

CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE INSTALACIÓN

Mi propuesta se enfoca en la creencia oriental del cuerpo como receptáculo del alma señalándolo como prisión. Resaltando la idea de que las sensaciones transmitidas a través de los sentidos pueden ser engañosas llevándonos a contemplar sólo una ilusión. Esto significa que a lo largo de nuestras vidas podemos pasar como zombies sin tener dirección, siendo manipulados por medios externos, tal cómo se menciona en el Mito de la Caverna de Platón y cómo lo vemos en el filme Matrix.

La propuesta plástica es una instalación, *Lü: El Cuerpo Efímero*, creada dentro del espacio de una escuela de filosofía. Partiendo de esto se busca adentrar al espectador en la obra y que se sienta parte de ella, que llegue a una reflexión sobre sí mismo mientras se desplaza en el espacio creado.

Debo mencionar que anteriormente trabajé la misma temática pero utilizando la fotografía digital para crear dos series, "Rostros" y "Cuerpos". Sin embargo durante su realización se consideró a la instalación como una mejor forma de lograr el efecto de introducción física en el tema, ya que me interesa que el espectador adquiera la experiencia de vivir la obra por medio de los sentidos que tanto se mencionan en la propuesta, y la instalación es una obra

que busca integrar al espectador a la misma a través de la percepción espacial, sensorial y lingüística.

4.1 Las Series “Rostros” y “Cuerpos”

De la serie “Rostros”
Fotografía digital de
diapositiva sobre molde
de yeso.
45 X 45 cm
2003

Se comenzó a trabajar con un molde de vendas de yeso del busto de una persona con las manos en el rostro, como para protegerse u ocultarse. Se utilizó el molde de yeso para representar la parte hueca e inanimada de la cual hablan los budistas, el cascarón de la piel, sobre este se proyectaron diapositivas de distintos retratos anónimos con la misma actitud cubriéndose el rostro.

Creación de un molde de
yeso directamente del
cuerpo

La fotografía proyectada sobre el molde representa el alma, basándome en la creencia de algunas personas de que la fotografía se roba el alma y al proyectarla la estoy devolviendo. Posteriormente se digitalizó esta imagen obteniendo retratos deformes o distorcionados en los cuales la piel parecía

De la serie “Cuerpos”
Proyección de diapositiva
sobre molde de yeso
48 X 60 cm

colgarse sobre un fondo oscuro. Se realizó otro molde de cuerpo completo de un desnudo y se procedió de igual manera, proyectando diapositivas de desnudos sobre el molde y ya digitalizado se oscurecieron los tonos de la imagen. Se realizaron treinta y cinco fotografías de este tipo para formar la serie de “Rostros” y “Cuerpos”.

4.3 Descripción Conceptual

*Tus sombras viven y se desvanecen;
aquello que en ti vivira siempre, aquello que en ti conoce,
porque es el conocimiento, no esta dotado de vida efimera,
es el hombre que fue, es y será, y para quien jamas sonara la hora”*
(La Voz del Silencio; 1991:56)

El nombre de la instalación *Lü: El Cuerpo Efímero* deposita en el cuerpo físico un significado de impermanencia que involucra todo lo material y lo mundano. *Lü*, como ya se mencionó en el primer capítulo, significa “algo que se deja atrás”; esto nos deja con dos cosas opuestas: lo efímero y lo trascendental, ambos aspectos constituyen al hombre, pero como vivimos en una sociedad

materialista, irónicamente las ideas trascendentales han sido olvidadas. Sólo quedan sombras en esta caverna, *“Es la sombra de tu orgullo, la sombra de tu ignorancia, tu propia sombra.”* (K. Le Guin, *Ursula*; 1992: 86)

La instalación consta de dos salas, una totalmente negra y otra por el contrario, iluminada completamente. Ambas se conectan con una puerta entre ellas que unen este lado oscuro y luminoso en un equilibrio; al mismo tiempo esta unión crea un círculo que representa el samsara, el círculo de las reencarnaciones, un círculo vicioso en el cual no se logra una evolución hasta librarse de él y romperlo.

El recorrido comienza por la sala oscura, donde se encuentran las seis figuras humanas creadas con vendas de yeso. Se utilizaron vendas para crear las figuras ya que quería figuras huecas, cascarones humanos con apariencia realista.

Las figuras no están completas, sus miembros parecen desgarrarse, unidos por unos débiles hilos; esto nos indica que son figuras frágiles que pueden caerse o partirse fácilmente.

Estas figuras huecas se cubren los ojos que no tienen para no ver, la boca que no tienen para no opinar y los oídos que no tienen para no escuchar, esto con el fin de representar la carencia de una percepción de la realidad o la negación de la misma.

Se encuentran colocadas en la sala totalmente oscura, donde la oscuridad representa la ausencia del conocimiento y de la verdad.

“Porque era la oscuridad misma lo que lo había esperado allá, la criatura inominada, el ser que no pertenecía a este mundo, la sombra que él había liberado o creado...Ahora lo seguiría siempre, trataría de acercarse a él una y otra vez para quitarle fuerza, consumirle la vida y vestirse con su carne.”
(K. Le Guin, *Ursula*; 1992: 104)

Al fondo hay una entrada, que conecta con un cuarto completamente iluminado, el opuesto al anterior, donde encontramos un espejo. El espejo simboliza el verdadero yo, el encuentro con uno mismo. Este cuarto representa el renacimiento al conocimiento y la verdad.

Lo que para el vulgo es luz, es tiniebla para el sabio. Y lo que al vulgo parece negro como la noche, es luz meridiana para el sabio.

Esto significa, ¡oh príncipe!, que para el sabio es ilusión lo que a la generalidad de las gentes les parece realidad.

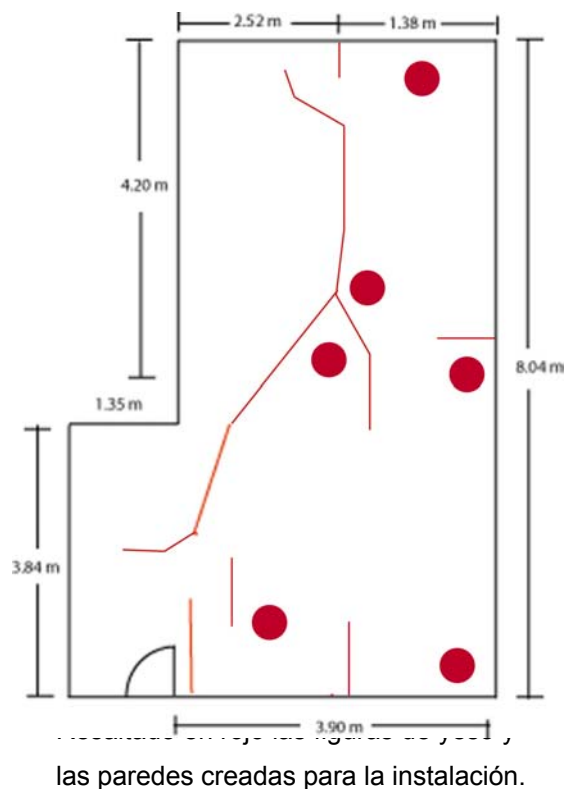
Y que lo que a las multitudes les parece ilusorio es para el sabio la única Realidad. (Bhagavad Guita; 1993: 31)

4.2 Descripción de la Instalación

La instalación estará constituida por dos salas creadas en un mismo espacio. Para esto se ocupará un espacio brindado por una asociación cultural, Nueva Acrópolis, donde se imparten cursos sobre temas filosóficos y cuya finalidad principal es la idea de la propuesta plástica, la cual es la búsqueda interna, el autoconocimiento de la propia identidad en un mundo caótico.

La primera sala se recubrirá con tela negra, aquí se colocarán seis moldes de vendas de yeso, huecos, incompletos, sin ojos, bocas ni orejas; estas piezas estarán iluminadas con velas situadas en el suelo para dramatizar las figuras. Sólo se colocarán de una a tres velas por figuras para que no se pierda la oscuridad del cuarto

Se colocarán pedazos de fieltro negro colgando del techo, para aislar la luz que ilumina a cada figura así como para

crear un camino que guíe al espectador hacia la otra sala; como las figuras se encontrarán aisladas por el fieltro irán apareciendo poco a poco conforme el espectador avance.

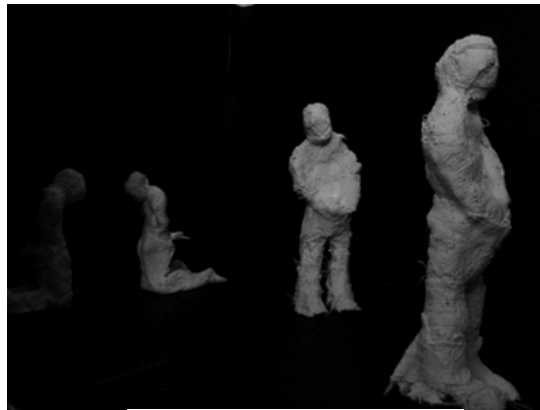
El sonido en esta sala será del soundtrack de la película Neverending Story, del cual se escogió la canción Mirror Gate, que es una melodía dramática, la cual fue editada creando repeticiones de una misma fracción de la melodía de quince segundos; la repetición continua de la melodía se creó para generar la tensión de este cuarto; al fondo de esta misma sala habrá otra entrada, para llegar a la otra sala que estará totalmente iluminada y blanca, con solo un espejo cubierto con una tela blanca frente al espectador.

Al generar este espacio brindamos a la obra otro enfoque más íntimo que con las fotografías de “Rostros” y “Cuerpos”. Se crea un mundo ficticio en el cual tenemos oscuridad y luz con ambas salas; lo cual puede provocar en el espectador una serie de ideas conforme se mueve en él.

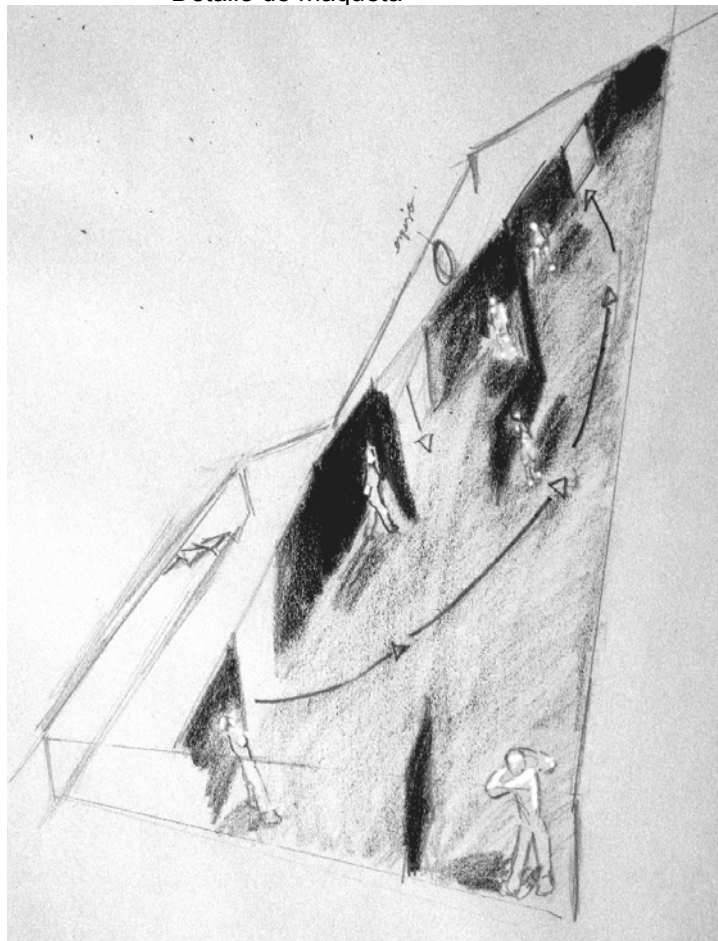
En un principio, al entrar a la sala oscura, el espectador puede sentir que es sólo observador de estas figuras en la oscuridad, mientras él también se mueve en ella, pero cuando pasa al área iluminada y se encuentra con el espejo y se mira en él, puede darse cuenta que la obra trata de él. **(Ver video anexo en disco)**

Maqueta

Detalle de maqueta

Boceto de la instalación

Figuras de yeso

Figura de pie cubriéndose boca

Figuras huecas, creadas con vendas de yeso, hilo, espuma de poliuretano

Figura de pie cubriéndose ojos

Figura sentada cubriéndose oídos

Figura de pie cubriéndose boca

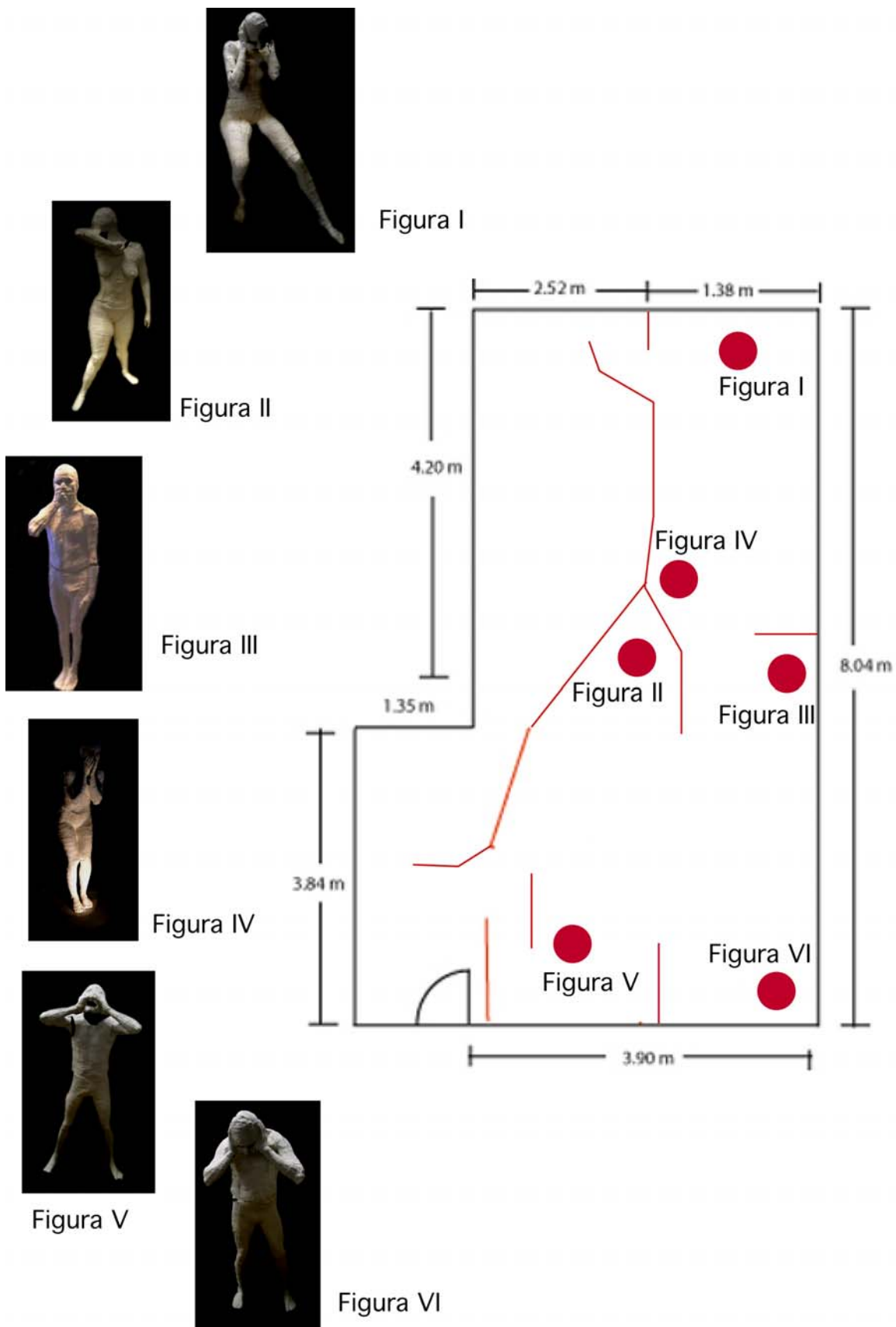
Figura de pie cubriéndose

Figura de pie cubriéndose los ojos

Figura de pie cubriéndose los oídos

Colocación de las telas

