

Ariel Guzik

En busca del
misterio a través
de la ciencia

Autorretrato idealizado, 2008. Dibujo © Ariel Guzik.

Ariel Guzik (Ciudad de México, 1960) conjuga su preparación artística con más de 25 años de investigación en biología, matemáticas, física y música para elaborar máquinas o dispositivos electromagnéticos a través de los cuales capta las vibraciones y resonancias de su entorno, para después reproducirlas de forma que el oído humano pueda escucharlas. Explora los fenómenos del magnetismo, la mecánica, la resonancia y la electricidad como fundamentos para la invención de mecanismos que dan voz a la naturaleza a través de la música. Las máquinas que inventa generan experiencias auditivas irrepetibles. Sus investigaciones están guiadas por una íntima necesidad de propiciar el encantamiento del mundo; más que descifrar le importa preservar los misterios que nos rodean, y privilegia la percepción de los acontecimientos naturales desde los sentidos, la fascinación y la fantasía. Sus investigaciones lo han llevado a buscar canales de comunicación con ballenas y delfines, con plantas y con ambientes urbanos. Es fundador del Laboratorio de Investigación en Resonancia y Expresión de la Naturaleza, espacio cuyo trabajo se inspira en la ciencia ficción y se fundamenta en la física clásica.

Ariel Guzik representó a México en la 55 Bial de Venecia con su pieza *Cordiox*. Ha participado en el International Symposium on Electronic Art (Alemania), en la Feria Arco (Madrid), en Apijay Media Gallery (Nueva Delhi), en la Bial de Arte de La Habana, en la Iglesia de St. Mark (Nueva York), en la Arizona State University, entre otros importantes espacios internacionales. En la Ciudad de México: Museo de Arte Moderno, Laboratorio Arte Alameda, Museo de Historia Natural, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Museo de Arte Carrillo Gil, Antiguo Colegio de San Ildefonso, Museo Nacional de Arte y Centro Multimedia del Centro Nacional de Las Artes, entre otros. Ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte en la emisión 2012. En 2011 recibió el Primer Premio del Festival de Artes Electrónicas y Video *Transitio_MX_04* en la categoría internacional por la pieza *Cámara Lambda*. En 2015, esta misma obra fue seleccionada como uno de los 32 proyectos más destacados de arte público del mundo.

Presentamos aquí cuatro ejemplos, pequeños guiños al lector para adentrarse en el fascinante trabajo de este creador mexicano. ●

Cordiox. Su nombre proviene de *cuerda* y *corazón*. Es una máquina-instrumento cuyo núcleo es un cilindro hueco de cuarzo fundido de cuatro metros de altura, articulado a un conjunto de cuerdas por medio de un sistema de puentes de madera. Fue instalado en la iglesia de San Lorenzo de esa ciudad para establecer un diálogo sonoro con el espacio y describir melódicamente el entorno a través de una cadencia tonal sutil y expansiva. La pieza —172 cuerdas de acero de cuatro metros de longitud, repartidas en tres arpas independientes que se encuentran en tensión, y un corazón de cuarzo que las hace vibrar— abarca sonoramente la superficie interna y el ambiente del lugar donde se encuentra —el calor, el viento, los pasos y sonidos del público—, transformándolos en armonías que generan experiencias sensoriales irrepetibles.

- <https://www.youtube.com/watch?v=w4EZl2m0HJc>
- <https://www.youtube.com/watch?v=zx2maz9VfMY>

Laúd Plasmath. Es un instrumento de cuerda fabricado con la técnica tradicional de la laudería, con maderas como el pinabeto y la caoba. Parece un guitarrón en forma de vaina. En 2010, el laúd se exhibió en el Museo Universitario de Ciencia y Arte (MUCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en una exhibición titulada “Concierto para plantas”: la ejecutante era una cactácea del desierto de San Luis Potosí conectada al laúd; el público, diferentes plantas de varias regiones de México.

- <https://www.youtube.com/watch?v=4LIR5epKKFI>
- <https://vimeo.com/128321745>

Cápsula Holoturian. Impenetrable y sólida por fuera, cálida y suave por dentro, contiene, en su habitáculo de madera, un instrumento de cuerdas y una pequeña planta viva. Está decorado con “caligrafía cetácea”, creación del propio Guzik, quien dice: “Se trata de un vehículo que transporta la vida terrestre al mar profundo. Representa la fragilidad resguardada, la belleza puesta a salvo, la sobrevivencia”.

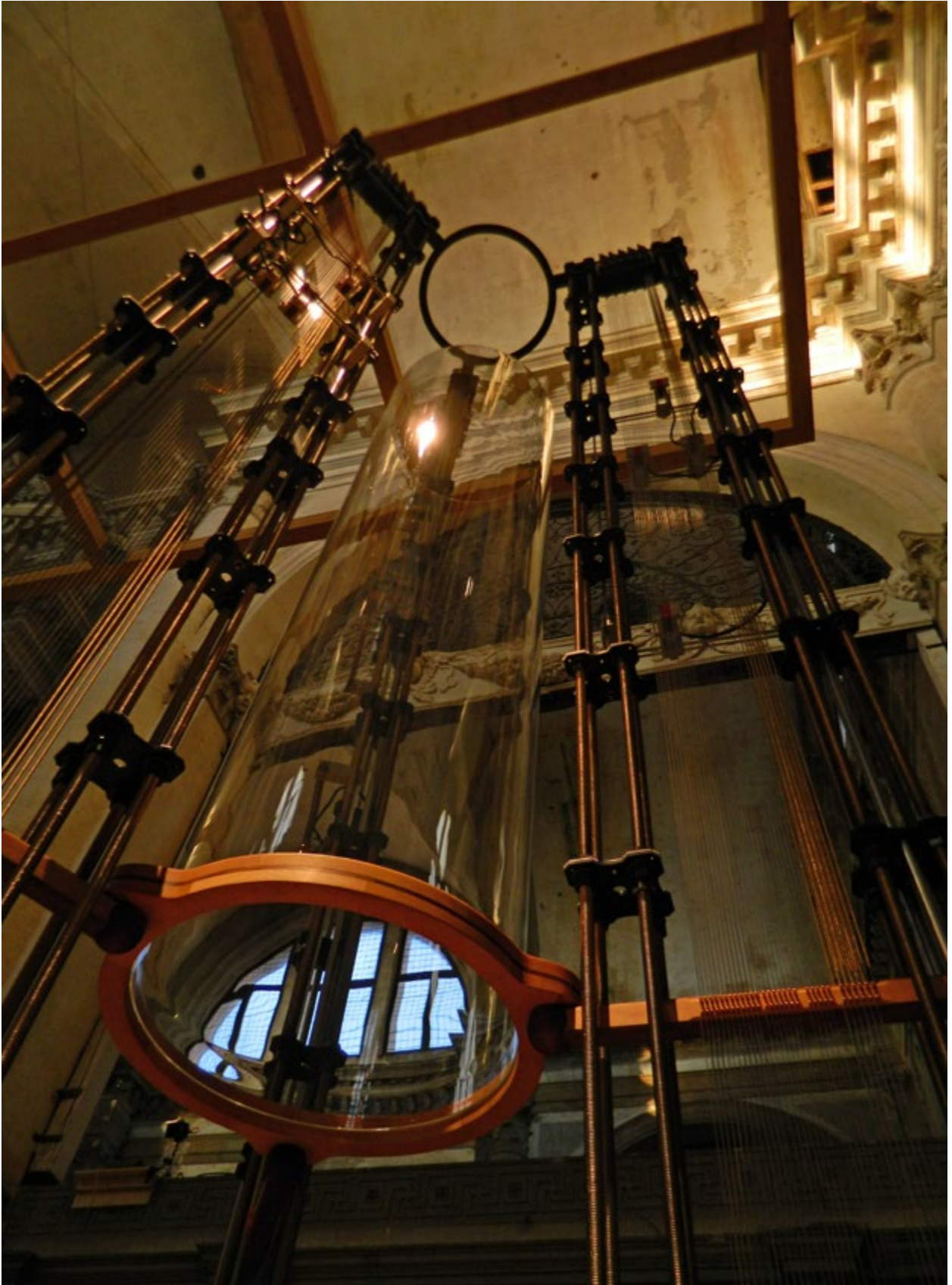
- <https://vimeo.com/418337514>
- <https://www.youtube.com/watch?v=n9yG3hT-dxM>

Cápsula Nereida. Instrumento subacuático de cuarzo fundido que contiene en su interior un mecanismo de cuerdas y circuitos. Su objetivo: establecer contacto y alguna clase de vínculo con los cetáceos a través de la música.

- <https://www.youtube.com/watch?v=LlqjB7BKyqg>
- <https://vimeo.com/31861841>

Cordiox en la iglesia de San Lorenzo, Venecia, Italia. Fotografías © Raúl González.

ARRIBA Y DERECHA | *Cordiox* en la iglesia de San Lorenzo, Venecia, Italia. Fotografías © Raúl González.

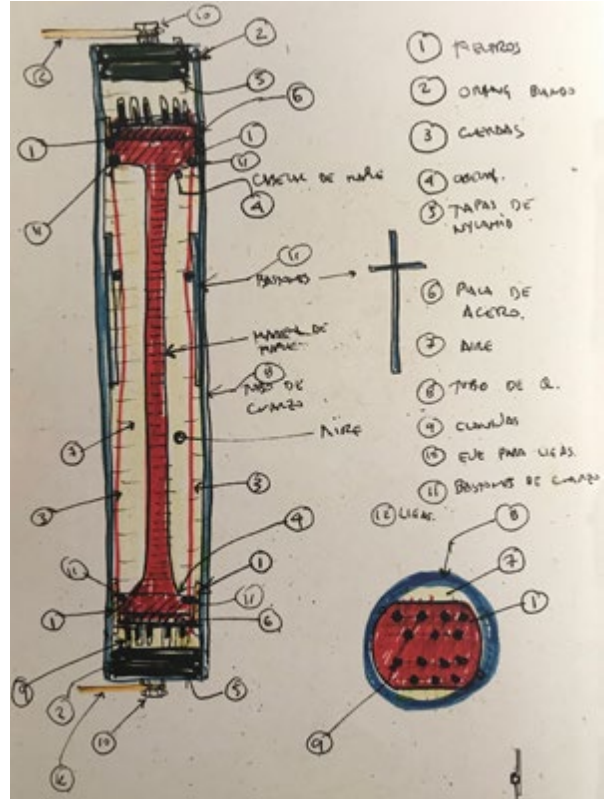

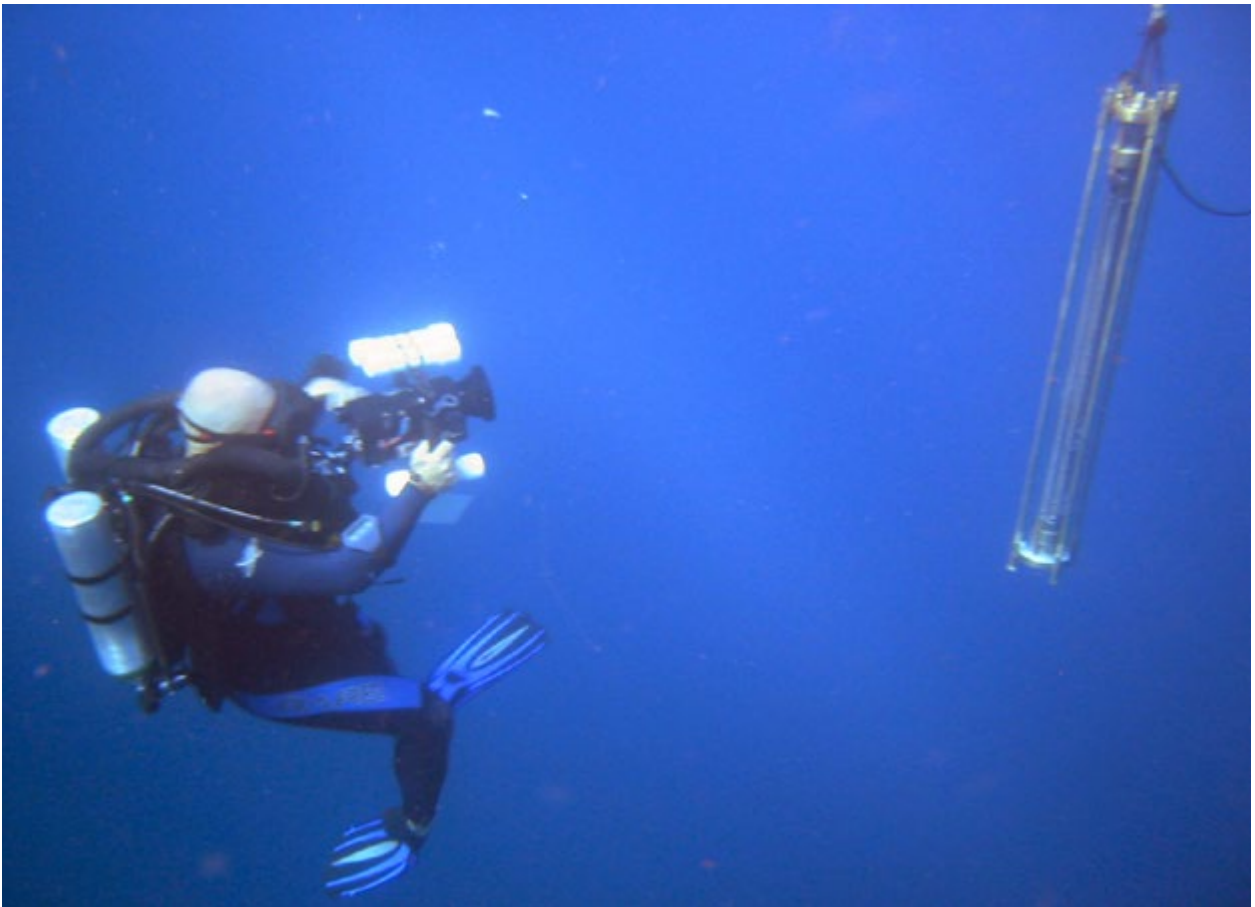
Laúd y Espejo *Plasmath*. Fotografías © Raúl González.

Cápsula *Nereida*. || ABAJO | Peter Schalkwijk grabando la cápsula *Nereida* || Ambas imágenes: isla Espíritu Santo, Baja California Sur, México, 2007. Fotografías © Raúl González.

Dibujo esquemático de las partes y los componentes de la cápsula *Nereida*. Dibujo © Ariel Guzik.

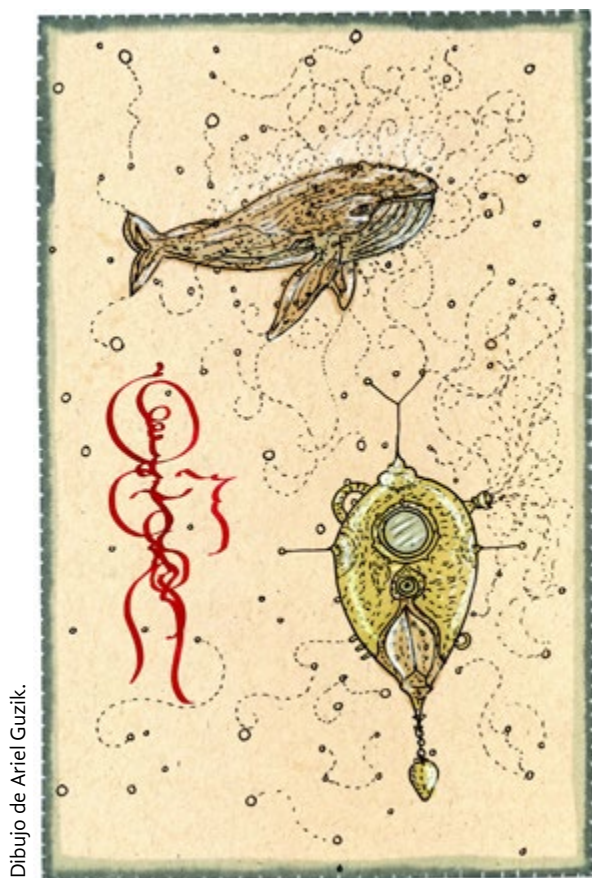

Cápsula Nereída. Isla Espiritu Santo, Baja California Sur, México, 2007. Fotografías © Raúl González.

ARRIBA Y DERECHA | Cápsula *Holoturian* en su primera expedición, San Juan de la Costa, Baja California Sur, México, 2018. Fotografías © Raúl González.

Dibujo de Ariel Guzik.

Interior de la cápsula *Holoturian*.

