UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTES
CARRERA DE ARTES VISUALES

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN ARTES VISUALES

MANIFIESTO SOBRE EL TODO: UNA GUÍA ESTÉTICA A LA EXISTENCIA

DIRECTOR DE TESIS: GONZALO M. VARGAS M.

ANDREA DANIELA TAPIA GUERRERO

QUITO, 2019

DEDICATORIA

Dedicado a cada ser que me permitió ver la vida de una forma diferente.

AGRADECIMIENTOS

En cortas palabras me gustaría agradecer a Gonzalo Vargas, quien durante toda la carrera confió en mí, en mi trabajo y siempre me apoyó. A Sol Gómez, que representa una inspiración para mí, como artista, mujer y educadora. A Diego Arias, quien desde primer semestre me enseñó a retarme a mi misma en el dibujo, técnica y concepto. A mis padres, mi hermano, mis perros y toda mi familia y amigos, que sin ellos esto no sería posible.

Tabla de contenido

DEDICATORIA **2**

AGRADECIMIENTOS **3**

RESUMEN **5**

Capítulo I. El Todo: Lo visible, lo invisible y lo infinito. **6**

1.1 Energía Universal **6**

1.2 Energía Vital **11**

Capítulo II. **15**

Relatos visuales: Infinitos **15**

2.1 Nacer **18**

2.2 Ser **20**

2.3 Percibir **21**

2.4 Morir **22**

2.5 Cambiar **25**

Capítulo III: **30**

El Eterno Instante **30**

Conclusiones **38**

Bibliografía **39**

RESUMEN

El texto que se encuentra a continuación, es el resultado de los juegos de una persona con su propia realidad; esto cambió su perspectiva de vida y ahora todo es diferente. Se hace un recorrido referido a la ciencia y a la espiritualidad sobre el movimiento cíclico, infinito y binario de la vida; se analiza la experiencia que fue vivir una alternativa estética a la existencia desde el arte y para el arte. Finalmente se presenta la muestra de grado que se realizó sobre la vida y el Todo. La única recomendación para la lectura de esta tesis, es que abran su imaginación a las diferentes posibilidades de ver la vida.

Capítulo I.

El Todo: Lo visible, lo invisible y lo infinito.

¿Y si el universo entero tiende a ser
un sólo ser universal?
¿Y la última etapa de la evolución,
el ser súper organismo universal?
Repitiéndose tras cada Big Bang este universo
para ser mejor cada vez
hasta llegar hacer el cosmos perfecto,
presentes en él todos los tiempos pasados,
recapitulados todos los seres.
(Cardenal, 2012)

Me gustaría comenzar este capítulo preguntándome sobre la vida, con el fin de encontrar una respuesta filosófica diferente, planteada desde un punto de vista actual y basado en hechos científicos. Abordaré cuestiones como la fuerza que se encuentra en el espacio, los objetos y los seres vivos, conocida como "éter"; los fractales que son patrones perfectos de la naturaleza que funcionan de forma espontánea e infinita; lo incuestionable de la vida y la realidad científica de la existencia, en este caso en la física, la biología y las matemáticas. Por medio del arte, la filosofía y las simbologías de antiguas creencias, se enfrentan los conceptos de materia y espíritu, con la finalidad de visualizar más ampliamente el funcionamiento simultáneo del "todo" y su escencia.

1.1 Energía Universal

La energía universal sostiene el Todo desde la creación por medio de los 4 elementos de la naturaleza: fuego, aire, agua y tierra. Estos elementos son estudiados por varios campos científicos, como la física y la biología, en un recorrido desde el macro hasta el micro-cosmos; estos elementos mantienen un patrón matemático de funcionamiento bastante similar. Comencemos esta travesía de similitudes desde el campo de las matemáticas, el inicio conceptual de la estuctura de la vida.

Leonardo Pisa, también conocido como Fibonacci, propone una sucesión infinita de números naturales: 0, 1 , 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 33… Esta secuencia era conocida por los griegos como el número áureo y lo utilizaron tanto en sus templos, como en el arte (Serrano, Hutter y Lamúa, 2012). La sucesión Fibonacci se encuentra en configuraciones biológicas como los cactus, los panales de abejas, el desierto de sal de Uyuni en Bolivia (Figura 1), las olas del mar, las ramas de los árboles, los girasoles, entre otros. Esta sucesión es un patrón repetitivo que está presente en toda la naturaleza y funciona de manera espontánea y fractal es decir, un mismo motivo se repite en varias escalas infinitamente.

Figura 1. Salar de Uyuni, patrones hexagonales del suelo. (2017)

Este movimiento creacional cíclico de la naturaleza lo podemos observar en el macrocosmos, las posibilidades de lo que puede haber en el firmamento son tan infinitas como el espacio. Entre 1927 y 1930 Georges Lemaître, físico y astrónomo belga, determinó que hace 13.800 millones de años se originó el universo en el suceso que ahora se conoce como *Big Bang*. Su teoría dice que la materia era un punto

infinitamente pequeño y sumamente denso, que en un instante explotó, esparciéndose en todas las direcciones, creando el universo, el espacio y el tiempo y que actualmente se encuentra en constante expansión, cada vez a mayor velocidad. Tras el *Big Bang*, las moléculas y gases se condensaron formando estrellas, planetas, galaxias, entre otros tantos elementos que conocemos —y desconocemos— del universo.

A pesar de la complejidad en el estudio del cosmos, se pueden observar ciclos y momentos que se repiten una y otra vez infinitamente. Este es el caso del Supernova o la muerte de una estrella, que Neil de Grasee en su programa "Cosmos" lo describe:

> Lo que ocurre dentro de una estrella colapsada, hasta donde sabemos, cuando una estrella gigante colapsa para crear un agujero negro, la densidad y la presión extrema en el centro imitan el Big–Bang que originó nuestro universo. Dentro de un agujero negro tal vez se generen sus propios agujeros negros y estos podrían generar otros universos, tal vez así surgió nuestro cosmos (deGrasse Tyson, 2014).

De esta cita es interesante resaltar la referencia a los agujeros negros que se crean en una supernova y, a su vez, generan otros universos, posiblemente de esta forma comenzó nuestro universo. Por tanto se puede decir que en realidad no hubo un principio ni habrá un final, sino que existe una constante transformación dual entre creación y destrucción, que es a lo que se refiere la ley de la conservación de la materia.[1] Este patrón se puede observar en otros elementos de la naturaleza, como el momento de la concepción humana cuando un espermatozoide fecunda al óvulo, en este caso se podría decir que ocurre otro *Big-Bang* a una escala microscópica, que representa una nueva vida, un nuevo universo individual con sus propias capacidades y formas de sobrevivir.

El universo entero funciona de forma autónoma, aún cuando no se puede observar a simple vista las galaxias o los microorganismos vivos que habitan a nuestro alrededor. Cada espécimen vivo representa un universo distinto y a su vez es parte del

[1] La ley de la conservación de la materia: "nada se pierde, nada se crea, todo se transforma". (Clickmica, n.d.)

Todo. El universo es un Todo, desde los más minúsculos insectos, hasta paramecios, bacterias, células y los organelos que lo conforman.

En el texto Cántico Cósmico (2012), Ernesto Cardenal se refiere a lo infinito y cíclico del cosmos:

> Los límites del universo observables no son necesariamente los del imaginable.
> ¿Y podemos entender realmente el universo observable?
> Y si el sistema solar es un átomo de un universo más grande, y un átomo un diminuto
> sistema solar cuyos átomos a su vez… etc.
> Y así ad infinitum.
> Un universo con conciencia de sí mismo.
> Todo está en rotación, desde el protón a la galaxia.
> (Cardenal, 2012)

El universo entero representa un enigma para la ciencia y por tanto, para la mente humana. La materia en el universo se mueve de manera cíclica en una constante creación y destrucción, como se refiere la definición termodinámina de entropía, que proviene del griego *ἐντροπία,* que significa vuelta, esta difinición dice que es una tendencia natural a la pérdida de orden en un sistema, sin embargo es un flujo constante de energía y la entropía total aumenta continuamente hasta que alcanza un equilibrio. (Entropía, 2013)

Existe un caso excepcional que demuestra este movimiento contínuo natural y repetitivo dentro del campo de la biología, es la medusa *Turritopsis nutricula* (Figura 2). Al alcanzar el punto máximo de su adultez, este organismo en lugar de morir, reprograma sus células envejecidas, desintegrándose a si mismo en el fondo del mar. Pocas horas después, las células no diferenciadas se reagrupan para nuevamente volverse un pólipo, convirtiéndose en un ejemplar joven que, a su vez, vuelve a madurar; este proceso se repite decenas de veces. Normalmente, las células tienen una forma y una función específica, pero lo fantástico de este animal, es el cambio que las células sufren en el retroceso de medusa a pólipo. Sus células son capaces de perder su función específica y transformarse, casi embrionariamente, en otra célula con funciones

diferentes; como si regresaran en el tiempo a un estado inicial de célula indefinida, para volverse a formar como algo diferente. Sin embargo, continúa siendo la misma medusa. Al contrario del resto de seres vivos, la medusa *Turritopsis nutricula* no muere naturalmente, aunque es víctima de amenazas a su vida, como perecer por una enfermedad o ser alimento de otros animales y así, formar parte del ciclo de la vida (Serrano, Hutter y Lamúa, 2012).

Figura 2. Turritopsis nutricula, (2018.) image http://iwate-kokyo.info/imagetgkl-turritopsis-nutricula-size.shtm

Los ciclos son comunes en la construcción del Todo y se presentan como un "armonioso caos", que a su vez, posibilita la endosimbiosis. La endosimbiosis es una teoría que presenta un universo en el que todos los organismos cooperan para sobrevivir; "en el que las diferencias individuales no generan ventajas competitivas, sino que la supervivencia depende de la unión y no de la supremacía de unos pocos" (Serrano, Hutter y Lamúa, 2012).

1.2 Energía Vital

Dentro del universo toda la materia crece y se reproduce de manera espontánea, perfecta y repetitiva, manteniendo una infinitud de patrones que permiten que todo permanezca como si se tratase de un armonioso cántico natural. No obstante, para que la materia esté en movimiento y aunque la energía del universo sea neutral, atemporal, carente de dimensiones y funcione de manera dual; es necesario un impulso vital, una energía inherente a cada ser dotado de vida.

Esta energía es conocida por la geometría sagrada[2] como el "quinto elemento de la naturaleza", el Éter o Prana y es la base de los reinos vegetal, animal y mineral. En otras palabras, se encuentra en los cuatro elementos de la naturaleza y es la "chispa de vida" que mueve perfectamente el Todo. A diferencia de la energía universal, la energía vital es invisible a simple vista, ya que es una energía que no se puede observar, pero sí se puede sentir; es la vida que recorre nuestro cuerpo, se trata de una membrana sensorial que cubre el Todo. De este quinto elemento emana un movimiento circular en espiral o vórtice y se manifiesta en todas las formas de la naturaleza como huracanes, cuerpos celestes e incluso en el ADN. Según la geometría sagrada es la inteligencia divina expandiéndose a través de todo lo creado. En otras palabras, el universo entero está hecho de la misma materia y de la misma energía; todos somos parte de ese Todo que constantemente se transforma con los hilos del presente.

El *Libro Tibetano de los Muertos* es un escrito budista que relata el proceso que sufre el alma durante la muerte, pasando por Bardo o la nada, hasta llegar a una serie de

[2] Geometría Sagrada: Geometría, palabra que deriva de geo= tierra, materia, raíz; Metría= medida; Sagrada porque es la ciencia que estudia la disciplina de los patrones, códigos, proporciones y sistemas relacionados con la formación de fenómenos naturales y del Orden Universal y Divino. La Geometría Sagrada es un símbolo análogo del espíritu en la materia. (Mundonuevo.cl, n.d.)

confrontaciones consigo misma y con los valores que en vida cultivamos para luego, volver a un punto inicial en el que renace el alma de una forma nueva, de acuerdo al *Karma* de tu vida pasada. La idea que este libro propone es que morir es un arte tan importante como vivir. La muerte es un proceso corporal, pero esencialmente es un proceso espiritual en el que se vuelve a ser parte del Todo en esencia. El libro dice que todo muere, menos el alma y que ésta viaja infinitamente por el cosmos, hasta encontrar su propia iluminación:

> En primer lugar, el alma es inmortal, en segundo lugar, que se cambia en otras clases de seres vivos, además que los acontecimientos vuelven a ocurrir cada ciertos períodos y que no hay nada absolutamente nuevo; finalmente, parece que todos los seres vivos deben ser considerados parientes. (…) Iniciarse es morir (Thodol, 1994).

Es importante observar que esta creencia budista plantea la vigencia de un proceso cíclico del alma. Es decir un ir y venir constante del ser por diferentes dimensiones, lugares y cuerpos, que la vida y la muerte son un mismo proceso, un paso, un portal. La vida trae muerte y la muerte trae vida, tal como lo dice Thodol en su referencia a Heráclito:

> Sobre las continuas metamorfosis cíclicas de este mundo Heráclito dijo: «Para las almas, la muerte es volverse agua, y para el agua la muerte es volverse tierra; pero de la tierra nace el agua y del agua el alma» (Thodol, 1994).

El Todo está en constante movimiento aunque puede parecer imperceptible. A esto se refiere el "eterno retorno" que es la doctrina filosófica en la cual el crecimiento de cada ser humano es un proceso repetitivo, con un principio y un fin, que a su vez es un nuevo principio. Sin embargo, no se trata de un tiempo cíclico, con nuevas combinaciones y posibilidades como lo he explicado anteriormente. El eterno retorno es el mismo suceso repitiéndose una y otra vez en el mismo orden, sin posibilidad de variación. Esta idea fue planteada por Pitágoras y Heráclito y la retoma Nietzsche, en el libro *La gaya ciencia*

> Que sucedería si un demonio te dijese: esta vida, tal como tu la vives actualmente, tal como la has vivido, tendrás que revivirla una serie infinita de veces. Nada nuevo habrá en ella; al contrario, es preciso que cada dolor y cada alegría, cada pensamiento y cada suspiro vuelvas a pasarlo con la misma secuencia y orden, Y también este instante y yo mismo. ¡Cuánto tendrías entonces que amar la vida y amarte a ti mismo para no desear otra cosa sino esta suprema y eterna confirmación! (Serrano, Hutter y Lamúa, 2012).

La idea de atravesar una línea inalterable de tiempo una y otra vez es aparentemente aterradora; la solución es vivirla con la intensidad necesaria. Nietzsche lo plantea como una forma vehemente y perfecta de ver la vida, en la que no se desea que nada sea diferente, donde no hay lugar para el arrepentimiento; "lo que quieres, quiérelo de tal manera que quieras también su eterno retorno" (Serrano, Hutter y Lamúa, 2012).

La vida es el acto más maravilloso de creación. Es una danza interminable de elementos fusionándose unos con otros en diferentes niveles y de varias formas. La conciencia es el más grande don y a su vez, el más terrible de los maleficios para los humanos, pues es lo que nos diferencia del resto de seres vivos y lo que nos permite hacer de la vida, una experiencia. Existir es un don y la conciencia de habitar el presente requiere coraje para ver el mundo objetivamente, estando libres de prejuicios y pensamientos obnubilados. Es allí, en el asombro y la libertad, donde se produce la capacidad de creación de mundos posibles por medio del arte.

> La poesía despierta la apariencia de lo irreal y del ensueño, frente a la realidad palpable y ruidosa en la que nos creemos en casa. Y, sin embargo, es al contrario, pues lo que el poeta dice y toma por ser es la realidad. (Heidegger, 1992)

Heidegger en su escrito a *Hölderlin*, dice que el humano conscientemente existe porque la poesía existe, la poesía existe a su vez porque existe el lenguaje y que el humano no podría vivir sin el lenguaje que sirve para expresar la poética que se encuentra en la esencia de las cosas. Así los elementos de la vida necesitan unos de otros de forma cíclica y uno se transforma por consecuencia del otro, como una paradoja.

> Que nuestra existencia sea en el fondo poética no puede, en fin, significar que sea propiamente solo un juego inofensivo. Pero ¿no llama Hölderlin mismo a la poesía, en la primera palabra guía citada, «la más inocente de las ocupaciones»?
> (Heidegger, 1992).

Me gustaría concluir este capítulo preguntando nuevamente ¿qué es la vida? Acaso ¿es solo un ciclo interminable de sucesos ni buenos, ni malos, que funcionan en a favor de los seres vivos? Hemos visto cómo la naturaleza se forma a si misma y se autodestruye constantemente. También se ha visto que la naturaleza es perfecta hasta el mínimo detalle, desde el más pequeño insecto hasta la estrella más grande de la galaxia.

La percepción es la asimilación de la vida a través de los sentidos tanto de supervivencia como de bienestar y resulta un regocijo para el que se detiene a observar. Puede que esta esencia mística que llamamos vida, sea un ser vivo —tal vez un ser supremo— ¿y si nuestro universo es solo un átomo de este inmenso ser?, por esta razón la vida que tenemos ¿también es parte de la vida de esta totalidad? De ser así, en función del principio de la fractalidad, es probable que dentro de nuestro ser exista vida y cosmos que ignoramos.

¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.
(de la Barca, 1635)

Nuestra existencia puede ser tan insignificante en relación a la inmensidad del planeta en que vivimos y del universo que habitamos. Pero también puede causar tanto bienestar o daño en nuestro entorno y a pequeños *habitats* a nuestro alrededor. Aún cuando Hölderlin dice que habitar poéticamente es la más inocente de las ocupaciones, tenemos la responsabilidad de vivir en armonía con la naturaleza y con el resto de seres

vivos. La vida es disfrutar, divertirse haciendo lo que uno quiere; hacer de la vida una gran historia que recordar.

Capítulo II.

Relatos visuales: Infinitos

Hacer de la vida una obra arte y del arte toda una vida; una búsqueda personal constante y recíproca. Me cuestiono sobre mi lugar en el universo y el poder que tengo a través del arte, que me ha permitido entender que mi existencia en si misma es una obra de arte que puedo habitar. Al proponer una alternativa estética a la existencia, es necesario vivirlo. Personalmente he elegido al arte como herramienta para observar la vida y a través de ello, he aprendido a mirar más allá de las experiencias para representarlas gráficamente. La alternativa estética a la existencia que propongo a través de mi obra, busca habitar el presente de una forma consciente y poética; teniendo en consideración la forma dual en la que se maneja la vida; utilizando la rutina y la deriva a mi favor.

¿Alguna vez se han fijado en el movimiento cíclico y constante de las cosas en el cotidiano? Haré referencia a una serie de sucesos cíclicos que ocurren todo el tiempo a nuestro alrededor, como la rotación de la tierra, los ciclos lunares, los ciclos menstruales, los días, las semanas, los años, las horas. Todos estos ciclos tienen un inicio, un fin y un inicio; y en todas se construyen rutinas como, despertar a una hora, desayunar, bañarse, vestirse, trabajar. La rutina permite la ilusión de un mayor control

de las actividades cotidianas; lo que he comprobado por medio de un proceso auto-experimental, en el cual he creado hábitos diarios que han propiciado cambios tanto en mi físico, como en mi pensamiento. La rutina puede producir confort, comodidad y seguridad.

Por otra parte, cuando no se planifica las actividades diarias y se vive a la deriva, sin control de lo que sucederá; se vive una aventura y la vida puede llegar a ser sorprendente cada día. Cuando no se espera nada, hasta el más mínimo detalle es impresionante. Dejar que las cosas pasen como deban pasar —sin premeditación del futuro ni agobio por el pasado— permite apreciar la belleza de la vida. La rutina y la deriva, pueden parecer contrarias pero son un complemento de la dualidad que mantiene un equilibrio. De esta manera es posible tener una visión más amplia sobre la vida, los eventos cotidianos y las decisiones que tomemos. Este proceso experimental ha durado aproximadamente un año. Durante este tiempo he permitido que el azar decida mi camino, mientras que, a la par, vivo hábitos creados para mi bienestar.

Los relatos que se encuentran a continuación son del movimiento cíclico y repetitivo de la vida relacionado a la experiencia adquirida durante el proceso experimental propuesto de habitar el presente poéticamente, cada relato presenta respectivamente una ilustración y son la compilación y edición de varios dibujos que realicé en el proceso de este trabajo con el fin de reunir en un collage, varios elementos que tienen relación unos con otros para contar micro historias. A partir de esto he podido relacionarlo con la metodología de experimentación y creación propuesta.

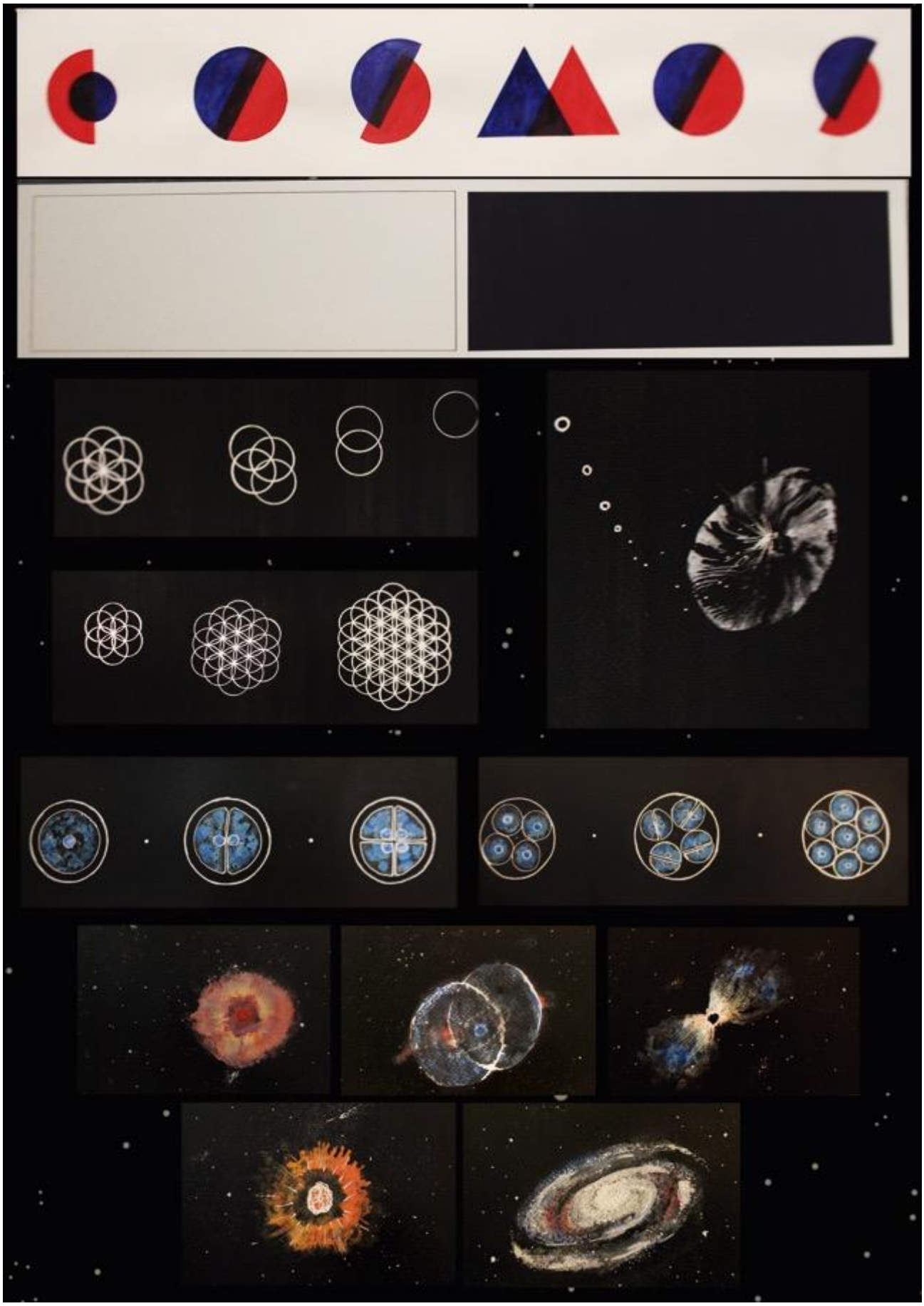

Figura 3: Cosmos: La chispa inicial. (2018)

2.1 Nacer

En el principio solo existió la nada y nada más. De un momento a otro, espontáneamente, se generó una chispa que formó lo que ahora llamamos vida. 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64…, así infinitas veces, creándose así misma y creando infinitas cosas simultáneamente. Es curioso cómo este pequeño suceso desembocó en la creación del universo y, al mismo tiempo, en la de nuestro cuerpo, mente y alma en el momento que fuimos concebidos, cuando esa chispa inició nuestra vida. Así sucesivamente se han creado infinitos cosmos de todas las dimensiones y tipos —animal, vegetal y mineral—, esta chispa representa la perduración de la vida misma.

Al hablar de la "chispa" me refiero a un instante, un momento efímero, como la acción de prender la luz de una habitación o encender un fósforo, tan rápido como el chasquido de dedos. Es una constante expansión del todo desde la nada, "la chispa inicial". Como se puede observar en la Figura 3, se representa la infinitud de lo mínimo, la grandeza de lo minúsculo y el eterno crecimiento del Todo. En consecuencia, la obra representa la sucesión de elementos simples y pequeños, hasta llegar a convertirse en un organismo complejo e inmenso.

La polaridad de los elementos en el Todo es un fenómeno inherente del Todo que se presenta en todas las cosas. Es por eso que la obra inicia con la representación de la dualidad: el Alpha y el Omega, el bien y el mal, el inicio y el fin. La vida es una serie de impulsos continuos que permiten el funcionamiento natural del Todo, este impulso se aplica a la toma decisiones de cada persona, como la ropa que usará o la dirección que le dará a su día, en este caso, la forma en que veré al mundo; aunque no hacer nada sea una actividad es el impulso la chispa que nos mueve y por tanto mueve también al Todo.

Figura 4. Elementos naturales, (2018)

2.2 Ser

Los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza: el fuego, el aire, el agua y la tierra conforman el resto de organismos y son el resultado y proceso del Todo.

En la Figura 4, observamos varias representaciones de los elementos, en este caso se encuentra la representación de la geometría sagrada y la alquimia; la representación con pigmentos naturales hechos artesanalmente, también está la representación lineal, el concepto y la imagen del elemento en acción dentro de la naturaleza. Todas estas representan la eterna búsqueda del humano; la respuesta a su propia existencia y la convivencia con los sucesos de su entorno.

Dentro del proceso experimental sobre habitar la deriva, encontré una herramienta que funciona como catalizador y que me ha permitido obtener diferentes visiones y perspectivas sobre la vida; se trata del *hula hula*. Para mi esta herramienta representa una conexión entre la vida y la belleza, una forma de encontrar arte en mi tanto en la consciencia corporal y mental; a partir del *hula hula* descubrí que se puede habitar poéticamente bailando, encontrando un camino interior desde la observación del entorno de lo simple y volver a lo elemental. Explorar los 4 elementos desde el *hula hula*, me permitió tener presente los movimientos básicos y espontáneos de la naturaleza, como son la flexibilidad, la fuerza, la velocidad, la resistencia y la repetición. Esto me llevó a observar detenidamente el crecimiento de una flor, a sentir el movimiento del viento, a encontrar la danza en el fuego y la fuerza en el agua, entender la naturaleza, imitar sus movimientos, encontrarme dentro del todo y bailar.

Ahora bien, para poder complementar el movimiento corporal en unión con los elementos, es necesario involucrar las emociones. Todo esto da consciencia corporal y consciencia sobre el Todo. Es encontrar el equilibrio y disfrutar.

2.3 Percibir

Figura 5. Percepciones, (2018)

Cada ser vivo nace con la capacidad de ver el mundo de forma diferente. Pero a pesar de que lo intentemos, nunca comprenderemos en su totalidad la experiencia que otro ser está pasando. Aunque todos nacemos con sensibilidad y con la capacidad de asimilar la vida de manera diferente, cada percepción así como cada opinión sobre la vida es igual de válida. Es curioso pensar que el humano es el ser más evolucionado de la naturaleza debido a su consciencia ligeramente superior a la del resto de animales; aún así, esta capacidad ha traído indudablemente momentos de destrucción. En el reino animal, diversas especies tienen sus sentidos más desarrollados que los humanos. En la Figura 5, por ejemplo, podemos ver distintas formas de percepción, como la forma en la que ven el mundo las vacas que, a diferencia de los humanos, tienen una visión dicromática, es decir, solo ven dos colores; la posición de sus ojos, sin embargo, les permite tener una visión panorámica (Contextoganadero.com, 2012). Las abejas, por otro lado, tienen la capacidad ocular de reflejar en ciertas áreas la luz ultravioleta que les guía hacia las fuentes de polen (ecocolmena, 2019). Desde la perspectiva humana, el daltonismo en la Figura 5, está representada el caso específico de la *protanopia*, que implica que los colores verdes y rojos son más opacos, mientras que los azules y amarillos son más fuertes en contraste; curiosamente el daltonismo está presente principalmente en hombres (Los Replicantes, 2015). Estos pocos ejemplos demuestran

que existen infinitas posibilidades de observar nuestro mundo y también de sentirlo y habitarlo. Los humanos no somos superiores a ninguna especie animal o vegetal; todos somos seres diminutos frente al universo, con un corto tiempo de vida. Nuestro único propósito es vivir en armonía con el Todo, como el resto de la naturaleza.

2.4 Morir

Figura 6. Implosión, (2018).

La vida es un ciclo con un inicio, una transición y un fin que a su vez, es el paso hacia un nuevo inicio; así sucesivamente, de forma fractal e infinita. Quisiera comenzar este relato preguntándome ¿qué significa morir? Evidentemente, todo ser vivo perece en algún momento, como parte del equilibrio natural. Es la dualidad en la que se mueve el mundo, vida-muerte, arriba-abajo, sinónimos–antónimos. La muerte es a lo que nos referimos cuando finalizamos un ciclo, pero todo es una transición y la muerte es solo un portal hacia otra transición. Igual que la vida es una transformación constante, principio y fin, una y otra vez; esta polaridad también puede traer felicidad y tristeza. Durante este proceso experimental de vivir en una rutina y al mismo tiempo, vivir a la deriva, encontré placeres y buenas experiencias, pero también la vida me permitió experimentar la tristeza y el dolor. El día que mi mejor amiga —ese ser que creció junto a mí— falleció, sentí la tragedia que quebró mi confort. Pocas veces en la vida tenemos la oportunidad de experimentar sentimientos tan fuertes; por esta razón, en vez de inhibir el pesar, me dejé llevar para conocer los límites que mi cuerpo puede soportar. Esto fue una experiencia excepcional. El dolor trae sanación y nuevos aprendizajes;

cuando alguien tan importante muere, parte de los que lo amaban mueren también. La pena es un mal que, aunque no siempre lo sintamos, a pesar del tiempo, está ahí, en el recuerdo. Tuve la fortuna y la desdicha de sepultarla, euforia, ira y honra, ¡qué frágil es la vida y qué deleznables somos! Amar la muerte, es también amar la vida. Todos morimos y renacemos constantemente. Comprender que todo es un proceso inevitable de sucesos que no son ni buenos ni malos y que los apegos son inútiles, eso es crecer.

Este acontecimiento, me ayudó a culminar la serie de dibujos que realicé sobre la vida y el Todo. La Figura 6, trata sobre la implosión —el opuesto a la explosión—, en referencia también, a ese momento en que se recapitula la historia de la vida que hemos alcanzado, ese ínfimo instante que dicen, todos pasamos antes de morir. Sin embargo, habitar el presente, significa que, lo que suceda después de la muerte no es relevante, puesto que nuestra única certeza es el ahora. En el presente se vuelve indispensable aprovechar las situaciones a favor de uno mismo, respetando al otro, para hacer de una vida algo sencillo y a la vez una gran historia.

Figura 7. El Todo y la Nada, (2018)

La vida es una paradoja y todo lo que la habita, también lo es. El arte tampoco está exento de eso, ya que se encuentra inmerso en este fenómeno universal, condenado por su existencia misma. El trazo de un pincel, una canción, el sonido que emite la voz o cualquier instrumento musical, cada cosa cumple este ciclo.

Nada es perenne, pero al mismo tiempo, todo lo es. Una canción termina; un cuadro se deteriora y se disipa; la vida encuentra la muerte; el Todo se encuentra con la nada. No obstante, la existencia de las cosas no culmina con la muerte, puesto que los elementos que la conforman —sean materia o energía—, también están destinados a transformarse y cumplir el ciclo de creación y destrucción durante la perpetuidad de la existencia misma del universo.

La Figura 7 simplemente representa el final de un nuevo comienzo, para que exista la nada, debió primero existir un algo que concluya; la nada es el fin de todas las cosas, volverse nada, y nada más.

2.5 Cambiar

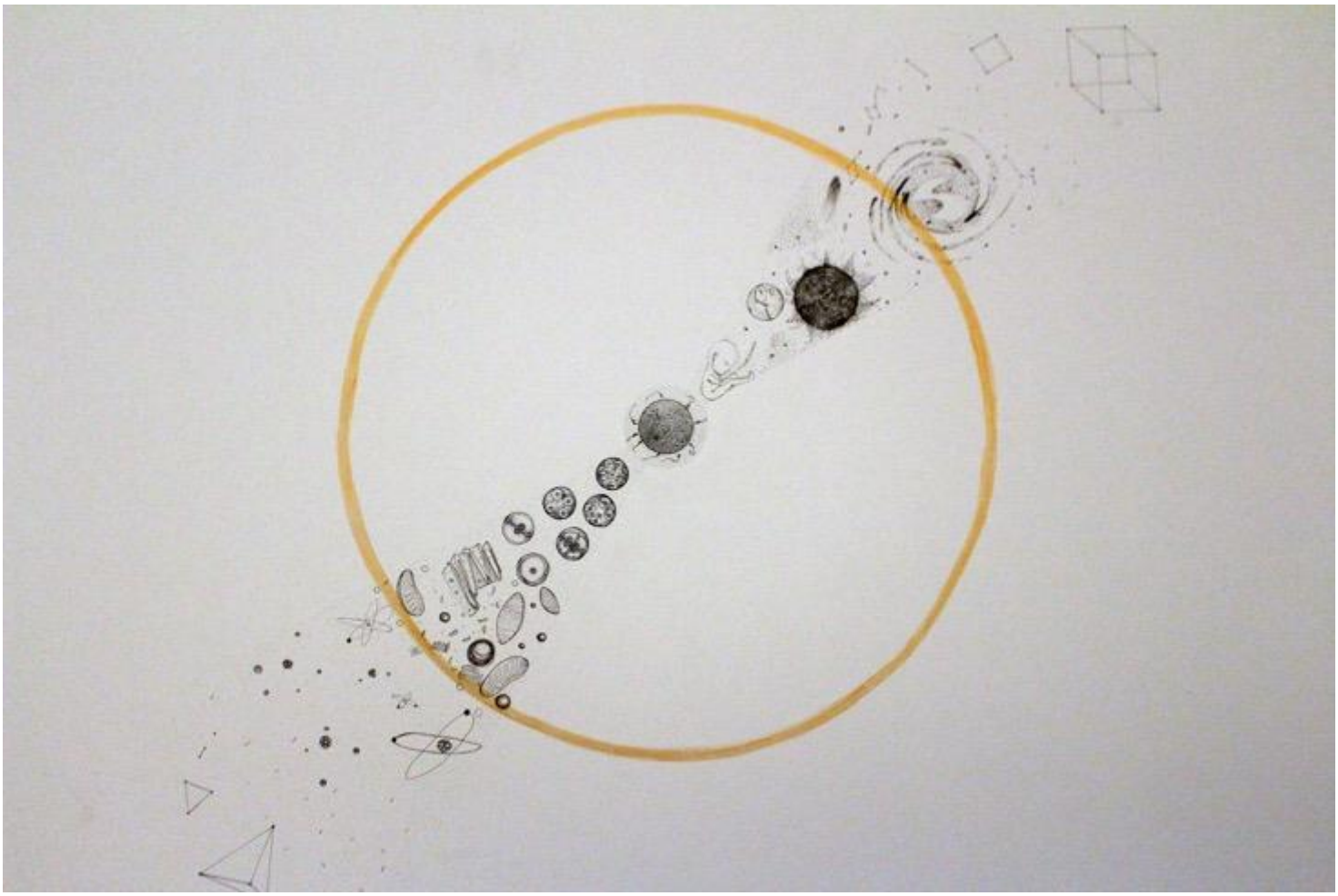

Figura 8. Eterno Instante, (2018)

La Figura 8, es el dibujo que me inspiró a indagar profundamente en la idea del presente, a partir de esta ilustración sobre el instante de la concepción, donde la vida se divide en macrocosmos y microcosmos. Aquí surge la idea de plasmar el Todo, que emerge de esta chispa de vida y se expande hasta el infinito. M.C. Escher es un referente artístico para hablar sobre el Todo y el infinito. Baso mi obra y mi concepto en las ilustraciones infinitas y fractales de Escher que me ayudan a comprender el movimiento cíclico, constante y repetitivo de la vida. En el libro: *El espejo mágico*, Escher, opina sobre el infinito y sobre el la relación del humanos con el vacío y el infinito

> No estamos en condiciones de imaginar algo que estuviese «vacío» en el sentido de que el espacio cesa de existir. Por esta razón, desde que el hombre existe sobre la tierra, desde que está de pie, sentado o acostado, desde que corre, navega, anda a caballo y vuela, nos aferramos a la idea de un más allá, de un purgatorio, de un cielo y un infierno, de una transmigración y un nirvana, todos lugares de infinita extensión en el espacio o estados de infinita duración de tiempo (Escher, 1994).

Esta cita alude al estilo matemático, fractal y desbordante de las obras de Escher, en las que por medio de colores y patrones repetitivos, crea efectos visuales imposibles. En la Figura 9 plasma un ciclo, una transformación, un cambio de estado de la materia, que a su vez vuelve a un estado inicial original.

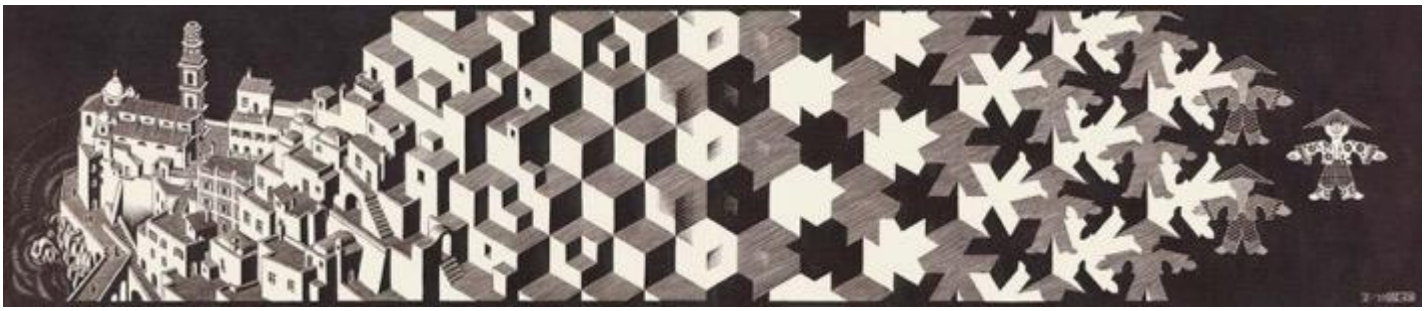

Figura 9. Metamorfosis I, grabado en madera, (1937). https://www.mcescher.com/gallery/transformation-prints/

Entre mis referentes visuales, también se puede contar a Víctor Mideros (1888); artista ecuatoriano quién mantuvo un extenso recorrido de estudios en varios países, su exploración personal parte desde el misticismo, la simbología y la experimentación con los colores del arcoíris.

> Mideros había dado definitivamente el paso del símbolo –que es tan rico y hondo poéticamente- a la alegría- que no es sino una suerte de amplificación retorica. Su pintura no era ya enigmática: era catequética (Perez Pimentel, s.f.).

Una obra importante de Victor Mideros es *El dolor de pensar* (Figura 10) que es una representación sobre la angustia y el trance de creación, características del nacimiento de las ideas. Lastimosamente varios de sus cuadros seglares no son tan famosos y no existe mayor registro de tales obras, como es el caso de la pintura *La puerta del Misterio,* (Figura 11) donde su idea es poderosa, sin embargo, no se encontró imágenes

de esta pintura en ningún medio, más que en el libro referenciado. Se trata de una obra en la que un alma atraviesa un tenebroso umbral, cuestionando fuertemente el sentido de la vida y lo que puede suceder despúes de la muerte, esta obra es tan simple como compleja, es la angustia de existir a través de la creación.

Figura 10. El Dolor de Pensar, Victor Mideros (1925).

http://www.archivobiograficoecuador.com/tomos/tomo1/Mideros-Victor.htm

> Sabedlo, sabedlo: el alma en sola soledad ha de pasar el Umbral, sola, sin recuerdos, sin lágrimas del otro lado, sin voces ni silencio de la tierra, sola ha de ser sombra para la sombra sola ha de quedar de todo pensamiento anterior, de toda anterior idea, de todo lo que fue en sí misma en ese breve sueño de la vida, desnuda ha de quedar para ser vestida de tinieblas (Mideros, n.d.).

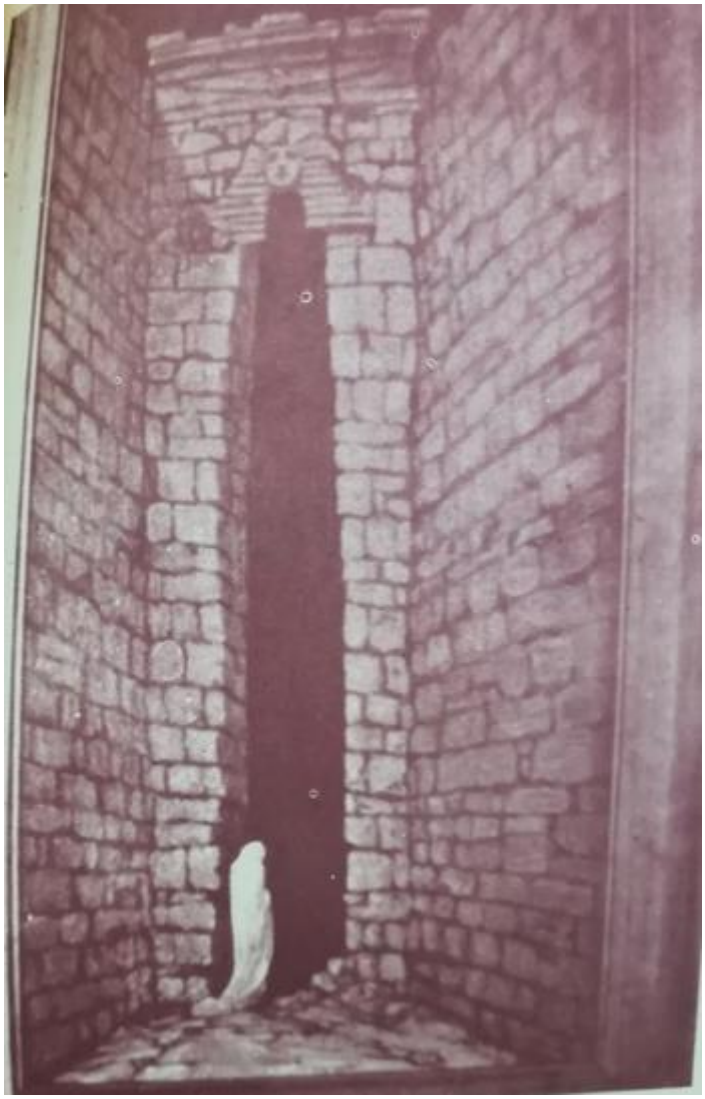

Figura 11. La puerta del Misterio, Victor Mideros (s.f.), Fotografía del libro " EL ARTE CÓSMICO DE VICTOR MIDEROS" 1st ed. Quito

El recorrido experimental que ha cambiado completamente mi perspectiva y mis acciones, no ha sido fácil; la vida no es un camino fácil, sin embargo, las complicaciones solo están en la mente; todo este año ha sido un proceso vivencial y de asimilación y aprendizaje, para poder plasmarlo gráficamente y también textualmente.

En conclusión, la vida es un acto hermoso que se nos ha otorgado y somos responsables de nuestro porvenir. La vida representa un ciclo infinito de nacimiento y muerte, de alegrías y tristezas, de rutinas y derivas; la vida es como caminar por una cuerda floja, necesitas vivir la dualidad para entender el equilibrio y viceversa. La muerte sin embargo, es nuestra única certeza y el camino hacia donde todos vamos. Vivimos para morir, pero la historia que creemos durante esa increíble transición es completamente nuestra responsabilidad.

Figura 12. Ciclos

Capítulo III:

El Eterno Instante

Eterno instante es el nombre de mi exposición de arte de fin de carrera. Se realizó el 18 de octubre del 2018, en el salón del Centro Cultural y Social de Azuayos Residentes en Quito, La Casa de Cuenca, (Figura 13).

Figura 13, Postal de la muestra de grado, Eterno Instante, (2018)

La muestra permaneció abierta durante dos semanas hasta el 31 de octubre. Mientras estuvo en exposición, se realizaron varias actividades como mediaciones y una reunión con las damas cuencanas residentes en Quito que forman parte del Centro Cultural. También se realizó la Fiesta Atómica (Figura 14), el jueves 25 de octubre del 2018. Esta fiesta se realizó dentro del espacio expositivo, con el fin de proponer una perspectiva diferente y no formal sobre la obra.

Figura 14. Fiesta Atooómica, (2018)

A pesar de que la inauguración de la muestra y el tiempo de exposición fue un éxito, lograrlo fue complicado. Considero que es importante mencionarlo ya que formó parte de todo el proceso experimental del que hablo en este trabajo. Inicialmente iba a exponer en el Centro Cultural de la Universidad Católica, sin embargo, los encargados no me facilitaron el espacio, lo que me llevó a buscar otros lugares fuera de la universidad, esta circunstancia me pareció positiva. A la par de este suceso, se abrió una convocatoria en el Útero[3], a la que postulé y fui aceptada, este espacio me pareció apropiado para mi exposición por la concurrencia y el tipo de gente que visitaría la muestra. Sin embargo, al ver el espacio, se encontraba deteriorado y descuidado, la inversión para arreglarlo sería bastante alta a parte de lo que ya me cobraban por usarlo. Otro percance que tuve en este espacio, es que solo me dejaban usar las paredes y no todo el salón ya que debía compartir con otros talleres y eventos sociales. Poco a poco

[3] El Útero es un espacio socio-cultural que nace para albergar, unir y fortalecer una gran variedad de disciplinas artísticas (El Útero - Espacio sociocultural, Quito, n.d.).

me di cuenta la poca importancia que dan al arte poniendo como prioridad otras actividades como fiestas y conciertos. Por estas razones fueron aplazando y limitando mi inauguración. Al final decidí desistir de este espacio.

En ese instante apareció la oportunidad de exponer en la Casa de Cuenca. A pesar de su poca popularidad, me pareció un espacio logísticamente adecuado para exponer las ilustraciones que había realizado ya que contaban con buena iluminación y un espacio amplio y estéticamente agradable. Por fortuna una amiga trabaja ahí lo que me permitió apoyar su negocio y a su vez tener ciertas facilidades, como fue el tiempo de exposición y el poder realizar la fiesta. A pesar de los beneficios que tuve, por una confusión, el tiempo de montaje —que inicialmente era una semana—, se acortó a dos noches. Ambas noches fueron de intenso trabajo ya que durante el día alquilaron el espacio para capacitaciones políticas, en las que no podíamos ingresar para adecuar el espacio de exposición. Finalmente y gracias a mi familia y a un buen equipo de trabajo, logramos concretar la exposición *Eterno Instante* (Figura 15).

Figura 15. Entrada a la exposición Eterno Instante, (2018)

La exposición estuvo pensada para crear un entorno envolvente. Las ilustraciones se colocaron alrededor de todo el salón, formando un ciclo, de esta manera se puede empezar el recorrido por la derecha o por la izquierda. Una parte importante del recorrido es el texto de pared, ya que contiene el concepto de la muestra (Figura 16).

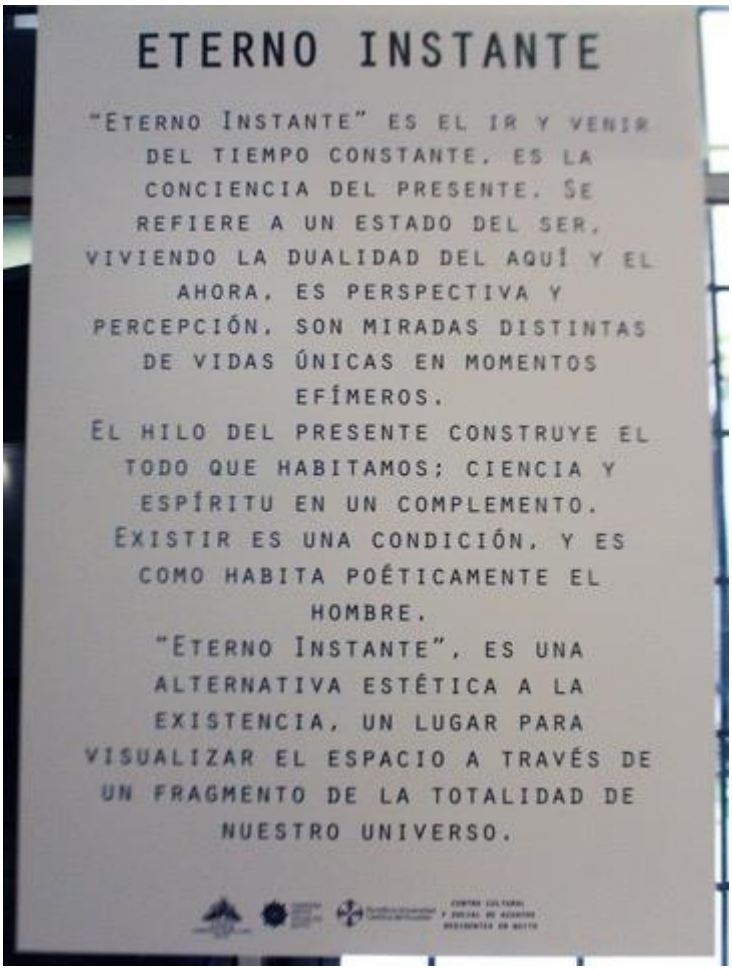

Figura 16. Texto de sala, (2018)

La muestra es una sola obra cíclica llamada “Fragmento del Todo”; se pensó como un recorrido visual narrativo, en que constantemente haya un principio, una transición y un fin que a su vez de paso al inicio nuevamente.

Figura 17. Inicio del recorrido, macrocosmos y microcosmos (2018)

Una de las posibilidades de recorrer la muestra es desde la derecha, donde se encuentran colocadas las obras en el orden en que fueron creadas. El soporte donde están las ilustraciones, es un acrílico azul transparente con el fin de que el espectador pueda apreciar las texturas de los diversos materiales usados en cada ilustración, las obras se encuentran colgadas produciendo el efecto de que están flotando, para jugar con el espacio y dar la sensación de estar dentro de un vacío, pero, al mismo tiempo poder ver el Todo de una forma panorámica.

A la derecha de la Figura 17, se encuentra una animación estática (fenaquistiscopio) del microcosmos y macrocosmos en una secuencia cíclica, constante e inmóvil.

Figura 18. Elemento: fuego, aire. Animación: Habitamos una estrella caminante (2018)

Las imágenes posteriores son varias representaciones sobre el fuego y el aire. A la derecha y en la mitad de la sala, está la animación, son una serie de *stop motions* sobre los fenaquistiscopios que se encuentra rodeado de una frase que pretende situar al espectador “Habitamos una estrella caminante”. Esta frase se ha escrito aludiendo al hecho de que habitamos nuestro Planeta Tierra que es

un organismo vivo que constantemente se mueve, lo que nos vuelve seres insignificantemente pequeños en relación al universo entero o simplemente nuestro sistema solar. Nosotros somos seres caminantes que inconscientemente albergamos vida, somos su estrella, su planeta.

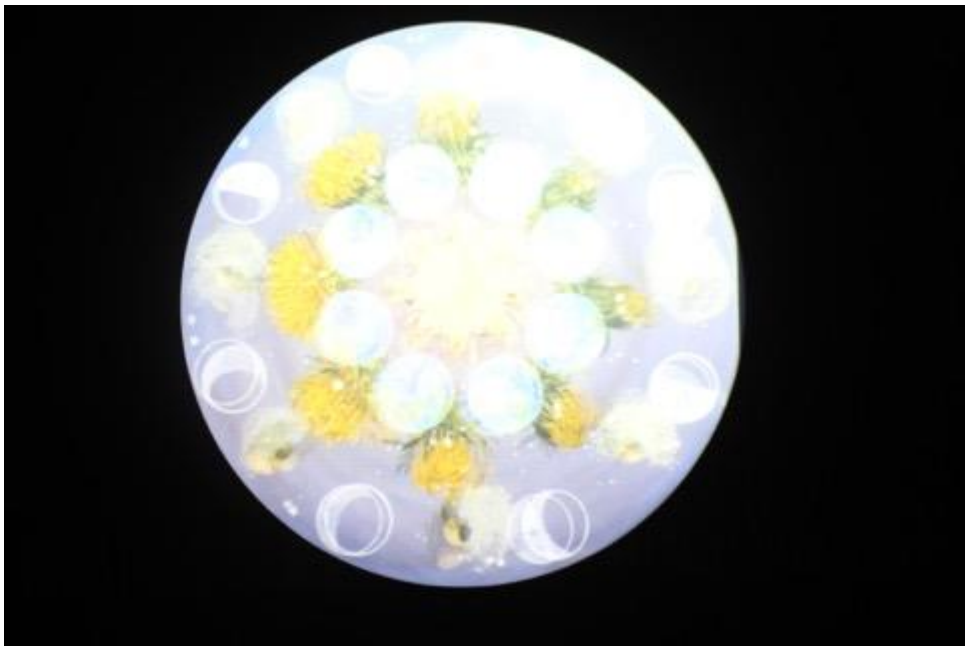

Figura 19. Fragmento de la transición de una animación a otra. (2018)

Figura 20. Elemento: tierra. Final del ciclo (2018)

En la figura 20, está la continuación de los elementos. El elemento tierra, representado desde varias ciencias y junto a eso un fenaquistiscopio sobre un cosmos intermedio que es el que habitamos. Posterior a eso, se encuentra la percepción y sus distintos modos de ver el mundo, la implosión que concluye en la nada nuevamente.

Figura 21. El eterno instante (2018)

Con esta imagen, concluye el recorrido. No solo es la inspiración de toda la muestra, sino que es también la transición que hay en la nada antes de que suceda algo. El eterno instante representa una pausa en el tiempo de un hecho imperceptiblemente efímero, habla sobre el presente y el Todo a la vez.

Como resultados de la exposición me invitaron a exponer en Cuenca, como parte de las actividades paralelas a la Bienal de Cuenca, organizado por la ENEA.[4] Esta exposición tuvo lugar en "Salida de Emergencia", un espacio creado para aprendizaje y muestras de artistas.

Figura 22. Fragmento de exposición Cuenca. (2018)

[4] Encuentro Nacional de Estudiantes de Arte (Cuenca-Ecuador)

Figura 21. Animación ciclos, proyectado sobre un hula de luces. (2018)

Figura 22. Registro de la muestra “Fragemnto del Todo”, Cuenca (2018)

Esta muestra propuso la misma idea que *Eterno Instante;* sin embargo, el montaje de las obras fue diferente, ya que la idea era jugar con la composición de los dibujos y el espacio.

Después de todo, exponer representó una gran experiencia y satisfacción, ya que el arte, aunque sea para todos, llega realmente a las personas indicadas. Y aunque estas personas sean pocas, es gratificante ver cómo esta alternativa estética a la existencia puede aclarar y apaciguar su ser.

Conclusiones

Para concluir este manifiesto sobre el Todo, quiero aclara que este escrito solo es un punto de vista más sobre la vida y que bajo ningún motivo lo declaro un hecho verdadero al que todos los humanos deban seguir. Esta búsqueda personal no termina aquí, ya que el explorar una alternativa estética a la existencia representa un perpetuo cuestionamiento sobre lo que sucede a mi alrededor. Asimismo, la información que constantemente recibimos, es una experiencia personal pero indudablemente hermosa. Cada ser debería indagar un camino creado por su propia intuición, por lo menos intentarlo una vez en la vida.

La idea de vivir y pensar en el infinito puede resultar angustiosa y sin propósito; sentirse parte del infinito es más acogedor, ya que el universo funciona desinteresadamente con todos. Somos seres consientes de nuestra existencia y eso representaría una tragedia para cualquier iluso pensador; al final las vivencias son los sueños alcanzados, pequeñas metas diarias y a largo plazo. Lo importantes es ser positivos a pesar de los sucesos que no controlamos. Todo es un eterno ciclo de infinitas posibilidades, simplemente es caminar en equilibrio por el medio de una cuerda entre el azar y el orden. La vida es un hecho inevitablemente hermoso y absurdo que vale la pena disfrutar.

El universo entero habita en una gota de agua, de ser así solo nos queda bailar.

"No te tomes la vida en serio, al fin al cabo no saldrás vivo de ella" (Rabinovich, 2015).

Bibliografía

Cardenal, E. (2012). Cosmic canticle. Madrid: Editorial Trotta, pp.17, 250.

Clickmica. (n.d.). Ley de la Conservación de la Materia – Clickmica https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/descubrimientos/ley-la-conservacion-la-materia/ (11 Dec. 2018).

Contextoganadero.com. (2012). Así funciona la visión de los bovinos | CONtexto ganadero | Noticias principales sobre ganadería y agricultura en Colombia. https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/asi-funciona-la-vision-de-los-bovinos (4 Jan. 2019).

ecocolmena. (2019). Cómo ve una abeja. El aparato visual de la Apis mellifera - ecocolmena. https://ecocolmena.com/como-ve-una-abeja-el-aparato-visual-de-las-abejas/ (4 Jan. 2019).

El Utero - Espacio sociocultural, Quito. (n.d.). El Útero - Espacio sociocultural, Quito. https://www.elutero-sociocultural.com/?fbclid=IwAR2kPtDHuM14KcWAcXmym9BYwMtH7t-RFbBE-9lNl4uusT2L9gg0II6qDIs [Accessed 9 Jan. 2019].

Ernst, B. (1994). El espejo mágico Maurits Cornelis Escher. Holanda: Taschen, pp.102, 22.

Entropía, S. (2013). Significado de Entropía. Significados. https://www.significados.com/entropia/ [28 Feb. 2019].

FOX (2014). COSMOS, A Spacetime Odyssey. [video] Available at: netflix (20 Apr. 2017).

Heidegger, M. (1992). Hölderlin y La esencia de la Poesía. Buenos Aires: F.C.E, pp.6, 7.

Los Replicantes. (2015). Así ven el mundo las personas daltónicas. https://www.losreplicantes.com/articulos/asi-ven-mundo-personas-daltonicas/ (4 Jan. 2019).

Mcescher.com. (2019). M.C. Escher – Image Categories – Transformation Prints. https://www.mcescher.com/gallery/transformation-prints/ (5 Jan. 2019).

Mideros, V. (n.d.). EL ARTE CÓSMICO DE VICTOR MIDEROS. 1st ed. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión", pp.78,79.

Mundonuevo.cl. (n.d.). La geometría sagrada. https://www.mundonuevo.cl/la-geometria-sagrada/ (11 Dec. 2018).

Perez Pimentel, R. (n.d.). :: Bienvenidos al web de Rodolfo Pérez Pimentel - Archivo Biográfico Ecuador . Archivobiograficoecuador.com

http://www.archivobiograficoecuador.com/tomos/tomo1/Mideros-Victor.htm (15 enero 2019).

Rabinovich, D. (2015). "No te tomes la vida en serio, al fin y al cabo no saldrás vivo de ella" - Los Replicantes. Retrieved from https://www.losreplicantes.com/frases/2015-08-21/

Rjgeib.com. (2019). "Monólogo de Segismundo" por Calderón dela Barca. http://www.rjgeib.com/thoughts/barca/barca.html (11 Dec. 2018).

Serrano, S., Hutter, N. and Lamúa, A. (2012). Los secretos del infinito, 150 respuestas al enigma. Madrid: ILUS BOOKS.

Thodol, B. (1994). Libro tibetano de los muertos. 7th ed. Barcelona: Ediciones Obelisco, p.9.

Turritopsis nutricula. (2019). [image http://iwate-kokyo.info/imagetgkl-turritopsis-nutricula-size.shtm (11 diciembre. 2018).