Miklos Nikolaus Legrady
310 Bathurst st.
Toronto ON. M5T2S3
Toronto editor for the
New Art Examiner, U.K.
legrady@me.com
https://legrady.com

3T Vakil: Eyes On The Rainforest

Ciencia y arte en Puerto Rico..

Pelagophyton cyclipetalum, Pintura acrílica sobre panel acrílico, 44" x 20"

Reseña por Miklos Legrady, Editar por Gabor Podor
Traducción por Lizbeth Velez

La artista y científica Thrity (3T) Vakil, FLS[1], dice que su vida en el bosque lluvioso de Puerto Rico se hizo realidad tras una expedición de tres años, como buceadora, investigando arrecifes de coral a bordo del famoso barco de investigación, el Heráclito[2]. En el 1999, luego del huracán Georges, llegó a Las Casas de la Selva[3], un proyecto autosustentable de silvicultura y enriquecimiento del bosque lluvioso de Patillas, al sureste de Puerto Rico. Desde el 2007 encabeza el equipo de trabajo del lugar, como Directora de Proyecto. Si bien el objetivo de la ciencia es ampliar el conocimiento natural, la disciplina que requiere también moldea la práctica artística, aportando una increíble consistencia y coherencia al trabajo de Vakil como artista profesional. Los logros de 3T Vakil, tanto en la ciencia como en el arte, la ubican como una figura neorrenacentista de la actualidad.

Arreglando el mundo del arte. En los años 60, el arte del expresionismo abstracto se trasladó, de la Taberna Cedar, a los seminarios a medida que los artistas comenzaron a ganarse la vida enseñando[4]. Había menos tiempo para el trabajo de estudio, así que la academia cambió las reglas; dijeron que la pintura había muerto y el arte se convirtió en cualquier cosa con la que uno pudiera salirse con la suya. Sin embargo, las ciencias políticas dicen que la cultura es el futuro. Cuando el mundo del arte le dijo al público que el arte era cualquier cosa con la que uno pudiera salirse

con la suya, eso le permitió a MAGA responder con que la política es cualquier cosa con la que Donald Trump pudiera salirse con la suya.

El resurgimiento de la pintura. Hoy, una nueva generación de pintores, como 3T, está resistiendo en el frente creativo y, por lo tanto, en el político. La ciencia de la lingüística nos dice que la tan esperada muerte de la pintura es una expectativa irreal; la pintura es un lenguaje no verbal a la par de la literatura, operando en una frecuencia distinta. Ni la literatura, ni la pintura tienen probabilidades de morir próximamente. Han existido desde los albores de la humanidad y cumplen funciones tanto científicas como artísticas. La ciencia es una observación precisa del mundo natural, mientras que el arte es nuestra reacción expresada en un lenguaje no verbal.

Artistas establecidos como 3T hacen una diferencia en nuestras vidas personales y en el ámbito político, cuando demuestran que el arte ya no es cualquier cosa con lo que uno pueda salirse con la suya. Su obra se basa en la ciencia del lenguaje no verbal y en la maestría disciplinada de un talento que le tomó años desarrollar. En la relación entre el arte y la ciencia, su trabajo en el bosque lluvioso ha influenciado su arte visual. Este trabajo no es una imitación, sino un entendimiento profesional de complejidad natural. Más de 60 pinturas, realizadas en el último año, consisten en líneas abstractas y sombras talladas en capas de pintura utilizando palos, dedos, fragmentos de cerámica, pinceles y cualquier herramienta disponible.

La creatividad de 3T proviene de un inconsciente creativo, documentado por el psicólogo Carl Jung como el mecanismo que empodera al artista. 3T, al comentar su trabajo, expresó que mientras pinta, su mente, su alma y su corazón, se llenan de una inspiración inconsciente, como si ella fuera un medio para esta visión creativa. Hay una profundidad psicológica en sus líneas y formas creando lo que parecen patrones de tejido celta, o abstracciones de hojas de otoño en el suelo, o follaje del bosque, o corteza de árboles, o reflejos en las aguas de un río. Se puede hablar de las imágenes, pero la experiencia de verla, supera la explicación. Ese es el significado de la pintura como lenguaje no verbal. Este estilo de pintura asémica obviamente proviene de una disciplina psicológica profunda que se debe apreciar; la belleza de la obra no se puede expresar con palabras.

3T nombró cada cuadro con un término botánico que refleja su profunda inmersión en el reino vegetal, puesto que la complejidad abstracta de sus pinturas comparten una obvia similitud con el follaje de la naturaleza, revelando la dirección de su estética personal. Los lienzos de 3T capturan la esencia del medio pictórico y el misterio de la naturaleza botánica. Además, las pinturas cuentan historias de los profundos impactos psicológicos del huracán María en 2017 y el huracán Fiona en 2022.

La belleza en el arte es un algoritmo. Desde el fondo, en una pared, las pinturas generan una influencia no hablada, organizando nuestros patrones de pensamiento,

promoviendo nuestra salud mental, elevándonos el ánimo y fortaleciendo resoluciones. Vivímos con imágenes que nos hablan; aún cuando las veamos todos los días, ellas forman nuestro trasfondo psíquico.

Aquí observamos la ciencia y la belleza del lenguaje visual de Vakil, tal como ella describió los aspectos poéticos de su obra en su sitio web sobre su más reciente serie de pinturas, "Spandrel Spaces: The Art of In-Between"[5]. Entre la ciencia y el arte, vemos un orden que emerge de una mente científica hablando en un lenguaje estético. Thrity es una artista neorrenacentista.

En el 2025, 3T exhibirá su obra en Puerto Rico.

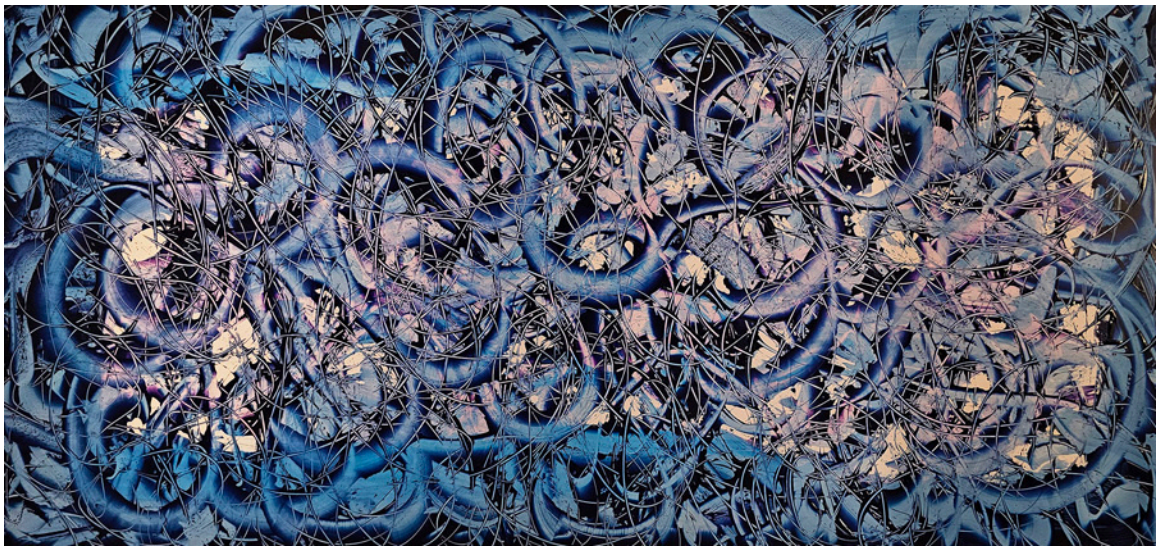
(Nota para el editor: si bien normalmente incorporamos imágenes en el artículo, en este caso, como un estilo diferente, me gustaría que las imágenes se muestren debajo del artículo para permitir que se muestren más imágenes de las que se muestran normalmente).

---

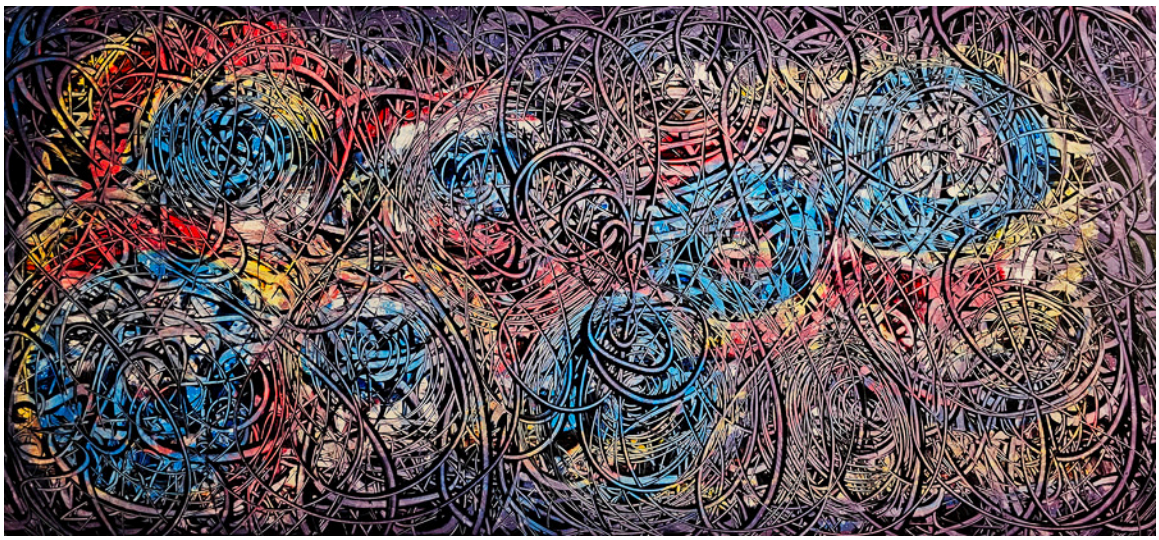
[1] Fellow of the Linnean Society
https://www.linnean.org/the-society
[2] Videos on research vessel Heraclitus on youtube
https://youtu.be/pNKL98OMsFo?si=388a8Zk3gLrPwu7I
[3] Established in 1983, the land known as Las Casas de la Selva
https://eyeontherainforest.org/
[4] An observation by Robert Storr, MOMA curator, published in Stuart Servetar, The Inspeak of the Overlords, N.Y. Press, 1996
http://www.studiocleo.com/cauldron/volume3/confluence/miklos_legrady/text/storr.html
[5] 3T Vakil text and images, "Spandrel Spaces: The Art of In-Between", 2024
https://3Tvakilpaintings2024.myportfolio.com/work

A selection from the series by 3t Vakil

Spandrel Spaces: The Art of In-Between



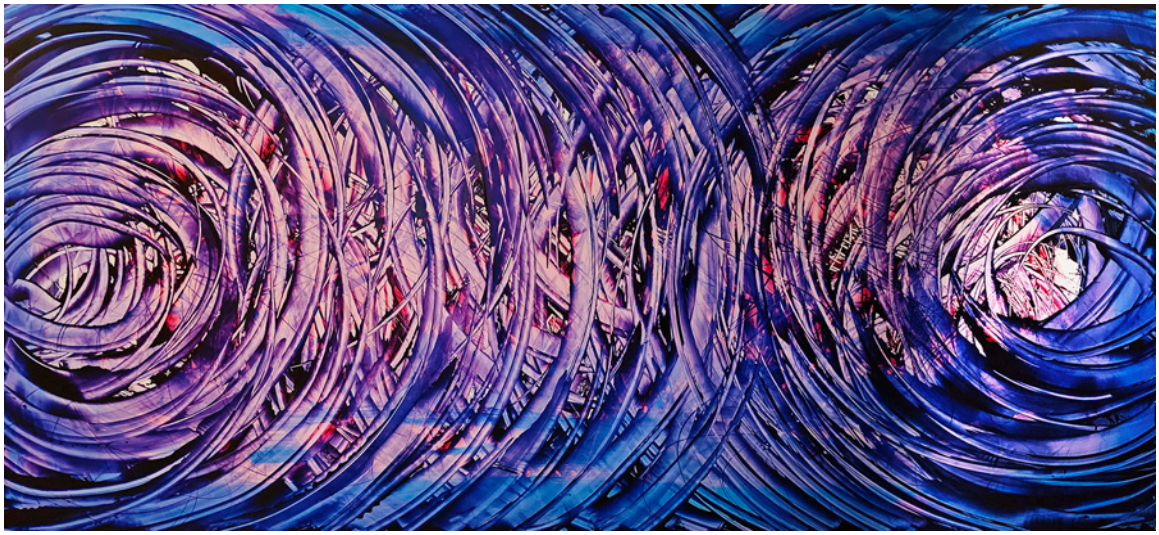
Florosophica virtutis, Pintura acrílica sobre panel acrílico, 44” x 20”



Sporiforia visionalis, Pintura acrílica sobre panel acrílico, 44” x 20”

Chlorospiralis fluxiphylla, Pintura acrílica sobre panel acrílico, 44” x 20”

Sanguinolentus intricarpus, Pintura acrílica sobre panel acrílico, 44” x 20”



Locus coeruleum, Pintura acrílica sobre panel acrílico, 44” x 20”

Rubriflorus sanguineus, Pintura acrílica sobre panel acrílico, 44” x 20”

Arborascendia grandivora, Pintura acrílica sobre panel acrílico, 44” x 20”

Luminomycedes nocturnalis, Pintura acrílica sobre panel acrílico, 44” x 20”

Myceluminaris noctiluminis, Pintura acrílica sobre panel acrílico, 44” x 20”