

MOMENTUM

FERNEY ANDRÉS CORTÉS BAUTISTA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - FACULTAD DE ARTES (ASAB) - 2014

MOMENTUM

FERNEY ANDRÉS CORTÉS BAUTISTA

TUTORES:

GUSTAVO SANABRIA - ÁNGEL ALFARO - MARÍA JOSÉ ARBELÁEZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - FACULTAD DE ARTES (ASAB) - 2014

Indice

[01] Introducción
[02] Objeto
[03] Antecedentes

04 **Conceptualización**
[05] La permanencia de lo efímero
[08] Los dos aspectos de la existencia
[11] Transitoriedad

12 **Propuesta**
[13] El Retrato Borroso
[15] Anima-ción de Partículas
[17] Ondas de Sonido

[19] Referentes

21 **Conclusiones**
[22] Voluntad de Poder
[23] Fluir
[24] Momentum

[25] Bibliografía
[26] Webgrafía
[27] Registro

Introducción

Momentum, es un proyecto que surgió por el interés hacia la transitoriedad. El ver como toda existencia está condicionada al nacimiento, crecimiento, envejecimiento y muerte; me llevo a preguntarme, acerca de la naturaleza del cambio y como nuestra mente adoptaba posiciones frente a esta corriente temporal, posiciones como la creencia en otros mundos o como el eternizarse a través de las acciones y obras.

El producto de esta indagación son retratos inestables, que circulan por cada etapa de la vida, y que muestran las dos partes constituyentes del ser: una tangible (cuerpo) y otra inmaterial (alma), ambas ligadas entre sí. Las reflexiones finales de este proyecto, tienen que ver con la experiencia de hacer esta obra, con el desarrollar y potencializar las habilidades, al igual con el vivir la experiencia del no tiempo.

Objeto

Representar[1] la transitoriedad de la existencia humana.

Todas las existencias están sujetas al cambio, las cosas se mantienen en un flujo que va del nacimiento a la muerte, el entendimiento de esta transitoriedad nos lleva al liberarnos del apego, el apego al recuerdo y el apego al futuro; esta liberación supone vivir en el instante.

Para lograr esta vivencia, hay que fluir, lograr un estado profundo por medio de una actividad (representación) o con solo observar (percepción), donde podamos salir de las proyecciones futuras y pasadas y encontremos el ahora.

[1] El termino representación es entendido en este proyecto, como un proceso en el que llevo las imágenes o ideas que tengo en la mente a un plano material, con el fin de comunicar algo.

Antecedentes

Indagando acerca de este interés, encontré tres fundamentos que desentrañan mi gusto por estos conceptos; el primero son los accidentes físicos y la muerte, el segundo es la literatura existencial y mística, por último la contemplación.

1. A lo largo de mi vida he tenido algunos accidentes físicos, estos me han hecho reflexionar sobre el valor de nuestro cuerpo y el valor de la existencia, a veces no somos conscientes de la utilidad de cada parte corporal y el proceso de recuperación nos permite entender la importancia de estas en nuestra vida; también el sentir la muerte de seres cercanos, me lleva a pensar en la transitoriedad y el intento de dejar alguna huella antes de la muerte.

2. Desde hace ya varios años me he interesado por la literatura existencial y mística, en la primera autores como Nietzsche, Sartre, y Camus nos mostraban el vacío existencial, llamado de distintas formas: lo absurdo, la falta de sentido del mundo, la náusea, etc. Todas estas obras y pensamientos tenían en común que se sustituía la idea de dios por la de un ente autónomo. La literatura mística supone una aceptación de lo transitorio, así como un estado más allá de toda racionalización, una búsqueda espiritual; dentro de esta literatura situó algunas obras gnósticas, metafísicas y algunas filosofías de origen asiático como el taoísmo y el budismo.

3. En cierta ocasión observe por mucho tiempo un cuadro, y me encontré en un estado de no acción, de no búsqueda, la contemplación del presente sin ninguna carga del intelecto, algo comparado a lo que se siente cuando se juega o medita, un estado en donde salimos de sí y estamos en el momento, fluimos. Este estado me llevo a pensar que dentro del campo artístico estamos en una saturación de imágenes, de clasificaciones y de obras que exigen una reflexión al espectador, yo tal vez no busco la reflexión del otro, sino la contemplación.

Conceptualización

El primer capítulo: **La permanencia de lo efímero** habla del intento del hombre por perdurar ya sea mediante sus creencias o a través de sus actos u obras. El segundo capítulo: **Los dos aspectos de la existencia (alma y cuerpo)**, se ocupa de dar un visión histórica acerca de estos dos términos. El tercer capítulo describe como todo se disuelve bajo la corriente de **la transitoriedad**.

La permanencia de lo efímero

En el universo sólo hay una ley permanente, la de que todas las cosas cambian, todas son efímeras. La percepción de la transitoriedad es lo único a lo que nos podemos aferrar. El inevitable cambio se hace evidente en toda la naturaleza, la observación de ésta se nos muestra como una filosofía imperecedera, vemos en las plantas, en los animales y en nosotros mismos el crecimiento y la decadencia, vemos al rio que como dijo Heráclito nunca nos bañamos en él dos veces.

Sin embargo pareciera que el orden natural se nos presentara como un enemigo, mantenemos una lucha constante por querer permanecer, quizás por disposición de la conciencia o por lo que nos hace diferentes a otros seres, buscamos esa unidad y continuidad de lo que somos. Según la teoría evolucionista, las condiciones ambientales y la selección natural permitieron dotar y favorecer al hombre de ciertas capacidades; así pues, el hombre al ponerse de pie libero sus manos del suelo en donde se apoyaba, esta liberación le permitió nuevas características anatómicas, unos brazos y antebrazos más largos y un pulgar opuesto a los otros cuatro dedos, gracias a ello empezó a construir herramientas y utensilios para adaptarse, cambiar y modificar su entorno; más adelante otra serie de variaciones anatómicas llevaron al hombre a articular sonidos que dotó de sentido. De las formas abstractas más básicas surgieron otras más complejas dándole al hombre la capacidad de encadenar largas series de pensamientos.

El lenguaje junto con la técnica potencio el desarrollo de la mente y la capacidad de transmitir conocimiento e información a sus semejantes. Se comenzó a dotar de significado a la naturaleza; los signos y símbolos se volvieron la representación perceptible del mundo y de las ideas, el hombre ya no solo se adaptó a un ambiente para sobrevivir, sino que cambio, amoldo y domino sus condiciones externas; así no solo objetivizo el mundo, sino que a partir de este creo otro: el mundo de los productos de la mente humana, un mundo persistente pues gracias a la memoria y a la tradición se transmitió y guardo las experiencias y los conocimientos que hasta hoy poseemos; en palabras del filósofo Miguel de Unamuno: "La memoria es la base de la personalidad individual, así como la tradición lo es de la personalidad colectiva de un pueblo" [2].

La necesidad de explicar todo, la sed de saber, de conocer y de crear es conocida en la religión cristiana como la caída, pues según la biblia, la serpiente tentó a Eva diciéndole: "…seréis como dioses" [3], sin embargo la serpiente no afirma, pues no dice: "serán dioses" sino que promete algo posible mas no concreto, una aproximación de llegar a ser; anterior a esto la biblia dice: "…pero del árbol del conocimiento

[2] Unamuno, Miguel de. (2003) *Del sentimiento trágico de la vida*, Editorial Losada. Buenos Aires. pp.11
[3] La biblia; Génesis (3: 5). Disponible en: http://www.bibliaonline.net/ consultado en Mayo de 2014.

del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás."[4] Aquí se plantea una analogía entre el conocimiento y la muerte; a los animales y otros seres vivos no les interesa ni les afana escudriñar la naturaleza de las cosas, ellos solamente viven de lo que necesitan, pero no buscan un porqué, ni crean artefactos, el hombre se diferencia ya que quiere indagar acerca de todo lo que le rodea; esta ambición de conocer quizás le impide vivir en el presente, pues da su vida y ciertamente muere, buscándole un sentido al mundo y a sí mismo.

El conocimiento se fue forjando a través de la experiencia, los miedos más primitivos fueron cesando por la comprensión de los fenómenos físicos, sin embargo un temor siempre ha estado presente, el temor a desaparecer, el temor a ser finito. Las religiones surgen para darle respuesta al enigma de lo que viene después de la muerte, prometen una continuidad ya no del cuerpo sino del alma, y para ello se empieza por donde termina la vida, con el cadáver, entonces escondemos y guardamos a los muertos quizás porque "la pobre conciencia huye de su propia aniquilación"[5] y esta misma proyecta numerosas creencias acerca de lo que viene después; cuando alguien muere no hablamos concretamente de un fin, sino que se habla de un partir, es decir de ausentarse, de irse; se habla de un reino de los muertos que está en otro espacio y por ello se prepara el cadáver para dicho viaje. Las culturas más antiguas ya protegían y preparaban los cadáveres para la otra vida, los vikingos proveían al muerto de los medios para el mas allá, los enterraban en ostentosos barcos funerarios junto con sus riquezas y esclavos; en Egipto se trataba de conservar el cuerpo por medio de la momificación, ya que para los egipcios el cuerpo se uniría mas adelante con su alma y con su energía vital; en la religión hindú, el cadáver es cremado a través de piras funerarias, en este proceso se trata de que el humo llegue lo más alto posible, para elevar el alma a la otra vida; otras culturas han utilizado el entierro para impedir ser atormentados por los muertos, pues estos se hacen presentes como espectros.

Muchas religiones garantizaron la pervivencia después de la muerte, esto le dio significado no solo a la incertidumbre de lo que acontecía luego de fallecer, sino también doto de significado a la vida misma, pues instauraron creencias acerca de cómo comportarse para poder acceder a un reino superior, al igual sufrimientos y tormentos para quien no acatase dichas creencias. No obstante, las visiones religiosas y los pensamientos dogmáticos siempre han sido puestos en duda, el escepticismo se da al no encontrar una base sólida en la que se asiente la verdad; Entre los siglos XIX y XX, muchos filósofos existencialistas se encargaron de cuestionar las ideas religiosas, sobre todo de la religión judeo-cristiana, pues ella negaba el cuerpo,

[4] La biblia; Génesis (2:17) Disponible en: http://www.bibliaonline.net/ consultado en Mayo de 2014.
[5] Unamuno, Miguel de. (2003) pp 31.

viéndolo como una envoltura del alma; al romper con las ideas religiosas el hombre se halló absorto en el vacío, pues la permanencia que siempre había anhelado se disolvía en la corriente de la transitoriedad. Camus lo llamo el absurdo y lo expreso en sus novelas *El extranjero* y *El mito de Sísifo*; en ellas se encuentra que la existencia humana está cargada de racionalidad, una necesidad de porqué y para qué, el sentimiento de no encontrar fundamento y significado para algo, en este caso para el sentido de la vida, se convirtió en el absurdo. Sartre habla de "una pasión inútil" bajo el sentimiento de "*La náusea*" pues para él, ni el nacimiento ni el morir tienen sentido, la vida del hombre es vacía, pues éste crea ilusiones buscando que estas lo definan como ser. Nietzsche fue más a fondo y encontró que el nihilismo que descubría el hombre al ver el derrumbamiento de los valores que se tenían como supremos, era una consecuencia necesaria, pues de esa carencia de sentido se podía asumir una nueva posición que resignificara los valores.

Cuando la religión queda corta para para dotar de fundamento la vida, el hombre cae en la angustia de la nada, su idea de ser perdurable en otra vida se desvanece, sin embargo el mismo hombre es capaz de volverle a dar un rumbo, de construir un sentido en el que gire su vida y consciente o inconsciente de ello trata de perpetuarse no ya en la idea de "otro mundo" sino en la memoria de los hombres.

El héroe griego Odiseo en la obra de Homero decía:

"La humanidad está hechizada por la vastedad de la eternidad. Si nos preguntamos a nosotros mismos: ¿harán eco nuestras acciones a través de las centurias? ¿Escucharán los hombres y mujeres del futuro nuestros nombres una vez nos hayamos ido y se preguntarán quienes fuimos, se acordarán de la bravura con la que luchamos, y la fuerza con la que amamos a nuestros cercanos?"

La idea del vacío, de la nada es a la que más teme el ser humano, por ello busca dejar un vestigio de lo que fue, se resiste a la idea del olvido y busca que su leyenda o sus obras se perpetúen; por ello son inmortales los que se hacen un hito en la historia, los que crean, los que descubren algo, los que conquistan pues dejan su huella en los actos que ejecutan, una huella que permanece en la memoria de los hombres.

Los dos aspectos de la existencia humana: el cuerpo y el alma

Aunque muy seguramente los términos cuerpo y alma se hallan presentes en diferentes culturas, en occidente tenemos un génesis en los escritos de Platón, pues en su dialogo Fedón o sobre el alma, expone las ideas que desde su maestro Sócrates diferencian estos dos aspectos de la existencia; en aquel diálogo Platón narra las últimas horas de su maestro, pues éste está condenado a muerte y tiene que beber la cicuta para cumplir con la ejecución, sin embargo, el maestro no se ve perplejo ni atemorizado por la muerte, sino que desde allí plantea su discurso con el que consuela a sus discípulos y les habla del partir a un mundo inteligible; aquí se empieza a concebir al cuerpo como un instrumento del alma, pues el alma es de una naturaleza eterna e inmutable mientras que el cuerpo es mortal y corruptible, éste se convierte en una carga y el existir es un motivo de aflicción, las cosas de este mundo son ilusiones pues la verdadera esencia está en el alma. El cuerpo con sus sentidos, nos engaña con los placeres terrenos y nos aleja del verdadero conocimiento, debemos controlarlo ya que este nos impide discernir de lo verdadero y para ello debemos mirar todo solo con los ojos del alma. Esta creencia instalada desde los filósofos de la antigua Grecia y que no deja a un lado su visión mítica[6], influenció más adelante religiones como el cristianismo y el judaísmo que continuaron viendo al cuerpo como el responsable del pecado y empezaron a crear una serie de rituales y reglas para preparase para la muerte y el nacimiento en otro mundo, pues según ellos este era el único sentido de la vida.

<<Si el ojo fuera un animal, la vista sería su alma. >>
Aristóteles.

Aristóteles que en un principio creía en la dualidad alma-cuerpo, fue cambiando de opinión, pues la concepción platónica le empezó a parecer errónea; fue así que concibió la teoría hilemórfica en la que los dos principios esenciales materia y forma se hayan unidos, uno no se podía dar sin el otro, visto de esta manera el alma y el cuerpo forman una sola sustancia (hombre), las funciones del alma: vivir, percibir y pensar no se podían dar sin el cuerpo, con la muerte del cuerpo también muere el alma.

[6] Muchas de las teorías de Platón, como la inmortalidad del alma estaban fundamentadas en la corriente religiosa del Orfismo.
Gonzales Escudero, Santiago. Los mitos de la cosmogonía órfica como introducción al platonismo Disponible en: http://www.fgbueno.es/bas/pdf/bas10902.pdf. Consultado en Mayo de 2014.

Friedrich Nietzsche es otro pensador que cuestiona la filosofía platónica y la teología cristiana, pues el idealismo de dichas creencias, niega el cuerpo y por lo tanto niega todo lo que existe, para Nietzsche todos los valores y creaciones del hombre tienen su origen en el cuerpo, pues este por medio del instinto y de los sentidos crea la realidad. El alma es tan solo una pequeña fracción de algo que hay en el cuerpo; la perspectiva nietzscheana, revaloriza el cuerpo y lo aparta de la visión idealista de la religión cristiana y de la filosofía platónica, sin caer en el materialismo rescata al cuerpo como un contenedor de procesos mentales y psíquicos que son interdependientes de los procesos orgánicos; en él, confluyen fuerzas que interactúan en una danza continua de creación y aniquilación motivadas por la voluntad de potencia, pues ésta es el motor principal del hombre, es la energía que lo hace ser lo que es.

El alma es quizás una partícula atómica, cuya materia es tan sutil que se nos escapa a la vista, en el *Bhagavad-gita* es la energía que está dispersa en todo el cuerpo humano y por la que sentimos diferentes placeres y dolores, es el campo de la conciencia[7]. Esta creencia védica afirma que el alma permanece después de la muerte, contrario a ello los budistas no creen en un yo perdurable, pues esta energía constantemente cambia, muta, se transforma. La insustancialidad o carencia de alma permanente es llamada Anātman, está ligada a la transitoriedad; la creencia de eternidad es una invento de la misma conciencia que nos engaña con su ilusión de quietud, pues nada reencarna, sino que a partir de la muerte los elementos con su materia y energía son reciclados para alimentar o crear nuevas formas; "La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma" es una frase popular que se le atribuye al químico Antoine Lavoisier y que muestra la naturaleza cambiante de todas las cosas.

Los avances en la fisiología, la neurología, la química y la física han permitido ver con otros ojos el término alma, el estudio de estas ciencias ha traído enormes avances desde el descubrimiento del átomo, hasta el estudio de los procesos mentales y físicos de nuestro cuerpo y de lo que nos rodea. La neurociencia ha encontrado en el cerebro la máquina que controla numerosos procesos fisiológicos; Thomas Willis fue uno de los pioneros en estudiar el cerebro y relacionarlo con los fenómenos mentales, con el pensar, con las emociones. Los estudios que llevaron a cabo otros científicos permitieron conocer las áreas del cerebro y trazar un mapa topográfico de este, así pues sabemos que hay regiones dedicadas a las actividades motoras, otras para la audición, la visión, el lenguaje, etc. El descubrimiento de las células neuronales y las configuraciones y uniones que hacen estas, han permitido ver como los procesos cerebrales pueden alterar el yo o la conciencia de la persona. Hoy en día con suministrar psicofármacos se pueden curar ciertos trastornos, lo que revela que algunas enfermedades tienen que ver con la carencia de alguna molécula o con el exceso de la misma. Todo ello ha hecho pensar que quizás el alma está en el cerebro, y que ésta es el resultado entre las conexiones físicas y químicas que posee dicho órgano.

[7] Swami B.A Paramadvaiti y Atulananda Das Adhikary (comp). *Bhagavad-gita la ciencia suprema*. Editorial Bhaktivedanta, Bogotá. (cap2:17) pp 9.

Son muchas las interpretaciones que según la época pueden surgir del termino alma, así mismo diferentes nombres ha tomado dicha palabra: psiquis, conciencia, mente o espíritu. Muchas de ellas expresiones relacionadas con el Aliento, con el soplo que anima y que dota de movimiento, acción y fuerza a un individuo[8]. En este trabajo me adhiero a esta definición primigenia cuyo accionar está íntimamente relacionada con la materia.

[8]**Alma:** del latín anima; dotar de movimiento; respiración, soplo vital.
Psique: del griego ψυχή, psyché, «alma»
Espíritu: del latin spiritus y este del verbo spirare (soplar)
De: etimologias.dechile.net/ y es.wikipedia.org/

La Transitoriedad

<<Lo que ha nacido morirá,
lo que se ha recogido se dispersará,
lo que se ha acumulado se agotará,
lo que se ha construido se derrumbará
y lo que ha estado en alto descenderá.>>
Budha

No hay nada que podamos dar por estable en esta vida, todo está sometido al paso del tiempo desde los átomos hasta las galaxias, el cambio es lo único permanente, nosotros como seres humanos somos diferentes hoy, a lo que éramos años atrás. Cada célula, órgano y tejido en nuestro cuerpo, mantiene un proceso continuo de crecimiento, destrucción y regeneración. Incluso nuestros pensamientos y emociones son transitorios. Basta con hojear álbumes de fotos o encontrarnos con personas que hace rato no veíamos, para notar que no somos los mismos ni física ni mentalmente.

La memoria nos vincula con el pasado, con la información que a través de generaciones nos ha permitido evolucionar, algunas células y el ADN mantienen los rasgos físicos e instintivos de cada ser. También creamos artefactos que nos sirven para dejar una huella en el futuro, libros, pinturas, archivos electrónicos etc. y aunque parezca que la memoria tanto biológica como artificial es estable, ésta se mantiene en continuo movimiento; muchas ideas que se creían en un tiempo son olvidadas, otras son remplazadas por teorías más fuertes, el pasado es modificado por nuevos hallazgos arqueológicos o científicos. La historia en ocasiones es como el juego del teléfono roto, en donde el mensaje inicial se va distorsionando, en base a las interpretaciones que se dan según la época y el espacio. Otras veces los hallazgos hechos en un tiempo se sintetizan con otros formando conocimientos y aparatos más complejos.

La pregunta por la transitoriedad es la pregunta por el tiempo y el movimiento, es el transcurrir de la vida desde su principio hasta su fin, del punto A al B, en donde en medio de los dos se encuentran interpolados muchas series de vivencias, anécdotas, alegrías, etc. El tiempo y su devenir, es el tema en que más se ha ocupado el hombre, las preguntas de la filosofía están cargadas de un matiz temporal, preguntas como ¿desde dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos?, buscan darle un rumbo, un sentido a lo que significa vivir.

Propuesta

La propuesta para hacer visible la transitoriedad, se divide en tres partes, la primera es un trabajo plástico donde utilizo la pintura con pasteles para evidenciar los cambios del cuerpo a través de la vida y su constante movimiento (**el retrato borroso**); la segunda es una **anima-ción de partículas** que muestra la parte esencial o alma; la tercera es el **sonido** ligado a todo el trabajo visual y como un estímulo sensorial para el espectador.

El retrato borroso

El retrato es la representación de una persona, etimológicamente la palabra viene del latín <retractus> que significa "hacer volver atrás" o "traer de nuevo a la luz". El objetivo de un retrato es reproducir con la mayor exactitud los rasgos físicos o psicológicos de un ser humano. El rostro es la parte del cuerpo que posee mayor información respecto a nuestra identidad, además de ser singular, el rostro permite determinar el carácter, el temperamento, la personalidad y un sin número de expresiones y sentimientos.

Los inicios del retrato se remontan desde el siglo VI a.c cuando ya en las monedas de algunas civilizaciones como la griega y china se evidenciaban rostros de figuras prominentes, otras civilizaciones como los egipcios y los romanos levantaban monumentos públicos y esculturas funerarias, representando tanto a deidades como a sus gobernantes. Sin embargo, el retrato cobro mayor importancia a partir del siglo XV cuando los pintores flamencos e italianos llevan la técnica del retrato a un nivel mayor asociado con el parecido y con lo real, las clases más adineradas se interesaron por ser retratados ya que el poseer una imagen no solo era un símbolo de poder, sino también una manera de inmortalizarse. Con la aparición de la fotografía a finales del siglo XIX , se dio una revolución en el retrato, pues ésta es capaz de captar con mayor precisión que la pintura a los individuos, la fotografía desbanco a la pintura de su aspecto icónico, así mismo la libero de la carga de la mimesis, permitiendo que se convirtiera en una interpretación de la mirada del otro, es decir en la visión particular del artista frente al modelo. La fotografía democratizo el retrato, llevándolo no solo como mecanismo biográfico y estético, sino también con fines documentales, pues llevamos elementos que dan cuenta de nosotros en una sociedad (cedula, tarjetas, pasaporte). Ahora en esta época de comunicación de masas y reproductibilidad nos es más fácil acceder a todo tipo de imágenes, a los rostros del pasado y los datos de la historia. El retrato esta por todas partes, ahora su carácter formal queda relegado a pocas personas, los rostros son captados en innumerables eventos, fiestas, ceremonias, etc. Las imágenes ahora más que nunca conviven con la sociedad por su virtualización e interconexión global.

Aunque el retrato posea propósitos estéticos, documentales y biográficos, Inevitablemente está asociado con el pasado, con el recuerdo y con la memoria, representa el paso del tiempo y el accionar de este sobre el hombre, es un soporte que acoge la presencia cambiante de nuestro cuerpo. El retrato también mantiene una conexión con los seres que ahora están ausentes pues retrae a la memoria algo más que solo su imagen, este funciona como testigo de la existencia, como un artífice de la inmortalidad.

<< La vida es un espectro que se mueve en un mundo de espectros. >>
Thomas Carlyle

Con el nacimiento de la fotografía se pudo detener el instante, así mismo capturar el tiempo, el movimiento; las primeras fotografías exigían al modelo posar durante varios minutos, cualquier movimiento afectaría la imagen final, generando una imagen borrosa, difusa, algo semi-abstracto que perdía cualquier carácter de identidad, estas imágenes poco definidas por lo general son desechadas, las descartamos porque no poseen una referencia a algo o a alguien, es la oposición a la nitidez, a la alta calidad que exige nuestra sociedad, pues nos gusta ver con mayor resolución el mundo. El retrato borroso se utilizó para crear una supuesta "fotografía de espíritus" pues las imágenes obtenidas revelaban algo que se escapaba de nuestra vista; Roland Barthes llama SPECTRUM a lo fotografiado, esta palabra significa IMAGEN y de su raíz que viene del latín spectrum, se derivan otras palabras como especular y espectáculo. También le damos una definición inquietante pues la palabra es un sinónimo de fantasma. Al fin y al cabo la historia es una historia de fantasmas, la fotografía capto el inevitable perecer del hombre, se convirtió en una herramienta para testimoniar la mortalidad del hombre y de la naturaleza. Más allá de eso la fotografía borrosa aun siendo estática, revelo la abstracción del movimiento, revelo lo transitorio.

El retrato se encarga de revelar la individualidad, de describir la figura humana en sus rasgos específicos, sin embargo, el retrato borroso nos muestra un rostro que ya no es fijo, que muta, al igual que todas las cosas, se transforma. Esa imagen nos inquieta porque representa la fugacidad, la máxima que todo lo arrebata el tiempo.

Los retratos que muestro son la representación del accionar del tiempo sobre la materia, muestran el proceso de crecimiento y envejecimiento humano al igual que imprimen sutiles manchas como evidencia de movimiento, de movimiento estático. Me baso en fotografías y en estudios acerca de las variaciones anatómicas del cuerpo. Estos retratos son realizados en tiza pastel, ya que este instrumento de consistencia polvorienta y suave, presenta una mayor facilidad para difuminar, al igual que mantiene una relación casi directa con su origen mineral, de donde se extraen sus pigmentos.

Anima-ción de Partículas

La curiosidad humana ha llevado a crear instrumentos, que permiten la observación de objetos a millones de kilómetros de distancia, así como de objetos diminutos; ambos imposibles de ver a simple vista. El telescopio y el microscopio han sido de gran importancia para las ciencias, gracias al primero, se conoció acerca de los cuerpos celestes y del universo en general, con el segundo, se evidenciaron las cosas diminutas, los microorganismos, las células, etc. Este instrumento permitió ver la separación de la materia hasta la más minúscula partícula, para luego configurar su estructura: los átomos se juntan y forman moléculas, estas forman células que unidas forman tejidos, estos forman órganos y luego seres. Nosotros vemos la materia como un todo continuo, no percibimos todo el movimiento y variaciones que se dan a escalas macroscópicas sin la ayuda de estos instrumentos.

Leucipo y Demócrito fueron los primeros en hablar acerca de un objeto elemental, como último constituyente de la materia, a este se le llamo átomo, ellos no demostraron la existencia de dicho átomo sino que lo establecieron como una teoría filosófica para explicar la realidad; pues aquella partícula indivisible se asociaba con otras, y de aquellas combinaciones se creaban diversas formas y cuerpos (árboles, animales, seres humanos, etc.) siempre en movimiento. Con el avance de la química y la física desde el siglo XVIII, los científicos se encargaron de mostrar experimentalmente la existencia del átomo, la observación y medición de diferentes procesos de la materia les permitió encontrar aquella pequeña unidad de la que tanto habían especulado los filósofos griegos; se clasificaron los elementos de acuerdo a las características físicas de los átomos, dando origen a la tabla periódica; así mismo se descubrió que el átomo tenía otros componentes como los electrones, neutrones y protones, estos a su vez constituidos por quarks y leptones. También podemos desarticular algunos procesos de conocimiento humano como el lenguaje o la computación. El lenguaje podemos deconstruirlo hasta las letras llevándolo a la abstracción, ¿qué se puede decir de una letra o de un número?, ¿qué significa 0?, ¿qué significa H?; en el software se comienza también con signos, el cero y el uno, a partir de estos se generan millones de procesos capaces de generar diferentes tareas.

Pensé en la partícula porque es la menor proporción de materia y energía que podemos evidenciar y de la que pueden surgir diferentes configuraciones. Las partículas que podemos ver fácilmente reflejan de una manera más rápida la transitoriedad y los cambios de un cuerpo; por ejemplo la arena, el agua, las nubes, el aire. En estos la marca de lo efímero es indudable y es porque varían los lapsos en donde lo compuesto se descompone, algunos microorganismos viven minutos mientras que las rocas pueden durar millones de años.

La animación que realizo, consiste en formar una secuencia visual que genere la ilusión de movimiento, es la representación del alma (anima) como impulso vital que recorre un camino desde la generación, el crecimiento y la destrucción. Esta animación es realizada a través de un software de creación de gráficos en 3d utilizando un método de modelado complementario para la generación de partículas; en este se pueden producir simulaciones capaces de representar diferentes fenómenos físicos y meteorológicos como la niebla, el humo, las olas que genera el agua, etc. Para generar estos fenómenos se le asignan atributos individuales a cada partícula, atributos como el tiempo de vida, el tamaño, el color, la forma, la velocidad, la dirección, etc. Estas partículas también se condicionan a interacciones como la gravedad o el viento. La dinámica de las partículas a través de cada cuadro (frame), permite que estas transformen sus atributos generando la ilusión de movimiento.

Ondas de Sonido

El sonido puede cambiar una atmosfera pues genera sensaciones que involucran al sujeto oyente con su entorno, el sonido contiene una amplia gama de significados algunos estudios neurológicos han demostrado las relaciones que se establecen en el cerebro según el sonido que se escuche; para este proyecto utilizare dos sonidos uno natural y otro artificial.

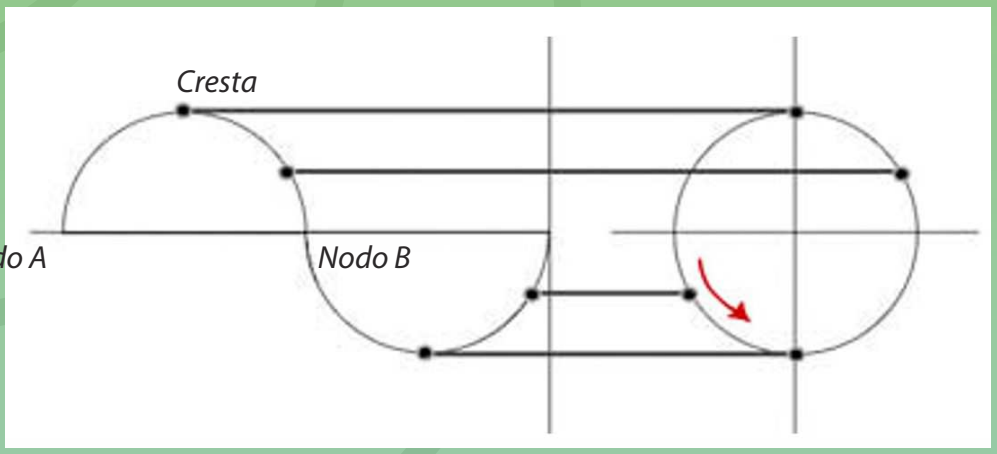
El sonido natural es un latido de corazón, pues es este el metrónomo de nuestro cuerpo, no solo permite que vivamos sino que también le atribuimos ser un órgano portador de emociones y sentimientos. El latido es el movimiento rítmico que posee el corazón mientras se contrae y se dilata, es un sonido generado por el movimiento constante de la sangre, su continua circulación es lo que nos permite existir. El sonido del corazón puede generar cierto tipo de emociones al ser escuchado. En el proyecto este sonido tiene un carácter introductorio.

El sonido artificial es la música. La música es una serie de ondas generadas por instrumentos que se combinan y relacionan alrededor del tiempo; esta también tiene una carga dramática y emocional de acuerdo a varios factores como el tempo, el modo, el volumen, la melodía; pues estos al ser modificados revelan emociones positivas o negativas, que estimulan ciertas regiones cerebrales, la siguiente tabla muestra un estudio de cómo se percibe la música de acuerdo a diferentes factores[9]:

Parámetro	Emoción musical positiva	Emoción musical negativa
Tempo	Tempo rápido	Tempo Lento
Modo	Modo Mayor	Modo menor
Tono	Tono alto	Tono bajo
Volumen	Volumen elevado	Volumen bajo
Consonancia	Música consonante	Música disonante

[9] Alejandra Sel, Beatriz Calvo-Merino. *Neuroarquitectura de la emoción musical.* http://www.neurologia.com/pdf/Web/5605/bj050289.pdf consultado en Julio de 2014

En el proyecto, la música estará relacionada con la animación al igual que con cada etapa de la vida (retratos), empezara lentamente y poco a poco aumentara la velocidad llegando a una melodía más enérgica y dinámica para luego decaer o volver a donde inicio. Toda la obra está dada como una onda, en donde se comienza del nodo A hasta llegar a la cresta, siendo este su punto más alto, para luego caer al nodo B, repitiéndose constantemente este patrón.

Referentes

Los artistas visuales que inspiraron este proyecto, tiene en común el borrón como su rasgo distintivo. El primero que me cautivo fue Alexéy Titarenko (Rusia, 1962) y su serie fotográfica *City of shadows*, en ella, por medio de su lente registra el movimiento de los cuerpos humanos, capta efímeros vestigios del transitar y del momento que se escapa constantemente. Sus fotos están cargadas por matices poéticos y melancólicos que resalta mediante su técnica de larga exposición y sus fotografías en blanco y negro. Las obras de los pintores Gerhard Richter (Alemania, 1932) y Nicola Samori (Italia, 1977) también han captado mi atención. Richter Construye sus pinturas a partir de fotografías, que luego modifica antes de su secado, su borrosidad muestra una visión del mundo que se escapa del ojo, una imagen anónima; también es una actitud en contra de la nitidez, de lo perfecto. Samori crea oleos basados en la pintura barroca y renacentista italiana, cerca de su finalización emborrona, mancha y modifica la superficie de los mismos, su concepto tiene que ver con cuestionar las imágenes sacras, el canon imperante del pasado que parece inmodificable, el artista desfigura de su significado la obra, al igual que nos muestra lo efímero de la existencia.

Alexéy Titarenko, *City of shadows* (1992 – 94).

Nicola Samori, *Fegenfeuer (Purgatorio)* (2011). óleo sobre cobre.

Gerhard Richter, *S. with child* (1995). óleo sobre lienzo.

En la música me han servido como referentes artistas como Michael Nyman (Inglaterra, 1944) ,Yann Tiersen (Francia, 1970) y Ludovico Einaudi (Italia, 1955), sus obras tienen la capacidad para evocar sentimientos y emociones a través de notas musicales, algunos de ellos son encasillados dentro de la música minimalista, pues sus composiciones contiene características esenciales, como, la repetición de ciertos patrones, énfasis en el ritmo y en la armonía, sencillez y economía en el lenguaje sonoro.

Conclusiones

Cuando se evidencia la transitoriedad, se tienen dos opciones: la primera es adoptar una posición pesimista y vacía ya que todo se nos escapa de las manos; la otra es encontrar en esa misma transitoriedad la fuerza que vitalice nuestra existencia y que nos lleve a vivir cada momento como si fuera el ultimo, empeñándonos en nuestra realización. **(Voluntad de Poder)**. La escasez de tiempo y el acercamiento constante hacia la muerte hace que valoremos más la vida, esta escasez nos motiva a llevar el mismo curso a favor del cambio y la innegable temporalidad. **(Fluir)**.

La voluntad de Poder

<<Todos los hombres se empeñan por naturaleza en conocer.>>[10]
Aristóteles

Para Aristóteles las cosas son, en un sentido, lo que ahora mismo son (ser en acto), pero, en otro sentido, son lo que podrían llegar a ser (ser en potencia). Para el filósofo griego, todas las cosas persiguen un fin, que consiste en desarrollar sus mejores potenciales; para ello es necesario la causa eficiente que es el estímulo primordial para ejecutar cualquier acción. Friedrich Nietzsche presenta también un concepto importante dentro de su filosofía: La voluntad de poder, ella es descrita como el motor principal del hombre que está más allá de mantenerse viva, busca la expansión de la energía creativa, superarse a sí misma y mejorarse en todas sus facetas. El psicólogo y neurólogo Viktor Frankl también acuño el término voluntad de sentido como tensión del hombre de encontrarle una dirección a su vida, una finalidad que lo lleve indirectamente a la felicidad.

Todos estos filósofos apuntan a señalar a este impulso como el responsable de la continuación de la vida y de la mejora de la misma, los primeros filósofos lo llamaban Conatus. El arte y las ciencias están ligadas a este deseo natural, pues se empeñan por progresar constantemente. Este trabajo constituye un mejoramiento subjetivo, relacionado con el aprendizaje de la técnica y de su valor conceptual. En él la voluntad ha permitido crear posibilidades para que de un germen de idea surja poco a poco un resultado matérico.

[10] Aristoteles. *Metafísica.* pp 2.
Disponible en: http://www.mercaba.org/Filosofia/HT/metafisica.PDF Consultado en Mayo de 2014.

Fluir

<<Vacía tu mente, se amorfo, moldeable, como el agua.
Si pones agua en una taza se convierte en la taza.
Si pones agua en una botella se convierte en la botella.
Si la pones en una tetera se convierte en la tetera.
El agua puede fluir o puede golpear.
Sé agua amigo mío.>>

Bruce Lee

Cuando llegamos al mundo damos un bostezo, realizamos nuestra primera inhalación y exhalación, comenzamos a respirar, y este es el impulso vital de la vida, no en vano las raíces etimológicas de la palabra alma y psiquis nos hablan de soplo o viento como la fuerza primigenia que nos hace vivir. Cuando exhalamos nuestro último aliento, se acaba nuestra existencia. La respiración es el ejemplo más acertado para describir el fluir; si tomamos aire y lo retenemos generaremos con el pasar de los segundos malestar, lo mismo ocurre si expulsamos todo el aire y contemos la respiración. La vida está hecha bajo el mismo principio de la respiración, de ella adquirimos nuevas cosas y vamos desechando otras tantas.

Fluir es dejar que los acontecimientos surjan y se desarrollen sin ninguna dificultad, cuando fluimos nos hayamos en un estado profundo de inmersión, percibimos una gran libertad, hacemos lo que nos mantiene motivados olvidándonos del tiempo, es la vivencia exacta del momento sin ninguna angustia acerca del pasado o del porvenir. Los estados de flujo por lo general los logramos por medio de determinadas tareas que nos disponen un gusto y retos elevados, estas actividades varían de acuerdo con la persona, unas personas pueden disfrutar leyendo un libro, otras por medio del deporte, otras tocando un instrumento musical etc.

Los estados de flujo pueden ser activos, por lo general asociados a la acción que ejercemos en una actividad, aunque también pueden ser pasivos, como cuando observamos las olas del mar, un atardecer o una película. En este proyecto, he experimentado el flujo activo realizando actividades en las que me concentro y me siento a gusto, como la pintura con pasteles, la generación de la animación o la composición de la música; también busco generar en el espectador el flujo pasivo por medio de la contemplación, que este salga un poco de las proyecciones del día a día y por un instante se olvide de sí mismo.

Momentum

La palabra momentum, en latín significa movimiento y fue usada por el físico Isaac Newton para describir la cantidad de masa que tiene un objeto y la velocidad con que se mueve, según el impulso que se le dé. Pienso que esta palabra resume todo el proyecto en ella podemos hacer la analogía del alma (energía) que impulsa al cuerpo (masa) generando el movimiento (tiempo). La etimología de este título también guarda dos connotaciones: por un lado el movimiento y por el otro el momento, esta obra es la representación de la transitoriedad (movimiento) y su intención es llegar a vivir el momento.

Bibliografía

Swami B.A Paramadvaiti y Atulananda Das Adhikary (compiladores). *Bhagavad-gita la ciencia suprema***.** Editorial Bhaktivedanta, Bogotá.

Unamuno, Miguel de. (2003) *Del sentimiento trágico de la vida***,** Editorial Losada. Buenos Aires.

Durr, Hans Peter. (2013) *Espíritu, cosmos y física, pensamientos sobre la unidad de la vida*, Editorial Panamericana, Bogotá.

Nietzsche, Friedrich. (2010) C*repúsculo de los ídolos: o cómo se filosofa con el martillo*. Editorial Alianza, Madrid.

Ramón Medrano, Marina; Fernández Álvarez, Ramón. (2003) *Partículas Elementales*. Editorial: Fondo de cultura económica, México D.F.

Csikszentmihalyi, Mihaly. (1999) *Fluir: una psicología de la felicidad*. Editorial: Círculo de Lectores, Barcelona.

Sogyal, Rinpoche. (2006) *Libro tibetano de la vida y la muerte*. Editorial: Urano, Barcelona.

Webgrafía

Fink, Eugen. *La filosofía de Nietzsche*. Consultado en Agosto de 2013.
http://www.olimon.org/uan/fink-nietzsche.pdf

Barthes, Roland. *La cámara lúcida: Notas sobre la fotografía*. Editorial Paidos. Consultado en Agosto 2013.
http://www.fba.unlp.edu.ar/medios/biblio/Barthes-La-camara-lucida.pdf

Sel, Alejandra. Calvo-Merino, Beatriz. *Neuroarquitectura de la emoción musical.* Consultado en Julio de 2014.
http://www.neurologia.com/pdf/Web/5605/bj050289.pdf

Fink, Eugen. *Fenómenos fundamentales de la existencia humana.* Consultado en Noviembre 2013.
http://www.observacionesfilosoficas.net/download/fenomenosfundamentales.pdf

Heidegger, Martin. *La voluntad de poder como arte.* Consultado en Junio 2014.
http://www.olimon.org/uan/heidegger-nietzsche-la_voluntad_de_poder_como_arte.pdf

Aristoteles. *De anima III: primera exploración por el territorio de la imaginación.* Consultado en Junio 2014.
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/68809/1/Aristoteles,_De_anima_III,_3_Primera_exp.pdf

Registro

