

YSABEL LEMAY Canadá

Por Ivón Figueroa Taucán. Socióloga (Chile)

Imágenes cortesía de la artista.

El reino de los mundos invisibles

afines de 2019, la artista canadiense Ysabel LeMay decidió tener un año sabático e iniciar un viaje en caravana junto a su perro a través de Estados Unidos. Estando inmersa en la majestuosa belleza de los paisajes norteamericanos, se dio cuenta de que necesitaba descansar su cuerpo. Pero algo le faltaba, se sentía abrumadoramente desconectada. Supo entonces que necesitaba profundizar en su relación consigo misma y con la naturaleza, comenzando un viaje de sanación con las plantas medicinales. Primero en Nuevo México, luego en Costa Rica, donde pasó un año completo estudiando la ciencia de la neuroplasticidad y la mentalidad de crecimiento. La guía de chamanes y de la medicina en las profundas experiencias de transformación que vivió, la ayudaron a viajar al reino de los mundos invisibles que se manifiestan en todo su cuerpo de obra.

The kingdom of the invisible worlds

at the end of 2019, Canadian artist Ysabel LeMay decided to take a year-long sabbatical and travel with her dog in an RV across America. Immersed in the majestic beauty of North American landscapes, she realized her body needed a rest. However, something was missing; she felt overwhelmingly disconnected. She knew then that she needed to dive deeper into her relationship with herself and with nature, which led her on a journey of healing through medicinal plants. New Mexico came first, then Costa Rica, where she spent a full year learning the science of neuroplasticity and the growth mindset. The guidance of shamans and medicine in the deeply transformative experiences she went through helped her wander to the kingdom of the invisible worlds present in all her body of work.

Plantas, hongos, flores, naturalezas imposibles en el mundo orgánico, paisajes digitales que no distinguen entre un océano y un bosque son creadas a partir del tratamiento digital de sus propias fotografías, creando imágenes que mezclan el mundo real con la ilusión de un paraíso.

Su conexión con la naturaleza se fortaleció durante su crianza en Quebec, en Canadá, donde su familia tenía una cabaña próxima al norte salvaje de la provincia. Tras su formación profesional en Diseño Gráfico y Comunicaciones, vendrían quince años de trabajo en la industria de la publicidad que marcan un sello distintivo en su visualidad. La búsqueda por hallar gratificación en el trabajo creativo la llevaría a estudiar un programa de pintura independiente, para luego imaginar un mundo en base a la fotografía que la ha llevado a tener una exitosa carrera donde, además, ha explorado el hiper-collage digital, la escultura y los NFT.

Ha sido reconocida internacionalmente por las obras que conceptualiza como *panoramas de hiper-collage*: "Un término que utilizo como una característica con la que defino la intensidad y complejidad de mi trabajo. Propone una visión distinta de la composición digital tradicional. La descripción de un panorama es una vista despejada o compleja de una zona. Pretendo ofrecer esa complejidad en mi obra porque así es como percibo la naturaleza." El proceso del hiper-collage es altamente instintivo, permitiendo a cada pieza dictar su propio destino. Desde un punto de vista singular y simple —como una imagen, un color o una emoción—, Ysabel sigue un proceso meticuloso. Primero, aísla y extrae elementos de sus fotografías, los cuales le permiten entrar en contacto con la esencia y la individualidad de cada planta. Todas ellas tienen su propio impacto energético y provocan emociones particulares. Finalmente, entrelaza esos fragmentos entre sí mediante intrincadas composiciones.

La cita de Albert Einstein "Observa profundamente la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor", le resulta inspiradora. En ese sentido, su proceso creativo es "orgánico y fluido".

Plants, fungi, flowers, natures impossible in the organic world, and digital landscapes that do all but distinguish between an ocean and a forest are created through digital manipulation of her photographs to deliver images that merge the real world and the illusion of a paradise.

Growing up in Quebec, Canada, she bolstered her connection to nature at her family's cottage in the northern wilderness of the province. After studying graphic design and communications, fifteen years of work in the advertising industry would follow, shaping her distinctive visual signature. The pursuit of more fulfilling paths for her creative work landed her in an independent painting program. Later, this led her to imagine a world based on photography that has given way to a successful career in which she has also explored digital hypercollage, sculpture, and NFTs.

She is internationally renowned for pieces she calls *hypercollage landscapes*: "a term I use as a characteristic to define the intensity and complexity of my work. It proposes a distinctive view of traditional digital composite. The description of a panorama is an unobstructed or complex view of an area. I intend to offer that complexity in my work because this is how I perceive nature." The process of hypercollages is instinctual and organic, allowing each piece to dictate its own destiny. From a single, simple starting point — an image, a color, an emotion — Ysabel follows a meticulous process. First, she isolates and extracts elements of her photos, enabling her to connect with the essence and individuality of each plant. All of them have their own unique energy and elicit specific emotions. Then, she intertwines the fragments in intricate compositions.

Albert Einstein's quote, "Look deep into nature, and then you will understand everything better", inspires her. Thus, her creative process is "organic and fluid".

Le gusta saber que ella es parte del mismo tejido de la vida que crea todas las cosas. Ve la naturaleza a través de sus lentes holográficos. Primero, es afectada por su esplendor. Luego, conecta con el campo energético, el cual abre la puerta de la información y el conocimiento donde se manifiestan los pensamientos creativos: "Al dejar que su energía fluya a través de mí, primero percibo y luego demuestro visualmente la magia del mundo vivo. Mi interacción con la naturaleza me permite comprender más profundamente mi comunión con esta y con los demás, y creo que su poder primordial puede ayudar a elevar nuestra conciencia colectiva", explica.

Sus piezas han circulado en más de 135 exhibiciones en distintos países, también han sido adquiridas por colecciones públicas, corporaciones y museos. Quizás, una de las formas más innovadoras en que su obra ha circulado ha sido la venta de *Flower of Sentience* (2023), a través de su página web, como NFT, tecnología que representa la propiedad de elementos digitales coleccionables, únicos e intransferibles, conservando los registros de propiedad intelectual.

A pesar de lo anterior, se muestra crítica respecto al uso de inteligencia artificial en el arte contemporáneo. A inicios de 2023 tuvo la oportunidad de sumergirse en el mundo de la IA, siendo comisionada para crear veinte retratos basados en fábulas. Durante esas semanas, sintió una inmensa atracción hacia la dirección opuesta del encargo recibido. La naturaleza la estaba llamando de vuelta, de manera fuerte y clara. LeMay considera que en la actualidad vivimos en dos mundos diferentes en el planeta, por un lado, el mundo de la IA; por el otro, el mundo de la naturaleza: "Tomé personalmente la decisión de profundizar en mi relación con el mundo físico y el espíritu de la Madre Tierra. Ya se abrió la caja de Pandora con la IA. Está influyendo profundamente en nuestra forma de crear y trabajar. Rápido... muy rápido." **AAL**

She relishes in knowing she is part of the very fabric that creates all things. She sees nature through her holographic lens. First, she is moved by its splendor. Then, she connects to the energy field that opens the door for information and knowledge leading to creative ideas: "By allowing its energy to run through me, I first perceive and then visually demonstrate the magic of the living world. My interaction with nature allows me to understand more deeply my communion with it and others, and I believe its primordial power can help lift our collective consciousness," she explains.

Her pieces have been shown in more than 135 exhibitions around the world, and have also been acquired by public collections, corporations, and museums. Perhaps one of the most innovative ways in which her work has circulated has been through the sale of *Flower of Sentience* (2023) on her website as NFT, a technology that represents the ownership of collectible, unique, and non-transferable digital elements, preserving the intellectual property.

Despite this, she is critical of the use of artificial intelligence in contemporary art. In early 2023, she had the opportunity to delve into the world of AI, as she was commissioned to create twenty portraits based on fables. For weeks, she was strongly drawn towards a path that was opposite to the one she was commissioned to take. Nature was calling on her again – firmly and clearly. LeMay believes that we are living in two different worlds on this planet: on the one hand, the world of AI, and on the other, the world of nature. "I personally made the decision to deepen my relationship with the physical world and the spirit of Mother Earth. The genie is out of the AI bottle. It is impacting profoundly how we create and work. Rapidly... too rapidly." **AAL**

