

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

TEMA METAFÓRICO: INSTANTE PROFUNDO

TEMA: CREACIÓN DE UNA OBRA ARTÍSTICA EN BASE A LA EXPERIENCIA DE VIVIR.

Proyecto de trabajo de grado previo a la obtención de la Licenciatura en Artes Plásticas.

AUTOR: Raquel González Puente

DIRECTOR: MSc. Wilber Solarte

Ibarra, marzo del 2017

AUTORÍA

AUTORÍA

Yo, **González Puente Raquel Alejandra**, con cédula de ciudadanía Nro. **100374957-7**, en calidad de autora del trabajo de investigación realizada bajo el título "**CREACIÓN DE UNA OBRA ARTÍSTICA EN BASE A LA EXPERIENCIA DE VIVIR**", certifico su autenticidad, así como su originalidad, presentándolo como requisito para optar por la Licenciatura en Artes Plásticas, autorizando a la **UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE**, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Ibarra, marzo de 2017

González Puente Raquel Alejandra
C.I. 100374957-7

ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR

ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR

Luego de haber sido designado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte de la ciudad de Ibarra, he aceptado con satisfacción participar como Director del trabajo de grado titulado: **“CREACIÓN DE UNA OBRA ARTÍSTICA EN BASE A LA EXPERIENCIA DE VIVIR”**. Trabajo realizado por la señorita egresada Raquel Alejandra González Punte, previo a la obtención del título de Licenciatura en Artes Plásticas.

Al ser testigo presencial y corresponsable directo del desarrollo del presente trabajo de investigación, que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sustentados públicamente ante un Tribunal que sea designado oportunamente. Esto es lo que puedo certificar por ser justo y legal.

MSc. Wilber Solarte
DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL

Ibarra, 07 de Marzo de 2017

Magíster

Raimundo López

DECANO FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA FECYT

Presente.

De mi consideración:

Por medio del presente **CERTIFICAMOS** que el Trabajo de Grado de autoría de la señorita Raquel Alejandra González Puentes, ha sido revisado y corregido, por lo que se autoriza realizar el **EMPASTADO RESPECTIVO**, previo a la obtención del Título de Licenciada en Artes Plásticas.

Atentamente,

MSc. Wilber Solarte
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO

MSc. Vinicio Echeverría
MIEMBRO TRIBUNAL

MSc. Olga Cala
MIEMBRO TRIBUNAL

MSc. Santiago López
MIEMBRO TRIBUNAL

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA**

**AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional, determinó la necesidad de disponer de textos completos en formato digital con la finalidad de apoyar los procesos de investigación, docencia y extensión de la Universidad.

Por medio del presente documento dejo sentada mi voluntad de participar en este proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente información.

DATOS DEL CONTACTO	
Cédula de identidad	100374957-7
Apellidos y Nombres	González Puente Raquel Alejandra
Dirección	Ibarra – Oviedo 1-100 y Juan Montalvo
E-mail	rakelgonzalesp@hotmail.com
Teléfono fijo	953-484
Teléfono móvil	0996323233

DATOS DE LA OBRA	
Título	“Creación de una obra artística en base a la experiencia de vivir”.
Autor	González Puente Raquel Alejandra
Fecha	24 de marzo de 2017
Programa	Pregrado
Título	Licenciatura en Artes Plásticas
Director	MSc. Wilber Solarte

2. AUTORIZACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

Yo, González Puente Raquel Alejandra, con cédula de identidad Nro.100374957-7, en calidad de autor y titular de los derechos patrimoniales de la obra o trabajo de grado descrito anteriormente, hago entrega del ejemplar respectivo en forma digital y autorizo a la Universidad Técnica del Norte, la publicación de la obra en el Repositorio Digital Institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con fines académicos, para ampliar la disponibilidad de material y como apoyo a la educación, investigación y extensión, en concordancia con la ley de Educación Superior Artículo 144.

3. CONSTANCIAS

3. CONSTANCIAS

El autor manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es original y que es el titular de los derechos patrimoniales, por lo que asume la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Ibarra, marzo de 2017

EL AUTOR:

Nombre: González Puente Raquel Alejandra

Cédula: 100374957-7

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

Yo, González Puente Raquel Alejandra con cédula de identidad número 100374957-7 manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad Técnica del Norte los derechos patrimoniales consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador artículos 4, 5 y 6, en calidad de la autora del trabajo de grado con el tema: "CREACIÓN DE UNA OBRA ARTÍSTICA EN BASE A LA EXPERIENCIA DE VIVIR". Que ha sido desarrollado con el propósito de obtener el título de Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Técnica del Norte, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia suscribo en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Técnica del Norte.

Ibarra, marzo de 2017

A handwritten signature in blue ink, reading 'Raquel González', enclosed in a blue oval.

Nombre: González Puente Raquel Alejandra
Cédula: 100374957-7

RESUMEN

“Instante Profundo” es una video-instalación cuyo objetivo es crear una obra artística que permita encontrar lo sublime de la existencia humana a partir de experiencias sencillas y cotidianas, la misma que requiere de un televisor ubicado en el centro de una sala expositiva en la que se proyecta un video de sombras generadas por las hojas de los árboles, movidas por el viento, que aparecen y desaparecen debido a la cantidad de luz que actúa sobre ellas. Frente al televisor hay un banco de madera en el que el espectador puede sentarse y observar. El suelo, por su parte, está cubierto de hojas de árboles. La sala permanecerá oscura, pero, la obra estará iluminada por una luz direccional hacia el centro.

Este proyecto tiene referentes artísticos, filosóficos y psicológicos basados principalmente en las obras de autores como: Ana Mendieta, Bill Viola, Héctor Napolitano, Caspar David Friedrich, Viktor Frankl, Immanuel Kant, Martin Heidegger y Edmund Burke que tratan de temas como: la conciencia, la existencia, el arte, lo sublime y la video instalación. Para así, obtener definiciones y puntos de vista claves, que generen una base conceptual en donde apoyar la investigación. El método empleado para el desarrollo del proyecto fue el inductivo-deductivo, con el que se logró desarrollar la técnica de observación.

En conclusión, la obra está dirigida a la sociedad en general, ya que busca tocar la sensibilidad propia y ajena, la construcción de resignificaciones, nuevas reflexiones y otros sentidos a nuestra existencia; utilizando el arte como una forma de construcción personal.

Palabras claves:

Conciencia, existencia, sublime, cotidiano, videoinstalación.

ABSTRACT

"Instant Deep" is a video installation whose aim is to create an artistic work that allows to find the sublime element of human existence from simple and everyday experiences, the same that requires a television set in the center of an exhibition room in which a video of shadows generated by the leaves of the trees, moved by the wind, appears and disappears as a direct result of the amount of light that acts on them. In front of the TV set there is a wooden bench where the viewer can sit and watch. The ground, on the other hand, is covered with leaves of trees. The room will remain dark, but the work will be illuminated by a directional light towards the center.

This project has artistic, philosophical and psychological references based mainly on the works of authors such as: Ana Mendieta, Bill Viola, Héctor Napolitano, Caspar David Friedrich, Viktor Frankl, Immanuel Kant, Martin Heidegger and Edmund Burke who deal with themes such as: consciousness, existence, sublime and video installation are part of this initiative, in order to get definitions and key points of view, whose contribution generate a solid conceptual basis on which to support this research. The method used for the development of the project was the inductive-deductive, with which it was possible to develop the technique of observation.

In conclusion, this project is aimed at society in general, since it seeks to get in touch one's own and others' sensibilities, the construction of new meanings, new reflections and diverse approaches to understand our existence; Using art as a form of personal construction.

Keywords:

Consciousness, existence, sublime, everyday, video installation.

DEDICATORIA

A mis memorias y a las personas que forman parte de ellas.

Raquel González

AGRADECIMIENTO

Mi más sincera gratitud a quienes fueron mis maestros durante estos cuatro años de carrera: Anita Gudiño, Raimundo López, Jaime Vizcaíno, Lucía López, Juan Viteri, Iván Tinoco, Carlos Almeida, Luis Paredes, Stalin Pozo, Vicente Angamarca, Vinicio Echeverría, Luis Vinueza, Marcelo Cervantes, Darwin Mafla, Jessy Barba, José María Almeida, Sonia Narváez, Erick Sasi, Wilber Solarte, Saud Yarad, Olga Cala, Martha Laguna, Susan Galvez, Jorge Polo, Luis Rodríguez y Santiago López, de quienes me llevo gratos y hermosos recuerdos.

A mis padres por su amor, paciencia y sacrificio.

Raquel González

ÍNDICE DE CONTENIDOS

AUTORÍA	ii
ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR.....	iii
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL	iv
AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN.....	v
CONSTANCIA	vii
CESIÓN DE DERECHOS.....	viii
RESUMEN.....	ix
ABSTRACT	x
DEDICATORIA	xi
AGRADECIMIENTO	xii
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	xiii
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xv
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I.....	4
1.1. LA CONCIENCIA Y LA EXISTENCIA.....	4
1.2. LO SUBLIME.....	14
1.3. VIDEO - INSTALACIÓN	20
1.4. REFERENTES ARTÍSTICOS	23
1.4.1. Héctor Napolitano	23
1.4.2. Caspar David Friedrich.....	24
1.4.3. Ana Mendieta	27
1.4.4. Bill Viola	28
CAPÍTULO II.....	32
2.1. METODOLOGÍA	32
CAPÍTULO III.....	34
3.1. RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA	34
CAPÍTULO IV	42
4.1. PROPUESTA: INSTANTE PROFUNDO	42
4.1.1. Conceptualización de la obra	42

4.1.2.	Descripción de la obra	46
4.1.3.	Registro del proceso de montaje de la obra.....	51
4.1.4.	Exposición de la obra.....	56
4.2.	CONCLUSIONES.....	60
4.3.	RECOMENDACIONES.....	61
5.	SECCIÓN DE REFERENCIAS	62
5.1.	FUENTES DE INFORMACIÓN	62
5.1.1.	Bibliografía	62
5.1.2.	Linkografía.....	63
5.2.	ANEXOS	66

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Space, Our Origin & Future. Babak A. Tafreshi.	17
Figura 2. Pluie d'éclair sur la Bourgnone. Christophe Suarez	19
Figura 3The Sleepers. Bill Viola.....	22
Figura 4. The Sleepers. Bill Viola.....	23
Figura 5. La luna saliendo a la orilla del mar. Caspar David Friedrich.....	25
Figura 6. Monje a la orilla del mar. Caspar David Friedrich.....	25
Figura 7. Tree of life. Ana Mendieta	27
Figura 8. Untitled. Ana Mendieta.....	28
Figura 9. Acceptance. Bill Viola	29
Figura 10. Acceptance. Bill Viola	30
Figura 11. Acceptance. 2008. Bill Viola.....	30
Figura 12. Acceptance. 2008. Bill Viola.....	31
Figura 13. Acceptance. 2008. Bill Viola.....	31
Figura 14. Instantes. 2016	36
Figura 15. Instantes. 2016	37
Figura 16. Instantes. 2016	37
Figura 17. Instantes. 2016	38
Figura 18.Instantes. 2016	38
Figura 19. Ensayo de video para la obra..	39
Figura 20. Ensayo de video para la obra..	39
Figura 21. Ensayo de video para la obra..	40
Figura 22. Sin título. 2016.....	40
Figura 23. Fotograma del video..	49
Figura 24. "Instante profundo".	50
Figura 25. "Instante profundo".	51
Figura 26. Recolección de hojas de aguacate...	51
Figura 27. Recolección de hojas de achira.	52
Figura 28. Sobre una cama de papel periódico se procede a extender las hojas recolectadas.....	52
Figura 29. La sala de exposición es pintada de negro y se cubren todas las entradas de luz con la ayuda de cartulina y cortinas negras para lograr la obscuridad deseada...	53
Figura 30. Se coloca la luz direccional dentro de la sala de exposición...	53
Figura 31. Se extiende un plástico en el suelo y sobre él se coloca una cama de papel periódico...	54
Figura 32. Sobre la cama de plástico y papel periódico se procede a colocar las hojas de achira y aguacate.....	54

Figura 33. Una vez colocadas las hojas en el suelo, el televisor con el respectivo video y el banco de madera son ubicados.....	55
Figura 34. Varios frutos, en su mayoría limones, son colocados sobre las hojas. Estos son remplazados cada 4 o 5 días.....	55
Figura 35. Obra artística concluida.....	56
Figura 36. Invitación a la inauguración de la exposición "Despertar" ...	57
Figura 37. Acto protocolario de inauguración.....	57
Figura 38. "Instante profundo". Raquel González.....	58
Figura 39. "Tengo sembrado en mi corazón". Margarita Niza.....	58
Figura 40. "Instante profundo". Raquel González..	59

INTRODUCCIÓN

En una sociedad en la que el futuro y lo material poseen una importancia sobrevalorada parecen ser pocas las ocasiones en las que nos detenemos a observar, sentir y meditar sobre la esencia misma de la vida para reflexionar en torno a ello.

La sociedad ibarreña no se escapa de esta realidad. De alguna manera, se ha olvidado de la importancia de cultivar sensibilidad y de meditar sobre cuestiones profundas del ser.

Una de las causas para que esto suceda es que actualmente el mundo exige velocidad a quienes forman parte de él. Las nuevas tecnologías han dado paso a lo instantáneo, lo rápido, lo urgente, y se espera que el ser humano trabaje y viva con esta realidad, como si fuera una máquina y no un ente que piensa, disfruta y siente.

Es difícil, sino imposible, conocer la regularidad con la que la sociedad medita sobre cuestiones básicas como la existencia del hombre. Sin embargo, es inevitable que a su debido tiempo el ser humano, al ser consciente de sí mismo y del mundo que lo rodea, se cuestione y busque respuestas, para entender y razonar más sobre la existencia.

El arte, en innumerables ocasiones, ha sido capaz de producir sensaciones y reflexiones en el ser humano. Por este motivo, con la elaboración de este proyecto artístico, se pretende descubrir y meditar a través de experiencias sencillas y cotidianas, la presencia de lo sublime en la vida del ser humano y la búsqueda del sentido en la esencia misma de la existencia.

El mundo que nos rodea, la comprensión del otro y de uno mismo, contribuye al desarrollo del arte. A su vez, éste es capaz de construir nuevas reflexiones y sensaciones en el ser humano. Mediante él, se puede relacionar lo captado por los sentidos con una vivencia y sentir personal. El

identificarse de una u otra forma con la obra artística permite que la emoción y la meditación se apoderen del ser. Por este motivo se pretende crear, a través del arte, una obra capaz de tocar la sensibilidad propia y ajena, con el objetivo de construir resignificaciones, nuevas reflexiones y otros sentidos a nuestra existencia, utilizando el arte como una forma de construcción personal.

El presente proyecto está dirigido a la sociedad en general puesto que las preguntas en torno al tema inquietan a la mayoría de los seres humanos. Por eso es importante ser conscientes de nuestra existencia, de lo que sentimos y pensamos ya que si no existen preguntas no se buscan respuestas. Para Jean-Paul Sartre (como se citó en Lamarche, s.f.) “La existencia no es algo que se deja pensar de lejos: es preciso que nos invada bruscamente, que se detenga sobre nosotros, que pese sobre nuestro corazón como una gran bestia inmóvil; si no, no hay absolutamente nada”. Experimentar y meditar sobre nuestra existencia nos permite elegir la manera como queremos vivir. Por ello meditar y reconocer lo que cada uno siente y piensa, aunque complicado, es absolutamente necesario.

Por otro lado, es muy importante propiciar el acercamiento de las manifestaciones artísticas a la ciudadanía para contribuir al desarrollo mutuo. Al ser el arte una fuente sensibilizadora, es necesario fomentar una producción de calidad, proporcionando obras que generen reflexión y un pensamiento crítico lo que incrementa el valor agregado del arte y del artista.

Objetivo General

Crear una obra artística, mediante la video-instalación, para encontrar lo sublime de la existencia humana a partir de experiencias sencillas y cotidianas.

Objetivos Específicos

- Realizar un análisis de los términos de lo sublime, de la conciencia y la existencia en varios autores y varias ramas del conocimiento como la filosofía y la psicología.
- Definir un espacio de intervención que esté al alcance de la ciudadanía Ibarreña y que facilite las condiciones que se requieren para la realización de la obra.
- Diseñar la propuesta creativa, describirla e identificar referentes artísticos.
- Difundir la obra, con el propósito de provocar sensaciones y reflexiones en las personas que tengan contacto con la misma.

CAPÍTULO I

1.1 La conciencia y la existencia

Debido a que la intención de la presente investigación artística gira en torno a términos como la conciencia, la existencia y lo sublime, es necesario recurrir a autores que traten sobre estos temas y obtener definiciones y puntos de vista claves que generen una base conceptual en donde apoyar la investigación.

En primer lugar, es necesario mencionar que el cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso ya que permite el funcionamiento de nuestro organismo y de nuestra actividad psíquica. Torres y Mallen (s.f) afirman:

El sistema humano está basado en el sistema material cerebral, que a su vez da lugar a la emergencia del espíritu que es una propiedad no material, aunque sin existencia independiente del cerebro. El ser humano es un sistema físico y biológico integrado en un mundo de sistemas, como todo sistema se trata de un conjunto estructurado de elementos y dinámicamente relacionados, desde un átomo de una célula de la uña del pie hasta el complejo mecanismo que constituye el órgano cerebral. (...). Es en el cerebro donde residen los mecanismos materiales que permiten el pensamiento y la afectividad. (...). La conciencia se produce como resultado de los procesos de conmutación del análisis objetivo y de la valoración afectiva del cerebro.

Gracias a las funciones que realiza y el modo en el que el cerebro humano funciona, el hombre posee una característica esencial que lo diferencia de cualquier ser en nuestro mundo: la conciencia. El Diccionario de la Lengua Española (2001) en una de sus definiciones de conciencia

manifiesta: "Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo" (p. 415).

Para Duque, Moscoso y Muñoz (2009) "El término conciencia proviene del latín conscio: cum: con y scio: conocimiento y hace, por lo tanto, referencia a la aprehensión del conocimiento."(p. 4). Esta explicación va de la mano con otra de las definiciones que da El Diccionario de la Lengua Española (2001) a este término: "Conocimiento reflexivo de las cosas." (p.415)

Por lo tanto, ser conscientes implica estar entendiendo lo que sucede a nuestro alrededor y en nosotros mismos, este entendimiento se produce gracias a nuestras capacidades mentales, por lo que es necesario un cierto grado de lucidez o claridad mental, aspecto que suele verse afectado en determinadas situaciones. Las experiencias del individuo a la vez que están cargadas de memorias y conocimientos previos que ha adquirido, los mismos que contribuyen a su interpretación, son fuente generadora de nuevos saberes y recordatorios. De este modo, la experiencia que se genera en el sujeto viene acompañada de memorias, sensaciones, emociones y actos.

La conciencia se encuentra en un continuo cambio y movimiento, se va construyendo en la medida en que existen nuevas vivencias y experiencias. Es capaz de establecer relaciones dentro de nuestros pensamientos y, una vez que hemos percibido lo que nos rodea, procedemos a realizar actos y a tomar decisiones de los que somos conscientes. Potestad y Zuazu (2009) afirman: "La conciencia está, sin lugar a dudas, en el origen de toda percepción, de todo sentimiento, de todo pensamiento y de todo conocimiento." (p. 54). Lo que significa que ésta es la base de nuestra psiquis. Los hechos, el orden y el sentido de las cosas se generan gracias a esta cualidad consciente.

Indudablemente es reconocible el hecho de que la conciencia humana supera a cualquier otro tipo de conciencia que pueda haber en los demás seres que habitan nuestro planeta, este asunto es tratado con profundidad por Bello Dávila y Casales Fernández (2009) quienes diferencian la actividad consciente del hombre de la conducta de los animales, en tres aspectos principales: primero, el hombre en su actividad consciente es capaz de no dejarse llevar por sus impulsos instintivos o necesidades biológicas puesto que la actividad del hombre se dirige principalmente por necesidades generalmente llamadas superiores o espirituales. La conciencia humana es capaz de someter y oprimir los impulsos instintivos mientras que en el animal no existen formas semejantes de conducta. Como segundo aspecto, tenemos el hecho de que el ser humano es capaz de ver más allá de lo aparente, antes de dejarse llevar por impresiones inmediatas, profundiza y establece relaciones, causas y efectos de los acontecimientos y una vez comprendidas las circunstancias, se orienta no hacia las impresiones externas, sino hacia las leyes más profundas. Y, por último, a diferencia de la conducta animal que posee dos principios, las conductas heredadas o instintivas, y la experiencia individual. La actividad consciente del hombre posee un tercer principio que son los conocimientos y habilidades transmitidos socialmente de generación en generación. Si bien es cierto que no se posee un conocimiento pleno acerca del funcionamiento de la conciencia, es inevitable, asombrarse de ella aún en lo poco que se conoce.

Es importante considerar el hecho de que las personas interpreten el mundo objetivo de manera subjetiva, este hecho común permite la existencia de una gigantesca variedad de pensamientos y modos de ver la realidad, que de una manera u otra nos enriquecen y permiten nuestro crecimiento en formas muy diversas. May (como se citó en Iglesias y Lara, 2006) manifiesta:

Como seres humanos, lo que vemos nos lleva a través de los propios ojos y recibe la interpretación de cada persona en función de su mundo privado; nos persigue siempre, por así decirlo, una dicotomía

entre subjetividad y objetividad. Este [...] nivel de conciencia acorta la distancia entre ambas. Temporalmente podemos trascender los límites usuales de la personalidad consciente. Por medio de lo que llamamos discernimiento, intuición, o de los otros procesos involucrados en la creatividad y sólo comprendidos de una manera vaga, podemos obtener vislumbres de la verdad objetiva tal como existe en realidad, o sentir alguna nueva posibilidad ética, o una experiencia de amor desinteresado.

El ser humano posee una conciencia orientada hacia el mundo circundante y otra orientada hacia sí mismo a la cual se la llama autoconciencia. Iglesias y Lara (2006) definen a la autoconciencia como: "Característica ontológica que consiste en el sentimiento de que puedo tener 'conocimiento' de que soy el ser que posee un universo." (p. 7) El hombre, por tanto, es capaz de reconocerse como un ente que es parte de un mundo y encontrar a la vez en sí mismo un sin número de mundos, es decir de pensamientos, sensaciones, emociones, modos de ser y de relacionarse con la realidad fuera de sí. El poseer una conciencia de uno mismo permite considerar o examinar nuestra existencia, entender que las decisiones y actuaciones que realicemos o llevemos a cabo tendrán un efecto en nuestra persona y en los otros, motivo por el cual debemos elegir con sabiduría cual será el sentido y el objetivo por el que dirigiremos nuestra vida. May (como se citó en Iglesias y Lara, 2006) afirma:

Obtenemos nuestro sentido de dirección de nuestra visión desde la cima y trazamos un mapa mental que nos guía durante semanas de paciente y trabajoso transitar colinas más bajas cuando el esfuerzo se modera y la 'inspiración' brilla por su ausencia.

Es decir, ser conscientes de nosotros mismos es una guía de las direcciones que hemos de tomar para dirigir nuestra vida hacia lo que buscamos o los objetivos que nos hemos planteado; nos permite crearnos y

reconstruirnos continuamente. Cada nuevo conocimiento de nosotros mismos o del mundo que nos rodea nos permite trascender, cambiar, renovarnos, definirnos constantemente, construirnos sobre nuevas bases.

Zeman (2009) con respecto a la autoconciencia nos dice que de alguna forma las sensaciones nos permiten tomar conciencia de nosotros mismos porque pasamos a ser conscientes de que una sensación se está produciendo en nosotros. Pronto, el ser humano se refiere a sí mismo como un Yo, examina su identidad, toma sus propias decisiones en cuanto al accionar, llega a reconocerse a sí mismo y al otro, encuentra su propio sello de identidad que lo diferencia de los demás y a la vez logra descubrir las semejanzas que los unen, se reconoce a sí mismo como ente que conoce y experimenta, es decir, es consciente de ser consciente. Tener una idea de nosotros nos permite a su vez relacionarnos con los demás seres humanos ya que adquirimos empatía al darnos cuenta que los otros se parecen de cierta manera a uno, por lo tanto, para comprender al otro es necesario tener alguna noción de nosotros mismos. Es importante, en este punto, reconocer que el cuerpo y la mente no son las únicas bases que se toman en cuenta para tener una idea del ser propio, sino también nuestra participación dentro de una sociedad.

El ser humano al llegar a ser consciente de que es consciente se extiende hacia una mayor comprensión de su relación con el mundo y con sí mismo, se convierte en el responsable de sí mismo, de su existencia y de su búsqueda de sentidos y direcciones, se construye a sí mismo.

Esta cualidad de volver sobre sí misma le permite a la conciencia mantenerse en una superación o renacer constante, una renovación de cualquier conocimiento (ser-en-sí) con el que ella se pueda relacionar, ya que su ley consiste en romper inmediatamente con su pasado, lo que le significa al ser humano modificaciones internas permanentes, cambios trascendentales psíquicos o reajustes

significativos constantes en su interior, los que se dan a partir de su actuar en el mundo. (Iglesias y Lara, 2006, p. 21)

Ser poseedores de una conciencia permite, como ya hemos visto, que el hombre pueda mirarse a sí mismo como un ente individual; que no solamente es parte del mundo, sino que hay un universo entero dentro de él, que de alguna forma se podría decir lo independiza. Es inevitable entonces, que en algún momento surjan una serie de preguntas entorno a la existencia, por tanto, gracias a la conciencia sobre el mundo que nos rodea y de nosotros mismos, nace la necesidad de reflexionar en lo que existe, de hallar un sentido y cierta esencia.

Martin Heidegger es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, una de sus contribuciones al mundo fue su obra "Ser y tiempo" que se publicó en 1927, libro cuya principal preocupación es la pregunta por el ser, es por este motivo que se vio la necesidad de conocer sus ideas como parte de la fundamentación y comprensión del presente capítulo.

Canal Encuentro (2016) menciona que en la primera mitad de siglo XX la pregunta por el ser estaba olvidada, pero Heidegger vuelve a replantear esta pregunta filosófica y como resultado de eso surge su libro "Ser y tiempo". Posteriormente, se da una explicación clara y concisa del pensamiento contenido en el texto, el cual nos declara que todo lo que se puede mencionar es un ente y que a su vez el ente es todo aquello que es, el ser va más allá que el simple hecho de decir por ejemplo que la pared es blanca o que el elefante es grande, el ser no simplemente es algo, sino que es, antes de que el elefante sea grande, el elefante es, por tanto, una de las preguntas de la filosofía es: ¿por qué hay algo si pudo no haber habido nada?. Que el ente sea va más allá de cualquier definición que se pueda dar de este. Se puede definir al ente en cuanto cosa, pero no podemos determinar el porqué es. A Heidegger de todos los entes le llama la atención en especial uno, el ser humano, puesto que es el único ente que se pregunta

por el ser, es así que este filósofo alemán introduce en su libro "Ser y tiempo" el concepto de Dasein, palabra que en alemán quiere decir existencia y que etimológicamente hablado viene del da - ahí y sein - ser. El ahí del ser es el ahí donde se manifiesta el ser, porque la idea de un ser es habilitada por el hombre, se puede entender, también, el ahí como un término epocal porque se puede definir a un ente de una u otra forma según la época. Por tanto, un Dasein es aquella persona que hace filosofía y se pregunta por el ser. El ser del hombre no se presenta en forma definitiva lo que quiere decir que el ser humano se va construyendo en el transcurso de su vida y eso implica que el existir no sea suficiente, existe la necesidad de hacer algo con nuestro propio ser y existencia por lo que nos planteamos objetivos y buscamos realizarnos, lo cual, trae consigo un cierto gozo. Heidegger comprende el ser del hombre como un ser para la muerte, aspecto fundamental porque marca la forma en como pensamos la vida, la manejamos y la redimensionamos. En general la muerte es algo que el hombre trata de evitar, pero sorprendentemente nos permite abrir los ojos y ser conscientes de que todo puede cambiar y que hay maneras en como asumimos nuestra existencia, también menciona que la muerte de algún modo no se realiza para uno porque no nos damos cuenta de que hemos muerto por lo que se queda solo como una inminente posibilidad. Morir, perecer, fallecer para nosotros pueden ser sinónimos, pero Heidegger sostiene que existe diferencia entre estos tres términos. El perecer hace referencia a todo ser que vive, fallecer, por su parte, es algo particularmente humano, pero entendiendo aquí al humano como un ente y no como Dasein, morir, en cambio tiene que ver con la reflexión y conciencia de nuestros límites existenciales. Para concluir, Heidegger, por medio de su libro "Ser y tiempo" nos permite volver a las preguntas existenciales que constituyen nuestra condición humana.

Estas preguntas existenciales, la búsqueda de un sentido y una esencia, es un rasgo distintivo del hombre, pues es él el único que se

cuestiona con respecto a estos asuntos. Para Frankl (2016) el hecho de preocuparse acerca del sentido de la vida, lejos de ser una manifestación de trastorno mental, demuestra nuestra esencia humana, nos convierte en auténticos humanos. Jamás, un animal se ha cuestionado o preocupado sobre lo existente y sus sentidos. Este preocuparse propio del ser humano lo lleva a buscar posibles y relativas respuestas lo que contribuye a mantener su bienestar y equilibrio mental.

El sentido de la vida, si bien es algo que se halla al alcance de todos y a lo largo de toda la existencia, no es algo previamente establecido que se lo pueda concretar en términos generales. Le corresponde a cada ser humano descubrir individualmente cuál es su propio sentido por lo que éste difiere de hombre a hombre. Frankl (1991) manifiesta: "Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo; únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido." (p. 57)

El hecho de que el ser humano posea una conciencia existencial, que a su vez está rodeada por un concepto de finitud, incentiva al hombre a examinar constantemente su vida de manera crítica para lograr hacer de ella una experiencia placentera y significativa, llena de valor. Por lo tanto, cada quien se vuelve responsable de su propia existencia y se define así mismo al poseer libre albedrío.

Por tanto, esta libertad que posee el hombre de decidir le hace responsable de sí mismo y de lo que ha decidido.

Pues bien, reflexionando imparcialmente sobre los fundamentos radicales del ser humano, vemos que la conciencia y la responsabilidad constituyen precisamente los dos hechos fundamentales de la existencia humana. Lo cual, traducido a una fórmula antropológica fundamental, podría expresarse así: ser-hombre equivale a ser-consciente-y-responsable. (Frankl, 1978, p. 9)

El ser conscientes de que las decisiones que tomamos repercuten en nosotros, en lo demás o en el mundo que nos rodea, nos lleva también a entender la necesidad de tomar la vida con responsabilidad.

Hallarle un sentido a la propia existencia es un hecho fundamental. Frankl (2016) nos manifiesta que 60 estudiantes de una universidad americana habían intentado suicidarse y el 85% de ellos mencionó que había tomado aquella decisión porque la vida les parecía carente de sentido.

Y esto acontece en plena sociedad de la abundancia y del bienestar. Hemos estado soñando durante demasiado tiempo un sueño del cual estamos ahora despertando: el sueño relativo a que basta con mejorar la situación socioeconómica de la gente para que todo marche perfectamente y todos sean felices. Mas lo cierto es que, una vez apaciguada la lucha por la supervivencia, surge la pregunta siguiente: ¿sobrevivir, para qué? Hoy día hay cada vez más personas que tienen medios de vida suficientes, pero para las que ésta carece de sentido. (Frankl, 2016, p. 12)

El ser humano si bien posee una parte instintiva también posee una parte esencial que es la espiritual, la que nos diferencia de los demás seres, por tanto, no son solo los impulsos instintivos los que se deben satisfacer, incluso el ser humano es capaz de controlarlos gracias a esa parte espiritual.

Por tanto, es esencial encontrar un sentido para el hombre que constantemente está en busca de él ya que son esos sentidos los que impulsan el deseo de continuar viviendo y los que direccionan las decisiones que tomamos y el porqué de cómo manejamos la vida y nuestras relaciones para con el mundo y los otros. Frankl (1991) considera que cuando se tienen ideales y objetivos claros incluso el ser humano es capaz de sufrir e incluso morir por ellos, por ende, la principal preocupación no es el placer o eludir el dolor, sino el hallar un sentido.

Y yo me atrevería a decir que no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir, aun en las peores condiciones, como el hecho de saber que la vida tiene un sentido. Hay mucha sabiduría en Nietzsche cuando dice: "Quien tiene un porque para vivir puede soportar casi cualquier como". (Frankl, 1991, p. 59 y 60)

El sentido es algo que debe hallarse en todo tiempo, tanto en circunstancias adversas como favorables. Aprovechando el hecho de que los sentidos no terminan, de algún modo están en todas partes, gracias a ser de varios tipos y estar en continua transformación. Es muy importante tratar de mantener, por ende, una actitud positiva ante las situaciones que se presenten porque ello contribuye a tener una vida plena y gozosa.

A los sentidos no se les encuentra únicamente en uno mismo sino también en el mundo y en los otros. Hay algo muy importante que dice Frankl (2016) que es necesario mencionar en este escrito, para él, lo primordialmente humano es estar encaminado o dirigido a un "para qué" o "para quién" en donde uno puede auto trascenderse, es decir, concentrarse hacia algo o alguien distinto a uno mismo, como el hecho de servir a una causa o el amar a una persona. Esta auto trascendencia nos vuelve auténticamente humanos y nos permite evolucionar.

Ahora bien, el ser conscientes nos hace ver nuestra transitoriedad en el mundo, lo que nos lleva a concebir la existencia de un espacio y tiempo. "EL ESPACIO y el tiempo constituyen la urdimbre en que se halla trabada toda realidad. No podemos concebir ninguna cosa real más que bajo las condiciones de espacio y tiempo" (Cassirer, 1967, p. 40). Esto lleva a que el darle un significado a la vida sea aún más importante y significativo.

La cualidad transitoria puede ser un motivo de angustia para el hombre. Frankl (2016) afirma que existen varias formas en cómo podemos tomar la condición efímera de nuestra vida y lo transitorio, primero, se puede considerar que el futuro aún no es, que el pasado ya no existe y que lo único

que tenemos es el presente. También podemos sostener que el futuro y el pasado no son nada por lo que el ser humano está arrojado a la nada y el vacío. El existencialismo por su parte da importancia al presente, por transitorio que sea. El quietismo niega al tiempo, considera que éste es resultado de nuestra imaginación y que tanto el pasado, presente como el futuro son únicamente ilusiones de nuestra conciencia. La logoterapia manifiesta que la legítima realidad es el pasado puesto que una vez que nuestras vivencias llegan a formar parte del ayer se pierde la transitoriedad, de cierto modo, existen en el pasado, nada puede borrar ni cambiar lo vivido, es como si hubiese sucedido para toda la eternidad.

Este modo de ver el tiempo que nos da la logoterapia produce cierto alivio y tranquilidad con respecto a la aflicción que puede generar nuestra inminente transitoriedad puesto que nos permite considerar lo vivido y los sentidos encontrados en nuestra existencia como un tesoro que nada ni nadie nos quitará, que está ahí, que existe y siempre lo hará, aunque los olvidemos o ya no estemos aquí para recordarlos. Nuestra vida tiene que haber valido la pena vivirla. "Yo diría que haber sido es la forma más segura de ser" (Frankl, 1991, p. 67).

1.2 Lo sublime

En este proyecto artístico se recurre a la categoría estética de lo sublime ya que se pretende encontrar cierta relación del término con la existencia y con experiencias surgidas de la cotidianidad. Relaciones que serán explicadas en el capítulo IV de la presente investigación.

Como categoría, lo sublime es un concepto fundamental dentro de la estética y generalmente se recurre a ello para emitir sus juicios. Lo sublime, en general, es considerado como equivalente de majestuoso o excelso. Sin embargo, esta explicación es un poco incompleta ya que el término es mucho más complejo y para poder alcanzar un entendimiento más amplio de

lo que éste implica, es necesario recurrir a pensadores que nos permitan tener una visión más completa.

La estética en un principio se centraba en lo bello, pero, con el transcurso del tiempo, se fueron añadiendo nuevas categorías que respondían a experiencias que producían distintos juicios estéticos dentro de la sensibilidad humana, los mismos que no se los podía enmarcar dentro de lo bello. Así tenemos lo feo, lo trágico, lo cómico, lo grotesco, lo terrorífico y lo sublime.

Varias han sido las conceptualizaciones que se le ha dado a lo sublime dentro del desarrollo de la estética, sin embargo, en esta investigación nos centraremos brevemente en lo que manifiestan principalmente tres autores: Longino, Burke y Kant.

Pseudo-Longino en el siglo I realiza un primer acercamiento a lo sublime en su tratado "De lo sublime". Los pensamientos de este escritor influenciaron en gran medida el desarrollo de la estética y de nuevas reflexiones del arte.

Pseudo-Longino considera lo sublime como una expresión de grandes y nobles pasiones (como las que se expresan en los poemas homéricos o en las grandes tragedias clásicas), que implican una participación sentimental tanto del sujeto creador como del sujeto que goza de la obra de arte. (Eco, 2009, p. 278)

Por lo tanto, para Longino lo sublime lo podemos encontrar en la retórica y la magnificencia del lenguaje puesto que es capaz de producir en el espectador sentimientos intensos que lo elevan a la fascinación y el asombro y que, para su creación, se necesita poseer de pensamientos de gran envergadura, emociones profundas y apasionadas, capacidad expresiva y un adecuado manejo y ordenamiento del lenguaje. Lo que significa que, a través del arte, se puede alcanzar lo sublime al producir y

sentir profundas emociones. Por lo tanto, lo sublime no reside tanto en la contemplación, como en la elevación y enaltecimiento del espíritu.

En el siglo XVIII el concepto de lo sublime tomó mayor importancia y surgieron nuevas explicaciones en torno a este. Tenemos por ejemplo el caso de Edmund Burke e Immanuel Kant quienes no se desprendieron del entendimiento de lo sublime como algo grande que daba Longino, al contrario, lo retomaron y lo ampliaron.

La conceptualización de lo sublime como grandeza explicado por Longino no sufrió mayores cambios hasta el siglo XVIII. El primero que insertó cambios fue Boileau que lo relacionó con lo infinito, pero lo infinito no se aparta de ni contrasta de lo grande. Burke, ya realiza una contraposición de lo bello y de lo sublime, lo bello estaría relacionado con el placer, mientras que lo sublime es un terror placentero e insiste en que lo bello es relativamente pequeño en comparación de lo sublime. Por otra parte, Kant, no contradice la conceptualización de Longino, todo lo contrario, podemos decir que introduce más argumentos a esta definición original cuando se refiere a la categoría como "lo absolutamente grande". (Bueno y Domínguez, 2016, p. 30)

El libro "Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello", escrito por el irlandés Edmund Burke, ejerce una gran influencia en el desarrollo de la estética y nos ayuda ampliar la comprensión de lo sublime a la vez que realiza una diferenciación del mismo con la categoría estética de lo bello. Para él, lo bello deleita y satisface mientras que lo sublime es un horror que cautiva y deja una fuerte impresión en el espíritu del hombre.

Juan Martín Prada (2015) nos explica que Edmund Burke examina cuales son las cosas que ocasionan las impresiones de lo sublime y lo bello en el individuo. Para él, la fuente de lo sublime se relaciona con el terror,

ante esto surge la interrogante siguiente: ¿Cómo se obtiene una especie de deleite y placer en lo sublime si se fundamenta en el terror? a lo que Burke responde que para que el terror y dolor sea entendido como sublime, capaz de producir deleite, placer y asombro en el sujeto es necesario que este terror no sea realmente perjudicial y absoluto, que nuestra vida no se encuentre amenazada, cumpliendo con estas condiciones es que se produce cierto horror delicioso característico de lo sublime que asombra al individuo y aviva su espíritu, siendo esta, una de las sensaciones más fuertes que se pueden experimentar. Por otro lado, la grandeza de dimensiones, el asombro, la oscuridad, la magnificencia, la infinitud y las privaciones como por ejemplo la soledad y el silencio son causas de lo sublime. Burke considera también que los colores vivos y alegres no son los más indicados para producir un efecto sublime por lo que compara a la noche o a un cielo nublado como mucho más asombrosos que el día o el cielo azul.

Immanuel Kant, por su parte, en su libro "Crítica del Juicio" distingue entre dos clases de lo sublime: lo sublime matemático y lo sublime dinámico.

Lo sublime matemático:

Figura 1. Space, Our Origin & Future. 2016. Babak A. Tafreshi.

Fuente. TWAN. (2016)

La fotografía de un cielo estrellado es un buen y típico ejemplo de lo sublime matemático ya que Kant entiende a este término como lo "absolutamente grande". Para entender lo que significa lo absolutamente grande, primero es necesario comprender el concepto de lo grande, por ello, para declarar que algo es enorme es necesario realizar una comparación del objeto con otro que consideremos más pequeño, por ejemplo, un árbol es grande si lo comparamos con una lata de cerveza, pero deja de ser grande si lo comparamos con el mar. El árbol, la lata de cerveza y el mar son lo que Kant llama magnitudes, lo que quiere decir que las cosas son una magnitud que para ser consideradas grandes o pequeñas necesitan primero ser comparadas con otra magnitud.

Entonces, si llamamos a algo absolutamente grande y no solamente grande, sobre toda comparación, ahí es donde se halla lo sublime. Cualquier cosa es pequeña si lo comparamos con lo sublime, podemos pensar en el objeto más grande que hayamos visto y sin embargo este puede reducirse a algo infinitamente pequeño. Por lo tanto, lo sublime no puede hallarse en las cosas de la naturaleza ni en nada que pueda ser percibido por los sentidos más bien esta se encuentra sobre nuestra propia esencia.

Cuando alguien nos menciona que un edificio mide 20 metros nos podemos formar una idea de cuál es su medida puesto que tenemos la concepción de cuanto es un metro, esto demuestra que una magnitud se puede estimar de forma matemática e intuitiva, la estimación matemática no tiene límite, puede expresar cualquier medida (considerando que los números son infinitos) pero la estimación intuitiva o estética de magnitudes si tiene un límite. La calculadora, por ejemplo, nos puede decir cuántas estrellas hay en la Vía Láctea pero nuestra intuición no; tiene un límite, que cuando lo alcanzamos nos agobia y da paso a la emoción de lo sublime.

A esta angustia se une una sensación de placer producido por la relación que existe entre la imaginación y la razón. La razón busca la

comprensión de la totalidad y exige que la imaginación entregue un objeto total. Pero, en el caso de lo sublime, el objeto es absolutamente grande y por tanto indefinido; este rebasa nuestra capacidad y la imaginación avanza hacia el infinito sin poder abarcar una totalidad. Lo sublime se produce justamente cuando la imaginación falla y no cumple con la demanda de la razón (Darin McNabb, 2012).

Lo sublime dinámico:

Figura 2. Pluie d'éclair sur la Bourgnone. Christophe Suarez

Fuente. Evan David. (2014)

Lo sublime dinámico tiene que ver con la fuerza y poder de la naturaleza, como una tormenta eléctrica, un tornado, entre otros. Estos fenómenos naturales son motivo de terror para el ser humano porque pueden provocar la muerte, así que para que se genere una experiencia de lo sublime es necesario hallarnos en un lugar seguro donde podamos observar el fenómeno sin que este pueda provocar daño alguno en nosotros.

Frente a las fuerzas de la naturaleza el hombre es un ser frágil y de poca resistencia. Mientras más terrible y poderoso nos parezca un fenómeno, más atractivo nos será, siempre y cuando estemos en seguridad.

Estos fenómenos son sublimes porque nos provocan éxtasis al elevar las facultades del alma muy por encima de lo común y nos hacen descubrir en nosotros una capacidad de fuerza de una clase totalmente distinta y superior a la naturaleza, que es la libertad moral; donde el hombre actúa de forma autónoma, sin ser determinado por la naturaleza.

Esto significa que el ser humano posee una voluntad sensible y una libertad moral. La voluntad sensible es hacer lo que dicta la psicología o fisiología (si tengo hambre, como) esta acción no es una libertad real porque aún se encuentra en la esfera de la naturaleza. Por el contrario, la libertad verdadera es aquella que se encuentra fuera de las leyes naturales. Por ejemplo, existen necesidades fisiológicas como el hambre. Sin embargo, si una madre tiene un hijo y los dos tienen hambre, ella prefiere ceder el trozo de pan por lo que en ese momento está haciendo uso de esa libertad moral, cualidad que todo ser humano posee. La idea de totalidad que se produce en lo sublime matemático y la idea de libertad moral de la voluntad que se produce en lo sublime dinámico son superiores a toda magnitud o fuerza que la naturaleza pueda provocar. Entonces el displacer inicial, es eximido porque somos llevados a observar la cualidad trascendental de nuestra humanidad. Es decir, nuestra capacidad de pensar y exigir una totalidad más allá de cualquier objeto sensible y, en la capacidad de poseer una libertad autónoma a las leyes de la naturaleza. Por tanto, en lo sublime el agobio inicial es aprovechado para poner de manifiesto nuestra naturaleza humana lo que es placentero (Darin McNabb, 2012).

1.3 Video - Instalación

Con el crecimiento del arte conceptual y el desarrollo de las nuevas tecnologías que dan paso a la cultura de la imagen, se crean nuevas formas de expresión artística, entre estas nuevas formas podemos encontrar la video-instalación sobre la cual se realizará la obra artística del presente proyecto.

La instalación es una propuesta artística que surge a partir de un concepto. Recurre al uso del espacio como parte integral de la obra, dotándolo de nuevas significaciones al crear relaciones a partir de los elementos empleados por el artista y el manejo del espacio.

Así, en las instalaciones, el espacio llega a ser parte de la obra; a incorporarse en ella y constituirla; por lo que la atención se centra tanto en él como en los elementos empleados.

Por otro lado, los espectadores pueden recorrer la obra desde el exterior mientras que en otras ocasiones puede entrar al interior de la misma. Canepa (2008) manifiesta:

A partir de la segunda mitad del siglo XX, planteamientos como el “environmental art” (corriente cuyas obras consisten en la intervención de un espacio creando un “ambiente”), y los “happenings” (en los que la participación del público es un elemento fundamental), influyeron en el desarrollo de la instalación como medio artístico. (p.14)

En la video-instalación la imagen en movimiento pasa a ser parte fundamental de la instalación, dotándola así de nuevas características. Vicente Ortiz Sausor (como se citó en Canepa, 2008) sostiene que la video-instalación está conformada por una serie de elementos que son los siguientes:

- El dispositivo vídeo, formado por:
 1. La imagen electrónica.
 2. Los monitores y pantallas de proyección.
- La instalación y el dispositivo “escénico”:
 3. Los objetos incorporados.
 4. El espacio expositivo que se ocupa, la relación espacio temporal.

5. El espectador.

Por lo tanto, se pone en escena una unión de la imagen bidimensional del video con el objeto real. Así, la imagen en movimiento del vídeo, es algo que no está presente como un objeto verdadero, pero, se une con lo que sí lo está. Dentro de esta forma de expresión artística existe un espacio real en el que a su vez se sitúa un espacio de escena de la instalación, dentro del cual, se sitúa otro espacio, el de representación del video.

Existen así mismo dos tiempos: el tiempo real presente en el recorrido de la obra y el tiempo de duración del vídeo (Canepa, 2008).

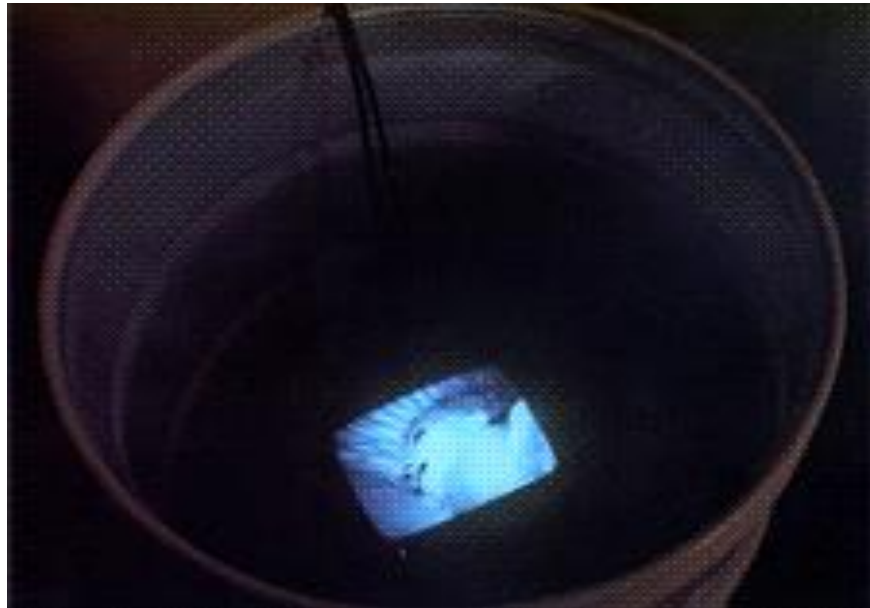
A continuación, se presenta un ejemplo de video-instalación realizado por el artista Bill Viola.

Figura 3. The Sleepers. 1992. Bill Viola

Fuente. DOCAM. (2010)

Figura 4. The Sleepers. 1992. Bill Viola

Fuente. Rodrigo Alonso. (s.f.)

1.4 Referentes Artísticos

1.4.1 Héctor Napolitano

Héctor Napolitano, conocido como “El viejo napo”, es un artista guayaquileño que se destaca en el ámbito musical. Entre su repertorio se encuentra la canción “Cuando pienses en mí” la cual, por cuya letra, se ha convertido en uno de mis referentes de este proyecto artístico ya que nos habla del recuerdo de alguien por medio de lo sencillo y cotidiano.

CUANDO PIENSES EN MÍ

(Héctor Napolitano)

Cuando pienses en mí,
encuétrame en las cosas más sencillas,
en esas cosas leves y profundas,
encuétrame en el viento

y en el arco celeste de la tarde,
y llénate de estrellas las mejillas,
cuando pienses en mí.
Cuando pienses en mí....
cuando pienses en mí....

Cuando pienses en mí,
encuétrame en las cosas más sencillas,
en esas cosas leves y profundas,
encuétrame en el viento
y en el arco celeste de la tarde,
y llénate de estrellas las mejillas,
hay, cuando pienses en mí.
Cuando pienses en mí...
cuando pienses en mí...

Seguramente es algo que se tiene en el recuerdo...,
seguramente es algo que se tiene entre las manos,
seguramente es tu mirada...
dejándose querer como la música...,
como la música...,
como la música....

1.4.2 Caspar David Friedrich

Muy comúnmente las creaciones artísticas de Caspar David Friedrich, son tomadas como ejemplo de lo sublime en el ámbito del arte. Caspar fue un importante pintor nacido en 1774 en Greifswald, es considerado uno de los mayores representantes del romanticismo alemán.

Para Caspar David Friedrich el arte es un medio para la expresión de los sentimientos por lo que en gran parte de su producción artística podemos sentir la presencia de cierta melancolía y soledad. En sus obras el hombre

quien se transforma en un mero contemplador de la naturaleza pasa a ser dominado por la inmensidad de la misma produciendo así ese temor placentero tan característico de lo sublime.

Figura 5. La luna saliendo a la orilla del mar. 1822. Caspar David Friedrich

Fuente. Cuadernalia. (2011)

Figura 6. Monje a la orilla del mar. 1809. Caspar David Friedrich.

Fuente. Blocdejavier. (s.f.)

Las figuras 13 y 14 son dos obras de Caspar David Friedrich que poseen una capacidad impresionante de transmitir sensaciones al espectador, a través de ellas se puede ver con claridad la insignificancia del ser humano frente a la naturaleza que lo envuelve con su inmensidad y fuerza, es así que, la producción artística de este pintor pone de manifiesto la existencia de un fuerte vínculo emocional entre él, su entorno y la naturaleza, vínculo que necesariamente posee la dualidad de la existencia y la muerte. Achim von Arnim y Clemens Brentano (como se citó en Eco, 2009) con respecto a la obra de Friedrich mencionan:

Es magnífico en una soledad infinita contemplar un desierto de agua sin límites bajo un cielo oscuro a orillas del mar, y este sentimiento se une al hecho de haber llegado a este lugar, de tener que marcharse de él, de que se desee cruzar ese mar, de que eso no sea posible, de que se advierta la ausencia de cualquier signo de vida pero se capte su voz en el rumor de las olas, en el soplo del aire, en el movimiento de las nubes, en el grito solitario de los pájaros; eso forma parte de una exigencia que procede del corazón y la naturaleza, por así decir, la frustra. Pero ante el cuadro todo esto no es posible, y todo cuanto yo habría querido hallar en el propio cuadro lo descubrí sobre todo en la relación entre yo y el cuadro, ya que la exigencia que el cuadro me había planteado él mismo la había defraudado: y así me convertí en el fraile capuchino y el cuadro en la duna; el mar, que mi mirada buscaba con nostalgia, estaba completamente ausente. Ahora bien, para vivir esa maravillosa sensación, presté atención a las observaciones tan distintas expresadas por los visitantes a mi alrededor, y las reproduzco porque pertenecen al cuadro, que es sin duda alguna decoración ante la que se desarrolla necesariamente una acción, ya que no concede reposo (p. 297).

1.4.3 Ana Mendieta

Ana Mendieta, artista cubana, nacida en el año de 1948, trabajó con la tierra y la naturaleza, haciendo esculturas en el paisaje, motivo por el cual sus obras fueron desarrolladas dentro de la corriente artística conocida como "Land Art". Para esta artista, era necesaria la comunión con el universo y el hecho de volver a formar parte de la tierra, la cual nos da vida y a la que regresamos al morir.

Mendieta (como se citó en Ruido, 2002) con respecto a su obra manifestó:

Mi arte es la forma de restablecer los vínculos que me unen al universo. Es una vuelta a la fuente materna. Mediante mis esculturas earth/body me uno completamente a la tierra... Me convierto en una extensión de la naturaleza y la naturaleza se convierte en una extensión de mi cuerpo.

Figura 7. Tree of life. 1976. Ana Mendieta

Fuente. Transpersonalspirit. (2013)

Figura 8. Untitled, 1979. Ana Mendieta

Fuente. Transpersonalspirit. (2013)

1.4.4 Bill Viola

Otro de mis referentes artísticos dentro de la realización del presente proyecto es Bill Viola, un artista estadounidense nacido en 1951. Considerado uno de los mayores representantes del arte audiovisual cuya producción artística tiene un tinte espiritual en el que se invita a la reflexión y autoconocimiento. Trabaja con estados emocionales y sentimientos profundos del ser humano lo que se ve reflejado en sus obras de gran fuerza expresiva en los movimientos y gestos.

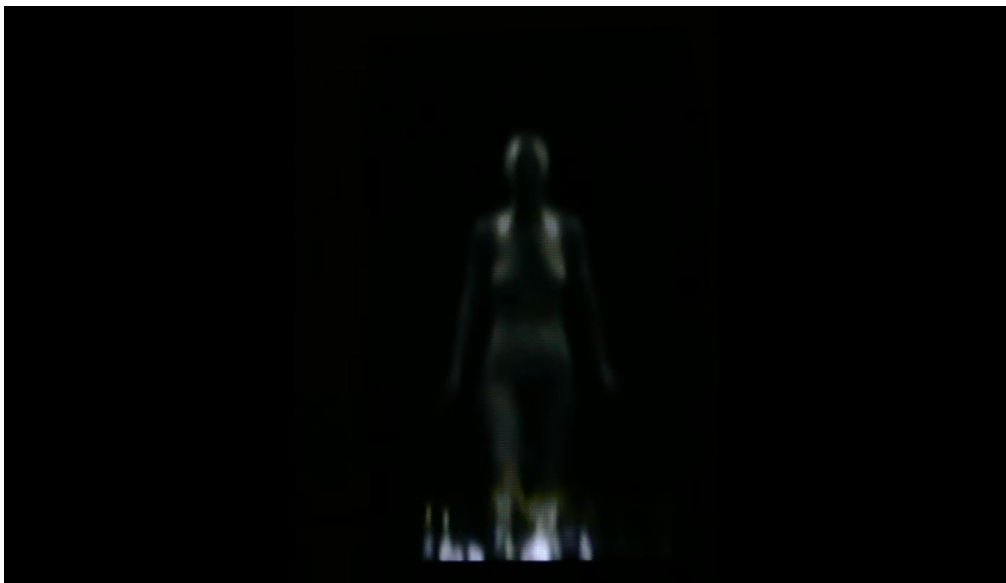
Viola utiliza el video para explorar los fenómenos de la percepción sensorial como una vía para el autoconocimiento. Sus obras se centran en las experiencias humanas universales -nacimiento, muerte, despliegue de la conciencia- y tienen raíces tanto en el arte oriental como en el occidental, así como en las tradiciones

espirituales, incluyendo el budismo zen, el sufismo islámico y el misticismo cristiano. Usando el lenguaje interno de pensamientos subjetivos y recuerdos colectivos, sus videos se comunican a una amplia audiencia, permitiendo a los espectadores experimentar el trabajo directamente, ya su manera personal. (Bill Viola, s.f.)

Para este artista estadounidense la muerte de su madre fue un hecho que lo marcó profundamente, con respecto a esta situación Bill Viola (2014) manifestó:

Independientemente de todo lo aprendido con mi trabajo y la tecnología, este hecho empezó a enseñarme cosas más importantes: me enseñó que la vida es algo precioso, nunca sabes cuando la vida se apaga, y que debemos tomar cada día, cada minuto, cada fragmento, como algo muy preciado. En todo lo que hagamos. Y esto es lo más importante para nosotros, tenemos un tiempo muy limitado en la Tierra, y debemos utilizarlo sabiamente para ayudarnos y ayudar a los demás.

Figura 9. Acceptance. 2008. Bill Viola

Fuente. krzschlss. (2009)

Figura 10. Acceptance. 2008. Bill Viola

Fuente. krzschlss. (2009)

Figura 11. Acceptance. 2008. Bill Viola

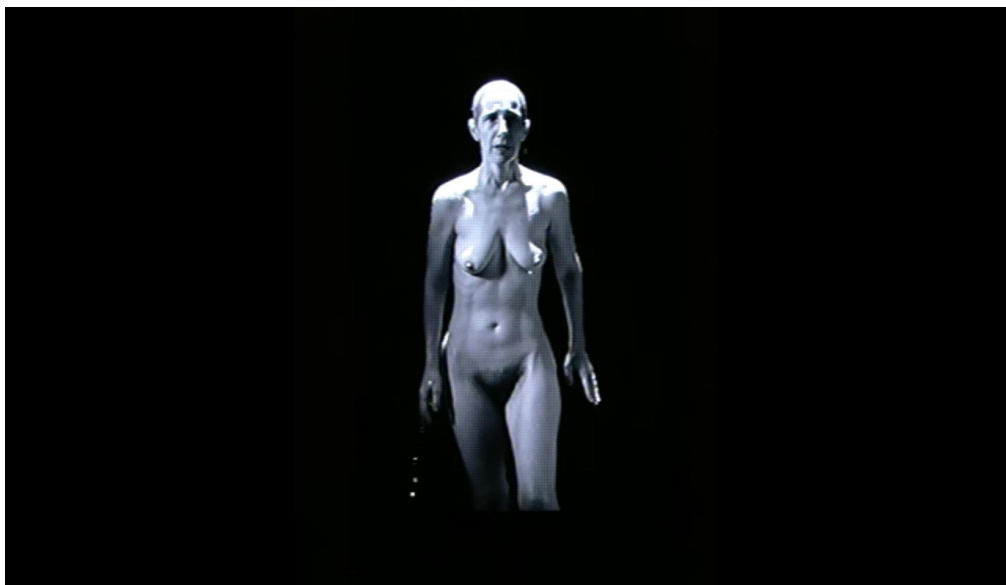
Fuente. krzschlss. (2009)

Figura 12. Acceptance. 2008. Bill Viola

Fuente. krzschlss. (2009)

Figura 13. Acceptance. 2008. Bill Viola

Fuente. krzschlss. (2009)

CAPÍTULO II

2.1. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente proyecto artístico fue necesario recurrir a la investigación bibliográfica, la cual consiste en obtener datos informativos de varias fuentes confiables como revistas, libros, tesis, diccionarios, internet u otros documentos o escritos. Este tipo de investigación es fundamental para cualquier estudio que se pretenda realizar, puesto que, aparte de fundamentar o sustentar adecuadamente nuestras ideas, nos permite analizar, interpretar y comentar sobre el objeto de estudio con propiedad.

Por lo tanto, para la creación de este proyecto cuyo objetivo es generar una obra artística que permita retomar la conciencia existencial, fue necesario recurrir a distintas fuentes bibliográficas que traten sobre la conciencia y la existencia humana, lo sublime y el arte, y un breve estudio de la video instalación; que es el resultado final de este proyecto.

Para Francisco Leiva Zea (2013) la investigación de campo "Es la que se realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados." (p.19).

La investigación de campo se ha llevado a cabo en el hecho de intentar por medio de la observación de experiencias sencillas y cotidianas, descubrir, replantear y meditar sobre la presencia de lo sublime en la vida del ser humano y la búsqueda de un sentido, una esencia y una sublimidad a la existencia.

Por otro lado, el método que se emplea para alcanzar el objetivo de la investigación es el inductivo-deductivo. El método inductivo va de lo particular a lo general mientras que el deductivo va de lo general a lo particular.

En primera instancia, se ha partido de un hecho particular sacado de la cotidianidad el cual ha sido capaz de generar en el autor del proyecto, una serie de emociones que por medio de auto-preguntas y auto-respuestas se ha llegado a descubrir un fundamento general, el mismo que se encuentra basado principalmente, en la conciencia existencial. A partir de ese descubrimiento se ha buscado en varios autores, las temáticas principales a tratar en la presente investigación. Estas son: la conciencia, la existencia, lo sublime y la video instalación artística. Que permitirán fundamentar adecuadamente las ideas del autor y ampliar los distintos modos de ver al objeto de estudio.

Una vez que se ha interpretado y analizado las temáticas principales, los puntos de vista y las conceptualizaciones del autor, fundamentadas en la bibliografía revisada; toman fuerza y se ponen de manifiesto. Es, en este punto, donde los referentes artísticos llegan a formar parte importante de la fundamentación de la obra artística a realizarse.

Una vez abordados los temas centrales de una forma general, el autor construye sus propias reflexiones y modos de ver. A partir de ello, se procede a la creación de la obra artística.

Para la realización de esta investigación - creación, el autor se ha apoyado en la técnica de la observación para la construcción de preguntas, respuestas y datos informativos. Lucas Achig (como se citó en Ruth Aguilar Feijoo, 1996) considera a la observación "como la manera más directa y abierta de conocer el mundo para actuar sobre él". Como instrumentos tenemos el uso de cuaderno de notas en el cual se escriben acontecimientos e ideas de relevancia para el desarrollo de la investigación y de la obra de arte.

CAPÍTULO III

3.1. RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA

El recurrir a distintas fuentes bibliográficas que traten temas en torno a la conciencia, la existencia, lo sublime y el arte contribuyó para fundamentar la investigación y profundizar los conocimientos y reflexiones en torno a estas temáticas para poder tener un acercamiento adecuado y coherente con ellas.

La revisión de bibliografía que tratan sobre temas a considerarse en esta investigación, fue de gran ayuda y enriquecimiento teórico, gracias a ella se tuvo acceso a autores muy importantes en campos como la filosofía, la psicología y el arte cuyo conocimiento, dedicación y aporte han sido significativos permitiendo que los individuos que se adentren en sus pensamientos conozcan distintas formas de ver la realidad y que a través de ello, surjan nuevos conocimientos, entendimientos y preguntas, acompañadas por el interés de buscar respuestas, en otros y en nosotros mismos.

Por medio de la investigación bibliográfica se llegó a varios puntos de importancia con respecto a la conciencia y existencia del hombre. Se evidenció que gracias al cerebro y las funciones que este cumple se es capaz de ser conscientes, esta conciencia es sencillamente sorprendente porque permite que el ser humano se percate del mundo que lo rodea e incluso del universo que encierra en sí mismo, es decir la autoconciencia.

La conciencia propiamente humana se diferencia de cualquier otro tipo de conciencia que pueda existir. El hecho de ser consciente del mundo y de uno mismo es lo que le permite al hombre realizarse preguntas entorno a su existencia, preguntas como el sentido de la vida, el tiempo, el porqué de las cosas y de nosotros. Es propio del hombre la necesidad de buscar posibles respuestas a las preguntas existenciales, ningún otro ser o ente se

preocupa por estas cuestiones propias del ser humano, lo que es muestra de una conciencia mucho más desarrollada.

También, cabe mencionar que para la realización de esta investigación se recurrió a autores que manejan temas con respecto a lo sublime y se logró obtener una explicación clara de lo que este término implica ya que el presente proyecto artístico pretende descubrir y meditar, a través de experiencias sencillas y cotidianas, sobre la presencia de lo sublime en la vida del ser humano.

De igual forma se evidenció en que consiste la video instalación, comprensión que fue necesaria debido a que el objetivo general del proyecto es la creación de una obra de arte en base a este modo de expresión artística.

Otro resultado significativo, obtenido mediante la investigación bibliográfica, ha sido el hecho de establecer conexiones en cada uno de los temas y establecer relaciones que contribuyan con el desarrollo y conceptualización de la obra artística.

Por otro lado, se ha recurrido también a la investigación de campo la que dotó de reflexiones al autor del proyecto. Ésta fue la causa primera y la piedra fundamental para dar nacimiento a esta investigación con sus respectivas temáticas y a la obra artística. Fue allá, afuera, en el mundo y en el entenderse a uno mismo, donde se descubrieron respuestas, sentidos y objetivos.

Fue por medio de la técnica de la observación que se llevó a cabo la investigación de campo. Se observaron experiencias sencillas y cotidianas que permitieron llegar al fondo de la investigación al crear reflexiones en torno a la existencia que impulsaron a la búsqueda de cierto sentido y esencia. Se ha visto la necesidad de recalcar aquí que con la obra no se pretende establecer un sentido o una esencia a la existencia puesto que

éstos poseen una característica esencial que es la relatividad y subjetividad, cada persona individualmente es la que debe descubrirlos, al contrario, lo que se busca es una obra capaz de aludir a una conciencia existencial para que sea el propio espectador el que cuestione y busque respuestas.

Con la finalidad de registrar las observaciones que contribuían a la conceptualización y elaboración de la obra, el autor recurrió al uso de instrumentos como la cámara fotográfica y grabadora que le fueron de gran utilidad dentro de la investigación de campo.

A continuación, se muestra el registro fotográfico que se llevó a cabo, registro que fue de importancia para esclarecer las temáticas a tratar dentro de la investigación y para decidir en cuanto a la manera en cómo se realizaría la obra.

Las fotografías realizadas fueron de instantes que son fácilmente encontrados en nuestro diario vivir, en ellas los entes se ponen de manifiesto a veces de forma silenciosa y sutil en una realidad propia y distinta a otras, entes con sus propias características pero que forman un conjunto al ser parte del mundo.

Figura 14. Instantes. 2016

Fotografía: Raquel González

En la figura 14 se puede apreciar la clara relación que existe entre el ser humano y el mundo que le rodea, relación que le permite ser parte de algo sin dejar de ser un ente único, con pensamientos, sentimientos y modos de ser propios.

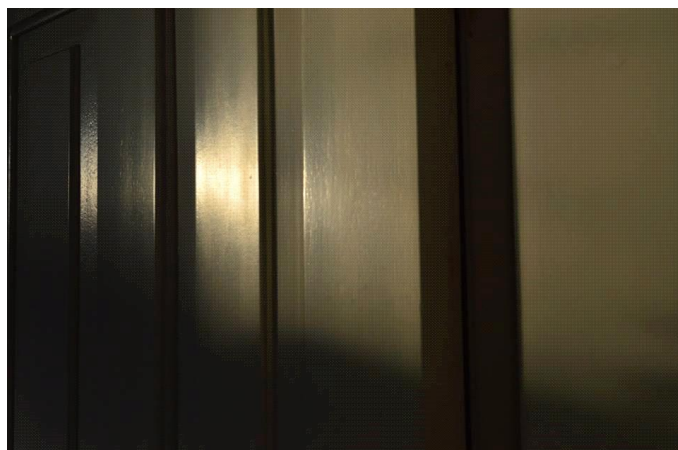
Figura 15. Instantes. 2016

Fotografía: Raquel González

La figura 15 muestra un instante espontáneo que es fácilmente encontrado en nuestro diario vivir; las emociones y las relaciones que se establecen con los seres que se ama.

Figura 16. Instantes. 2016

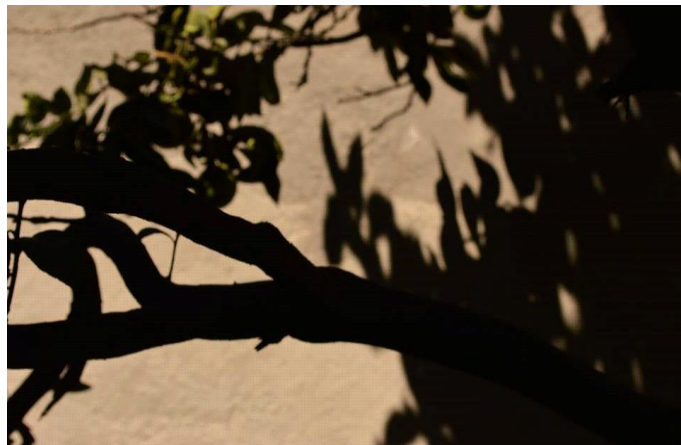
Fotografía: Raquel González

Figura 17. Instantes. 2016

Fotografía: Raquel González

Figura 18. Instantes. 2016

Fotografía: Raquel González

En las figuras 16, 17 y 18 los entes se ponen de manifiesto de forma silenciosa y sutil. Existe un grito callado que delata su existencia.

Por medio de una grabadora se procedió a grabar sonidos que son parte de la cotidianidad como el sonido de los pasos de una persona al caminar, el goteo suave del agua, el canto de las aves, el circular de los

autos, el soplido del viento y el sonido que emite el segundero cuando transita de segundo a segundo. Hecho que ha servido para la formulación de nuevas reflexiones en torno a lo cotidiano.

Con la cámara fotográfica se realizaron dos videos a modo de ejercicio, uno de los cuales ha sido seleccionado para formar parte de la obra final.

Figura 19. Ensayo de video para la obra.

Elaborado por Raquel González

Figura 20. Ensayo de video para la obra.

Elaborado por Raquel González

Figura 21. Ensayo de video para la obra.

Elaborado por Raquel González

También se procedió a elaborar un gráfico que hace referencia a las temáticas abarcadas dentro de la investigación, en especial a nuestra conciencia en la existencia del ser.

Figura 22. Sin título. 2016

Elaborado por Raquel González

El uso de un cuaderno de notas ha sido de gran utilidad dentro de la elaboración del proyecto, allí se procedió a anotar todas las ideas que surgían y las recomendaciones que el autor recibía lo cual ayudó en una medida significativa a aclarar ideas, conceptualizar y establecer objetivos, seleccionar de forma adecuada las temáticas a tratarse.

El método empleado en la realización del presente proyecto artístico es el inductivo-deductivo. El método inductivo va de lo particular a lo general mientras que el deductivo va de lo general a lo particular. En primera instancia, se parte de un hecho particular como el movimiento de las hojas causado por el viento que fue capaz de generar en el autor del proyecto varios sentimientos y emociones que fueron convirtiéndose en reflexiones en la medida que se realizaban preguntas y se daban respuestas. Es a partir de ello, que se recurre a un fundamento general de temáticas como la conciencia, la existencia, lo sublime y la video instalación artística. Y es en este momento, en que se recurre también al método deductivo ya que por medio de este hecho general en el que se abordan los temas centrales se establecen relaciones con las ideas y sentimientos del autor y se construyen nuevas reflexiones que posteriormente nos dirigen hacia la realización de la obra (hecho particular).

CAPÍTULO IV

4.1 PROPUESTA: INSTANTE PROFUNDO

4.1.1 Conceptualización de la obra

La sala de espera de aquel hospital era una especie de burbuja silenciosa que sólo presentaba una gran ventana a través de la cual, el mundo continuaba desarrollándose. Aquel silencio penetrante y el hecho de no saber cuánto tiempo y qué habría que esperar, hacía que los sentidos se concentraran en lo que pasaba al rededor. Aquel día, se podía mirar como el viento movía las hojas de los árboles de un lado a otro, con movimientos suaves en algunas ocasiones y fuertes en otras, iba y venía a su antojo. Afuera un niño jugaba y exploraba el jardín, la luz del sol que estaba pronta a desaparecer, iluminaba con cierto brillo inusual su cabello y sonrisa mientras su madre lo cuidaba. Había todo un mundo lleno de sistemas e instantes y ese fijarse en los detalles más sencillos y cotidianos, es lo que me llevó a la pregunta por la existencia, a un recobro de la autoconciencia y un replanteamiento de sentidos. Esta conciencia del mundo, de nosotros mismos, tan propia del ser humano, nos lleva a formular preguntas y reflexiones que permitan tener un acercamiento reflexivo y reconocimiento propio de la existencia. Así nace la obra "Instante profundo", como un acercamiento personal a lo sencillo y cotidiano y a la pregunta por el ser para encontrar cierta esencia y sentido más profundo.

Vivir de prisa y sumergido en la rutina suele ser una causa para el olvido de la pregunta por la existencia. Sin embargo, llega el momento en el que nos detenemos inevitablemente a pensar estos temas. Es inevitable porque como ya vimos en el capítulo II el ser humano tiene capacidades mentales que le permiten generar una conciencia muy compleja del mundo y de sí mismo (autoconciencia) algo que es propio de él y que lo diferencia de los demás seres, después de todo Heidegger llama al hombre "Dasein" ya que es el único que se pregunta por el ser.

Pero, ¿Qué situaciones pueden llevarnos a recordar la existencia? Si bien es cierto que experimentar la muerte de cerca, por ejemplo, cuando muere algún amigo o familiar, o si tenemos una enfermedad que nos consume y nos lleva a ello; existen también otras formas más sencillas y menos drásticas, como el contemplar la idea de lo infinito en un cielo estrellado o el vasto mar. Y en las experiencias cotidianas, que, si bien pueden parecer sencillas, esconden exorbitantes hechos. Muchas veces por buscar grandes cosas y manifestaciones tendemos a pasar por alto los pequeños detalles sin darnos cuenta que son éstos los que más ocultan dentro de sí una esencia y lo realmente importante: Los detalles son capaces de construir en nosotros reflexiones y sentires extraordinarios, por eso podemos decir que en lo sencillo ocurren cosas extraordinarias.

En una montaña hay un mirador que permite ver la ciudad desde lo alto, la noche ha llegado ya y cientos de luces se encienden. De repente, una espesa neblina desciende del cielo y las va cubriendo una por una hasta que han desaparecido por completo. La neblina es tan espesa, que prácticamente no puedes ver nada a tu alrededor, solo te percibes a ti mismo. Has pasado de ver a un sin número de cosas, a solo poder mirarte a ti mismo, como sujeto individual.

Esta es una metáfora de cómo la cotidianidad puede llegar a que nos formulemos una conciencia de nosotros en el mundo. Todos los entes y fenómenos invaden nuestra conciencia como gritándonos que están allí, que existen junto con nosotros, y se transforman en una puerta para ingresar en nosotros mismos, para preguntarnos por qué y para qué.

Las experiencias que obtiene el sujeto del mundo exterior, como ya lo habíamos dicho en páginas anteriores, poseen una carga de memorias previas, esto permite que lo percibido lo relacionemos de alguna manera con lo que ya hemos vivido, es así que por ejemplo se puede recordar en un día de lluvia lo mucho que nos gustaba pisar los charcos de camino a casa

cuando éramos niños. O, el ver unas sábanas colgadas en un alambre al viento aludir la hermosa sensación que producía abrir las sábanas en dos y ocultarse en ellas sintiendo su suavidad y delicadeza en el rostro y las manos. O cuando una madre pasea con su hijo, recordar aquella vez que llegamos desconsolados de algún lugar y con solo una caricia de nuestra madre hallábamos alivio. Estos sucesos y otros que se dan en nuestra cotidianidad y que remueven memorias nos permiten encontrar una esencia de nuestra vida y de nosotros mismos, de lo que fuimos y somos, de lo que estamos buscando y de lo que deseamos conservar.

Es importante reconocer el hecho de que cada ser es un universo propio dentro de otro universo, por este motivo cada persona interpreta el mundo de forma subjetiva creando así pensamientos y modos de ver y sentir la realidad distintos unos de otros. Esto quiere decir que la esencia de la existencia y su sentido, es relativo. No está preestablecido y se encuentra en un cambio y desarrollo continuo a lo largo de la vida. Por tanto, le corresponde a cada individuo el descubrirlo, después de todo, hallar una respuesta a estas interrogantes es una necesidad como diría Frankl (2016) contribuye a mantener un bienestar y equilibrio mental.

Ahora bien, se mencionó anteriormente que entre una de las varias situaciones que pueden llevarnos a recordar la existencia está el hecho de contemplar la idea de lo infinito, por ejemplo, en un cielo estrellado o el vasto mar. Pero, ¿por qué motivo? El tener una idea de lo infinito, aunque sea mínima, hace que nuestra conciencia se vuelva sobre nosotros, permitiéndonos descubrir y recordar nuestra transitoriedad, lo cual marca al ser y surge la necesidad de un sentido y una forma de asumir la existencia, por tanto, que el ser humano posea una conciencia existencial que a su vez está rodeada por un concepto de finitud, incentiva al hombre a examinar constantemente su vida de manera crítica para lograr hacer de ella una experiencia representativa y placentera, llena de valor que le permita darle un sentido importante y significativo. Frankl (1991) considera que cuando se

tienen ideales y objetivos claros, el ser humano es capaz de sufrir e incluso morir por ellos. Por ende, cada quien se vuelve responsable de su propia existencia, se define y se construye así mismo.

Lo sublime, como vimos, se puede producir en el momento en que nuestra imaginación no puede abarcar una totalidad y por tanto se crea en nosotros una idea de lo infinito, idea que cuando la alcanzamos produce un sentimiento de angustia. Llegar a tener la idea de lo ilimitado da paso a mirarnos en medio de lo finito e infinito lo cual puede volverse perturbador porque tomamos conciencia de nuestra condición mortal, de la agonía y la muerte como parte de la vida. Esta angustia que sufre el espíritu para que llegue a ser sublime, como nos menciona Burke, debe ser capaz de producir cierto placer y asombro en el individuo, por tanto, el autor del presente proyecto artístico considera que las experiencias sencillas y cotidianas son capaces de generar en nosotros una experiencia sublime cuando nos recuerda nuestra existencia y su esencia, al mismo tiempo que tomamos conciencia de nosotros como seres que habitamos el mundo, tomando en cuenta nuestra transitoriedad. El darnos cuenta de un finito nos lleva a preguntarnos por lo infinito. Situación que produce temor porque no logramos entender a cabalidad el funcionamiento de las cosas, de lo que está más allá de nosotros, del tiempo y del espacio. Esta angustia, de alguna forma, es aplacada por una sensación de placer puesto que esta situación según Kant nos permite (como se explicó en Darin McNabb, 2012) observar la cualidad trascendental de nuestra humanidad, es decir nuestra capacidad de pensar, exigir una totalidad y poseer una libertad moral autónoma de las leyes de la naturaleza, por tanto, nuestra naturaleza humana se pone de manifiesto y esto nos resulta completamente placentero.

Aunque existe un temor por la comprensión finito-infinito también surge un placer de haber podido experimentar la vida aunque transitoriamente; de haber vivido y encontrado sentidos en nuestra existencia los cuales llegan a ser un tesoro que nada ni nadie nos quitará pues como nos explica Frankl

(2016) la única legítima realidad es el pasado puesto que una vez que nuestras vivencias llegan a formar parte del ayer nada puede borrar ni cambiar lo vivido, es como si hubiese sucedido para toda la eternidad.

Se puede pues, llegar a pensar que la muerte nos lleva a una nada, donde todo lo que conoces y eres se desvanece, donde las luchas, los sueños, las emociones, los sentimientos, lo vivido, nada vale ya; porque todo, absolutamente todo, es como si nunca hubiese existido una vez que la muerte llega.

Cuando vemos las cosas desde este punto de vista diferente que nos da Frankl se produce cierto alivio y aunque la melancolía vuelva a invadir nuestro espíritu de tanto en tanto, no hay que dejar de disfrutar la esencia de cada momento de nuestra existencia.

4.1.2 Descripción de la obra

La obra titulada "Instante profundo", es una video-instalación que busca un vínculo entre nuestra vida y las cosas que hallamos en la cotidianidad para replantearnos y recurrir a nuestra conciencia existencial, reflexionar sobre ella a través de nuestra relación con el mundo. Se pretende llegar a esto por medio de situaciones cotidianas que son capaces de mostrarnos una esencia porque en lo sencillo ocurren cosas grandes.

Esta video-instalación está conformada de la siguiente manera:

Video: se proyecta las sombras que se generan de las hojas de los árboles que se mueven por el viento, que aparecen y desaparecen gracias a la cantidad de luz en el ambiente que actúa sobre ellas.

En el video hallamos una temporalidad gracias al cambio gradual de la luz y la sombra lo que nos lleva hacia una concepción del tiempo, un tiempo que afecta a cada ente en el mundo incluyendo al ser humano.

Las sombras, por su parte, hacen alusión a esas experiencias que

forman parte de nuestra cotidianidad y que muchas veces por vivir de prisa y sumergidos en la rutina no nos percatamos de lo valiosas que pueden llegar a ser en la construcción de nosotros mismos por las preguntas y respuestas que son capaces de generar.

En general nos preocupamos por el objeto en sí más que por su sombra por este motivo esta puede ser tomada como una analogía de las experiencias cotidianas que ocultan dentro de sí una esencia de nuestra existencia y del mundo, pues si las vemos de prisa y sin detenernos simplemente el tesoro que se oculta en ellas será desapercibido al igual que las sombras ya que su presencia es sutil, no muy aparente.

Este video, cuya duración es de 5 minutos y 51 segundos, no emite ningún sonido ya que busca obtener un ambiente silencioso que predisponga al espectador a la meditación. Se reproduce continuamente y de manera automática durante todo el tiempo que la obra permanece expuesta.

Figura 23. Fotograma del video

00:13

01:40

01:42

01:43

01:46

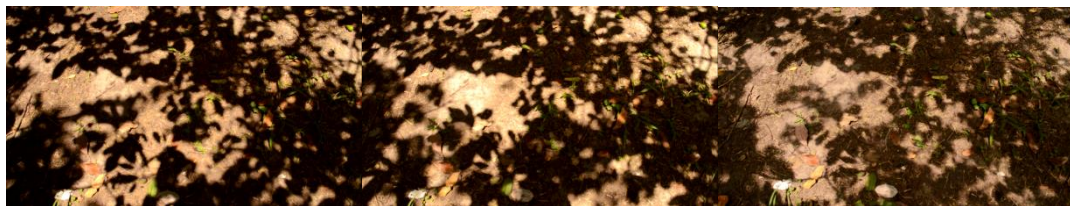
02:46

02:51

02:54

02:55

04:08

04:39

05:29

05:30

05:31

05:45

Elaborado por Raquel González

Instalación: en el centro de la sala expositiva se ubica un televisor en el que se proyecta un video. Frente a éste, hay un banco rústico de madera donde el espectador puede sentarse y observar. El suelo que los rodea está cubierto de hojas de aguacate, achira, eucalipto y de algunos limones, naranjas y limas.

Dentro de la instalación también se encuentra un foco que se direcciona hacia el video y el espectador, creando así, un contraste entre la oscuridad de la sala expositiva y la luminosidad generada por la luz. De esta manera, se hace alusión al infinito y se pone de manifiesto un vínculo muy íntimo entre el ser humano y el mundo que lo rodea, creando la relación finito-infinito de la que habíamos hablado anteriormente.

Tanto las hojas colocadas en el suelo, como el silencio, las sombras, el viento y la luz del video, ponen de manifiesto un mundo lleno de sistemas, entes y fenómenos que existen a la par que nosotros y que son capaces de transformarse en una puerta para poder reconocernos a través de ellos. En el silencio de las sombras, en su aparecer y desaparecer, hallamos también aquel silencio de nuestra propia existencia, el cual esconde una esencia.

De este modo esta video-instalación nos permite realizarnos la pregunta por uno mismo, reconocernos como parte de este mundo capaz de hacernos sentir pequeños, pero a la vez grandes al ser parte de él y al descubrir aquella esencia que nos hace humanos.

Figura 24. "Instante Profundo"

Fotografía: Washington Maldonado

Figura 25. “Instante Profundo”

Fotografía: Washington Maldonado

4.1.3 Registro del proceso de montaje de la obra

Figura 26. Recolección de hojas de aguacate.

Fotografía: Benjamín González

Figura 27. Recolección de hojas de achira.

Fotografía: Martha Puente

Figura 28. Sobre una cama de papel periódico se procede a extender las hojas recolectadas con la finalidad de secarlas durante tres días y así evitar que se pudran.

Fotografía: Benjamín González

Figura 29. La sala de exposición es pintada de negro y se cubren todas las entradas de luz con la ayuda de cartulina y cortinas negras para lograr la oscuridad deseada.

Fotografía: Raquel González

Figura 30. Se coloca la luz direccional dentro de la sala de exposición.

Fotografía: Benjamín González

Figura 31. Se extiende un plástico en el suelo para evitar cualquier daño al piso de la sala expositiva y sobre él se coloca una cama de papel periódico.

Fotografía: Benjamín González

Figura 32. Sobre la cama de plástico y papel periódico se procede a colocar las hojas de achira y aguacate.

Fotografía: Benjamín González

Figura 33. Una vez colocadas las hojas en el suelo, el televisor con el respectivo video y el banco de madera son ubicados.

Fotografía: Washington Maldonado

Figura 34. Varios frutos, en su mayoría limones, son colocados sobre las hojas. Estos son remplazados cada 4 o 5 días.

Fotografía: Benjamín González

Figura 35. Obra artística concluida.

Fotografía: Washington Maldonado

4.1.4 Exposición de la obra

El domingo 29 de enero del 2017 a las 16h00, en el Centro Cultural El Cuartel de la ciudad de Ibarra, fue inaugurada la exposición de arte visual "Despertar" con: "Instante profundo", de Raquel González y "Tengo sembrado en mi corazón", de Margarita Niza.

Figura 36. Invitación a la inauguración de la exposición "Despertar"

Elaborado por Franz Del Castillo

A continuación, se muestra un registro fotográfico de lo que fue el acto de inauguración de "Despertar"

Figura 37. Acto protocolario de inauguración.

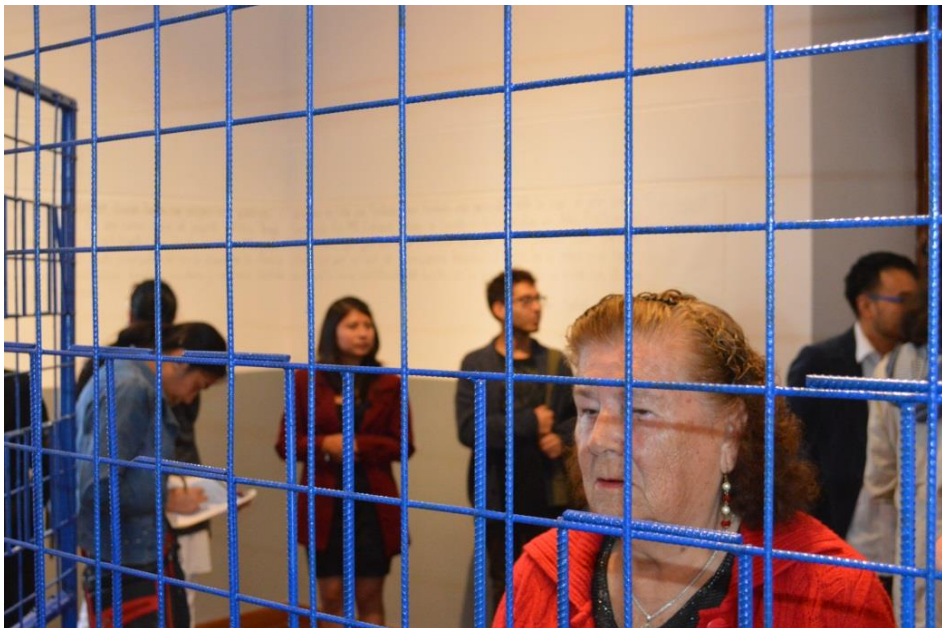
Fotografía: Andrés González

Figura 38. "Instante profundo". Raquel González

Fotografía: Andrés González

Figura 39. "Tengo sembrado en mi corazón". Margarita Niza

Fotografía: Andrés González

Figura 40. "Instante profundo". Raquel González

Fotografía: Washington Maldonado

La obra artística "Instante profundo" estuvo expuesta durante tres semanas, del 29 de enero al 19 de febrero del 2017.

4.2. CONCLUSIONES

- “Instante profundo” centra su atención en algo tan sencillo y cotidiano como es la sombra, generando un encuentro con uno mismo y con el mundo que nos rodea permitiéndonos observar, meditar y sentir el silencio y la complejidad oculta dentro de aquello que vemos todos los días, pero pocas veces, prestamos atención.
- La conciencia humana permite al hombre estar en una continua comprensión y búsqueda del mundo y de sí mismo. Cualidad que le hace único, que le permite preguntarse por el ser y captar cada una de las categorías estéticas, entre ellas lo sublime.
- La exposición "Despertar" propició el acercamiento de las manifestaciones artísticas a la ciudadanía, lo que contribuyó al desarrollo mutuo al generar reflexión, sensibilidad y opinión.
- El arte nos permite meditar y reconocer lo que cada uno siente y piensa reafirmando la concepción de lo que somos.
- El Centro Cultural El Cuartel brinda la apertura necesaria para la realización de exposiciones artísticas en sus distintas salas, las mismas que han permitido la ejecución del proyecto artístico "Instante profundo".
- El seguimiento dado por los docentes de la Universidad Técnica del Norte y por los responsables del Centro Cultural El Cuartel fue decisivo en el cumplimiento satisfactorio de la obra.
- Según algunas opiniones vertidas por parte de la ciudadanía, la obra induce a la meditación y trasmite sentimientos de soledad, paz y tranquilidad.

4.3. RECOMENDACIONES

- Mantener aquella búsqueda constante de nosotros mismos y de la comprensión del mundo que nos rodea, para encontrar en ello, esencias que llenen y guíen nuestra vida y la doten de significados.
- Los sectores artísticos y culturales deben continuar generando propuestas que reafirmen la sensibilidad de la sociedad a través del arte.
- Los artistas deben continuar buscando estrategias de acercamiento del arte a la sociedad para generar mayores públicos que se beneficien de las distintas manifestaciones artísticas.
- Es necesario que las obras que se exponen a la ciudadanía mantengan un nivel aceptable de calidad.
- Los docentes de la Universidad Técnica del Norte deben continuar manteniendo en alto el apoyo que brindan a los estudiantes para su desarrollo profesional.
- Fomentar desde los distintos sectores sociales el desarrollo del arte y la cultura.

5. SECCIÓN DE REFERENCIAS

5.1 FUENTES DE INFORMACIÓN

5.1.1 Bibliografía

Aguilar, Ruth. (1996). *Metodología de la Investigación Científica*. Loja, Ecuador: Universidad Técnica Particular de Loja.

Bello Dávila, Zoe, y Casales Fernández, Julio César. (2009). *Psicología general*. La Habana, Cuba: Editorial Félix Varela.

Cassirer, Ernst. (1967). *Antropología Filosófica*. México: FCE - Fondo de Cultura Económica.

Duque Parra, Jorge E., Moscoso Ariza, Óscar H., y Muñoz Cuervo, Alberto. (2009). *Aproximaciones a la comprensión de la conciencia*. Bogotá, Colombia: Red Revista Med.

Eco, Umberto. (2009). *Historia de la belleza*. Barcelona: Lumen.

Farré, J, et al. (s.f.). *Psicología para todos*. España: Editorial Océano, S. L.

Frankl, Viktor Emil. (2016). *Psicoterapia y humanismo*. México, D.F., México: FCE - Fondo de Cultura Económica.

Frankl, Viktor Emil. (1991). *El hombre en busca de sentido*. Barcelona, España: Editorial Herder.

Frankl, Viktor Emil. (1978). *Psicoanálisis y existencialismo: de la psicoterapia a la logoterapia*. México, D.F., México: FCE - Fondo de Cultura Económica.

Iglesias Rodríguez, Tania, y Lara Posada, Erika. (2006). *Consideraciones teóricas acerca del estudio de la conciencia del hombre*. Bogotá, Colombia: Red Psicología desde el Caribe.

Leiva, Francisco. (2013). *Nociones de metodología de investigación*

científica. Quito, Ecuador: Maya Ediciones C. LTDA.

Potestad Menéndez, Fabricio de, y Zuazu Castellano, Ana Isabel. (2009). *Conciencia, libertad y alienación*. Bilbao, España: Editorial Desclée de Brouwer.

Real Academia Española. (2001). *Diccionario de la lengua española*. Vigésima segunda edición. España: Espasa.

Ruido, María. (2002). *Ana Mendieta*, Hondarribia: Editorial Nerea, S. A.

Zeman, Adam. (2009). *La conciencia: un manual de uso*. México, D.F., México: FCE - Fondo de Cultura Económica.

5.1.2 Linkografía

Blocdejavier. (s.f.). *Monje a la orilla del mar (Friedrich, 1809)*. Recuperado de: <https://goo.gl/bdu5IM>

Bueno, Geovanny, y Dominguez, Carmen. (2016). *La estética de lo sublime, un camino para entender el arte posmoderno desde Jean-François Lyotard* (tesis de pregrado). Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador. Recuperado de: <https://goo.gl/ql6Rcj>

Canal Encuentro. (Productor). (2016). *Mentira la verdad IV: Martin Heidegger, El ser y el tiempo - Canal Encuentro HD*. Recuperado de: <https://goo.gl/rJgr58>

Canepa, Andrea. (2008). *El revés de lo doméstico. Análisis de la vídeo-instalación* (tesis de maestría). Universidad Politécnica de Valencia, Valencia - España. Recuperado de: <https://goo.gl/nBwJpE>

Cuadernalia. (2011). «*La luna saliendo a la orilla del mar*». Caspar David Friedrich. Cuadernalia. Portal Educativo y Docente. Recuperado de: <https://goo.gl/YuJeBZ>

- Darin McNabb. (Productor). (2012). *Kant, lo bello y lo sublime, pt. 6/6*. Recuperado de: <https://goo.gl/RNhkN0>
- Docam. (2005-2010). *Le site Web de l'Alliance de recherche DOCAM (2005-2010)*. La fondation Daniel Langlois. Recuperado de: <https://goo.gl/zkQBhp>
- Evan David. (2014). *Le ciel d'orage dans tous ses états*. Francia: Red Bull. Recuperado de: <https://goo.gl/WJOa9d>
- Islaideal. (2013). *Los Misterios del Cerebro – La Tabla Redonda – TVE*. Recuperado de: <https://goo.gl/YqkcCg>
- krzschlss. (Productor). (2009). *Acceptance, 2008, Bill Viola*. Recuperado de: <https://goo.gl/ke6vc3>
- Lamarche, Juan. (2008). *Viaje a la náusea*. Buenos Aires, Argentina: Imago Agenda. Recuperado de: <https://goo.gl/RaQiiC>
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Canal Cultura. (Productor). (2014). *Bill Viola [en diálogo]*. Recuperado de: <https://goo.gl/S2KSXf>
- MSGR593Hxc. (Productor). (2011). *Cuando pienses en mi - Hector Napolitano*. Recuperado de: <https://goo.gl/elCt16>
- Prada, Juan Martín. (Productor). (2015). *Lo sublime y lo bello según Edmund Burke*. Recuperado de: <https://goo.gl/477fU2>
- Rodrigo, Alonso. (s.f.). *Bill Viola: los senderos de la condición humana*. Recuperado de: <https://goo.gl/ZSaSgA>
- Tafreshi, Babak A. (2016). *Space, Our Origin & Future. The World At Night - Twan*. Recuperado de: <https://goo.gl/x0JfCX>
- Transpersonalspirit. (2013). *Visionary works of Ana Mendieta*. Recuperado de: <https://goo.gl/xP97RW>

Viola, Bill. (s.f.). *Biografía del artista*. Recuperado de: <https://goo.gl/46sTrG>

Vivirecuador. (2014). *Cuando pienses en mí – Héctor Napolitano*. Ecuador.

Recuperado de: <https://goo.gl/Hga9xH>

5.2 ANEXOS

Anexo 1: Solicitud de espacios en el Centro Cultural El Cuartel.

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DECANATO

Oficio 256-D
09 de noviembre de 2016

Ingeniero
Álvaro Castillo.
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE IBARRA.

Señor Alcalde:

A nombre de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología, reciba un cordial saludo, a la vez que le auguro el mejor de los éxitos en sus funciones.

Con la presente doy a conocer que la carrera de Lic. Artes Plásticas de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte, se encuentra en la elaboración de los trabajos de grado por parte de los estudiantes de 8 nivel, en vista de ello, las estudiantes Margarita Niza identificada con cédula 1724456304, Raquel González identificada con cédula 1003749577 y Patricia Rodríguez identificada con cédula 1003108535 solicitan muy comedidamente las salas de exposición 6 y 7 y sala de resultados del Centro Cultural El Cuartel, para la exposición de los resultados de sus trabajos de grado, bajo el siguiente cronograma:

Fecha	Actividad
Lunes 30 enero 2017-viernes 03 de febrero 2017.	Montaje de trabajos de grado.
04 de febrero del 2017.	Inauguración de trabajos de grado. 15h00
04 de febrero del 2017-24 de febrero del 2017.	Duración de la exposición.
25 de febrero del 2017-27 de febrero del 2017.	Desmontaje de la exposición.

Anexo 2: Respuesta a Oficio de Solicitud de espacios en el Centro Cultural El Cuartel.

Oficio N° 01 DDEC-CCEC-GA

Ibarra 10 de enero del 2017

Para: Dr. Raymundo López
DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, UTN

Asunto: Respuesta a Oficio de Solicitud de espacios en el Centro Cultural el Cuartel

De mi consideración.

Reciba un cordial y atento saludo de la Alcaldía de Ibarra y del Centro Cultural el Cuartel, por medio del presente me permito dar contestación a oficio N° 256 del 9 de noviembre del 2016 donde se solicita el uso de las salas 6 y 7 respectivamente para el montaje y exposición de unas instalaciones artísticas en el marco de su proyecto de grado de 2 estudiantes del 8 nivel de la Universidad técnica del Norte.

En tal virtud me permito informar que una vez dialogado directamente con los estudiantes y establecer los acuerdos pertinentes para el uso de las salas de exposición y en el marco de nuestra competencia de promover las culturas y el fortalecimiento de las prácticas artísticas del cantón Ibarra, se autoriza el uso de los espacios para los fines planteados por la Universidad Técnica del Norte desde las fechas 23 de enero del 2017 hasta el 24 febrero del 2016, adicionalmente se autoriza el uso de las salas del restaurant para el evento de inauguración de la exposición el 26 de enero a las 19 horas.

Particular que pongo en su consideración para los fines respectivos.

Atentamente

Lic. Gastón Andrango
COORDINADOR DEL CENTRO CULTURAL EL CUARTEL

Anexo 3: Informe de la exposición “Instante profundo” realizado por el Centro Cultural El Cuartel.

Ibarra 07 de marzo de 2017

INFORME DE LA EXPOSICIÓN "INSTANTE PROFUNDO"

Antecedentes

Por medio de la presente me permito poner a su conocimiento el informe de la exposición de "INSTANTE PROFUNDO" de la artista Raquel González.

Una vez recibida la solicitud y evaluado la factibilidad se procedió en tomar contacto con la artista para realizar el montaje e instalación de la propuesta artística sobre su tesis de grado denominada "INSTANTE PROFUNDO".

A partir del día jueves 26 de enero se realizó el montaje museográfico de la exposición, la cual fue inaugurada el día domingo 29 de enero del presente año, con la presencia de familiares, amigos y autoridades especiales que fueron invitados para dar realce al evento.

Una vez inaugurada la exposición, la sala se mantuvo abierta al público hasta el 22 de febrero, cerca de un mes, siendo visitada por aproximadamente 1120 personas entre nacionales y extranjeros.

“Instante Profundo” es un video instalación el cual estuvo constituido de un televisor ubicado en el centro de una sala expositiva en la que se proyecta un video de sombras generadas por las hojas de los árboles, movidas por el viento, que aparecen y desaparecen debido a la cantidad de luz que actúa sobre ellas. Frente al televisor hay un banco de madera en el que el espectador puede sentarse y observar. El suelo, por su parte, está cubierto de hojas de árboles. La sala permanecerá oscura, pero, la obra estará iluminada por una luz direccional hacia el centro.

La obra busca un vínculo entre nuestra vida y las cosas que hallamos en la cotidianidad para replantearnos y recurrir a nuestra conciencia existencial, reflexionar sobre ella a través de nuestra relación con el mundo. Se pretende llegar a esto por medio de situaciones cotidianas ya que son capaces de mostrarnos una esencia en lo sencillo mientras ocurren cosas grandes.

Conclusiones:

- Mediante sumilla favorable del Señor Alcalde se logró realizar satisfactoriamente la exposición “Instante Profundo”.
- Conto con el apoyo logístico y de mediación educativa del equipo técnico del Centro Cultural El Cuartel del GAD-Ibarra

- Durante el tiempo de exposición se realizó mediación continua en el horario de martes a domingo de 9h00 a 18h00 con el apoyo de pasantes de diferentes Universidades del Cantón.,
- Esta exposición genero la participación y complicitad de los visitantes, a la vez que despertó la curiosidad y fantasía.
- Se generaron comentarios positivos de la instalación expuesta de visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Recomendaciones:

- Debería haber un libro de sugerencias.

Atentamente,

Psc. Cf. Guadalupe Pinchao
Encargada de Mediación Educativa
Centro Cultural El Cuartel

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
San Miguel de Ibarra

Centro Cultural
El Cuartel
TEATRO

IBARRA
avanzamos juntos

VISITAS DE LA CIUDADANIA EN GENERAL

Experiencias de visitas

Comentarios de los visitantes:

- Qué bonito, se siente mucha paz.
- Se siente bien, inspira paz y tranquilidad.
- ¿Qué nomas esta puesto en el piso?
- ¿Hojas de que es? huele raro

- Esta obra me traslada a un lugar tranquilo, parece que estuviera en una montaña y con eso me siento bien.
- Llegue con muchos problemas pero estando aquí me llene de mucha tranquilidad
- Estaba bien hasta que se apagó la pantalla y me asuste.
- Qué bonito sentir las hojas y la imagen de la pantalla es hipnótica.

Esas fueron algunos de los comentarios dados por los visitantes, me permito manifestar además que luego de la visita salían satisfecho de participar en esta obra.

Atentamente,

Psc. C.F. Guadalupe Pinchao
Encargada de Mediación Educativa
Centro Cultural El Cuartel

