

Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

**FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES
CARRERA DE ARTES VISUALES**

**DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE ARTISTA VISUAL**

**LA TRANSICIÓN DESDE LA EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA:
EL CAMBIO CONSTANTE COMO FORMA DE ESTABILIDAD.**

RICARDO ANDRÉS NUGRA MADERO

DIRECTORA: PILAR FLORES

QUITO, 2018

ÍNDICE

DEDICATORIA	2
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO I.....	5
1. LA IDEA DEL CAMBIO CONSTANTE DENTRO DEL PENSAMIENTO DE DISTINTAS CULTURAS.	5
1.1 El cambio constante: Devenir, significado y etimología.....	5
1.2 El pensamiento de Occidente: Heráclito (540-480 a.C.).....	6
1.2.1 Discóbolo de Myron.....	9
1.3 El pensamiento de Oriente	11
1.3.1 El Shiva danzante.....	14
1.4 El pensamiento en la Cosmología Andina	17
1.4.1 Pinturas de Tigua.....	19
Reflexiones.....	23
CAPÍTULO II	24
2. PROCESO ARTÍSTICO	24
2.1 Referentes.....	24
2.2 Antecedentes	28
2.3 Investigación artística.....	30
2.4 Resolución de los problemas planteados.....	32
2.5 Reflexiones.....	45
CAPÍTULO III.....	47
3. OSCILACIONES cambio/estabilidad.....	47
3.1 Resultados:	49
OSCILACIONES:.....	50
LIMEN:	51
CORRIENTES:.....	54
FLUCTUACIONES:.....	56
VÓRTICE (de la serie M.E.U).....	58
FLUJO.....	63
Conclusiones	70
Bibliografía	72

DEDICATORIA

A mis padres Anita y Hugo, a mi hermano Hugo, quienes en todo momento están conmigo. A mis maestros, amigos y a todos los que formaron parte de este proceso. Gracias por la fortaleza que me dan sus palabras.

INTRODUCCIÓN

En la realidad que experimentamos con nuestros sentidos, no apreciamos ciertos movimientos y cambios que se generan constantemente, como el movimiento de los continentes, de la tierra alrededor del sol, de las células o de las bacterias. Sin embargo, estos cambios a nivel micro o macro están sucediendo y aunque resulten imperceptibles en muchos casos, no dejan de tener influencia en nuestro desarrollo.

En la obra artística trabajada para el TFC exploro el tema del cambio, centrándome en cómo este proceso no es voluntario, sino que es inherente al ser humano. No solo experimentamos cambios de nuestro organismo a nivel físico, también percibimos cambios cognitivos, procesos conectados con la vida misma en un sentido mayor. Pero estos cambios o procesos no son únicamente propios de los seres vivos. Según distintas tradiciones, el estado en continua transición funciona como una ley de la naturaleza en la cual todos y todo participamos. Estos cambios se dan en lo que conocemos como tiempo o temporalidad.

El interés por entender estos cambios y principios ha sido tratado desde distintos campos y épocas en la historia, dando lugar a diferentes nociones de nuestra relación con el mundo. Por ello, en el **Capítulo I** pretendo identificar el concepto de cambio en las culturas occidental, oriental y andina. Así, estudio el pensamiento de Heráclito, conceptos generales de las tradiciones orientales y los principios fundamentales de la cosmovisión andina. También reflexiono sobre la relación existente entre éstos en lo que se refiere al devenir, utilizando referentes que provienen principalmente de la filosofía.

Las reflexiones en torno a estos principios han sido interpretadas a través de la creación de cinco obras. El proceso de construcción de las obras es tratado en el **Capítulo II**, donde me refiero a la exploración realizada a través de diferentes medios y materiales. De este modo por medio de la creación de la obra artística busco reflexionar acerca de la estabilidad y el cambio, y evidenciar el movimiento como una constante de la realidad.

“OSCILACIONES cambio/estabilidad” es el nombre de la exposición donde se presentó la obra artística realizada en esta exploración. Los resultados de la investigación y construcción de las obras son presentados en este apartado. Aspectos acerca de la ejecución del montaje y las reflexiones finales al respecto de la experiencia son analizados en el **Capítulo III**.

CAPÍTULO I

1. LA IDEA DEL CAMBIO CONSTANTE DENTRO DEL PENSAMIENTO DE DISTINTAS CULTURAS.

1.1 El cambio constante: Devenir, significado y etimología.

El DRAE define la palabra *devenir* como 1:1. Llegar a ser. Él puede devenir. 1.2. Sobrevenir, suceder, acaecer. 2:1. Realidad entendida como proceso o cambio continuo. 2.2 Proceso mediante el cual algo se hace o llega a ser (Real Academia Española, 2014).

La etimología proviene del verbo latino *devenire* (venir bajando, caer en, llegar a) compuesto con el prefijo *de-* indica dirección de arriba abajo y el verbo *venire* se asocia con la raíz indoeuropea *gwa- (andar, venir) hermanada con el presente del verbo griego βαίνειν (*bainein* = caminar). (Vicente, 2018)

Devenir se trata de una transliteración del infinitivo presente griego γίγνεσθαι (*gignesthai*= llegar a ser, devenir), es decir el movimiento progresivo al cual está sometido el cosmos y los elementos que lo conforman pasando desde una condición estática del ser al curso evolutivo dinámico de los cambios y de las nuevas génesis (Bambiniotis, 2002, p.415). El devenir se considera como: proceso, cambio, suceder o transición continua. Por estas definiciones, considero que el término *devenir*, describe y sintetiza la idea del cambio constante.

Los referentes que he tomado para el desarrollo y sustento de este trabajo de fin de grado, son principalmente de la Filosofía. En este capítulo, identificaré el concepto de cambio en la cultura occidental, oriental y andina, un principio presente en distintas culturas que se refiere a una realidad no-lineal, una realidad que se manifiesta en ciclos e interacciones inseparables entre opuestos complementarios.

1.2 El pensamiento de Occidente: Heráclito (540-480 a.C.)

A quienes penetran en los mismos ríos aguas
diferentes y diferentes les corren por encima¹.

Heráclito

En Occidente, los filósofos presocráticos vivieron entre el siglo VII, entrado el V a.C. (Bernabé, 2008). Según Gràcia, entre los intereses principales de este periodo de filósofos estuvo la búsqueda del arkhé (principio, comienzo, inicio). Al referirse a Heráclito, Gràcia comenta que fue uno de los primeros autores en plantear la cuestión: qué es lo que todas las cosas tienen en común. Heráclito habla de *lógos*, *kósmos*, *physis* y podemos considerar que se refiere a un principio o regla que nos rige a todos (Gràcia, 2015, págs. 33-56):

Lógos, ley (...) que, con independencia del ser humano y con anterioridad a la existencia de este, siempre ha regido las cosas mismas como tales, separándolas entre sí y concediendo a cada una su identidad y alteridad con respecto a las otras. El lógos, de que hablaba Heráclito era sobrehumano (...) Una regla universal que impera sobre todo lo que hay y que hace que esto, sea esto -y-no-aquello por lo mismo que aquello es aquello-y-no-esto. (Gràcia, 2015, pág. 63)

Kósmos (...) «mundo», orden que se observa en las partes que constituyen una determinada totalidad. Utilizó el término para referirse no a cualquier totalidad, sino a la entera totalidad de las cosas, ampliando así su significado. Cuando Heráclito usaba esta palabra, no se refería al mundo sino a la estructura íntima del mundo, en virtud de la cual el mundo es bello. (Gràcia, 2015, pág. 64)

Physis «naturaleza», la fuerza íntima que hace nacer y crecer, o bien el nacimiento y el crecimiento de lo que aparece y se desarrolla. Antes de que Heráclito, hiciera un uso peculiar de ella, se refería exclusivamente al nacimiento y crecimiento de los seres vivos. Heráclito amplió su significado, habló de la physis «naturaleza» como algo que se encuentra en cualquier cosa: no solo en los seres vivos, sino también en el cielo y sus astros, en el reino mineral, en los productos de la técnica humana, etcétera. (Gràcia, 2015, pág. 65)

Platón, Homero y Aristóteles, al respecto de Heráclito, coinciden en que el argumento de Heráclito es que todas las cosas se generan y fluyen, sin que haya nada

---

¹ (Bernabé, 2008):133

firme, pero que solo una cosa permanece, de la cual, todas aquellas nacen por transformación, “jamás nada es, siempre deviene”. (Eggers Lan & Juliá, 1981, págs. 327-333)

En aquella época existieron algunos filósofos que coincidían con lo planteado por Heráclito, y estaban convencidos de que todo lo que hay se encuentra en incesante devenir y que, por tanto, no cabe hablar de «cosas» o «seres» sino, a lo sumo, de procesos (p.142). En los sofistas se puede encontrar una cierta continuidad de la reflexión heraclitiana. Uno de ellos es Gorgias (485- 380 a.C.) quien sostuvo que no hay ser, solo hay parecer, en el sentido de que en las cosas no hay permanencia, sino la inestabilidad propia del cambio y del continuo devenir. (Gràcia, 2015, págs. 120-124)

Según Gràcia (2016) existe una dificultad en comprender el pensamiento de Heráclito sobre el constante devenir, debido a que es necesario entender que para el filósofo, el ser y no ser son inseparables, porque afirma que el ser se manifiesta a través de una serie de contrariedades o dualidades: “Dos límites que se remiten el uno al otro, y que por separado no se podrían definir, lo que quiere decir que cada uno de ellos no sería nada por sí solo, sin su contrario, por lo cual no son propiamente dos, sino algo único.” (Gràcia, 2015, pág. 80)

(...) No hay ninguna «doctrina» o «sistema» que comprender o que divulgar. Pero, (...) la noción a divulgar tendría que ser que las cosas, según Heráclito, continuamente cambian, ciertamente, pero bajo unas determinadas condiciones, que siempre son iguales. Cuando antiguamente se reducía el pensamiento de Heráclito a la tesis según la cual todo cambia, no solo se estaba simplificando y empobreciendo su contenido, sino que también era recortado y tergiversado gravemente (Gràcia, 2015, pág. 81)

La interpretación tradicional de Heráclito se guía por dos tesis: a) que todo fluye y nada permanece (nada «es»); b) la llamada «unidad de los contrarios»: A es no-A. Para lo primero se cita frecuentemente que πάντα ῥεῖ («todo fluye»), (...) Lo segundo se basa en textos de Heráclito como B 88: «Lo mismo es viviente y muerto y despierto y durmiendo y joven y viejo; pues esto de un golpe es aquello y de nuevo aquello de un golpe es esto.» (Marzoa, 1994)

Lo mismo creía Jorge Luis Borges (Argentina, 1899-1986) como se puede apreciar en un fragmento del poema *Heráclito* (1976), que trata sobre el cambio:

Heráclito

Su voz declara:

Nadie baja dos veces a las aguas
del mismo río. Se detiene. Siente
con el asombro de un horror sagrado
que él también es un río y una fuga.
quiere recuperar esa mañana
y su noche y la víspera. No puede...

(Borges, 1976)

De los distintos argumentos citados, podemos extraer que de acuerdo al pensamiento de Heráclito la realidad se presenta en un devenir incesante, para referirse a esta cualidad del orden universal lo hace con el término Logos. Esta ley funciona de forma inalterable, por lo que se la comprende como una constante en la existencia generando estabilidad, bajo esta ley todos los entes que alojados en el universo nos encontramos participando. El devenir, que es común a todos los entes que coexistimos en el universo, funciona de manera inalterable e imparable por lo que la existencia es cambiante a cada instante, siendo esto lo único que se mantiene estable por lo que el cambio simultáneamente es estabilidad.

1.2.1 Discóbolo de Myron

En el arte griego antiguo, el cuerpo humano era uno de los elementos más bellos y llenos de significado, en el ideal clásico griego un cuerpo sin defectos se asociaba a la perfección del espíritu y pensamiento. Por ello el cuerpo varonil del atleta joven y ejercitado para las competencias en los juegos olímpicos era elogiado, en especial el de los vencedores a quienes a menudo se les elevaba estatuas en su honor.

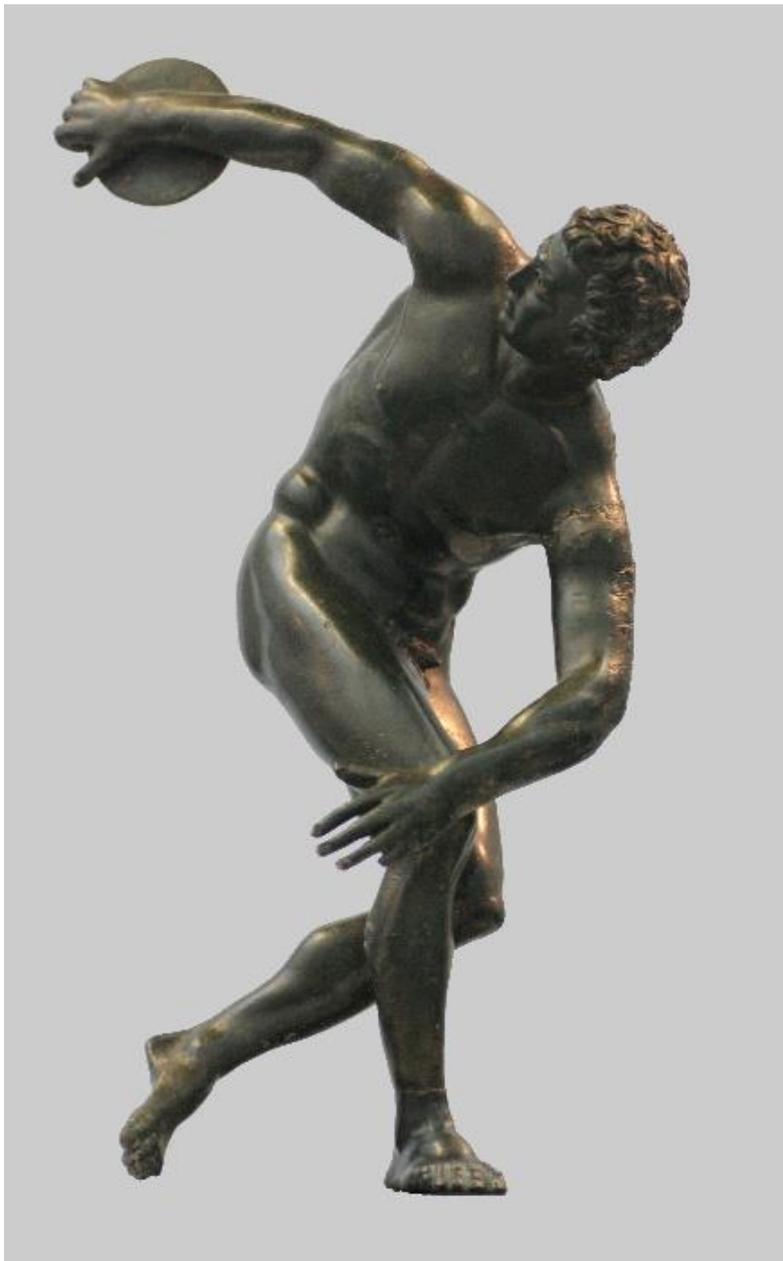

Fig.1. (siglo II d.C.). *Discobolo de Myron*. [Estatua de bronce]. Fotografía de *Glyptothek Munich*.
Recuperado de:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_statue_discus_thrower_2_century_aC.jpg?uselang=es#globalusage

La escultura del *Discóbolo de Myron* es ejemplo de este período, encarna el arquetipo del ideal griego tal y como lo entiende Platón. Forma parte del período clásico en el que se busca el eternizar la condición humana, expresando la belleza a través de una forma racional y equilibrada. El aspecto que interesa de esta escultura fuera de su valor histórico o técnico, es por el significado y valor que plantean los gestos y acción del modelo.

La escultura de *El Discóbolo de Myron* (lanzador de disco) eterniza y captura el movimiento de un atleta en el momento justo previo al lanzamiento del disco. Se preocupa por captar el movimiento, el instante fugaz en que se dispone a iniciar el giro. El cuerpo luce contraído y apoyado sobre la pierna derecha, desde donde parece estar enroscándose como una espiral que recorre de los pies a la cabeza, un instante detenido. Este movimiento capturado representa lo “eterno” condición divina y lo “temporal” condición humana, esta obra encarna ambas condiciones típico del período clásico. (INAH, 2012)

El canon es idealizado por lo que la anatomía es proporcionada, la postura de la figura humana crea un movimiento armónico entre las distintas partes del cuerpo aprovechando la contraposición de las formas. La composición es equilibrada gracias a la contraposición de las dos curvas de los brazos. El lado derecho del cuerpo forma un semi arco mientras el lado izquierdo una línea en zigzag discontinua y abierta. La expresión del rostro seria y serena, enfatiza la concentración del atleta en el momento de tensión y esfuerzo físico otro gesto que alude al equilibrio y tensión entre opuestos/complementarios. Estos gestos, representan el equilibrio y la participación dinámica entre opuestos y todas sus partes, no únicamente se refiere al cosmos sino también al individuo. (INAH, 2012)

Las expresiones detalladas del cuerpo del *Discóbolo de Myron* encarnan varios aspectos representados en los distintos gestos que se componen entre sí. La pieza trata sobre el movimiento y expresa también que en el mismo se encuentran coexistiendo distintas fuerzas, las cuales cooperan entre sí. Estas cualidades se asemejan al pensamiento de Heráclito que se refería al cambio continuo como la estabilidad en donde todos y todo está creándose y destruyéndose a la par. Por lo que estas dos fuerzas se complementan y se las entiende como una, coexisten mutuamente, son una en dos, estas fuerzas, cambios y movimientos son los que generan tensión y estabilidad en el cosmos.

1.3 El pensamiento de Oriente

A diferencia del pensamiento occidental, que con Descartes dividió la naturaleza en mente y materia, el pensamiento oriental habla de unión, de complementariedades, de la existencia de uno y otro en relación. La visión oriental considera que fundamentalmente la naturaleza mantiene un carácter fluido y siempre cambiante. (Capra, 2000)

Así, el concepto oriental del mundo es intrínsecamente dinámico y entre sus rasgos esenciales están el tiempo y el cambio. El cosmos es considerado como una realidad inseparable- siempre en movimiento, vivo, orgánico, espiritual y material al mismo tiempo. Dado que el movimiento y el cambio constituyen las propiedades esenciales de las cosas, las fuerzas que causan el movimiento no están fuera de los objetos, como ocurría en la concepción de los clásicos griegos, sino que son una propiedad intrínseca de la materia. (Capra, 2000, pág. 9)

Eliade (1999), dice que el Taoísmo se ha interesado en los orígenes y la formación del mundo. El Taoísmo sustenta su filosofía en el sistema del “ciclo de los principios antagónicos y a la vez complementarios” conocidos con el nombre de yang y ying. El yang llama, el ying responde, estas dos fórmulas son intercambiables e indican el ritmo cósmico y social. El mundo se presenta por consiguiente cíclico constituido por la unión de dos manifestaciones alternantes y complementarias. El modelo de integración de los contrarios, expresa el Tao, coexisten yang y yin en su unidad/totalidad. El Tao circula por todo el universo, esta fuerza o ley dinamiza el mundo, el yang estimula las energías vitales mientras el yin trae el reposo. “El Tao es, por consiguiente, una totalidad primordial, viva y creadora, pero sin forma y sin nombre”. (p.37) “Para el pensamiento religioso y filosófico común, el Tao es el principio del orden inmanente a todos los ámbitos de la realidad.” (p.35) funciona como una ley que mantiene el universo en movimiento a la vez estabilidad en ciclos armónicos.

Fig.2. *Yin y Yang*. [Imagen]. Recuperado de:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yin_and_Yang.svg

Coomaraswamy (2013) acerca del hinduismo y el budismo se refiere sobre la gran semejanza que se puede encontrar en ambas doctrinas a medida que se profundiza en su estudio.

Ambas se guían bajo el dharma, se lo comprende como una ley natural y como un código de principios o conducta; también bajo el karma el resultado de las propias acciones de las cuales somos inherentes, existe diferencias al respecto del dharma y karma entre ambas tradiciones, pero fuera de esto ambas lo entienden como una ley presente en todo. Una esencia que subiste en la naturaleza sin dualidad, pero no sin relaciones, coinciden en interpretar que estas fuerzas se manifiestan dentro y fuera de todas las cosas, por consiguiente, es una presencia total.

De hecho, no hay más alma individual que un alma del mundo. Lo que nosotros llamamos nuestra «conciencia» no es nada sino un proceso; su contenido cambia de día en día, y está tan causalmente determinado como lo está el contenido del cuerpo. Nuestra personalidad se destruye y se renueva constantemente; no hay ni sí mismo ni nada de la naturaleza del sí mismo en el mundo; y todo esto se aplica a todos los seres, o más bien a todos los devenires (...) (Coomaraswamy, 2013, pág. 70)

En el libro *el Tao de la física* de Capra (2000), el autor realiza un paralelismo entre el pensamiento oriental y la física moderna, y menciona que tanto la física cuántica, como la teoría de la relatividad y las tradiciones antiguas consideran la realidad expresada en múltiples dimensiones y como una totalidad. Esta concepción del mundo como unidad

también está presente en los fragmentos de Heráclito. Capra, habla acerca de los físicos presocráticos, de su pensamiento no dual como pasaría posteriormente, éstos guardan una relación mayor con el pensamiento oriental y Heráclito es mencionado como un representante de esta conexión. Tanto la física como la ciencia occidental, tienen sus bases en la filosofía griega en un periodo del siglo VI, antes de Cristo, donde la ciencia, la filosofía y religión no se encuentran separadas. El fin era encontrar la naturaleza esencial de las cosas, esta visión guardaba estrecha relación con las antiguas filosofías orientales. (Capra, 2000, págs. 5-7)

La visión monista y orgánica de los filósofos de Mileto estaba muy cercana a las antiguas filosofías de China e India, y estos paralelismos con el pensamiento oriental se acentúan todavía más en Heráclito de Éfeso. Heráclito creía en un mundo en perpetuo cambio, en un eterno "devenir". Para él todo ser estático estaba basado en un error de apreciación y su principio universal era el fuego, símbolo del flujo continuo y del cambio de todas las cosas. Heráclito enseñó que todos los cambios que se producen en el mundo ocurren por la interacción dinámica y cíclica de los opuestos, y consideraba que todo par de opuestos formaba una unidad. A esa unidad, que contiene y trasciende a todas las fuerzas opuestas, la llamó el Logos. (Capra, 2000, pág. 7)

Según los argumentos de los autores antes citados, el trasfondo común que tienen estas tradiciones radica en que todas coinciden en la existencia de un incesante devenir, que se presenta íntegramente en cada instante y en forma efímera e inconmensurable. Sus propiedades se basan en las polaridades, la alternancia y la reintegración, los taoístas lo interpretan a través del yang y el ying; los brahmanes o budistas con el dharma y karma. Estos principios comprenden que la existencia se encuentra en una constante fluctuación bajo un manto impermanente que trae consigo estabilidad.

1.3.1 El Shiva danzante

Dentro del hinduismo existe la figura del *Shiva Natarāja* rey de los danzantes fig.3. en él confluyen distintos aspectos de las creencias y principios de la cultura hindú. Dentro de esta pieza se explica la existencia y el futuro; el equilibrio presente en el incesante movimiento del cosmos; y los elementos que generan la estabilidad. Para entender este símbolo vale realizar un acercamiento a su historia. Shiva es el dios de la destrucción, su intervención se la entiende como sumamente necesaria para el equilibrio del universo. Más que un exterminio consiste en la reabsorción de lo creado. Representa no sólo la destrucción sino también los procesos cósmicos, éstos son cinco: creación, sostenimiento, disolución, ocultamiento y revelación. Están simbolizados en la escultura de Shiva y dan lugar a un símbolo complejo que encierra un concepto armonioso. (Cross, 1994)

Alrededor de la escultura existe un fuerte simbolismo presente en sus detalles, para interpretar su significado revisaremos la leyenda de “El Shiva danzante” de manera concisa. Según el relato algunos enemigos deseaban destruir a Shiva, tras varios intentos sin éxito enviaron a un enano que era la encarnación del mal, representa la ignorancia de las personas. Para combatirlo, Shiva empezó su danza cósmica saltando sobre el demonio destruyéndolo y aplastando su espalda, así liberando al mundo, a través de su baile. Con su danza desenfrenada ha creado este halo de fuego alrededor de sí, consiguiendo con ello que el mundo nazca nuevamente en un nuevo estado fresco. (Castilla, s.f.)

Entre los elementos más representativos de la escultura es el anillo de fuego alrededor de Shiva y que se une en sus extremos, manifiesta que el comienzo y fin son lo mismo, un ciclo interrumpido e interminable. Cuenta con cuatro brazos que representan sus muchos poderes, el gesto de su mano derecha con el palmo extendido bendice, significa no temas, quiere decir la protección y el sostenimiento del Universo que se ha producido, significa también esperanza la conservación de un orden, a veces se considera más importante que la creación misma. (Cross, 1994)

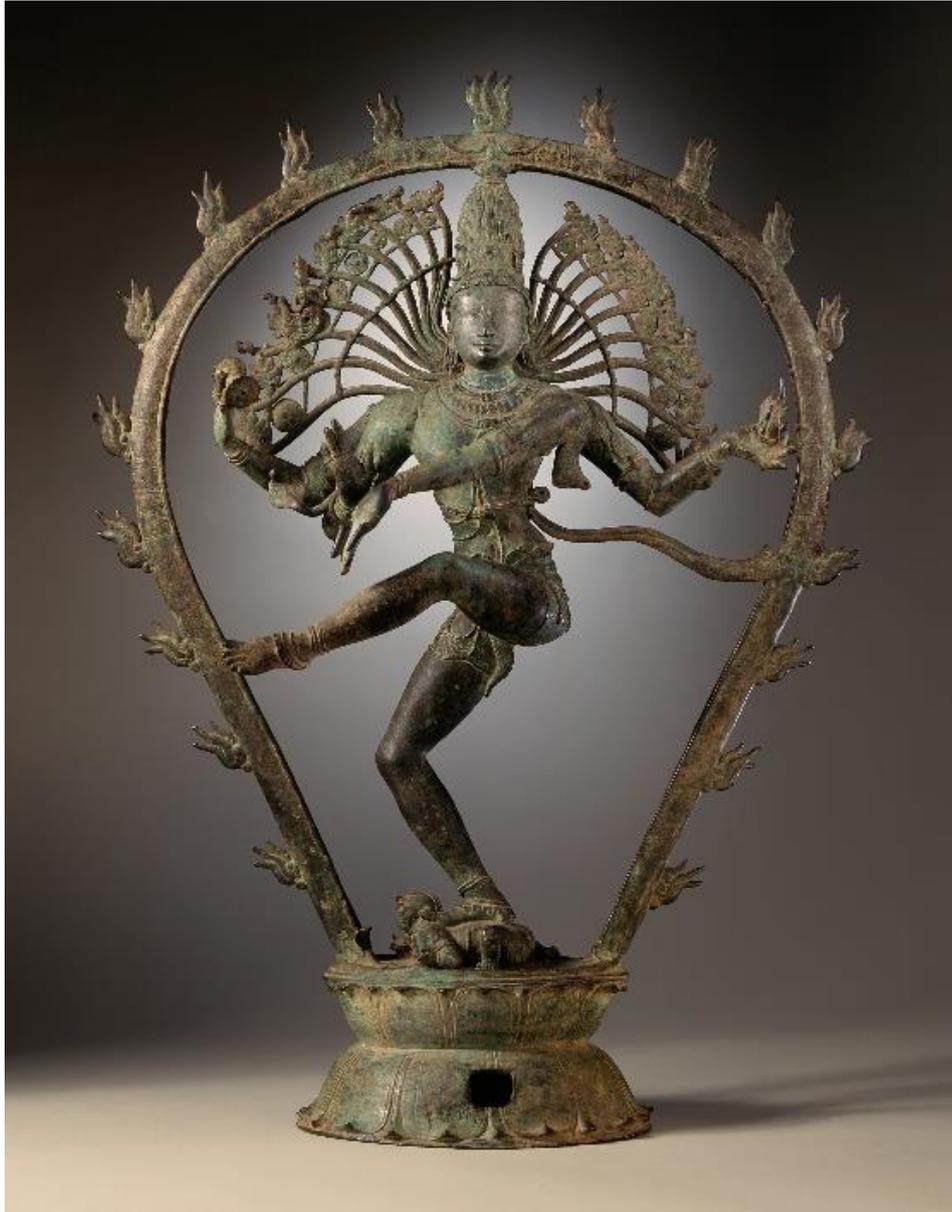

Fig.3. (950-1000). *Shiva como el Señor de la Danza*. [Aleación de cobre]. Fotografía de LACMA.
Recuperado de:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shiva_as_the_Lord_of_Dance_LACMA_edit.jpg

El gesto de su rostro es de serenidad y gozo imperturbables. Existen varios emblemas dentro de la figura que dan a entender que también expresa la dualidad, el arete en la derecha es de hombre y en la izquierda de mujer, es la totalidad, la unión de contrarios. A través de su tambor sostenido en alto con la mano posterior derecha representa la creación, el sonido que hace produce vibraciones y ritmos que dan origen al universo, es el ritmo eterno del devenir. En el pensamiento hinduista se tiene una concepción cíclica del tiempo no lineal. Ha habido muchas creaciones y cada disolución supone simplemente una nueva creación. (Cross, 1994)

La creación es el primer proceso cósmico, el segundo el sostenimiento, el tercero la disolución, más que destruirse se funde con la unidad primordial. Es importante señalar que estos cinco procesos no únicamente se dan en el cosmos sino también en el individuo. Todo proceso de pensamiento y acto de conciencia siguen esa secuencia, lo que cambia es el escenario, ya no el cosmos si no la mente humana. La disolución se representa con el fuego que sostiene con la mano posterior izquierda elevada, es el fuego de la disolución universal. Cuenta con tres ojos, los que simbolizan el crear, preservar y destruir. (Cross, 1994)

El cuarto y quinto proceso están representados por los pies, para su comprensión es importante recordar una doble lectura, siempre presente en esta cultura. Uno está asentado y otro en el aire esto indica que Shiva toca dos realidades a la vez, un pie vela y otro revela. Habla de un estado seminal que queda latente hasta una próxima creación, la conciencia latente dentro de todos. El cuarto proceso se refiere al ocultamiento, es necesario recordar que el hinduismo busca la conciencia última, la que debe liberarse de todo lo que nos impiden alcanzar la conciencia última. El pie derecho que aplasta al diablo postrado simboliza la apariencia sensible de la ilusión o engaño. (Cross, 1994)

El quinto proceso llamado revelación es el que constituye el punto de retorno en el ciclo cósmico, se ve en la figura representada por la mano anterior izquierda que señala al pie izquierdo levantado en el aire, el que dentro de su cultura tiene una gran importancia, pues por los pies fluye la energía de Shiva hacia los demás. Consiste en el despertar de la energía que pone en marcha de retorno del todo a la unidad primordial. (Cross, 1994)

La eterna danza de Shiva tiene un papel trascendental, no solo representa que todo es creado y disuelto a la vez, su combinación nos da entender que esta danza trae la disolución de la creación para que todo pueda ser/empezar nuevamente, así en una constante creación, preservación, destrucción. En el Shiva Nataraja se encarna un pensamiento holístico que se funda en el entendimiento de que el devenir impera como una danza que trae consigo equilibrio.

1.4 El pensamiento en la Cosmología Andina

Según Estermann (2006), la lógica andina tiene una mayor semejanza con la lógica oriental que con la occidental. La cosmovisión andina se fundamenta en un principio holístico, es decir, que de una u otra manera todo se encuentra relacionado. Esta relacionalidad se guía por principios de armonía cósmica, en base al principio fundamental de la racionalidad del cual se establecen otros tres principios: el de correspondencia, el de complementariedad y el de reciprocidad. (Estermann, 2006, págs. 125-127)

(...) el ‘principio de relacionalidad’ dice que cada ‘ente’, acontecimiento, estado de conciencia, sentimiento, hecho y posibilidad se halla inmerso en múltiples relaciones con otros ‘entes’ (...) La ‘realidad’ (como un ‘todo’ holístico) recién ‘es’ (existe) como conjunto de ‘seres’ y acontecimientos interrelacionados. (Estermann, 2006, pág. 128)

El principio de correspondencia... describe el tipo de relación que existe entre macro- y micro-cosmos: “tal en lo grande, tal en lo pequeño”. (Estermann, 2006, pág. 138)

El principio de complementariedad se manifiesta a todo nivel y en todos los ámbitos de la vida, tanto en las dimensiones cósmicas, antropológicas, como éticas y sociales. El ideal andino no es el ‘extremo’, uno de dos ‘opuestos’, si no la integración armoniosa de los dos. (Estermann, 2006, pág. 142)

(...) ‘principio de reciprocidad’ a cada acto corresponde como contribución complementaria un acto recíproco. Este principio no sólo rige en las interrelaciones humanas (entre personas o grupos), sino en cada tipo de interacción, sea esta intra-humana, entre ser humano y naturaleza, o sea entre ser humano y lo divino (Estermann, 2006, pág. 145)

Para la complementariedad andina, ningún ente o acción funciona de manera aislada, sino siempre en co-existencia. Se destaca la inclusión de opuestos complementarios en un solo ente integral. Esta concepción guarda estrecha relación con las tradiciones orientales, como en el taoísmo de la antigua China, a través del símbolo del Ying y Yan (fig.2) donde se expresa también la complementariedad. Este símbolo está formado de manera tal que cada una de sus partes contiene su opuesto. (Estermann, 2006, págs. 139-141)

El pensamiento de Heráclito presenta también semejanzas con el principio de complementariedad. Al respecto Estermann nos dice que el modelo occidental que encajaría mejor con la idea del pensamiento andino, sería con la figura heracliteana, por concebir que la entidad se expresa como una unidad formada por una interacción entre opuestos o complementos. El autor utiliza el siguiente fragmento de Heráclito para argumentar su propuesta: “Los hombres no comprenden que lo diferente concierta consigo mismo y que entre los contrarios haya una armonía recíproca, como la del arco y la lira” (Fragmentos 51). (Estermann, 2006, pág. 142)

La concepción del tiempo occidental ha cambiado alrededor de la historia. En el pensamiento griego se comprendía y aceptada la “ciclicidad” eterna del tiempo, utilizando el círculo como símbolo perfecto del movimiento eterno. Sin embargo, esta filosofía no negaba la linealidad del tiempo, es con las tradiciones semitas que la comprensión del tiempo se alteró, adoptando la linealidad del tiempo con movimiento hacía una sola dirección. (Estermann, 2006, pág. 196)

En los pueblos andinos de América dentro de la cultura quechumara, no se tiene un término definido para tiempo. El vocablo *pacha*, entre sus varios significados también quiere decir simultáneamente espacio y tiempo. El cual se presenta en ciclos que obedecen a los principios fundamentales de correspondencia y complementariedad. A través de estos principios se comprende al tiempo no de manera cuantitativa, sino cualitativa así cada momento tiene su fin específico. (Estermann, 2006, págs. 195-199)

El tiempo andino entonces no es ‘unidireccional’ de pasado a futuro, sino bi- o multidireccional. Para la racionalidad cíclica, el futuro realmente está atrás, y el pasado adelante; pero también viceversa. Si proyectamos un círculo y su ‘área’ en 90° hacia nosotros ..., vemos una línea, y si el círculo rota como ciclo, la proyección nos da un movimiento ‘eterno’ bidireccional (hacia arriba y abajo), oscilando entre dos puntos culminantes. Más bien, la historia es una ‘repetición’ cíclica de un proceso orgánico, correspondiente al orden cósmico y su relacionalidad (...) (Estermann, 2006, pág. 201)

Los principios de armonía cósmica con los que la cultura andina se maneja al igual que con su forma de concebir el tiempo buscan el guardar una convivencia con el universo. La naturaleza de la cual somos parte está en equilibrio, el que depende de la interacción de fuerzas opuestas/complementarias. La relación entre estas fuerzas provoca los cambios y movimientos incesantes que a la par también son y traen estabilidad.

1.4.1 Pinturas de Tigua

Las pinturas de la comunidad de Tigua (Cotopaxi-Ecuador) reflejan la cotidianidad de la cultura andina, capturan escenas populares de sus costumbres con un fuerte simbolismo. Presentado a través de composiciones con elementos sumamente descriptivos para su pueblo, cerros, montañas, la tierra son la simbología de la Pachamama, con ello plasman su entorno y pensamiento. La estética corresponde al arte naif, así que existe una gran libertad en la composición y el uso del color, pese a ello presentan un equilibrio el cual está presente en el detalle y el valor simbólico de los elementos que utilizan. (Parra, 2000)

Fig.4. Vega, J. (2004). *El mercado*. [Acrílico sobre lienzo]. Recuperado de: <http://www.ginagallery.com/front/ShowArtWork.aspx?ItemID=23891&Lang=EN>

Fig.5. Toaquiiza, J. (1970). *El Festival de Lana*. [Acrílico sobre piel y marco de madera]. Recuperado de: <http://www.ginagallery.com/front/ShowArtWork.aspx?ItemID=23953&Lang=EN>

Dentro de la cosmología andina se concibe que la Pachamama se encuentra compuesta por distintos planos los cuales coexisten. Ellos son *Alax Pacha*: espacio de arriba, del cielo, de las constelaciones; con la observación del mismo se entiende su relación con *Kay Pacha*: región del presente del aquí y ahora donde habitamos y tiene lugar la vegetación, los ríos, etc. El otro plano es *Uray Pacha*: espacio de abajo el núcleo de la Pachamama, de los microcosmos, aquí tiene lugar la fuerza íntima e infinita, que permite que la cadena continúe en un eterno movimiento regenerativo.

Las imágenes seleccionadas (fig.4, fig.5) no son cuadros paisajísticos precisamente, la lectura de estas obras nos permite notar que los elementos y la distribución de los mismos siguen una configuración que obedecen a los principios de armonía cósmica revisados anteriormente, relacionalidad, complementariedad, correspondencia y reciprocidad. (Estermann, 2006) Todos estos espacios se ven representados por elementos que se combinan entre sí, aludiendo a la relación inseparable entre entes, a la correspondencia, reciprocidad y complementariedad. Por esto las pinturas de Tigua son símbolos del pensamiento holístico de la cultura andina, en ellas grafican su

filosofía, la que nos advierte sobre la indisociable e involuntaria participación que tenemos todos los entes en los cambios incesantes y aconteceres que suceden en el cosmos.

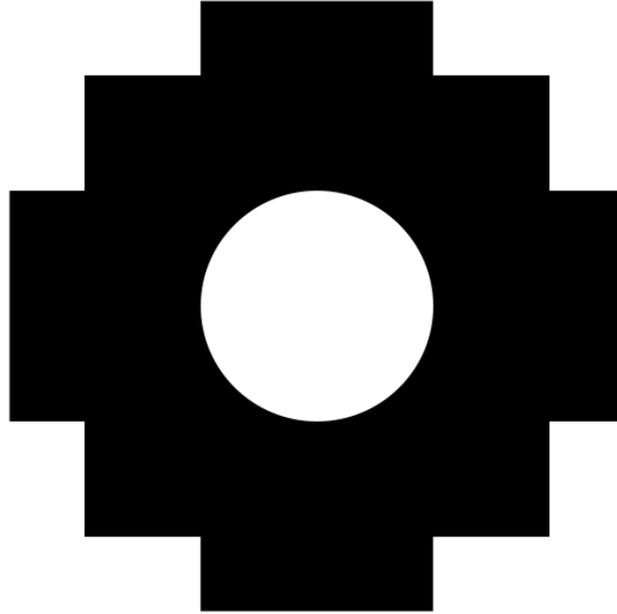

Fig.6. *chakana*. [Imagen]. Recuperado de:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tawa_chakana.svg

Estos aspectos se ven sintetizados en la chakana (puente o cruce) Fig.5 este símbolo explica la relacionalidad del todo, presenta un concepto significativo y complejo, sintetiza componentes contrapuestos que explican la cosmogonía del mundo. Es el punto de transición entre el arriba, el abajo, el tiempo, el espacio, entre derecha e izquierda, tiene un valor tanto científico-astronómico como filosófico, por ello también es necesario un acercamiento al mismo para comprender las pinturas escogidas. (Cabrera, 2018)

La chakana en su figura encierra una composición compleja, no casual, los dos ejes que forman la cruz explican la relación de correspondencia, la línea vertical nos indica la polaridad entre lo grande y lo pequeño y la horizontal entre lo femenino y masculino. También el símbolo habla sobre los diferentes espacios de Pacha tratados anteriormente y la coexistencia entre los mismos. Por encima de la línea horizontal esta *Alax Pacha*, por debajo de esta línea esta *Kay Pacha*, *Uray Pacha* no se lo ve graficado, pero se lo entiende como los procesos de transformación. El símbolo explica que estos espacios mantienen una conexión inseparable. (Estermann, 2006)

A través de los conceptos anotados podemos observar que las pinturas de Tigua en su interior están inscritas y siguen los patrones que se ven en la chakana, donde se evidencia la comprensión de que la tierra y el hombre están ligados inmanentemente y participando. Podemos notar que en la parte superior se ubica *Alax Pacha*, representado en el cielo, el sol, el amanecer, el que alude a la idea de que nos encontramos en un nacimiento continuo. En concordancia con *Alax Pacha* se llevan a cabo las actividades en *Kay Pacha*, que se encuentra simbolizado en la tierra, las montañas, el espacio donde el hombre trabaja y vive el presente. *Uray Pacha* se ve representado en las semillas, flores, brotes en los sembríos en pequeños detalles que esconden la fuerza que provoca que todo continúe germinando. Cambios que a la vez son los que dan lugar a que el proceso infinito continúe, comprendiendo la estabilidad en el devenir.

Reflexiones

Tanto el pensamiento occidental con Heráclito como las tradiciones orientales como el budismo, taoísmo o hinduismo y la cosmología de los pueblos de los Andes en América han demostrado guardar, en algún punto, una estrecha relación fuera de las grandes diferencias. El *Logos* de Heráclito describe un principio universal que impera sobre todo, manteniéndolo en un fluir constante; las tradiciones orientales han manifestado la concepción de una fuerza que de igual manera mueve y mantiene todo a la vez, como ejemplo el Tao. La cosmología de los pueblos andinos, con sus principios de armonía cósmica, comprenden también que la naturaleza es cambiante. Estos modelos de pensamiento y de comprensión del cosmos interpretan el diseño y actuar no únicamente del cosmos sino del individuo. Los elementos comunes que extraigo de las distintas culturas estudiadas, es que indiferentemente de su tiempo o ubicación, hay una coincidencia en lo siguiente:

- Se comprende al tiempo de manera no lineal, es decir el **tiempo es cíclico**, no existe la concepción de un principio y un fin determinado
- Se interpreta al **devenir** como el orden con el que actúan y se mueven todos los elementos que habitamos en el cosmos.
- Se acepta que todos los entes del universo se encuentran vinculados de una u otra manera en este esquema, formando parte de una **totalidad**.
- Se entiende que el devenir y la **interrelación** constante entre todos los elementos es inmanente al hombre y entes que coexistimos en el cosmos.
- Estas relaciones e interacciones dan lugar a una **red indisociable** y participativa en todo el ecosistema.
- Los cambios y movimientos dependen de otras fuerzas y principios que dan lugar a la **estabilidad**. Creación y destrucción son opuestas y **complementarias**.

Bajo esta mirada se entiende al cambio como una constante dentro de la realidad. Cambios micros y macros, aunque no sean fácilmente percibidos por nuestros sentidos no dejan de influenciar nuestra realidad. Las tradiciones que manifiestan estos principios parecen referirse a uno en común: la existencia de la que todos formamos un gran cuerpo o conciencia se manifiesta en un devenir incesante; paradójicamente el devenir, el cambio que continúa y permanentemente está fluctuando, es estable, por lo que la existencia tiene estabilidad.

CAPÍTULO II

2. PROCESO ARTÍSTICO

Las obras presentadas se fundamentan en los principios y tradiciones de las culturas tratadas en el Capítulo I. Es importante mencionarlo debido a que estos principios son los que inspiran la producción de la obra. A través de cinco piezas trabajadas con materiales y medios distintos, pretendo presentar al cambio como un estado general presente a diferentes niveles.

En la investigación llevada a cabo, el proceso de resolución se basa en un simultáneo desarrollo tanto de la teoría, como de la producción de las piezas; a la par de la producción material hay una reflexión conceptual, una construcción de conocimiento que se da en el mismo hacer. Por medio de la creación artística y a través del uso de materiales tradicionales o no en la obra, busco reflexionar sobre los conceptos de estabilidad y cambio en la existencia.

2.1 Referentes

Los referentes que han inspirado mi obra se insertan en el campo del arte contemporáneo, me han interesado no únicamente por los medios que manejan, sino principalmente, por la búsqueda que implican sus propuestas. Las obras de ambos artistas se fundamentan en los principios de las filosofías asiáticas, su trabajo es evidencia de la influencia de las tradiciones espirituales orientales.

Pilar Flores - Cartografía Interior (Arte Actual, Quito, 2012)

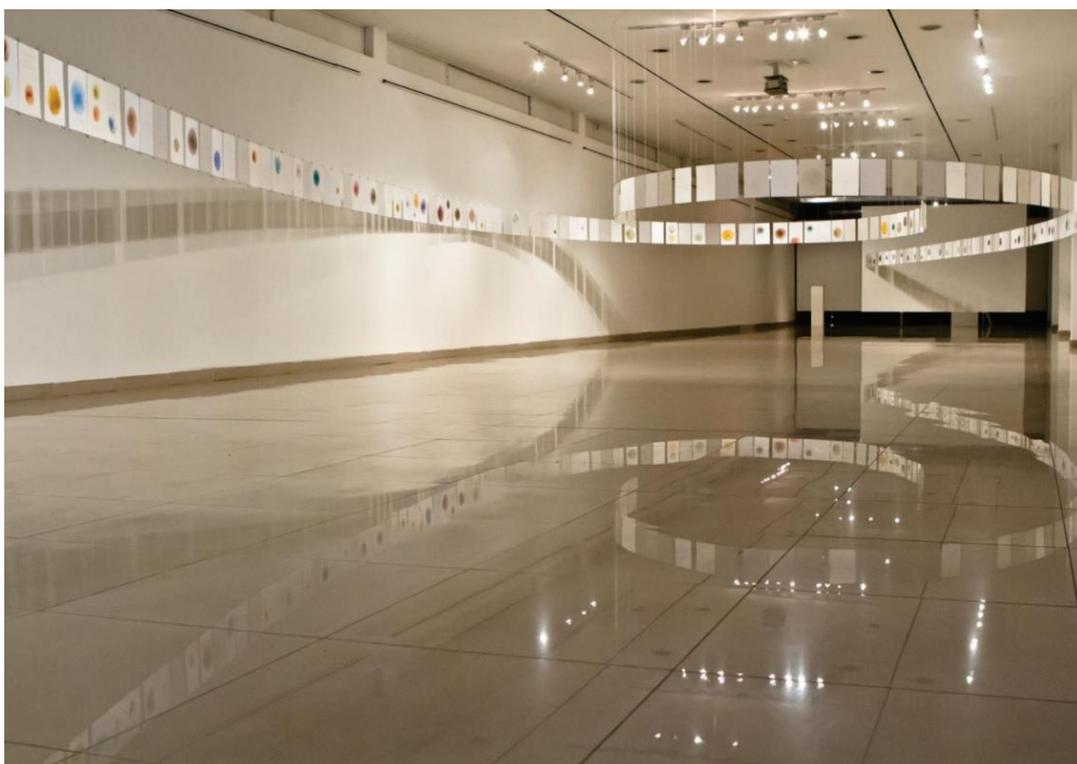

Fig. 7. Flores, P. (2012). *Cartografía interior*. [Instalación]. Fotografía de Gonzalo Vargas

La obra artística *Cartografía Interior* (Arte Actual, 2012) Fig.7, de Pilar Flores es una instalación compuesta por 250 dibujos en los que se juntan fragmentos de textos, en inglés, francés, castellano y sánscrito, inspirados en dos tratados antiguos sobre yoga, textos de aproximadamente 2000 mil años de antigüedad: el Bhagavad Gita y Yoga Sutras de Patanjali, que habla sobre el yoga como camino espiritual que conduce a la realización y fusión con el absoluto. Los dibujos son esferas realizadas con lápices de colores, las láminas con los dibujos se encuentran dispuestos según el trazado de la sección áurea formando un recorrido. En los dibujos se puede apreciar el uso de capas que se superponen, este gesto presenta y simboliza los diferentes niveles que componen la profundidad del ser. (Cartagena, 2015)

El espacio es acompañado por un audio sutil, continuo y circular que invita al espectador a un viaje hacia el interior de uno mismo, una travesía por un sendero que propone un recorrido donde la mente se va aquietando. Así, el espectador tomaría contacto con su interior y eventualmente descubriría un camino de retorno a casa, al hogar, el que en cada uno tiene un significado diferente, esto hace referencia al mito de Ulises. (Flores, 2015)

Es una obra que documenta un viaje y presenta un mapa simbólico. La idea central es el recorrido, un recorrido interno, pues la obra habla de una historia interior. Este viaje-exposición, presentado como un proceso interior individual y también universal, invita a experimentar el silencio y a través de él, el acceso a nuestro interior. (Flores, 2012)

Cartografía interior Fig.7 revive las reflexiones que el humano se ha hecho desde la antigüedad, confluyendo alrededor elementos de distintas culturas que involucran a hombres y mujeres tanto de la antigüedad como contemporáneos interrelacionando oriente y occidente. El papel que juegan todos estos elementos se enraíza directamente con las prácticas y principios de las tradiciones orientales de las cuales Flores participa. Esta obra se ve sintetizada en una frase que pertenece a Heráclito (fragmento 50) y que la artista utiliza para recibir al espectador.

Al escuchar al logos más que a mí mismo, es sabio admitir que en realidad todas las cosas son una única cosa.

Bill Viola - The Crossing (1996)

Fig. 8. Viola, B. (1996). *The Crossing*. [Instalación de video / sonido]. Fotografía de *Kira Perov*. Cortesía de Bill Viola Studio LLC.

Cuestiones sobre como desarrollamos nuestra conciencia y conocemos el mundo son usuales en la Obra de Viola, quien es practicante de la meditación budista Zen, en su obra *The Crossing* (1996) Fig.8, nos presenta una video instalación que consta de dos secuencias de video proyectadas en dos pantallas gigantes a doble cara y reproducido en un ciclo continuo / bucle. (Solomon, s.f.)

Ambas secuencias presentan un hombre que camina lentamente hacia la cámara sobre un fondo negro, cuando llega a estar cerca del primer plano se detiene y es cuando difieren las secuencias, en una se puede observar como el hombre es consumido por el fuego mientras que en la pantalla que esta al reverso, la escena se repite, se acerca el mismo hombre, pero esta vez una lluvia ligera progresivamente se convierte en una cascada que acaba sumergiendo por completo al personaje, finalmente en ambas tomas el sujeto se ha desvanecido por completo. (Young, s.f.)

El uso de cámara lenta y sonido crean una atmosfera que invita al espectador a mantenerse contemplativo por un tiempo prolongado, permitiendo observar el detallado desarrollo de las acciones. Busca lograr a la par la concentración y el desarrollando de la conciencia frente al sutil movimiento y el cambio. La obra hace referencia a los ciclos y las dualidades creación / destrucción, una destrucción violenta y en parte una trascendencia pacífica, representan su materia central. (Young, s.f.)

Distintas tradiciones espirituales tanto occidentales como orientales inspiran la obra de Viola como el catolicismo, el hinduismo, el budismo y el sufismo. En "*The Crossing*" Fig.8, se hace referencia a las fuerzas elementales del fuego y el agua que simbolizan el cambio, la redención, la transformación y la renovación. El fuego creciente de la secuencia recuerda al anillo de llamas que rodea las imágenes de *Shiva Nataraja* quien se encarga de poner en movimiento los ciclos continuos de creación y destrucción a través de su danza cósmica. (Young, s.f.)

2.2 Antecedentes

El tema de “el cambio constante” surge de la preocupación existencial, por tratar de comprender los efectos del paso del tiempo. El medio para canalizar esta preocupación fue el vincular el arte con el campo de la filosofía. Esta búsqueda nace en el año 2015 cruzando el 5to semestre de la carrera de Artes Visuales, indagando acerca de la percepción del tiempo nace la obra *LIMEN* Fig.9 que consiste en una instalación compuesta por dos piezas, *9: 00 am* Fig.10 y *Perpetuamente Efímero*. Fig.11 La construcción de estas obras es importante debido a que no únicamente es cuando empiezo a investigar el fenómeno del cambio profundamente, sino que también es cuando comienzo a utilizar la luz y los efectos ópticos como materiales. En el estudio de *Limen* conozco y empiezo a trabajar con las posibilidades que permite el combinar y el usar la luz y oscuridad como materiales cargados de un fuerte valor simbólico.

Fig. 9. Nugra, R. (2015). *Limen*. [Instalación]. Fotografía de Ricardo Nugra Madero

En esta obra creo imágenes formada por luz y sombra, al atravesar los tableros entre sí se forman las siluetas de una persona en posición fetal. El porqué de esta silueta y esta posición en un “ya no feto”, representa el estado perpetuo de formación en el que nos encontramos.

Fig. 10. Nugra, R. (2015). *9:00am*. [Instalación]. Fotografía de *Ricardo Nugra Madero*

Fig. 11. Nugra, R. (2015). *Perpetuamente Efímero*. [Instalación]. Fotografía de *Ricardo Nugra Madero*

El hecho de que la imagen se forme por la luz y la sombra, que tenga una parte exterior e interior, además de que la imagen se forme gracias a distintas piezas que tienen una posición exacta una con respecto a la otra y al foco, en donde al ser atravesadas por la luz forman y proyectan un solo cuerpo al combinarse, aludiendo a como al igual que nosotros tenemos un interior formado por varias capas en donde el conjunto de todas da lugar a nuestro ser. La contemplación de esta producción, me llevó a observar y pensar

en que todo está en un constante cambio. De acuerdo a nuestra condición de seres humanos vemos al mundo en una aparente estabilidad, pero si alejamos nuestra mirada, la acercamos o contemplamos a nuestro alrededor podemos percibir que todo se encuentra en movimiento. La forma de profundizar en dicha idea fue juntando el campo de la filosofía con el del arte.

2.3 Investigación artística

Independientemente de la técnica empleada para llevar a cabo en cada pieza, la metodología que manejo se define en tres partes, mencionadas a continuación de manera corta:

Investigación: Doy mucha importancia al proceso de fusión y reflexión consciente, entre lo que el mundo exterior ofrece y mi mundo interior percibe, es en esa dinámica de preguntas y respuestas con la que abordo mi obra en este caso “el cambio constante”. Para el desarrollo de la idea considero empezar por preguntarme ¿Qué existe acerca de esta idea a distintos niveles? esto me lleva a investigar: significado convencional (RAE), etimología, significado en otras culturas, sinónimos, antónimos, conceptos parecido (establecer vínculos conceptuales). Una vez con estos primeros acercamientos sigo el proceso: bosquejar, investigar en mi experiencia y en lo teórico, anotar reflexiones, consultar referentes. Buscar: símbolos, palabras, en culturas (occidental-oriental-americana), en la ciencia, filosofía, en el arte, que hagan referencia a reflexiones que me arrojan a estas discusiones.

Contemplación y Delimitación: El proceso de contemplación es un eje transversal que atraviesa todos los pasos de mi producción artística. Consiste en distintas aproximaciones que me brindan nuevas perspectivas para el avance de la producción. Considero que el dialogar y escuchar comentarios o sugerencias enriquece la propuesta, sin embargo, es importante saber discernir la información. Considero importante el obtener puntos de vista de distintas formaciones. Otra aproximación consiste en el observar en solitario y dejar que la obra me arroje ideas, así espero encontrar o comprender aspectos escondidos presentes en la obra inconscientemente.

Esto me permite establecer las relaciones entre los escritos técnicos y planteamientos conceptuales que ofrece la idea del cambio. Con este paso puedo delimitar conceptos e intereses y plantearme límites, que me permiten desarrollar las ideas, estableciendo un enfoque o un interés. Las preguntas para delimitar dicha búsqueda

generalmente consisten en saber ¿Qué quiero decir de todo lo que abarca esta idea? ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? ¿Qué medio? ¿Cómo representar la idea con un equilibrio sutil entre la técnica y la idea? ¿Qué elementos de la memoria colectiva puedo usar? Para llegar de manera tenue y directa al espectador. Considero importante dejar espacio a la interpretación del visitante.

Producción: Una vez con una conciencia más clara tanto conceptual como física de lo que quiero decir empiezo el proceso de plasmar los bocetos de las obras en diseños para dar paso a la construcción. Reviso las ideas, anotaciones y los vínculos conceptuales que llegué a establecer en las reflexiones. En este proceso definido el medio o técnica a usar, a los cuales voy llegando por bocetos y la fusión entre el conocimiento técnico y conceptual, el que en el proceso va mutando y exigiendo cambio.

Las ideas, las planteo en planos y escritos, donde cuido y trabajo en el equilibrio sutil entre técnica y concepto. De ser necesario la colaboración técnica o teórica, es en este punto del proceso en donde contacto con profesionales con mayor destreza en el área específica requerida. Es importante continuar con la contemplación pues dicho proceso ayuda a tomar nuevas direcciones o decisiones. Cuando la producción ha alcanzado un aparente final, comienzo nuevamente la contemplación donde llevo a cabo las reflexiones, conclusiones y nuevos planteamientos. Es la fase que da lugar a que una nueva obra nazca o avance ya sea técnica o conceptualmente, por lo que el aparente final es solo un paso de algún proceso mayor.

Al poder ver la idea plasmada en un cuerpo físico, me permite una visión clara acerca de aquello que quiero decir y analizarlo, es decir en este punto la obra al materializarse empieza arrojar conocimiento y permitirme nuevas reflexiones. Este punto no es el final es el inicio de algo más. Aquí es donde vuelvo a contemplar, reflexionar, analizar, revisar los apuntes de las reflexiones y conclusiones, lo que genera anotar nuevas preguntas, dudas, que desenlazarán en una nueva producción.

2.4 Resolución de los problemas planteados

A partir de la experiencia de la producción de la obra “Limen” empiezo a buscar fuentes que traten al respecto, especialmente desde el campo de la filosofía. Es así, que en esta búsqueda conozco acerca de las tradiciones orientales y sus principios, igualmente a Heráclito y a la cosmología andina. Los aprendizajes obtenidos en esta búsqueda han sido varios, entre ellos el principal fue el concebir al cambio y a la estabilidad como dos aspectos complementarios de la realidad donde el uno no existe sin el otro.

Otras conclusiones que pude obtener de acuerdo a esta investigación es que los cambios afectan a todo tipo de entes y estos cambios suceden simultáneamente a varios niveles los cuales se encuentran interconectados y coexistiendo. Por medio del arte empiezo a asimilar y reflexionar las características de las distintas tradiciones y pienso en aquellos aspectos que considero pueden ayudar a interpretar la idea del cambio, así encontré distintos referentes en el campo del arte contemporáneo que tienen propuestas que se vinculan con mi búsqueda como la obra de Pilar Flores y Bill Viola.

Inspirado en las reflexiones de la investigación tanto teórica como artística, decidí trabajar tres obras donde cada una busca hablar del cambio, pero desde un nivel distinto. La primera obra y primer nivel hace referencia a los cambios micros y macros a este nivel lo nombre “Imperceptible”: Es la transición tan débil, que apenas puede ser percibida. Como ejemplo los cambios que se presentan a niveles microscópicos con microorganismos, o macroscópicos como el movimiento del planeta tierra.

La segunda obra y nivel es la transición “Perceptible”: es la que se percibe con facilidad por los sentidos. Se refiere a los movimientos que captamos en el presente en el aquí y ahora, el observar caer un objeto, el caminar, etc. La tercera obra y nivel es la “Interna”: Es la transición que permanece dentro de nuestra mente. Aquella que no puede ser percibida desde el exterior, hace referencia a los cambios invisibles que se alojan en el plano de la conciencia, relaciones incorpóreas no solo intra humanas sino también entre la naturaleza y lo espiritual. En base a esta distribución, produzco la obra donde cada una de las piezas se interrelaciona y se encarga de tratar desde una técnica o material distinto el fenómeno del cambio.

En la investigación también establezco otros elementos que utilizo para hablar del cambio presente a cada instante. Considero que debo recrear esta sensación por medio del bucle (ciclo infinito). El bucle cuenta con la característica de generar el efecto de repetición, por lo que genera ciclos constantes, donde se puede decir no existe un principio ni fin específico, lo que considero alude a la concepción del tiempo cíclico.

Las obras que propongo tienen ciertos aspectos que comparten, haciendo referencia a los principios estudiados anteriormente. Estas piezas están construidas bajo ciertos principios. En cada obra se manifiesta una dualidad complementaria necesaria para que la obra funcione. Como ejemplo en Limen Fig. 9. la obra está compuesta por varias piezas a distancias y posiciones exactas, todas deben estar equilibradas tomando en cuenta siempre la relación de una pieza con la otra dependiendo así una de otra para poder formar la imagen, la dualidad y complementariedad se hace también presente en el juego de la luz y la sombra que entre si forman la imagen, además el hecho de que existe una cara o parte externa que permite ver la imagen formada y una parte interior que permite ver como se compone por dentro la imagen.

Estas obras comparten también otra aspecto y necesidad en común, el uso de la luz y que además todas requieren de encontrarse dentro de un espacio oscuro. Busco formar obras que guarden una estructura común de esta manera todas entre sí comparten ejes comunes que aluden a los principios tratados en el capítulo I. Estos rasgos son los que trato de juntar en la obra para lograr un equilibrio. Considero así que, cada una funciona independientemente y a la vez entre todas forman un gran cuerpo. En la siguiente parte trataré sobre la construcción de las obras que forman el proyecto.

Lo que pretendo con todas las piezas es generar un ambiente, una atmosfera que busca invitar al espectador a una actitud de sobrecogimiento de contemplación y escucha para ello se han juntado distintos elementos como el uso del bucle o del sonido. Como la misma obscuridad del espacio.

Pieza 0: Título: Oscilaciones, Técnica: Audio.

Otro aspecto que considero importante para entrelazar estas obras es la creación de un audio ambiental general para todas las obras, el cual busca generar una atmosfera de suspenso y ser un elemento visible e invisible presente en todas las obras. Aludiendo nuevamente a los principios que hablan sobre una red dinámica y participativa en la que

todos los que formamos parte del cosmos interactuamos siendo parte de un gran cuerpo o proceso mayor.

Con esta perspectiva y con la ayuda de un sonidista y un músico se elaboró este audio. La creación del sonido se dio tras el dialogo con el músico y el sonidista, ellos interpretaban mis palabras. Entre las peticiones que hice fue el querer un sonido constante que acompañe como un fondo, un sonido ambiental que no sea triste ni alegre, tampoco que suene a ningún instrumento reconocible fácilmente, un sonido o efecto celestial que evoque al espacio o a estar bajo el agua, al vacío. La creación del audio

Así tras varios días de escuchar, contemplar y corregir el audio llegamos a la creación de un audio titulado Oscilaciones. Se encuentra en 528 Hz una frecuencia que ayuda a la concentración, un tono de suspenso ni alegre ni triste. Este audio funciona como un solo sonido, pero el cual está compuesto por varias capas: agudos, bajos, altos sobrepuestos entre si forman un solo sonido. Está elaborada para funcionar en estéreo y que el sonido oscile por los parlantes, dando la sensación de que el sonido se encuentra subiendo y bajando, con reproducción en bucle. Este audio combinado con este efecto busca generar una sensación donde el tiempo parezca suspenderse no avanzar.

Es importante mencionar que esta obra es considerada como la piza cero y no la seis, por su carácter de ser pensada como el elemento invisible, pero presente y manifestado en lo sonoro, enlazando las diferentes piezas, así el espectador tiene la experiencia de la exposición total. Aludiendo nuevamente a los principios que hablan sobre una red dinámica y participativa de la que todos somos parte, formando un gran cuerpo o proceso mayor.

Pieza I: Título: Fluctuaciones, Técnica: Video instalación.

Fluctuaciones es una Video instalación que nace con la intención de ser una obra que represente a la transición imperceptible aquella que es tan débil que apenas puede ser percibida por los sentidos. Esta obra hace referencia a los movimientos que se dan en el mundo o plano físico pero que al tener una escala demasiado macro o micro no podemos percatarnos de sus movimientos, pero sin embargo estos movimientos siempre influyen en nuestro desarrollo así formando una red participativa. Alude a el movimiento de los continentes, planetas, del sistema solar y al mismo tiempo el movimiento de los microorganismos como células o bacterias.

Bajo estas reflexiones empiezo a buscar un elemento medio y forma que sugieran esta idea, así considero el realizar dos secuencias que se proyecten en paralelo y con reproducidas en ciclo continuo, la diferencia está en que cada una avanza en tiempo invertido. Provocando que las tomas alternen de posición, la secuencia de la proyección A pasa a B y viceversa simultáneamente. Fig. 12. Con esta idea busco el crear un efecto en donde se sugiere a que no existe un principio y fin determinado, sino que más bien se presenta a cada instante. Luego de pensar en esta forma de proyectar los videos donde se entrecruzan entre si constantemente, pensé en el contenido que debían contener las secuencias. Considerando las reflexiones acerca de los movimientos imperceptibles opte por el registro de microorganismos.

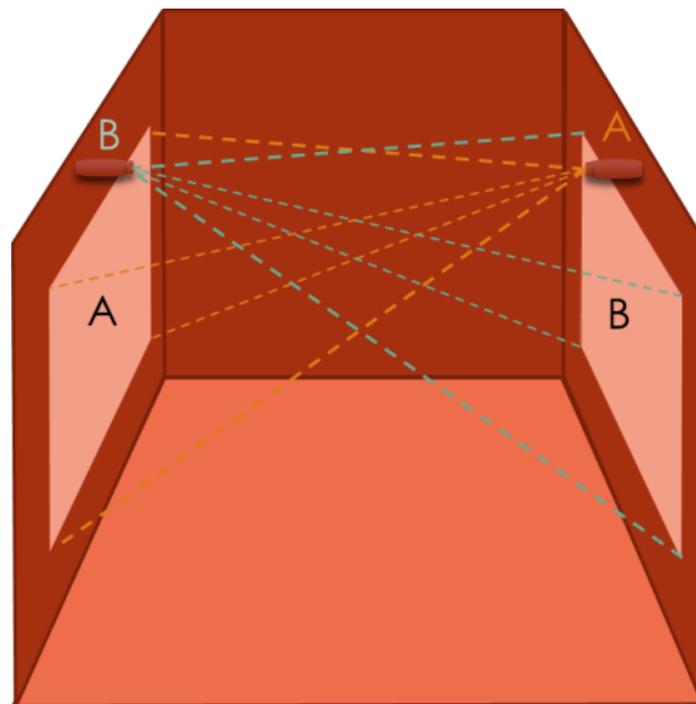

Fig. 12. Nugra, R. (2018). *Fluctuaciones*. [Diseño expositivo]. Fotografía de Ricardo Nugra Madero

Para la resolución de esta obra fue importante contar con la ayuda de una persona que cuente con la preparación adecuada tanto técnica como teórica para trabajar con microorganismos como lo son bacterias o hongos los cuales dependiente de su tipo requieren ciertas precauciones específicas. Por ello contacte con una amiga estudiante de biotecnología quien trabaja con este tipo de microorganismos.

Así logre conseguir los materiales para el cultivo de las bacterias como son las cajas Petri el recipiente en donde se inserta el agar que es el alimento para el medio que también se inserta dentro de la caja. Los primeros estudios fueron con bacterias Fig. 13. luego procedí la investigación también con el registro de hongos Fig. 14 tras varios intentos sin lograr el efecto que deseaba, opté también por el registro de la descomposición de una fruta primero una manzana Fig. 15. y luego un aguacate siendo este último usado finalmente para la creación de la secuencia.

El registro de estos procesos micros se realizaron usando time lapse y una cámara con lente macro que permite tener un gran acercamiento con detalle de elementos enfocados frente a esta. Las secuencias presentadas, consisten en el registro del proceso de descomposición de una fruta, y a la vez regeneración de la misma. Ambas secuencias son realizadas a partir de un mismo registro fotográfico. Una vez con las tomas se procedió a la unión de las fotografías en edición donde también se aplicó el efecto de tiempo invertido y un efecto para dar la sensación de un fluido esto buscando hacer referencia al estado constante de movimiento y cambio en el que nos encontramos

Fig. 13. Nugra, R. (2017). *Registro bacterias - Fluctuaciones*. [Fotografía]. Fotografía de *Ricardo Nugra Madero*

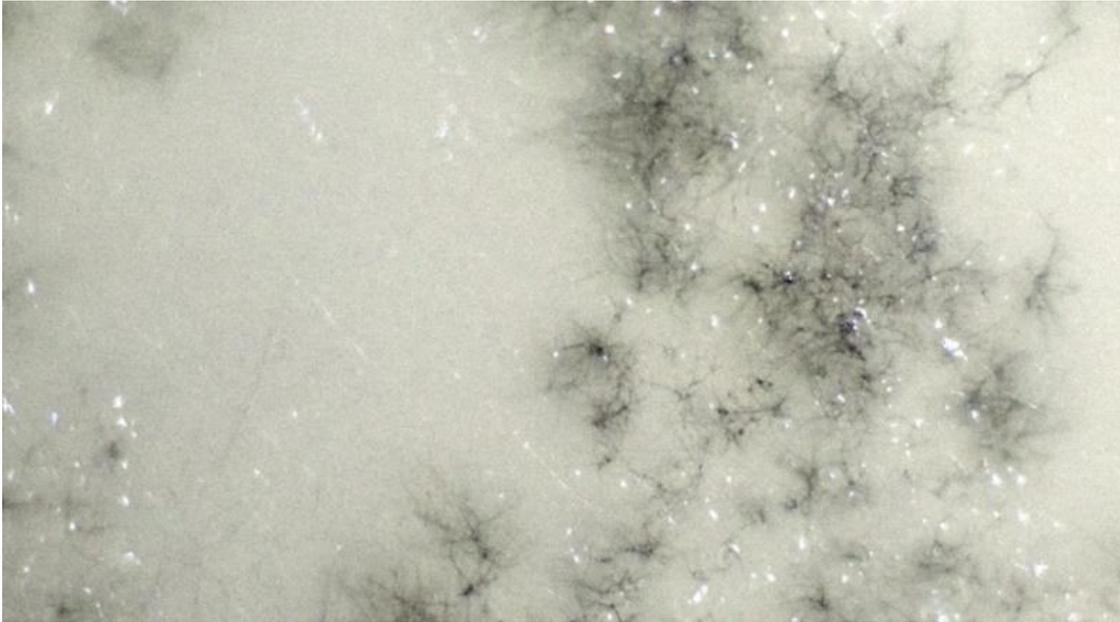

Fig. 14. Nugra, R. (2017). *Registro hongos - Fluctuaciones*. [Fotografía]. Fotografía de *Ricardo Nugra Madero*

Fig. 15. Nugra, R. (2018). *Registro manzana - Fluctuaciones*. [Fotografía]. Fotografía de *Ricardo Nugra Madero*

Pieza II: Título: Vórtice, de la serie - Movimiento Espiral Uniforme, Técnica: Video instalación.

Vórtice es la segunda pieza de la serie Movimiento Espiral Uniforme. Consiste en una Video instalación que recrea el efecto de la anamorfosis por medio de un video elaborado para complementarse e interactuar con la forma y material de un cilindro ubicado en el centro de una secuencia proyectada en horizontal sobre el piso Fig. 16. La secuencia proyectada en la base se refleja sobre las paredes externas del cilindro, corrigiendo la imagen deformada del video proyectado, todo dentro de un espacio oscuro. La distancia y posición del espectador también influyen en el efecto. La reproducción del video es en bucle, esto busca crear la sensación de un principio y fin indefinido, aludiendo a las reflexiones obtenidas de las culturas tratadas en el capítulo I.

La primera versión de la serie M.E.U consiste en un video proyectado donde se observa un hombre caminando constantemente en círculos alrededor del cilindro. La imagen del hombre es desproporcionada por la edición digital, con el fin de que, al reflejarse sobre la pared del cilindro de acero cromado (material de superficie reflectora), la imagen se corrija gracias a la forma del cilindro, funcionando como pantalla. Este efecto se conoce como anamorfosis. La distancia y posición del espectador también influyen en el efecto.

Esta obra nace en el 2017, Fig.17. Fig. 18. se expuso en KURUS- procesos artísticos y en el Premio Brasil 2017. Con las reflexiones y observaciones realizadas con esta primera versión empiezo un estudio de nuevas formas de aprovechar el efecto y a la vez el concepto. Fue así que, con el desarrollo de la investigación, noto como todas estas culturas hablan en unas u otras palabras de un principio en común que dice que la creación y destrucción son simultaneas. Entre una de las notas que resume esta idea es el fragmento de Heráclito que dice “A quienes penetran en los mismos ríos aguas diferentes y diferentes les corren por encima”.

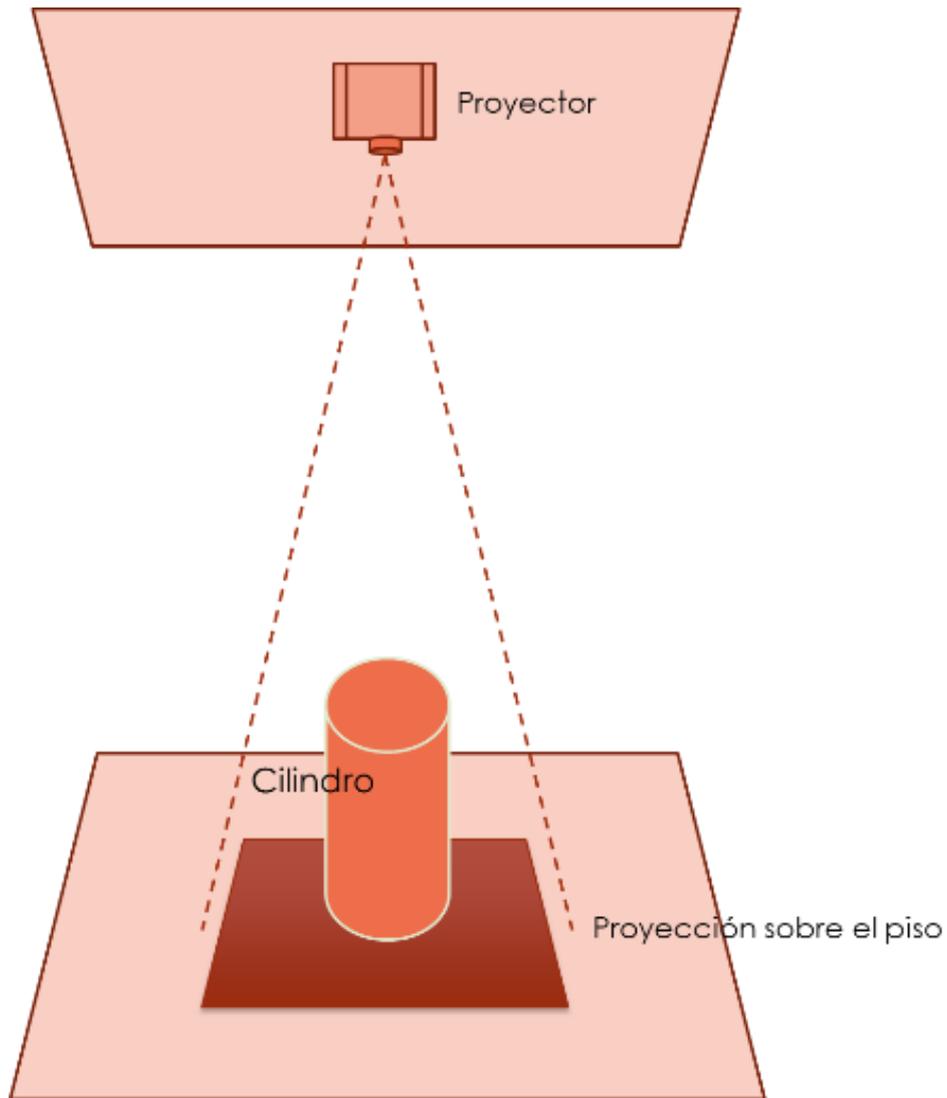

Fig. 16. Nugra, R. (2018). *M.E.U.* [Diseño expositivo]. Diseño de *Ricardo Nugra Madero*

Esta idea en conjunto con los avances de las otras obras y reflexiones me motivo a pensar en una nueva posibilidad, el registro de una nueva secuencia con una diferente acción a la del hombre caminando. En esta nueva versión busco filmar un hombre buceando aludiendo a la frase de Heráclito sobre el río. Para llevar a cabo el registro de esta secuencia uso una cámara GoPro resistente bajo el agua. Una vez con la grabación lista realizo la edición del video aplicando la deformación a la secuencia para que posteriormente interactúe con el cilindro.

Fig. 17. Nugra, R. (2017). *M.E.U.* [Video instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

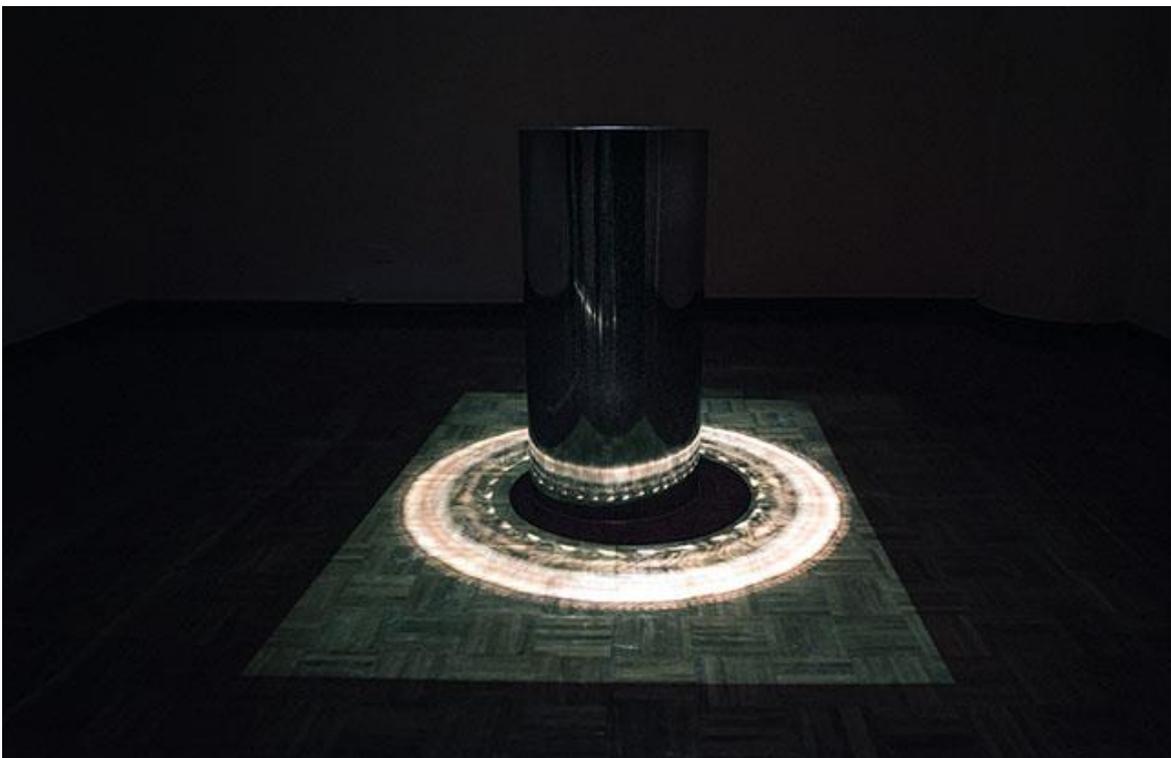

Fig. 18. Nugra, R. (2017). *M.E.U.* [Video Instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

Pieza III: Título: Flujo, Técnica: Escultura cinética.

Esta obra se inspira en la concepción del tiempo cíclico y en los movimientos constantes presentes en todos los elementos. Para aludir a este concepto busco recrear el efecto de las ondas que producen las gotas de agua al caer de manera perpendicular sobre agua calmada. Este efecto lo vinculo con esta idea del tiempo cíclico debido a que las gotas de agua al chocar contra el agua provocan ondas concéntricas circulares que se expanden y no se tocan, pero que nacen de un mismo punto. Para recrear este efecto decido utilizar una vez más la luz, ahora con la intención de crear halos de luz similares a las ondas concéntricas del agua. Para ello construí en conjunto con mi padre y la ayuda de profesionales y artesanos de distintos campos: electrónicos, radiotécnicos, ingenieros, mecánicos, torneros, carpinteros una escultura cinética la cual tiene distintos componentes mecánicos, electrónicos.

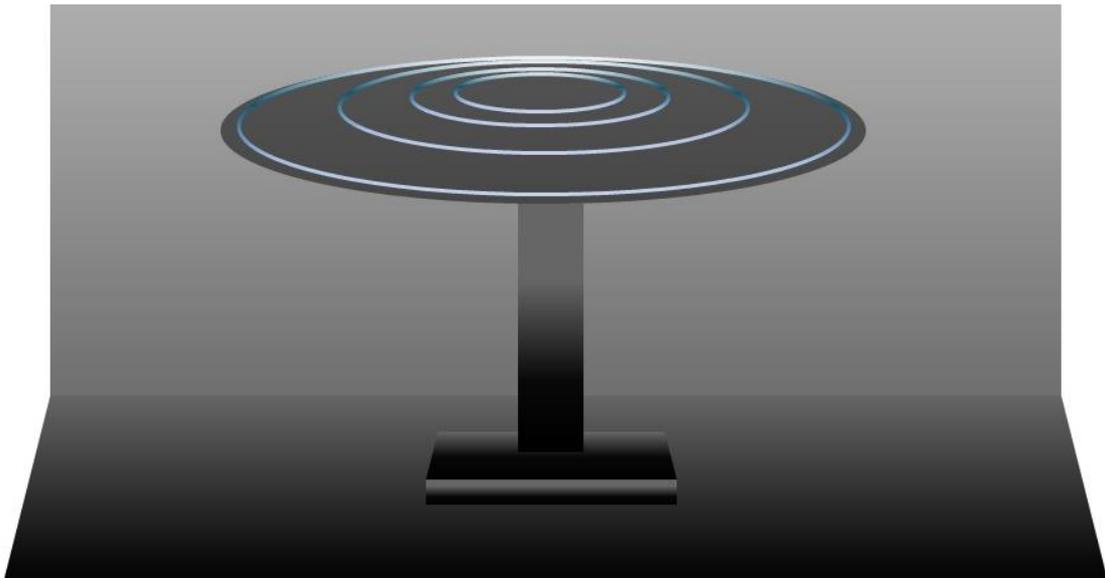

Fig. 19. Nugra, R. (2018). *Boceto FLUJO*. [Diseño Expositivo]. Fotografía de *Ricardo Nugra Madero*

Fig. 20. Nugra, R. (2018). *Base de madera FLUJO*. [Fotografía]. Fotografía de Ricardo Nugra Madero

Fundamentalmente consiste en hacer girar una luz a la suficiente velocidad como para generar el efecto de un halo de luz. El fin de esta escultura es el formar el patrón de las ondas concéntricas provocadas por las gotas de agua al caer sobre agua calmada, pero a partir de luz, para ello se utilizó un cordón de luces LED. El cordón de luces Led recibe las ordenes a través de una placa electrónica Arduino. La cual está programada para seguir los patrones que simulan a las ondas, también con la programación se controló la intensidad de la luz para que esta baje a medida que se leja del centro. La tira de luces está sujeta a un disco desde un extremo al centro. Este disco a la vez está unido a un motor que, al encenderse junto con las luces, empezará a girar a la suficiente velocidad como para que percibamos un como deja un rastro de luz la tira de Leds.

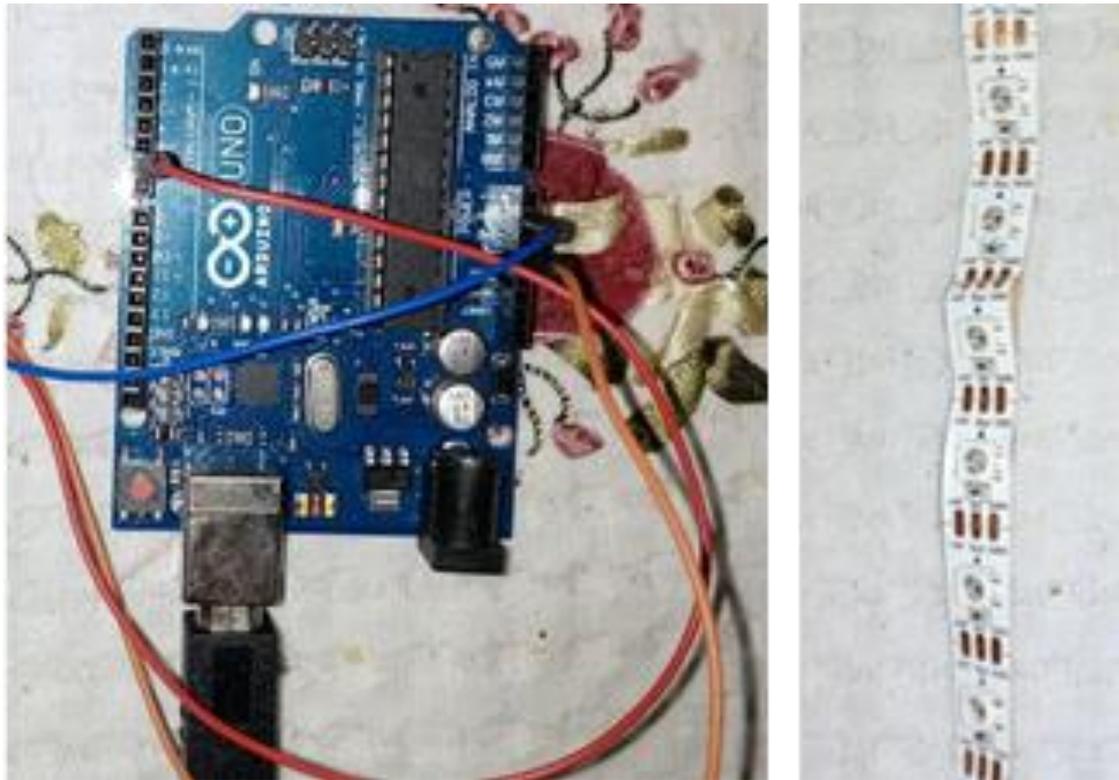

Fig. 21. Nugra, R. (2018). *Componentes electrónicos FLUJO*. [Fotografía]. Fotografía de Ricardo Nugra Madero

Fig. 22. Nugra, R. (2018). *Estructura FLUJO*. [Fotografía]. Fotografía de Ricardo Nugra Madero

Fig. 23. Nugra, R. (2018). *Registro proceso FLUJO*. [Fotografía]. Fotografía de Ricardo Nugra Madero

Pieza IV y V:

Inicialmente el proyecto fue pensado en tres piezas *FLUCTUACIONES*, *VÓRTICE* y *FLUJO*, sin embargo, para en el montaje de las obras, se incluyeron dos piezas más. Esto se realizó debido a las posibilidades del espacio y las sugerencias de los curadores, así fue que tuvo lugar *LIMEN* (fig.11) y *CORRIENTES*. Limen se elaboró en el año 2015, fue con esta pieza empecé una búsqueda del uso de la luz y los efectos ópticos y con la que abordé el tema del cambio, por ello también cuenta con un valor simbólico en esta investigación lo que también fue motivo para que se la inserte dentro de la exposición.

CORRIENTES, se inspira en una obra anterior elaborado en el 2015 *Ser para entender* (fig.24). En esta nueva versión el texto se ha escrito directamente en la pared a diferencia del primero. Consiste en un escrito que tiene un inicio legible, pero a las pocas palabras estas se deforman dificultando la comprensión de la frase. El efecto que tienen estas palabras deformadas es similar al que se provoca cuando se mira un objeto a través del agua. Tomando en cuenta que la luz es un elemento presente en todas las piezas se usó en para esta ocasión el texto conto con un efecto luminoso, las letras escritas en la pared fueron hechas con una silicona caliente especial que resplandece frente la luz UV, luz que

se encontraba ubicada frente al texto. El texto que utilizo es un fragmento del poema *Heráclito* (1976) de Jorge Luis Borges (Argentina, 1899-1986).

Fig. 24. Nugra, R. (2015). *Ser para entender*. [Instalación]. Fotografía de Ricardo Nugra Madero

2.5 Reflexiones

Las obras presentadas, se inspiran en las reflexiones sobre el cambio permanente, el que depende de la dinámica entre complementariedades como la luz y la sombra, quietud y el movimiento, creación y destrucción, entre muchas otras. Estos opuestos complementarios en mi obra se han presentado claramente, no solo en lo conceptual sino en lo técnico y material; la construcción misma de las piezas se basa en esta dualidad y complementariedad.

En *FLUCTUACIONES* la dualidad complementaria se hace presente en la generación y degradación de la fruta que simultáneamente se proyectan. Esta obra tiene un movimiento continuo por la reproducción en bucle este efecto busca hacer referencia a que las cosas se encuentran cambiando a cada instante no son ni más viejas ni más nuevas únicamente son distintas. En *VÓRTICE* existe un equilibrio con el video que está deformado para interactuar y corregir su imagen con la forma del cilindro. También entre la ubicación del cilindro y la proyección del video y en la ubicación del espectador frente el cilindro. En *FLUJO*, la complementariedad se hace presente en la combinación de movimientos, y el movimiento en el movimiento el movimiento del motor más el movimiento de las luces LED.

Limen, la obra está compuesta por varias piezas a distancias y posiciones exactas, todas deben estar equilibradas tomando en cuenta siempre la relación de una pieza con la

otra, la dualidad y complementariedad se hace también presente en el juego de la luz y la sombra que entre si forman la imagen. En *CORRIENTES* la complementariedad está en el texto escrito en la pared que está formado y deformado. También en que el texto es visible gracias a la Luz UV ubicada frente al escrito. Esta interacción alude a los relaciones visibles e invisibles que se dan a cada instante. La luz UV son aquellos colores que el ojo humano no percibe pero que sin embargo frente a ciertos compuestos estos reaccionan.

Tras la producción puedo decir que estos principios también se han hecho presente en los distintos equipos humanos formados por distintos artesanos y profesionales que me han ayudado en la elaboración de las obras. La experiencia de la creación de estas piezas me llevo a escribir un corto relato que comparto a continuación:

De aquella tierra fértil crece un naranjo, cuando una parte suya alcanza a ser fruta madura, es alcanzada por la mano de un animal, cuando la comió, la fuerza de esa fruta paso a su ser. Esa energía lo mantiene ahora y siempre, hasta el día en que su cuerpo pereció sobre la tierra. Para poder ser aquella tierra fértil, que alimente al naranjo, que me mantiene ahora y siempre.

CAPÍTULO III

3. OSCILACIONES cambio/estabilidad

El proyecto expositivo *OSCILACIONES cambio/estabilidad* es el resultado de la investigación acerca de “La transición desde la experimentación artística: el cambio constante como forma de estabilidad”. Esta muestra presenta la materialización de las reflexiones obtenidas en este proceso. La muestra explora, a través de distintos medios y materiales, principios que hablan del cambio y la estabilidad como dos aspectos complementarios de la realidad, donde el uno no existe sin el otro.

La producción de estas obras artísticas se ha desarrollado e inspirado en tradiciones filosóficas y espirituales de tiempos y lugares distintos, que conciben y coinciden en el devenir como un proceso inherente al ser humano y demás entes que habitamos en el cosmos. Así busco presentar una experiencia artística contemporánea que combina ciencia, tecnología y filosofía, alrededor de los cuestionamientos del devenir.

La muestra tuvo lugar en Chawpi-Laboratorio de Creación, desde el día 3 de mayo hasta el 12 de mayo de 2018. Presento los resultados de la construcción e investigación de las cinco obras que se realizaron en este proceso. La exposición de egreso fue pensada para llevarse a cabo en Chawpi-Laboratorio de Creación y fue curada por Pilar Flores, Jaime Sánchez y Giada Lusardi quien también escribió el texto de sala. El proyecto expositivo forma parte del trabajo de titulación de la Carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

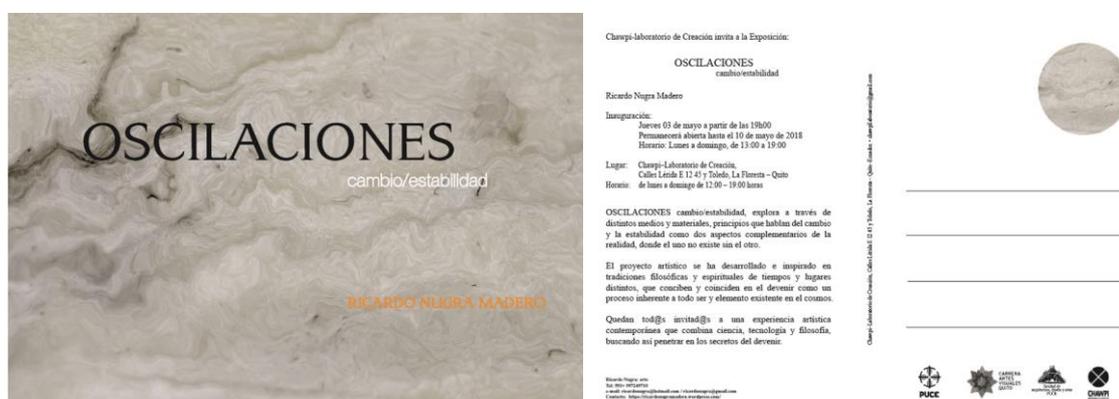

Fig. 25. Nugra, R. (2018). Postal de la exhibición *OSCILACIONES* cambio/estabilidad.

[Publicidad]. Diseño de *Ricardo Nugra Madero*

El espacio expositivo pertenece al artista José Luis Macas quien me brindó la oportunidad de utilizar el lugar. en Chawpi-Laboratorio de Creación es un espacio independiente destinado a la impartición de talleres en torno al arte contemporáneo como también a exposiciones en especial a aquellas propuestas que se insertan en los diálogos y medios del arte contemporáneo.

Fig. 26. Nugra, R. (2018). Afiche *OSCILACIONES* cambio/estabilidad. [Publicidad]. Diseño de Ricardo Nugra Madero

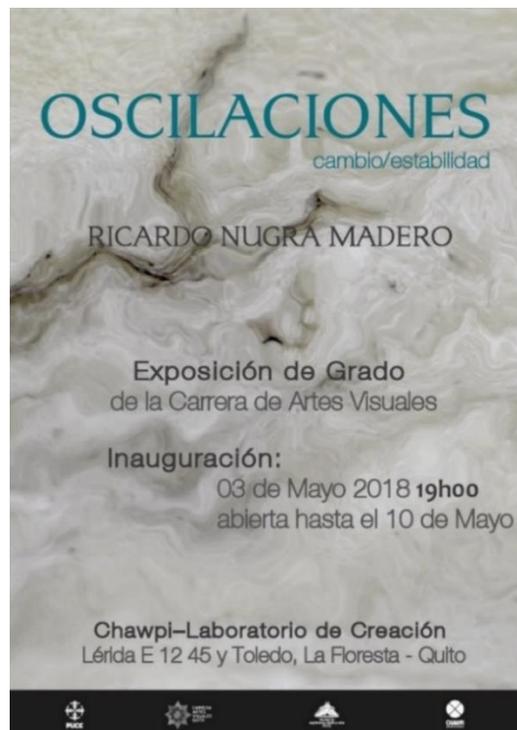

Fig. 27. Nugra, R. (2018). Afiche promocional *OSCILACIONES* cambio/estabilidad. [Publicidad]. Diseño de Ricardo Nugra Madero

La experiencia de *OSCILACIONES* significo para mí un desafío por los distintos elementos que se presentaron en el camino desde aspectos conceptuales como técnicos. Los cuales fueron posibles resolver gracias a un gran equipo formado por distintos equipos de profesionales y colaboradores con conocimientos y mayores destrezas en áreas específicas requeridas. También gracias al apoyo incondicional de amigos y familiares, entre ellos debo mencionar: Pilar Flores, Agustín Garcells, Anita Madero, Hugo Nugra, Hugo Nugra jr, Harley Lara, Giada Lusardi, Jaime Sánchez, Xavier Morales, Joshua Vela, Cristian Rivadeneira, Mateo Chiriboga, Darío Díaz, Julissa Massiel, Carlos Proaño, Emillye Díaz, Andrea Tapia, Melissa Cortés, Diana Escobar, Sofía Morejón, Camila Morejón, Camila Tobón, Jorge Tayopanta, Pablo Rivadeneira, Juliette Ledelec, Louise Crasnier. Es importante mencionar este aspecto debido a que considero que estas interacciones manifiestan los principios estudiados, como la complementariedad.

3.1 Resultados:

Para dar entrada a los resultados presentare el texto de sala que fue escrito por Giada Lusardi quien formo parte de los curadores.

En este proyecto expositivo Ricardo Nugra presenta cinco obras en las que reflexiona sobre la dualidad *cambio-estabilidad* presente en todas las cosas.

Para el artista la "condición de cambio" se conecta con la "idea de transformación, perturbación, movimiento, vibración y oscilación" y, a su vez, con la "idea del tiempo cíclico" cuando todo vuelve periódicamente dando lugar a la "condición de estabilidad".

A través de video instalaciones, obras cinéticas e instalaciones, Nugra da vida a un bosque de imágenes de formas circulares que a menudo remiten lo líquido.

El artista invita al espectador a experimentar *el cambio*, ahí donde todo parece *estable*; y, a comprender que toda transformación se relaciona con otra, en el ciclo propio de todo ecosistema. (Lusardi, 2018).

OSCILACIONES:

2018

Audio

30'' (bucle)

Es el elemento invisible que se manifiesta en lo sonoro, enlazando las diferentes piezas, así el espectador tiene la experiencia de la exposición total. Aludiendo nuevamente a los principios que hablan sobre una red dinámica y participativa de la que todos somos parte, formando un gran cuerpo o proceso mayor.

<https://soundcloud.com/ricardo-nugra-madero/oscilaciones/s-kIMfB>

Fig. 28. Nugra, R. (2018). Logo de *OSCILACIONES* cambio/estabilidad. [Publicidad]. Diseño de *Ricardo Nugra Madero*

LIMEN:

2015

Instalación

Medidas variables

La imagen creada por la luz y la sombra, al atravesar las piezas entre sí, forma la silueta de una persona en posición fetal. El porqué de esta silueta y está posición en un “ya no feto”, alude al estado perpetuo de formación en el que nos encontramos. Nuestra Consciencia es un proceso y está tan causalmente determinado como lo está el cuerpo; al igual nuestra personalidad que se renueva constantemente.

Fig. 29. Nugra, R. (2018). *Limen*. [Instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

Fig. 30. Nugra, R. (2018). *Limen*. [Instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

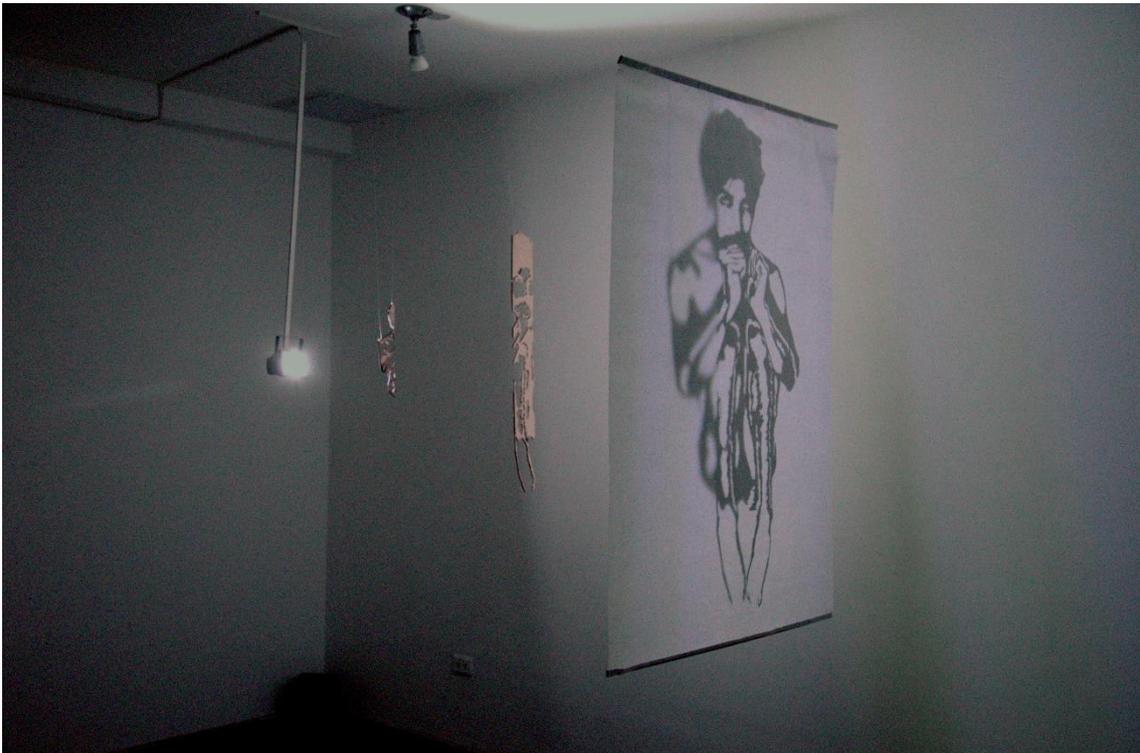

Fig. 31. Nugra, R. (2018). *Limen*. [Instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

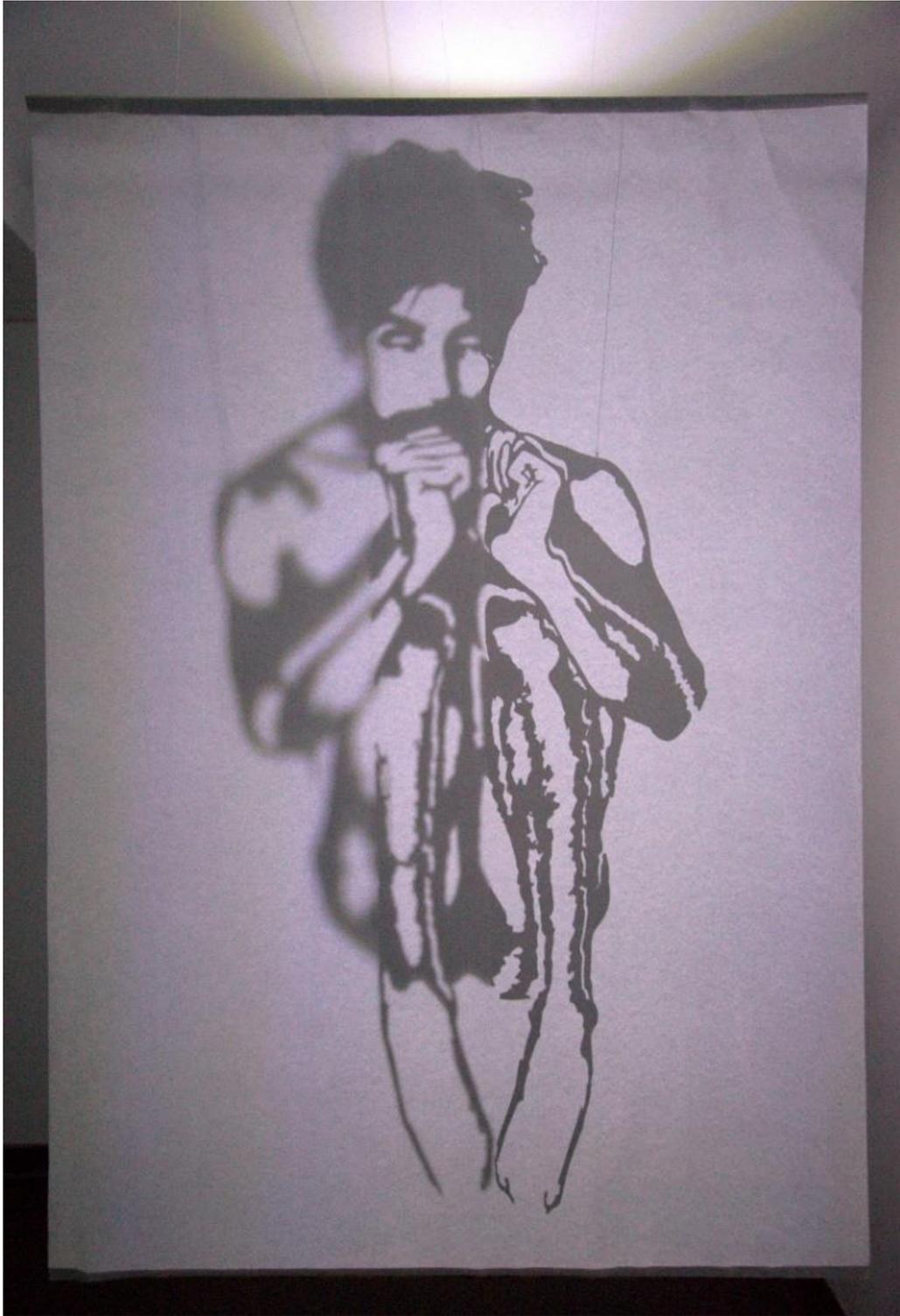

Figura 32. Nugra, R. (2018). *Limen*. [Instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

CORRIENTES:

2018

Instalación

3m³

La frase escrita en la pared es un fragmento del poema *Heráclito* de Jorge Luis Borges. El texto deformado alude al movimiento como propiedad esencial de las cosas; las fuerzas que causan el movimiento no están fuera de los objetos, sino que son una propiedad intrínseca.

Figura 33. Nugra, R. (2018). *Corrientes*. [Instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

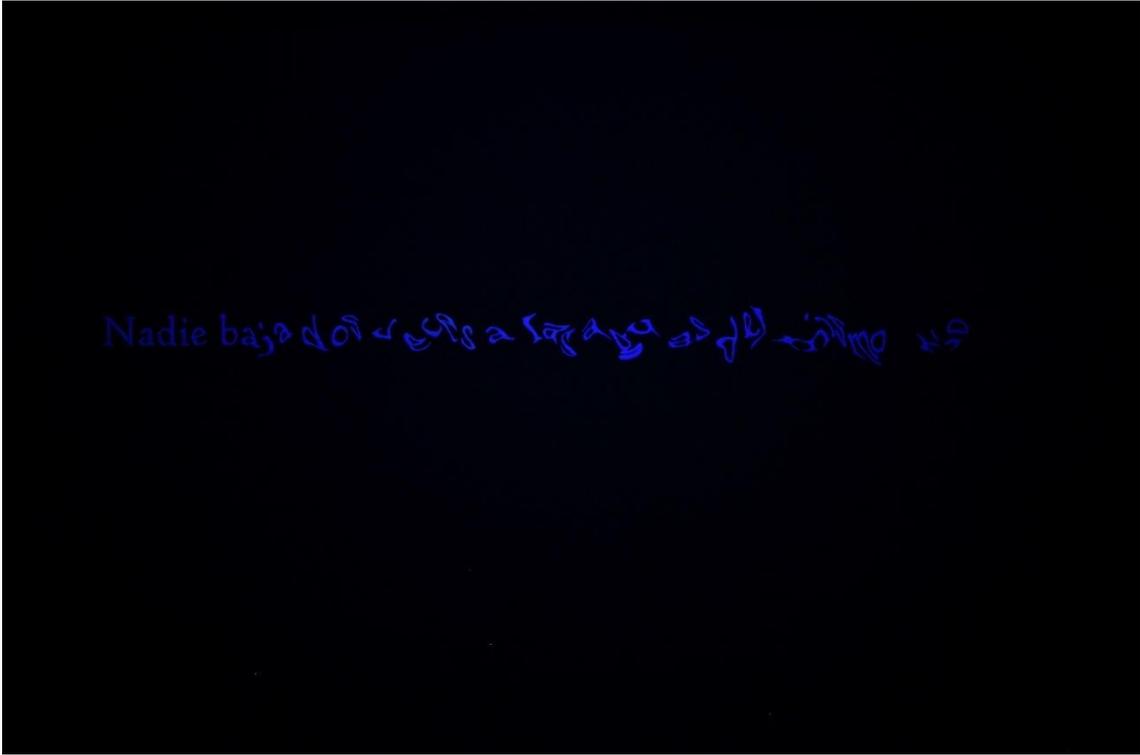

Figura 34. Nugra, R. (2018). *Corrientes*. [Instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

Figura 35. Nugra, R. (2018). *Corrientes*. [Instalación]. Fotografía de *Darío Díaz*

FLUCTUACIONES:

2018

Video Instalación

45'' (bucle)

A través de esta obra presento la transición imperceptible, aquella que es tan débil que apenas puede ser percibida por los sentidos. Hago referencia a los movimientos tanto a niveles micro como macro, todos tienen influencia en nuestro desarrollo. Según distintas tradiciones los cambios y movimientos depende de fuerzas y principios que dan lugar a la estabilidad. Creación y destrucción son opuestas y complementarias.

Fig. 36. Nugra, R. (2018). *Fluctuaciones*. [Video Instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

Las secuencias de estos videos registran el proceso de descomposición de una fruta, y a la vez regeneración de la misma. Ambas secuencias son realizadas a partir de un mismo registro fotográfico elaborado con time lapse y usando una lente macro. Las dos secuencias se proyectan en paralelo y son reproducidas en ciclo continuo, la diferencia está en que cada una avanza en tiempo invertido, lo que provoca que las tomas alternen su posición, la secuencia de la proyección A pasa a B y viceversa simultáneamente.

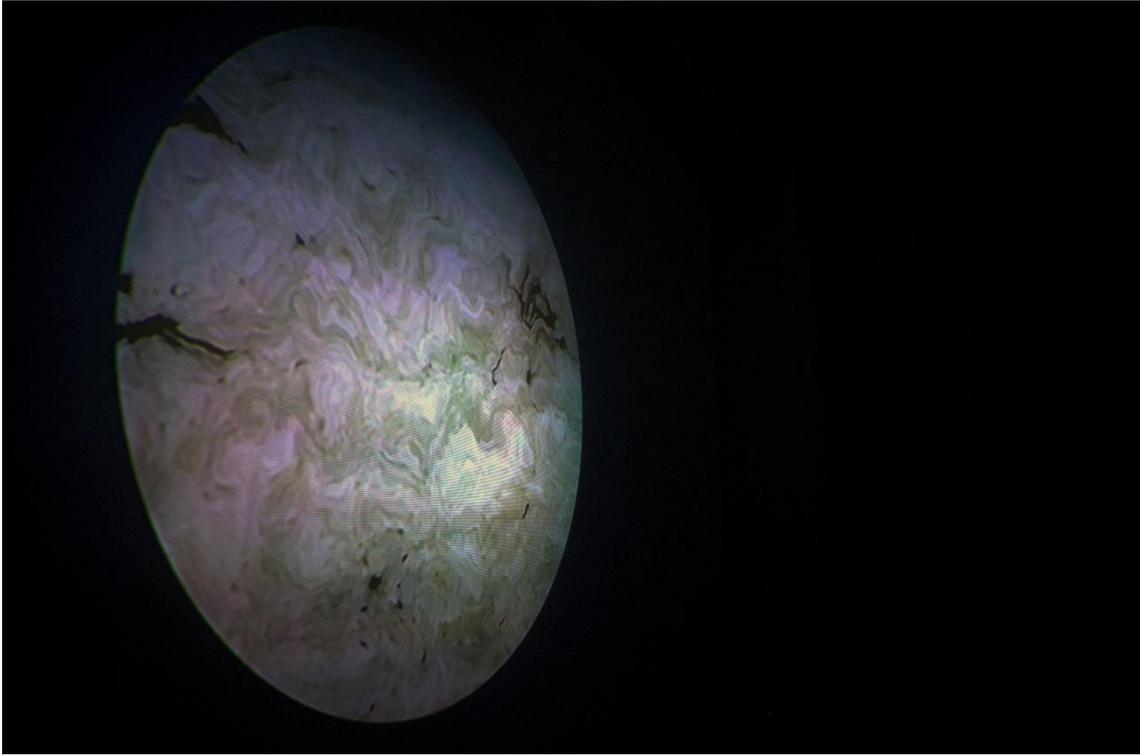

Fig. 37. Nugra, R. (2018). *Fluctuaciones*. [Video Instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

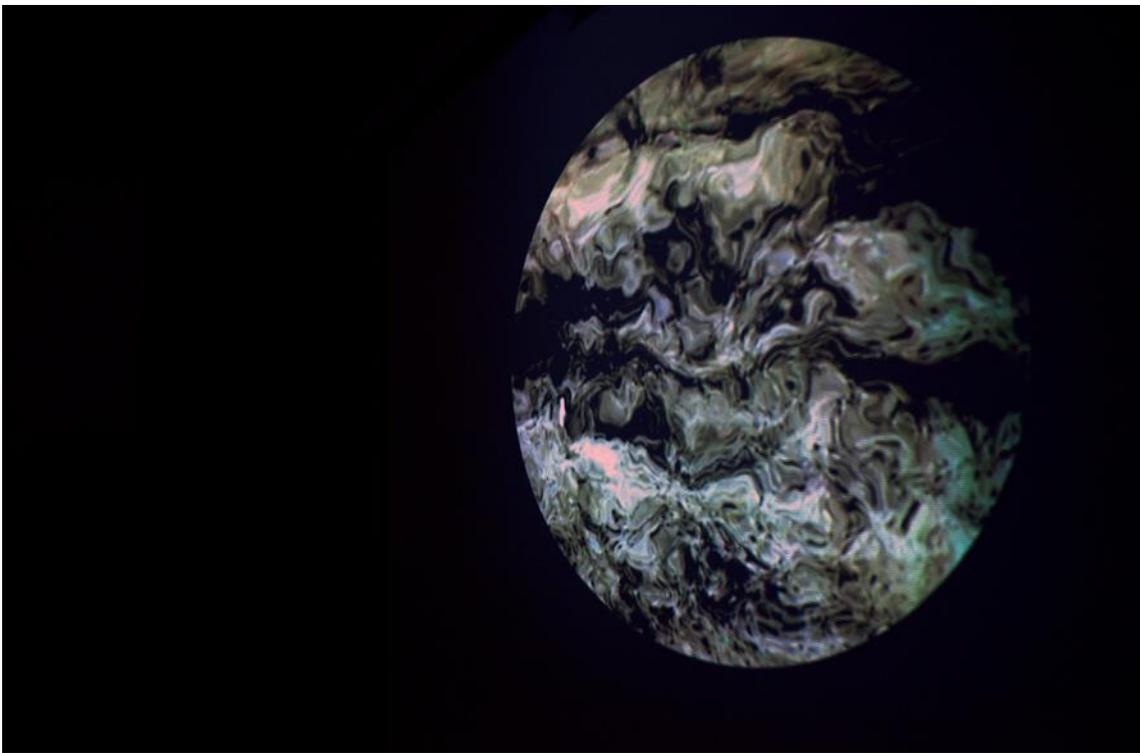

Fig. 38. Nugra, R. (2018). *Fluctuaciones*. [Video Instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

VÓRTICE (de la serie M.E.U)

2018

Video instalación

30" (bucle)

Filosofías en distintos tiempos y partes del mundo coinciden en la percepción del tiempo cíclico, es decir no lineal: no existe la concepción de un principio y un fin determinado. También coinciden en interpretar al devenir como el actuar y el movimiento de todos los entes que habitamos en el cosmos. Cada paso que damos forma parte de un todo y a la vez es un todo en sí mismo.

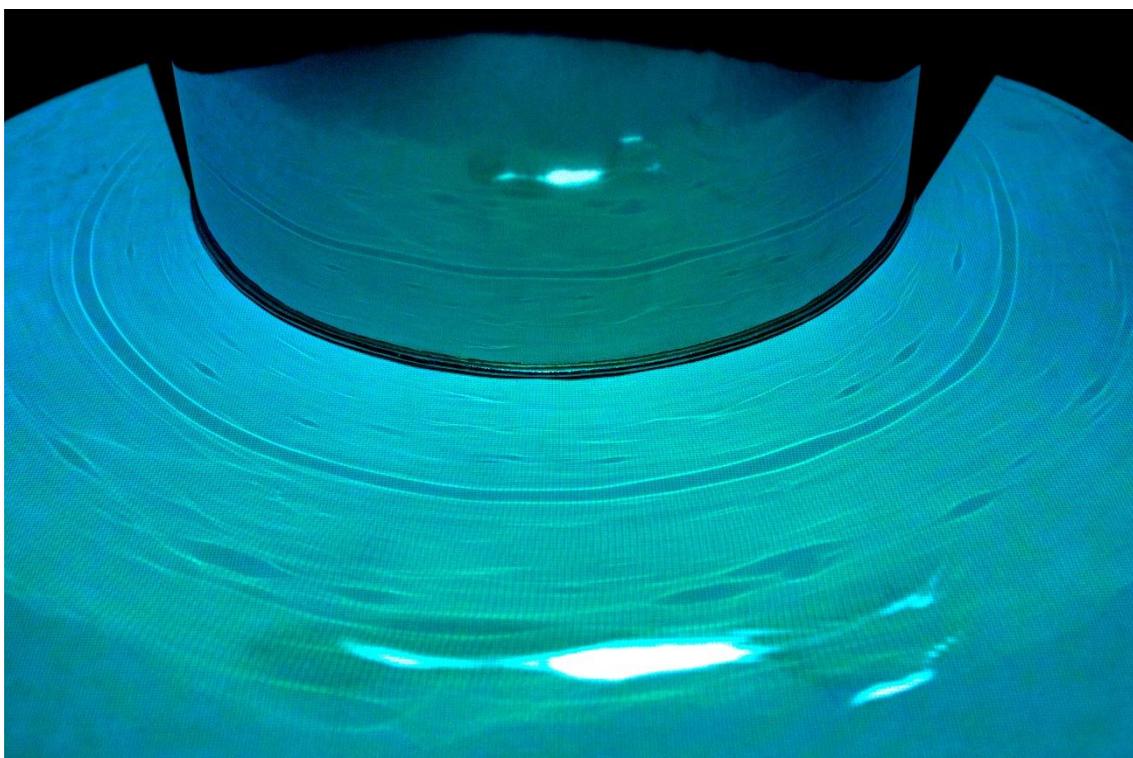

Fig. 39. Nugra, R. (2018). *Vórtice*. [Video Instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*.

Esta obra presenta la transición perceptible, aquella que es percibida con facilidad por los sentidos, alude al presente, al aquí y al ahora. Si consideramos el eje del tiempo, este va de la mano con el movimiento. Al final del día, pese a llegar al mismo punto, no lo hacemos nunca en el mismo espacio/tiempo; lo que se repiten son los patrones, y esto describe el movimiento en espiral.

Recreo el efecto de la anamorfosis, por medio de un video elaborado para complementarse e interactuar con la forma y material del cilindro ubicado sobre la

proyección. La secuencia proyectada en la base se refleja sobre las paredes externas del cilindro corrigiendo la imagen deformada. La distancia y posición del espectador también influyen en el efecto.

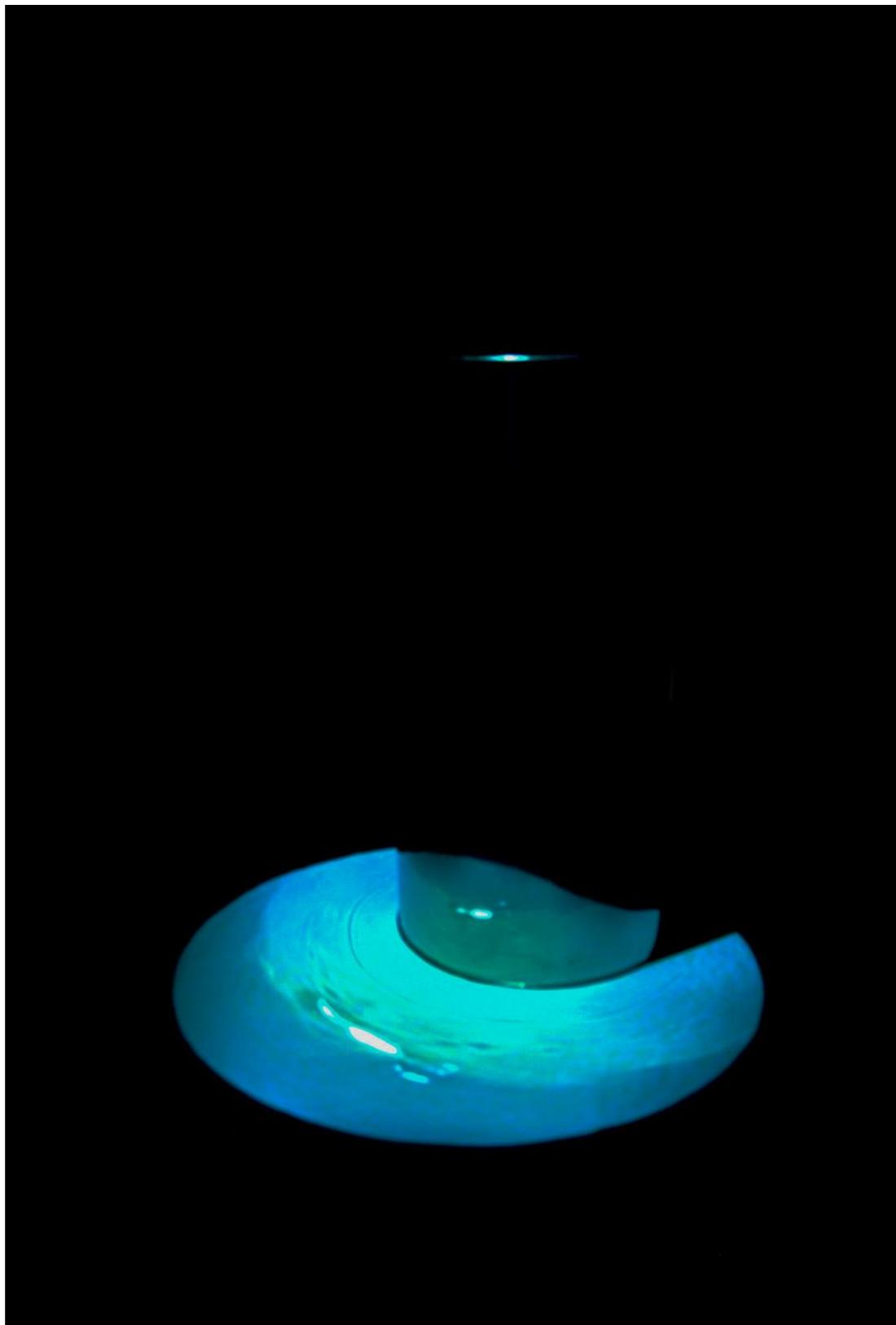

Fig. 40. Nugra, R. (2018). *Vórtice* [Video instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

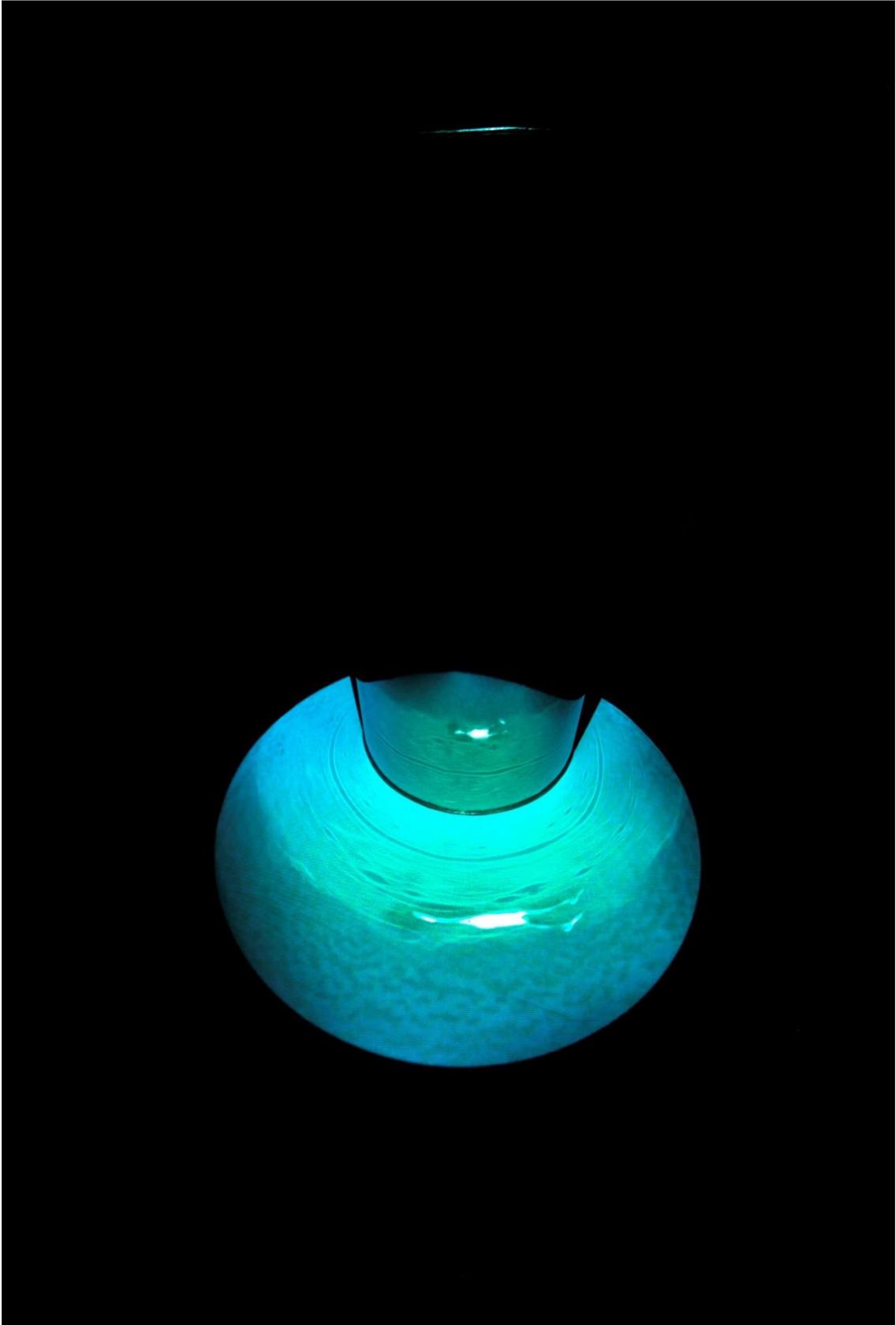

Fig. 41. Nugra, R. (2018). *Vórtice* [Video instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

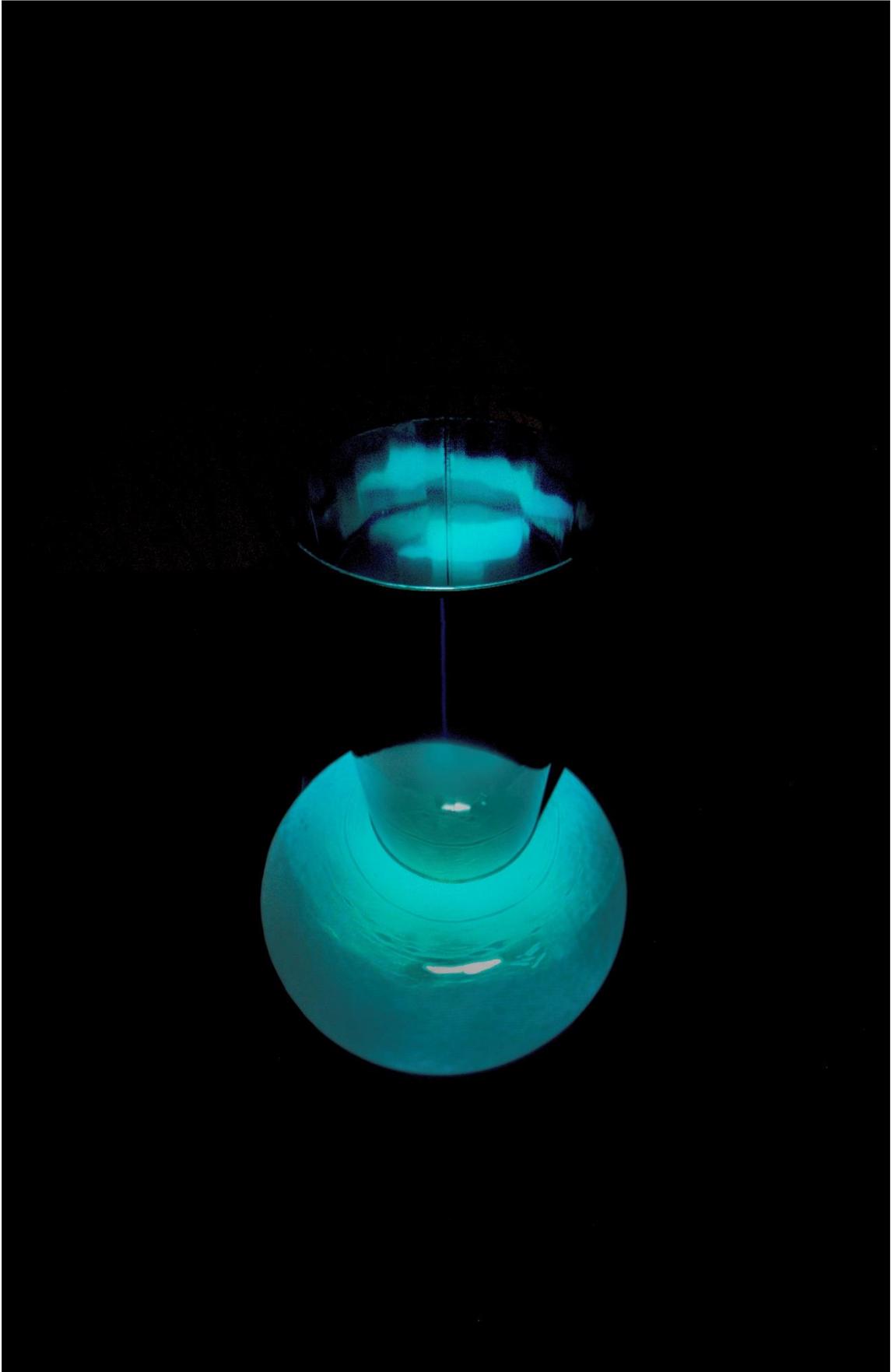

Fig. 42. Nugra, R. (2018). *Vórtice* [Video instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

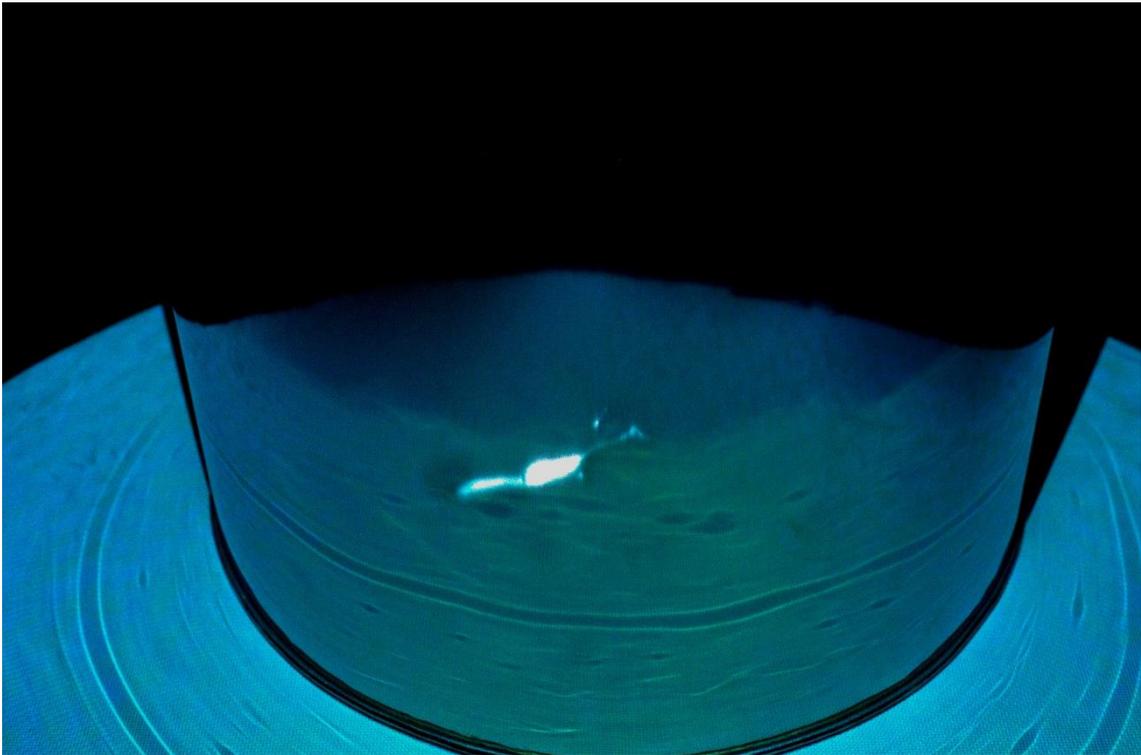

Fig. 43. Nugra, R. (2018). *Vórtice* [Video instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

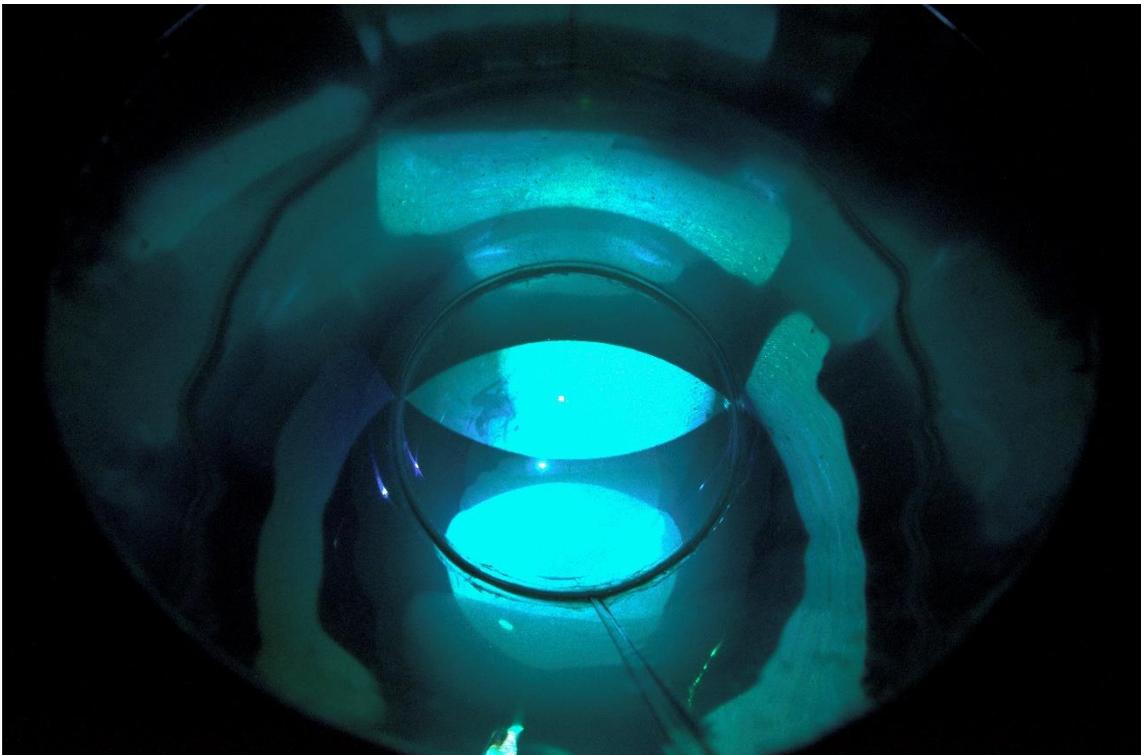

Fig. 44. Nugra, R. (2018). *Vórtice* [Video instalación]. Fotografía de *Joshua Vela*

FLUJO

Escultura cinética

1 m³

Con esta obra, hago referencia a la transición interna, a los cambios en nuestra mente; aquellos que no pueden ser percibidos desde el exterior, cambios invisibles que se alojan en el plano de la conciencia, relaciones incorpóreas no solo intra humanas si no con la naturaleza.

Figura 45. Nugra, R. (2018). *Flujo*. [Escultura cinética]. Fotografía de Darío Díaz.

Estas relaciones e interacciones dan lugar a una red indisociable y participativa en todo el ecosistema, Funciona como una ley que rige para todos por igual, afectando a todo lo que existe, sea visto o no, consciente o inconsciente.

Por medio del uso de componente electrónicos y mecánicos, busco formar el efecto de las ondas que producen las gotas de agua al caer de manera perpendicular sobre agua calmada. Ondas circulares-concéntricas que nacen de una misma fuente que se expanden y no se tocan. Los halos de Luz se forman por el movimiento giratorio de una tira de luces LED programadas.

Figura 46. Nugra, R. (2018). *Flujo*. [Escultura cinética]. Fotografía de *Darío Díaz*.

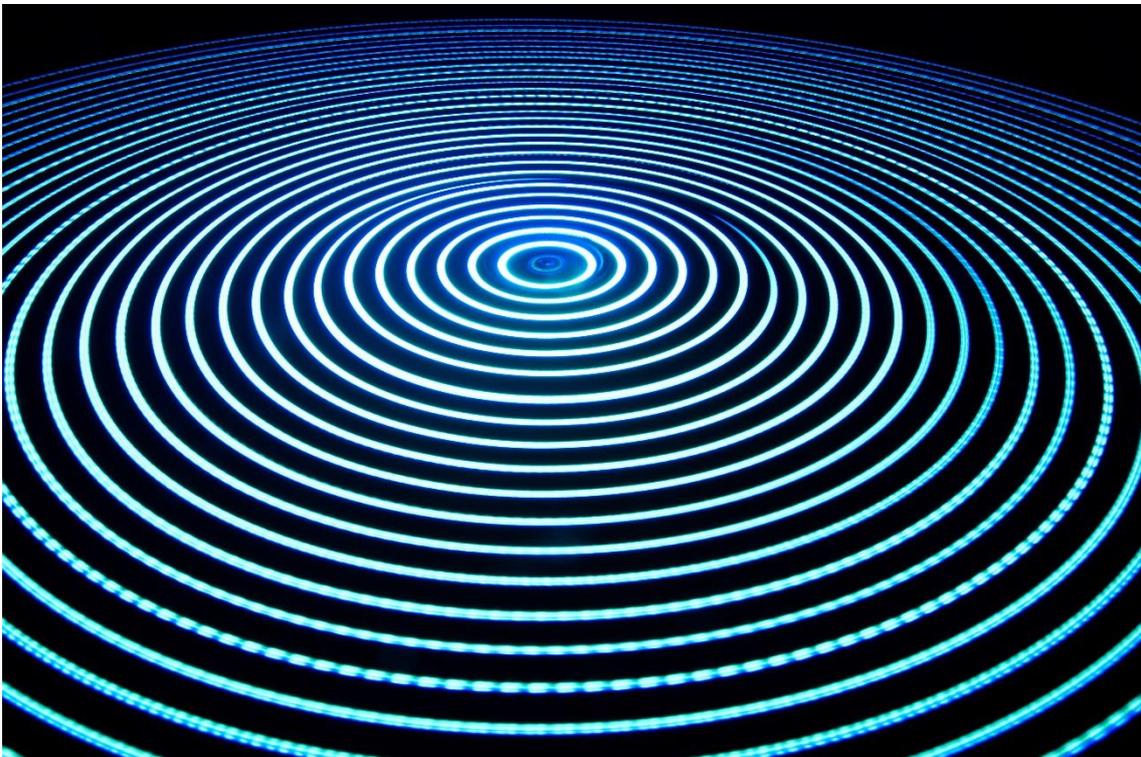

Figura 47. Nugra, R. (2018). *Flujo*. [Escultura cinética]. Fotografía de *Darío Díaz*.

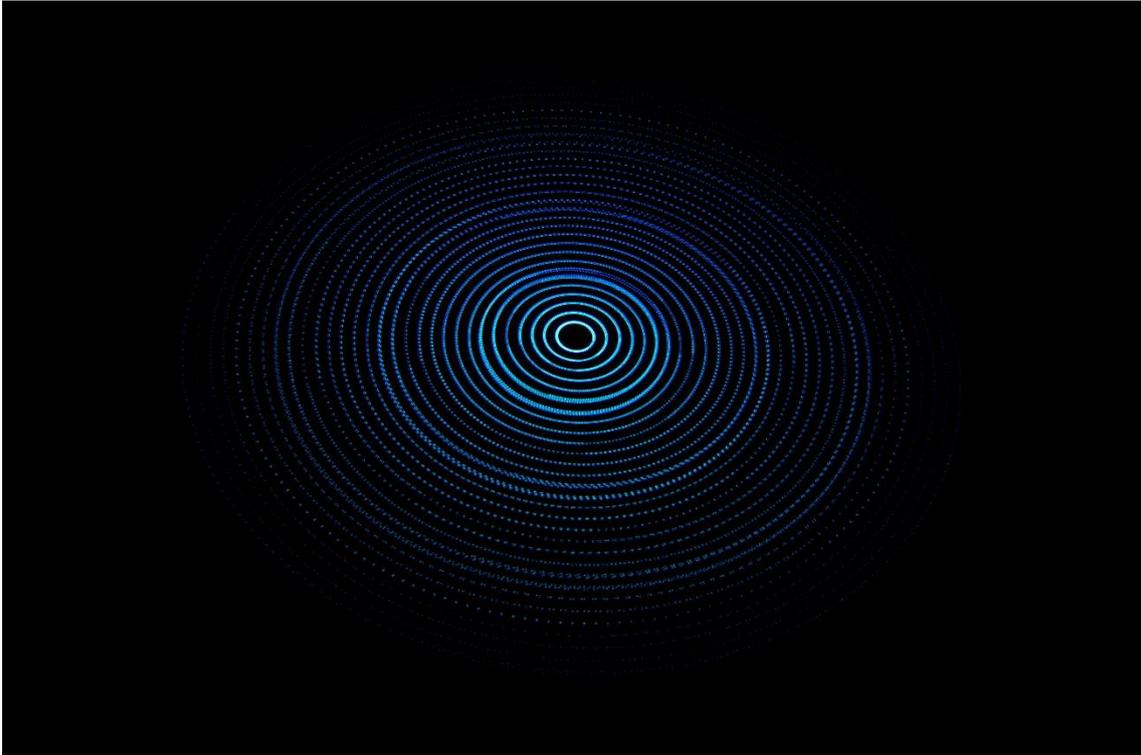

Figura 48. Nugra, R. (2018). *Flujo*. [Escultura cinética]. Fotografía de Darío Díaz.

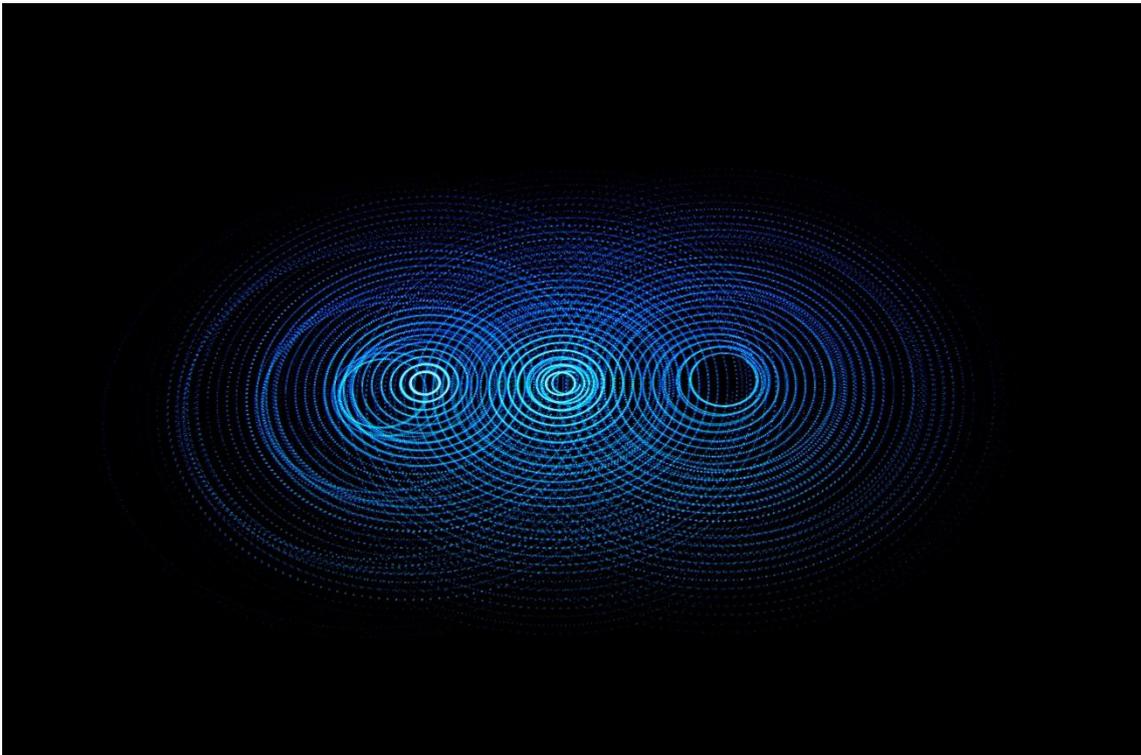

Figura 49. Nugra, R. (2018). *Flujo*. [Escultura cinética]. Fotografía de Darío Díaz.

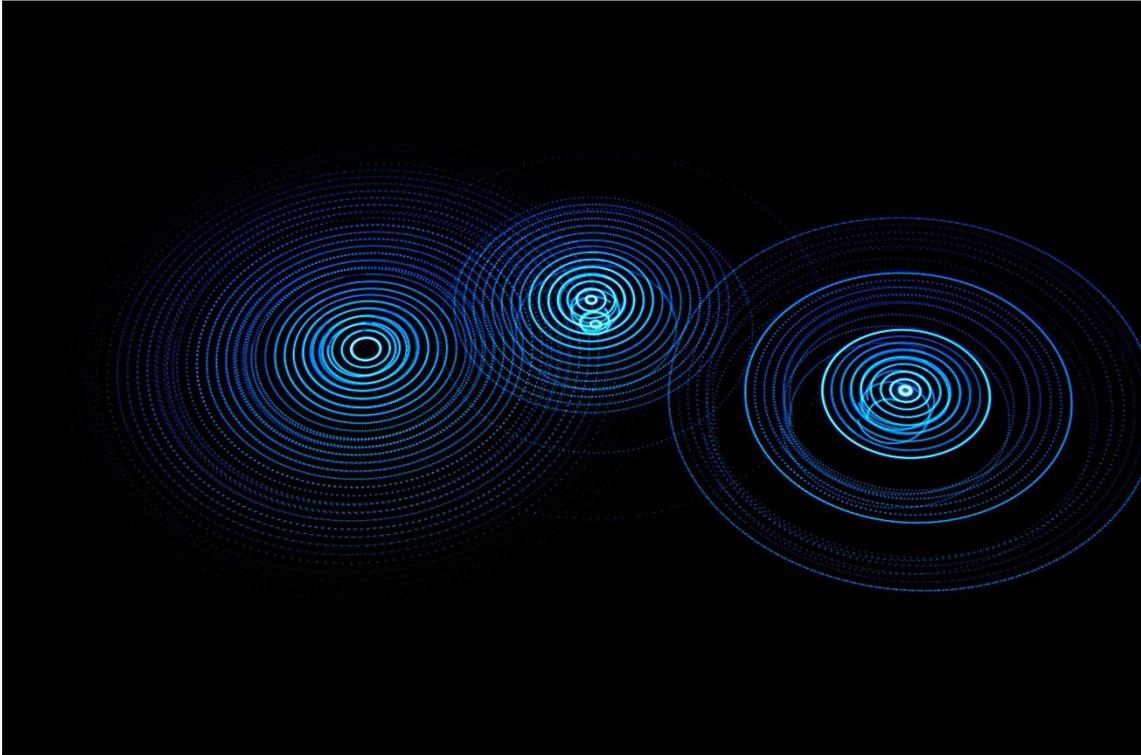

Figura 50. Nugra, R. (2018). *Flujo*. [Escultura cinética]. Fotografía de Darío Díaz.

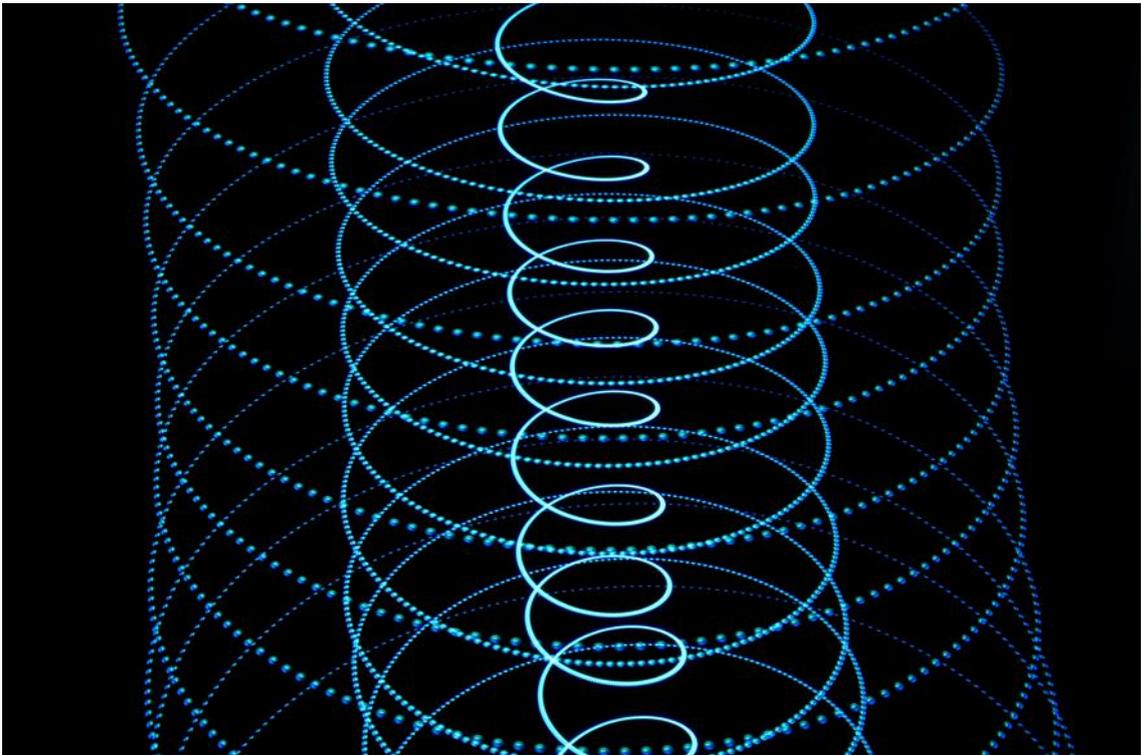

Figura 51. Nugra, R. (2018). *Flujo*. [Escultura cinética]. Fotografía de Darío Díaz.

Registro exposición: OSCILACIONES cambio/estabilidad.

Fig. 52. Nugra, R. (2018). *Registro de la muestra OSCILACIONES cambio/estabilidad.*
[Fotografía]. Fotografía de Darío Díaz.

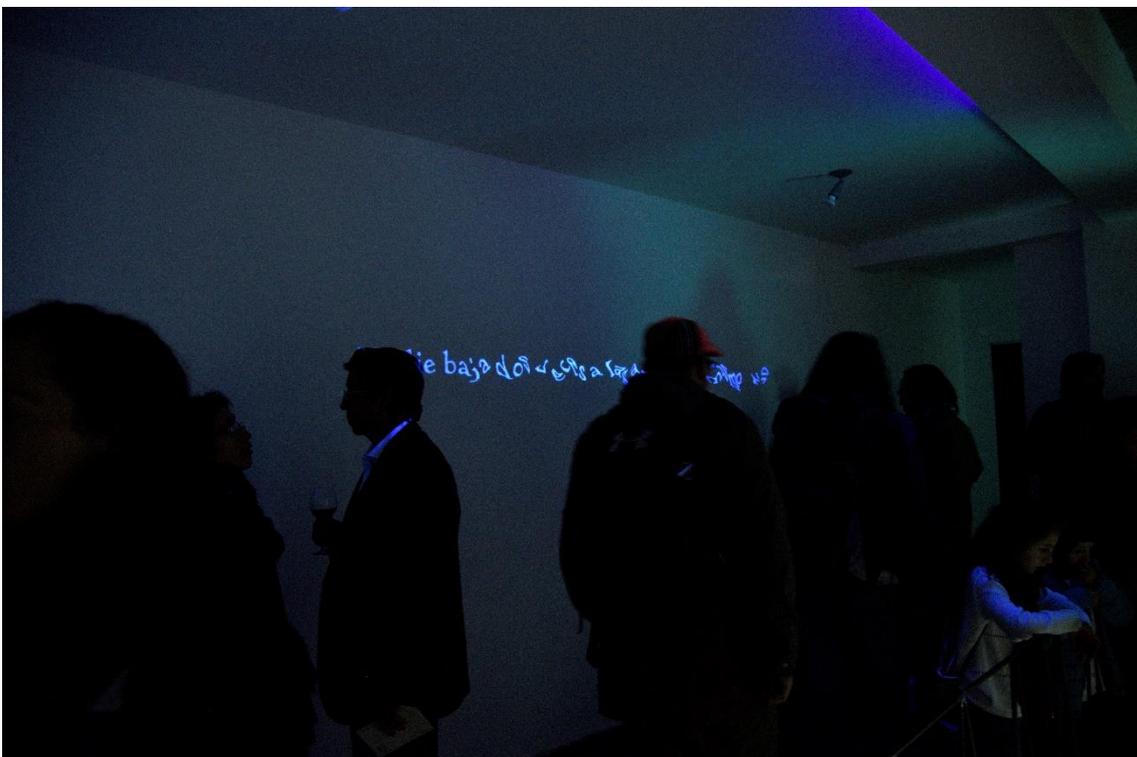

Fig. 53. Nugra, R. (2018). *Registro de la muestra OSCILACIONES cambio/estabilidad.*
[Fotografía]. Fotografía de Darío Díaz.

Fig. 54. Nugra, R. (2018). *Registro de la muestra OSCILACIONES cambio/estabilidad.*
[Fotografía]. Fotografía de Darío Díaz.

Fig. 55. Nugra, R. (2018). *Registro de la muestra OSCILACIONES cambio/estabilidad.*
[Fotografía]. Fotografía de Darío Díaz.

Fig. 56. Nugra, R. (2018). *Registro de la muestra OSCILACIONES cambio/estabilidad.*
[Fotografía]. Fotografía de Darío Díaz.

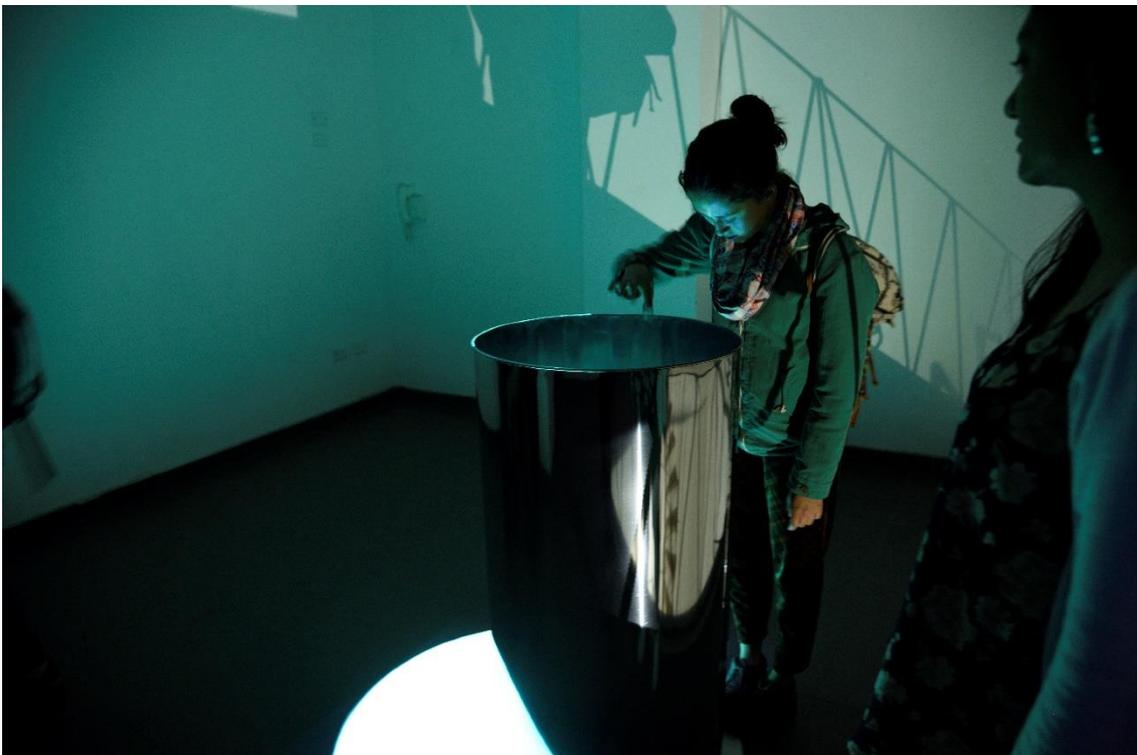

Fig. 57. Nugra, R. (2018). *Registro de la muestra OSCILACIONES cambio/estabilidad.*
[Fotografía]. Fotografía de Darío Díaz.

Conclusiones

A través del desarrollo del proceso creativo y la investigación artística llevada a cabo, he constatado cómo el arte se ha convertido, para mí, en una vía para la asimilación e interiorización del tema del devenir. Las piezas han sido creadas bajo la influencia del estudio del devenir en la mirada de varias culturas, lo que me ha permitido acercarme al concepto de cambio como forma de estabilidad, tras lo cual he evidenciado el movimiento como una constante de la realidad. Es decir, el proceso me ha llevado a la indagación de conceptos, materiales, técnicas y tecnología; a la vez que a la búsqueda de una comprensión de la complejidad del tiempo.

A rasgos generales, las tradiciones estudiadas coinciden en que todos formamos parte de un gran cuerpo, conciencia o proceso mayor; el que se manifiesta en un devenir incesante. El cambio que permanentemente está fluctuando, paradójicamente, es estable, por lo que la existencia tiene estabilidad en el juego de varias complementariedades: luz y sombra, quietud y movimiento, creación y destrucción, entre muchas otras. Opuestos que en mi obra se han presentado claramente, no solo en lo conceptual sino en lo técnico y material; la construcción misma de las piezas se basa en esta dualidad.

En *FLUCTUACIONES* la dualidad complementaria se hace presente en la generación y degradación del registro de la secuencia.

En *CORRIENTES* la complementariedad está en la combinación del texto legible e ilegible, visible por la luz UV y el movimiento del espectador.

En *VÓRTICE* de igual manera existe equilibrio entre la ubicación del cilindro, la proyección y la posición del espectador.

En *FLUJOS*, la oposición se da en la combinación de movimientos, y el movimiento en el movimiento.

La obra *OSCILACIONES* es el elemento invisible y se manifiesta en lo sonoro, enlazando las diferentes piezas, así el espectador tiene la experiencia de la exposición total.

En la investigación y construcción de las obras me he acercado a distintos campos y oficios a través de los cuales he explorado distintos medios y materiales de carácter tradicional o no que reflejan la idea del devenir, así también he interpretado en las obras

artísticas con carácter cinético el concepto de transición. Es fundamental anotar que la elaboración de todas las piezas se llevó a cabo con un equipo distinto en cada ocasión, personas que, en cada caso, tenían mayor conocimiento y preparación en el área requerida para llevar a término la obra. Este acto considero importante mencionar porque hace referencia a los principios estudiados, pues la complementariedad se manifiesta en las destrezas diferentes de las profesiones y oficios. Sin las destrezas complementarias y redes de apoyo *OSCILACIONES cambio/estabilidad* no sería posible.

La creación de estas obras significó para mí un desafío debido a la complejidad del tiempo como dimensión. Con esta experiencia de la construcción de la obra y la exposición he evidenciado que el arte, que trabaja con metáforas, es una vía para la comprensión del tema tratado. Personalmente este proceso me ha permitido no solo una exploración exterior de mundo, sino también una exploración interna, considero por ello que ha significado un gran enriquecimiento individual y un aporte al contexto a través de las experimentaciones realizadas.

Bibliografía

- Bambiniotis, G. D. (2002) *Diccionario griego moderno*. Atenas: Kentro Lexicologias
- Bernabé, A. (2008). *Fragmentos presocráticos de Tales a Demócrito* (3 ed.). Madrid: Alianza Editorial.
- Borges, J. L. (1976). *La moneda de hierro*. Buenos Aires: EMECÉ.
- Cabrera, P. (2018). *Acercamiento a la estética indígena Andina*. Quito.
- Capra, F. (2000). *El tao de la física* (3 ed.). Malaga: Sirio.
- Castilla, U. d. (s.f.). *Simbolismo de Shiva Nataraja*. Obtenido de <https://previa.uclm.es/profesorado/ramonvicentediaz/textos%20arte/Shiva%20Nataraja.htm>
- (s.f.). *chakana*. Obtenido de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tawa_chakana.svg
- Coomaraswamy, A. K. (2013). *HINDUISMO Y BUDISMO*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Cross, E. (1994). La Danza de Shiva y los procesos cósmicos. *Universidad de Mexico*. Obtenido de http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/articles/14024/public/14024-19422-1-PB.pdf
- Cuyo, J. V. (2004). *El mercado*. Obtenido de <http://www.ginagallery.com/front/ShowArtWork.aspx?ItemId=23891&Lang=EN>
- (s.f.). *Discobolo de Myron*. Obtenido de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_statue_discus_thrower_2_century_aC.jpg?uselang=es#globalusage
- Eggers Lan, C., & Juliá, V. E. (1981). *Los filósofos presocráticos*. Madrid: Gredos.
- Eliade, M. (1999). *Historia de las creencias y las ideas religiosas II*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Estermann, J. (2006). *Filosofía Andina: Sabiduría indígena para un mundo nuevo* (2 ed.). La Paz: ISEAT.
- Flores, P. (2012). *Cartografía interior*. Quito. Obtenido de <http://pilarflores.org/?cat=5>
- Flores, P. (2015). *Diario de un iris, Reflexiones sobre la investigación artística en la obra de Pilar Flores*. Quito: Tramaediciones.
- Gràcia, J. F. (2015). *Heráclito y Parménides* (1 ed.). Barcelona: RBA.
- INAH (Dirección). (2012). *Cuerpo y Belleza en la Grecia antigua* [Película].

- Marzoa, F. M. (1994). *Historia de la Filosofía*. Titivillus.
- Parra, R. (Dirección). (2000). *MAGIA Y PINTURA - Pintores Indigenas de Tigua* [Película].
- Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la lengua española* (23 ed.). Obtenido de <http://dle.rae.es/>: <http://dle.rae.es/?id=DbbMdRW|DbcjjX>
- (s.f.). *Shiva como el Señor de la Danza*. LACMA. Obtenido de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shiva_as_the_Lord_of_Dance_LACMA_edit.jpg
- Toaquiza, J. (1970). *El Festival de Lana*. Obtenido de <http://www.ginagallery.com/front/ShowArtWork.aspx?ItemID=23953&Lang=EN>
- Vicente, P. (2018). *Diccionario Etimológico español en línea*. Obtenido de Etimologias.dechile.net: <http://etimologias.dechile.net/?devenir>
- Viola, B. (1996). *The Crossing*. Bill Viola Studio LLC. Obtenido de <https://www.scadmoa.org/art/exhibitions/2011/the-crossing>
- (s.f.). *Yin y Yang*. Obtenido de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yin_and_Yang.svg