda de música ARIZONA (Owen Brown, 2023)
- *A R I Z O N A - Moving On (Director's Cut): The Biggest Land Art in Arizona*
https://vimeo.com/883608656?share=copy
- *The Biggest Land Art in Arizona* https://tinyurl.com/designboomarizona
- *Mindblowing Land Art Installation* http://tinyurl.com/phoenixmagazine

Yayoi Kusama
- *How Kusama paved the way for art today*
https://www.tate.org.uk/art/artists/yayoi-kusama-8094/yes-but-why-yayoi-kusama
- *12 places where you can find a Yayoi Kusama Infinity Mirror Room right now*
https://www.cbc.ca/arts/12-places-where-you-can-find-a-yayoi-kusama-infinity-mirror-room-right-now-1.4893108
- *Infinity Mirror Rooms* https://hirshhorn.si.edu/kusama/infinity-rooms/

Surrealismo y subconsciente
- https://historia-arte.com/movimientos/surrealismo
- Diccionario médico https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/subconsciente

Las imágenes que no fueron referenciadas a lo largo del trabajo son de propia autoría.