REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL "LISANDRO ALVARADO"
DECANATO EXPERIMENTAL DE HUMANIDADES Y ARTES
PROGRAMA LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS

UNA VISIÓN PROSPECTIVA DE LA ESPIRITUALIDAD A TRAVÉS DE LA FORMA Y EL COLOR

Estudio presentado como requisito parcial para optar
al Grado de Licenciado en Artes Plásticas

Autora: Joirí P. Díaz Díaz
Tutora: Arqto. María F. Zapata G.

Barquisimeto, Julio del 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL "LISANDRO ALVARADO"
DECANATO EXPERIMENTAL DE HUMANIDADES Y ARTES
PROGRAMA LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi carácter de tutor del Trabajo de Grado *UNA VISIÓN PROSPECTIVA DE LA ESPIRITUALIDAD A TRAVÉS DE LA FORMA Y EL COLOR*, presentado por el estudiante Joirí P. Díaz Díaz para optar al Título de Licenciado en Artes Plásticas, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Barquisimeto a los veintinueve días del mes de Julio de 2011

_____
Arqto. María Fabiana Zapata G.
C.I:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL "LISANDRO ALVARADO"
DECANATO EXPERIMENTAL DE HUMANIDADES Y ARTES
PROGRAMA LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS

UNA VISIÓN PROSPECTIVA DE LA ESPIRITUALIDAD A TRAVÉS DE LA FORMA Y EL COLOR

Por: Joirí P. Díaz Díaz

Trabajo de Grado de Licenciatura en Artes Plásticas aprobado en nombre de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", por el siguiente Jurado, en la ciudad de Barquisimeto a los veintinueve días del mes de Julio de 2011 con una valoración de _____ puntos, correspondiente a la escala de _____.

_____ _____

Giosianna Polleri
C.I.

Victor Silva
C.I .

_____

María F. Zapata G.
C.I.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL "LISANDRO ALVARADO"
DECANATO EXPERIMENTAL DE HUMANIDADES Y ARTES
PROGRAMA LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS

UNA VISIÓN PROSPECTIVA DE LA ESPIRITUALIDAD A TRAVÉS DE LA FORMA Y EL COLOR

Por: Joirí P. Díaz Díaz

Trabajo de Grado de Licenciatura en Artes Plásticas aprobado en nombre de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", por el siguiente Jurado, en la ciudad de Barquisimeto a los veintinueve días del mes de Julio de 2011, con _____ para su publicación.

_____ _____

Giosianna Polleri
C.I.

Victor Silva
C.I .

_____

María F. Zapata G.
C.I.

DEDICATORIA

A Dios Sobre todas las cosas, Dios Todo sin él nada.

A esos maravilloso seres espirituales por su guía.

A mi madre Iris Díaz...por enseñarme tantas cosas como el amor a mi trabajo y su apoyo incondicional.

A mi hermana Joimar Verónica… Gracias por estar allí, por tu apoyo en esta labor, mi tesis; te quiero.

A Gabriel Yépez.....por estar siempre allí apoyándome en todas las metas que me he trazado día a día, gracias.

A Verónica Alejandra y Camila Victoria.....por regalarme la felicidad inocente, mis hermosas sobrinas.

A el profesor Willy Aranguren, que hoy no estas con nosotros físicamente pero me enseñó a amar la historia; te tendré siempre presente como un gran amigo.

Aura. No estás hoy pero tus enseñanzas están conmigo.

...y todos aquellos que hicieron posible la realización de este maravilloso trabajo artístico espiritual que amaré por siempre. Muchísimas gracias.

AGRADECIMIENTOS

Como buen hijo siempre debe agradecerle a Dios, omnipotente, el que me encamino a esta senda que sigo por el que me lleva siempre de la mano. A mi madre Iris María Díaz Mota, quien me da ese apoyo tan maravilloso y gracias a mis abuelas María de los Reyes y a Corina Antonia quienes en este plano físico no se encuentran por regalarme a mi familia maravillosa.

Joimar, Verónica y Camila, gracias por existir, las amo y siempre estaré con ustedes porque forman parte de este camino, siempre estaré para ustedes como ustedes han estado para mi, las amo con el alma.

Gabriel, mi incondicional, la persona que ha estado a mi lado por más de cuatro años, por tu apoyo, tus desvelos cuando trabajamos en nuestros proyectos para graduarnos, gracias por estar allí, eres una persona única.

A Laura Sánchez, por estar siempre acompañándonos y apoyándonos en éste largo y fructífero camino.

A mi apreciado y muy peculiar amigo Jorge Bringas, por ser de gran ayuda para mi trabajo de grado, un maravilloso amigo y un gran apoyo para llegar a esta meta.

A mis amigas Isabel, Yexsi, Analberlys, Nadia, Gissel por estar conmigo a lo largo de la carrera y ser de gran apoyo; mis maravillosas amigas.

A Karina, Niki, Genoveva y Teresa, por su apoyo eterno sin decir ni siquiera una palabra.

A mis profesores de la UCLA, Decanato de Humanidades y Artes; María Fabiana por apoyarme en este proyecto, Giosianna Polleri por calmar mis angustias, Antonio Pavón. Rafael Principal, María Gómez, Cristina Moncada, Lenny Mendoza, Benigno Rodríguez y a todos por su ejemplo de profesionalidad que nunca olvidaré.

A todos mil gracias, por que en este mundo hay que ser agradecido.

ÍNDICE GENERAL

pp.

RESUMEN 7

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO

I EL PROBLEMA ARTÍSTICO

Planteamiento del Problema 3
Objetivos de la Investigación..... 13
Justificación e Importancia 13

II MARCO REFERENCIAL

Antecedentes de la Investigación..... 16
Bases Teóricas 26

III MARCO METODOLOGÍCO

Naturaleza de la Investigación 44
Metodos Pertinetes para la Investigacion 45

IV PROPUESTA PLÁSTICA
Antecedentes Personales 52
Hallazgos de la Investigación..... 57
Descripción de la Propuesta 72
Memoria 89

CONCLUSIONES ……..97

ANEXOS 100

REFERENCIAS……..105

ÍNDICE DE IMAGENES

IMÁGENES

	pp.
Fig. 1 Zdzislaw Beksinski ,1984……..	6
Fig. 2 Zdzislaw Beksinsk1976.……..…….	7
Fig.3 Mandala Budista…….…..……	8
Fig.4 Mandala Budista……...……	9
Fig.5 William Blake.El Infierno de Dante. ……....……	19
Fig.6 William Blake Isaac Newton…….…..	19
Fig.7 William Blake. El anciano de los días. …….	20
Fig.8 Jorge Bringas. Estudio de los Símbolos..…….	21
Fig.9 CLAMP, Manga Shoujo……	21
Fig.10 XXX Holic. Por CLAMP…….……	22
Fig.11 Kusama Yayoi. Instalación…….……..	23
Fig.12 Kusama Yayoi. Instalación…….……	23
Fig.13 Mathew Ritchie. Instalación.2008……	24
Fig.14 Tara Donovan. Instalación2008……..……...…….	25
Fig.15 Artista gnóstico. Leonardo da Vinci…….	29
Fig.16 Sanmaya Mandala…….……	30
Fig.17 El mandala……	31
Fig.18 El mandala……	32
Fig.19 El mándala……	32
Fig.20 Diosa Amaterasu. Pintura Antigua Japonesa…….….	33
Fig.21 zodiaco y la astrología…….……...	34
Fig.22 Estatua Buda en Bronce. Templo Kotokuin. Japón..…	35
Fig.23 Duerme y todo se te revela. Por Joirí Díaz……..……	53
Fig.24 Lo Ve. Por Joirí Díaz…….....…..…	53
Fig.25 Dragón de la era Helada. Por Joirí Díaz……..….	54

Fig.25 –A. Dragón de la era Helada. Por Joirí Díaz…….
Fig.26 El Inicio. Por Joirí Díaz……...…. 54
Fig.27 Luna Hindú. Por Joirí Díaz……..……..……. 55
Fig.28 Estudio. Por Joirí Díaz…….…… 55
Fig.29 Maqueta. Por Joirí Díaz…….….....… 56
Fig.30 Maqueta. Por Joirí Díaz…….....… 56
Fig.31 OM. …….....…….…… 56
Fig.32 La rueda de la religión, (dharma-cakra)…… …..…… 57
Fig.33 I Ching…….....…… 58
Fig.34 Janome…….....…..…… 59
Fig.35 Estrella de cinco puntas……..... 59
Fig.36 La estrella de seis puntas / la estrella de David…….. 60
Fig.37 símbolo masón…….....…… 60
Fig.38 Dragón de Agua. Furia…….…….....…… 61
Fig.39 Kunidada II Dragón, Ukiyo-e …….....…… 62
Fig.40 Espacio donde se desarrolla el trabajo plástico…….....…… 63
Fig.41 Medidas donde se desarrolla Instalación Artística…… 72
Fig42. Mandala diseñado por la autora……..... 73
Fig.43 Tetragranmaton/símbolo Mazón. ……..…..…… 74
Fig.44 Boceto de la Propuesta. ……..……. 77
Fig.45 Boceto de la Propuesta./Detalles…….....…… 78
Fig. 46 Estudio de la escama del Dragón (serpiente)……. 79
Fig. 46-A. Estudio de la escama del Dragón (serpiente)…… 80
Fig.47 Auras. Estudio……..…….....…….. 80
Fig.48-A. Auras. Estudio……..…….....…… 81
Fig.48-B. Auras. Estudio……..…….....…….. 82
Fig.49. Auras. Estudio/Tridimensional……..… 82
Fig.50 Espacio. Recorrido …….....…… 83

Fig.51 Espacio/ tridimensional…….....…….
Fig.52 Realización de Bocetos……..……. 84
Fig.53 Realización de Bocetos……..……. 84
Fig.54 Realización de Bocetos……..……. 89
Fig.55 -60 Memoria/Mandala por la autora, proceso…… 89
Fig.61 -66 Memoria/Dragón por la autora, proceso…… 90
Fig.67 -69 Memoria/Auras por la autora, proceso…… 92
Fig.70-75 Obra Final. Universo, por Joirí P. Díaz Díaz…… 100
Anexo A: Modelo Entrevista…….....…… 106
Anexo B: Ritual Budista…….....…… 106
Anexo C: Arte Budista…….....…… 107
Anexo D: Caligrafía. Por Jon Leniz……..... 108
Anexo E: Arte Budista…….....…… 109

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL "LISANDRO ALVARADO"
DECANATO EXPERIMENTAL DE HUMANIDADES Y ARTES
PROGRAMA LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS

UNA VISIÓN PROSPECTIVA DE LA ESPIRITUALIDAD A TRAVÉS DE LA FORMA Y EL COLOR

Autora: Joirí P. Díaz Díaz
Tutora: Arqto. María F. Zapata G.
Fecha: 29 de julio del 2011

RESUMEN

El presente estudio consintió en crear una instalación artístico-plástica con una visión prospectiva de la *Espiritualidad* a través de la forma y el color. Teniendo como objetivos específicos: Analizar como el color y la forma pueden producir diversas sensaciones en los seres humanos, diseñar elementos para recrear sensaciones de espiritualidad por medio de la forma y el color en la cual se vea reflejada la *espiritualidad* tanto oriental como occidental por medio de la forma y el color. Éste trabajo se enmarca dentro de una investigación documental, siendo teórico y plástica, es decir, que consiste en la fundamentación a través de una investigación teórica que se encamina luego a una creación artístico plástica, específicamente una instalación. Dicha investigación posee un enfoque cualitativo que va dirigido a la parte de las artes plásticas aplicadas; Teniendo como finalidad la búsqueda y el diseño de un lugar que contenga diversas atmósferas que le causen al espectador ciertas sensaciones y emociones que lo lleven a la búsqueda de su *Ser*, posteriormente se obtuvo como conclusión que por medio del arte se pueden unificar las creencias pero hay que saber como equilibrar sus energías.

Descriptores: Instalación, Espiritualidad, Simbología, Forma y Color

INTRODUCCION

En lo que se refiere a las artes plásticas, los diversos puntos de vista, y las necesidades de desarrollar diversidad de propuestas bidimensionales o tridimensionales con una gran variedad materiales y técnicas hacen que cada trabajo plástico sea de una gran influencia tanto para el creador como para el espectador. Es por esto que en la presente investigación se realizarán estudios referentes a cómo el color y la forma pueden reflejar la *espiritualidad laica* por medio de una instalación artístico – plástica.

Para ello se realizo una documentación los elementos de expresión plástica, sus imágenes, dogmas y símbolos de la cultura Oriental específicamente la India, China y Japón; y su adaptación hasta nuestros días. La concepción *espiritual* del continente oriental se encuentra diariamente en su quehacer diario, los colores también forman parte de ese mundo en estos países, tanto en el estado de ánimo de los habitantes como al momento de rendirle tributo a sus dioses (*kami*).

Por otra parte; según investigaciones realizadas por la autora el mundo occidental ha instaurado sus creencias que al pasar de tiempo mutan para adaptarse a lo actual, eso explica que el mundo oriental permanece en el tiempo en sus tradiciones y el occidental siempre está cambiando, es decir, un nuevo mundo siempre.

Ahora bien, lo que se pretende con la instalación artística es que el mundo antiguo del oriente se relaciones con el mundo siempre mutable del occidente tomando de éstos sus creencias y que el espectador pueda ver reflejado éste trabajo plástico la mezcla de dogmas que en realidad pueden coexistir dentro de un elemento; en el *mandala*. Dentro de éste exista una armonía tanto dogmatica como de elementos artísticos y sin ningún tipo de

conflicto de intereses (como ocurre en la mayoría de las religiones que no se colocan de acuerdo que dios adorar) ya que la mayoría de las religiones y creencias poseen la misma finalidad.

La propuesta es una creación plástica personal que demuestra la influencia del arte Oriental y Occidental en el estilo artístico plástico personal de la autora; para ello, a lo largo del presente trabajo se irá explicando la técnica artístico-plástica aplicada, además, ese enriquecimiento artístico exponiendo las características principales de ésta instalación.

A los elementos representativos tanto del arte oriental como del occidental se le realizaron diversos análisis tanto visuales, como simbólicos y contextuales, encaminando éste trabajo hacia el método iconográfico e iconológico como base de ésta investigación; dejando en claro el por qué de su uso, además, la ubicación de los elementos en ésta creación final para el proyecto de Trabajo de Grado.

Para finalizar se presentará el desarrollo con una descripción puntual y detallada de ese proceso creativo que conlleva a una creación basada en la espiritualidad.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA ARTÍSTICO

Planteamiento del Problema

La *espiritualidad* ha sido considerada uno de los temas más controvertidos a nivel mundial no solo por ser una postura que se encuentra íntimamente relacionada con la cultura del ser humano, con sus creencias, con el origen si no por ser un término al cual se le otorgan diferentes connotaciones; el mundo artístico no escapa de esta realidad ya que el arte y la espiritualidad están relacionados entre sí.

Ante tales consideraciones, el Instituto Trascendental del Arte de México (2010) en esta publicación afirman que "Generalmente el arte está asociado con la *espiritualidad* por la representación de imágenes sagradas, omitiendo el hecho que no existe sólo la espiritualidad religiosa sino también una espiritualidad laica, que por lo tanto no se refiere a ningún culto o práctica religiosa".

Así pues, según investigaciones realizadas por la autora son pocos los estudios que hablan del arte y de la *espiritualidad laica*, sin embargo ambos están relacionados, distintos ponentes como Willian Blake, Miguel Ángel Buonaroti, monjes budistas y sus *mandalas*, por medio del arte han reflejado *espiritualidad* en obras de gran relevancia a nivel mundial, estos artistas no poseen algún tipo de creencias religiosas en particular, sin embargo sus obras cobran vida y producen reacciones en el ser humano. (Instituto Trascendental del Arte de México (Ob. cit.)

Es por ello que desde siempre la *espiritualidad* de los pueblos se ha expresado con imágenes pictóricas y escultóricas que formalizaron los conceptos abstractos de un culto o un sentimiento místico, concretándolos principalmente en imágenes de tipo alegórico y también simbólico, aspecto principalmente representado por la arquitectura más que por la pintura.

Éstas representaciones no son generalmente expresión de una conexión directa del artista al fenómeno espiritual, es por ello que el Instituto Trascendental del Arte de México (ob.cit) indica que:

> "son la expresión de los encargos hechos por sacerdotes o nobles que podían permitirse pagar a los artesanos y a los artistas para realizar un concepto religioso más que un sentimiento espiritual"

Ciertamente no todas las obras religiosas son de tipo divulgador y propagandístico y hay muchos ejemplos de sincera expresión del sentimiento espiritual como un manantial de inspiración artística. Éste es el caso las obras de El Greco, Michelangelo o el Pontormo que han expresado sin retórica el sentimiento espiritual cristiano (Trascendental del Arte de México (ob.cit)).

Las obras de Michelangelo y del Greco, se distinguen notablemente de aquellas propagandísticas porque en ellas se advierte no tanto la representación de un credo oficial u ostentación de poder y riqueza, sino que ellas mismas se convierten en manifestación espiritual, sin recurrir a ningún estereotipo iconográfico, a pesar de la poca creencia de estos artistas en un culto religión, ellos querían trasmitir algo más.

El instituto Trascendental del Arte de México (Ob.cit) deduce entonces que "la espiritualidad en el arte no se debe al sujeto representado sino a la experiencia experimentada y plasmada en la obra por el artista en el

momento de la creación", concepto con el cual la autora de la presente investigación se encuentra en total acuerdo, ya que no importaba la credibilidad a nivel espiritual que tuviera el artista si no la interpretación que el observador de la pintura sintiera al presenciar la misma, de allí deviene parte de la importancia del arte.

Resulta oportuno señalar lo que para Herbert (1981) el arte es "Toda creación u obra que exprese lo que el hombre desea exteriorizar, obedeciendo a sus propios patrones de belleza y estética". El arte es una capacidad de expresar y de involucrarse dentro de una obra plástica, mostrando una visión sensible acerca de un mundo real o imaginario y satisface una necesidad espiritual. Por otra parte Gombrich (1989) expresa "que el arte no existe, que solo existen los artistas porque cada quien tiene su punto de vista acerca del arte"; es único e irremplazable y pretende trasmitir ideas y pensamientos por este medio para satisfacer una necesidad emocional, estética e intelectual.

Con referencia a lo anterior, se puede decir, que una introspección se usa como guía para lograr así una innovación creativa en la vida de los seres humanos, por medio del arte según la autora el individuo muestra quien es, puede observar lo que anteriormente no podía. La expresión artística por medio de una obra bidimensional o tridimensional expresa los pensamientos y emociones del ser humano volviéndose de esta manera palpable, el arte obliga a reconocerse.

La obra de arte muestra un sentimiento, en el caso de la escultura, como señala Buonarrotti "ya está dentro del mármol, el cincel la libera, el trabajo manual está servido a una revelación espiritual", significa entonces que él veía que la obra estaba allí, que era parte de una revelación, una creación que expresa una visión que está latente en otro mundo, una obra

con alma, en pocas palabras nace de un simple bloque y el creador se vuelve como una especie de dios.

Uno de los tantos aspectos importantes que posee la pintura es el color y la forma que lo utiliza el artista. Por medio de éste, innumerable cantidad de artistas expresaron secretos, emociones y el dolor que está en su subconsciente, un caso muy particular es el del pintor surrealista polaco Zdzislaw Beksinski (1964) su obra contiene elementos con una visión apocalíptica, (ver fig. 1 y 2) con un estilo melancólico e insensible ya que su infancia transcurrió en la época de la segunda guerra mundial.

Figura 1: Zdzislaw Beksinski, 1984

Además, sus obras poseen un aura de dolor, misterio y confusión que trasladan al espectador a ese mundo de dolor que vivió dicho artista en la guerra. Por otra parte los colores predominantes son el rojo, ocres y el negro en diversas tonalidades que se relacionan con la violencia y la angustia del que la vivió proyectándola así hacia el espectador.

Figura 2: Zdzislaw Beksinski, 1976

Según Vasari (1991), Miguel Ángel dice que" el Juicio del artista no radica en la mano sino en el ojo. El ojo es la ventana del alma, es la principal vía donde el entendimiento llega"; sea un escultor o pintor la proporción se encuentra en la vista, y aunque la visión del artista es natural ésta exige un gran esfuerzo y aprecia las obras infinitas de la naturaleza.

Pero desde el punto de vista actual Lemarroy (2004) explica que el arte llegó a un momento en su evolución, en el cual ni la pintura, ni la escultura satisfacían las necesidades del artista y según Kandinsky (1979), el público también se acostumbró demasiado a buscar la coherencia externa de los distintos elementos en un cuadro. El periodo materialista ha conformado en la vida y por lo tanto también en el arte, un tipo de espectador incapaz de enfrentarse simplemente a la obra en la que lo busca todo (imitación de la

naturaleza, la visión de ésta a través del temperamento del artista, es decir, de su temperamento, ambientación, pintura, anatomía, perspectiva, ambiente externo, entre otros).

Para la autora la *espiritualidad,* es la presencia del espíritu equilibrado, y su intención es que por medio de una obra plástica lograr la paz, la felicidad y tranquilidad utilizando éste como canal. Para sentirse seres humanos completos equilibrados y encontrar la felicidad interior, hay que desarrollar el espíritu humano al máximo; ser lo mejor que se pueda ser para

Figura 3: Mandala Budista (s/f)

ejercer todas las cualidades positivas del ser humano como lo es la cordialidad, amor, paz, entre otras, pero la espiritualidad es un elemento integral del ser humano, y no se puede obtener la felicidad verdadera y duradera sin ella.

Para desarrollar la espiritualidad muchos pueblos orientales hicieron uso del *mandala,* (ver fig.3) éste se entiende como una herramienta poderosa de gran influencia para lograr la paz interior y en su práctica le permite al ser humano centrarse logrando así su armonía y bienestar. Los beneficios del mandala según investigaciones realizadas por la autora, la variedad de colores ayuda a desarrollar la paciencia y elevar el espíritu por medio de los símbolos sagrados.

Para Govinda (1999) El objetivo del arte del *mandala* “es condensar las corrientes, las fuerzas y los efectos inconcebibles del universo para llevarlos al plano de la compresión y de la experiencia humanas. Su meta es proyectar la emoción psíquica por medio del infinito”. Los *mándalas* son consideradas obras de arte por su complejidad y contenido, y son realizadas en telas, también son creados con arena y piedras de colores que posteriormente en meditaciones son visualizados para ayudar a la evolución del espíritu.

Figura 4. Mandala Budista (s/f)

Cabe destacar que para el mundo tibetano los *mandalas* (ver fig. 4) son una forma de expresión artística milenaria que utiliza una gran gama de colores que poseen diversos fines y entre ellos está ornamentar, santificar lugares de culto y hogares, en ceremonias de iniciación para monjes y gobernantes; como punto de visualización del *clero* y adoración por los creyentes. Estos elementos místicos y plásticos encierran diversidad de formas y colores que

se trabajan para encontrar el centro en medio del caos; estos guardan símbolos muy poderosos ya que se relacionan con la vida, siendo círculos que representan los orígenes del ser humano.

Del mismo modo, según Copony (s/f) “Las energías cromáticas oscilan en dos polos cuando se entra en resonancia con ellas, como todo en nuestro mundo dual. De manera que el mismo color puede afectar a una persona positivamente y a otra de forma decididamente negativa”. Cada color del *mandala* con su frecuencia vibratoria expande una influencia intensa sobre el ser humano, su cuerpo y el alma; todos los elementos que en él se integran poseen un significado de la totalidad del Ser (persona plena).

Para Zelanski (2001):

> “El color como una función de la luz. (…) es la energía procedente del sol consiste en una serie de elementos energéticos o quanta, que viajan en forma de ondas electromagnéticas continuas. Cuando llegan a los objetos estimulan en nuestra percepción visual unas sensaciones cromáticas”.

El color es una propiedad que se percibe de los objetos cuando se refleja la luz; es decir, que todos los cuerpos están constituidos por ciertos elementos que reflejan dichas ondas; simplemente absorben y así reflejan los colores.

En efecto uno de los aspectos más importantes en una obra plástica es el color, éste afecta psicológicamente a los seres humanos y produce ciertas sensaciones al estar en contacto con él. En lo referente a ésta psicología, en algunos estudios se muestra una relación de diversos estados de ánimo con el color. Según un reportaje publicado en la revista virtual *Estocolmo* titulado “La psicología del *color*” (2007) los psicólogos afirman que los colores *cálidos* se consideran como estimulantes, alegres y hasta

excitantes y los *fríos* como tranquilos, sedantes y en algunos casos deprimentes.

Por otra parte para la autora el mundo más sutil es el *espiritual*; donde se encuentra toda clase de símbolos que son descifrados por el alma y decodificados por el cerebro, proporcionando información para la búsqueda del camino hacia la espiritualidad; una energía que suministra información por medio de estos símbolos. Es aquí, donde la espiritualidad y color se relacionan, puesto que esta energía se expresa de diversas maneras y la forma que proporciona esa información es por medio de los colores.

El artista crea misteriosamente la verdadera obra de arte por vía mística, separada de él, adquiere vida propia y se convierte en algo personal, un ente independiente que respira de modo individual y que posee una vida material real. (Kandinsky, 1979). El espíritu busca su centro a través del color como lo nombramos anteriormente, pero de igual modo hay formas geométricas que ayudan al equilibrio y una de éstas es el círculo.

Una de las expresiones artísticas que conjuga aspectos como la *espiritualidad*, el color, el arte, la forma, la armonía y el equilibrio del ser humano consiste en la instalación artística; ésta se torna como una manera de arte en el cual se consigue involucrar escenas y tendencias que le dan una nueva visión dentro del entorno cultural en donde ya todo está visto, tratando de crear nuevas formas de sentir, percibir, experimentar e interactuar entre el creador y el espectador.

Una de las características de la instalación artística, es el lugar en que ésta se arme, relacionándose con el tiempo y el espacio en que se halla y cambia dependiendo de donde se ubique, creando un ambiente que produce sensaciones emotivas, sensoriales, intelectuales, entre otras.

En otro orden de ideas, el bienestar es lo que muchos buscan, ya que se han dado cuenta de que no todo es rutina sino que hay algo más para ellos en sus vidas. Según Rosillo (2008), en su artículo *Integrando psicología y espiritualidad en la terapia moderna,* los estudios hechos en Estados Unidos demuestran que aquellas personas que tienen una espiritualidad sana y equilibrada tienen menos estrés, una mayor facilidad para no caer en la depresión y están en mejor disposición para superar traumas. Además, las personas espirituales son menos proclives a la drogodependencia y al suicidio que son afecciones negativas de la vida moderna.

En vista de lo anteriormente expuesto, la autora de la presente investigación pretende dar un aporte al tema de la *espiritualidad* y arte, puesto que considera que la *espiritualidad* es necesaria en la actualidad ya que los seres humanos se encuentran en una sociedad agitada, donde lo rutinario hace que las personas se olviden que hay cosas además del trabajo de las que se pueden disfrutar, lo que conlleva también a la pérdida de individualidad y a una apatía hacia las producciones artísticas que podrían ayudar a reforzar su espiritualidad.

Es por esto, que la presente investigación, busca plasmar la *espiritualidad,* a través de la forma y el color como una vía para representar el bienestar, una *espiritualidad* laica (signo de equilibrio interior, implica autonomía del pensamiento, sin recurrir a verdades tenidas por irrefutables e inverificables, como las que ofrecen las religiones en general), utilizando como medio la instalación artística, pero representada a través de la forma y el color.

Por último, ésta investigación busca respuesta a las siguientes interrogantes: ¿De qué manera el color y la forma pueden mostrar diversidad

de sensaciones?, ¿Cómo crear una sensación de espiritualidad por medio de la forma y el color?, ¿Cómo la espiritualidad se puede reflejar por medio de una instalación artístico plástica?

Objetivos de la Investigación

Objetivo general

Vincular al espectador a través de la forma y el color entorno a un recorrido espacial para crear una visión prospectiva de la espiritualidad materializada en una instalación artística

Objetivos Específicos

•Analizar como el color y la forma pueden producir diversas sensaciones en los seres humanos.

•Diseñar elementos para recrear sensaciones de espiritualidad por medio de la forma y el color.

•Crear una instalación artístico plástica en la cual se vea reflejada la espiritualidad por medio de la forma y el color.

Justificación e Importancia

La *espiritualidad Laica,* en la actualidad se toma como una nueva herramienta para la búsqueda del *yo* interior; pero en realidad data de miles de años siendo la base de la religión China, Hinduista y Japonesa; muy distinto para la cultura occidental donde es una novedad.

En éste sentido, la presente investigación tiene como finalidad la búsqueda y el diseño de un espacio que contenga diversas atmósferas que le causen al espectador ciertas sensaciones y emociones que lo lleven a la búsqueda de su Ser.

El espectador se vincula a la obra, que través del color y la forma utilizando la instalación artística como un medio de relajación sensorial permite un lugar propicio a la meditación sobre el camino espiritual que crea éste conveniente, por esta razón es propicio decir que según Hegel citado por Masino (2003):

> El arte constituye el primer momento, del “espíritu absoluto”, seguido por la razón y por la filosofía: se ve idealizado en sus relaciones con la naturaleza, en los contenidos que representa, más allá de los materiales sensibles que utiliza

Existen diversas formas de ver el arte, y verse beneficiado por las diversas sensaciones que le pueda transmitir al espectador, que al interactuar con la instalación puede aprender y comprender nuevas formas de ver la espiritualidad sin la necesidad de entablar una conversación.

Por otra parte, tras investigaciones realizadas por la autora, actualmente los seres humanos poseen un estrés que ha formado parte de sus días en el trabajo y en el hogar, por esta razón el arte debe formar parte de la vida diaria del hombre, sobre búsqueda de la espiritualidad como una vía de encontrar esa paz interior que desea el ser humano, sin limitaciones con lo que respecta a la religión, que exista una armonía que donde el conflicto desaparezca.

Ante la situación planteada dicha investigación aporta otra forma de representar la espiritualidad, utilizando variedad de símbolos de algunas de las creencias y religiones sin crear barreras al público presente participante.

El arte y la espiritualidad pueden llevarse de la mano sin que exista ese conflicto que data de miles de años, aportándole así a las futuras

investigaciones referentes a éste tema (religiones y dogmas) tan polémico un nuevo punto de vista más libre sobre los asuntos del alma.

Los símbolos han formado parte de la espiritualidad utilizando líneas simples que permiten al practicante, sentirse comunicado con los seres más elevados; además el color forma parte de esta práctica ya que se correlaciona con los sentimientos y emociones de los seres humanos:

> Si un individuo posee la base espiritual necesaria, no se dejará vencer por la tentación tecnológica y la locura de poseer. Sabrá encontrar el justo equilibrio, sin pedir demasiado. El peligro constante es abrir la puerta a la codicia, uno de nuestros más encarnizados enemigos, y ahí reside el verdadero trabajo del espíritu. (Lama Dalai s/f).

El arte y la espiritualidad van de la mano, porque la autora de esta instalación expresa lo que esta en su interior, no existen limites, el mismo es un miedo que posee el ser humano.

CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

Antecedentes de la Investigación

Los temas y elementos que se usan como base para la realización de esta propuesta plástica final es la forma, el color, la espiritualidad, la espiritualidad en el arte, las tendencias artísticas occidentales, orientales (japonesas, chinas, hinduistas) y la instalación como medio de expresión, es necesario comprender los símbolos en las obras de artistas que poseen ese carácter religioso y místico, además de su evolución y la experimentación con materiales poco convencionales.

Algunos artistas al observar una obra de arte, se lamentan de cómo cierto publico no aprecia la obra de arte, solo el creador supuestamente la comprende. En la actualidad el artista no tiene que hablar mucho sobre su obra porque ya no lo ve necesario, su mentalidad ha evolucionado.

Explica Kandinsky (1989) la competencia es el gran temor de la mayoría de los creadores de obras y los llena de preocupaciones, además luego de encontrar el éxito se encuentran dentro de una carrera para mantenerse en la posición que encontraron con gran esfuerzo.

Desde siempre pocos artistas han sobresalido de este caos artístico y protegen a capa y espada sus puestos; el público en la mayoría de los casos

contempla las obras pero pierde el interés y no las apoyan ya que no encuentra vida en ellas.

La obra puede estar mas allá de solo un cuadro pintado colgado en la pared o un trozo de arcilla con alguna forma en una galería o en un museo, debe existir algo mas allá por lo cual Kandinsky (1979) expone que:

> Los materialistas puros, dedican sus esfuerzos al análisis científico de fenómenos enigmáticos que ya no pueden ocultarse. Finalmente, aumenta el número de personas que dudan de los métodos de la ciencia materialista aplicados a la no-materia, es decir, a la materia que no alcanzan nuestros sentidos.
> Y así como el arte recurre a los primitivos, ellos vuelven en busca de ayuda a tiempos y métodos casi olvidados. Estos permanecen vivos entre pueblos que nosotros solemos compadecer y despreciar desde la altura de nuestros conocimientos.

Conocimientos milenarios atribuidos a la tierra que muchos desprecian, sin pensar que son nuestras raíces, los antiguos creaban formar para representar que hay algo más que solo la materia, existe el alma, un misterio y poder en lo que crea el hombre.

En la India, existe un importante movimiento espiritual que unifica a un gran número de la población creando así una sociedad netamente espiritual, es decir, que busca la aproximación y la búsqueda de los problemas del espíritu.

Oriente y occidente, explica Wikinski (2004) guardan una relación análoga a la que existe entre el hemisferio cerebral derecho, que es intuitivo, y el izquierdo, que es más racional. Oriente es el hemisferio cerebral derecho del planeta y occidente el izquierdo.

Oriente prevalece en el tiempo, es la verdad que siempre será (Wikinski (ob. cit).

Por otra parte el Occidente es el que da una nueva perspectiva a la verdad. Además añade Wikinski (ob. cit) que cada trescientos años occidente realiza la tarea de remozar el mensaje espiritual del mundo. Oriente es la miel y occidente el panal, Oriente es inmortal y occidente esta siempre naciendo; juntos se complementan y realizan la única tarea: revelarnos quienes somos en realidad.

Un trabajo espiritual que siempre esta latiendo en los corazones orientales (Asia) y que el occidente toma parte de esta sabiduría para así poder encontrar esa paz interior, un conocimiento mas profundo referente al espíritu que tiene mas de dos mil años recorriendo el mundo.

Por otro lado, por medio de nuestro hemisferio derecho existe una conexión con la verdad que jamás perece, por otra parte el hemisferio izquierdo brinda la expresión de lo eterno en un mundo cambiante, dando así la pauta creativa.

Por otra parte Kandinsky (ob. cit) que en el caso de la literatura, la música y el arte son los sectores mas sensibles que en la actualidad, en pocas palabras, están entre las sombras, por esta razón la apartan y la transforman en un contenido sin alma de la vida, que dejan que algunos que están dentro de estos sectores adentrarse en temas que dejan vía libre a los *seres vacíos* la búsqueda no material, son simplemente almas sedientas.

“El verdadero artista no desea imitar a la naturaleza, lo que desee expresar es ese mundo que llevamos dentro, pero el arte es mas complejo

de lo que parece; y el objetivo de esta en la actualidad es la búsqueda de un ritmo que vaya mas allá de lo matérico”. Kandinsky (ob. cit)

Cada pieza, cada obra de arte posee sus propios limites; estos límites los diferencia de los demás, pero a su vez poseen una relación. Entonces se descubre que cada obra de arte posee una energía única y propia que no pueden ser sustituidas por otras; y de aquí nace ese proceso de unificación que con el tiempo nace un nuevo concepto, un arte que proviene del YO.

Figura 5: William Blake. El Infierno de Dante.

Empezando por, William Blake uno de los artistas con mas influencia que ha sido señalado como precursor del movimiento romántico francés, además de haber sido un gran poeta, grabador y pintor. Desde niño mostró habilidad para el dibujo, hallando en las obras de Rafael, Miguel Ángel y Durero su primer acercamiento al arte clásico.

Blake creó una serie de ilustraciones de sus trabajos literarios realizados en acuarelas con ciertas distorsiones y formas poco comunes de la anatomía y movimientos abstractos de la forma y el color. Él ilustró el Infierno de Dante (ver Fig. 5) en el que Virgilio muestra a otro personaje como un

Figura 6: William Blake Isaac Newton

torbellino arrastra a los amantes impulsados por las pasiones al infierno. (Hartt, 1985)

Además, aporta Hartt (Ob.cit) que Blake creía vehementemente en que la genialidad del artista proviene de una fuerza divina. Por otra parte utilizaba el misticismo y la simbología como ocurre en su obra dedicada a uno de los precursores de la masonería Isaac Newton (ver Fig. 6); un desnudo con una belleza clásica inmaculada que se encuentra sumergida en el materialismo y encerrado en sí mismo mientras estudia geometría.

Otra de las obras de Blake de gran carga simbólica es *El Anciano de los Días* (ver fig. 7); en esta obra se observa a un hombre de avanzada edad con un compas el cual es un símbolo masón que representa a Dios el arquitecto del universo, éste se encuentra dentro de un sol el cual es la omnipotencia y la luz que emana su energía creadora.

Figura 7: William Blake.
El Anciano de los Días

Cada una de las obras de Blake anteriormente mencionadas, para el presente trabajo se tomó por los colores, como crea elementos para describir por medio de una expresión artístico-plástica la espiritual de su época. Además de el uso de las espirales y el reflejo de los elementos de poder como lo es el sol y la luna.

Aquellos que han trabajado con lo referente al tema de la espiritualidad a través del arte tenemos a Bringas (2008), el cual ha realizado estudios de los símbolos (ver fig. 8), explicando que por medio de la alquimia y otras religiones al unificarlas en un mismo espacio, que a pesar de que son

diferentes siempre tienen algo en común a nivel simbólico, además los símbolo lo ayudaron a crear un esquema que representa la vida del ser humano; utilizando la instalación como medio de expresión que por medio de las luces proyectadas sobre símbolos armados con alambres, realizó un juego sombras y luces enriqueciendo así el fenómeno visual, donde el elemento plástico predominante es la línea.

Figura 8: Jorge Bringas, Instalación. 2008.

Un grupo de artistas japonesas que en su país son conocidas como las *CLAMP* comenzó originalmente en los años ochenta con once miembros creando *doujinshi* (*mangas* para adultos), luego de ciertas circunstancias quedaron solo cuatro integrantes que comenzaron a realizar mangas originales y fueron serializados en diversas revistas en Japón. Ellas en un artículo para el diario New York Times (2006) explican que no recuerda quien eligió el nombre de *CLAMP*, pero mucho después de que el grupo se redujo se convirtieron en profesionales.

Figura 9: CLAMP. Manga Shoujo

Tsubaki Nekoi (猫井) encargada de realizar los efectos en el *manga* del grupo (ver fig. 9), considera que aparte de las habilidades básicas del arte, el dibujo manga requiere un conjunto de habilidades diferentes, sin embargo, ya que ninguno del grupo han trabajado como asistentes de otros *mangas* su capacidad artística en realidad proviene de ser autodidacta.

En una entrevista realizada por Animenwsnetwork a las CLAMP (2006), explican las *CLAMP* que la inspiración es proveniente de los sueños, es decir, que es un trabajo onírico que normalmente es plasmados con esas auras en las que el espacio y el personaje se va perdiendo como ocurre con el manga *XXX Holic* de su autoría (ver fig. 10) que también es la inspiración del arte milenario japonés *Ukiyo –E.*

Además el grupo de Mangakas se caracteriza por el uso de las atmosfera de misterio y misticismo que realza la historia. La autora toma estas atmosfera pero utilizando la policromía para darle a su trabajo plástico un aura de misterio y confusión produciendo diversidad de sensaciones.

Figura 10: CLAMP. Manga XXX Holic.

Otro de los artistas más importantes para la presente investigación que utiliza como medio de expresión plástica la instalación artística es Kusama Yayoi (s/f) (ver fig. 11); creadora de diversidad de instalaciones llamativas utilizando como elementos principales el color y el punto, creando así diversas sensaciones al espectador.

Según el articulo *Kusama Yayoi*, la artista nace en Matsumoto, Japón en 1929; estudia la pintura japonesa un estilo formal riguroso que se desarrolló el período *Meiji* (1868-1912) desviando así la influencia del arte occidental por medio de la revitalización de las tradiciones de la pintura japonesa tradicional y la síntesis de los aspectos del arte occidental. Atraída por el arte experimental de la escena artística internacional de la posguerra se traslada a Nueva York para realizar diversos estudios.

Figura 11. Kusama Yayoi.Instalación

Figura 12: Kusama Yayoi.Instalación

Su trabajo comparte ciertos atributos con el feminismo, el minimalismo, el pop art y el expresionismo abstracto (ver fig. 12), además posee una carga psicológica, obsesiva y sexual que no solo se limita a la pintura sino también a las esculturas de diversos materiales blandos, instalaciones y

performance. Kusama en el espacio muestra por medio de la forma y los colores vivos y hasta a veces confusos por lo tanto forma parte de la inspiración para ésta investigación.

Entre otro de los artistas referenciales nos encontramos con Mathew Ritchie, un artista estadounidense que para él no existen límites cuando se habla de arte, invade el terreno virtual con la creación de obras experimenta por medio de la línea (ver fig. 13). Este artista tan activo, es el creador de toda una cosmología basada en los mitos de la creación del mundo occidental y con la tecnología interactiva utilizada en los juegos de Internet.

En una entrevista para la página web e-sevilla.org Ritchie (2008) explica que:

> Toda mi obra está relacionada con la ciencia, pero desde el supuesto de que la ciencia es una forma de ficción. Cultivando esta ficción hemos llegado al racionalismo. Pero éste, si se tiene en cuenta su base experimental, sólo muestra una visión parcial de la realidad. Entonces tomo distintas teorías, las sitúo en diversas capas e intento crear a partir de ellas una tensión que apunta al objeto artístico.

Figura 13: Mathew Ritchie. Instalación.2008

Como Ritchie explica se basa en formas que la ciencia estudia, átomos, bacterias, células, formas biológicas con las cuales va experimentando dándole así la visión de una obra de arte; además interviene las paredes y los techos de el lugar de exposición, es decir que no hay limitantes de espacio al crear una instalación artística, por lo tanto la autora toma a Ritchie como una referencia importante.

Tara Donovan, una artista que utiliza materiales sintéticos de uso cotidiano como vasos desechables, pitillos, acrílicos (ver fig. 14) para realizar sus obras utilizando así el espacio y las formas biológicas. Sus obras con la luz, el color, forma y la superficie, crea ciertos efectos que le proporcionan al espectador una experiencia amena con una perspectiva diferente respecto al material; todo esto de acuerdo al articulo *Tara Donovan* (2008).

Figura 14: *Tara Donovan. Figuras Biomorficas. 2008*

Parecido a los mapas topográficos y a las formas biomórficas, las obras de Donovan, a menudo suenan con la geometría de gran complejidad que se encuentran en el mundo natural. Donovan elige el material con el que trabajará antes de ver lo que puede hacer de ella utilizando grandes cantidades del mismo, produciendo una creación laboriosa creando así formas por medio de la acumulación de elementos. La autora toma como referencia a Donovan por esos elementos complejos y laboriosos con materiales poco convencionales en las esculturas.

Valverde (2003) en una investigación, efectuada en España con acompañamiento del Concejo Superior de Investigaciones Científicas titulado: “Espiritualidad a través del arte”. En la historia, en ningún momento el hombre no ha evolucionado tan rápidamente como en estos últimos cien años; el desarrollo económico, la tecnología se han producido cambios esenciales de cómo la forma de entender el mundo y la vida; “La realidad espiritual es algo consustancial al hombre por su naturaleza se ser pensante y sensible, y como tal se manifiesta tanto en si dimensión trascendente como cultural, convirtiéndose en un sello y una herencia de quienes nos precedieron”

Cada uno de los elementos y los artistas expuestos anteriormente forman parte lo que significa ese proceso investigativo y abren un camino para esta propuesta plástica enmarcada en el tema de la espiritualidad sin limitantes entre los dogmas y religiones

Bases Teóricas

Las bases teóricas están compuestas por la forma y color, la instalación, el *mandala*, la astrología, el budismo, gnosis y la simbología:

La instalación

La instalación es la base de este trabajo, la cual crea ante la vista del espectador sensaciones y hace que éste se sienta compenetrado con la obra, además también considerado como un híbrido entre arquitectura, pintura y escultura; como explica Larrañaga (2001):

> El espectador/ usuario habita y genera el espacio del arte, modifica el espacio del arte, modifica el espacio cotidiano y lo transforma en espacio artístico, incluyéndose él mismo dentro de aquél. Al entrar a formar parte de aquella que ha sido presentada como forma artística, actúa él mismo como arte, desdoblándose entre observador y representación.

Por esta forma de expresión artística le da al espectador esa experiencia única que le hace sentir sensaciones que son propias del estado de animo del que interactúa dentro de este medio artístico, estableciendo también una relación de espectador, obra y creador.

Explica Larrañaga (2001) la instalación se va conformando como parte de un grupo de aportes y propuestas que el arte realiza a mitad del siglo XX, y esta es heredera de tradiciones en el ramo de las artes. En la historia, y en las relaciones entre las personas marcarían el desarrollo del arte, por lo tanto estos acontecimientos conformarían alteraciones conceptuales y formales que le darían paso a lo que se denomina instalación.

La instalación se basa en una localización que tiene que estar relacionada con el espacio; la adecuación de una instalación con el lugar que interactúa puede influir en muchos aspectos sobre todo referente a su comprensión; pero la obra de arte convierte el sitio donde se aloja o donde interviene en una escena; la cual puede ser aislada sí así se desea, pero que esta posea una intención, se puede crear un universo con formas diversas

dándole a la instalación un lugar preciso el cual le permite una distinción de cierto interés.

Larrañaga (ob. cit) también acota que la instalación en ocasiones ocupa un espacio en el que se adecúa la propuesta sin que las condiciones de una y de otra que interfieran; pero a veces actúan sobre el espacio y se incorporan a la obra con su historia y sus características formales; puede limitar su espacio o no, algunas requieren dimensiones precisas y otras no.

Además el recorrido es parte fundamental en una instalación, la cual invita a seguir una dirección específica. La conformación del espacio y la comprensión de la articulación espacial corresponden con la intención y el reconocimiento del orden interno del funcionamiento ancestral de las cosas. (Larrañaga, ob.cit)

Para finalizar el arte proveniente del griego *Téchne*, el cual se aplica a todas las actividades de tipo técnico-productivo, desde los oficios manuales; y aquellas vinculadas con lo que modernamente se denomina Bellas Artes, en las que se enmarca la literatura, la pintura escultura y música. El arte se basa más bien en un don natural, el cual proviene de la inspiración de origen divino. (Vigo, 1997) es decir, es espiritual.

Gnosis

Explica el Instituto Cultural Quetzalcoatl, la Gnosis es el conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa que enseña a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios y enigmas. Ésta es una escuela científica de iniciación en la vida, que persigue la transformación interior del ser humano, pretende que

cada ser humano cambie desde sus principios básicos y costumbres, que se convierta en verdadero hombre.

Además acota el Instituto Cultural Quetzalcotl (Ob. cit):

> La gnosis da la metodología y enseña el "modus operandi" mediante el cual puede uno ser asistido por fuerzas superiores a la mente. En la antigüedad se decía: "Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo", que se formula con la síntesis de todas las teorías, es el conocimiento superior. Es claro que en esto suelen haber hoy raras excepciones que tenemos que buscar con la linterna de Diógenes; esos casos raros están representados por los hombres verdaderos: Buda, Jesús, Hermes, Quetzacoatl, etc.

Por eso los seres humanos deben buscar y aprender un poco de cada uno de estos seres humanos espirituales en su totalidad que hicieron y hacen historia ya que fueron asistidos por seres superiores y han dejado grandes enseñanzas que perduran en el tiempo.

Uno de los artistas gnóstico reconocido era Leonardo da Vinci explica Discovery Channel Civilizaciones en su documental *Da Vinci Gnosis y Catarismo (s/f)*, él siempre estaba en la búsqueda del conocimiento sin límites (ver fig. 15); la verdad del universo profundizándolo cada vez más sus estudios sobre ingeniería, anatómicos, científicos y espirituales. Esos

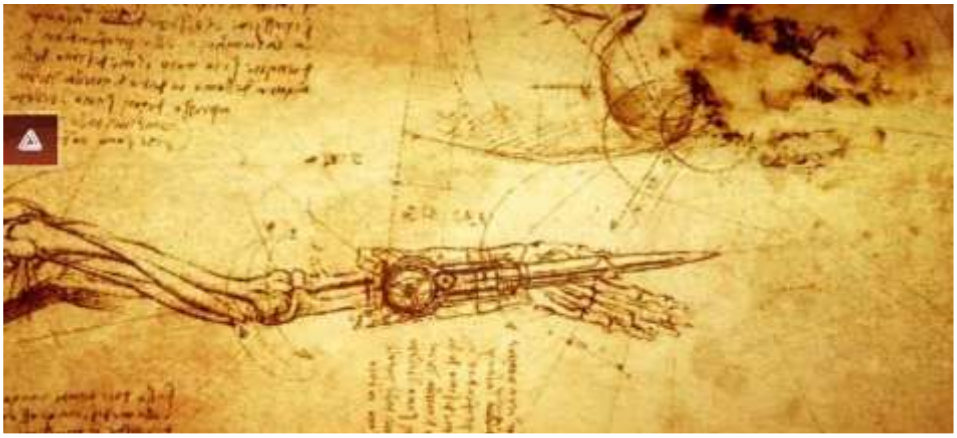


Figura 15: Leonardo Da Vinci. Investigaciones (gnosis)

secretos los representaba por medio de pinturas que tenían mensajes que solo para aquel que esta en la búsqueda del conocimiento lo encuentra.

Mandala

El *mandala* o mejor conocido como *Sanmaya Mandala* (三昧耶曼荼罗), las deidades son representadas por objetos simbólicos (ver fig. 16) mostrando el *misterio de la mente* conjuntamente con el espíritu. El Centro Cultural *Kier* en su articulo ¿Qué es un Mandala? Explica que sanmaya (japonés), Mandala convencional; en él figuran los atributos que caracterizan a los grandes iniciados: el loto, la espada, etc. Este *mandala* posee el potencial de cambiar cómo se ven los seres humanos a sí mismos, una nueva forma de ver al planeta, e incluso su destino de vida.

Figura 16: Sanmaya Mandala (s/f)

El *mándala* (ver fig. 17) es el elemento que ayuda a la búsqueda de la espiritualidad y hace que el ser humano cultive la paciencia al crearlo; explica Govinda (1999), el *mandala* en el discurso religioso de la India es un área espiritual o sagrada, a un circulo, un diagrama concretico o a un grupo de objetos (formas divinas y humanas, terrenales y cósmicas, ideas y símbolos) organizados en un patrón reunido alrededor de un punto central.

Figura 17: Mandala (s/f)

También explica Govinda (Ob. cit) que el *mandala* representa un lugar sagrado donde pueden surgir experiencias espirituales donde puede encontrarse la iluminación espiritual, la iluminación interior. En éste circulo mágico las energías del espíritu se concentrar en algo que se anhela. El *mandala* es una abstracción geométrica ó pictórica con respecto a un esquema de meditación; en él se puede profundizar la percepción espiritual en formas simbólicas. Deidades sagradas o seres espirituales.

El *mandala* (ver fig. 18) también tiene como función la materialización de las cualidades que posee el espíritu en pétalos de una flor de cuatro, ocho o dieciséis pétalos, conocidos como la *flor de Loto*. Esta flor es el símbolo del despliegue de la creatividad cósmica y espiritual que es tradicional en un *mandala.* La *flor de loto* agrega Govinda (ob. cit) se incluía en los templos del Tíbet y aun conservan esa tradición; el cual representa la pureza.

Figura 18: Mandala (s/f)

Ahora bien todos estos elementos crean el *mandala* que normalmente es realizado con arena (ver fig. 19) de colores y al terminarlo se borran ya que significa para los *budistas* la transición y el cambio; la autora lo realiza con pigmentos porque lo que desea es que las creencias se unifiquen y perduren en el tiempo. Con símbolos que a pesar que pertenecen a diversos dogmas tienen mucho en común.

Figura 19: Mandala (s/f)

El Sintoísmo

El sintoísmo es una religión basada en el culto de los dioses de la naturaleza, su símbolo es la puerta del templo. Explican García y Pérez (s/f) el sintoísmo, una religión autóctona del país Japonés con sus raíces que se remontan al año 500 aC; la cual no tiene ni fundador ni escrituras originales, la creencia y practica del Sintoísmo gira en torno a la adoración de los dioses en Japonés conocidos como *Kami* (神) (dios), que son divinidades que vigilan casi cualquier aspecto de la naturaleza y de los humanos. La palabra *Shinto* significa “Camino de los dioses” (神道) se empezó a usar en el siglo VI para así distinguirlo de la religión budista que se estaba afianzando en Japón.

Ésta religión politeísta posee una característica en particular que puede verse reflejada en pinturas antiguas de gran carga pictórica; como la obra que representa a la diosa de la felicidad *Uzume*, la diosa del Sol en el Sintoísmo *Amaterasu* (ver fig. 20), la diosa zorro de los cultivos *Inari* entre

Figura 20: Diosa Amaterasu. (s/f)

otros que fueron pintados según contaban las leyendas, y entre uno de representantes de esta tendencia esta el artista Ōgata Kōrin (1657-1716).

La diosa Amaterasu fue tomada por lo contradictorio de la mayoría de las creencias asiáticas que asocian a la mujer con el Yin (noche) en cambio los japoneses la asocian con el sol. En la parte plástica las formas ondulantes que parecen nubes ya que como ella es un ser etéreo los humos se asocian para la autora cuando un ente místico aparece.

Astrología

El hombre es "*creador de símbolos*", ya que pretende crear una conexión entre la realidad visible y la invisible. Uno de los símbolos presente dentro del *mandala* son los del *zodiaco* utilizado en la *astrología* que Sharp (2005) explica:

> La astrología es una ciencia y un arte al mismo tiempo. Es una representación simbólica de todos los elementos (religiosos, espirituales, emocionales, mentales y físicos, tanto visibles como invisibles) que existen en el universo y que, formando combinaciones siempre diferentes, dan cuenta de los seres humanos y de las fuerzas que lo moldean y que actúan sobre ellos.

Cada ser humano es diferente, según la *astrología* es por nuestra fecha, hora de nacimiento y nombre, poseemos ciertas características por lo tanto tenemos una misión que cumplir. Una de las herramientas que nos ayuda a encontrarla es el *zodiaco* y la *astrología* (ver fig. 21). Según

Figura 21: zodiaco según las estrellas. (s/f)

esta herramienta nacemos en un *signo zodiacal* (*Aries, tauro, géminis, cáncer, leo, virgo, libra, escorpio, sagitario, capricornio, acuario, piscis*) pero tenemos de todos estos un poco lo explica la *astrología.*

Además la astrología expone March y McEvers (1989) se puede entender como una filosofía la cual es una herramienta que ayuda a explicar la vida por medio de la astrología, su propósito es que el ser humano comprenda y aprensa a conocer sus debilidades y virtudes por medio de lo que indican los planetas.

El *hinduismo* y el *budismo* tienen una relación y es su precursor Buda; que por medio de él nacen enseñanzas las que posteriormente dejo arraigadas al colectivo oriental que en la actualidad recorre el mundo occidental.

Budismo

El *budismo* comenzó como una descendencia del *hinduismo* proveniente de la India; su precursor fue *Siddhartha Gautama* (Buda). No existe una documentación histórica y precisa de la vida de *Gautama*, ya que no hubo ninguna biografía sino hasta cientos de años después de su muerte. En la actualidad gran parte de la historia *Buda* está rodeada de mitos y leyendas que nacieron después de su muerte.

Figura 22: Buda. Estatua de Bronce del templo Kôtokuin. Japón.

Hoy en día los investigadores e historiadores tienen varios relatos diferentes y hasta contradictorios de la vida de *Buda*.

Gautama (ver fig. 22) abandona a su familia y viaja por todo el país en búsqueda de la sabiduría, por esta razón estudió las escrituras hindúes bajo la tutela de sacerdotes brahmanes, pero desilusionado con las enseñanzas del hinduismo se dedica a una vida de ascetismo extremo en los bosques. Según cuentan las leyendas que al paso del tiempo aprende a subsistir con un grano de arroz diario, lo cual hizo que su cuerpo padeciera. Luego de toda ésta experiencia llego a la conclusión de que el ascetismo no lo conduciría hacia la paz y a la realización sino que debilitaba la mente y el cuerpo.

Cuenta la leyenda que al paso de los años luego de una vida a una de meditación, mientras realizaba esta profunda práctica bajo una higuera llamada árbol de *Bohdi* o también conocido como el árbol de la sabiduría, *Gautama* experimenta el grado más elevado de conciencia de Dios, conocido en la India como *Nirvana*. Él por esta razón fue conocido como Buda, como el que fue iluminado. Buda había encontrado las respuestas que siempre estuvo buscando y ahora su leyenda se conoce en todo el mundo.

La mayoria de del conocimiento mundial espiritual para la autora esta asociada a Buda, por su forma de meditar y crecer como ser humano pacifico completo. Buda es representado con la *flor de loto*, es decir que un pantano de donde ella proviene nace una hermosa flor pura y dentro de ésta nacen los seres misticos y espirituales en su totalidad; y a partir de las enseñanzas de él nacen los mandalas tibetanos budistas e hinduistas.

Simbología

Los signos explica Marini (s/f) tienen una gran importancia para toda la vida social humana; sin signos no es posible lengua ni lenguaje alguno. Todas las ciencias y la cultura en general no serían tampoco posibles sin signos. Su necesidad se deriva de la estructura anímico - corpórea del ser humano, del hecho de ser el hombre espíritu encarnado.

El símbolo, es una clase de signo que tiene un poder de expresión en parte contenido en su misma naturaleza y en parte dependiente de la libre imaginación del hombre. El humano es hacedor de símbolos, es un mediador, porque pretende ser nexo entre la realidad visible y la invisible.

Ahora bien, los símbolos son representaciones de ideas de manera abstracta, los cuales son tanto de origen oriental como occidental; que al paso del tiempo se han mezclado creando así una serie de símbolos significativos.

Explica Blaschke (2001) los símbolos poseen diversidad de significados y diferentes niveles; en pocas palabras existen dos tipos de símbolos los primeros serían universales y naturales, que son los que aparecen en la naturaleza de las cosas y pertenecen al origen de la humanidad, los cuales están el subconsciente del colectivo. Los otros son símbolos particulares, estos varían según las tradiciones y se encuentran en ese inconsciente colectivo.

Por medio de los símbolos añade Blaschke (Ob. cit) el ser humano puede despertar y llegar al camino de la trascendencia, ya que son realidades que están en el interior de las cosas, expresando así lo universal de la Creación y

la particularidad de las tradiciones. Además los símbolos transmiten esa realidad divina y nos llevan a grados de existencia elevados.

Explica en Centro Cultural Kier (2010) sobre el libro de Carl Jung *El Secreto de la Flor de Oro*; la unión de los opuestos sobre un nivel más elevado no es, como ya se destacó, ningún asunto racional, y tampoco cosa del querer, sino un proceso de desarrollo psíquico que se expresa en *símbolos.*

> El lenguaje simbólico del subconsciente es el único lenguaje realmente universal, común a todos los hombres, ya que no depende de un estado especial de la cultura o de la inteligencia, sino que reposa y es la consecuencia misma de las grandes constantes vitales: el instinto sexual, el sentimiento de muerte, la noción física del enigma sagrado del espacio, etc. Arango (1995)

Ahora bien, se explica que el desarrollo del individuo siempre ha sido representado por medio de los símbolos y en la actualidad se manifiesta en ese desarrollo individual de la personalidad por medio de formas simbólicas. Esto para Jung (Ob. cit) representa en imágenes abstractas el *principio* verdadero de los principios gnósticos.

Cuando se recrea algo en la mente, fantasías, explica Jung (Ob. cit) entran en escena formulaciones intuitivas referente a principios oscuramente presentidos, que de inmediato son dramatizados o personificados. Si lo que recrea nuestra mente es representado gráficamente, es donde surgen los símbolos que pertenecen al *mandala.*

El Color

El color en la parte espiritual es un elemento clave para su práctica que explica Buckland (1983):

> Al estudio del color para uso terapéutico y mágico lo llamo *cromología* (del griego kroma. Color; logos, discurso) y al uso del color para fines terapéuticos lo llamo *cromopatía* (del griego kroma, pathos, sufrimiento). (…) El color puede ser sumamente útil en la terapia como en la magia, y también en áreas como la meditación con cristales, el *tarot,* la curación a distancia, la clarividencia, y en múltiples formas que abarcan todo el "*espectro"* de lo oculto.

El color es una forma de expresar y de mostrar la espiritualidad, al observar, mentalmente la perspectiva cambia para el practicante (artista, personas que meditan con colores), puede imaginarse como sanar su cuerpo físico y la mente, encontrar la calma, la intelectualidad, la salud, entre otros por medio del uso de éste.

El color posee significados espirituales según la creencia o dogma en el cual se emplee; Sánchez (2003) explica que el color verde esta asociado a la vida y la esperanza y dependiendo de su tonalidad a la envidia pero en China éste color se relaciona a la muerte, por otra parte el rojo el los países orientales representa la Buena fortuna, energías positivas, en cambio para los occidentales en señal de peligro y de muerte.

Ahora bien para la autora los colores asociados con el cielo y el mar representa la inmortalidad; el púrpura y el amarillo a la realeza y la riqueza la sofisticación y el espíritu elevado e inteligente; el amarillo luz (asociado con el sol) representa la vida en el caso de la creencia sintoísta el amarillo del sol es la diosa *Amaterasu*. El violeta es la nostalgia, misticismo, profundidad y

experiencia; desde el punto de vista oriental el color naranja es la vida misma, y el negro tanto para los orientales como para los occidentales la carencia de todos los colores es el mal, la muerte el terror, los seres desconocidos, y el miedo; por último tenemos el color blanco el cual es la síntesis de todos los colores luz, la unidad, la inocencia, la paz y la rendición.

El color es una parte fundamental de nuestras vidas, y al observarlo detenidamente el color se encuentra íntimamente relacionado con nuestra salud tanto física como mental. Explica Buckland (ob. cit) desde las antiguas civilizaciones utilizaban el color en los templos utilizados para la sanación los chinos, caldeos, los templos Hindúes que asociando los colores con los *chackras.*

Dentro del *mandala* se encuentran símbolos anteriormente nombrados los cuales están relacionados con un color; que además pueden trasmitir una sensación espiritual sea de manera leve o abrumadora; todo depende de la receptividad que tenga el espectador cuando observe éstas creencias juntas y que conviven sin limitantes. Esto es una experiencia personal.

El simbolismo del color explica Arango (1995), en el mundo es usado en la liturgia, la alquimia y en la literatura, además el color tiene un valor fundamental en materia psicológica que en la actualidad le dan importancia a la simbología del color.

Además cada color posee un significado particular según la cultura en que sea practicada, pero por lo general los colores son utilizados dependiendo de su uso. El rojo es asociado al dolor y la sangre, para los orientales es la vida misma, el verde en lo occidental está asociado a la vegetación y en el oriente a la muerte. El azul tanto en el mundo oriental

como en el occidental y para la autora esta ligado al cielo a lo místico, al creador del universo.

En el plano esotérico el color va a depender de la gama de matices que se maneje según la cultura, explica Arango (Ob. cit) que los siete colores análogos son las facultades del alma, la virtud; la pureza del color corresponde a una pureza simbólica.

Según Jung añade Arango (Ob. cit) que por medio de los colores las funciones psíquicas del hombre se activa que son el pensamiento, el sentimiento, la intuición y la sensación. Jung (1947) explica que:

> La coordinación de los colores son las funciones (psíquicas) respectivas cambian con las diferentes culturas y grupos humanos, e incluso entre los diversos individuos. Pero, por regla general… el color azul (color del espacio y del cielo claro) es el color del pensamiento; el color amarillo (el color del sol que de tan lejos llega, surge de las tinieblas como mensajero de la luz y vuelve a desaparecer en la tenebrosidad) es el color de la intuición, es decir, de aquella función que, por decirlo así, ilumina instantáneamente los orígenes y tendencias de los acontecimientos; el rojo (el color de la sangre palpitante y del fuego) es el color de los sentimientos vivos y ardientes: en cambio, el verde (el color de las plantas terrestres perceptibles directamente) representan la función perceptiva.

El color como símbolo, su cualidad, en la mayoría de las veces es arbitrario o convencional, los cuales corresponden a la asociación y se encuentran en el inconsciente del ser humano.

La Forma

Por medio de la forma nace un estilo propio personal del artista; la forma es el hombre mismo, la elección de sus elementos formales, su

composición, la manera de interpretarlos, entre otros; cada artista tiene un estilo, una forma única de crear y construir; la forma artística es una estructuración y un aspecto creado mediante un acto humano intelectual.

Crespi y Ferrairo (1995) explican que la forma es la estructura, la configuración, la apariencia que reciben las impresiones sensoriales de la percepción. Características estructurales de los objetos que no toman en cuenta la ubicación ni un espacio en específico, sus límites pueden ser lineales, de contornos de superficies. La forma en el arte indica que la obra se desarrolla y avanza hacia una configuración propia del artista, es el producto de una acción del humano sobre lo matérico.

Por otra parte para Puerta (s/f) la forma tiene su propio lugar en el espacio bidimensional, se reconoce como forma ya que se considera diferente a las líneas y a los puntos, esta constituido por ellos. Las características de las líneas que limitan la forma determinan la configuración de un plano, además, son clasificados como formas orgánicas, formas irregulares y formas geométricas.

Primeramente las formas orgánicas están delimitadas por líneas curvas libres; asociadas a la naturaleza ya que contienen una expresión de vida y desarrollo; las formas irregulares aquellas que aparecen limitadas por líneas rectas, curvas o mixtas, pero no poseen ningún tipo de razón matemática, en segundo lugar contamos con las formas geométricas las cuales son creadas matemáticamente y por ultimo tenemos a las formas accidentales las cuales no poseen líneas especificas y son producidas accidentalmente, son formas que nacen una vez.

A través de las formas, sus irregularidades, aquellas creadas que la autora asocia a lo místico, formas geométricas la llevan a desarrollas como

explica anteriormente Crespi y Ferrairo hacia una configuración propia, es un producto de una acción humana sobre lo matérico.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Naturaleza de la Investigación

Éste trabajo se enmarca dentro de una investigación documental, siendo un trabajo teórico y plástico, es decir, que consiste en la fundamentación a través de una investigación teórica que se encamina luego a una creación artístico plástica, específicamente, en una instalación cuya temática es la espiritualidad laica creando así una instalación con un enfoque cualitativo.

El enfoque dado a la investigación es cualitativo, pues según lo expone Tamayo y Tamayo (1999) hay un orden explicativo a partir de información descriptiva que no es cuantificable, de orden interpretativo, utilizado sobre el objeto de estudio: la instalación, los símbolos, el color y caracterizas iconográficas e iconológicas.

El nivel de investigación según Arias (1999) se refiere al grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno para su estudio y se indica el tipo de investigación que es, pudiendo ser exploratorio, descriptivo o explicativo. En este caso el nivel de ésta investigación es documental porque se partirá del uso de fuentes publicadas y de documentos en línea para la toma de información.

Por otra parte es una investigación descriptiva, la cual consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento (Arias, ob. cit.); ya que éste posee una investigación respecto a las religiones y creencias con un enfoque oriental describiendo cierto elementos importantes para el sintoísmo y el budismo que están arraigadas al colectivo durante décadas y algunas naciones occidentales están adaptándose a ellas creando así una espiritualidad laica.

Para Tamayo y Tamayo (1999) la descripción busca únicamente puntualizar situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, solo son importantes los elementos de expresión plástica como el color y su significado, la forma y su representación, además del valor que tiene para el colectivo según cada elemento que la compone, representando todo esto por medio de la instalación artística donde el espectador cuando lo habita genera el espacio para el arte.

Método pertinente para la investigación

El método iconológico e iconográfico estudia los elementos que acompañan a la obra, sus atributos y características que organizan las imágenes en tipos a partir de la identificación, estudio de imágenes siguiendo así las pautas que este método impone.

Separando los elementos que componen este método la iconografía según Panofsky, se adentra en el mundo de las imágenes permitiéndonos identificarlas, para ello nos servimos de fuentes iconográficas y del contexto. Por otra parte el iconológico busca el significado de la imagen, que puede

haber cambiado según la época; tendría que indicar el significado en el momento de realización de la obra; además de los cambios que sufre y el valor que toma al transcurrir los años.

La iconografía es la descripción de imágenes o de ciertos elementos presentes en un espacio, es decir, es esencialmente descriptiva y la iconología profundiza hasta alcanzar el significado de las imágenes; busca el significado histórico del arte como historia del espíritu y así explicar las formas plásticas a partir de la cultura (desde las ideas filosóficas, religiosas o sociales). Por ésta razón dicho método que se aplicará para analizar los símbolos de cada una de las creencias y religiones anteriormente planteadas, tiene como finalidad estudiar y crear otro punto de vista que unifique dichos dogmas.

El iconográfico (color, línea, forma) busca organizar las imágenes en tipos a partir de la identificación, clasificación y estudio de éstas, acudiendo a las propias fuentes; la bibliografía que se ha venido produciendo y acumulando es de gran riqueza y abundancia, permitiendo que la disciplina vaya más allá de ser simplemente una ayuda instrumental para la historia del arte, o una base para los estudios iconológicos. En la actualidad el repertorio iconográfico no es solamente religioso, es además mitológico, político, social, entre otros.

Yanes (2000) explica en el método iconológico de Panofsky, en lo que respecta a la obra de arte explica que las formas y el contenido no pueden estar separados y deben ser comprendidas con un sentido más allá de lo visual; clasificándose en tres ordenes los cuales son la forma materializada, la idea convencional representada y el significado intrínseco estableciendo tres niveles.

El primer nivel corresponde a una significación primaria o natural; el espectador la comprende cuando identifica las formas puras correspondientes al color, la forma y las masas, los cuales están representados por objetos naturales o artificiales (el hombre, animales, plantas entre otros).

En el segundo nivel está la significación secundaria o convencional está conformado por conceptos, la historia proveniente de cada elemento a estudiar, imágenes entre otros; todo lo referente al lugar de origen, su transición, elementos representativos de la cultura de cada pueblo, estado o país, dichos elementos corresponde a lo iconográfico.

Por ultimo tenemos el tercer nivel de significación intrínseca o de contenido el cual es producto de la indagación que revela la mentalidad básica de una época, clase, nación, creencia, filosofía entre otras las cuales pueden ser condensadas en una obra.

Es importante comprender la visión de estas creencias milenarias y su forma de expresión, develar secretos a quien es conveniente, guiar por medio de símbolos y representándolos en obras de arte, que luego se arraigan las creencias de cada región, tomando cada elemento base cada una de estas que luego al mutarlos, la autora, creará un lenguaje propio utilizando como medio de expresión la instalación artística.

Para la creación de la propuesta plástica se procederá al análisis descriptivo de los elementos plásticos y significativos de un conjunto de símbolos asumidos como un muestrario y según sus descripciones se consideraran los mas polémicos a nivel social para ser incluidos dentro de un espacio tridimensional utilizando la pintura y la instalación.

Técnica de recolección de Información

La recolección de información no es más que el análisis del tema planteado a nivel teórico, es decir, que la información utilizada sea recopilada de la revisión de textos, documentos impresos, audiovisuales así como medios electrónicos que sirvan de apoyo para el desarrollo de la investigación, con respecto a lo antes mencionado Arias (1999), define las técnicas de recolección de información de la siguiente manera "son las distintas formas o maneras de obtener la información" (p. 53).

De donde se desprende el método utilizado para la recopilación de información es la técnica de Entrevista según la Universidad Autónoma de Santo Domingo:

> La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema propuesto.

Técnica Para el Análisis de la Información

Observación documental

Por otra parte para el desarrollo de la investigación se usará la observación documental como técnica de análisis de la información, En tal sentido, afirma Chacón (2002):

> La Observación Documental es un método para reunir información visual sobre lo que ocurre, lo que el objeto de estudio hace o cómo se comporta. La observación es visual. Usted utiliza sus propios ojos, quizás asistido con una cámara fotográfica u otro instrumento de grabación. La observación descriptiva significa que usted no desea modificar la actividad en ninguna manera, usted apenas quiere registrarlo tal como sucedería sin su presencia. (p.36)

Tomando en cuenta lo anterior, en el desarrollo de la investigación como punto de partida se hizo la observación de la práctica budista (ver anexo B) extraer información, ideas, datos de mayor utilidad para la investigación obteniendo la máxima de esta practica.

Análisis de Contenido

Generalmente es vital y hasta esencial para una investigación documental la disgregación de la información recopilada con el fin de conocer cada uno de los elementos que en él se encuentran.

Afirma Luque (2000) que: “El análisis de contenido se refiere a la descomposición de un todo en sus distintos elementos constituyentes, con el fin de estudiar éstos de manera separada, para luego, en un proceso de síntesis, llegar a un cabal conocimiento integral”. (p.45).

De tal modo que, es importante tomar las ideas de los diferentes autores para luego hacer un análisis e igualmente una síntesis de todas éstas para lograr exponer mejor tales ideas.

De acuerdo a Ballestrini (1998) considera el análisis documental como:

> la operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del documento. El análisis puede tomar la forma de un sumario, un resumen, un índice alfabético de materias o códigos sistemáticos. Este análisis se realiza persiguiendo el fin práctico: recuperar la información que no es una tarea simplemente rutinaria, ni tan sencilla como resulta al parecer para algunos

> usuarios que desconocen cuanto trabajo previo ha habido que realizar para que él reciba la documentación que necesita.(p.8)

De acuerdo a lo antes expuesto, el análisis documental es de suma importancia en la investigación pues al extraer información a través de medios impresos, la misma se hace en forma ordenada y además representa una forma más ordenada y sistemática de la exposición de los diversos criterios que luego sirven de fundamento a la opinión del investigador.

Revisión Documental

Es necesario la incorporación de toda la información que se encuentre vinculada a esta área con el fin de seleccionar lo que mas beneficios traiga para el desarrollo de la presente investigación, es interesante observar que deberá buscarse todo la información necesaria y discutirla de manera clara precisa y concreta con el fin de que se tenga una idea clara de lo que se busca con exactitud. En tal sentido, Según Hochman y otros (2000) exponen:

> La revisión bibliográfica o documental comprende todas las actividades relacionadas con la búsqueda de información escrita sobre un tema acotado previamente y sobre el cual, se reúne y discute críticamente, toda la información recuperada y utilizada. Su intención va más allá del simple hojear revistas para estar al día en los avances alcanzados en una especialidad, o de la búsqueda de información que responda a una duda muy concreta, surgida en la práctica asistencial o gestora. El investigador desea una perspectiva completa sobre el saber acumulado respecto a un tema, y para alcanzarlo deberá desplegar una estrategia eficiente, entendiéndose como tal, aquélla que le garantice recuperar el mayor número de documentos esenciales relacionados con su investigación. (p.215)

En atención a las consideraciones anteriores, se hace necesario revisar exhaustivamente los libros, y los textos objeto de estudio, de manera organizada, pero que al mismo tiempo permita hacerla de la forma más

rápida posible y así evitar pérdida de tiempo en revisiones de textos que no aportan nada a la investigación.

CAPÍTULO IV

PROPUESTA PLÁSTICA

Antecedentes Personales

Una obra de arte nace de un proceso creativo que va acompañado de una investigación previa, este tiene como función descubrir y describir nuestra verdad interior, lográndolo por medio de una obra que enseña esos secretos, vivencias, creencias del autor.

Para la autora que ha convivido con diversidad de dogmas y creencias, además conoce diversidad de símbolos religiosos; pero esto no significa que se dirija por alguna tendencia en particular, todo lo contrario, va encaminada hacia una espiritualidad laica, original, que se basa en la libertad de pensamiento.

Durante su producción plástica ha estudiado diversidad de símbolos y ha tomado para sí alguna cualidad de cada religión o creencia, en específico las orientales que son el budismo, sintoísmo e hinduismo y también toma para sus propuestas artísticas y creencia personal la *masonería* y la *gnosis*.

Duerme y todo se te revela (ver fig. 23), una creación de la autora en la cual se relata que los sueños pueden develar respuestas que pedimos al universo, que hay una puerta en donde están todas esas preguntas sin responder, esas dudas con respecto a nuestro futuro; la luna a mano izquierda explica que los sueños son místicos, poderosos y reveladores, no dudemos de ellos, el violeta es el misticismo, la profundidad del universo.

Figura 23: Joirí Díaz. Duerme y todo se te revela. 2010

Los colores predominantes es el violeta y el rojo; el violeta asociado a lo místico, mágico y omnipotente (Dios) y el rojo a lo carnal, a lo real; utilizando una gran carga pictórica dando la sensación de que los sueños también pueden ser palpables.

Se ha visto plasmado en sus trabajos, sea de manera directa o indirecta lo que se conoce como el *mandala*, un elemento utilizado en diversas creencias, como se puede observar en la figura 24 titulada *Lo Ve*; un *mandala* realizado por las *Clamp* utilizado como un elemento de *collage*, en éste se encuentran tanto símbolos de religiones y creencias orientales como occidentales, los símbolos del *zodíaco* se encuentran presente en forma circular rodeando al ojo ya que a pesar de que nacemos en un signo siempre tenemos un poco de cada uno. Los seres humanos están en esa búsqueda del ser interior, su verdad, su razón de ser la cual se representa con el ojo divino que significa Dios, la realidad.

Figura 24: Joirí Díaz. Lo Ve.2009

La espiritualidad laica, resaltando sobre todo las creencias orientales ha sido el punto de partida en los trabajos de la autora, tomando la libertad de las líneas curvas y espirales, los colores que representan ese ser místico interior como el color violeta y azul en sus diferentes tonalidades.

Figura 25. Joirí Díaz. *Dragón de la era Helada. 2011.*

En éste mismo orden y dirección se encuentra otra obra titulada *Dragón de la era Helada* (ver fig. 25), una escultura hecha de aluminio estudiando la forma de la escama del dragón que según cuentan las leyendas surca los cielos llevando mensajes a los seres humanos y entregándoles dones, se relata que sus escamas eran muy fuertes y por ello los cazaban para hacer armaduras y espadas, ésta mitología es proveniente de China y del Japón, data de cuatro mil años de antigüedad aproximadamente.

Figura 25-A. Joirí Díaz. *Dragón de la era Helada. 2011.*

Cada trabajo relacionado con los sueños y la creación esta vinculado a los padres etéreos de los seres humanos representados con el sol y la luna, el *yin yang*, lado positivo y negativo, alfa y omega; en éste caso podemos apreciar la obra titulada *El Inicio*. Dicha pintura (ver fig. 26) relata el comienzo de todo en la vida de la tierra, padre (Sol) y madre (luna), dan todo si hacemos el bien pero como pueden dar también quita, éste es el inicio de la vida, las religiones y las creencias que con el paso de los siglos mutan pero siempre llevan consigo la misma esencia. Ésta pintura es basada básicamente en el color y las texturas, manteniendo la simbología.

Figura 26: *Joirí Díaz El Inicio. 2010*

Figura 27: Joirí Díaz. Luna Hindú

Las texturas, el violeta y el misticismo han formado parte de mi trabajo e investigación como estudiante; la plasticidad, la experimentación con diversos materiales, la búsqueda de la espiritualidad, los símbolos, como esta obra titulada *Luna Hindú* (ver fig. 27), en la India un país místico donde en ciertas épocas del año la Luna posee tildes violáceos y los encargados de el mundo espiritual realizan diversidad de ritos y conexiones con los seres y dioses del país.

El comienzo de los estudios para esta propuesta fue una pequeña pieza realizada con madera, acetato, un *mandala* y luz referente a la magia, esa luz que llevamos la debemos reflejar como una gran estrella, (ver fig. 28) debemos brillar con luz propia, ya que todos los seres humanos estamos en este mundo con una intención; cosechar el éxito de una u otra manera, pero a veces suele ser frágil como una pluma que puede llevarse el viento sin previo aviso.

Figura 28: Joirí Díaz. Estudio. 2010

Figura 29: Joirí Díaz. Detalle Maqueta.

Uno de los trabajos más inspiradores para ésta propuesta, la obra plástica final es una maqueta realizada con la finalidad de crear un lugar donde el ser humano se sienta en paz a pesar del caos que lo rodea. La maqueta tiene como elementos auras en las paredes (ver fig. 29 y 30) de colores fríos que crean una sensación de inquietud que hace a las personas dirigirse hacia la luz, que es el mándala lleno de colores luz, esa calidez que el ser humano necesita hoy en día utilizando una obra plástica.

Figura 30: Joirí Díaz. Detalle Maqueta.

Hallazgos de la Investigación

La entrevista realizada a Jon Leniz (ver anexo A), un practicante del *Budismo* Zen (ver anexo B) explicó que para poder llegar a las cercanías del conocimiento que dejó Buda hay que tener paciencia y constancia, meditar y sopesar las acciones (ver anexo C).

Ademas explica Leniz en el arte y la caligrafía artística japonesa forman parte de éste proceso (ver anexo D), donde el monje ve el *mandala* como expresión artístico-espiritual. La técnica manejada para la creación de sus trabajos artístico - plástico es la aguada con tinta china y su especialización es la caligrafía tradicional Japonesa (ver anexo E).

A continuación se tiene la descripción iconológica e iconográfica de distintas simbologías asumidas como muestrario, consideradas para la propuesta plástica:

El sonido gutural que normalmente lo representa es el *OM*, mantra practicado por el budista, es el primer sonido que emitió la tierra en el momento de su nacimiento; éste sonido se representa con formas abiertas (ver fig. 31), tiene como significado tanto para la autora y para los budistas que en el mundo no hay límites, los límites lo traza el mismo ser humano. (Thomas, 2005)

Figura 31: Símbolo del OM

Además explica Blaschke (Ob, cit) es la representación ilustrada caligráfica de la silaba sagrada *OM*, la cual supuestamente procede de *AUM*

que es el signo que se encuentra en el comienzo de todos los textos religiosos y representa lo absoluto.

Figura 32. La rueda de la religión, (*dharma-cakra*)

El símbolo Budista trata de la rueda de la religión, (*dharma-cakra*) explica Blaschke (Ob, cit) simboliza la predicación de Buda. Ésta rueda se representa con dos gacelas (ver fig. 32) y hace alusión a lo primero que predica Buda en el bosque de las gacelas representando el movimiento.

En el mismo orden y dirección el Budismo expone según Shaneman y Angel (2003):

> Jamás un tibetano considera una situación como caso perdido, en todo caso evalúa cuanta intervención es necesaria para inclinar la balanza a su favor. Para lograr esto se requiere tener una fe inquebrantable, orar, recitar los mantras (manus: mente, tra: protección. OM) y confiar en Buda.
>
> El budismo estructura la mente de los tibetanos (China) sobre la base de que esta esencia les proporciona la sabiduría para enfrentar con eficacia cualquier cosa que suceda.

El budista cree en el éxito de toda acción y dependiendo de la acumulación de la actividad positiva del pasado traerá buen *Karma* (buena fortuna) para el futuro.

La mayoría de las creencias poseen una sola finalidad que es el amor, simplemente que no se ve lo que en realidad esta ante los ojos, por lo tanto la autora unificará cada elemento en una instalación artística en la que el espectador se sienta parte de ella sin que exista limitantes para apreciarla.

Ahora bien, en primer lugar se encuentra un elemento que se usa en muchas creencias en el mundo, luz y oscuridad, noche y día, la luna y el sol, conocido también en China como *yin y yang*, masculino y femenino, que equilibrados son la energía creadora, padre y madre que también son representados con los *hexagramas* del *I Ching* (ver fig. 33), también conocido como el *Libro de los Cambios*, constituye el más antiguo de los textos clásicos del pensamiento chino; según este libro es una fuente de consulta ante cualquier decisión de importancia.

Figura 33: *hexagramas* del *I Ching*

El *I Ching* explica Wilhelm (1977) utiliza fundamentalmente imágenes asociadas con la mitología China antigua utilizando incluso arquetipos o momentos históricos específicos; los arquetipos principales que conciben la vida en el planeta que son cielo y tierra, dan vida a los elementos bases de la creación que son el viento, agua, montaña, trueno, fuego y bruma y/o lago.

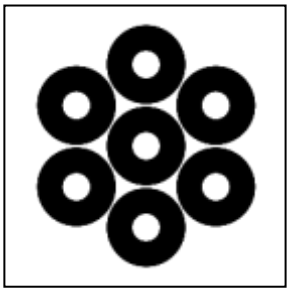


Figura 34: Janome

El *Janome* puntas (ver fig. 34) Llamado así por su parecido a los ojos de una serpiente, el samurái lo llevaba en su espalda el cual lo utilizaba para inspirar miedo en sus enemigos como el de una serpiente real. (Janome s/f)

La estrella de cinco puntas (ver fig. 35) explica Biedermann (1993) es otro de los elementos presentes en el *mandala*, es un *pentagrama,* también conocido como *pentáculo*, que para Pitágoras y sus discípulos “el pentagrama era un símbolo sagrado de la armonía del cuerpo y el espíritu y, en consecuencia, representación de la salud.”

Figura 35: Estrella de cinco puntas;

Ante los ojos de muchos cristianos representa la magia negra, aunque es un *talismán* geométrico sagrado y pueden remontarse, al menos, hasta los antiguos griegos que lo denominaron *cuerpo celestial* y algunos cristianos lo tomaron como las *cinco heridas de Cristo.*

La estrella de seis puntas conocida también como la *estrella de David* puntas (ver fig. 36) explica Goñi (2009) el *rey David* huyendo por ser atacado se esconde en una cueva y una araña teje en la entrada una telaraña en forma de estrella para ocultarlo y gracias a ese favor que realizó la araña colocó este símbolo en sus escudos representando la protección y poco a poco se transformó en el emblema de su reinado.

Figura 36: Estrella de seis punta, representación del Rey David y de lo femenino y masculino

EL concepto que expone el significado referente a la estrella de David Biedermann (ob.cit) explica:

> Signo simbólico ampliamente difundido en las culturas del mundo antiguo, (…) la interpretación tradicional ve en el

hexagrama u triangulo del agua (femenino, con la punta hacia abajo) y el triangulo de fuego (masculino, con la punta señalando hacia arriba), que juntos representan encerrando un sistema dual en orden armónico.

La punta que señala hacia abajo es el útero de la mujer, el lugar donde se gesta la vida, la creación y el amor y la punta hacia arriba representa el órgano genital masculino, la punta de la espada la protección de la familia, el complemento con la mujer y ambos dan vida a otro ser.

Otra de las creencias presente en éste trabajo y en el *mandala* es la *gnosis,* explica Hutin (2008) que ésta proviene del griego como su nombre lo dice *gnosis,* que significa conocimiento. Pero es un conocimiento que no solamente se canaliza hacia la salvación, sino que, además, revelando al hombre ante sí mismo y desvelando en él la ciencia de *Dios* y de todas las cosas que le aporta a la salvación, el conocimiento es la salvación.

En éste mismo orden y dirección un documental transmitido por la cadena History Channel explica que la *Masonería* es una sociedad secreta que nace en el año 1600 encabezada por Isaac Newton; los masones practicantes poseen conocimientos científicos, matemáticos y espirituales promulgando la igualdad y el compañerismo.

Figura 37: Símbolo Masón

El símbolo masón (ver fig. 37) está compuesto por tres elementos, primeramente se tiene el *cuadrado*, que dicta que se debe cuadrar las acciones por la cuadratura de la virtud, el *compás* que explica que se debe circunscribir las pasiones, y la letra

G, que es la geometría, el centro de la vida masónica, *Dios*, el gran arquitecto del universo. Además la masonería promueve la libertad de religión y se puede definir al ser supremo (*Dios*) del modo en que se quiera.

A lo largo de la historia han existido *masones* que ha protegido ésta sabiduría, dentro de los personajes de la historia podemos encontrar a General Francisco de Miranda, Abraham Lincoln, Andrés Bello, Ludin Vang Bethoveen y uno de los artistas plásticos cuyas obras muestran éste conocimiento que solamente era visible para ésta sociedad masónica: Willian Blake (*Los Masones de la Historia, 2010*)

En otro orden de ideas, El Dragón proveniente del género *draco*, puntas (ver fig. 38) formado por lagartos inmensos, alados y muy longevos, emparentados con las serpientes aladas. Los dragones son lagartos más avanzados que se conocen, superando con creces a los demás órdenes de tamaño, inteligencia y longevidad; el habitad, el aspecto y el ciclo; varían entre cinco especies principales de dragones vivos, los cuales según ciertos criterios geográficos son: la europea, norasiática, arabigoafricana, india y oriental. (Levy, 2000)

Figura 38: Dragón de agua. Furia. Asia.

Los dragones fueron y son objetos de devoción de diversas civilizaciones, como la egipcia, la maya y azteca; por otra parte en algunos

lugares de Europa fueron muy temidos para la sociedad medieval. En cambio en los países orientales (China, Hong Kong, Japón, La India, Corea) se les reverencia las fuerzas primitivas de la naturaleza y el Universo.

Figura 39: Kunisada II Dragón. Ukiyo-e.

El *dragón*, a lo largo de la historia ha sido representado como serpientes puntas (ver fig. 39) o reptiles de gran magnitud, las cuales poseen ciertas características místicas, espirituales y mágicas. Los Dragones son el símbolo en la cultura oriental del poder supremo (terrenal y celestial), simbolizando la grandeza, fuerza, bondad, excelencia, astucia, heroísmo, divinidad, nobleza, inteligencia, optimismo, es el hijo del cielo.

Es representado con cuernos y escamas resistentes, además posee un espinazo está erizado con una especie de agujas. En el occidente se está familiarizado con la forma clásica del dragón europeo, un ser cuadrúpedo con patas de águila, cola larga y hocico de reptil, además, posee alas como la de los murciélagos en la parte posterior.

La autora toma para su trabajo artístico-plástico el dragón como un mensajero del Creador del Universo, que es el hijo del cielo y trae a la tierra símbolos divinos que sirven de guía a los seres humanos.

Según Glockenspiel (1994) citado por Levy (Levy, ob. Cit), el dragón oriental (Levy, Ob. cit) cuenta la leyenda que los símbolos del *I ching* fueron revelados al emperador Fu Hsi por un caballo-dragón ó dragón amarillo que habitaba en un río, y en su pelaje aparecían dibujado los ocho trigramas que se emplean para la adivinación.

En lo referente al color como símbolo se tiene las siguientes descripciones elaboradas por ésta autora basándose en las bibliografías de *I ching* (1200 a.C), Govinda (1999), Ray (1983):

1. El color azul representa la inmortalidad, el padre creador del universo el yang lo masculino, la divinidad y la elevación, amor proveniente del creador (masculino), misterio, el universo Ideal de lo espiritual, elevación del espíritu unificación con *Dios*.

2. El color marrón es proveniente de la tierra, lo cálido, la madre y la creación, la vida en la tierra los cimientos, el apoyo incondicional de una madre, la elevación a lo espiritual, la protección del cuerpo y alma.

3. El violeta es lo ideal en la parte espiritual, la trasmutación, el misticismo, eleva el espíritu, el reflejo del padre en positivo, el amor hacia el más allá del plano físico, los sueños que muestran el camino hacia la verdad que en realidad ya conocemos, los creadores de éste mundo, colores usados por monjes y sacerdotes para comunicarse al mas allá.

4. El color verde representa la vida y esperanza en el oriente pero en el occidente es la muerte y el cambio, el paso al otro mundo para evolucionar, los secretos del mundo y ese deseo de saber el origen de la creación.

5. El color rojo dependiendo de su tonalidad es la fuerza de espíritu, la templanza, la euforia, enaltecer el espíritu, calidez o rabia. También es esa energía primitiva, la creación (*chakra* base), el fuego sagrado, la suerte emprendedora, viveza, es el comienzo de la vida en la tierra, en la madre, es la sangre.

6. El amarillo es la viveza, lo cálido, el reflejo del sol naciente, el reino celestial, el amor que envuelve la tierra cada día, la energía que da vida a cada ser del planeta y al universo por completo, la luz del nacimiento.

7. El color gris es un pequeño reflejo del *padre*, es la melancolía que lleva el alma a una jaula de pesares, ese dolor que posee el ser humano que ni el mismo tiene la respuesta, es el estado sin evolución, el proceso que lo lleva al abismo sin fondo, es el camino a la perdición de las ganas de vivir.

Entre los símbolos claves para la realización de este trabajo artístico-plástico se utilizaran los símbolos más relevantes a nivel histórico entre los cuales destacan: la estrella de cinco puntas, la estrella de seis puntas (o estrella de David), el símbolo masón, el hexagrama del *I Ching*, el *OM,* el *Dragón* y la flor de loto que representa la vida..

Éste trabajo artístico-plástico está influenciado por las creencias *sintoístas*, *budista, hinduista*, la *gnosis*, la *masonería y* conocimientos milenarios como astrología*, I ching,* Cada una de ellas posee particularidades que son un misterio para muchas personas en la sociedad actual, pero poco a poco se han develado esos secretos que ahora son de conocimiento público.

Hallazgos de la Investigación. Tabla.

	Sensación	Espiritualidad	Gnosis	Mandala
Color	El color forma parte de estos elementos. Cuando los seres humanos meditan siempre ven colores que le producen sensaciones y emociones, ésta instalación, está hecha para generar inquietudes puede lograr que el espectador se pregunte sobre que es lo que observa, y que puede tomar de ello para su uso.	La espiritualidad para la autora esta repleta de colores, los sentimientos, las emociones y para ella cada elemento del trabajo plástico lo represente con el color. La espiritualidad cromática a través de visualizaciones y al realizar un *mandala* al practicante le genere sensaciones. La espiritualidad es individual.	*Gnosis* proviene del griego *Guignosco* que significa *conocimiento*. Pero no se refiere a un conocimiento cualquiera, más bien se enmarca en un conocimiento emanado de lo divino, del yo. Los colores son utilizados en su totalidad cuando hablamos de espiritualidad, como ocurre en este caso .Cada elemento, cada símbolo esta acompañado de un color proveniente de las memorias ancestrales.	En el *mandala* el elemento mas predomínate es el color, no importa en que orden se coloque porque estarán separados por una línea blanca que los equilibra y domina los elementos, el cual es la *Luz* según como el espectador lo desea ver.
Forma	Las formas son parte de nuestras memorias y son interpretadas según las		Los seres humanos en la búsqueda del conocimiento por	Cada persona tiene su forma de crear y construir una forma, por lo tanto

	sensaciones que ocurren en ese instante.		medio de las formas crea elementos que representan algo importante en lo que se refiere a la espiritualidad	éste es creación de la autora, es decir un acto humano intelectual.
Símbolo	Cada símbolo produce una sensación, va a depender en donde se encuentre ubicado y con que elementos esta acompañado, en este caso para la autora es que a pesar de que los símbolos son de creencias distintas están en armonía, como una especie de pacto de no agresión.	La espiritualidad es representada por medio de símbolos, el OM es el comienzo del universo, el zodiaco es parte para la ayuda espiritual, el *I Ching* para la autora tanto un método para ayudar al espíritu como para la búsqueda del equilibrio. Todos los elementos están en el hombre.	Los símbolos forman parte de nuestras memorias desde que nacemos, cada uno al observarlo lo relacionamos con algo. En el caso de lo espiritual los símbolos están arraigados al colectivo, y éste conocimiento es *gnosis.*	El Sanmaya Mandala es representado por objetos simbólicos, por lo tanto es la base de esta propuesta. Además cabe destacar que los *mandalas* son creaciones para equilibrar al espíritu con paciencia y perseverancia. La circularidad es la representación de un ciclo, no se sabe a ciencia cierta donde comienza y donde termina, por lo tanto si se debe trascender lo que supuestamente es imposible.

	Sintoísmo	Astrologia	Budismo	Manga
Color	El sintoísmo en el caso de la propuesta está presente en la diosa *Amaterasu*, al contrario de las creencias occidentales que la mujer es yin, la luna, en el sintoísmo es la calidez, ella es el sol que le da vida al mundo, representado con el sol presente en el *mandala*, alado del hexagrama fuego, el cual es el hijo favorito del padre, el temperamento el calor, el amarillo la calidez de la madre que arrulla a un hijo.	La *astrología* es una práctica realizada *a.C*; y ésta representa con el blanco que representa la pureza del creador del universo (los *símbolos zodiacales*) y azul (donde reposan los símbolos *astrológicos*), El azul es ese universo infinito que tiene todas las respuestas a nuestras preguntas.	El *Budismo* es una creencia arraigada al colectivo asiático y está vinculándose a los occidentales, la palabra *OM* proviene del primer sonido que realizo la tierra, para la autora el color naranja y el rojo representa la calidez humana y Buda dejó esa enseñanza.	En el caso del *manga* las *CLAMP* son de gran influencia para ésta propuesta. Las *CLAMP* utilizan monocromía en sus trabajos, en el caso de ésta instalación se utiliza la policromía, entre los colores está el magenta, azul cobalto y violeta que brindan un aura de misterio y misticismo porque son colores bastante atrayentes y predominantes.
Forma		Formas simples que definen cada elemento del zodiaco que todos los seres humanos llevan dentro		Formas curvas que dan la sensación de humo, cuando proviene un ente místico, de esa forma lo percibe la

				autora.
Símbolo	La diosa Amaterasu, es el sol de rayos muy cálidos, la cuna, la que da a los que viven en la tierra.	Los símbolos presentes en el *mandala* representan ese día en que nacimos, éstos definen el carácter de las personas y ayudan para definir esa actitud que se puede tomar ante los retos de la vida.	Uno de los símbolos de Buda es la flor de loto, en éste caso representa el despertar de la conciencia, es ese nacimiento que de un pantano donde hay una gran podredumbre nace una maravillosa flor magenta, para la autora ese es el camino a la espiritualidad laica.	-

	I ching	Dragón
Color	*I Ching* comenzando por Cielo (padre) de color azul y blanco (Dios) que Junto con la Madre tierra le dan vida a sus hijos en el mundo: • El *viento* de color violeta que acaricia a la creación, lo divino, lo impalpable • El *agua* de color azul cobalto que tanto puede dar como puede quitar los dones por medio de su furia • la montaña de colores verdes y marrones, el hijo más parecido a su madre (tierra) que intenta llegar a su padre que se encuentra en las alturas, lo suave. • el *trueno* hermano cercano del fuego trae la destrucción y la belleza de color naranja y amarillo; el fuego, temperamental y rebelde • *El lago* (la hija menor), el reflejo del padre, la reflexión pero a su vez es un reflejo negativo, es serena y tímida, de color gris.	El dragón hijo del cielo ésta representando de color plateado como un ente vibrante y puro, ya que es proveniente de Dios.
Forma	Las formas del *I Ching* son rectángulos agrupados en tres, que conforman según los practicantes hexagramas que representan elementos de la naturaleza	Formas ligeramente geométricas, rombo.
Símbolo	Cada símbolo representa un elemento natural, que los	EL dragón es un símbolo en éste caso se le atribuye

	practicantes reconocen a simple vista (cielo. Tierra, trueno, agua, montaña, viento, fuego, lago).	las virtudes de el poder, la excelencia, el valor, lo noble, la perseverancia, el heroísmo y la divinidad.

Espiritualidad Laica: Espiritualidad original, es la espiritualidad laica. Para al autora no existen limites con respecto a las creencias, dogmas o paradigmas que dicta la sociedad que “debemos creer en todo lo que nos dicen en los templos”; eso para ella lo ve falso y sin sentido. Los símbolos, las formas, los colores están allí y deben ser apreciados y debemos tomar lo que creemos conveniente para nosotros.

No hay nada mas incomodo que asistir a un templo donde el dolor de espalda nos inquiete por estar sentados en un banco durante una hora; nuestras creencias están en todas partes en el paisaje, en una piedra, en los colores al meditar, en un templo (quizás) en nuestro interior, Sí; pero el arte para la autora es un medio de expresión que por medio de la instalación unió lo positivo y negativo, el zodiaco, una parte de los cristiano, las creencias liberales de Buda, los pentagramas, palabras sagradas y a la madre del continente asiático, el mensajero de los cielos hijo del padre creador; todos están allí y conviven en armonía.

Las fronteras son trazadas por el ser humano, pero el universo no tiene límites.

Descripción de la Propuesta

Primeramente los seres humanos eran politeístas (creían en diversos dioses) y en algunas culturas aún lo son, pero algunos grupos al paso del tiempo descartaron a los dioses menores y confiaron en solo uno, por ésta razón nacen religiones, sectas y creencias que han dividido al mundo. Cada una tiene su punto de vista y todas dicen tener la razón. Algunas de éstas han creado guerras a lo largo de los siglos (las cruzadas, la persecución de las “brujas”); que aún prevalecen y no dan cabida a que cada quien crea en lo que le dicte su interior.

El Budismo, la Gnosis, El Hinduismo, la Mazonería, el Cristianismo, el Sintoísmo, y otras prácticas son algunos de los sistemas de creencias arraigados al colectivo mundial y son (para ésta autora) las principales corrientes con las que se han suscitando grandes divisiones y hasta contiendas entre las personas. Para ella, los dogmas son vistos desde otra perspectiva ya que ha convivido con cada una sin que existan límites (ver fig.40) para su práctica, además ella no denigra ninguna creencia, por lo tanto las une y las vuelve un todo, las religiones se han encargado de dividir a la sociedad: éstas no son una creencia, según la autora solo son un camino para una ayuda; la autora se encarga de ensamblarlas y equilibrarlas.

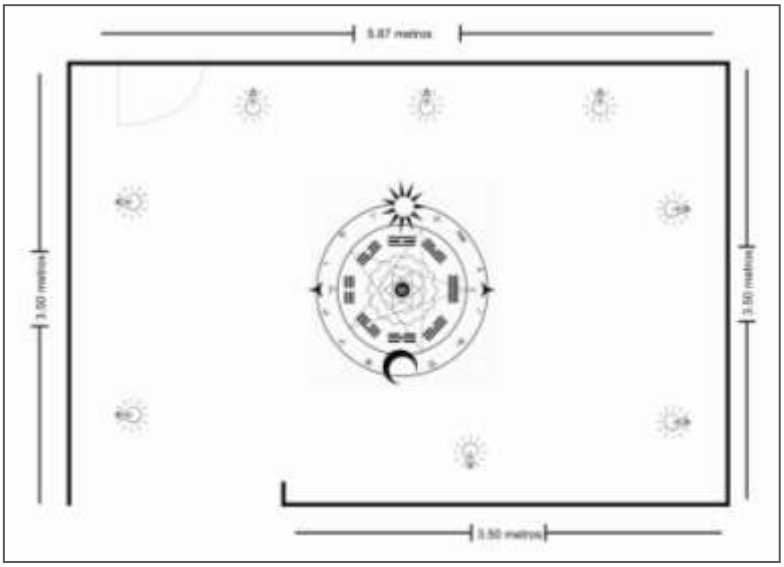


Figura 40. El Espacio donde se desarrolla el trabajo plástico.

Ésta propuesta se encamina hacia la búsqueda de la espiritualidad por medio de la forma y el color con elementos propios de la autora como de las creencias que se han estudiado con anterioridad. La forma y el color son claves al describirla, considerando que primeramente el color y su significados cambian tanto en el mundo oriental como el occidental y la manera en que se puede apreciar las formas (aquella que se aproxima a la idea de figura) y su arraigo a una determinada región.

Primeramente todos los elementos serán representados utilizando como medio una instalación artístico plástica la cual será ejecutada en los espacios de la Red del Arte de la ciudad de Barquisimeto, específicamente en un espacio de gran tamaño que permite al espectador realizar un recorrido libre y cómodo, además ésta instalación posee luces que le permiten a la autora crear un ambiente ventajoso para la representación de la espiritualidad laica.

Las medidas que posee éste espacio son tres metros con cincuenta centímetros de ancho por cinco metros con ochenta centímetros de profundidad, 6 metros aproximadamente de altura (ver fig. 41) y en el centro

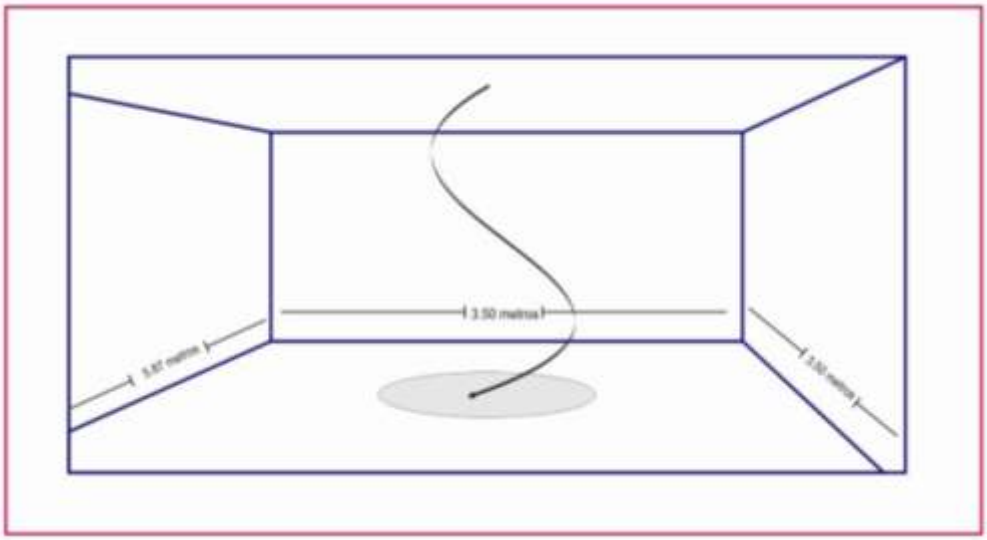


Figura 41: El Espacio donde se desarrolla el trabajo plástico y medidas

de éste espacio se encuentran el *mandala,* y el *dragón* que comunica las energías espirituales del cielo con la tierra.

Un símbolo utilizado por los *budistas* e *hinduistas* para encontrar su equilibrio por medio de la tolerancia y paciencia. Éste enfoca todas las creencias anteriormente nombradas representadas por medio de símbolos que las describen y representan a cada una de ellas pero con un estilo propio.

Los conocimientos gnósticos han sido guardados en secreto durante años, y lo que muchos han buscado es encontrarlos para desprenderse de la materia y elevarse ante un "*Dios*" ó una esencia divina, aún si para muchos esto es algo desconocido.

Para comprender el trabajo artístico - plástico, en lo que referente a iconografía, hay que entender que ésta se adentra en el mundo de las imágenes permitiéndonos identificarlas, para ello se hace uso de fuentes iconográficas y del contexto. Por otra parte la iconología busca el significado de la imagen, éste pudo haber cambiado según su época; se tendría que indicar el significado en el momento de realización de la obra y los cambios que sufre y el valor que toma al transcurrir los años.

Figura 42: Mandala Diseñado por la autora. 2011

Se diseñaron diversidad de elementos tanto bidimensionales como tridimensionales para recrear sensaciones de espiritualidad por medio de la siguiente propuesta artístico-plástica.

El *mandala* (ver fig. 42) fue creado por la autora de forma circular en el que se encuentra cada uno de estos signos, ya que la vida es un ciclo que trasciende, tiene un principio y un fin pero si el ser humano no cambia para bien se vuelve a repetir. Previamente éste fue diagramado y diseñado con un programa de diseño *Adobe Illustrator* para ubicar cada uno de los elementos presentes en la obra.

Además este está ubicada en el centro de la sala designada para la instalación, dentro de éste mandala se encuentran los elementos divinos dados por Dios (el padre, cielo) por medio de su hijo el Dragón.

Los elementos de éste trabajo plástico empezando de norte a sur; norte es el Padre en el I *Ching* ,representado con el cielo, colores azules en diferentes tonalidades y el Sur, la tierra, es madre; en el este se encuentra el sol, que en algunas creencias es el padre proveniente de los cielos pero en éste caso representa a la diosa *Amaterasu*, dadora de vida en la religión *sintoísta*, proveniente de Japón; y la luna lugar donde se gestan las creaciones, como cuando un niño está en el útero de su madre, un lugar oscuro del que llegará a la luz algún día. De igual modo padre y madre, los dadores de vida del mundo en el mundo oriental y en algunas creencias del occidental.

Avanzando se observan líneas apiladas con diferentes cortes, agrupaciones, formando un grupo de ocho, lo que los orientales conocen como el *I Ching*. Como se ha nombrado anteriormente éste fue traído a la tierra por un dragón que llevaba los símbolos en sus escamas, de igual modo se utiliza como método de adivinación y de equilibrio de los hogares. Los asiáticos creen en él y la autora de igual modo porque forma parte de su cotidianidad, además, es considerado una energía divina proveniente del

dragón, el *mensajero de Dios*, y conocimiento que hace que las personas en muchos aspectos obtengan más sabiduría.

En la estructuración del *I ching,* se encuentra padre y madre como se explica anteriormente, pero ellos tienen hijos y cada hijo es representado por un color del círculo cromático; el viento es lo místico, ese vaivén de la vida, la profundidad, el recorrido, el camino y la experiencia. El agua es el frio, el azul, lo ideal en la parte espiritual, la trasmutación a lo violeta, elevación del espíritu, el reflejo del padre, el recuerdo.

La montaña se representa con el color verde, es la vida y esperanza para los occidentales pero para los orientales (China, India y Japón) es la muerte y el cambio, el paso al otro mundo, los secretos, el deseo de saber el origen de la creación. El trueno es asociado al color rojo, es esa fuerza de espíritu, temple, euforia, enaltecer el espíritu, calidez o rabia; cuando el dragón se aproxima, el trueno avisa que está por llegar un mensaje.

Ahora con otro elemento del *I Ching:* el fuego, que es la Energía, la creación (*chakra* ubicado en la base de la columna) el fuego sagrado, la suerte emprendedora, viveza. La fría bruma es otro elemento representado con el gris, es el reflejo del padre pero desde el punto de vista negativo, siendo alegoría de la melancólica, un estado estático.

Al explicar los colores en el *I Ching* que ocupa gran parte del *mandala,* cada uno de estos elementos forman el circulo cromático pero existe unión entre algunos colores análogos, pero poco a poco van en degrade hasta conseguir el próximo color según su elemento.

Dentro del *mandala* se encuentra otro círculo aun más pequeño, en el cual, de manera lineal, se ubican las cuadraturas de los símbolos del zodíaco

usados en la *astrología.* Para la autora ésta rama del esoterismo la considera una guía para el futuro: creando con ésta lo que se conoce como *carta natal* o en *transito*; donde cada persona tiene todo el universo dentro pero aspectado de diversas maneras ya que cada ser humano es único.

Ahora bien, la estrella de cinco puntas es el hombre realizado, el ser completo, *tetragranmaton,* el ser perfecto; seguidamente se observa la estrella de David, para los occidentales posee diversidad de significados, constituido por líneas simples en forma de una estrella, ésta posee como significado al hombre y la mujer, el ser unificado que da una vida; pero a su vez conforma el símbolo *Masón*; en colores azul y rojo que es el padre y la madre, la vitalidad y el cielo (ver fig. 43).

Figura 43: Estrella de cinco puntas y su unión con la simbología masónica

La *flor de loto* es de donde supuestamente nace Buda: ella crece en la podredumbre de manera esplendida y de color vibrante, ésta flor tiende a ser magenta, violeta o blanca, pero el nacimiento de Buda se representa en un loto color magenta. Ésta representación quiere decir que de un mundo tan contaminado nace una persona llena de esperanza y de reflexión, un maestro espiritual que alcanzó el *nirvana*.

El *OM,* el primer sonido del mundo, se encuentra en el centro del *mandala*, éste posee formas abiertas ya que para la autora el mundo es libre y las líneas conforman ese elemento representativo del budismo, es de color rojo es la vida misma, el comienzo, la energía unificadora, ese “todo” y aunque las personas no lo vean, todos son “uno” en éste gran universo.

El *mandala* fue realizado en madera (mdf) porque es un material solido y fuerte en comparación con el lienzo; además fue pintado con acrílicos porqu perduran por más tiempo que otras pinturas y es práctico para trabajar con mayor rapidez. Por otra parte el acrílico permite crear efectos de volúmenes y da un resultado más llamativo y vibrante al mismo.

Ahora bien, otro de los elementos que se encuentran dentro de la instalación es el dragón (ver fig. 44). Éste es el *mensajero*, para la autora es

Figura 44: Boceto de la Propuesta.

un canal de comunicación con los cielos; un ente único que permite a los seres humanos obtener herramientas para evolucionar el espíritu a un nivel más elevado y así entablar comunicación con seres aun más completos. El dragón se simplificó al estudiar las escamas de la serpiente *Boa de arena de escamas carenadas*, la *coluber constrictor,* conocida como Serpiente látigo y del dragón oriental sus escamas casi geométricas, de gran belleza, que es el

que surca los cielos en las leyendas; la autora lo representa con escamas plateadas hechas de adhesivo de aluminio, porque el plateado es como un espejo que refleja el padre (ver fig. 45)y envía los mensajes a los hijos de la tierra para que estos cumplan un propósito designado por el *Altísimo* (Dios).

Figura 45: Bocetos de la Propuesta. Detalles.

La representación del hijo del cielo (dragón) su estructura mide aproximadamente seis metros (bocetos) (ver fig. 46 y 46-A), está hecho de escamas de adhesivo de aluminio, cartón y plástico, según explica Panofsky la significación secundaria o convencional está conformada por conceptos, la

historia proveniente de cada elemento (como el caso del dragón) el trasfondo que éste trae y cómo va mutando según su lugar de origen la cultura asiática.

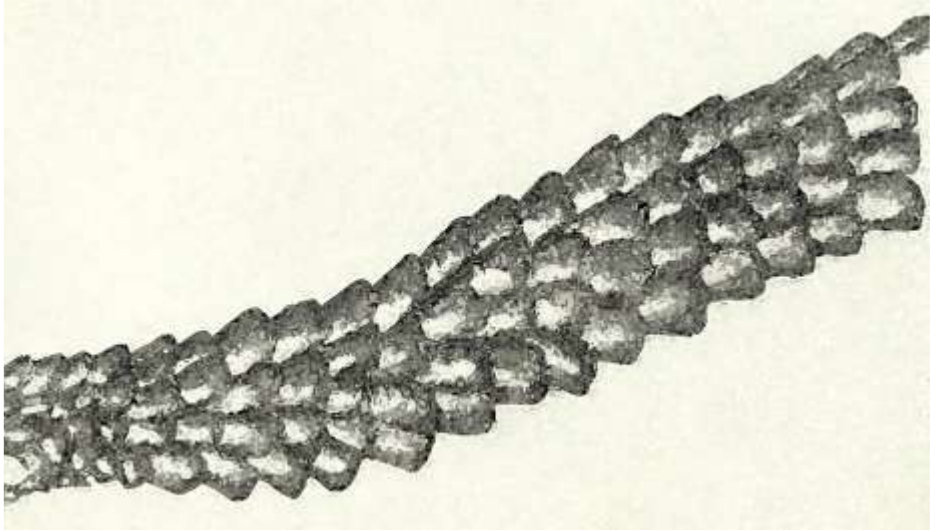


Figura 46: Estudio de la escama del dragón (serpiente)

El *dragón* es una escultura que ocupa un sitio determinado: el centro de la galería conjuntamente con el *mandala*; la autora tomó en consideración las condiciones lumínicas del espacio. Al iluminar al dragón se puede percibir el claroscuro y las sombras que emiten los volúmenes más allá de la figura.

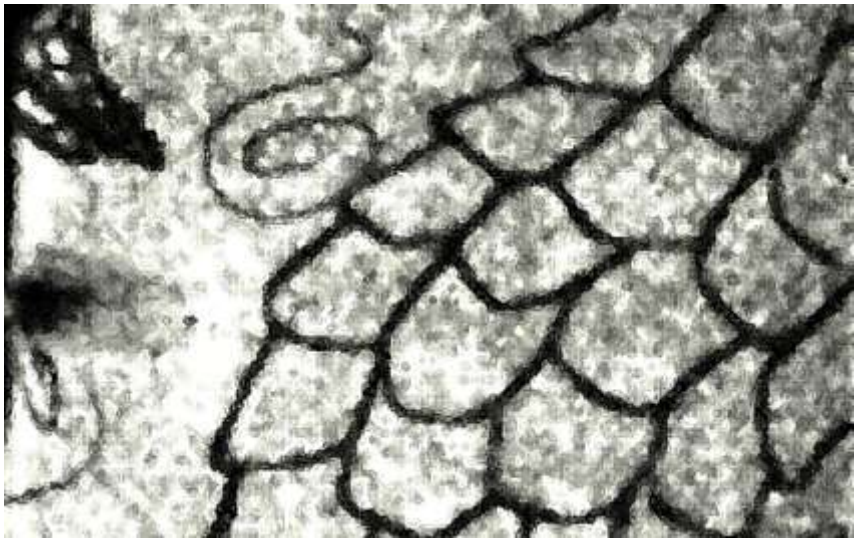


Figura 46 –A Estudio de la escama del dragón (serpiente)

La luz en una propuesta tridimensional (espacio) es de suma importancia porque cualquier cambio altera el concepto de la muestra; orienta los planos y superficies, revela las concavidades y las convexidades,

los factores espaciales y luminosos queden integrados en la pieza tridimensional.

Para la autora la espiritualidad significa la plenitud, sin complicaciones, ayudar a quien lo pide, en la psiquis y lo que se refiere a los problemas del espíritu; los símbolos y los colores son canales; en el caso del color, éste es un medio para poder llevar al alma a través de la meditación al *Nirvana* que encontró Buda luego de un arduo trabajo.

Figura 47: Auras. Estudio.

Otro elemento presente en la propuesta es la del aura, una confusa que envuelve al *mensajero* de los cielos y al mensaje, es representación de la confusión: ésta aura es de colores negro, magenta, rojo, violeta, azul y blanco, colores que se trabajan de tal modo que lucen revueltos intentando producir una atmósfera vaga para el espectador (ver fig. 47, 48-A, 48-B) y muy probablemente éste buscará irse hacia el centro donde tendrá contacto con los elementos “puros” (*mandala y el dragón*).

Ésta aura fue pintada directamente sobre la pared con pintura de

Figura 48-A: Auras. Estudio.

caucho y acrílico utilizando técnicas de acuarela para lograr sensaciones de dinamismo por la diversidad de formas representadas, se trata de un aura de misterio y de misticismo. Además las formas representadas en las paredes son mariposas negras, que son el contacto hacia el mundo de los espíritus y el humo la bruma del misterio, creando volúmenes y en algunas partes se encuentra saturada de color y otras partes no.

Figura 48-B. Auras. Estudio.

EL humo va en degradación (inspirado en los mangas místicos y mágicos de las CLAMP) en algunas partes utilizando el negro y el negro-color (ver fig. 49) que es producido porque los pigmentos absorben el blanco y cuando se unen forman el negro. El humo son formas abiertas que simulan movimiento al hacerse con líneas curvas, su

armonía está determinada por el tamaño, poseen expresividad, energía, y dinamismo, diversidad de emociones y sentimientos.

Los colores predominantes en las paredes son los fríos (azul, violeta y negro-color; pero al agregarle el rojo (cálido) se produce dinamismo por el contraste (por existencia) entre dichos colores. En el caso en que el color azul lo incida una luz amarilla se percibe con cierta tendencia hacia el verde pero se enfoca en puntos donde esto no suceda ya que no se cuenta con la posibilidad de adquirir- bombillas de luz blanca.

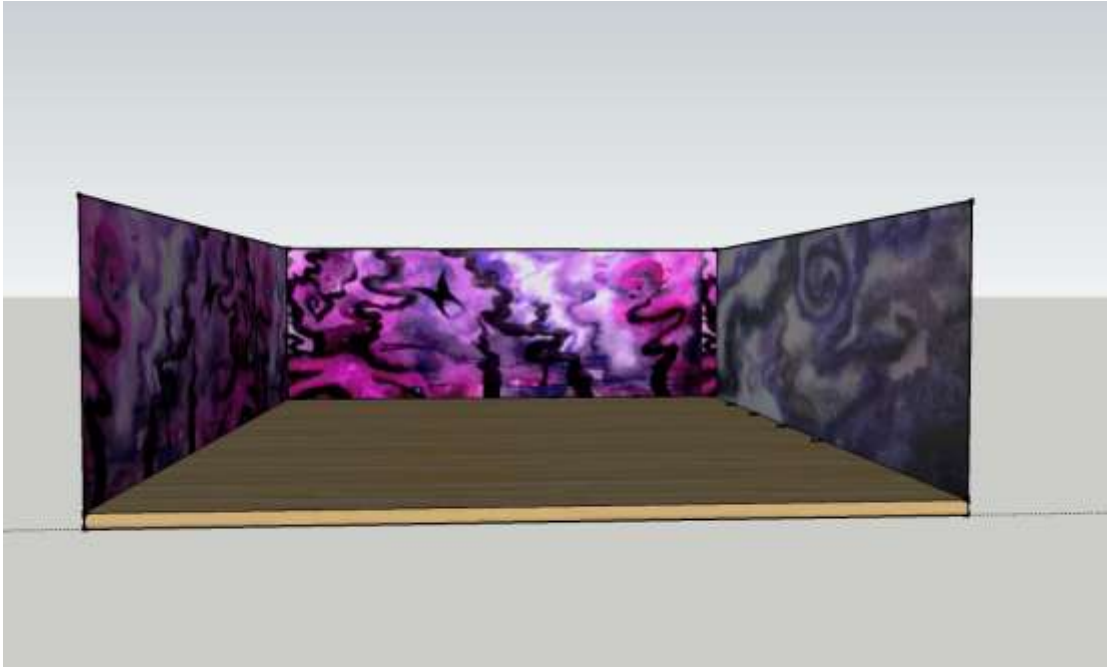


Figura 49: Auras. Estudio.

Los elementos presentes en la instalación que forman parte de la composición guardan relaciones de semejanza entre sí, a nivel temático mediante la espiritualidad, además existe un equilibrio espacial la figura central su composición está en una plano vertical por la ubicación del *dragón* (ver fig.50), además consiste en una composición triangular: su parte cerrada se encuentra en la parte superior del *dragón* y en la parte inferior y mas amplia el *mandala*.

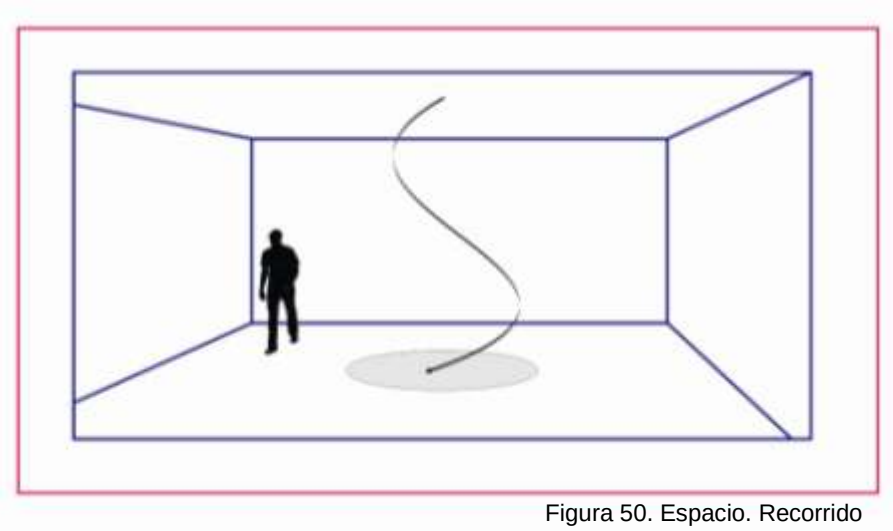


Figura 50. Espacio. Recorrido

Se traza un recorrido (ver fig. 51) a través de éste trabajo plástico titulado *Universo*, y es a su vez una invitación del *dragón* que cuelga del techo y toca el *mandala;* la ambientación que los envuelve y el espacio; se establece un camino despejado para apreciar la pieza.

Figura 51. Espacio. Tridimensional

Ésta instalación artística tiene por objetivo afectar la percepción y producir diversidad de sensaciones (ver fig. 52), provocar una actitud reflexiva sobre lo que rodea al espectador, El *arte* de instalación es muy

fluida e integradora, además, se basa en la fusión de espacio y el tiempo en una relación entre la el artista y el espectador mediante la obra.

Para la autora todo comienza en el cielo y éste trabajo artístico le ofrece al espectador un espacio para pensar, analizar o afianzar todo lo que ocurre a su alrededor, dándole así otros puntos de vista, y ser mas libres de cuerpo, alma y espíritu.

Una obra de arte es la representación del espíritu, aunque algunas personas no creen una obra plástica la sienten y la perciben, además, existe una comunicación entre el creador, obra y espectador; así como ocurre en este universo infinito, el hombre, la naturaleza y las maravillas de éste vasto cosmos es el mayor artista consagrado.

El mundo está abierto a muchas posibilidades, por eso la autora no muestra ésta variedad que se encuentra junta y en armonía, algo poco común de ver, los seres humanos son egoístas, ególatras, mundanos pero siempre hay excepción a la regla, como Buda (nombrado anteriormente), Jesús, Dalai Lama, Sathia Sai Baba, Chrisna, Gandhi, entre otros, pero hasta el mismo Jesús dudó de el *Gran Maestro,* es decir, nadie es perfecto.

Los budistas ven el arte como un canal, igualmente la autora lo siente así; aunque los budistas realicen sus obras en arena y luego pasan su mano sobre ella para borrar su trabajo, la autora decidió realizarlo con pigmentos porque ella desea que éste conocimiento y unificación perdure por medio de formas, símbolos y colores a través del tiempo.

Todos los seres humanos en el camino de la espiritualidad no deben dar un solo paso en el sendero del *Mago* (ser completo y místico) sino tiene su corazón propio como guía. La verdadera religión no está en lo que el

hombre pueda ver u oír, sino lo que puede captar con sus sentidos. Como ocurre en el arte, éste está en todo; porque para la autora el camino hacia *Dios* no está en la oración sino en la sensación

La instalación como conjunto se explica de la siguiente manera:

Mandala

Comenzando por el OM, el cual fue el primer sonido que realizo el universo para crearse, la autora lo representa de color Blanco, rojo, naranja y rojo porque lo representa con la calidez del núcleo de la tierra, la sangre que corre por las venas que da vida al ser humano.

En segundo lugar tenemos a la estrella de David representando al hombre y a la mujer que posee forma de triángulos que al unificarlos conforman la estrella; uno de color rojo que es el símbolo de la espada, símbolo fálico y de color azul (emocional, Yin) representando a el útero femenino que le dan vida a un ser.

En tercer lugar esta el loto de color magenta, de gran brillo la cual nace de la podredumbre de un pantano que cuando abre es una maravillosa flor, donde nacen los seres que vienen a cambiar el mundo, un símbolo de lo laico, principio de trasmutación, el cambio.

En cuarto lugar tenemos a los símbolos del I *Ching* comenzando por Cielo (padre) de color azul y blanco (Dios) que Junto con la Madre tierra le dan vida a sus hijos en el mundo (al observarlo en el sentido de las agujas del reloj) viento de color violeta que acaricia a la creación, lo divino, lo impalpable; luego tenemos el agua de color azul cobalto que tanto puede dar como puede quitar los dones por medio de su furia; la montaña de colores verdes y marrones, el hijo mas parecido a su madre (tierra) que intenta llegar

a su padre que se encuentra en las alturas, lo suave; el trueno hermano cercano del fuego trae la destrucción y la belleza de color naranja y amarillo; el fuego , temperamental y rebelde; por ultimo esta el lago (la hija menor), el reflejo del padre pero negativamente, es serena y tímida, de color gris.

En quinto lugar tenemos el sol y la luna, el Ying y Yan, el sol en el este y la luna en el oeste, el sol expansivo de grandes rayos naranjas, amarillos y rojos, lo expansivo, la libertad, representando también a la Diosa Japonesa Amaterasu aquella que brinda los dones; la luna representa los misterios, de color azul, oculta en la bruma, la gestación.

En sexto lugar se observan los símbolos zodiacales de color blanco que es la pureza del Dios creador en una base azul de diversos tonos (azul cerúleo, azul cobalto y azul ultramar) representando el vasto universo.

La caligrafía Japonesa, en la parte inferior ésta el elemento tierra en japonés tsuchi （土） utilizando el método de caligrafía practicada por los monjes budistas Zen y el elemento cielo en japonés sora (空) representado al padre.

Sobre cada uno de estos elementos pasa suavemente la estrella de cinco puntas un pentagrama que representa al ser humano; para la autora éste es un universo y dentro del mismo se encuentran todos estos elementos que luego ella encierra en un circulo de línea blanca porque todo es un ciclo que siempre se repite hasta que la persona cumpla su misión. Los símbolos que están plasmados en el *mandala* pueden ayudar a los humanos de una u otra manera por el camino que se crea correcto.

Dragón (escultura materiales poco convencionales)

El Dragón por otra parte, es el hijo de padre, el primogénito, que trae consigo mensajes para la humanidad, representando de color plateado y poseenescamas ligeramente en forma de rombo. Los materiales utilizados fue cartón, goma espuma, pintura en aerosol, adhesivo de aluminio, cuero sintético logrando con ello una escultura de cinco metros veinte centímetros y de un radio aproximadamente de treinta y cinco centímetros. Con ésta magnitud, el Dragón da una sensación de magnificencia y respeto por ser el hijo del *Creador*.

Brumas (paredes)

Cuando los seres místicos, espirituales según la autora, estos aparecen y se encuentran perdidos en brumas, por esta razón se interviene las paredes con diversos colores (policromía) para crear esa sensación de misterio y misticismo.

Las formas ondulantes sin patrones representan la aparición del ser mítico, en éste caso el Dragón, los colores escogidos son magenta, azul cobalto, blanco, negro y violeta ya que éstos al unificarlos en un mismo plano crean una sensación atrayente y confusa que la autora lo relacionó cuando los entes míticos y espirituales se presentan en el mundo terrenal (sea por medio de sueños o el mundo físico) para dar un mensaje a la humanidad.

Por medio de ésta instalación artístico-plástica no se darán consejos de autoayuda, simplemente se ofrecerá algunos elementos espirituales para que el ser humano realice ese *milagro*. Esto contiene un proceso energético que se libera en la persona si permanece atento a lo que aquí se presenta: la posibilidad de hacer recordar esa conexión con la espiritualidad.

Memoria

Desde el comienzo de los tiempos, los seres humanos se han limitado a todo pero ¿Por qué? ¿Qué ganan con ello? Será simplemente el control para beneficiar a otros; existen creencias que sólo profesan amor y sólo por esa razón son atacadas y sin poder defenderse, porque la violencia no está en sus principios.

Figura 52: Realización de Bocetos

Para ésta autora la vida (ver fig. 52,53,54) es algo más que un transito, éste cuerpo es prestado pero el alma puede ir a donde quiera y al volver buscamos mas respuestas y lo que el artista plasma en sus obras no es simplemente algo que viene sin más, es todo el conocimiento que proviene de sus encarnaciones anteriores, que luego se plasman por medio de pigmentos, formas, símbolos, acciones, texturas, colores, materiales; quien aquí escribe está convencida de ello, éste mundo esta lleno de secretos que se deben redescubrir.

Figura 53: Realización de Bocetos

Los seres humanos por medio de la espiritualidad laica y pueden volver a obtener todas las repuestas que se perdieron al nacer, porque es tanta información que guarda el espíritu que los seres humanos podrían volverse locos si supiesen todo, o es porque el cerebro no ha evolucionado lo suficiente para ver que hay algo mas allá de el mundo físico y superficial que vemos día a día.

Figura 54: Realización de Bocetos

El creador, el artista, es uno de los seres más sensible que existe en el mundo, porque ve lo que los demás no pueden, las personas está abiertas a más posibilidades, el conocimiento viene del cielo y era representado por dragones y serpientes, seres divinos de gran brillo que entran por en la cabeza y recorren la columna, llenando el ser de luz y activando esa energía primigenia.

Los símbolos de las creencias, son la representación del cielo en la tierra; son llamados padre, madre e hijo en términos humanos (que en

realidad son uno), pero se sabe que no tienen nombre, solo están allí para dar amor y nadie se da cuenta de que es privilegiado(a).

El color está presente siempre en ellos, la creación muestra todos los colores y como son colores luz en su totalidad es blanco, es una pureza infinita y allí esta, mírala, obsérvala, amala, el mundo esta vivo, todos son lo mismo, todos son amor, eso es todo.

El creador es el artista del universo, lo llena de colores cálidos y fríos que son maravillosos, de texturas que hacen estremecer el ser humano, de animales y flores de gran colorido, es el mejor artista del mundo, y no hay dos, si lo conocemos y somos su obra maestra.

No perdamos el tiempo
en buscar algo afuera
todo está dentro, no lo pierdas,
somos de diversos colores
desde el momento que nacemos
somos la obra maestra del artista del universo

Joiri Diaz

Por ésta razón se quiere representar lo que como humanos se ve en el cielo, por medio del *mandala*, por decirlo de algún modo, de tal cielo baja energía maravillosa y única (por medio del dragón o serpiente) alejando lo negativo y creando lo que ve mi persona, y el conocimiento que la autora posee gracias a ellos.

Fig. 55: Mandala. Comienzo del OM, estrella de David y la Flor de Loto asociada al nacimiento de Buda y de espiritualidad directa con el cielo (Dios).

Fig. 56: La autora, en los detalles de la Luna, el Yin, colores Blancos y azules, la calma de la noche, la calma de la mujer como madre y concejera. Tonalidades Inspiradas en el Artista Plástico Willian Blake.

Fig. 57: La autora, trabajando en la parte central del Mandala

Fig. 58: La autora, trabajando en la parte central del Mandala

Fig. 59: La autora, en los detalles de los símbolos zodiacales, todos estos símbolos están dentro de los seres humanos, pintados de color blanco porque cada uno de ellos es una guía pura del universo, son parte del creador.

Fig. 60: Sol inspirado en lo expansivo de Willian Blake, colores fuertes y resaltantes, Además inspirado en la Diosa Sintoísta Amaterasu. Normalmente la mujer es relacionada con la Luna pero en este caso la autora la asocia con el Sol que da calor, la que abraza a la tierra,

Fig. 61: Partes de las escamas del dragón, hijo del padre, mas de 900 escamas que luego fueron pintadas de color plateado porque para la autora es la pureza y la magnificencia del creador, es un mensajero y un guía para los que buscan el camino de la gnosis(conocimiento)

Fig. 62: La autora ensamblando las escamas del Dragón. Materiales: aluminio adhesivo, cartón, cuero sintético y goma espuma (materiales poco convencionales)

Fig. 63: fijación de la escama con aluminio adhesivo, material escogido por ser resistente, usado en equipos de refrigeración.

Fig. 64: La autora ensamblando las escamas.

Fig. 65: Dragón terminado, luego aplicarle el pigmento,

Fig. 66: la autora pintando las escamas con pintura en aerosol plateada, ya que tiene la facilidad de esparcirse y posee la tonalidad exacta para la instalación.

Fig. 67: Intervención en las paredes de la galería; colores azul, violeta, negro y magenta, poseen la finalidad de generar un aura de misticismo y misterio porque se acerca el mensaje traído del cielo por el hijo.

Fig. 68: La autora trabajando las auras con aerógrafo, además se aplicaron técnicas con la esponja y pinceladas cruzadas.

Fig. 69: La autora trabajando las auras con aerógrafo.

CONCLUSIONES

Para poder llegar a *Una Visión Prospectiva de la Espiritualidad a través de la Forma y El Color,* la autora se inspiró en sus vivencias y prácticas en lo que se refiere al tema espiritual; además se realizaron diversas investigaciones en lo que se refiere a la espiritualidad en general, los dogmas ó creencias, que predominan en éste trabajo plástico son: El Sintoísmo, El Budismo, La Gnosis, Masonería; además se estudió y se analizaron símbolos masones, budistas, hinduistas, astrológicos y símbolos antiguos como la estrella de cinco puntas, la estrella de David; también la entidad de el Dragón como un elemento *divino,* hijo del padre (Dios). Al realizar ésta investigación documental se estableció una serie de conclusiones en base a los objetivos propuestos.

En *relación al primer objetivo que consistió en analizar como el color y la forma pueden producir diversas sensaciones* en los seres humanos, se concluye que el color es un elemento de una carga energética, de manera espiritual, que influye en la vida; conjuntamente con la forma pueden producir diversas sensaciones en los seres humanos. Los elementos diseñados recrearon sensaciones de espiritualidad por medio de la forma y el color, son símbolos de diversidad de creencias que se encuentran dentro de éste trabajo artístico – plástico.

En concordancia a lo establecido, en segundo lugar se *diseñaron elementos para recrear sensaciones de espiritualidad por medio de la forma y el color*; se concluye que cada elemento se diseñó para acoplarse con el *mandala,* el cual posee una forma circular; que para la autora representa un ciclo que posee un principio y un fin; que se repite innumerables veces hasta encontrar la paz que el ser humano necesita.

Otro de los elementos diseñados fue el *Dragón* abstrayendo lo más importante de éste, sus escamas, posándose muy sutilmente sobre el *mandala*, porque el mensajero de los cielos lleva el mensaje del *Padre* a la tierra como una guía para los seres que aquí habitan.

Las brumas el tercer elemento diseñado, aparecen en formas ondulantes policromáticas (magenta, azul cobalto, blanco, negro y violeta) ya que la autora lo relacionó cuando los entes míticos y espirituales aparecen en el mundo terrenal para dar un mensaje a la humanidad.

Cuando se crea ésta Instalación Artístico Plástica, se ve reflejada la espiritualidad por medio del color que le permite al espectador sentirla de una manera muy personal, y reconocer en la forma esos elementos simplificados de la representación espiritual.

Por ultimo, *crear una instalación artístico plástica en la cual se vea reflejada la espiritualidad por medio de la forma y el color*; se creó un espacio que permite ver la espiritualidad de diferentes puntos de vista, entonces se concluye que los seres humanos son responsables de su cambio interior, permitiéndose una apertura hacia el bienestar y el amor. De estos elementos influyentes la conciencia a través de los sentidos hace contacto y puede generar movimientos internos en el ser humano, que lo motiva a su búsqueda espiritual, esa conexión intima se establece por medio de las artes plásticas.

Éste tema de la espiritualidad en el arte por medio de la instalación, unificando dogmas y creencias que a futuro pueden incluirse más de éstos, logrando así la unificación sin que existan contrariedades y juicios por parte de la sociedad, además, el arte según nuestra indagación no debe tener fronteras, éste es generado por el espíritu.

A futuro todos los seres humanos desean unificarse, y ésta es una manera de lograrlo. Por medio del arte se logra una visión prospectiva de la espiritualidad. El color y la forma son parte de ésta creación, Dios somos todos, el ser humano es parte de Él.

Trabajo final

Fig. 70, 71: Universo.
Pieza de Joirí P. Díaz

Fig. 72: **Universo.**
Pieza de Joirí P. Díaz

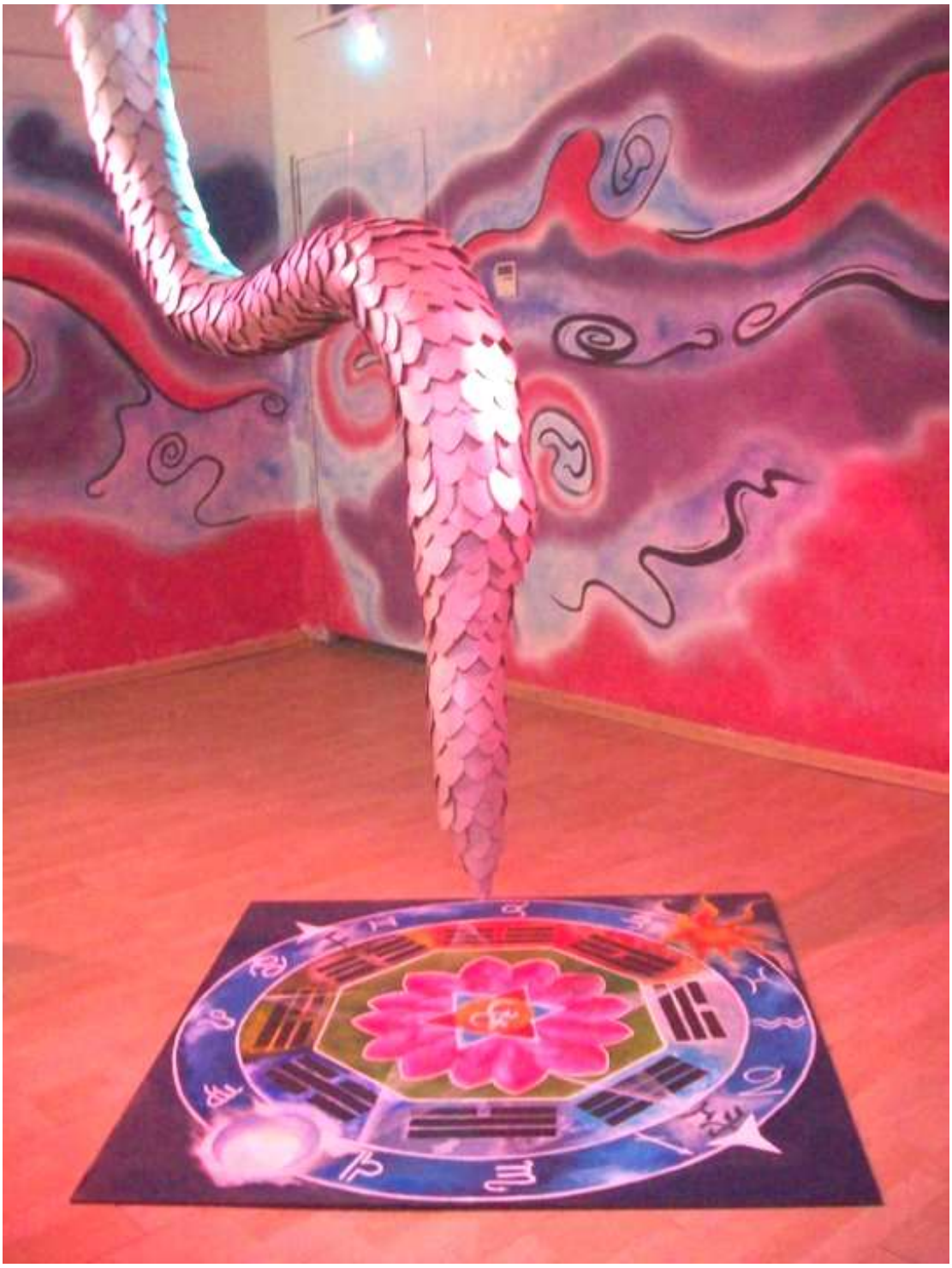


Fig. 73: **Universo.**
Pieza de Joirí P. Díaz

Fig. 74: **Universo.**
Pieza de Joirí P. Díaz

Fig. 75: **Universo.**
Pieza de Joirí P. Díaz

Anexos

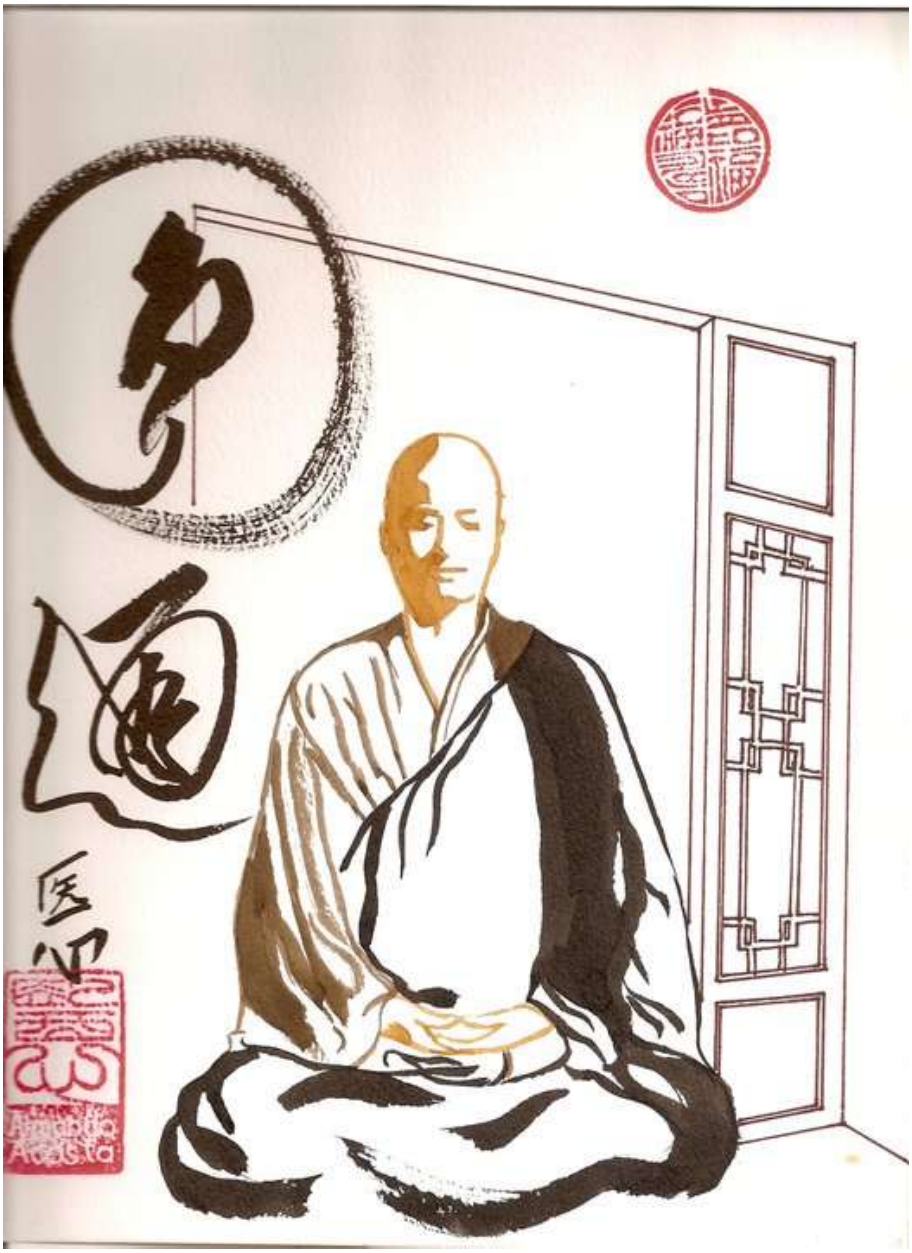
Entrevista: Budista Zen Jon Leniz. Caracas

1. Por favor explica tu visión referente al Budismo Zen
2. ¿Qué significa el Budismo?
3. ¿Qué es la espiritualidad para los Budistas Zen?
4. La Meditación
5. ¿Que hay mas allá según los Budistas Zen?
6. ¿Que diferencia existe entre le Budismo y las demás creencias?
7. ¿Porque todos somos uno con el universo?
8. ¿Qué forma de expresión artística poseen los budista?
9. ¿La caligrafía que ayuda en la espiritualidad?
10. ¿Por qué el uso de las aguadas en tinta china?
11. ¿Por qué la simplificación de las formas?

Me gustaría ahora considerar cada punto con más detenimiento. Empecemos con una breve explicación de la estructura de la meditación y el arte Budista Zen.

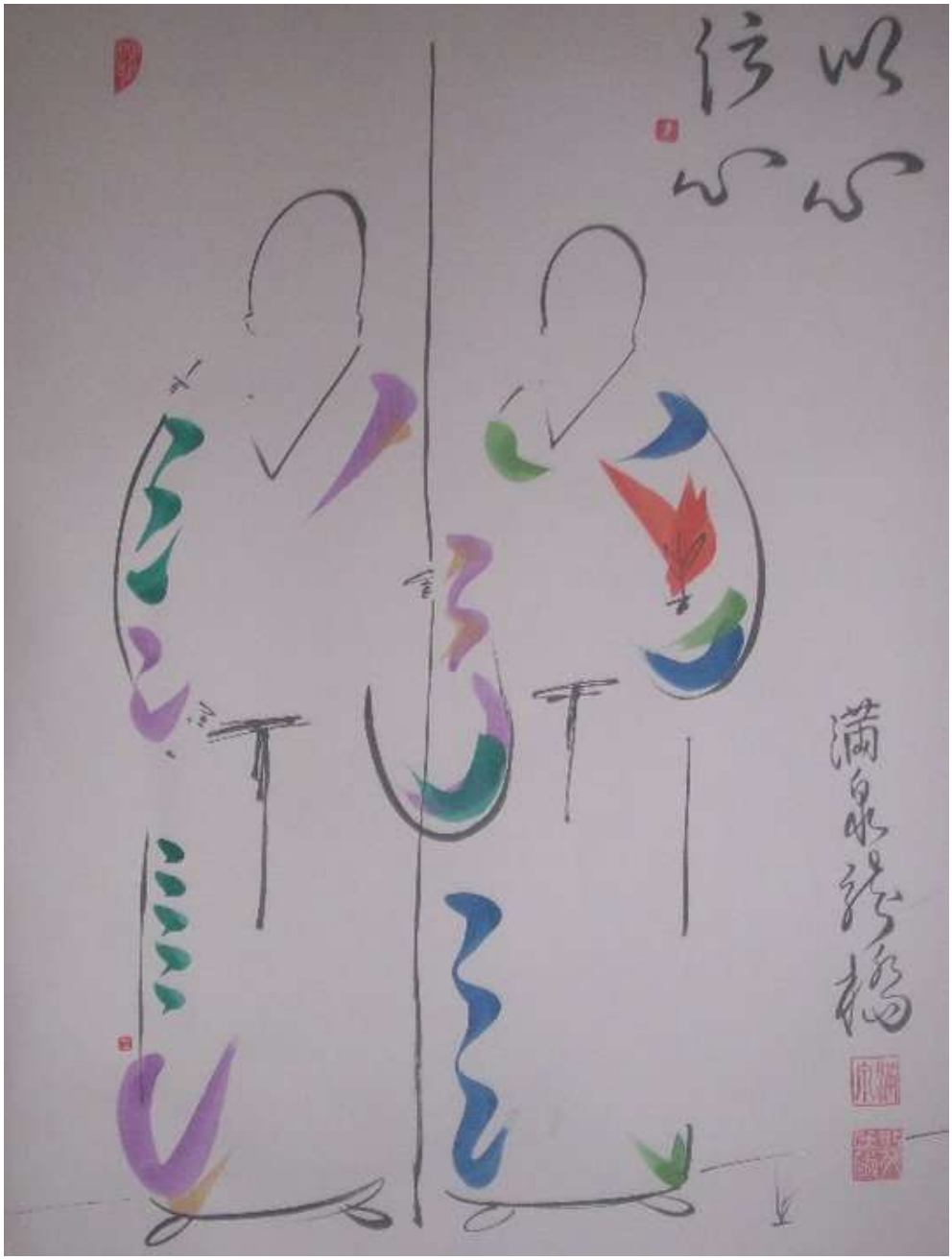
Anexo A: Entrevista

Anexo B: Oración Budista



Anexo C: Pintura Budista Zen

Anexo D; Caligrafía Budista Zen. Jon Leniz



Anexo E: Arte Budista Zen. Jon Leniz. Simplificación monjes Zen

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Libros

Arias, F. (2006). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología Científica.* Caracas, Venezuela: Editorial Espíteme.

Buckland Ray (1983). *Magia práctica del color*. USA. Editorial Sirio.

Chacon (2002) El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología Científica. Caracas: Epísteme

Crespi I. / Ferrario J. (1995) *Léxico técnico de las artes plásticas*. Buenos Aires. Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Edward Tomas. (2005) *La vida de Buda*. Editorial lectorun.

Fredericj Hartt. (1985) *ARTE. Historia de la pintura, escultura y arquitectura*. Editorial Akal. Madrid España

Gombrich E. (1997) *Historia del Arte*. Editorial Debate.

Goñi Carlos (2009) *Firmado. Dios.* Madrid. Editorial Ariel.

Hans Biedermann. (1993) *Diccionario de Símbolos*. España. Editorial Paidós. Kandinsky, W. (1979) De lo espiritual en el arte. Editorial PREMIA Editora. México

Jhampa Shaneman y Jan V. Ángel (2003) *Astrología Budista*. Editorial Santillana.

Kandisky W. (1979) La Espiritualidad en el Arte. Editorial PREMIA editora. México

Luque T. (2000) Encuetas para la Investigación. Madrid. Editorial Pirámide

Marion D. March y Jon McEvers. (1989) *Aprenda Astrología*. Editorial Printer

Latinoamérica

Masiero Roberto. (2003) Estética de la Arquitectura. Editorial A. Machado Libros.

Read H. (1981*). Las Bellas Artes. Vol. 1.* México. Editorial Cumbre S.A

Wikinski. (2004) MER KA BA, Acceso a la cuarta Dimensión. Editorial Kier. Buenos Aires.

Wilhelm Richard (1982) *I Ching el libro de los cambios*. Editorial EDHASA. 5ta edición.

Referencias Web

Anónimo(s/f) *Gnosis.* Disponible en: http://www.samaelgnosis.net/gnosis/gnosis_03.htm. (Consulta: 2010, Diciembre 15).

Anónimo (s/f) *Sintoísmo*. Disponible en: http://www.asahi-net.or.jp (Consulta: 2011, Enero15).

Anónimo (2010) *Budismo* Disponible en: http://www.budismo.com/articulos/budismogeneral.php. (Consulta: 2010, Diciembre 15).

CASTELLANOS Julio. (Documento en Línea). (s/f) *Arte terapia*. Disponible: www.juliocastellano.net/ARTE_TERAPIA.html (Consulta: 2010 noviembre 04)

CLAMP. (2006) *Animenwsnetwork.com- anime expo 2006*. Disponible en: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.animenewsnetwork.com/convention/2006/anime-expo/22&prev=/search%3Fq%3Dclamp%2Bmangakas%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dk4d%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjmqykt5VkiLtudfKlck2wfSMfS0w. (Consulta: 2011, Mayo 02).

Copony Eida (s/f) *El misterio de los mandalas*. Editorial Sirio. Disponible:

http://books.google.co.ve/books?id=dUUW977vjEoC&pg=PA55&dq=el+mandala+y+el+color&hl=es&ei=0pjyTIn4NsP7lweh86zXDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEoQ6AEwBw#v=onepage&q=el%20mandala%20y%20el%20color&f=false
(Consulta: 2010, Noviembre 18).

Charles Solomon. (2006) *Four Mothers of Manga Gain American Fans With Expertise in a Variety of Visual StylesNew York Times/ Art & Design* Disponible en: www.nytimes.com/2006/11/28/arts/design/28clam.html

Damian Sharp. (2005) *ABC de la Astrología.* Editorial Amat. Disponible en: http://books.google.com/books?id=pbpPDh7JbWYC&pg=PA9&dq=zodiaco+astrologia&hl=es&ei=q8ykTffJHaPi0gHUzpTCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false

García Gil Manuela y Pérez García Victor. (s/f) *De Oriente a Occidente. Sabiduría Ancestral.* Editorial Visión Libros Madrid España. Disponible en:http://books.google.com/books?id=whse7TsH_s8C&pg=PA36&dq=Shintoismo&hl=es&ei=mKu0TeGLHLCK0QHQxOC3CQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEcQ6AEwBg#v=onepage&q=Shintoismo&f=false

Govinda Lama Anagarika (1999). *Mandala.* Editorial Pax. Disponible: http://books.google.co.ve/books?id=ndbGV57lt08C&printsec=frontcover&dq=mandala&hl=es&ei=5tXxTLS8DsKblgeo8qmTDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false (Consulta: 2010, Noviembre 04).

¿Qué es la Gnosis? (s/f). Instituto Cultural Quetzalcoatl. Disponible: www.samaelgnosis.net

Pablo Marini. ¿Qué es un símbolo? (s/f). Disponible: www.revistatigris.com.ar

Juan Bosco Urdaneta (2008) *Matthew Ritchie construye el futuro* Disponible en: http://www.fundacionbiacs.com. (Consulta: 2011, Abril 15).

Kusama Y. (2010) *Happening & Avant*, Disponible en: http://www.yayoi-kusama.jp/e/happening/index.html. (Consulta: 2010, Diciembre 15).

Instituto Internacional de Arte Trascendental *La espiritualidad en el arte(s/f)* Disponible: www.estetra.org/Es_arte_trascendentale_spiritualita.html (Consulta: 2010, Diciembre 08).

LEMARROY Mónica. (2004). *El cuerpo efímero*. (Resumen en línea). Trabajo de Grado para optar al Título de Licenciatura en Artes Plásticas. Universidad de las Américas Puebla. México. Disponible: catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/ documentos/lap/lemarroy_g_ms (Consulta: 2010 noviembre de 04)

Los Masones en la Historia. Disponible en: http://www.hermanosmasones.info/los_masones_de_la_historia.htm (Consulta: 2011, Marzo 15).

Prevosti M. (2005). *Pensamiento y Religión de Asia Oriental*. (Libro en Línea). Editorial UOC. Disponible en: http://books.google.com/books?id=RPXn7I4vCikC&pg=PA234&dq=Shintoismo&hl=es&ei=XvFVTe_5PMS9tgepqsiUDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCwQ6AEwAQ#v=onepage&q=Shintoismo&f=false. (Consulta: 2011, Enero 22)

Psicología del color (Documento en Línea). (2007). Reportaje Estocolmo. Disponible http://estocolmo.se/cultura/color_oktub23.htm. (Consulta: 2010, Diciembre 09)

ROSILLO Ignacio. (2008*). Integrando psicología y espiritualidad en la terapia Moderna.* (Revista en Línea). Disponible: www.editorialalaire.com /articulo/202/ integrando-psicología-y-espiritualidad-en-la-terapia-moderna (Consulta: 2010, noviembre 04)

Serge Hutin (2008) *Las sociedades secretas.* Barcelona. Editorial Siruela. Disponible en:http://books.google.com/books?id=9hOHhMMpf1kC&pg=PA52&dq=gnosis&hl=es&ei=QFKoTdvrK8uD0QHE9rn5CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC8Q6AEwATgK#v=onepage&q=gnosis&f=false

Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entrevista. Facultad de Humanidades Disponible: http://html.rincondelvago.com/entrevista_3.html

Vida del artista Miguel Ángel (2007). (Libro en Línea). Editorial Giunti,

Versión española. Disponible: http:// books.google.co.ve/books?id=Maj97mWAJD0C&pg=PA46&dq=escultura+segun+miguel+angel&hl=es&ei=eM7xTIipFcL_lge4sCZDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDEQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false.
(Consulta; 2010 noviembre de 20)