

EVOLUCION DE LA FORMA

La fusión entre arte y arquitectura de Alejandro de la Vega Zulueta

El trabajo de Alejandro de la Vega Zulueta como artista y arquitecto se producen en paralelo. Cuando está diseñando un proyecto arquitectónico, a menudo recurre a sus dibujos y a la manipulación de formas como un camino para liberar su mente para superar una especie de equivalente arquitectónico del bloqueo del escritor.

“La inspiración a menudo se deriva del proceso de resolución de problemas, pero nunca estando lejos de la arquitectura”, de la Vega explica. “Si estoy trabajando en un diseño arquitectónico y encuentro un espacio que necesita ser solucionado, empiezo a imaginar cómo diferentes figuras y formas pueden complementar ese espacio y llenar el vacío.”

De la Vega Zulueta aborda su arte en función de lo que ve, lo que pretende construir y los materiales que tiene en mente y a su alcance. Con dibujos y bocetos en la mano, aprovecha el poder de la tecnología moderna, utilizando técnicas digitales para dar vida a sus diseños a través de diagramas paramétricos e impresiones en 3D. Las infusiones de luz crean variaciones de forma, dando como resultado contornos inesperados que animan sus esculturas multifacéticas.

“La arquitectura sin luz es solo un espacio inteligible o ambiguo”, dice de la Vega Zulueta. “Pero al colocar estratégicamente la luz en las piezas, puedo controlar las sombras y el volumen de la pieza resaltando el diseño. “

Ese proceso se puede ver en el encargo para la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro en México, donde a través de manipular su escultura Silueta evolucionó en una obra escultórica y montada sobre un muro, titulada “Caos y Orden”. Utilizando concreto blanco aligerado en variaciones de la forma original, y un fondo bermellón contrastante, de la Vega Zulueta fue capaz de colocar piezas en un patrón de "caos organizado". Los patrones de luz rectangulares crean sombras que acentúan los múltiples elementos del trabajo, lo que refleja su interpretación de las interacciones cotidianas de la cámara.

Con la evolución de la tecnología, el artista y arquitecto se ha adentrado en una nueva combinación de arte y ciencia. Aplicable a cualquier material, incluyendo acero al carbón, madera, piedra arenisca y muchos más, sus diseños paramétricos pueden producir 60, 600, 6,000 o un infinito de piezas similares, todas con ligeras variaciones geométricas.

Sobre Alejandro de la Vega Zulueta

Es un galardonado arquitecto dedicado al arte, diseño de interiores y la arquitectura desde 1987, establecido en la Ciudad de México como socio en estereotomía y entasis.

Su práctica tiene una cartera diversa de proyectos que incluyen restaurantes de alta gama, museos, oficinas corporativas, espacios urbanos, vivienda, diseño de interiores y arte, centrándose en el espacio, el estilo de vida y la función creando experiencias excepcionales.

Su trabajo ha sido publicado ampliamente en libros, revistas, periódicos y medios digitales recibiendo numerosos premios por su trabajo, como IIDA Best Interiors of Latina America 2012, Gold Medal V Biannual CIDI 2011, X Mexican Biannual Architecture 2008, Global Excellence Awards IIDA 2010, Iconos del Diseño 2007 (Architectural Digest), WAF preseleccionó 2008 entre muchos otros.

“En el pasado, la profesión nos enseñó que todo debía ser modular, como ejemplo el uso de ladrillos de tamaño uniforme para la construcción de fachadas o edificaciones”, explica. “Pero las nuevas tecnologías y técnicas nos han permitido liberarnos de lo que nos enseñaron, abriendo la puerta para construir cosas donde cada pieza es ligeramente diferente.”

Sus esculturas Rostro y Cempaxúchitl proyectan el arte mágico de usar múltiples piezas, todas ligeramente diferentes en tamaño y forma y unidas por una tensión que fluye libremente. Los cortes parciales con láser proporcionan flexibilidad a los materiales, permitiendo que cada pieza fluya hacia la siguiente, mientras que una iluminación estratégica proporciona las sombras que brindan vida a la pieza.

En la fusión del arte y la arquitectura, Alejandro de la Vega Zulueta ve posibilidades limitadas únicamente por la imaginación. Continúa aplicando sus técnicas de escultura paramétrica a nuevos materiales y nuevas ideas, mientras visualiza formas de aplicar sus obras de arte a sus obras arquitectónicas en progreso.