

República Bolivariana de Venezuela
Universidad de los Andes
Facultad de Arte
Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico

LENGUAJE DE LA ENERGÍA

Autor: Jeason Nava

C.I.: V - 21.182.973

Tutor: Freddys René Pérez

Mérida, 2022.

Resumen

Frente a una sociedad venezolana inmersa en un ámbito sociopolítico de gran complejidad, el potencial que poseemos como cocreadores de nuestra realidad individual se ha ido alterando, al mismo tiempo, los valores culturales así como la producción artística se van alejando para priorizar aspectos de la vida cotidiana, ante tales circunstancias la sociedad e individuos se hallan en una disyuntiva conllevando a un malestar en general, una falta de fuerza interior, de energía, interrumpiendo el desarrollo personal e interpersonal.

Bajo este contexto he recurrido al arte y a la producción artística, no como una alternativa evasiva de la realidad, por el contrario, en la presente investigación busco reforzar nuestro poder, fuerza y energía interior para superar obstáculos y proyectar un óptimo porvenir.

En mi proceso de autodesarrollo he ubicado conocimientos de las tradiciones hinduistas, budistas y taoístas, en las cuales se habla de la energía como un ente etéreo manifestado en todas las cosas, el ser humano no es la excepción y al respecto son mencionados una serie de centros energéticos correlacionados con los pensamientos y emociones, lo que lleva a preguntarme ¿Cómo es que esa energía no visible puede manifestarse en forma de estrés, depresión o dolor físico, tienen relación o son asuntos separados? ¿Existe un lenguaje entre la energía?. Para abordar esta temática he investigado conceptos desde el área de la física, en la cual existen amplios estudios en cuanto la energía en general, en lo que concierne a la energía corporal e indagado en los campos de la psicología, y en la lingüística de la no verbalidad.

Conjuntamente con la documentación para este TEGA presentó el desarrollo de una propuesta plástica a partir del dibujo mediante la representación del cuerpo humano, que permita una configuración visual de la energía, posteriormente los elementos bidimensionales más resaltantes son transformados en obras plásticas de carácter tridimensional. De este modo, frente a la producción plástica y a las perspectivas teóricas, oriental y occidental, logré establecer un vínculo a través del análisis comparativo de los diferentes puntos de vista, que permite comprender lo referente a las múltiples manifestaciones energéticas, al mismo tiempo propicia al planteamiento deductivo ante el hecho de comprender que la energía tiene un lenguaje.

Línea de Acción

El dibujo como medio expresivo y punto de partida para generar una propuesta plástica, tomando en cuenta la manifestación de la energía a través del cuerpo como tema y concepto generador.

Palabras Clave

Instalación, Dibujo, Mancha, Cuerpo, Energía.

Índice

Introducción	4
<i>Capítulo I</i>	
Presentación de la Propuesta	7
Objetivo General	16
Justificación	17
Propósito	19
Precedentes del Lenguaje de la Energía	20
Proceso Creativo	32
<i>Capítulo II</i>	
Elaboración de la Propuesta	35
Obra o Propuesta Final	58
<i>Capítulo II</i>	
Mundo Interior, Mundo Exterior (Ensayo)	70
Conclusión	91
Referencias	95
Anexos	100

Introducción

Existen conocimientos de las múltiples fuentes energéticas que utiliza la ciencia moderna para generar energía destinada a los diversos usos cotidianos como la electricidad, al mismo tiempo, también existen conocimientos sobre la energía que manifiesta el propio cuerpo humano como por ejemplo los pequeños impulsos eléctricos que generan la actividad neuronal, por otro lado, al seguir algunas corrientes filosofías de pensamientos orientales la energía del cuerpo presenta otras particularidades, las cuales son fuente de inspiración para este trabajo teórico - práctico debido al arte poético y místico con que se describe el tema elevándolo a sutilidades que solo la energía misma suscita.

En este sentido, la propuesta creativa que presento a continuación busca determinar elementos a partir de la exploración y estudio a través del dibujo, mediante la representación del cuerpo para desarrollar una configuración visual de la energía. El desenvolvimiento y resultado generado se verá reflejado en una serie de obras plásticas bidimensionales y tridimensionales con la intención de exponer los resultados hallados en la búsqueda por comprender que la energía posee elementos que permiten interpretan sus formas de manifestación.

El contenido de la siguiente investigación estará estructurado en capítulos, siendo el primero compuesto por el planteamiento del problema, el objetivo general, la justificación, el propósito y los antecedentes. En este capítulo, se exponen ideas generales del concepto de la energía desde dos perspectivas oriental y occidental, así como también el ámbito artístico en que se abordará el proyecto, algunos conceptos básicos sobre el dibujo, del mismo modo se menciona de manera proyectiva el logro deseado y para ello realizó un

recuento amplio y general de antecedentes, considerados próximos a la investigación tanto en temática como en formas de expresión plástica, para de este modo retroalimentar mi investigación y experiencia plástica.

El segundo apartado, el capítulo II, la metodología estará conectada con el desarrollo del proceso creativo, esto para la ejecución de la obra o propuesta final. En este segmento, se describe detalladamente la experiencia recorrida en la ejecución del proceso plástico que va desde su inicio, con la fase de bocetos, recorre la reproducción de algunos bocetos a mayor escala, también la realización de obras con otras técnicas, para concluir con la elaboración de la propuesta, la obra final basada en las reflexiones alcanzadas a lo largo del proceso creativo y de investigación.

En el tercer apartado, el capítulo III, se realiza una reflexión y se desarrolla un ensayo, el cual, expone una síntesis del recorrido de mi experiencia en el proceso plástico y de la investigación, simultáneamente se narran y describen los hallazgos encontrados en la propuesta creativa, logrando una interpretación, y así, permitirme y explicar a otros la comprensión de que la energía existe como un lenguaje particular y plástico.

www.bdigital.ula.ve

CAPÍTULO I

Presentación de la Propuesta

La energía es un ente etéreo que se manifiesta en todas las cosas y el cuerpo humano no es la excepción, la energía circundante dentro y fuera del cuerpo es objeto de estudio en muchas áreas de investigación, siendo en oriente la región donde se ha visto mayor desarrollo y cultivo de esta área, aportando un carácter más allá de lo científico elevando el tema a lo místico; por su parte la ciencia occidental ha encontrado aspectos y características, las cuales quizás nos permita entenderla, es por ello que se plantea comprender que la energía tiene un lenguaje.

Por otro lado, el dibujo es un medio de manifestación complejo, a través del cual se puede desarrollar un discurso visual; el punto, la línea e incluso el color, pueden ser suficientes para cargar de ideas una imagen. En este sentido, la propuesta creativa que presento en este TEGA, busca determinar elementos del dibujo mediante la representación del cuerpo que permitan al mismo tiempo una configuración visual de la energía.

Desde cualquier punto de vista la energía es un ente presente en todo, a pesar de no ser algo visible o palpable, es algo perceptible de manera subjetiva, manifestándose desde lo más sutil como la luz, hasta lo más denso como las piedras. Los seres humanos no escapamos a ella, podemos apreciarla en manifestaciones como el movimiento e incluso el pensamiento.

La energía en general, desde la física tradicional se puede definir como “una manifestación concreta de condiciones determinadas por la fuerza”, según Nolasco (1923, p.56), a su vez el autor expone algunos aspectos de la teoría de la termodinámica atribuyéndole a la energía los principios de conservación y transformación.

Porque la energía es en realidad algo extrínseco a los cuerpos mismos en los que se manifiesta; y tanto es así, que se concibe muy bien que una misma cantidad de energía real y concreta pueda pasar de un cuerpo a otro. (Nolasco, 1923, p. 113).

La termodinámica es una rama de la física que estudia la circulación de la energía y sus interacciones con otras formas de manifestarse como por ejemplo: la energía mecánica, térmica, electromagnética, entre muchas otras más. Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) con sus estudios fue quien aportó el principio o ley de conservación, de allí surge la conocida frase “La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma”, al mismo tiempo este mismo principio también es atribuido a la energía.

Por otra parte, años después Albert Einstein (1879-1955) en su teoría de la relatividad también nos habla de la energía con su famosa ecuación $E= m.c^2$ el cual se lee, la energía es igual a la masa de un cuerpo multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Según su teoría el universo es un sistema dinámico en constante cambio y movimiento, por lo que la materia y la energía vendrían siendo manifestaciones de la misma entidad, en este sentido ambos científicos nos dicen que la energía es un principio ubicuo en toda la naturaleza.

Por otro lado, según la filosofía oriental taoísta, el *Tai Chi*, el cual literalmente se traduce como camino de la energía, no es más que el manejo y flujo de la energía corporal a través de diversos movimientos particulares de esta disciplina. Yendo hacia la raíz del término, el *Qi (Chi)* según la tradición china, es una característica atribuida a todo aquello existente en el universo, José

Luis Coba (2013) en un artículo titulado *La energía vital-Qi* considera que el *Qi* es un atributo presente tanto en la luz como en la composición de los huesos, es algo inmaterial pero esencial para la vida, en otras palabras, energía, al mismo tiempo, en la filosofía taoísta, *Tao* es otra manera para denominar esta energía primaria.

El nombre que se le puede dar
no es su verdadero nombre.
Sin nombre es el principio del universo;
y con nombre, es la madre de todas las cosas.
Desde el no-ser comprendemos su esencia;
y desde el ser, sólo vemos su apariencia.
Ambas cosas, ser y no-ser, tienen el mismo
origen, aunque distinto nombre.
Su identidad es el misterio.
Y en este misterio
Se halla la puerta de toda maravilla.
(Tse, 571-531 a. C., p. 1).

Para Emilio Salas y Román Cano (1978) todas las distintas expresiones energéticas conocidas provienen de una única fuerza a la que nombran “energía universal”, al respecto exponen lo siguiente:

Citaremos las palabras del swami Vivekananda sobre el nombre más antiguo de esta energía: Prana.

“Es Prana lo que se manifiesta como movimiento, es Prana lo que se manifiesta como gravitación, como magnetismo. Es Prana lo que se manifiesta en las acciones del cuerpo como corriente nerviosa, como fuerza del pensamiento. Del pensamiento hasta la fuerza física más tosca, todo es sólo manifestación de Prana.”

En la tradición hindú, Prana confecciona el universo y es el origen de todas las energías, del mismo modo que en la tradición taoísta Chi, el espíritu vital es el espíritu cósmico que vitaliza y penetra todas las cosas, dotándolas de vida. (Salas y Cano, 1978, p. 114)

Swami Vivekananda (1863 - 1902) fue un pensador, místico, el primero y más famoso de los líderes espirituales indios del siglo XIX. En una recopilación póstuma titulada *Les yoga pratiques* (1970) a cargo de la editorial francesa Albin Michel, Vivekananda hace referencia al término *prana* como una de las denominaciones más antiguas para la energía primaria, el término proviene del

sánscrito y se traduce como aire inspirado, fuerza o energía vital. Por otro lado, los autores afirman que en occidente también se han realizado estudios en torno a esta energía primaria, por lo que mencionan al científico Wilhelm Reich (1897-1957) el cual denominó *Orgón* a esta energía.

De este modo, juntando los conceptos de ambas culturas orientales y occidentales, esta energía universal o primaria empieza a tomar sentido, en los cuales retomando las palabras del enunciado del trabajo, la energía es única, un ente presente en todas las manifestaciones de vida, dentro y fuera de la materia, lo visible e invisible, enlazándose a su vez con el éter.

Una vez determinada de manera general la energía, se puede hablar de la expresión plástica del dibujo, siendo este un medio complejo a través del cual se pueden expresar ideas y conceptos de una manera sintética. Con relación a esto me parece pertinente enlazar la idea de una energía generadora de principios a través del dibujo, ya que anteriormente en la tradición artística se veía como un estudio previo para llevar las ideas posteriormente a una obra de mayor envergadura de carácter pictórico o escultórico, este hecho me lleva a relacionar el dibujo y la energía como principios creadores, iniciadores de algo más.

El dibujo como medio de expresión posee su propio lenguaje y como todo lenguaje, “posee su sintaxis específica (...) la sintaxis de un lenguaje plástico estructura sus componentes de manera simultánea”, Rocca (1992, p. 39), siguiendo las ideas de esta autora se puede decir que el dibujo es

la sintaxis de un lenguaje predominantemente sensitivo, conformada bidimensionalmente por líneas de diversos comportamientos que interactúan con el plano, destinada a engendrar imágenes, -reales o no-, de producción única y autosuficiente, mediante un trabajo manual simple, con instrumentos adecuados de trazado que interdependen del soporte. (Rocca, 1992, p. 41).

Teniendo claro este concepto, la propuesta busca enlazar el lenguaje del dibujo para configurar un modo subjetivo de representar visualmente la energía del cuerpo humano, dejando una huella, a través de la materia, para representar una realidad no visible a través de formas perceptibles a los sentidos básicos como la vista y el tacto, explorando primeramente el discurso del dibujo para posteriormente expandir la percepción y modo de representación de la energía en otras obras con diferentes características plásticas como la fotografía y escultura.

La línea y la mancha son elementos que toman protagonismo en la composición de imágenes para esta propuesta plástica a fin de configurar un lenguaje que represente levedad, movimiento y expansión, por mencionar algunos aspectos de la energía. La línea, aludiendo a lo expuesto por Kandinsky, “es la traza que deja el punto al moverse (...) surge del movimiento al destruirse el re-poso total del punto” (1996, p.49), en este sentido, gráficamente la línea es un elemento muy sencillo, pero a su vez multifuncional, el cual me parece idóneo en la búsqueda de ese carácter suave y sutil que suscita la energía, la disposición de las líneas dentro de las composiciones representan la energía concentrada al mismo tiempo que se moviliza y expanden en el espacio - soporte. También se busca generar la sensación de movimiento y expresividad en las composiciones, ya que como se hace referencia en los conceptos, la energía es un ente en constante actividad, por ello, los trazos deben presentar un carácter dinámico, produciendo un recorrido visual para que se pueda generar esa sensación de movilidad.

Una de las características más significativas atribuidas a la energía es el movimiento, el mismo se puede considerar como un cambio de lugar o disolución del reposo de un cuerpo que se desarrolla y extiende durante un tiempo y espacio determinado, desde mi percepción un concepto muy parecido a la línea. A pesar de que el resultado final del dibujo es una imagen estática, el mismo es un medio de expresión, por ende, en los trazos ejecutados queda impresa la fuerza (en mayor o menor medida) y gestualidad del ejecutante,

suscitando en las imágenes la sensación de aquel movimiento y expresividad dejado por el intérprete en el momento de creación.

Recíprocamente, la expresividad se genera en estas composiciones como resultado de incorporar movimiento en las imágenes; al ser el dibujo una forma de lenguaje no verbal, se pueden transmitir actitudes y emociones, a través de la disposición de las líneas en el espacio, así como también, la gestualidad y fuerza con que se realizan los trazos son de gran importancia para evocar estos conceptos dentro de las obras.

Por otro lado, emplear la mancha como recurso gráfico en las composiciones me parece adecuado para la propuesta plástica como complemento de la línea, según Kandinsky, hace referencia al punto, ya que este “es fluctuante y las posibilidades formales del punto son ilimitadas” (1996, p. 26). La mancha, como elemento para expresar y complementar la idea de energía condensada en un punto, que al mismo tiempo se expande; la elaboración en mayor o menor medida de la mancha alude a diferentes grados de densidad, y es, este tránsito de densidades, la característica que me interesa para representar lo etéreo de la energía, ya que se pueden construir planos en diferentes grados de densidad dentro de las composiciones.

Al mismo tiempo, se tiene la intención de generar atmósferas envolventes donde la dualidad figura-fondo no sean elementos separados, por el contrario, elementos intrínsecos que atribuyen homogeneidad a las composiciones, para de este modo conectar el lenguaje del dibujo y sus elementos de expresión con la representación de la energía.

Esta propuesta teórico - práctica tiene como propósito generar obras plásticas, teniendo como base los dibujos desarrollados, en un primer acercamiento en fase exploratoria, con la cual posteriormente se elaboran obras bidimensionales y tridimensionales, para plasmar una representación subjetiva de la energía del cuerpo humano.

La figura humana ha sido objeto de estudio en mi proceso creativo desde los inicios de la carrera en las múltiples áreas en que se desenvuelve el arte, el cuerpo como tema en esta propuesta busca reflexionar en torno al ser humano, el cuerpo no es solo materia en movimiento, sino que también en el mismo existen sutilidades más allá de las percepciones de los cinco sentidos.

Como se mencionó en un principio, el cuerpo humano posee su propia energía en diferentes niveles de manifestación como: el pensamiento, los latidos del corazón, la digestión, el flujo sanguíneo, entre otras. Siguiendo la corriente de pensamiento oriental Hinduista, el cuerpo humano posee otros cuerpos energéticos sutiles no visibles, a la par del cuerpo físico, en palabras de Mabel Allerand (2017) “No somos sólo el cuerpo físico que creemos ser. En realidad tenemos siete cuerpos.

El cuerpo físico con el que nos identificamos es uno de ellos, el más visible, el más tangible, tridimensional” (p. 12). Este concepto multi-corporal se remonta al antiguo texto hinduista *Bhagavad-guita* (Siglo III, a. C.), en él se describe de forma simbólica que el ser humano posee siete cuerpos, estos se pueden clasificar en tres tipos: físico, psíquico y sutil o espiritual.

Allerand (2017) hace una clasificación de estos siete cuerpos que van desde el más denso hasta el más sutil, aplicando la siguiente estructura: en primer lugar se encuentra el *Cuerpo Físico-Etérico*: es el mundo compuesto por sólidos, líquidos y gases, es decir, toda aquella materia que conforma nuestro cuerpo y nuestro entorno perceptible a través de los cinco sentidos. Conjuntamente, el cuerpo etérico es un molde energético que mantiene la coherencia de forma organizada del cuerpo físico. Seguidamente, se encuentra el *Cuerpo Emocional*: en él se experimentan las emociones, sentimientos y deseos, es decir, toda manifestación de cualidades emotivas y sensitivas, permitiendo experimentar una realidad de conciencia diferente.

En este mismo nivel también está el *Cuerpo Mental Inferior*: este cuerpo interpreta el cuerpo emocional y el físico, dicho de otra manera es la mente racional o intelecto humano. La autora considera estos tres cuerpos como el lugar donde está albergada la personalidad como individuos. A partir de lo anterior, los siguientes cuerpos tienen mayores cargas de sensibilidad, continuando con el *Cuerpo Mental Superior o Causal*: se indica como el nivel de la conciencia, del Alma, es causal, ya que sin él no podrían existir los tres cuerpos anteriores. Seguidamente, se encuentra el *Cuerpo Espiritual o Búdico*: es el plano de la intuición, se podría decir que es una dimensión análoga superior al cuerpo emocional.

Continuando con el *Cuerpo Monádico*: la autora lo describe como la voluntad y el propósito divino, también denominado como el *Nirvana* por los hinduistas, debido a que el ser humano es consciente de su propósito más elevado. Y de este modo, para complementar la totalidad de los seis cuerpos anteriores, el *Cuerpo Divino*: es el espíritu que desarrolla la autoconciencia plena en los siete niveles del ser humano explicados anteriormente.

Los niveles Físico, Emocional y Mental (intelecto) (...) son los tres niveles que constituyen nuestra personalidad. Hasta allí llegó la exploración psicológica conocida.
El Transpersonal constituye un nivel mutativo que pasa la barrera de la represión primaria e indaga en eso que está más allá de la persona y que es su verdadero ser.
Hacia allí nos quería llevar Sócrates con su "Conócete a ti mismo". (Allerand, 2017, p. 26 y 27)

En este sentido, los autores consideran que el ser humano es mucho más que solo materia y lo perceptible a través de los cinco sentidos, por ello, con la presente propuesta me permito indagar mediante expresiones plásticas como el dibujo, para transmitir y representar bidimensionalmente y tridimensionalmente no solo lo matérico del cuerpo, sino también aquellas sutilidades no visibles como ese destello luminoso o de energía alrededor del cuerpo denominado por la Parapsicología como *el Aura*.

Por consiguiente, la reflexión y búsqueda sobre mi propio proceso creativo, se basa en reconocer signos adecuados que me permitan descifrar características gráficas que a su vez den lugar a una configuración visual de la energía del cuerpo humano en obras bidimensionales y tridimensionales.

Lo que conlleva a plantearme ¿Se puede usar la línea y la mancha como elementos compositivos para evocar levedad, movimiento, expansión y transformación, u otras características de energía? ¿La imagen mental que planteó: la energía condensada en un punto del cuerpo que a su vez se expande en el espacio en sinónimo de transformación. Será suficiente para representar la energía emanada del cuerpo?. Estas interrogantes se sintetizan en una sola ¿Se puede desarrollar una propuesta plástica a través del dibujo como medio expresivo que represente de la energía del cuerpo humano?

www.bdigital.ula.ve

Objetivo General

Construir una propuesta plástica a través del dibujo como medio de expresión que represente de la energía del cuerpo humano.

www.bdigital.ula.ve

Justificación

La investigación posee un papel fundamental en la expresión artística para nutrir y transformar las ideas, en el proceso toma consistencia y fuerza para recíprocamente ser plasmadas sobre el lienzo.

El dibujo en sus aportes en cuanto a la representación, específicamente de la anatomía humana, resultan de gran utilidad para la presente propuesta, ya que, poseer conocimientos básicos generan un mejor desenvolvimiento en la representación artística del cuerpo físico (musculatura, estructura ósea), una vez que se tienen estos conocimientos se busca la manera subjetiva de representar este o cualquier otro tema, en lo particular, busco la simplicidad y estilización de las figuras para tener un acercamiento a la esencia de las formas, en otras palabras, a la esencia del ser más allá de la materia.

Complementariamente, el dibujo es un lenguaje, por lo tanto, un medio de expresión a través de él se pueden comunicar ideas de manera sintética, por medio de elementos gráficos sencillos, pero con multiplicidad de aplicaciones y configuraciones (Rocca, 1992). Esto me conduce al estudio de la línea y la mancha como recursos expresivos básicos para configurar visualmente la energía del cuerpo humano; me permito entonces, enlazar la línea y la mancha con la energía como principios generadores de formas, al mismo tiempo, que se recurre a los conceptos y propiedades ya estudiados por la ciencia occidental como la ley de conservación y transformación, conjuntamente con ideas de algunas filosofías orientales (hindú, taoísta) donde se describen los cuerpos sutiles o energéticos no visibles, a la par del cuerpo físico tridimensional, lo cual fundamentan la propuesta plástica y facilitan el reconocimiento de características y aspectos que ayuden a la representación de un ente intangible y etéreo.

Una fuente de inspiración para este trabajo de investigación proviene desde los inicios de la carrera de Artes Visuales, al ser la figura humana un tema recurrente en mi actividad artística en las múltiples ramas del arte (dibujo, fotografía, escultura, grabado, performance) debido a un interés que surge por el cómic japonés (Manga), con el pasar del tiempo y la estancia en la escuela de arte, comencé la búsqueda en una visión más personal para representar la figura humana partiendo de esta referencia.

Por otro lado, también existe una motivación que surge como practicante de diferentes disciplinas deportivas como: natación, ciclismo, danza y *yoga*, en las cuales el uso y manejo de la energía corporal es esencial para un mejor rendimiento. Siendo la filosofía oriental del *yoga* la que ha obtenido un mayor significado dentro de mi crecimiento personal, en consecuencia, en esta propuesta plástica se halla presente la influencia de esta filosofía; como todo artista visual, al leer textos de esta corriente de pensamiento inmediatamente surgen imágenes mentales, debido al carácter artístico, poético y místico con que se narran las líneas de esta doctrina, la imaginación se libera suscitando en mí múltiples ideas para la creación de obras plásticas.

Esto me trae de nuevo a plantear una propuesta plástica donde se explora dentro de las posibilidades del dibujo y la figuración del cuerpo humano, para identificar a través de ellos elementos que permitan comprender que la energía tiene un lenguaje. Conllevando a una investigación, entendimiento y reflexión desde la exploración y reconocimiento de signos propios en mi lenguaje plástico como una manera de proyectar la realidad subjetiva.

Propósito

Este trabajo de investigación tiene como finalidad generar una propuesta plástica, su desarrollo parte del dibujo como medio de expresión para representar la energía del cuerpo humano, por consiguiente, se busca reconocer elementos plasmados en los dibujos como por ejemplo la forma de ejecutar de las líneas, su disposición en el espacio, además del desarrollo y maduración en la composición de imágenes respecto a la temática.

Para posteriormente trasladar los elementos hallados, en conexión con la energía y su modo de configuración visual en la elaboración de obras con otras técnicas como la escultura e instalación, ya que, como se hizo mención en el planteamiento, la energía es un ente en constante cambio, por lo tanto, la propuesta plástica no se debería quedar en solo dibujos, al contrario, aludiendo al concepto de cambio presente en la energía, la obra debe evolucionar en vista de un mejor desenvolvimiento plástico y conceptual.

De este modo, cumplir con el propósito de la investigación, proyectar una configuración visual de la energía, reflexionando sobre mi proceso creativo, la cual permita descifrar rasgos distintivos o propiedades de la energía corporal, para de esta manera determinar características de significado a lo expresivo o comunicativo que puedan tener los movimientos energéticos del cuerpo humano, de esta forma, exponer la identificación de cualidades que permitan entender la energía, sus formas de manifestación, a la vez vinculado sus formas de representación, para poder plantear que la energía tiene un lenguaje.

Precedentes del Lenguaje de la Energía

Antecedentes Conceptuales

Para el desarrollo de esta investigación, la teoría en torno al dibujo, recorro a la obra *Punto y línea sobre el plano*, donde se exponen conceptos de los elementos básicos del dibujo y la pintura, pero además el autor hace referencia análoga de estos elementos desde lo artístico - poético con el lenguaje verbal y escrito, en una de sus ideas Kandinsky (1996) expresa, “el ambiente, comúnmente mudo, comienza a expresarse en un idioma cada vez más significativo. Así, se vuelven símbolos los signos muertos y lo muerto resucita” (p. 22).

La anterior idea es la inspiración para mi propuesta, ya que a través del dibujo se pueden expresar e identificar signos que permitan abordar este lenguaje ya conocido y estudiado para hacer una referencia análoga con la energía y de este modo permitir una comprensión a sus formas de manifestación, al mismo tiempo la cita me remonta al principio de conservación y transformación de la energía, por consiguiente eleva la probabilidad de abrir el abanico de posibilidades en cuanto a elementos y materiales para representar la energía dentro de mi propuesta plástica.

También recorro a la obra *Sobre el dibujo* del autor John Berger, el autor expresa una línea de pensamientos reflexivos acerca del acto de dibujar, el cómo la mirada y la mente se unen para ahondar determinado tema. El mismo considera que “un dibujo es un documento autobiográfico que da cuenta del descubrimiento de un suceso, ya sea visto, recordado o imaginado. Una obra “acabada” es un intento de construir un acontecimiento en sí mismo” (2011).

Siguiendo entonces las ideas Berger, el acto de dibujar es un acto energético, tanto por la energía que se despliega físicamente y mentalmente durante el momento de la creación, si no también por la energía que debe transmitir el dibujo una vez concluido, después de todo “los contornos que uno ha dibujado ya no marcan el límite de lo que ha visto, sino el límite de aquello en lo que se ha convertido” (2011) pues una parte de la energía del ejecutante pasa a formar parte del dibujo.

Por otro lado, recurro como referencia teórica para la parte tridimensional al artículo *Breve recorrido sobre el concepto de instalación* de la autora Patrícia de Souza, en el cual presenta un breve recorrido sobre el concepto de la instalación artística, citando al autor Josu Larranãga considera que este es “aquel tipo de trabajo artístico presentado en un determinado espacio, que no descansaba en un objeto, en una cosa específica, que no podía limitarse, definirse o acotarse en una forma determinada” (Larranãga, 2001 p. 38, citado por Patrícia de Souza).

Siguiendo este orden de ideas, las posibilidades que permite la instalación en cuanto a los recursos materiales para transmitir las ideas y conceptos es muy abierta, es por ello que me parece pertinente emplear esta técnica para complementar las ideas derivadas del concepto generador, es decir, para integrar la idea de que la energía se puede percibir de diferentes maneras visible, palpable, auditiva y luminosa

También tomó como referencia teórica, el artículo *Caminando el viejo camino del dibujo con zapatos nuevos* por Sol Astrid Giraldo, quien presenta una perspectiva del dibujo contemporáneo a través de ideas propias y a su vez cita ideas de algunos artistas, por ejemplo del colombiano Bernardo Ortiz quien dice lo siguiente: “A veces son más importantes los procesos que ha tenido que seguir un artista para producir un resultado. Seguir esos procesos es la obra. Y el resultado es simplemente una consecuencia” citado por Giraldo, (2007).

Comparto afinidad con esta idea, ya que muchas veces se olvidan los procesos, el desarrollo recorrido detrás del resultado u obra final.

Así como buscó representar en una imagen el tránsito de transformación de una materia sólida a un volumen más sutil. También buscó dejar en evidencia gráfica la transición del proceso creativo del proyecto atravesado sus tres fases: la exploración inicial del dibujo, la maduración de ideas en dibujos redimensionando el formato, hasta la elaboración de una propuesta u obra final. En otras palabras, trasladó el concepto de transformación de la energía al seguimiento del desarrollo de las obras, es decir, la transformación de las ideas en dibujos y el dibujo en escultura u otro medio de expresión plástico.

Antecedentes Artísticos

Desde el ámbito plástico he encontrado siete artistas en los que visualizo similitudes con mi propuesta plástica, entre los cuales se encuentra el artista Zin Lim, quien nació en diciembre de 1974, en la ciudad de Seoul, Corea del Sur, cursó estudios de diseño industrial en la Universidad *Hong-Ik*, Corea del Sur y también animación 3-D en *Academy of Arts*, San Francisco, Estados Unidos. De este artista Lim, estoy interesado en la expresividad y soltura de los trazos, en el aparente inacabado de los volúmenes y de las formas sugeridas que se evaporan en el espacio del soporte.

Estos elementos de expresión se pueden conectar a mi propuesta, ya que al igual que el artista Lim, buscó la representación de la energía concentrada en un punto del cuerpo, que luego se expande, o se fusiona con el espacio alrededor de la figura humana, al mismo tiempo que sugiere movimiento en toda la composición.

(Figura 1) Autor: Zin Lim
Título: *Allegro* No. 152
Año: 2017

(Figura 2) Autor: Zin Lim
Título: *Nomad 1*
Año: 2015

El segundo artista que he encontrado es Zhao Lu, quien nació en diciembre de 1980 en Qingdao, China. Se graduó en el departamento de pintura al óleo del Instituto de Arte de la Universidad de *Tsinghua*, su trabajo ha sido recopilado por muchas organizaciones e individuos importantes en China, Estados Unidos, Italia y Alemania. De este artista he podido reconocer el uso de la mancha con tinta como elemento compositivo que genera atmósferas envolventes que abordan el personaje principal, hecho que puedo incorporar a mi propuesta creativa, ya que pretendo expresar un carácter visual energético en las composiciones para no solo dibujar un cuerpo, sino también expresar su energía y el desenvolvimiento de esta con el espacio, en este sentido, la mancha como un gesto en sinónimo de libertad y ligereza

(Figura 3) Autor: Zhao Lu
Título: *The Laminated World-Operation*
Año: 2009

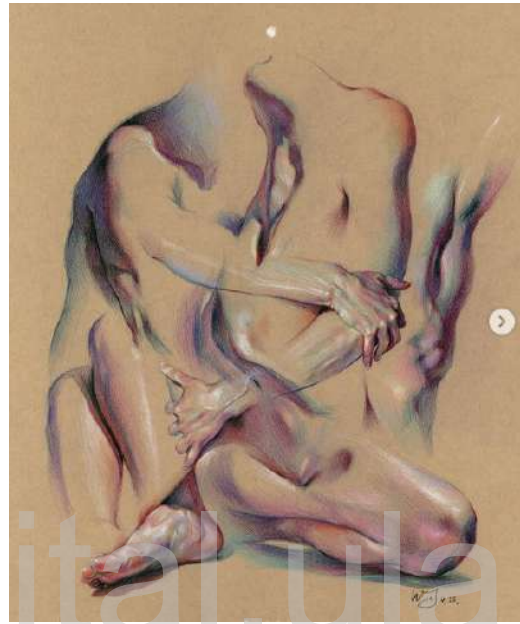
(Figura 4) Autor: Zhao Lu
Título: *The Government Official
In The Qing Dynasty*
Año: 2014

El tercer artista también es de origen oriental, su nombre es Wanjin Gim, nació en agosto de 1981 en Seoul, Corea del Sur, realizó estudios de animación en la Universidad Nacional de Artes de Corea y desde entonces se ha desempeñado en la pintura. El uso de la figura humana y el desvanecimiento del cuerpo en

fusión con el espacio del soporte, son los elementos que asocio de este artista con mi propuesta, de igual manera como mencione con el primer artista, la figuración del cuerpo sería ese punto de concentración de energía que se desvanece en fusión con el espacio generando sensación de levedad, transformación y movimiento en la composición.

(Figura 5) Autor: Wanjin Gim
Título: *Encounter in a liquid dream*
Año: 2017

(Figura 6) Autor: Wanjin Gim
Título: *Figure No 1*
Año: 2019

Roberto Ferri es el cuarto artista que tomó como referente para mi proyecto, nació en enero de 1978 en Taranto, Italia. Estudió en el Liceo Artístico *Lisippo de Taranto*, en el 2006 se graduó con honores en la *Accademia di Belle Arti* de Roma. Las composiciones de Ferri, hacen reflexionar nuevamente sobre la idea de transformación de la energía, en este sentido, conecto la obra de este artista a mi propuesta, el alto nivel de iconicidad presente en su obra, hace más explícita la idea del cuerpo en transformación o metamorfosis, pasando de materia sólida a algo con un carácter más etérico o energético.

Por otro lado, el uso de recursos compositivos como el alto contraste y al igual que en los artistas anteriores, el desvanecimiento o fusión de la figura con el

fondo, estos elementos también incorporarlos dentro de propuesta para la creación de imágenes en referencia a la energía.

(Figura 7) Autor: Roberto Ferri
Título: *L'insidia*
Año: 2011

(Figura 8) Autor: Roberto Ferri
Título: *Dall'ombra (Detalle)*
Año: 2021

Un quinto artista llamado William Kentridge, nació en abril de 1955 en Johannesburg, Sudáfrica. Cursó estudios en ciencias políticas y también en bellas artes en la Universidad de Johannesburg. El empleo del recurso audiovisual como parte del proceso creativo para la generación de obras, llama mi atención en la obra de Kentridge. La obra *Drawing from Felix in Exile* (Figura 8) es el resultado de un *Stop Motion* (dibujar, borrar y redibujar sobre el mismo soporte). Crear una imagen compuesta por líneas y manchas en una serie de capas superpuestas en un proceso de dibujo y desdibujo, es la relación de esta obra con mi propuesta, es esa pequeña confusión que produce el desdibujo al dejar rastros borrosos en los contornos de una imagen, siendo de utilidad en mi dibujo para generar otra posibilidad estética en mi propuesta plástica.

(Figura 9) Autor: William Kentridge
Título: *Drawing from Felix in Exile*
Año: 1994

El sexto artista referente se llama Idris Khan, nació en diciembre 1978 en Birmingham, Reino Unido. Cursó estudios en *The Royal College of Art* en 2004, ha recibido varios premios por sus dibujos, fotografías y esculturas. Khan, efectúa un trabajo manual con materiales experimentales como aluminio y *bromure*, al mismo tiempo que el uso de recursos tecnológicos como la impresión digital para generar atmósferas sensibles dentro de sus obras.

La obra *Beyond The Black* es una composición con escritura, sin embargo, la disposición y superposición de las líneas textuales imposibilitan de lectura las palabras allí presentes, ya que la composición hace referencia a un halo de luz irradiado de un centro y se expande de forma radial en el espacio del soporte. Un punto interesante de esta y otras obras del mismo artista, es el empleo del lenguaje escrito como recurso gráfico para dibujar y representar la energía, lo que conectó de la obra de este artista con mi propuesta, es la manera de representación de la energía, a pesar de que tiene otra perspectiva en la manera de componer la idea central es la misma, la concentración de energía en un punto que se expande por el espacio (Figura 10). Al mismo tiempo tomó de este artista la superposición de sucesivas capas de manchas para generar volúmenes y planos que sugieren formas reconocibles.

(Figura 10) Autor: Idris Khan
Título: *Beyond The Black*
Año: 2013.

(Figura 11) Autor: Idris Khan
Título: *A Memory of Kate*
Año: 2007

Y para cerrar el ciclo de artistas referentes, el séptimo artista es Óscar Muñoz, nació en 1951 en Popayán, Colombia. Cursó estudios en el Instituto de Bellas Artes de Cali, Colombia, ganador del premio internacional de fotografía de la Fundación *Hasselblad* en el 2018. Muñoz expresa en sus obras conceptos como la identidad, la memoria o el paso del tiempo.

Conectó la obra de este artista con mi propuesta, con el uso de la figura humana y su representación como medio para transmitir ideas, de este artista no tomó elementos gráficos directamente, sino que hago un vínculo con respecto al hecho conceptual del paso del tiempo, el cual conecto con el hecho de la transformación de la energía en mi propuesta, ya que en mi propuesta buscó capturar ese lapso de tiempo en el que la energía se transforma para dar lugar a otro ente más sutil o energético.

Por otro lado, la obra de este artista es tan variada en cuanto a recursos plásticos (fotografía, video, instalación), que afianza en mí el sentido por abarcar otros formatos y recursos en la creación de obras para el presente proceso creativo e investigación.

(Figura 12) Autor: Óscar Muñoz
Título: Cortinas
Año: 1986

(Figura 13) Autor: Óscar Muñoz
Título: Re-trato
Año: 2004

(Figura 14) Autor: Óscar Muñoz
Título: Línea del Destino (Fragmento)
Año: 2016

Como se puede apreciar de manera general, el punto en común entre los artistas y mi propuesta es el dibujo, de la cual los dos últimos artistas son de inspiración en la exploración de materiales a fin de comunicar el concepto generador sin perder la esencia de la propuesta, al mismo tiempo de trasladar los elementos gráficos hallados en la fase exploratoria del dibujo a las obras realizadas con otras técnicas para comprender aspectos de la energía y su representación visual.

Por ello, tomé algunas cualidades de las obras de cada uno de ellos para enlazar con mi propuesta. Del primer artista Zin Lim tomó la expresividad y soltura de los trazos, y también los volúmenes inacabados que se evaporan, del segundo artista Zhao Lu, el uso de la mancha para crear atmósferas envolventes, del artista Wanjin Gim el hecho compositivo de la figura y el desvanecimiento del cuerpo en fusión con el espacio, del cuarto artista Roberto Ferri la forma de composición, la figuras en metamorfosis, en una transformación y el alto contraste, del artista William Kentridge la aplicación de múltiples capas de manchas y líneas superpuestas para generar la sensación de movimiento, del sexto artista al igual que del anterior me interesan las múltiples capas para generar formas que aluden a volúmenes corporales reconocibles, cerrando con el artista Óscar Muñoz el cual conecto con el carácter conceptual, la transformación de la energía, el uso de la figura humana y el uso de múltiples recursos plásticos para transmitir las ideas.

Cabe destacar que la obra de los artistas Zin Lim y Wanjin Gim son las propuestas que considero más cercanas a mi proyecto artístico, ya que en sus formas de representación logro visualizar la idea principal para las composiciones de mis dibujos, la energía concentrada en puntos corporales que se mueven, transforman, expanden o evaporan en el espacio. Conjuntamente, las características técnicas de los otros artistas me parecen pertinentes para enriquecer la totalidad de las composiciones de mi propuesta plástica.

Proceso Creativo

Al iniciar el desarrollo de esta propuesta realicé una lluvia de ideas de donde extraje la frase **lenguaje de la energía**, busqué elaborar un concepto propio antes de encontrar referencias, luego con algunas frases o palabras pasé al proceso creativo (dibujo), posteriormente los referentes me ayudaron para abordar desde otra perspectiva la idea que obtuve en un principio, y así volver al proceso de dibujar con una visión un poco más amplia de la energía; de este modo la primera experiencia creativa resulta tener un carácter intuitivo, pero, al mismo tiempo valiosos para el desarrollo de la propuesta plástica, debido a algunos aspectos del inconsciente que suceden al momento de su creación.

Ahora bien, para continuar con el desarrollo del trabajo, planteó una serie de puntos al fin de una mejor organización y desenvolvimiento en el proceso del trabajo teórico y plástico.

Como primer paso, dentro de la primera fase de exploración, me propongo la elaboración un cuaderno de bocetos a manera Libro de Artista, en el cual plasmar apuntes, bocetos, dibujos y demás elementos que contribuyan al proceso creativo de esta propuesta plástica sin salir del concepto generador cuerpo - energía. Este libro será elaborado manualmente, en un soporte de papel *kraft*, en él se distribuyen los bocetos elaborados sobre otros tipos de papel: bristol, glasé y *kraft*, para medir las diferentes posibilidades en cuanto a los acabados según la variación del soporte, así como también el uso de diferentes técnicas como el grafito, tinta china, acuarela y óleo pastel.

Para la siguiente fase del proceso creativo, elaborar obras fuera del libro de artista, la primera línea de obras son extractos del libro de artista, por consiguiente se realizan dibujos a mayor escala aplicando los mismos materiales con que se elaboraron los bocetos en su formato pequeño:

carboncillo y acuarelas. Seguidamente, realizar la segunda serie de obras en una continuación la fase exploratoria, pero aplicando con otras técnicas y materiales como: fotografía, intervención digital y escultura, utilizando bocetos también dispuestos en el libro de artista, de tal forma que contribuyan a la expansión del proceso creativo por ende del concepto generador.

Para cerrar con la fase de ejecución de obras. Llevar a cabo una propuesta u obra final de tipo instalación, en el cual se traducirá a través de objetos, los conceptos indagados en torno a las diferentes manifestaciones de la energía del cuerpo humano. En esta misma fase, pero a nivel teórico se formaliza la redacción de las reflexiones y conclusiones del desenlace del proyecto plástico para dar cierre a los objetivos teóricos.

De esta manera, cumplir con el objetivo de la investigación al efectuar un trabajo de investigación teórico - plástico, plasmando las experiencias y reflexiones alcanzadas en el transcurso de la investigación dentro de una propuesta plástica a partir de la realización de dibujos en un libro de artista y su posterior transformación en obras bidimensionales y tridimensionales.

www.bdigital.ula.ve

CAPÍTULO II

Elaboración de la Propuesta

Reconocimiento de la Primera Experiencia

Como punto de partida para el desarrollo del presente trabajo realicé una lluvia de palabras aleatorias en las que busqué sintetizar mis gustos e intereses en el estudio artístico para abordar el tema de la investigación, el resultado de esa búsqueda es el siguiente:

Lluvia de Palabras

Dibujo - cuerpo humano - estilización de las figuras - ser - movimiento - energía - equilibrio - espacio - tiempo - materia - criaturas - metamorfosis - acción - circulación - inmaterial - eterno - inmutable - esencia - luz - unidad - individual - ente - anatomía - levedad - expansión - transformación.

Selección: cuerpo - anatomía - energía - esencia.

De todas las palabras, **Energía** fue con la que más tuve afinidad, así fue como seleccioné el tema para el presente proyecto. Inmediatamente, surgieron preguntas para delimitar un tema tan amplio, la primera fue ¿Qué es la energía para mí? Desde mi punto de vista es como un impulso, fuerza, chispa, ímpetu, facultad, virtud; una capacidad para originar actividad en forma de movimiento, calor, luz, entre otros. Seguidamente, ¿Cuál de las manifestaciones energéticas podría abarcar? Usando la selección de palabras de la lluvia de ideas, oriente el estudio hacia la energía presente en el cuerpo humano.

Partiendo entonces del tema: la energía del cuerpo, busqué un enfoque diferente al meramente descriptivo para este proyecto artístico, ante esta situación, reflexionando sobre la lluvia de palabras ubiqué la frase **Lenguaje de la Energía**. Y ¿Por qué lenguaje? Se sabe por algunos estudios y experimentos científicos que la energía tiene ciertos signos de comportamientos y propiedades, para ello haré referencia al experimento de la cámara *Kirlian*.

En 1939, Semyon Kirlian (1898 - 1978) junto a su esposa crearon cámaras especiales, que consistían en un generador eléctrico y una placa conductora sobre la cual se disponía una película fotosensible. La corriente emitida por el generador se descargaba sobre la placa, a la vez, que se esparce sobre el elemento a fotografiar, captando así el campo electromagnético tanto de personas como de los objetos fotografiados. Kirlian pensaba dar utilidad a sus cámaras para diagnosticar enfermedades, pues consideraba que las fotografías reflejaban estados físicos o emocionales, al estar de acuerdo con la creencia antigua, de que el aura es la radiación de un campo de energía emanado por todos los seres vivos.

Por otro lado, también existen conocimientos en las tradiciones orientales como la hindú, que también expresan sus ideas ante el tema, aunque con un enfoque más místico y religioso, como por ejemplo la teoría de los siete cuerpos y de los siete *chakras* energéticos del cuerpo, el cual, son las referencias más antiguas de esta radiación energética que emana el cuerpo el cual buscó capturar Kirlian en sus experimentos.

Ante ambos enfoques me permito entonces unir y vincular ambas perspectivas, para decir algo, que no sería desacertado, la energía tiene un lenguaje, una forma de comunicar entre sí que puede ser descifrado para entender sus diferentes manifestaciones o comportamientos.

Ahora bien, tomando en consideración la documentación descrita en el capítulo anterior en la presentación de la propuesta, a continuación, describo un cuadro comparativo donde se sintetizan las ideas de ambas perspectivas importantes para mi propuesta, al mismo tiempo que se busca comprender y sustentar los ámbitos en el cual se desarrolla la parte plástica del proyecto.

Cuadro Comparativo

En el siguiente cuadro se observa a grandes rasgos las dos perspectivas occidental y oriental, presentando algunos de los elementos con que se describe a la energía en general y también sus manifestaciones en el ser humano.

	OCCIDENTE	ORIENTE
Energía primaria	Energía vital, universal, orgón	Prana, Qi
Tipos de energía	Gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil	Todas son diferentes expresiones de la misma energía
Energía en el cuerpo	Electromagnética, térmica	Sistema de chakras, nadis y meridianos
Propiedades, características generales	Traspaso, almacenamiento, transformación, conservación y degradación	Expansión, transformación y conservación
Manifestaciones externas	Se obtiene a través de la transformación de los recursos naturales	Los cinco elementos y sus derivados
Manifestaciones corporales	Cuerpo físico y mental	Siete chakras principales y Siete cuerpos: físico-etérico, emocional, mental inferior y superior, espiritual, monádico y divino

Una vez determinados los elementos que caracterizan la energía desde ambas perspectivas, me doy paso a establecer un vínculo entre lo no visible y lo visible, tomando en cuenta las siguientes palabras claves presentes en ambas partes:

transformación - conservación - movimiento - dinamismo - levedad - sutilidad etéreo - trascendente

El nexos entre estos conceptos y lo visible se da inicialmente mediante el dibujo, ya que, a través de este medio se pueden traducir las ideas en formas sencillas, dando así, paso a descripciones visuales de las ideas.

Construcción de la Propuesta Creativa

El proceso creativo inicia con la elaboración del Libro de Artista, en el cual se despliega la producción de bocetos elaborados en dos etapas, la primera con material seco (carboncillo, grafito) y la segunda con material húmedo (acuarela) en algunos casos con aplicaciones de color, en estos apuntes, bocetos y dibujos se puede percibir el desarrollo y progreso creativo de este proyecto artístico, el cual tiene como fin último la creación de una obra con otras características plásticas, basadas en el mismo concepto generador cuerpo - energía.

Como punto de partida para el desarrollo del proceso creativo, seleccioné tres bocetos de la primera fase exploración, es decir, elaborados para la presentación y entrega del anteproyecto del presente trabajo (figuras 15, 16 y 17), a partir de estos esbozos realizados en un soporte de papel reciclado aplicando la técnica del carboncillo, continué con la producción de dibujos para el libro de artista, dando continuidad de la técnica con que se realizaron los primeros bocetos utilicé la misma. Estos tres bocetos seleccionados son el resultado intuitivo de los conocimientos que poseía antes de adentrarme en la investigación como tal sobre el tema energético del cuerpo. En ellos se puede

observar el uso de líneas curvas y onduladas en su mayoría, así como también el uso de tonos a escala media generalmente, con ciertos contrastes para resaltar las formas de características orgánicas que aluden la figura del cuerpo en algunos aspectos.

(Figura 15)

(Figura 16)

(Figura 17)

Seguidamente, inicié una serie de bocetos elaborados con gráfico, netamente lineales (figura 18), para preestablecer algunas composiciones posibles, y el juego con ellas en las diferentes técnicas que se describirán en los siguientes párrafos. En estos apuntes predomina el uso de líneas onduladas y abiertas desplegadas en el espacio del soporte para generar un efecto sugiriendo ciertos volúmenes.

Estos bocetos fueron elaborados basándose en las características que me parecieron pertinentes de las obras de los artistas referentes Zin Lim y Wanjin Gim para fusionarlas con mi propuesta. Al mismo tiempo, en esta fase también realicé unos bocetos con soporte de papel *kraft* (figura 19) están elaborados con grafito y lápiz de color blanco.

En estos dibujos se puede apreciar trazos un poco más fuertes y líneas un poco más expresivas que las realizadas en los bocetos anteriores, pues se buscaba otra forma de representar la energía desde esta perspectiva lineal con que se realizó los anteriores bocetos.

Prudentemente, abordé una primera fase exploratoria con otras técnicas, usando las composiciones lineales ya preconcebidas anteriormente, empecé aplicando óleo pastel, usando tres colores: anaranjado, negro y blanco, en estos bocetos predomina la mancha como recurso compositivo, la mezcla de estos tres colores sugieren ciertas formas anatómicas del cuerpo (figura 20). En este punto se observan los primeros indicios por representar el aura o la energía circundante alrededor del cuerpo.

(Figura 18)

(Figura 20)

(Figura 19)

(Figura 21)

www.bongital.ula.ve

Para continuar, pasé al uso de acuarelas sobre un soporte de papel glasé, elaborando primariamente manchas basadas en los bocetos de la fase lineal (figura 21), en estos dibujos utilicé una paleta de colores cálidos y complementarios en la mayoría de los casos, al mismo tiempo se pueden percibir marcas que generan texturas a causa del material, esta característica enriquece plásticamente al dibujo debido a la porosidad, generando un acabado que no molesta en nada a la composición. Estos dibujos fueron elaborados apoyados en las características compositivas de las obras de los artistas referentes Wanjin Gim y Roberto Ferri, en los que exploró la posibilidad de capturar un momento de evaporación o transformación de la materia.

Al ver los bocetos lineales y de acuarelas por separados generaban en mí la necesidad de fusionar ambas técnicas en una sola composición, así fue como realice un pequeño experimento previo, donde aplique acuarela sobre el soporte y seguidamente sobre ella dibujé con el grafito, el resultado no fue satisfactorio, ya que no percibí la unificación de las técnicas en la composición, pero, dio paso a una idea para abarcar las líneas con el uso de la tinta.

De modo que fabriqué una plumilla casera con varillas de bambú a la que sencillamente di forma a la punta con la ayuda de un exacto, para que me permitiese crear líneas con tinta y así obtener una mejor unificación de ambas técnicas, previamente lleve estas herramientas a la práctica ejecutando dibujos preliminares para determinar su funcionalidad y comportamiento en el soporte (figura 22), al mismo tiempo de experimentar los tipos de trazos capaces de realizar con estos instrumentos.

(Figura 22)

Hecho esto, elaboré un dibujo ejecutando ambas técnicas (figura 23) acuarela de colores cálidos aplicados con pincel y tinta negra con esta plumilla artesanal, obteniendo un resultado interesante debido a que se obtuvo un resultado satisfactorio correspondiendo a lo esperado, la unificación favorable de ambas técnicas en una sola composición, en el dibujo se perciben tres tipos de manchas una muy notoria que es la realizada con el pincel y las otras dos construidas con la plumilla, una de ellas deja en evidencia trazos lineales y la última es la conjunción de las dos manchas anteriores, el cual genera cierto equilibrio entre los colores y el negro.

Una vez determinadas las posibilidades que la técnica de la acuarela me podía ofrecer, llegué a punto en el que me parecía estar estancado en la realización de los bocetos, fue efectuando un dibujo con las plumillas artesanales que me encontré con este sentir. Para ese momento me encontré revisando la obra del artista Ives Kleen (1928 - 1962), generando en mi especial interés por uno de

sus procesos creativos, el cual consistía en la utilización de materiales inflamables a los que luego aplicaba fuego para generar efectos de texturas al mismo tiempo que diferentes tonalidades en los colores de las obras.

Por mi parte, sobre el dibujo que me encontraba realizando con la plumilla y tinta, teniendo un corrector de oficina a la mano, decidí aplicarlo al dibujo, anteriormente había trabajado con este material en otros proyectos para la materia de Dibujo III, pero sin saber su naturaleza inflamable hasta entonces, así fue como de este modo aplique fuego al dibujo con la ayuda de un encendedor, obteniendo una textura sobre la superficie como puede observarse en la figura 24, debido a la ebullición del líquido se generaron burbujas de aire que al secarse crean una textura en relieve, así pues, detecte una característica que me pareció pertinente para continuar con el proceso creativo.

(Figura 23)

(Figura 24)

Al mismo tiempo inicié otro proceso, y no es más que, el entender mi propia creación y observar si realmente estaba transmitiendo el concepto generador de la propuesta a través de los dibujos realizados hasta el momento, en consideración a ello me detuve a observar toda la producción ejecutada hasta entonces, por lo que proseguí a desplegar todos los bocetos en el suelo para de ese modo analizar mi obra.

Así fue entonces como al observar y reflexionar, me encontré con un patrón que fui generando de manera inconsciente, basado en tres tipos de dibujos o también podría decir tres tipos de energía, a consecuencia de los tres primeros dibujos propuestos en un principio para el desarrollo creativo de esta propuesta (figuras 15, 16 y 17), por consiguiente, la descripción del patrón gravita en tres puntos, en primer lugar, se encuentran los dibujos donde se puede percibir la energía de manera dispersa, expandiéndose en desorden o caos, eso se traduce en dibujos donde se observa mayor fuerza expresiva en los trazos, mayor presencia de líneas rectas que onduladas y grosores pronunciados, al mismo tiempo predomina la escala de tonalidad baja.

Seguidamente, están los dibujos en los que se percibe la energía en proceso de cambio, lo que se podría describir como un estado de concentración, coagulación, un tránsito del desorden a la tranquilidad, en estos bocetos la fuerza expresiva en los trazos empieza a suavizarse, hay mayor presencia las líneas curvas y onduladas y la escala de tonalidades se diversifica entre tonos bajos y medios, cabe destacar que la mayoría de los bocetos podría ubicarlos dentro de esta categoría.

Por último, se hallan los dibujos en que se visualiza la energía en un estado más estable, relajado o en equilibrio, en este sentido, algunas las composiciones tienen un sentido vago de simetría, predominan valores de tonalidad medios altos. El ritmo de las líneas es más uniforme, sin muchas variaciones, a pesar de percibir polaridad entre los grosores de las líneas, los trazos son suaves, predominando las líneas curvas y onduladas.

De este modo, una vez concientizado el acto creativo, la producción de bocetos adquirió un orden y un sentido del cual no me había percatado. En un principio tenía pensado elaborar en las páginas del mismo libro de artista los bocetos y dibujos de este proceso, como resultado hubiese llegado a la misma producción dispersa y la dificultad para distinguir este patrón hubiese sido mayor, por lo que la decisión de realizar los dibujos en soportes separados previamente para luego distribuirlos en el libro de artista, me resultó de utilidad debido a que logré amplificar la percepción conceptual de mi proceso plástico desde una perspectiva global de la producción, además del orden cronológico de elaboración.

Libro de Artista

El libro de artista está elaborado con papel *kraft*, desplegándose en forma de acordeón, sus medidas son de veinticinco centímetros de alto por treinta centímetros ancho en su formato cerrado, y de veinticinco centímetros de alto por siete metros de largo en su formato abierto. Como indiqué anteriormente,

exhibe todos los bocetos y dibujos desarrollados en la fase de exploración descrita al inicio del presente capítulo. Más allá del hecho de contener los apuntes y bocetos del proceso de exploración gráfica para la representación de la energía, este libro se convierte en una pieza artística, formando parte de la serie de obras realizadas en otros formatos, en vista de que narra el desarrollo de las ideas en hechos gráficos formando así parte de la totalidad de las obras realizadas para este proyecto artístico.

(Figura 25)

Vista previa del Libro de Artista en su formato abierto.

Una vez precisada la forma de presentación del libro de artista y su elaboración, inicie el proceso de construcción de obras bidimensionales en un soporte de mayor tamaño. Para ello realicé una segunda selección de bocetos dentro de los cuales destacan los tres primeros bocetos que dieron comienzo a la propuesta y otros tres dibujos elaborados en acuarelas para reproducirlos con su respectiva técnica, a grandes rasgos, se observan los mismos elementos formales dentro de sus composiciones, con algunas variaciones en virtud de mejorar la composición debido al cambio de formato.

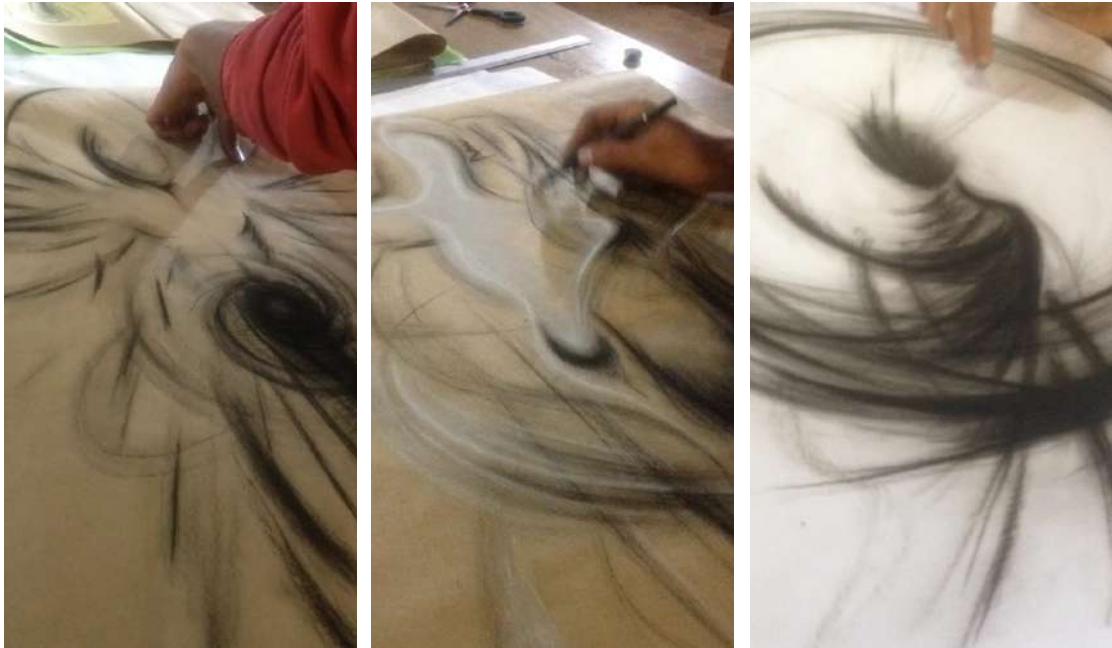
Obras Bidimensionales y Tridimensionales

La elección y producción de los tres primeros dibujos a mayor escala, se debe a que son, desde mi perspectiva, presentan mayor fuerza expresiva para transmitir el concepto generador de la propuesta, quizás debido al hecho de haber sido ejecutados en mayor medida por la intuición.

Pasando a las características técnicas de estas obras están elaborados con carboncillo, tiza blanca y negra, dos de ellos están dispuestos en un soporte de papel *kraft*, y uno sobre papel opalina, las medidas de los tres soportes son de sesenta centímetros de ancho por ochenta centímetros de alto.

Por otro lado, en cuanto a los detalles para la elaboración de estos dibujos, en los tres inicié con el uso de líneas con grafito para esquematizar el dibujo en general, seguidamente apliqué manchas con carboncillo para crear diferentes planos, en estos planos convergen las líneas generando una sensación de profundidad, ya que las líneas afirman un primer plano ante la vista, así como también son las encargadas de producir sensación de movimiento a las composiciones.

Como hice mención en el planteamiento de la propuesta, al ser el dibujo una forma de expresión, la energía transmitida en la creación de estos dibujos queda plasmada sobre el papel, suscitando esa gestualidad en el momento ejecución, por lo que se reproduce esa sensación de movimiento mentalmente al observar las composiciones.

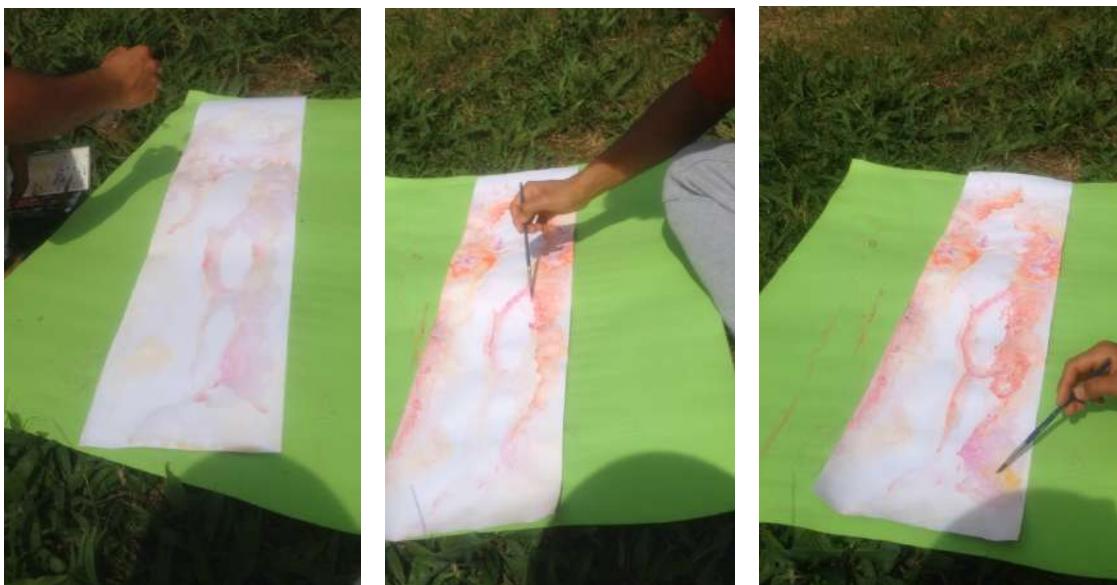
(Figura 26)

Las siguientes obras son acuarelas, en estos dibujos se puede observar el mismo patrón de la energía, dispersión, fluidez y unificación. En estas obras se puede apreciar mayor presencia de formas que aluden al cuerpo humano, por lo que busqué representar en ellos los procesos individuales de la energía masculina y femenina, así si como también la unificación de ambos, de tal forma el proceso del hombre se representa con líneas “fuertes” o rectas, el proceso de la mujer se representa con líneas “suaves” o curvas, y por último la unificación de la dualidad en donde la formas se simplifican, pero, en este caso se traducen estas líneas con la fluidez de la técnica de la acuarela.

Al mismo tiempo, en estos dibujos se busca representar la transformación o cambio de la materia aplicando las características de los referentes Zin Lim, Wanjin Gim y Roberto Ferri, generando concentraciones de energía que se traducen en las formas reconocibles del cuerpo humano dentro de la composición, y a su vez esta energía se expande por el espacio del soporte traduciéndose en los diferentes planos de superposición de manchas.

Por otra parte, en cuanto a las características técnicas de las obras, las tres piezas se encuentran dispuestas en un soporte de papel glasé, con unas dimensiones de veintitrés centímetros de ancho por cien centímetros de alto. La visión de la línea en estas composiciones cambia, debido a que no son realizadas con intención, sino por el azar, la ejecución de esta técnica no se realizó sobre una superficie plana, ya que quería jugar con el comportamiento de las aguadas una característica particular de la acuarela, las pocas líneas perceptibles en estos dibujos se generan por la delimitación causada por el agua coloreada al dejar su huella en el soporte, así pues, la mancha se convierte en el elemento predominante en estas composiciones debido a la naturaleza húmeda de la técnica, no obstante, se pueden observar volúmenes y formas generadas por la superposición de colores.

Cabe destacar, que uno de estos dibujos, precisamente el enfoque del proceso o energía masculina, al igual que el boceto, la primera parte del proceso de realización son manchas realizadas con pincel y acuarela, para la segunda etapa las manchas y líneas elaboradas son producto de una plumilla artesanal de bambú fabricada por mí mismo, adaptando la herramienta para este cambio de formato.

(Figura 27)

Seguidamente, pasé a elaborar otra obra bidimensional con los principios de composición con que se crearon las primeras obras, es decir, juntando las tres fases de la energía en una misma imagen, este proceso evolutivo se divide en la primera etapa como una energía dispersa y descontrolada, seguida de una etapa donde empieza el proceso de cambio o de gestación, hasta alcanzar la tercera etapa que es un estado de equilibrio y serenidad.

Dando lugar a los aspectos técnicos de la obra, posee unas dimensiones de sesenta centímetros de alto por tres metros de largo, dispuesta en un soporte de papel *kraft*, en la que se pueden apreciar las diferentes líneas utilizadas en la fase de bocetos descritas al principio del presente capítulo, líneas rectas, curvas y onduladas, confluyendo en una sola composición.

El proceso de ejecución de esta obra lo inicié del mismo modo que desarrollé los dibujos de fase cambiando las dimensiones del formato, es decir, empecé esquematizando con ligeras líneas para determinar el dibujo en general y su disposición en el soporte, seguidamente aplique ligeras manchas, que van tomando consistencia al superponer otras manchas para generar diferentes planos de profundidad en la composición, al mismo tiempo el proceso se repite con las líneas, aplicando líneas de grosores finos, a medida que se fue avanzando se visualizaban cuáles serían las líneas que tendrán mayor grosor e intensidad para establecer una sensación de primer plano dentro de la composición.

(Figura 28)

(Figura 29)

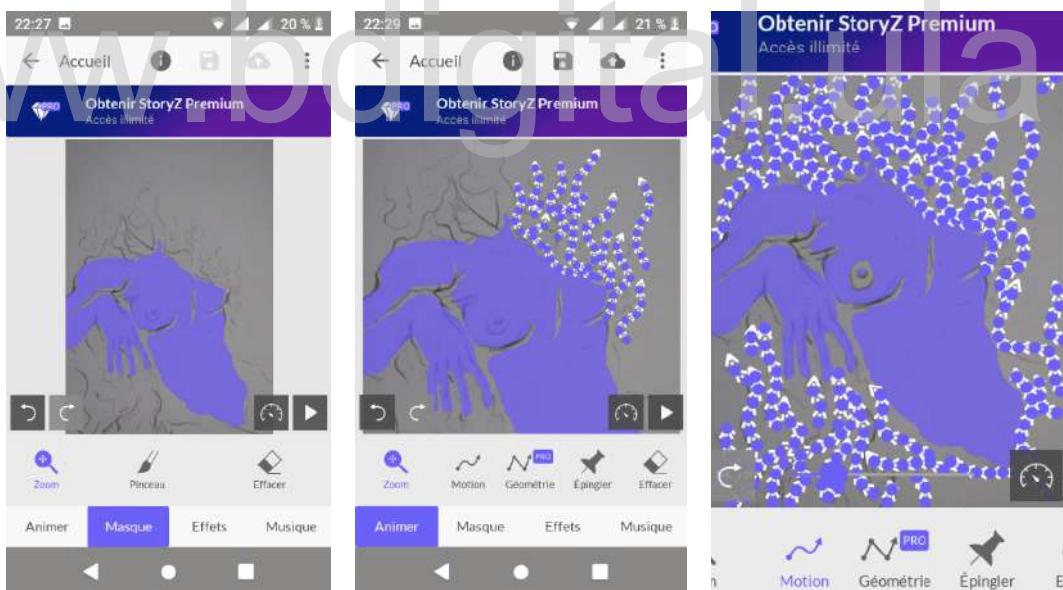

(Figura 30)

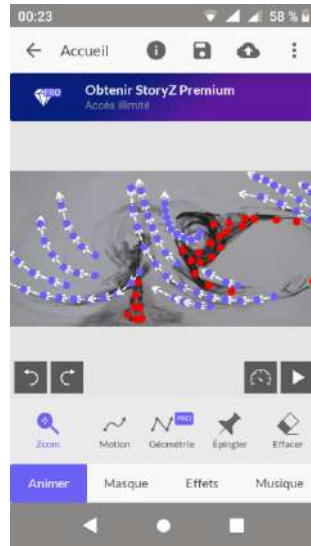
Continuando la producción de obras con otro lenguaje plástico, tomé algunos de los bocetos expuestos en el libro de artista para trasladarlos al plano digital e intervenirlos con esta herramienta. Inicé con la selección 20 dibujos, para luego, por medio de fotografías, digitalizarlos y posteriormente pasar la fase de edición con ayuda de una aplicación para teléfonos inteligentes llamada *Story Z*, la edición consiste en animar las fotografías, generando una ilusión de movimiento para convertir las imágenes en videos de corta duración (doce segundos).

El trabajo de edición es muy sencillo, consiste en establecer líneas directrices para determinar la trayectoria a seguir del movimiento, al mismo tiempo se establecen puntos de anclaje sobre la imagen para seleccionar el área que no tendrá movimiento, previamente se visualiza el movimiento donde se determina si los resultados son los deseados y finalmente se exporta el archivo para su publicación u otro uso.

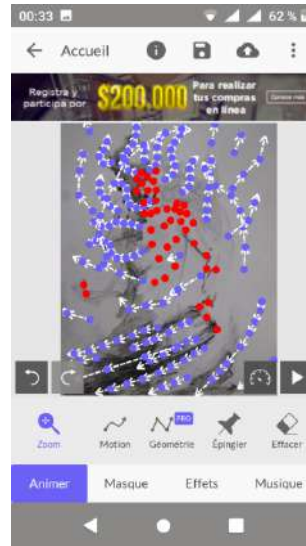
En la figura 31 se puede apreciar algunos momentos de la edición de una de las imágenes, observando la selección de la imagen anclada en color azul y las líneas a su alrededor son las encargadas de direccionar el movimiento, también se pueden observar otros ejemplos con otras imágenes en las figuras 32 y 33. Para concluir esta fase de edición, realicé un formato de presentación en el cual se reúnen todos los videos cortos generando uno solo, en él se ven de forma transitoria todas las imágenes editadas con esta herramienta digital.

(Figura 31)

(Figura 32)

(Figura 33)

En contraste a las series de dibujos, también realicé algunas fotografías buscando representar el concepto de energía, en los que hallé algunos resultados interesantes construyendo algunos escenarios, en donde inesperadamente el más factible para representar la temática de la propuesta fue el más sencillo, con la ayuda de una lámpara de mano y un recipiente transparente con agua, capture los reflejos de luz proyectados a través del agua al que se le introducía un leve en movimiento para generar diferentes directrices en la proyección luminosa reflejada en una superficie plana. Algunos resultados de estas pruebas se evidencian en las figuras 34, 35 y 36.

(Figura 34)

(Figura 35)

(Figura 36)

Por otro lado, siguiendo la idea de la energía y sus diferentes procesos o estados, identificando este proceso en tres etapas: dispersión, coagulación y equilibrio. Se plantea una obra con estos principios, pero desde otro ángulo, la cual son los diferentes estados de la materia que van desde lo más denso hasta lo más sutil, el mismo principio en diferente proceso. Por ello se propone una obra de carácter tridimensional en consecuencia de lo planteado

anteriormente, los niveles o densidades de la energía y su manifestación en los diferentes estados o densidades de la materia Sólido, Líquido y Gaseoso.

La composición de esta obra redonda nuevamente en la descripción aplicada en los dibujos, la energía condensada en un punto que a su vez se extiende en el espacio, en este sentido, para hacer alusión a la densidad matérica o concentración de energía en una parte del cuerpo, las dos piezas tienen forma de pies, y para representar esa energía esparciéndose en el espacio en forma de líneas, cada pieza lleva unas ramas secas de árbol en la parte superior.

En cuanto a la elaboración de esta obra, empecé por la fabricación de una estructura base con cartón a la que posteriormente cubrir con cemento en tres etapas, la primera para fondear las estructuras y adherir cada pieza a su respectiva base de madera, finalizando con la segunda y tercera etapa para moldear la forma general, así como también los detalles como los dedos y tobillos, cada pieza está unida a una base de madera de treinta por cuarenta centímetros. Estas piezas se complementan con unas ramas secas de árbol, dispuestas en la apertura superior de cada pieza (este proceso se describe gráficamente en las figuras 37, 38 y 39.

Los acabados pictóricos de la obra se dividen en dos, por un lado, las piezas de los pies y las ramas están matizadas con pintura al óleo, la coloración de estas piezas es de tonalidad ocre para los pies y blanco para las ramas de árbol en la parte superior. Para finalizar, la base de cada pieza está recubierta con una mezcla de diferentes tipos de tierra que generan una tonalidad marrón matizada de manera natural.

En consideración final, esta obra lleva una luz proyectada hacia estas piezas, no solo para enmarcarla sino también como sinónimo de la energía o aura en representación del cuerpo faltante. Para ello se dispone de la ayuda de un elemento en forma de cono elaborado con cartón, el cual se dispone alrededor de fuente de iluminación para direccionar la luz y sugerir un halo luminoso en

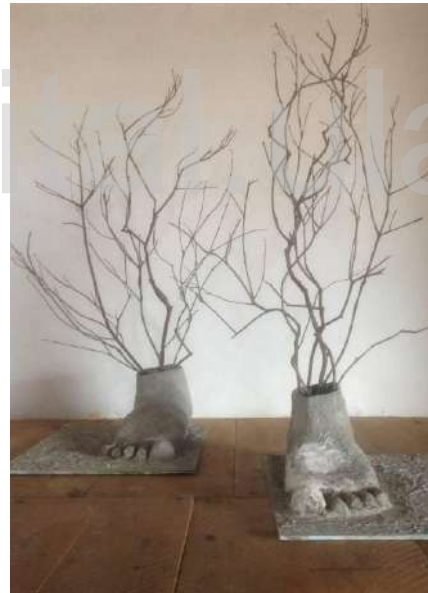
representación de la energía del cuerpo. El producto final de esta obra presenta unas dimensiones de treinta centímetros de ancho por cuarenta centímetros de largo y setenta y cinco centímetros de alto.

(Figura 37)

(Figura 38)

(Figura 39)

Partiendo de la idea generadora de esta última obra, propongo continuar en este mismo orden de ideas y generar la propuesta u obra última como resultado de este proceso creativo, la cual se describe con mayor detalle a continuación.

Obra o Propuesta Final

Partiendo de la idea de los distintos procesos de la energía, o dicho en otras palabras, los diferentes estados de la materia que van desde lo más denso hasta lo más sutil, Sólido, Líquido y Gaseoso, propongo una obra tridimensional de tipo instalación compuesta por siete piezas las cuales hacen referencia a los siete *chakras* o centro energéticos del cuerpo humano, siguiendo la visión oriental hindú. Cada uno de estos centros energéticos tiene una conexión con diferentes partes del cuerpo a nivel físico, así como también con ciertas facultades a nivel mental y emocional, a su vez cada uno de estos centros energéticos se vincula con un elemento de la naturaleza dándole un sentido simbólico conjuntamente con lo espiritual externo al ser.

Antes de hablar sobre la obra plástica, abordaré de manera general el concepto de los *chakras* y su función en el cuerpo, para ello recorro al texto *El gran libro de los chakras*, en él los autores Shalila Sharamon y Bodo Baginski exponen lo siguiente:

En el sistema energético del hombre los chakras sirven de estaciones receptoras, transformadoras y distribuidoras de las diferentes frecuencias del “prana”. Absorben (...) las energías vitales de los cuerpos energéticos no materiales del hombre, de su entorno (...) la transforman en las frecuencias que necesitan las diferentes áreas del cuerpo físico o de los cuerpos inmatriciales para su conservación y desarrollo, y la retransmiten a través de los canales energéticos. (Shalila Sharamon y Bodo Baginski, 1995, p. 8).

La palabra *prana* se mencionó en el capítulo uno del proyecto, es originaria del sánscrito y es la denominación para la energía vital del universo según la tradición hindú. Los autores la consideran como la energía detrás de la manifestación material del cuerpo. Siguiendo esta línea de pensamiento, en consecuencia los *chakras* son un sistema a través del cual la energía circula, se transforma y retransmite nuevamente al exterior del cuerpo, se estaría

diciendo entonces en palabras de Sharamon y Baginski (1995) que “el hombre efectúa un intercambio con las fuerzas que actúan en los diferentes planos del ser en su entorno”. Según esta teoría, existen una gran cantidad de centros energéticos o *chakras* situados en diferentes zonas del cuerpo, pero los principales son siete y están distribuidos de forma vertical en áreas cercanas a la columna vertebral en el cuerpo etérico, como se describió en el capítulo uno este cuerpo forma parte en conjunto del cuerpo físico, en el ámbito cultural oriental estos centros energéticos suelen representarse en formas circulares o flores de loto.

(Figura 40) Ilustración de origen Tibetana, muestra los siete chakras principales al mismo tiempo que una serie de chakras secundarios, y en su conjunto forman una gran red de canales energéticos.

Una vez determinado de manera general el concepto de los *chakras*, abordaré el hecho plástico de cada una de las piezas que conforman la propuesta artística como desenlace del presente proyecto. Como mencioné anteriormente esta obra representa los diferentes estados de la materia yendo de lo más denso a lo más sutil, ante esto los objetos se dividen en dos tipos, las primeras tres piezas son las que enfatizan la densidad de la materia y la segunda parte de piezas buscan el sentido más leve, y esencial de la materia, para ello recurro a las figuras geométricas, ya que de ellas y de sus múltiples configuraciones parten formas más complejas y desarrolladas. Todas estas

piezas son de un formato relativamente pequeño, puesto que los siete objetos conforman una sola obra, el tamaño de esta en su conjunto aumenta visualmente.

A continuación presentaré una breve descripción de cada uno de los objetos, su representativa relación con cada foco energético empleando la denominación en sánscrito de esos mismos y su correlación con el cuerpo humano aludiendo a las palabras de Shalila Sharamon y Bodo Baginski (1995).

En un principio, las primeras tres piezas están relacionadas directamente con la materia, con lo tangible, es decir, la energía en sus niveles más densos. La primera pieza hace referencia al primer centro energético *Muladhara Chakra*, el término se traduce como: raíz, fundamento, soporte. Está relacionado con el estado sólido de materia, en otras palabras, con el elemento tierra, a nivel del cuerpo con los huesos y dientes y a nivel mental con los instintos de supervivencia. En este punto se encuentra el grado de densidad de la energía en su máxima expresión dando origen a la materia, haciendo posible la composición y estructura del cuerpo, al mismo tiempo que del mundo circundante, por ende, este punto es el vínculo entre el ser y su hábitat, de allí la relación con las necesidades más básicas e instintivas del ser: alimentarse y protegerse, pues esta es la naturaleza más primitiva del hombre según la teoría del origen evolutivo animal.

En este sentido, la primera pieza anuncia la materia, la densidad, lo pesado, en su naturaleza sencilla, rústica, el volumen presenta una forma esférica para hacer referencia a imágenes como: una roca, un asteroide, un planeta, ya que estas son las relaciones metafóricas más cercanas a este centro energético, sin embargo, esta pieza es un volumen que sugiere una masa informe, al igual que en la escultura de los pies (figura 39), realicé el mismo procedimiento llevando a cabo una estructura base de cartón recubierta con cemento, se encuentra unida a una base de madera, la coloración de este objeto predomina la tonalidad rojiza, a pesar de ello es una mezcla de colores de tres colores

rojo, ocre oscuro y tierra natural, las medidas de este objeto son de treinta y un centímetros de ancho por treinta y cuatro centímetros de largo por dieciocho centímetros de alto.

(Figura 41)

La segunda pieza conduce a *Svadhithana Chakra*, su traducción significa: base de uno mismo o lo propio, este centro se asocia al estado líquido de la materia, es decir, el elemento agua, por ello a nivel corporal se relaciona con todos los fluidos corporales: lágrimas, sudor, sangre, semen, menstruación, entre otros y a nivel mental se relaciona con los deseos eróticos, las emociones y la autoestima. La variedad de la densidad de los líquidos es tan extensa como las densidades de los sólidos. A pesar de que nuestro cuerpo tiene una apariencia sólida, está constituido en un setenta por ciento de agua, por lo que el vínculo entre el cuerpo físico y este líquido se hace evidentemente significativo si reflexionamos acerca de la cantidad y variedad de líquidos que genera el cuerpo. En paralelo a las emociones, estas son como una fuente de agua, siempre en constante flujo, circulación, en constante variación en el transcurso de la vida.

En relación con lo dicho anteriormente, este centro energético lo representó por medio de una copa con agua, a pesar de ser el líquido más común, está cargado de un inmenso valor biológico para el origen de la vida, pues en muchas culturas se considera como la semilla de fecundidad en la Tierra. El objeto que representa este centro es de fabricación industrial, sus medidas son

de veinte centímetros de alto por siete centímetros de ancho y veinticinco centímetros de diámetro.

El tercer objeto figura a *Manipura Chakra*, el término se traduce como: ciudad de la joya o gema, hace referencia al estado gaseoso de la materia y se relaciona con el elemento fuego, a nivel corporal se asocia con las áreas cercanas al estómago y a nivel mental se relaciona con el ego y todos los apegos materiales e inmateriales que se puedan poseer. La energía en forma luminosa, radiante, proveedora de calor al mundo, a través de la luz del sol, es una de las alegorías más recurridas para este centro energético, pues su fuerza y poder representa como ningún otro elemento la voluntad, la fuerza emprendedora para la transformación.

Por esta razón, la pieza de centro energético también presenta una base en forma esférica y una coloración amarilla, pues representa esta luminosidad y fuerza que caracteriza a nuestra principal fuente de luz. El objeto ubicado para este centro también es una pieza de fabricación industrial, consiste en un recipiente de vidrio semiesférico en forma de taza, consta con unas medidas de doce centímetros de alto por dieciséis centímetros de ancho y cuarenta y nueve centímetros de diámetro.

A partir de este punto los siguientes objetos hacen relación a estados más elevados de la energía, por esta razón, las propiedades de los objetos se depuran a figuras geométricas tridimensionales simples. En este sentido, continuando con el siguiente centro energético, este se considera como una estación intermedia entre el mundo físico y el metafísico, recibe el nombre de *Anahata Chakra*, su traducción significa: sonido hecho sin que dos cosas choquen, hace referencia al elemento aire, a nivel corporal se relaciona con el área del tórax y representa a nivel mental la serenidad y el amor. Caliente como el fuego y húmedo como el agua, este elemento intangible se sitúa en un ámbito de movimiento, libertad y la producción de procesos vitales.

Este vórtice de energía es el centro de todo el sistema energético del ser, pues en contraposición a los tres *chakras* anteriores, en este punto convergen e integran los tres *chakras* inferiores que representan el ser material e individual, con las energías de los tres *chakras* superiores de dimensiones metafísicas del ser. La figura geométrica que propongo para visualizar este *chakra* es un cubo transparente y en su interior un par de hojas secas de árbol que hacen referencia a la imagen de los pulmones, pues al igual que el agua, la respiración es igualmente vital para la existencia del ser, el aire es pues, la representación del hálito vital creador, simbolizado por la palabra en varias mitologías a la idea de creación.

La pieza está elaborada en acetato transparente con unas medidas de siete centímetros en su ancho, alto y largo, al mismo tiempo esta figura se encuentra dispuesta sobre una base plana de vidrio, las hojas de árbol se encuentran entre el vidrio y la figura geométrica, la pieza en su totalidad presenta unas dimensiones de treinta y tres centímetros de ancho por veinticuatro centímetros de largo y siete coma cinco centímetros de alto.

(Figura 44)

La quinta figura geométrica representa a *Vishuddha chakra*, significa: pureza, se conecta con el elemento éter, y nivel del cuerpo está asociado con el área de los hombros, el cuello y la boca, al mismo tiempo se vincula con la capacidad de comunicación y las expresiones creativas de las ideas. Un

elemento más ligero, y forma parte del todo simboliza la espiritualidad y el misticismo, el éter constituye el medio comunicante entre los divergentes niveles de energía, es decir, el sonido como la voz del absoluto. Sobre este particular, la representación de esta energía es un elemento sonoro, una corneta portátil el cual emite en un sonido similar a los latidos del corazón, este dispositivo se encuentra en el interior de un prisma rectangular octogonal color azul claro, de esta forma el quinto *chakra* expresa desde el sonido otra manifestación energética del ser.

El sonido efectuado por este dispositivo portátil es un sonido pregrabado extraído de internet, el prisma rectangular octogonal que cubre el dispositivo es fabricado con cartulina, para así evitar distracciones visuales con su forma y colores, además de mantener la estética geométrica de las últimas piezas de la obra, y consta con unas medidas de catorce centímetros de largo por ocho centímetros de ancho y doce centímetros de alto.

(Figura 44)

El sexto centro energético se denomina *Ajna chakra*, se traduce como: centro de mando o percepción, no hace referencia a ningún elemento, pero se relaciona a nivel corporal con la visión y a nivel mental con el intelecto, la imaginación y la intuición. La concentración de todas las percepciones sensoriales y extrasensoriales se unen en este punto, también llamado tercer ojo, recibe y transmite todo el flujo de información procedente de las

experiencias, la lógica, la conciencia e inconsciencia, rodeado con un elemento metafísico la intuición. La comprensión de esta energía, se presenta en una pirámide, su base cuadrada simboliza, el soporte sólido, la materia, mientras que las caras son los senderos de búsqueda que se acercan a la cima, lo que parecía diverso y separado en la base, es único en la cúspide. La pirámide, al igual que la segunda y tercera pieza, es objeto de fabricación industrial elaborada en aluminio y cuenta con unas medidas de veinticuatro por veinticuatro centímetros en ancho y largo y de quince centímetros de altura.

Para completar esta obra, el séptimo centro energético o *Sahasrara Chakra*, la traducción de este término significa: loto de los mil pétalos, este *chakra* tampoco hace referencia a ningún elemento, pero a nivel corporal se conecta con la glándula pineal y la coronilla de la cabeza, este representa el ser superior, el espíritu, la unión con el universo, en otras palabras, la conexión de la conciencia del ser con *Prana* o su equivalente a la fuente de energía primaria proveniente del exterior. Representa la totalidad del proceso evolutivo de la energía, del ser, está vinculado con las profundidades o estados más elevados de la mente, las imágenes más significativas de este círculo las encontramos en representaciones de iconos religiosos como: el Buda, Cristo o santos con una luz emanada de la cabeza, esa luz representa la apertura de esta energía.

Partiendo entonces de esta premisa la séptima pieza es una pirámide de seis puntas, la base en forma de estrella simboliza la unión de las polaridades, al mismo tiempo que la de los cuatro los elementos, según el judaísmo la estrella de seis puntas simboliza la conexión entre Dios y la humanidad, esta pieza cuenta con una apertura una en la punta superior, ya que del interior emerge un haz de luz, esta luz es la representación simbólica de esta energía vital, universal cuyas imágenes, conceptos y palabras se quedan cortas para describirla.

Esta pirámide también está elaborada con cartulina de color blanco, la misma cuenta con dos aperturas, una en la punta superior para la salida de la luz y

otra en la parte inferior para poder colocar la linterna en el interior de la figura geométrica. La figura está sujeta a una superficie de MDF también recubierta con cartulina blanca, y sus medidas totales son de veinte centímetros en su ancho y largo por veintitrés centímetros de alto.

(Figura 46)

Estos centros energéticos tienen significados mucho más extensos y existe una gran cantidad de textos e información en torno al tema, por ello la síntesis descriptiva de cada una de estas manifestaciones energéticas abarca los elementos más significativos y relevantes, asimismo estas características son las que configuran la analogía entre los objetos y los conceptos dando así nacimiento a esta obra instalación.

La representación de estos centro energéticos en imágenes como una flor muchas veces no suscita nada en la cultura occidental, puesto que no tenemos los saberes de las corrientes de pensamiento oriental para entender su significado, sin embargo, la manera que propongo en esta propuesta plástica como forma representación, es precisamente una forma subjetiva pero a la vez más cercana a la realidad materialista de la cultura occidental. El vínculo de la materia, es decir, las formas físicas con cada uno de estos centros energéticos, permite tener una perspectiva visual que abarque un poco más que las palabras con que se puedan asociar y representar estos centros energéticos del cuerpo.

Todas estas piezas se conciben como una sola obra en conjunto con carácter de instalación, estas se encontrarán alineadas en el piso o sobre una mesa, que permita dibujar una línea recta entre los objetos, evocando la disposición ascendente en el cuerpo de la columna vertebral, en su totalidad la obra alcanza unas medidas de un metro con cincuenta centímetros de largo por cincuenta centímetros de ancho.

(Figura 47)

Vista previa de la obra final.

Conjuntamente, a la ejecución de la obra final, se plantea realizar una muestra individual exponiendo la totalidad de las obras. Tomando en cuenta el libro de artista como una obra, ya que en él se visualizan todos los bocetos de la propuesta, simultáneamente se adjuntan las obras bidimensionales y tridimensionales y la propuesta final, para que esta muestra no sean solo focalizados en el resultado final, sino que se pueda percibir todo un proceso de entrega energética al desarrollo, evolución, gestación y maduración del concepto generador hasta llegar a la obra final.

Por ello, el carácter museográfico para esta exposición reside en exhibir la propuesta plástica, en un recorrido que inicia desde el dibujo, seguidamente las acuarelas, posteriormente la escultura, hasta llegar a la obra final de tipo instalación, para de este modo evocar la evolución del proceso creativo y del concepto generador.

www.bdigital.ula.ve

www.bdigital.ula.ve

CAPÍTULO III

Mundo Interior, Mundo Exterior (Ensayo)

Existen conocimientos de las diversas fuentes energéticas el cual nos brindan múltiples beneficios cotidianamente, al mismo tiempo, estudios científicos han descrito el cuerpo humano como otra fuente de energía, debido a que podemos generar calor, movernos con agilidad y pensar, pero el estudio occidental de esta energía corporal se limita a los hechos visibles y perceptibles, por tal motivo y en virtud de enriquecer este proyecto artístico he recurrido a saberes de la cultura oriental hindú, en donde se considera que el cuerpo humano, es más que materia y presentan una visión metafísica del cuerpo, elevando el tema a sutilidades que solo la energía misma suscita.

En este sentido, frente a ambos enfoques en cuanto al tema de la energía manifestada en y desde el cuerpo humano, busqué vincular ambas perspectivas para construir una propuesta plástica que me permita determinar elementos a partir de la exploración y estudio a través del dibujo, mediante la representación del cuerpo humano, para de esta forma desarrollar una configuración visual de la energía que permita entenderla, en este sentido, al mismo tiempo se plantea comprender y reflexionar que la energía tiene un lenguaje, una forma de comunicar entre sí que puede ser descifrable para entender sus diferentes comportamientos y manifestaciones.

Desde cualquier punto de vista, la energía es un hecho perceptible a nuestro alrededor a través de nuestros sentidos, pero la sobre valoración de la materia, del cuerpo físico como la aparente única expresión de la energía, el cual, en algunos casos se pasa por alto que dentro del mismo cuerpo también suceden

y se generan otras manifestaciones energéticas como por ejemplo la proyección de nuestra voz, es el motivo por el cual ha surgido en mí una necesidad por retomar, al mismo tiempo que comprender y explicar a otros, el valor de las diferentes expresiones que puede exteriorizar nuestra energía corporal.

Otro incentivo personal hacia el tema surge como practicante de diferentes disciplinas deportivas como: natación, ciclismo, danza y *yoga*, en las cuales el uso y manejo de la energía corporal es esencial para un mejor rendimiento. Sin embargo, la influencia de la filosofía oriental del *yoga*, ha obtenido un mayor significado dentro de mi crecimiento personal, en consecuencia, en esta propuesta plástica converge la influencia de esta vertiente de la filosofía hindú, es por ello que busqué vincular los enfoques de pensamiento oriental y occidental para así establecer un análisis comparativo del tema, pues ambos puntos de vista tienen algo en común, la energía detrás de la materia, la responsable de la composición de todo nuestro alrededor es una sola, una energía primaria el cual se diversifica en infinitas posibilidades y nuestro cuerpo humano es uno de los resultados de tantas manifestaciones.

Nuestro cuerpo humano es maravilloso y de gran complejidad, hoy en día se continúan realizando estudios para comprender sus diferentes partes en el cual la mente es el área del cual aún mucho falta por conocer, a pesar de ello el campo de la neurociencia está empezando a adentrarse en este mundo y proponen teorías en donde la mente y las emociones se relacionan con las expresiones positivas o negativas que presenta el cuerpo ante determinada situación.

La pertinencia de este tema tan amplio para de mi propuesta plástica y de investigación reside en documentar partes del estudio científico occidental conjuntamente con saberes de la perspectiva cultural oriental para de este modo, al vincular ambas perspectivas, presentar un acercamiento plástico que inicia a través del dibujo y posteriormente se transforma en obras de carácter

tridimensional, por consiguiente la reflexión teórica redonda nuevamente en comprender y valorar las diferentes expresiones de nuestra energía corporal. Las diferentes vías por las que podemos acceder al conocimiento, brinda un acercamiento a la energía que emana el cuerpo, pero mucha de la información publicada en la herramienta de mayor uso en nuestros tiempos, el internet, en el cual muchos autores se pierden en el anonimato, narran párrafos en el que la mayoría, omiten la mención de fuentes o referencias bibliográficas, haciendo que la información carezca de credibilidad, sobre todo lo que concierne a la visión oriental, pues el hacer referencia o parafrasear textos de mucha antigüedad, en ocasiones sitúan el tema en el campo de fantasía e imaginación, por lo tanto, se aleja del contexto de la realidad, generando falsa información, malos entendidos y poca comprensión del tema.

Cuando en realidad esta línea de pensamientos metafísicos de la filosofía hindú si presentan una conexión enter nuestro mundo interior y exterior, y es mucho más simple de lo que aparenta ser. Por ello la necesidad de presentar una documentación y análisis reflexivo de los conceptos investigados en torno a la energía en general y del cuerpo, en conjunto de una propuesta visual bidimensional y tridimensional que complemente las ideas expresadas en esta investigación.

Si escribimos la palabra *energía del cuerpo* en cualquier buscador de internet, muy probablemente en algún punto topemos con artículos en donde se menciona la teoría de la filosofía hindú de los siete *Chakras* o centro energéticos del cuerpo.

Estos *chakras* o centros energéticos del cuerpo son una parte de la teoría hindú del sistema energético que presenta el cuerpo humano, también se puede mencionar desde el ámbito científico el experimento de la cámara *Kirlian*, el cual fue un intento por captar el campo electromagnético de personas, el cual se describe como una corona luminosa alrededor del cuerpo. La visibilidad de este campo electromagnético fue denominado por la

parapsicología como *el aura*, y se relaciona con lo expuesto en la tradición hindú, denominándose en esta filosofía como *cuerpo etérico*. Ante estas premisas me permito entonces asociar y fusionar estas perspectivas, para decir algo que no sería desacertado, la energía tiene un lenguaje, una matriz que puede ser descifrable para entender sus manifestaciones.

Para visualizar entonces lo concerniente a la energía en una propuesta plástica desarrollé una metodología artística, este esquema se divide en tres propuestas, las dos primeras tienen un sentido exploratorio, dado que fueron los estudios previos para precisar la ejecución de la tercera propuesta u obra final. En los estudios gráficos de las primeras fases busqué representar la energía del ser humano partiendo de la interpretación de los conceptos investigados. El primer ejercicio creativo, construido a manera de Libro de Artista, es un cuaderno de bocetos y dibujos en donde exploré con las técnicas de grafito, tinta china, acuarela y óleo pastel, en esta fase se determinaron elementos técnicos del dibujo para configurar visualmente el concepto generador cuerpo - energía.

Al finalizar del proceso de bocetería, realice siete dibujos finales, el cual fueron producto de la selección de los bocetos que mejor transmiten el concepto generador. En este mismo plano bidimensional, también abordé una exploración a través de fotografías. Seguidamente, pase una obra de carácter tridimensional previa a la propuesta final, el cual también tiene bases en uno de los últimos bocetos efectuados.

El discurso visual de los dibujos y de las piezas tridimensionales de la propuesta manifiesta un principio que va desde lo disperso a lo tranquilo, en términos energéticos se podría decir de lo más denso a lo más leve, esta transición se visualiza en las piezas bidimensionales y tridimensionales en tres etapas o estados de la energía identificados como: desorden o caos, principio de estabilidad o cambio y tranquilidad o equilibrio. Una vez concientizados estos aspectos, la obra aumenta en su sentido conceptual, puesto estos

estados de la energía, los vinculé con los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, pues estos son diferentes manifestaciones de la energía en diferentes grados de concentración, y el mismo principio se puede visualizar, cuando la materia se transforma de algo denso a algo más ligero, siempre se observa el mismo principio en diferente proceso.

Visto de esta manera la energía posee una extensa variedad en sus formas de manifestación, por ello el trabajo se delimita en lo que concierne al cuerpo humano. Siguiendo la argumentación anterior, nuestro cuerpo físico en sí ya es una manifestación de la energía, una equilibrada combinación de los diferentes estados de la materia. Ahora bien, los autores consideran que los estudios efectuados por la ciencia moderna occidental se han detenido solo al hecho visible y tangible del cuerpo.

Los niveles Físico, Emocional y Mental (intelecto) (...) son los tres niveles que constituyen nuestra personalidad. Hasta allí llegó la exploración psicológica conocida.

El Transpersonal constituye un nivel mutativo que pasa la barrera de la represión primaria e indaga en eso que está más allá de la persona y que es su verdadero ser.

Hacia allí nos quería llevar Sócrates con su “Conócete a ti mismo”. (Allerand, 2017, p. 26 y 27)

Por tal motivo, se propone la indagación en el campo cultural oriental, para enriquecer la visión de mi propuesta plástica en la búsqueda de una configuración visual de la energía del cuerpo, pues algunas corrientes de pensamiento de estas culturas consideran al cuerpo físico como una pequeña parte de la totalidad del ser.

Al respecto, en el antiguo texto de la filosofía Hindú, el *Bhagavad-guita* (Siglo III, a. C.), se considera que el ser humano posee siete de cuerpos simultáneos al cuerpo físico, estos van nuevamente desde el más denso al más sutil, al respecto la autora Mabel Allerand (2017) hace una descripción de estos cuerpos clasificándolos de la siguiente manera: en primer lugar se encuentra el

cuerpo Físico-Etérico, le sigue el *cuerpo Emocional*, el *cuerpo Mental Inferior*, continuando con el *cuerpo Mental Superior o Causal*, seguidamente se encuentra el *cuerpo Espiritual o Búdico*, el *cuerpo Monádico*, para cerrar el *cuerpo Divino*.

Siguiendo este mismo orden de ideas de la tradición hindú, los autores consideran que en el cuerpo etérico se encuentran los llamados *Chakras* o centros energéticos, el cual vincula nuestra energía como individuos con la energía del exterior, es decir, la energía primaria, o como otros autores también denominan como *fuera vital*. Shalila Sharamon y Bodo Baginski (1995), consideran que hay numerosos centros y sub centros energéticos distribuidos en todo el cuerpo, estos a su vez se interconectan mediante lo que denominan *Nadis*, siendo estos una especie de canales por donde circula la energía yendo de un *chakra* otro, paralelamente, la medicina tradicional china también hace mención a los *chakras* y *nadis* denominados como *meridianos*, y se les otorga el mismo concepto, siendo estos esos puntos energéticos a través del cual fluye la energía, si uno de estos puntos se bloquea impide la circulación energética y se manifiesta en forma de dolor en el cuerpo físico.

A pesar de que los autores, no establecen una cantidad determinada de centros energéticos, si especifican que son siete, los principales centros energéticos, estos se encuentran dispuestos de manera vertical en áreas cercanas a la columna vertebral desde la base del sacro, y en ascenso hasta la coronilla de la cabeza, cada uno de estos *chakras* representa un aspecto físico, emocional, psicológico y espiritual de nuestro ser. De esta manera, considerando estos elementos característicos, me traen de vuelta al principio detectado en el proceso plástico de los dibujos, la energía se manifiesta en diferentes niveles de densidad y se va transformando, iniciando desde lo más consistente hasta algo más ligero.

Partiendo entonces de este enunciado, la tercera fase del proyecto concibe una propuesta u obra de tipo instalación, en los cuales se traducen visualmente los

siete principales vórtices energéticos del cuerpo, cada objeto establece relación con cada uno de estos centros de energía que a su vez representa un estado de la evolución del ser.

Indagando sobre el origen de la palabra *chakra*, procede del sánscrito y se traduce como: rueda, disco o círculo, una representación antigua de estos *chakras* son símbolos geométricos rodeados por un número determinado (para cada círculo) de una suerte de pétalos de flor, siguiendo esta analogía visual otras culturas en la que también se mencionan los *chakras* representan los centros energéticos en forma de flores de loto o círculos luminosos cada uno con un respectivo color. Generalmente, estas representaciones son de poca inspiración para nuestra sociedad, en gran medida debido al factor cultural, ya que nuestra cultura promueve y enfatiza los aspectos físicos y este tema va en sentido contrario o dicho en otras palabras trasciende el aspecto físico. Por tal motivo, la propuesta creativa busca generar un vínculo más cercano entre estos elementos no visibles con lo perceptible a través de nuestros sentidos, permitiendo así un mejor entendimiento de su significado.

A continuación presentaré una breve descripción de cada uno de los objetos, su representativa relación con cada foco energético empleando la denominación en sánscrito de esos mismos y su correlación con el cuerpo humano aludiendo a las palabras de Shalila Sharamon y Bodo Baginski en el texto *El gran libro de los chakras: conocimiento y técnicas para despertar la energía interior* (1995). En un principio las primeras tres piezas están relacionadas directamente con la materia, con lo tangible, es decir, la energía en sus niveles más densos. El primer centro energético es *Muladhara Chakra*, está relacionado con el estado sólido de materia, en otras palabras, con el elemento tierra, a nivel del cuerpo con los huesos y dientes y a nivel mental con los instintos de supervivencia.

En este punto se encuentra el grado de densidad de la energía en su máxima expresión, dando origen a la materia haciendo posible la composición y

estructura del cuerpo, al mismo tiempo que del mundo circundante, por ende, este punto es el vínculo entre el ser y su hábitat, de allí la relación con las necesidades más básicas e instintivas del ser: alimentarse y protegerse, pues esta es la naturaleza más primitiva del hombre según la teoría del origen evolutivo animal.

Seguidamente se encuentra *Svadhithana Chakra*, este centro se asocia al estado líquido de la materia, es decir, el elemento agua por ello a nivel corporal se relaciona con todos los fluidos corporales: lágrimas, sudor, sangre, semen, menstruación, entre otros y a nivel mental se relaciona con los deseos eróticos, las emociones y la autoestima. La variedad de la densidad de los líquidos es tan extensa como las densidades de los sólidos. A pesar de que nuestro cuerpo tiene una apariencia sólida, está constituido en un setenta por ciento de agua, por lo que el vínculo entre el cuerpo físico y este líquido se hace evidentemente significativo si reflexionamos acerca de la cantidad y variedad de líquidos que genera el cuerpo. En paralelo, las emociones son como una fuente de agua, siempre en constante flujo, circulación, en constante variación en el transcurso de la vida.

El tercer centro se llama *Manipura Chakra*, hace referencia al estado gaseoso de la materia y se relaciona con el elemento fuego, a nivel corporal se asocia con las áreas cercanas al estómago y a nivel mental se relaciona con el ego y todos los apegos materiales e inmateriales que se puedan poseer. La energía en forma luminosa, radiante, aportadora de color al mundo, a través de la luz del sol, es una de las alegorías más recurridas para este centro energético, pues su fuerza y poder representa como ningún otro elemento la voluntad, la fuerza emprendedora para la transformación.

A partir de este punto los siguientes centros hacen relación a estados más elevados de la energía, en este sentido, continuando con el siguiente círculo energético, este se considera como una estación intermedia entre el mundo físico y el metafísico, recibe el nombre de *Anahata Chakra*, hace referencia al

elemento aire, a nivel corporal se relaciona con el área del tórax y representa a nivel mental la serenidad y el amor. Caliente como el fuego y húmedo como el agua, este elemento intangible se sitúa en un ámbito de movimiento, libertad y la producción de procesos vitales.

Este vórtice de energía es el centro de todo el sistema energético del ser, pues en contraposición a los tres *chakras* anteriores, se considera el punto donde convergen e integran los tres *chakras* inferiores (ser material e individual) con las energías de los tres *chakras* superiores de dimensiones metafísicas del ser.

El quinto círculo de energía es *Vishuddha chakra*, se conecta con el elemento éter, y nivel del cuerpo está asociado con el área de los hombros, el cuello y la boca, al mismo tiempo se vincula con la capacidad de comunicación y las expresiones creativas de las ideas. Un elemento más ligero, y forma parte del todo simboliza la espiritualidad y el misticismo, el éter constituye el medio comunicante entre los divergentes niveles de energía, es decir, el sonido como la voz del absoluto.

El sexto centro energético se denomina *Ajna chakra*, no hace referencia a ningún elemento, pero se relaciona a nivel corporal con la visión y a nivel mental con el intelecto, la imaginación y la intuición. La concentración de todas las percepciones sensoriales y extrasensoriales se unen en este punto, también llamado tercer ojo, recibe y transmite todo el flujo de información procedente de las experiencias, la lógica, la conciencia e inconciencia, rodeado con un elemento metafísico la intuición.

Para completar, el séptimo centro energético o *Sahasrara Chakra*, este *chakra* tampoco hace referencia a ningún elemento, a nivel corporal se conecta con la glándula pineal y la coronilla de la cabeza, este representa el ser superior, el espíritu, la unión con el universo, en otras palabras, la conexión de la conciencia del ser con *Prana* o su equivalente a la fuente de energía primaria proveniente del exterior. Representa la totalidad del proceso evolutivo de la

energía, del ser, está vinculado con las profundidades o estados más elevados de la mente, las imágenes más representativas de este círculo las encontramos en religiones como: el Buda, Cristo o santos con una luz que emana de su cabeza, esa luz representa la apertura de esta energía.

Para condensar todo lo dicho, la síntesis descriptiva de cada una de estas manifestaciones energéticas del cuerpo considera los elementos más significativos y relevantes, asimismo estas características son las que configuran la analogía entre los objetos presentados en la propuesta plástica, la instalación, y los conceptos dando así nacimiento a la obra. Después de esta breve exposición del desarrollo de la producción artística y su conceptualización, retomo nuevamente el análisis reflexivo de la propuesta plástica anteriormente descrita.

Las siguientes líneas son un espacio de reflexión, pues desde un principio la investigación estuvo encaminada en plantear algo más que un ámbito meramente descriptivo del tema, puesto que en el mundo de la información abundan los documentos e investigaciones desde el enfoque netamente descriptivo y comparativo en torno a los centros energéticos y sus relaciones más profundas del cuerpo y la mente, en algunos casos induciendo el tema a la ostentación, sobrepasando las posibilidades lógicas y creíbles.

Si bien es cierto, aún se desconoce mucho sobre la energía, pero la especulación, el anonimato y el poco análisis de la información fomentan a la irrelevancia del tema, al mismo tiempo, el hacer referencias textuales de metáforas antiguas, reducen las posibilidades de comprensión de la energía en general y de nuestra energía corporal en esta era contemporánea, puesto que los contextos socioculturales han evolucionado y ya no se concibe al mundo de la misma manera, por este motivo, resta analizar, comparar y reflexionar detenidamente los saberes de culturas antiguas conjuntamente con los conocimientos que se tienen actualmente para llegar a establecer una deducción acertada sobre el tema de la energía.

Sabemos que el cuerpo físico es importante, gracias a él podemos estar presentes en este momento, pero la sobre valoración del mismo y de la materia en general ha conformado las bases para el estudio científico moderno de los fenómenos, omitiendo otras variables.

Nuestros conceptos han sido formados a imagen de los sólidos, que nuestra lógica es sobre todo la lógica de los sólidos, que, por esto mismo, nuestra inteligencia triunfa en la geometría, donde se revela el parentesco del pensamiento lógico con la materia inerte, y donde la inteligencia no tiene más que seguir su movimiento natural. (Bergson, 1963, p. 6)

En este sentido, la reflexión sobre el valor de las diferentes manifestaciones de la energía se torna relevante para el presente artículo, ya que como hice mención anteriormente, el ser humano es más que solo materia en movimiento, el cuerpo que ocupamos es solo uno de los niveles o estados de la energía (Allerand, 2017). Al mismo tiempo, como expresa Kandinsky, “todos los fenómenos se pueden experimentar de dos modos. Exterior - interior. Estos dos modos no son arbitrarios, sino que van ligados al fenómeno y están determinados por la naturaleza del mismo o por dos de sus propiedades: exterioridad-interioridad” (1996, p. 15). Por lo tanto, al presentar ambos puntos de vista tanto de lo visible como de lo intangible accedemos a nexos para comprender ciertos comportamientos de la energía.

La imagen cristiana de la trinidad: padre, hijo y espíritu santo, es una de las tantas alegorías históricas que se puede encontrar respecto a la tríada del cuerpo, la mente y el espíritu, hago referencia a esta imagen, ya que considero más cercana a nuestro contexto social - cultural, no por su carácter religioso; la conjunción de estos tres principios es el vehículo para el tránsito de la vida, pero estos tres criterios naturales en palabras de Sharamon y Baginski van más allá de las lo visible y tangible.

La energía que actúa detrás de la manifestación material del cuerpo y sus funciones y capacidades está compuesta por un sistema energético complejo sin el cual no podría existir el cuerpo físico. Este sistema energético está formado por tres componentes fundamentales: 1) Los cuerpos no materiales o cuerpos energéticos. 2) Los chakras o centros energéticos. 3) Los nadis o canales energéticos. (Shalila Sharamon y Bodo Baginski, 1995, p. 7)

Por ello, para comprender la interacción y las formas de manifestación de la energía del ser humano es necesario hacer referencia a la naturaleza, a otras formas vivas para de este modo entender el patrón energético que se encuentra en el hombre.

La naturaleza es la raíz, si observamos con atención, la espiral y el círculo son las formas geométricas que más se presentan a nuestro alrededor natural como un modelo constante en las manifestaciones de vida como por ejemplo: la composición del ADN, el feto humano, el caracol, la serpiente enrollada, el romper del oleaje, los tornados, el sistema solar, las galaxias. Abundan los ejemplos naturales, pero también se puede observar en estudios matemáticos como la serie de *Fibonacci* y el número áureo, también llamado proporción divina o número de Dios, al graficar estos números se revela una espiral, lo que nuevamente nos remite a las imágenes naturales, en este sentido, Salas y Cano (1978) consideran que las diversas energías conocidas admiradas o no por nuestra cultura son expresiones derivadas de una sola fuerza, los nombres más antiguos y conocidos para esta energía primaria proceden de diferentes culturas: *Prana, Qi (Chi), Tao, Dios, Élan vital, Orgón, Energía universal*.

El término francés *Élan vital* o fuerza vital es un concepto atribuido por el filósofo Henri Bergson (1859 - 1941) en su libro *L'évolution Créatrice* (1907), y se trata de una fuerza que causa la evolución y desarrollo de los organismos, la cual Bergson relacionó con la conciencia, es un concepto equivalente a la *Voluntad* de Arthur Schopenhauer (1788 - 1860).

Por otro lado, al trasladarnos a la corriente filosófica del taoísmo, la energía primaria *Qi*, se polariza generando así el principio de dualidad, materia y esencia, luz - sombra, exterior - interior, femenino - masculino, este principio lo denominan *Yin Yang*, pero esta estipulación no solo indica la división, al contrario, vuelve a retomar el principio de unidad, de este modo, se mantiene el equilibrio entre la energía, ya que el espíritu debe tener parte de la materia y la materia debe tener una parte espiritual. Lo que conduce nuevamente a lo ya anunciado, el cuerpo humano es un ente material unificado por energía capaz de movilizarse por el espacio, captando sensaciones externas e interpretarlas de manera interna, lo mismo ocurre con otras formas vivas. Ahora bien, la cuestión está en distinguir las entidades que están en equilibrio y las que están en desequilibrio.

El patrón visualizado en el proceso creativo y las obras plásticas de esta propuesta, no es más que una referencia equivalente al proceso evolutivo del hombre, una analogía de la trayectoria que recorre el ser durante el plano físico - material y al igual que el principio de unidad y dualidad la forma circular vuelve hacer acto de presencia, iniciando con una fase de gestación equilibra, va en crecimiento hacia una etapa de dispersión, y fluctuaciones, posteriormente atraviesa un lapso de cambios dando orden a lo disperso, para llegar al estado de la calma y serenidad, dando inicio nuevamente a la fase de equilibrio, dicho en otras palabras nacimiento, crecimiento, apogeo y muerte para dar inicio nuevamente el ciclo.

A la par, este mismo proceso de evolución corporal y mental, se aplica al cuerpo etérico, empezando desde lo más denso y oscuro, en aumento hacia lo más sutil y luminoso. El transcurrir de este sistema se visualiza y sintetiza en tres intervalos: energía dispersa - densa, energía fluctuante - transformadora, y energía concentrada - equilibrada. Es en este punto que los *chakras* incorporan su importancia para este proceso, debido a que cada esfera energética expone de manera puntual cada aspecto, cada escalón de esta escalera llamada proceso evolutivo, representado simultáneamente los hechos perceptibles a

través de los sentidos en conexión con lo extra sensorial, permitiendo ver la configuración del ser desde ambos principios, la unidad e individualidad de la dualidad.

Con el arte el hombre ha buscado a lo largo de la historia la manera de representar su naturaleza interna y la naturaleza circundante, es por ello que los antecedentes de cómo el ser humano exterioriza su energía se encuentra en el pasado, no en el presente. El plumaje en la cabeza de un *Chamán*, la joya en el entrecejo de un *Gurú*, la corona de un Rey, son imágenes, símbolos de una persona que a desarrollado y concientizado capacidades mentales y psíquicas más profundas, un ser *iluminado* en términos budistas, al mismo tiempo la capa vestida sobre los hombros es otra expresión para manifestar la fuerza, la influencia, en otras palabras la extensión de la energía corporal.

En el proyecto artístico, del cual surge el presente artículo, representé mediante lo visible una figuración de lo no visible, en un inicio se tenía planteado generar solamente una serie de dibujos, pero en vista de que el concepto generador fue evolucionando, en consecuencia la obra plástica también, por ello, el carácter de la obra final, es una instalación pues hay cosas que se perciben con todos los sentidos, no solo con la mirada. Particularmente el dibujo, la línea y la mancha como elementos compositivos desempeñaron satisfactoriamente su función, la mancha como una representación de energía libre y espontánea y las líneas como una expresión de energía concentrada, por consiguiente se lograron determinar los aspectos y características para configurar visualmente y bidimensionalmente la energía del cuerpo, lo que posteriormente se tradujo al plano tridimensional, generando de esta forma una perspectiva más completa sobre el concepto generador.

Volviendo al valor e importancia de la energía, la influencia sobre nuestro cuerpo físico y el cómo todos estos elementos están muy relacionados, me permito entonces, establecer brevemente una analogía entre algunos aspectos de la comunicación no verbal, con esa suerte de situación comunicacional con

respecto a la energía, planteado desde un principio con el título de mi investigación, para ello voy a referirme a las palabras de Rosa Mateu (2018) en una conferencia de sus estudios, titulada *El silencio en la comunicación humana*, transmitida en el canal de *Youtube* La Térmica.

Abordaré entonces este breve análisis citando, “Como reza la máxima de Birdwhistell (...) “nothing never happen”, nunca sucede que no sucede nada, es decir, la comunicación es inevitable” (Ray Birdwhistell, citado por Mateu, 2018). Dicho en palabras para este trabajo, la energía es inevitable, como bien se establece en la primera parte de este ensayo, la energía primaria es una y a su vez, esa misma energía abunda, circula, en y entre, dentro y fuera de todas las formas vivas o no en el universo. Esto quiere decir que la comunicación entre sí, de esta energía primaria conjuntamente con sus partes, las diferentes manifestaciones de la misma, debe darse para que todo mantenga una correlación y un equilibrio.

En consonancia paralela con este análisis, citaré otras palabras de la teoría de la comunicación no verbal: “no podemos no comunicarnos (...) lo queramos o no, la actividad o inactividad, la palabra o el silencio, todo tiene valor de mensaje” (Paul Watzlawick, citado por Mateu, 2018). Para la teoría general de la comunicación, lo que interesa y tiene relevancia para la misma, es esa comunicación querida, voluntaria, intencional, pero, el estudio del silencio se maneja entre los contrarios, en palabras de Mateu intencionalmente o no siempre comunicamos, e incluso, y tal vez más cuando callamos (2018).

Podemos utilizar el gesto sin hacer uso de la palabra, pero, no podemos utilizar la palabra sin utilizar el gesto, aunque sea de forma estática, estamos comunicando siempre (...) lo que imprima es lo que expresamos a través del rostro y del cuerpo. (Mateu, 2018)

La importancia del lenguaje corporal desde el punto de vista para este análisis se torna importante, ya que, como acabo de mencionar, los autores consideran

todo tiene valor de mensaje. Si trasladamos estas ideas a lo que sucede respecto al cuerpo para ilustrar haré un ejemplo muy sencillo: cuando una persona permanece largo tiempo sentado frente a un computador adoptando una mala postura y esta escena se repite cotidianamente en algún momento dado el cuerpo va a empezar a enviar una señales en forma de dolor muscular en cuello o en cualquier zona de la espalda, en consecuencia el cuerpo está *comunicando*, que debes adoptar otra postura o moverse en otros sentidos para que el dolor cese.

Me permito otra similitud entre el lenguaje corporal y su relación con la energía con una enfermedad muy común en nuestros tiempos, el estrés. Para ello voy a basarme en las ideas del autor Deepak Chopra (1998) en su libro *Energía sin límites*. Como bien es sabido, la ciencia de la medicina moderna en nuestra sociedad occidental no avalan la teoría de que alguna energía exprese conexiones con las enfermedades físicas, pero el estrés tan comúnmente presente en nuestros tiempos, ha llevado a algunos autores a pensar que esta teoría sí puede tener alguna relación, pues el número en aumento de las personas que padecen de esta enfermedad en su forma más avanzada presentan un cuadro de síntomas muy semejantes.

El estudio a profundidad del estrés como enfermedad empieza en 1950, por el fisiólogo Hans Selye (1907-1982), en el texto titulado *Enfermedad física crónica y familia* de los autores Joana Jaureguizar y Alberto Espina, indican que la primera documentación para este padecimiento fue presentada como un estudio sobre la ansiedad por Selye. El término en inglés *stress* proviene de la física y hace referencia a la presión que ejerce un cuerpo sobre otro, siendo el que más presión recibe el que tiene mayor tendencia a destruirse, posteriormente el término fue adoptado por la psicología, para denominar un conjunto de síntomas psicofisiológicos.

Los estudios de Selye posteriormente llevaron a plantear que el estrés es una respuesta inespecífica a cualquier demanda energética a la que sea sometido,

implicando una respuesta de resistencia o de escape. En este orden de ideas, el estrés que presenta el hombre se establece primeramente en el plano mental, pero si la presión persiste y aumenta los síntomas también, y se trasladan al cuerpo físico, manifestándose inicialmente en forma de dolores musculares en áreas cercanas al cuello y parte alta de la espalda, y si el estrés persiste de manera prolongada se considera como fatiga crónica, afectando otras áreas físicas y cognitivas.

En síntesis el estrés o “fatiga es la ausencia de energía física, intelectual y emocional; fatiga crónica es una ausencia prolongada de esta energía” (Chopra, 1998, p. 9). En este sentido, si establecemos una correlación entre los conceptos abordados sobre el lenguaje corporal, la teoría de los siete cuerpos y los *chakras*, el estrés se interrelaciona con los primeros niveles o estados energéticos, puesto que, es en estas etapas en donde la conexión materia - energía se conecta en mayores grados, de ser así, en este caso la tradicional medicina china acierta al decir que las contracturas musculares (lenguaje corporal) son producto de bloqueos o nudos energéticos (lenguaje energético).

Al inicio de esta analogía entre lenguaje corporal y lenguaje energético indiqué que la ciencia no valora estas teorías, no obstante, en el campo de la neurociencia se están realizando estudios y aplicando teorías donde se ensamblan dos áreas, las emociones junto con las patologías corpóreas, es decir, salud física y psicológica. Al respecto, Marian Rojas Estapé en una entrevista titulada *La neurociencia de las emociones* (2021), transmitida por el canal de *YouTube* Aprendamos Juntos de la fundación BBVA, comenta “me costaba ver que siempre faltaba el punto emocional a las enfermedades (...) hay síntomas físicos que tienen que ver con las emociones, pero ¿Dónde estaba el núcleo, donde se unía la mente con el cuerpo?”.

Estapé, psicóloga y escritora, examinando entre sus estudios, llega a la conclusión de que la conexión entre la mente y el cuerpo se encuentra en las glándulas suprarrenales, siendo este el lugar donde se segregan dos hormonas:

Adrenalina y Cortisol. Estas hormonas son enviadas a lo largo del cuerpo cuando este se encuentra ante una situación de alerta o peligro, en palabras de Hans Selye (1907-1982) una respuesta de resistencia o escape, a lo que Estapé indica que la hormona con mayor impacto en el cuerpo ante una situación de estrés es el cortisol.

Retomando nuevamente la referencia comparativa con el estrés, ¿Qué pasa si se vive preocupado o estresado constantemente?, acá es donde hace aparición la idea más importante de Estapé exponiendo lo siguiente, “mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria” (2021). En este sentido, el cerebro activa los mecanismos de defensa corporal tanto por una circunstancia real como si se está sentado tranquilamente pensando constantemente. Al mismo tiempo, Estapé alega que el noventa y uno coma cuatro por ciento de las cosas que pueden ser de preocupación no suceden, pero, la mente y el cuerpo las viven de una manera muy real, esto quiere decir,

Si más del noventa por ciento de las cosas que nos preocupan no suceden eso lo que va a significar es que yo voy a inducir en mi organismo un estado de alerta mantenido. Lo que yo denomino, de forma sencilla, una Intoxicación de Cortisol. (Marian Rojas Estapé, 2021)

Por lo tanto, la activación prolongada del sistema nervioso simpático que es donde se segrega esta hormona genera cambios mayores a tres niveles, por un lado, cambios físicos como sensación de pesadez, musculatura tensa, por otro parte, cambios hormonales, es decir, alteración de otras hormonas como los estrógenos o la testosterona y por último, cambios psicológicos como ansiedad, vulnerabilidad y pérdida de sueño.

Como hice mención en algún momento la deducción, la cuestión está en observar y diferenciar cuáles son los seres vivos que se encuentran en equilibrio y desequilibrio, de sí nuestro propio cuerpo y mente se encuentran equilibrados, pues como dice Deppak Chopra (1998), si una parte de la energía

que hace mover a los planetas alrededor del sol forma parte de nuestro cuerpo, parece contradictorio que estemos ante una situación de falta de energía. Por ello, para mantener nuestra salud psicológica y física en un estado más equilibrado es necesario, en palabras de Estapé,

Conectar mente y cuerpo y saber que en ese punto, al día de hoy, yo creo que es de los únicos que conocemos, donde hay esa simbiosis tan brutal donde se unen la mente, la psique, el alma, el cuerpo, todo ello en uno y podemos hacerlo de forma consciente, yo creo que nos abre un mundo apasionante. (Marian Rojas Estapé, 2021)

A modo de conclusión me permito enunciar entonces, si observamos, conectamos y analizamos la evolución de la humanidad globalmente, nos situamos en esas primeras etapas evolutivas, pues como mencioné al inicio del análisis, el vínculo con la materia se encuentra muy sobrevalorado, por consiguiente, aún queda mucho camino por recorrer en este crecimiento evolutivo.

La energía, a pesar de ser un ente fluctuante, de la cual, se tiene poca información validada por la comunidad científica, sobre todo en lo que respecta al cuerpo, se tiene claro que es un hecho perceptible si observamos atentamente a nuestro alrededor, en este sentido, el conectar algunos conocimientos científicos occidentales con los saberes culturales orientales, propiciaron el análisis y la reflexión sobre el valor de la energía tanto externa como interna del cuerpo humano. Por ello, la propuesta artística permite visualizar y comprender desde una perspectiva física - material los conceptos de la cultura hindú sobre los centros energéticos del cuerpo, favoreciendo la sensibilización frente a estos conceptos debido a la notable y acentuada valoración social del mundo físico.

Así como hice referencia al estrés, una enfermedad característica de nuestra era, según Deepak Chopra (1998). Pude haber hecho referencia a otros ejemplos, pero dada las pocas posibilidades de comprensión para entablar una

relación entre la enfermedad física y la enfermedad energética, sumado a la poca aceptación científica y el difícil hallazgo de estudios referentes con la cual establecer similitudes y comparaciones.

Por esta razón, decidí abordar la comparación con el estrés, ya que es una somatización la cual supone una sintomatología física recurrente (diferente según la persona) que no tiene aparentes causas físicas justificadas, y que interfieren con el desarrollo personal, laboral y social, por ello, este tema se presta para establecer una relación y realizar una deducción de forma más abierta que con otras patologías físicas.

Como se hizo mención todo está en mantener el equilibrio entre las polaridades pensamiento y acciones, cuerpo y mente, materia y energía, y, si profundizamos en los aspectos de la evolución del ser todos los aspectos y conceptos que he desarrollado, a lo largo del análisis de la propuesta plástica final, conseguiremos numerosos ejemplos e ilustraciones cotidianas de esa evolución que va de lo más condensado a lo más ligero, o de lo más oscuro a lo más luminoso, podemos pensar entonces en la escala musical, las tonalidades de los colores, el cómo germina una semilla hasta convertirse en un frondoso árbol, todo nos conduce a la cima de la pirámide, pues, iremos recolectando información para así guiarnos en el plano físico y la evolución de la vida.

Por otro lado, en lo particular del dibujo y en general de la propuesta plástica, los elementos compositivos: la línea y la mancha cumplieron satisfactoriamente su función, permitiendo determinar aspectos y características para configurar bidimensionalmente y tridimensionalmente la energía del cuerpo.

En este sentido, la disposición de las manchas como un elemento gestual, espontáneo, funciona apropiadamente para configurar volúmenes inacabados, sinónimos de una energía libre, de esencia y de transformación. La línea por su parte, complementa la noción de dinamismo y movimiento generando tensión

en el espacio y su repetición genera planos y texturas, por consiguiente, la línea como elemento es sinónimo de concentración de energía en el plano físico, es decir, la línea como materia.

En el mundo de las artes la comunicación es compleja y transversal, es por ello que el hombre desde siempre ha buscado la manera de representar la naturaleza a su alrededor, pero también ha buscado expresar su naturaleza interior, la mente, a través de diferentes medios, la poesía, la música y las imágenes. Es por ello que al intentar expresar nuestra energía como individuos en consonancia con la teoría de la no verbalidad en palabras de Mateu (2018), cada detalle cuenta el tiempo, espacio, vestimenta, colores, peinados, accesorios, lo que no se lleva, la actitud, todo tiene acepción de mensaje, ya que somos emisores y receptores simultáneamente debido a que comunicamos a través de la no verbalidad. En este sentido, yo manifiesto y expreso mi conocimiento y mi energía a través de mis piezas artísticas, puesto que el arte me está diciendo lo que soy, he aquí la importancia de la conexión entre el artista y su obra.

Conclusión

Al iniciar la concientización de mi proceso creativo, es decir, la observación reflexiva de mis dibujos para definir si realmente estaba transmitiendo el concepto generador a través de la propuesta plástica. Logre determinar un patrón que fui generando de manera inconsciente, basado en tres tipos de dibujos o también podría decir tres tipos de energía, a consecuencia de los tres primeros dibujos propuestos en un principio para el desarrollo de la presente propuesta creativa y de investigación, por consiguiente, el discurso visual de los dibujos desarrollados y para la propuesta final manifiesta un planteamiento de transición desde lo más disperso a lo tranquilo, en términos energéticos se podría decir de lo más denso a lo más ligero, visualizando esta transición en tres etapas o estados de la energía identificados a través del dibujo como: desorden o caos, principio de estabilidad o cambio y tranquilidad o equilibrio. Una vez concientizados estos aspectos, la obra aumentó en su sentido conceptual, puesto que este principio se asocia con los diferentes estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, incluyendo al mismo tiempo la sonoridad y la luminosidad, es decir, las diferentes manifestaciones de la energía en diferentes grados de concentración, yendo desde lo más denso hasta lo más sutil, de lo más pesado a lo más leve, de lo más grave a lo más agudo, de lo más oscuro a lo más luminoso, el mismo principio en diferentes procesos.

Por otro lado, hablando en términos técnicos del dibujo y en general de las obras plásticas, los elementos compositivos: la línea y la mancha. Lograron cumplir satisfactoriamente su función, permitiendo determinar aspectos para configurar bidimensionalmente y tridimensionalmente la energía del cuerpo. En este sentido, la disposición de las manchas como un elemento gestual, espontáneo, funciona apropiadamente para configurar volúmenes inacabados, sinónimos de una energía libre, de esencia y de transformación. La línea por su

parte complementa la noción de dinamismo y movimiento generando tensión en el espacio y su repetición genera planos y texturas, por consiguiente, la línea como elemento es sinónimo de concentración de energía en el plano físico, es decir, la línea como símil de la materia.

Con respecto a los dibujos de esta propuesta plástica, podría concluir diciendo que la línea y la mancha son elementos que juegan un papel intrínseco en las composiciones, ya que la vinculación entre los elementos es muy notoria, dotando de homogeneidad a las imágenes en general, es decir, la línea y mancha van siempre de la mano ya sea en trazos de mayor fuerza expresiva como en líneas más suaves, debido a que estos elementos siempre fueron vinculados con la tonalidad por ejemplo, si la mancha es de color negro la línea sobre esa mancha también, los momentos en que se visualiza un contraste de tonalidades entre los elementos es para resaltar un área específica en la composición, sin embargo, también hay un punto dual en esta homogeneidad pues ciertas composiciones sobresalen debido al color del soporte generando así contraste y homogeneidad a la vez.

Observar esta dualidad me traslada a las perspectivas exterior e interior mencionadas por Kandinsky, también a ese vínculo entre la mente y el cuerpo mencionados por la psicóloga Estapé, y al mismo tiempo al principio de dualidad de la cultura taoísta, el *yin yang*.

El estudio a través del dibujo me condujo a la visualización de una tríada, cuerpo, mente y espíritu, a su vez y conjuntamente con la investigación me llevó a una dualidad, cuerpo y mente o mente y espíritu y esa dualidad conlleva a una unidad el espíritu, alma, fuerza vital o cualquier otra denominación con que se pueda hacer referencia a la energía primaria. A pesar de ser un ente fluctuante, de la cual, mucho desconocemos y es reducida la información validada por la comunidad científica, sobre todo en lo que respecta al cuerpo, se tiene claro que es un hecho perceptible si observamos atentamente a nuestro alrededor, en este sentido, al conectarnos con nosotros mismos es

decir al entender un poco de nuestro funcionamiento a nivel mental y corporal como individuos podemos llegar a establecer un equilibrio ante ciertas circunstancias y poder observar esa unión entre los tres estados físico, psicológico y metafísico. Por ello, el conectar algunos conocimientos científicos occidentales conjuntamente con algunos de los saberes culturales orientales, propiciaron el análisis y la reflexión sobre el valor de la energía tanto externa como interna del cuerpo humano. Al mismo tiempo, la documentación e interpretación de estas teorías posibilitaron la visualización y creación de una propuesta plástica para la comprensión de los conceptos de la cultura hindú sobre los centros energéticos del cuerpo, favoreciendo la sensibilización frente a estos conceptos desde una perspectiva física - material.

En el mundo de las artes la comunicación es compleja y es transversal, es por ello que el hombre desde siempre ha buscado la manera de representar la naturaleza, los colores de un paisaje, el pasar del tiempo, pero también ha buscado expresar su propia naturaleza, el interior de la mente, la realidad propia del artista , a través de diferentes medios la poesía, la música y las imágenes. Es por ello que al intentar expresar nuestra energía como individuos en consonancia con la teoría de la no verbalidad en palabras de Mateu (2018), cada detalle cuenta el tiempo, espacio, vestimenta, colores, peinados, accesorios, lo que no se lleva, la actitud, todo tiene acepción de mensaje, ya que somos emisores y receptores simultáneamente debido a que comunicamos a través de la no verbalidad. En este sentido, yo manifiesto y expreso mi conocimiento y mi energía a través de mis piezas artísticas, puesto que el arte me está diciendo lo que soy, he aquí la importancia de la conexión entre el artista y su obra.

www.bdigital.ula.ve

Referencias

Bibliografía Consultada

Alcalá, J. (2012) Fragmento/Fusión: creación de una propuesta dibujo-instalativa partiendo de la figura humana. Tesis de Pregrado, Facultad de Arte y Diseño, Universidad de los Andes.

Bunge, M. (2004) Investigación científica: su estrategia y su filosofía. Buenos Aires, Argentina. Siglo XXI editores S.A.

Delgado, A. (2005) Líneas del silencio: figuración experimental: dibujo, pintura, ilustración, escenario, acción. Tesis de Pregrado, Facultad de Arte y Diseño, Universidad de los Andes.

Drame, E. (2020) El cuerpo energético del ser humano. Consultado el 10 de enero de 2022, disponible en <https://www.cienciaconciencia.com/el-cuerpo-energetico-del-ser-humano/>

Martines, A. (2007) Letra-rte raíz: instalación de telares manuales y dibujo estructurada en el alfabeto sánscrito. Tesis de Pregrado, Facultad de Arte y Diseño, Universidad de los Andes.

Mateu, R. (2005) El lugar del silencio en el proceso de la comunicación. Tesis doctoral en edición electrónica. Universidad de Lleida. Disponible en <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8173/trms2de3.pdf>

Muñoz, A. (2017) El poder de tu energía. Consultado el 17 de febrero de 2021, disponible en <https://books.google.co.ve/books?id=F86kDwAAQBAJ&pg=PA115&dq=El+Pod>

er+de+tu+Energia&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiCtomlq4n2AhUCQTABHfc
cDwsQ6wF6BAgKEAE#v=onepage&q=El%20Poder%20de%20tu%20Energia&
f=false

Rodríguez, S. E. (2009) El boceto entre el diseño y la abstracción: discrepancias y concordancias en la interpretación gráfico-plástica de la idea. Tesis Doctoral publicada, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Dibujo Universidad de Granada.

Sánchez, C. L. (2004) Líneas, surcos, espacios: dibujos ensamblados. Tesis de Pregrado, Facultad de Arte y Diseño, Universidad de los Andes.

Sulbarán, J. A. (2015) La estética de lo feo: una reflexión plástica. Tesis de Pregrado, Facultad de Arte y Diseño, Universidad de los Andes.

Tamir, A. y Ruiz, B. F. (2010) La energía a través del arte. Consultado el 5 julio de 2019, disponible en <https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/15839#vpreview>

Bibliografía Citada

Allerand, M. (2017) Nos encontramos a las cuatro: psicología transpersonal. Buenos Aires, Argentina: Nuevo hacer S.A.

BBVA [AprendamosJuntos] (2021, 13 de septiembre) Versión Completa. La neurociencia de las emociones. Marian Rojas-Estapé, psiquiatra y escritora [Video]. YouTube <https://youtu.be/Tjqruaxgkl>

Berger, J. (2011) Sobre el dibujo. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili.

Centro Cultural de Málaga [La Térmica] (2018, 21 de febrero) El silencio en la comunicación humana, con Rosa Mateu Serra [Video]. Youtube <https://youtu.be/9mXcTOaP8os>

Chopra, D. (1998) Energía sin límites. Buenos Aires, Argentina: Verlap S.A.

Coba, J. L. (2013) La energía vital-Qi. Consultado el 10 de julio de 2019, disponible en <http://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/05/996384/la-energia-vital-qi.pdf>

De Souza, P. (2018) Breve recorrido sobre el concepto de instalación. Consultado el 10 de marzo de 2022, disponible en https://www.revistalindes.com.ar/contenido/numero15/nro15_art_TELES.pdf

Domínguez, M. J. (sin fecha) Ley de Lavoisier. Consultado el 15 de enero de 2020, disponible en <https://www.uv.es/madomin/miweb/leydelavoisier.html>

Giraldo, A. S. (2007) Caminando el viejo camino del dibujo con zapatos nuevos. Consultado el 12 de julio del 2019, disponible en <http://mde.org.co/mde07/nodo/memorias-del-mde07/sala-de-prensa/prensa/dibujo-contemporaneo/>

Jaureguizar, J. y Espina, A. (2005) Enfermedad física crónica y familia. Buenos Aires, Argentina: LibrosEnRed

Kandinsky, V. (1996) Punto y línea sobre el plano: Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Barcelona, España: Paidós Ibérica S.A.

Mele, S. (sin fecha) Fotografía Kirlian. Consultado el 10 de febrero 2022, disponible en <https://proyectoidis.org/fotografia-kirlian/>

Nolasco, F. P. (1923) Relatividad y Energía, Espacio y Tiempo: Estudio fundamental filosófico-científico de los grandes problemas debatidos en la actualidad sobre los expresados objetos de la Ciencia y la Filosofía. Oviedo, España: Establecimiento Tipográfico La Cruz.

Rocca, C. (1992) *Hacia una teoría del dibujo. El caso venezolano (1970-1986)*. Mérida, Venezuela: Talleres Gráficos Universitarios.

Salas , E. y Cano, R. (1978) *El poder de las pirámides 2*. Barcelona, España: Martínez Roca S.A.

Sharamon, S. y Baginski J. B. (1995) *El gran libro de los chakras: conocimiento y técnicas para el despertar de la energía interior*. Madrid, España: Edaf, S.L.

El sueño de Albert Einstein, (Sin fecha). Consultado el 15 de enero de 2020, disponible en <https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20190307/47312124048/el-sueno-de-albert-einstein.html>

Tse, L. (571 - 531 a. C.) *Obras clásicas de siempre: Tao Te King*. Consultado el 10 de diciembre de 2019, disponible en http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/TaoTeKing_LaoTse.pdf

Referencia Visuales de los Artistas Citados

Ferri, R. (2021). *Dall'ombra*. [Figura 8]. Recuperado de www.robtoferri.net/

Ferri, R. (20011). *L'insidia*. [Figura 7]. Recuperado de www.robtoferri.net/

Gim, W. (2017) *Encounter in a liquid dream*. [Figura 5]. Recuperado de <https://artsugar.co/collections/wanjin-gim>

Gim, W. (2019) *Figure No 1*. [Figura 6]. Recuperado de <https://artsugar.co/collections/wanjin-gim>

Kentridge, W. (1998-99). *Drawing from stereoscope*. [Figura 9]. Recuperado de <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/963?>

Khan, I. (2013) *Beyond the black*. [Figura 10]. Recuperado de <https://www.skny.com/artists/idris-khan>

Khan, I. (2007) *A memory of Kate*. [Figura 11]. Recuperado de <https://www.artsy.net/artist/idris-khan/works-for-sale?page=3>

Li, Z. (2015). *Nomad 1*. [Figura 2]. Recuperado de <https://www.zinlim.com/>

Li, Z. (2017). *Allegro No. 152*. [Figura 1]. Recuperado de <https://www.zinlim.com/>

Lu, Z. (2009) *The laminated world-operation*. [Figura 3]. Recuperado de https://www.asiacontemporaryart.com/artists/artist/Zhao_Lu/en/

Lu, Z. (2014) *Honest official*. [Figura 4]. Recuperado de https://www.asiacontemporaryart.com/artists/artist/Zhao_Lu/en/

Muños, O. (1986) *Cortinas*. [Figura 12]. Recuperado de www.oscar-munoz.com/

Muños, O. (2004) *Re-trato*. [Figura 13]. Recuperado de desde www.oscar-munoz.com/

Muños, O. (2016) *Línea del destino*. [Figura 14]. Recuperado de www.oscar-munoz.com/

Anexos

Anexo 1: Obra final libro de artista, título: Procesos.

www.bdigital.ula.ve

Anexo 2: Obra final, título: Equilibrium.

www.bdigital.ula.ve

Anexo 3: Obra final, título: Fluctuación.

www.bdigital.ula.ve

Anexo 4: Obra final, título: Di-sorción.

Anexo 5: Obra final, título: Metamorfosis.

www.bdigital.ula.ve

Anexo 6: Obra final, título: Masculino - femenino - prístino.

Anexo 7: Obra final, título: Locomoción.

www.bdigital.ula.ve

Anexo 8: Obra final, título: Anatomía sensible.

www.bdigital.ula.ve

Anexo 9: Otra perspectiva de la obra final, título: Anatomía sensible.

www.bdigital.ula.ve

Anexo 10: Vista general de la presentación de las obras finales.

www.bdigital.ula.ve