

MÓNICA FUSTER

UNA NATURALEZA QUE VUELVE THE RETURN OF NATURE

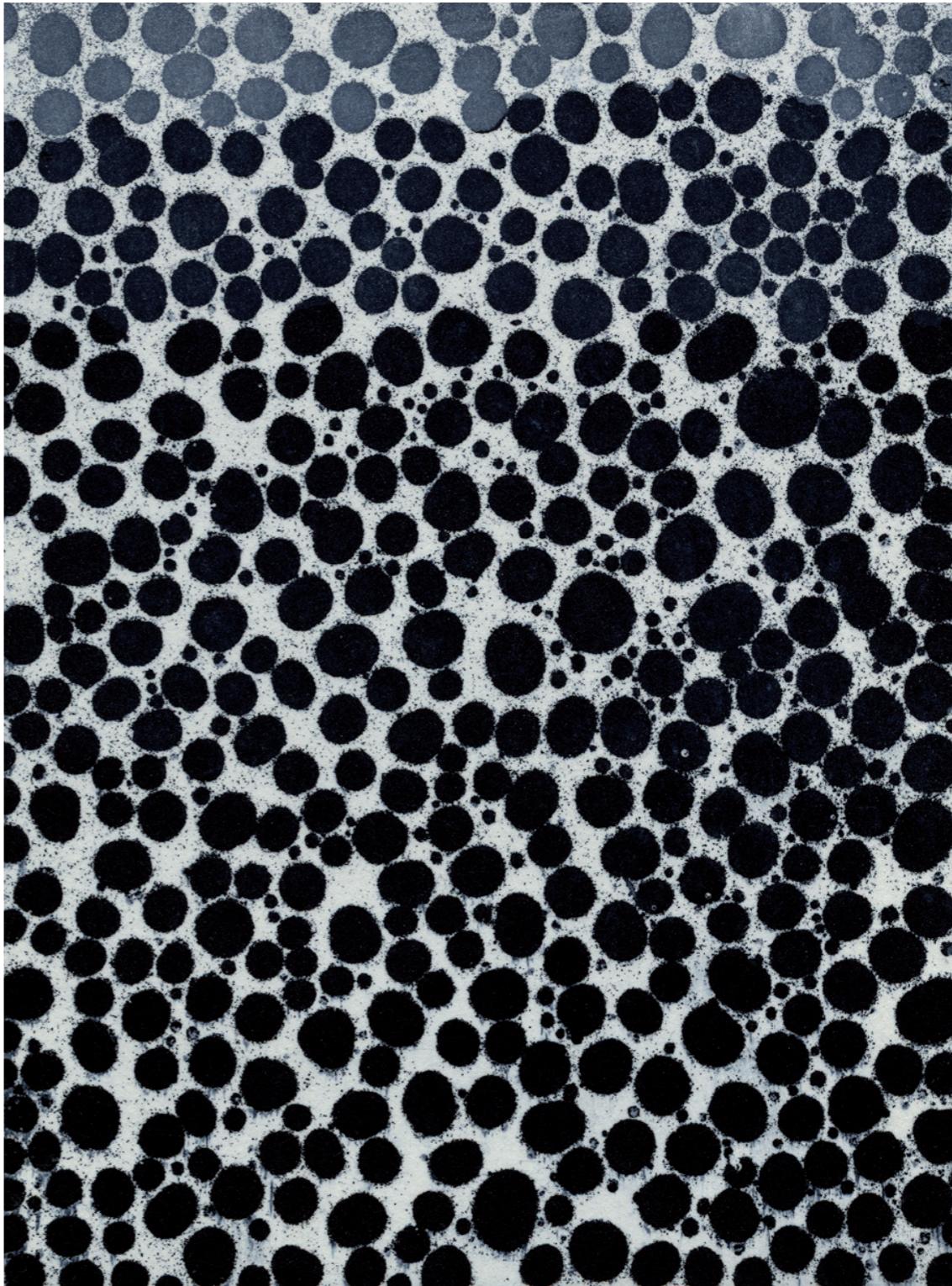
Alberto Arenillas

Puede ocurrir en ciertas ocasiones que pensemos de forma un tanto ensimismada en los fenómenos de la naturaleza y su condición aleatoria. Es probable que ante el acontecimiento vivificador que supone el advenimiento repentino y extraño de un invierno desconocido, resultemos tentados de examinar en profundidad ciertos elementos naturales que se nos escapan de algún modo para así poner en jaque ciertas leyes incommensurables. El simple proceso puramente metamórfico que construye la nieve y su juego perceptivo originado por la cristalización puede convertirse en una conjunción certamente obsesiva. La intriga y la sorpresa son a veces tan inexactas como múltiples en sus devaneos. Pequeños cristales que esconden mucho...

It can happen that sometimes we think in a rather rapturous way about natural phenomena and their random condition. Probably when faced by the invigorating event of a strange and sudden advent of an unknown winter, we are tempted to examine in depth certain natural elements that evade us somehow to put a check to certain boundless laws. The simple purely metamorphic process that creates snow and the perceptive game triggered by crystallisation can become an obsessive combination, certainly. Intrigue and surprise are sometimes as inaccurate as multiple in their frivolity. Small crystals that hide a lot...

Mónica Fuster

Gravitaciones

Aquello sobrevino justo cuando empezaba a indagar de lleno las imágenes de la obra de Mónica Fuster (Pollença, Mallorca, 1967). Seamos más o menos sensibles a las casualidades, el acontecer caprichoso de los diferentes caminos que toma la naturaleza para interpellarnos, se imbricaba plenamente con el ida y vuelta casi magnético de los sucesivos proyectos de la artista mallorquina. Se trata de una producción que puede llevar desde el principio a una relación onírica basada en la probabilidad alquímica de sus elementos creativos. Pero por otro lado, el científico, incide en cómo detrás de los omnipresentes ciclos naturales -de esos diminutos cristales que ocultan tanto- se camufla toda una gama de elecciones puntuales y casi invisibles, que sin corresponder al ser humano, son determinantes en su devenir.

Y es que la mayor parte de las veces, las enormes posibilidades que brinda toda forma de existencia –humana y de cualquier otro tipo- llevan a construir caminos basados netamente en la capacidad de adaptación o, en otras palabras, la metamorfosis. Es la inteligencia –no humana en este caso- intrínseca a los millones de años de experiencia de nuestro medio vital la que regula este sistema cíclico de transformación (dis)continua.

En ello incide el trabajo de Mónica Fuster, el cual parece presentarse bajo una cuestión de desafíos hacia las reglas de la naturaleza y más aún, de posibilidades infinitas de expansión; ella, por su parte, parece disfrutar de todas las que le brinda la creación artística, en todo su abanico. Es como si la autora se hubiera dedicado desde el principio de su trayectoria –en pleno cambio de siglo o de milenio- a estudiar la polivalencia del medio artístico y a ponerlo a prueba en tanto que lenguaje a su vez orgánico y tecnológico. Esta búsqueda, que se podría decir tocante a la alquimia y consustancial a los artistas activos en la actualidad, le ha llevado a cultivar gran parte de los argumentos expresivos presentes en el arte de nuestros días, desde el dibujo a la escultura, pasando por la instalación, la creación sonora, el grabado o el libro de artista, siempre de una manera híbrida.

Buena parte de estas disciplinas han ido entrando a formar parte paulatinamente de su principal proyecto en los últimos años, ‘Levitaciones’. Vivo desde el año 2006, latente hasta la actualidad, pero cultivado sobre todo entre 2009 y 2011, ha tomado principalmente forma de proyecto escultórico-arquitectónico y de edición de libro. Dicho trabajo capital se basa de forma primordial en el principio de la cristalográfica, tratado por la artista en clave poética y como generador de diversos caminos creativos que conjugan en buena parte el grueso de su recorrido artístico.

That happened just as I started to go into the images of the works of Mónica Fuster's (Pollença, Mallorca, 1967) in depth. We can be more or less sensitive to coincidences, the capricious every day events of different paths taken by nature to question us, fully interwoven with the practically magnetic coming and going of the Majorcan artist's successive projects. It is a production that can result in an oneiric relationship based on the alchemic probability of its creative elements. But, on the other hand, the scientific one, it affects how behind the omnipresent natural cycles of these tiny crystals that hide so much, an array of specific and nearly invisible choices that, while not corresponding to human beings, determine their future.

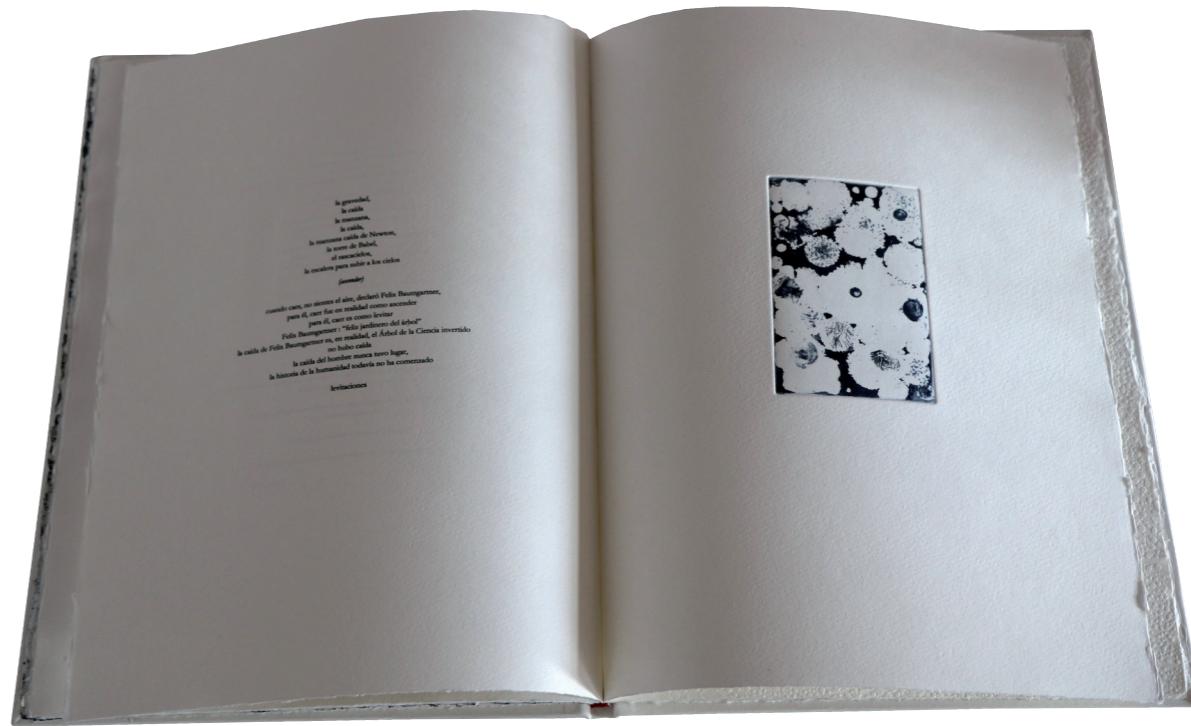
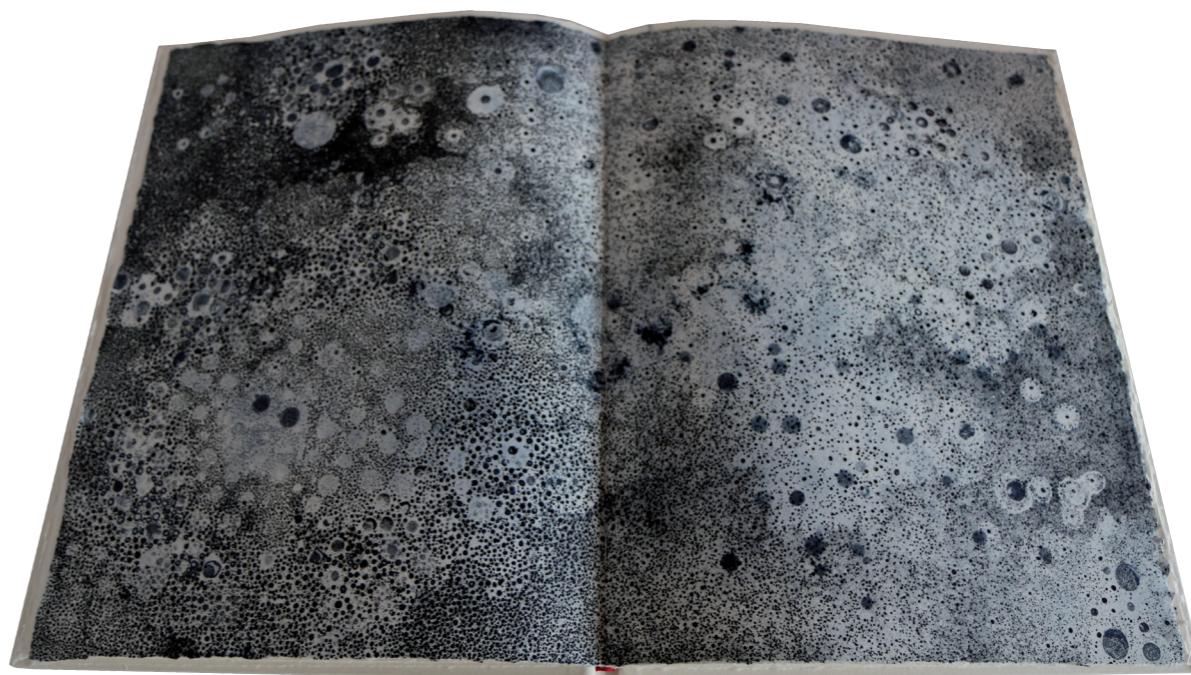
This is because the majority of times, the enormous possibilities that all kinds of human or any other type of being provide result in the construction of paths based clearly on the capacity to adapt or, in other words, metamorphose. It is the intelligence - not human in this case - that is intrinsic to the millions of years of experience of our vital environment that regulates this cyclic system of (dis)continuous transformation.

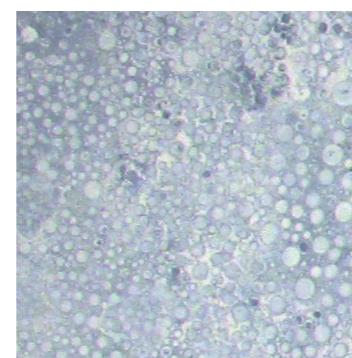
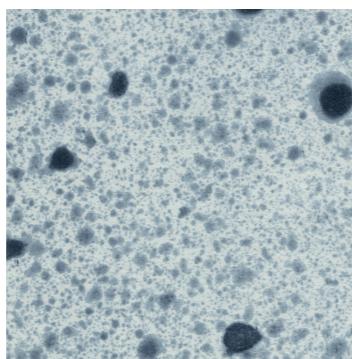
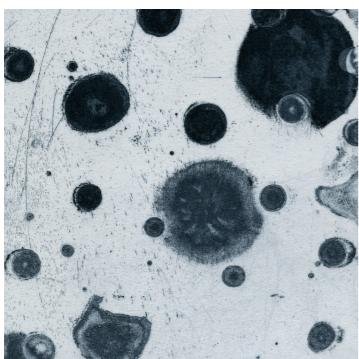
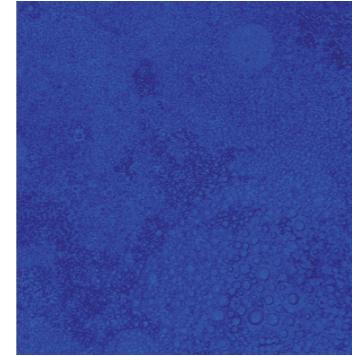
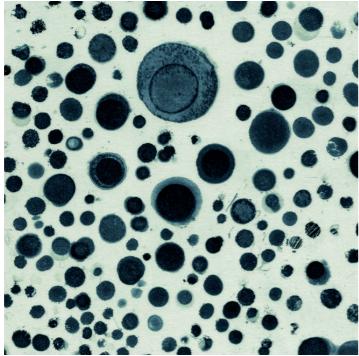
Mónica Fuster's work has an impact on this, it appears to present itself as a case of challenges to the rules of nature, or even more, to the infinite possibilities of expansion; she, herself, appears to enjoy all those enabled by the full array of artistic creation. It is as if the artist had devoted herself since the beginning of her path- at the turn of the century or millennium - to studying the polyvalence of artistic medium putting it to the test as both organic and technological language. This quest, which we could say touches chemistry and is inherent of currently active artists, leads her to cultivate the better part of the expressive arguments present in the art of our days, from drawing to sculpture, through installation art, sound creation, engraving or an artist's book, always in a hybrid manner.

A great deal of these disciplines have gradually shifted to form part of her main project in recent years, ‘Levitations’. In progress since 2006, latent until now, but especially nurtured between 2009 and 2011, it has mainly taken the form of a sculptural-architectural project and book publication. This capital work is primarily based on the principle of crystallography, treated poetically by the artist, a generator of the various creative paths that conjointly make up the lion's share of her artistic career.

So, observing her production, numerous elements can be found that, through their evolutionary combination, have naturally comprised that project to crystallize it in its final multifaceted appearance.

We could set out from a work that is key to start to make out the whitish appearance, of light mystery that gains strength

Gravitaciones, P3

Gravitaciones, P10

Levitaciones

Gravitaciones, P5

Gravitaciones, P7

Gravitaciones, P9

Gravitaciones

Gravitaciones, 6 y 7

Mónica Fuster

Libro *Levitaciones*

All images courtesy of
Mónica Fuster

Así, rastreando su producción, se pueden encontrar numerosos elementos que en su combinación evolutiva han ido conformado de forma natural dicho proyecto hasta cristalizarlo en su polifacética apariencia final.

Podríamos partir de una obra que se antoja clave para comenzar a atisbar la apariencia blanquecina, de misterio ingravido que toma fuerza en *Levitaciones*. 'Lair' de 2001, que se componía de una tortuga inflable y diversas planchas de metacrilato iluminadas por led, refleja de forma sintética y concisa, las reflexiones sobre la flotabilidad espacial que contenían sus primeros trabajos, de los que es buen ejemplo 'Room 603'. Asimismo, la iluminación y el tratamiento duplicado, dúctil de los materiales en su propia transparencia entroncan con su inquietud por la percepción y la estampación. Todo ello lo puebla de seres y criaturas en buena medida imaginarios, mediante llamativas incisiones en el metacrilato, acentuados en su condición por unas luces que potencian ese juego bifocal de la especulación instalativa. Además, con ello ponía de relieve los guiños sobre una voluntaria orientación hacia la tecnología mediante un juego contrapuesto a la vez que como parangón, como vertebrador de lo imaginario y lo real.

“ Todo ello lo puebla de seres y criaturas en buena medida imaginarios, mediante llamativas incisiones en el metacrilato, acentuados en su condición por unas luces que potencian ese juego bifocal de la especulación instalativa

Esta serie de elementos compositivos, le llevaron a potenciar la preocupación por las posibilidades de la escultura y su tradicionalmente estática presentación en tanto que mecanismo ligado a la gravedad. Puede ser que en ello tuviera algo que ver la técnica del grabado y las oportunidades casi interminables que le planteaba una plancha como objeto tridimensional, creador, por así decirlo, de otras dimensiones. De esta forma, al año siguiente, concibe para ARCOMadrid 2002 la instalación 'Helium', ubicada en el patio del hall de la entrada sur del recinto de Ifema. Fue además premiada en la feria, en su sección Public Art – Open Spaces, comisariada por Jérôme Sans y Nicolas Bourriaud. En ella, Fuster crea unas unidades espaciales de escala humana que dota de la transparencia y de la cantidad de helio necesaria para que, luchando contra las leyes naturales, no cayesen. Es precisamente todo lo que falta a un copo de nieve para triunfar en su deriva y poder evitar su llegada al suelo, donde se destruye o se convierte en una masa colectiva e indiferenciada. Aquí, la

in *Levitations*. "Lair" from 2001, which was composed of an inflatable turtle and various methacrylate sheets lit up by led, synthetically and concisely reflects deliberations about the spacial flotability contained in her first works, of which "Room 603" is a good example. Similarly, the lighting and duplicated ductile treatment of the materials in their own transparency link to her curiosity about perception and printing. . What is more, through that, she emphasizes the hidden messages of the voluntary orientation towards technology by means of an opposing game, all the while a paragon, as a backbone of imaginary and real.

This series of composite elements lead her to foster her preoccupation for the possibilities of sculpture and its traditionally static presentation as a mechanism linked to gravity. Maybe engraving technique had something to do with it, and the nearly interminable opportunities that a plate as a three-dimensional object presented to her, creator, so to say, of other dimensions. This allowed her, the following year to conceive for ARCOMadrid 2002 the installation 'Helium', placed in the south lobby of the Ifema exhibition site. It won moreover an award in the fair, in its section Public Art - Open Spaces, commissioned by Jérôme Sans and Nicolas Bourriaud. In it, Fuster created special

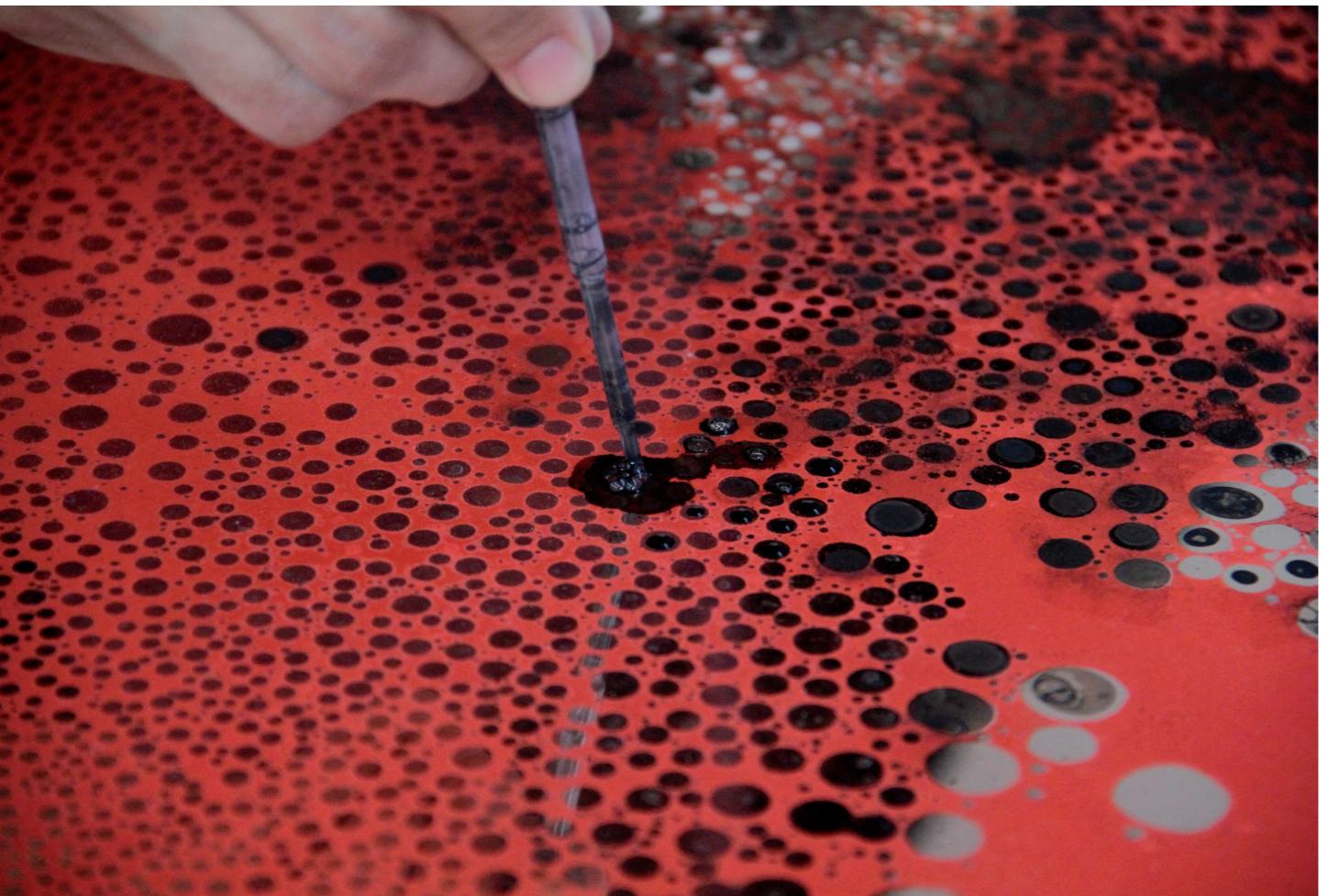
All of this she peoples with to a great extent imaginary beings and creatures, through striking incisions in the methacrylate, their condition accentuated by lights that intensify this bifocal game of the speculation surrounding the installation

”

human scale units provided with the necessary transparency and quantity of helium to ensure, that fighting against the laws of nature, they should not fall. That is precisely what a snowflake requires to triumph in its drifting, so avoiding hitting the ground, where it is destroyed or converts into a collective and undifferentiated mass. Here, the artist isolates solitude as a solid form in space, at first glance it looks like small crystals suspended in the air.

Along similar lines, although somewhat later, a 2007 project with an enlightening title should be mentioned. '10 ounces against the force of gravity' was exhibited in Gandia's Palacio Ducal de los Borja as part of the show 'Arts al Palau'. It contained among its pieces an eloquent glove which floated inside a display case situated in the centre of a big room. It worked as a visually attractive sensual element that was apparently out of reach, untouchable.

In this prolonged process - also a key element in Monica Fuster's work - of incubation for 'Levitations' her multifaceted, 2006

Dibujando sobre gotas

Image courtesy of Mónica Fuster

artista aísla la soledad de forma sólida en el espacio, a simple vista se trataría de pequeños cristales suspendidos en el aire.

En una línea similar, aunque bastante posterior, es necesario citar brevemente un proyecto de 2007, de título esclarecedor. '10 onzas contra la fuerza de gravedad', que se expuso en el Palacio Ducal de los Borja de Gandia con motivo de la muestra 'Arts al Palau', contenía entre sus piezas un elocuente guante que flotaba dentro de una vitrina situada en el centro de una amplia estancia. Funcionaba como elemento sensual atractivo a la vista y aparentemente inalcanzable al tacto.

En este prolongado proceso –concepto clave también en la obra de Mónica Fuster- de incubación de 'Levitaciones', posee gran importancia –bien lo ha reconocido ella en algunas ocasiones- su polifacético proyecto 'Traç' de 2006. Este parte en cierta forma de la técnica del grabado para estudiar las posibilidades del trazo y la huella en su función de elementos definitorios de la traslación que realiza de dicho procedimiento tanto a la escultura como al dibujo. Tal como se adivinaba en 'Lair', volvemos a ver en estas piezas expuestas en la Fundación Pilar y Joan Miró de Mallorca, producidas entre la misma fundación y el Centro Hangar de Barcelona, que el hecho de usar las opciones de la estampación –la cual desarrolla desde sus comienzos- confieren a su producción altas dosis de libertad. Esto potencia aún más el aura metafísica de su trabajo y conduce a su obra en la búsqueda detrás o más allá del lenguaje. No en vano, esta creación fue premiada por la feria Estampa en 2006 así como por Calcografía Nacional en 2007.

'Traç' tuvo dos caras diferentes e interrelacionadas. Por un lado, los "dibujos de luz" que tenían un buen número de concomitancias con las ya comentadas incisiones sobre metacrilato de 2001, pero que van más allá, gracias al metarrelato y la iluminación puntual, en la intención de transmitir una ingratidez más sugerente de las figuras. Siguiendo con esta vertiente de especulación sobre la apariencia, es trascendental puntualizar que la autora ha estado atenta continuamente a los variopintos avatares que le deparaban los distintos elementos presentes en la naturaleza. Resultado de esa inquietud, Fuster vuelve a dar, en la realización de otra parte de este proyecto –la intervención del estanque- con el agua y sobre todo con el sugestivo aspecto que toma con ella su obra en relación con la contemplación externa e inocente del espectador. Aquí, cada uno de los estratos de su quehacer se metamorfosa notablemente, alcanzando su obra un estado más tridimensional que nunca y además reúne de forma equilibrada varias líneas características de su trabajo. Diríamos curiosamente que a la manera en que lo hace también el cristal líquido, la sustancia de su creación cambia ligeramente dando lugar a otra percepción de la misma esencia. Por lo tanto, la cristalográfica en forma de

project, 'Traç' was also of great importance, as she herself has acknowledged on many occasions. This starts out in a certain way from engraving technique to study the possibilities of the line and its mark as a function of the defining elements of the transfer she carries out of that procedure both to sculpture and drawing. As perceived in 'Lair', we can see in these pieces exhibited in Mallorca's Fundación Pilar y Joan Miró, produced between that Foundation and Barcelona's Centro Hangar, that the fact of using the options provided by printing - which she has used since her beginnings – confer her production with a huge dose of freedom. This fosters even more the metaphysical aura of her output and leads her work to search beyond or further than language. Not for nothing did this creation win an award in the Estampa fair in 2006, and in Calcografía Nacional in 2007.

'Traç' had two different and interrelated faces. On the one hand, the "light drawings" that had a good deal of associations with the already mentioned incisions in the methacrylate of 2001, but which go further, thanks to the metastory and specific lighting, with the intention of transmitting a more suggestive weightlessness of the figures. Continuing with this line of speculation about appearance, it must be stressed that the artist has been continuously aware of the mixed bag of concepts afforded to her by different elements present in nature. As a result of this curiosity, Fuster went back to undertake another part of this project - the intervention of a pool - with water and especially to the suggestive aspect through her work of the relationship with external and innocent contemplation of the spectator. Here, each and every one of the layers of her art notably metamorphoses, her work becoming even more three-dimensional than ever, in addition to bringing together in a balanced way various characteristic lines of her work. We would say curiously in the way the liquid crystal also does, the substance of her creation changes slightly giving rise to another perception of the same essence. Consequently, the crystallography in the shape of poetic conception solidifies and as we will see, plays an important role in her later productions.

To all this evolution of her work through certain production milestones, another element that helps to understand her work should be added to complete the alignment of the elements which make up 'Levitaciones', which can be called the most important project to date. This important matrix is none other than the already mentioned work that Fuster has done around graphic art. In the publication of the book 'Huellas y animales; animales de otros mundos' 'Prints and animals; animals from other worlds' in 2004 and in the embossed and serigraphed edition of the engravings on paper, the models that served for the 'Traç' methacrylates called "Te deja ser feliz el animal que llevas dentro?" or 'Does the animal inside you let you be happy?' the

concepción poética se había solidificado y, como veremos, jugaría un papel primordial en sus realizaciones venideras.

A toda esta evolución de su trabajo a través de ciertos hitos de su producción, hay que sumar otro elemento que ayuda a la comprensión de su obra y que termina de alinear los elementos que conforman ‘Levitaciones’, el que decíamos puede ser su proyecto más importante hasta la fecha. Este matiz primordial no es otro que la ya aludida labor de Fuster en torno a la obra gráfica. En la edición del libro ‘Huellas y animales; animales de otros mundos’ en 2004, y en la tirada mediante engofrado y serigrafía de los grabados en papel mediante los modelos que sirvieron para los metacrilatos de ‘Traç’, titulado ‘Te deja ser feliz el animal que llevas dentro?’ se refleja la apertura lógica de un campo tan libre en la multiplicidad como alternativo en la experimentación. A pesar de ello, es de resaltar que elija la blancura para constituir un campo de expansión de estos trabajos, que tome la sensualidad lumínica de los mismos por único combustible para lo que se puede considerar una ampliación metafísica de su obra y una prolongación de su fantaseadora capacidad como creadora.

Realmente, la imaginación juega su baza en este terreno. En ‘Rara avis’, encontramos una profusión tal de elementos que activa una superposición de motivos, personajes e historias, una suerte de concatenación que funciona a modo de principio vertebrador. Estos monotipos de 2006 plantean además un juego entre términos contrapuestos: lo real y lo ficticio, el tipo y el arquetipo, positivos-negativos... huelga decir lo que ello casa con el trabajo de seriación y su consabida libertad. Otro binomio que se hace evidente en estas piezas es el de detalle y perspectiva, a través del cual la artista combina sin ataduras todo tipo de entes y formas en la composición, acercándola o alejándola a su antojo. Parece evidente que en este ámbito, Fuster reconoce una especie de laboratorio personal apto para toda probatura posible y que resulta básico para la constante transformación de su lenguaje.

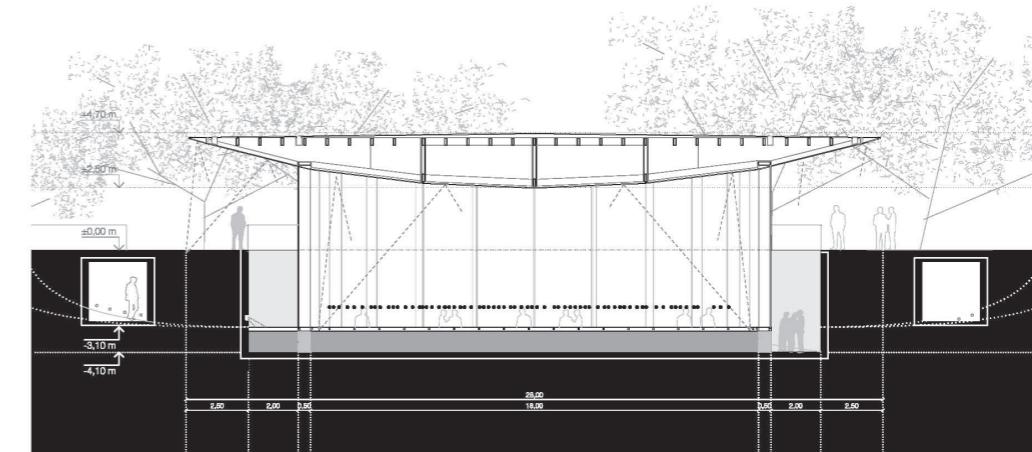
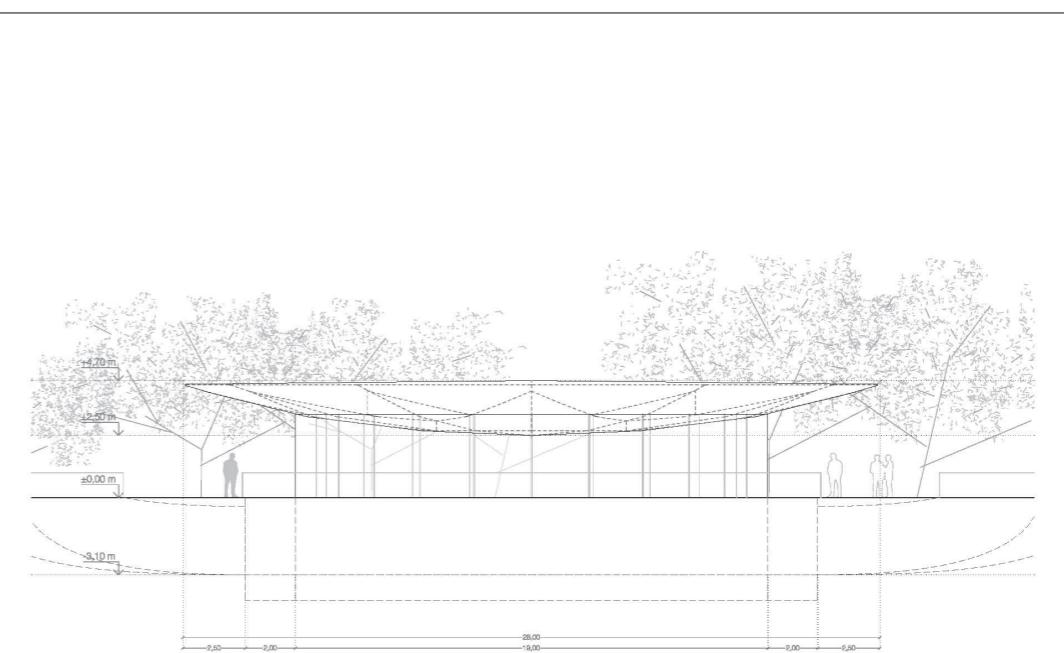
Todo indica que de este ‘Rara avis’ quedaría para su desarrollo posterior la forma más o menos redonda de determinados elementos circulares que podrían sugerir recorridos, movimientos en el espacio. Estos encontrarán una afortunada continuidad, además de en el dibujo y la fotografía, en su prolongada práctica de la impresión. A partir de este patrón o módulo compositivo, la artista concibe en 2012 ‘Deconstrucción cristalográfica en tres movimientos’ de nuevo monotipo, y ‘Estudio de 6 explosiones en 15 movimientos’ en litografía. Es algo que practicaría también poco antes en su proyecto titulado –como no– ‘Mientras corren las hormigas’ expuesto en el programa Solo Projects de ARCOMadrid 2010 a través de la Galería Pepe Cobo. En dicha pieza, vuelve a

logical opening of a field as free as multiplicity as an alternative in experimentation is reflected. Despite that, it is striking that she chooses whiteness to constitute an expanding field for these works, it takes on their luminous sensuality as the sole energy for what can be considered to be a metaphysical widening of her work and a prolongation of her fanciful capacity as a creator.

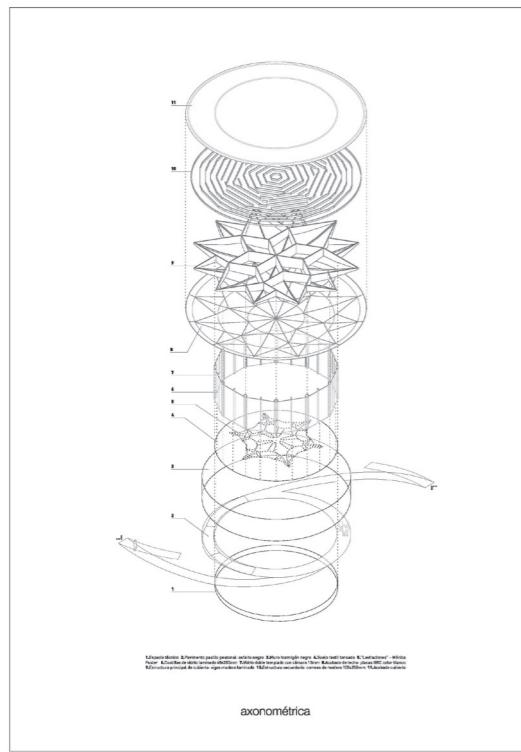
Really imagination plays its best tricks in this terrain. In ‘Rara avis’ we find a profusion of these elements that activates a superposition of motifs, people and stories, a sort of concatenation that serves as a kind of backbone. These 2006 monotypes propose moreover a game between opposing terms: the real and the fictitious, the type and the archetype, positives - negatives - needless to say that marries with the work of seriation and its usual freedom. Another pairing that is evident in these pieces is that of detail and perspective through which the artist unrestrainedly combines all kinds of entities and forms in the composition, bringing it closer or moving it away at will. It seems clear that in this area Fuster acknowledges a sort of personal laboratory suitable for all kinds of trial and which is basic for the constant transformation of her language.

Everything points to this ‘Rara avis’ becoming during her later development the more or less round shape of certain circular elements that could suggest paths, movements in space. These find a fortuitous continuity, not only in drawing and photography but also extend to the practice of printing. From this pattern or compositional module, the artist conceives in 2012 ‘Deconstrucción cristalográfica en tres movimientos’ ‘Crystallographic deconstruction in three movements’ one again a monotype, and ‘Estudio de 6 explosiones en 15 movimientos’ ‘Study of 6 explosions in 15 movements’ in lithography. Something that she would also do shortly before in her project called - quite rightly- ‘Mientras corren las hormigas’ ‘While ants run’ exhibited in the programme Solo Projects of ARCOMadrid 2010 through the Pepe Cobo Gallery. In that piece she once again reveals through transparency an ornamental chain that focuses on geometry and colour. In addition, interest in the study of the visual or perceptive constrictions that accompany the spectator according to the environment around them and that surrounds the piece in question can be seen, possibly being a leftover of the graphical treatment conferred.

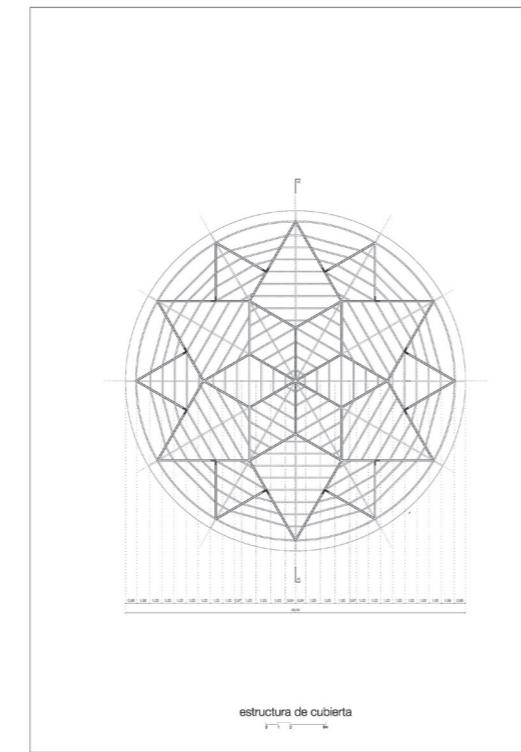
At this point, that fact that she generally tries to transgress the effect of gravity by ignoring or replacing it really stands out. At the same time, she strives to reflect certain tracks of displacement or of a nearly microbiotic flow. She manages that through what seem to be kinds of small units of signification in their symbolic roundness by successfully sticking together chemically various

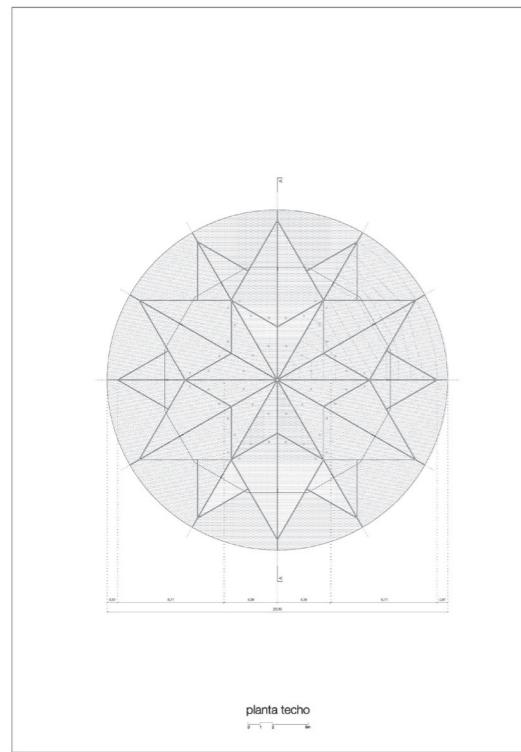
alzado y sección AA

axonómica

estructura de cubierta

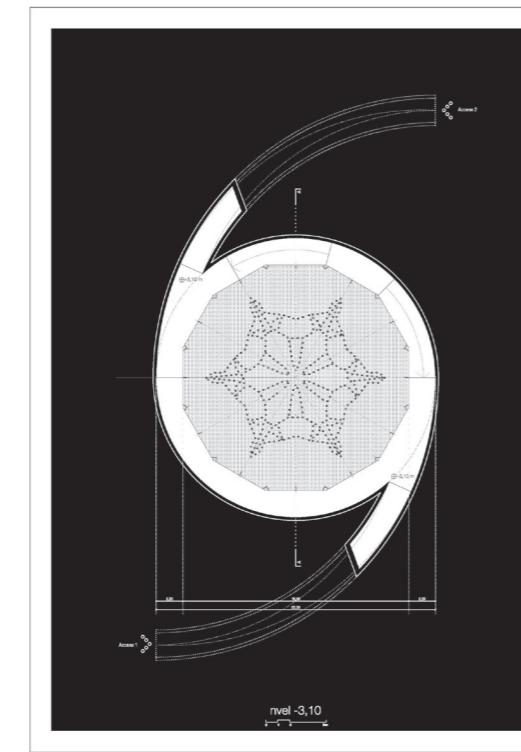
planta techo

*Levitaciones 7 -
Axonométrico*

*Levitaciones 5 -
Estructura cubierta*

*Levitaciones 4 -
Planta techo*

*Levitaciones 3 -
Planta sótano*

nivel -3,10

revelar mediante la transparencia un encadenamiento ornamental que pone el foco en la geometría y el color. Asimismo, se denota un interés por el estudio de las constricciones visuales o perceptivas que acompañan al espectador según el medio que le rodea y que circunda la pieza en cuestión, siendo tal vez herencia en cierta medida del tratamiento gráfico que les confiere.

En este punto, destaca sobremanera el hecho de que generalmente intente transgredir el efecto de la gravedad, obviándolo o sustituyéndolo, y al mismo tiempo se afane por reflejar ciertas huellas del desplazamiento o de un flujo casi microbótico. Lo realiza a través de lo que parecen ser especies de pequeñas unidades de significación en sí misma, en su redondez simbólica de aglutinar de forma alquímica con éxito distintos elementos vivos. Estas esferas -o copos- se presentan como rastros de un movimiento potencial, cuales testigos de una hipotética caída en el aire. Estamos quizás ante la intención de positivar la gravedad.

Este es un componente clave para entender de qué manera llegamos por tanto al epicentro del proyecto que le ha acompañado durante gran parte de su trayectoria. A partir de aquellas esferas que también funcionan como átomos, elabora una obra que constituye un universo personal, un ecosistema en sí mismo. De hecho, 'Levitaciones' ha bebido de todos los elementos de su producción, aunque ciertamente es complicado discernir en qué medida es una línea vertebradora o un trabajo influenciado por el resto. Sea como fuere, es donde Mónica Fuster ha sabido destilar con mayor enjundia su mundo creativo para abrirla plenamente a las posibilidades de los distintos medios expresivos a su alcance.

Toma en primer lugar cuerpo de escultura inserta en una arquitectura que la abriga, creándole un espacio de juego. Para ello, contó con la alianza en colaboración estrecha del prestigioso arquitecto español Juan Herreros y su estudio Herreros, los que proyectaron el Pabellón que albergaría la pieza. Esta consiste en la concatenación de esferas que desafían a la gravedad, flotan a un metro de altura y construyen una estructura hexagonal de entre 14 y 16 metros de diámetro, de una blancura resplandeciente. Planta, sección, alzado son aquí parte de un potente ciclo de atracción que vuelve sobre sí mismo. El magnetismo, que es el sistema de suspensión elegido para sus átomos compositivos, se extrapolada además a la idea de visita o contemplación por parte del visitante y a su vez, se vincula con toda la planimetría arquitectónica. En esta ocasión, todo parece tener una significativa relación con la cualidad de la fluididad del agua y su capacidad de simbiosis natural con el medio. Y sin embargo, también rezuma un patente halo tecnológico muy acentuado por el componente constructivo y el apoyo científico. Al respecto, llama la atención cómo la imposibilidad de realización

live elements. These spheres - or snowflakes are presented as traces of a potential movement, like witnesses of a hypothetical fall through the air. We are perhaps facing an attempt to print gravity.

This is a key component to understanding how to arrive at the epicentre of the project which has accompanied her during much of her career. From those spheres that also act as atoms she creates a work that represents a personal universe, an ecosystem in its own right. Indeed, 'Levitations' has absorbed something from all those elements of her production, although it is certainly complicated to discern to what extent it is a backbone or a work influenced by the rest. However that may be, it is where Mónica Fuster has known how to better distil her creative world to fully open it up to the different expressive media within her reach.

She first takes a sculptural body which she inserts in an architecture to shelter it, creating a playground. To do so she counted on a close alliance with the prestigious Spanish architect Juan Herreros and his studio Herreros, who completed the project that would house the piece. This consists of the concatenation of spheres that defying gravity, float one metre off the ground and build a hexagonal structure of between 14 and 16 metres in diameter, of a glowing whiteness. Floor, section, elevation are here part of a powerful cycle of attraction which turns in on itself. Magnetism, the chosen suspension system for the compositional atoms extrapolates to the idea of visit or contemplation by the visitor while forming a link to all the architectural planimetry. On this occasion, everything seems to have a significant relationship with the quality of the fluidity of the water and its capacity for natural symbiosis with the medium. However, it also exudes a very clear technological air, highly marked by the constructive component and the scientific support. With this respect, what catches our attention is how the impossibility of physically undertaking the project pushed her to create a current in the field of virtual arts and its development in other media.

Such was the physical case of the homonymous artist's book conceived in 2013, but edited and presented in 2016 in ARCOMadrid, through the programme Arts Libris in Madrid's contemporary art fair. Alongside it can be seen its most immediate consequence - or cause - the other book called 'Gravitaciones' 'Gravitations' in 2015. These represent the faithful reflection of the direct transfer from 'Levitations' to engraving. They are, moreover, a necessary and enlightening phase of the reason behind the evolution of the spherical motif - more drop shape than ever - in her production. It seems to confer a measured bringing together of the perception of the human eye and the

física del proyecto, lo ha llevado de forma corriente al campo de lo virtual y a su desarrollo en otros soportes.

Este ha sido el caso físico del libro de artista homónimo concebido en 2013, pero editado y presentado en 2016 en ARCOMadrid, mediante el programa Arts Libris de la feria de arte contemporáneo madrileña. Se pudo ver junto a él, su más inmediata consecuencia –o causa-, el otro libro titulado 'Gravitaciones' de 2015. Ellos suponen el fiel reflejo de la translación directa de 'Levitaciones' al grabado. Son, por añadidura, una fase necesaria y esclarecedora del porqué del recorrido del motivo esférico –más gota que nunca- en su producción. Parece querer conferir un medido acercamiento entre la percepción del ojo humano y la visión de un "ojo" microscópico externo. Esta conjectura, que redonda en el binomio tecnología-naturaleza, se simboliza al mismo tiempo en la estampa y la pantalla, tratándolos a ambos como dispositivos dinámicos de por sí.

Esta antítesis cercana entre lo estético y los entes en movimiento, lleva de nuevo a pensar en la esculto-arquitectura. Y es que contrasta la presentación vertical e inmóvil de las esferas, de la cubierta, de la construcción, con la intuición de desplazamiento que insinúa el recorrido horizontal de la pieza. Se trata de una horizontalidad que se expresa como expansión hacia un metalenguaje cuya extensión o llanura creativa se manifiesta con fluidez.

La cristalográfía fue el germen y el fundamento que pasó a inundar de forma orgánica todo el proyecto de 'Levitaciones'. Es más, la artista lo toma como principio basándose en las microfotografías del científico Wilson A. Bentley. Pero lo lleva a un territorio poético donde el ciclo del agua y las propiedades visuales "líquidas" del cristal encuentran una raíz al mismo nivel natural e ilusorio. El cristal es ese ingrediente básico que pone en orden su obra y aquí lo tenemos casi en las manos. Sin ir más lejos, el edificio que contendría la instalación escultórica, se transmuta en un copo más que levita en el espacio y se plantea todas las inabarcables posibilidades de tránsito. A partir principalmente de esta obra, se plantea de forma bifurcada la ingratidez, enfocándola desde la cualidad birrefringente del negativo y el positivo, el artista y el público.

La potente simbología del cristal y su multiplicidad metamórfica se antojan fiel reflejo de gran parte de la trayectoria de la creadora mallorquina. A lo largo de su media carrera, Mónica Fuster se ha afanado en una búsqueda transversal, flotante entre todas las posibilidades de hibridación de los formatos artísticos. Es de esperar que este orgánico camino de experimentación depare todavía proyectos de interés e incluso el zenit de su producción, en el curso de una obra cambiante y ciclica cual designio aleatorio de la naturaleza. Sin duda, queda mucho de su poético universo por ver. Los copos de nieve no han hecho más que formarse y encaran su gravedad...

vision of an external microscopic "eye". This conjecture, which results in the technology-nature binomial, is simultaneously symbolized in the print and the screen, treating them both as dynamic devices in themselves.

This close antithesis between the static and those bodies in movement, leads us again to think of the sculptural-architecture. Because this contrasts the vertical and unmoving presentation of the spheres, the covering, construction, with the intuition of the displacement insinuated by the horizontal path of the piece. It is a horizontality that expresses itself as an expansion towards a metalanguage whose creative scope or plane is fluently expressed.

Crystallography was the seed and the foundation which organically flooded the entire 'Levitations' project. Indeed, the artist takes it as a principal, basing herself on the microphotographs of the scientist Wilson A. Bentley. But it leads her to a poetic territory where the water cycle and visual "liquid" properties of the crystal take root at the same natural and illusionary level. The crystal is this basic ingredient that orders her work and here we hold it practically in our hands. Without going any further, the building that would contain the sculptural installation transforms into one more flake that rises into space and implies all the endless transit possibilities. Mainly from this work onwards, weightlessness is conceived in a diverging way, presenting it as the birefringent quality of the negative and the positive, the artist and the public.

The powerful symbolism of the crystal and its metamorphic multiplicity seem to be a faithful reflection of a large part of the trajectory of the Majorcan creator. All along her career, Mónica Fuster has toiled in a transversal search, floating between all the hybridisation possibilities of artistic formats. It is to be expected that this organic experimentation path will yet stimulate interesting projects and even the high point of her production, during the course of a changing and cyclical work like a random design of nature. Without doubt, much of her poetic universe remains to be seen. The snowflakes have only just formed and confront their gravity.....

Alberto Arenillas
Historiador del Arte
Art Historian