

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTES

CARRERA DE ARTES VISUALES

**TRABAJO DE FIN DE CARRERA PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ARTES VISUALES**

LA BUSQUEDA DE LA TRASCENDENCIA DEL YO COMO SER

JACQUELINE AZUCENA FRANCO RONQUILLO

DIRECTOR: LIC. GONZALO JARAMILLO

QUITO-ECUADOR

2012

Dedico este trabajo de disertación a mis amados hijos Ariel y Addis.

Agradezco a mi familia, a Riky por haberme dado las pautas, su apoyo y las fuerzas para continuar durante todo el proceso de este trabajo desde sus inicios.

*“Perdiendo la conciencia
la locura siempre ha estado aquí,
detrás de cosas que los demás no pueden ver,
tratando de buscar la luz que aún no sé dónde está,
te miro pero no te veo,
y aun sé que no es ni estará.
no tengo miedo porque también soy parte de la oscuridad.”*
Jacqueline Franco, 2004

INDICE

Introducción 6

CAPITULO I

1.1 La búsqueda de la trascendencia 7

La Existencia 8

El Yo 11

El Ser 12

1.2 La Alquimia Interior 13

1.3 El Inconsciente 13

CAPITULO II

2.1 Desde la experiencia 22

2.2 Autorreferencial 22

2.3 Referentes artísticos 23

2.4 Trabajos realizados por la autora 34

- **El Grabado 35**
- **La Pintura 37**
- **La Fotografía 40**
- **El Dibujo 41**
- **Land Art 42**

- **Performance 43**
- **Video 45**
- **Video-Performance 46**

CAPITULO III

3.1 Introducción al producto 50

3.2 El producto 51

3.3 Transmutia 51

3.4 El montaje 52

- **Estancia I – La Muerte – Descripción 52**
- **Estancia II – La Esencia- Descripción 54**
- **Estancia III – La Luz Interior – Descripción 58**

3.5 Dibujos 60

Registro del producto 74

Conclusiones 77

Bibliografía 80

Introducción

El presente trabajo de disertación junto con el producto artístico parten de la búsqueda de la trascendencia para poder encontrarme como *Ser*, y así entender cuál es el sentido de la vida, tomando consciencia del propio mundo interior; para lo cual ha sido necesario hacer una selección de información, consultas y conocimientos construidos, estableciendo un entretejido entre las causas y efectos del estudio emprendido en el presente trabajo, estructurándolo en tres capítulos.

El primer capítulo aborda la trascendencia y el propósito de vivir, el interés del existencialismo, el significado del *Yo* y el *Ser*; la alquimia interior, con teorías de Carl Jung, sobre el inconsciente y lo arquetípico-simbólico, lo cual han sido un aporte importante para este trabajo.

El segundo capítulo comprende un aspecto autorreferencial, desde el proceso creativo de la autora, abordando referentes artísticos más significativos como parte de la formación académica desde las bases; las plataformas son una parte primordial en este proyecto.

El tercer capítulo es el producto artístico como resultado del proceso de investigación, dando a entender cómo se puede trascender transmutando energías por medio del lenguaje plástico, he utilizado un montaje compuesto de dos partes; la primera parte dividido en tres estancias que representan la muerte, la esencia y la luz interior; para la segunda parte he recurriendo al dibujo como recurso visual, a través de una muestra artística llamada ***transmutia***.

CAPITULO I

1.1 La búsqueda de la trascendencia.

Este primer capítulo está relacionado con la idea personal de la búsqueda de trascendencia, pasar de un estado inferior del *Ser* a otro más elevado, tratar de sobresalir superando las adversidades de la vida y superarse a uno mismo como individuo, para poder estar en armonía con el Universo, la naturaleza y el resto de la humanidad, sin embargo es difícil entender ser parte de un plan o un propósito divino universal.

En esta búsqueda de la trascendencia se logra despertar el estado de consciencia mientras se evoluciona a un nivel más espiritual, después de haber pasado por ciertos procesos, experiencias duras, dolorosas y hasta extremas (consideradas desde el punto de vista existencial) a lo largo de toda la vida.

Cuando era niña mientras viajaba en el bus, solía mirar a través de la ventana, preguntándome siempre porqué existía en este mundo, buscando respuestas.

Esta interrogante del sentido de existencia no es solamente personal, se ha venido presentando desde que el ser humano empezó a tener consciencia del mundo y de sí mismo, planteándose el porqué de la existencia y la importancia del origen de cada persona, reaccionando a preguntas e interrogantes que se manifiestan a través de la sociedad y la cultura; buscando muchas veces la expresión por medio del arte una forma de escape al desconocimiento de su condición de *Ser*.

La idea fundamental es poder encontrar el propio camino sin ayuda de normas o criterios universales, enfatizando la importancia de la acción individual de acuerdo a la experiencia personal, actuando por condiciones propias, esenciales para alcanzar una verdad.

Yo, como ente, al formar parte directa del mundo, sistemas, estructuras sociales y otros conglomerados, he tratado de buscar una expresión de sentimientos y emociones como forma de transmutar energías, plasmándola en un lenguaje gráfico como medio de expresión y autosanación.

El poder encontrar un camino preciso y correcto, implica un sinnúmero de procesos por el cual el ser humano está destinado a seguir, por medio de experiencias adquiridas alrededor de la existencia, aprender de ellas y así llegar e integrarse en el *TODO*.

La Existencia

Cuando se piensa en la existencia de un tiempo y un espacio, se reflexiona en los acontecimientos pasados alrededor de la vida, cabe la pregunta del por qué, para qué y cuál es el sentido de vivir.

El neurólogo y psiquiatra austriaco Víctor Frankl (1905-1997), en su libro *El Hombre en busca de sentido* (1945), al narrar su experiencia traumática de supervivencia en un campo de concentración nazi, por medio de la logoterapia¹ (de la cual es el fundador), nos da a entender que cada persona tiene un propósito de vida y cada quien debe buscar su propio sentido de vivir,

¹ Logoterapia: del griego logos que significa sentido, significado o propósito; Víctor Frankl es el fundador de esta psicoterapia, la cual sirve para ayudar a los pacientes a entender cuál es el sentido de vivir y el significado de la existencia. Disponible en: <http://www.maribelium.com/logoterapia2.htm>

aceptando las dificultades y su destino, tratando de evitar los vacíos existenciales.

Se puede trascender mientras haya la voluntad y la conciencia de hacerlo.

En el mundo Occidental, el ser humano ha intentado históricamente plantearse el sentido de la existencia, cuando Platón (ca.428 a.c- 427 a.c – 347 a.c) hace referencia a *la Alegoría de la caverna* donde explica como con el conocimiento se puede captar por la existencia de dos mundos: el mundo de lo sensible y el mundo de lo inteligible²; pero que significa existir.

Esta conciencia de existir se adquiere cuando las personas se encuentran con situaciones vitales extremas, como por ejemplo, la muerte de algún familiar o de un ser querido, el maltrato, violación o violencia intrafamiliar, aquí es donde el ser humano se enfrenta a diversas circunstancias sin lograr entenderlas, experimentando el sufrimiento, desesperación o la angustia, ante las cuales reacciona buscando respuestas.

El existencialismo (Siglo XIX, Filosofía del pensamiento de la concepción humanista) analiza el sentido de la vida humana y su modo de ser, definiendo al ser humano como un individuo libre, responsable de sus actos en busca de una ética universal; habla de los problemas de su condición del *Ser*, trata de buscar una justificación a la existencia humana, el absurdo de vivir, el tiempo, la libertad, la relación del individuo con Dios, la naturaleza, la vida y la muerte.³

²Filosofía Griega, Mito o Alegoría de la Caverna, disponible en: <http://www.e-torredababel.com/Historia-de-la-filosofia/FilosofiaGriega/Platon/MitodelaCaverna.htm>

³Existencialismo; disponible en: <http://misesecundaria.com/Main/Existencialismo>

Esta filosofía tomó fuerza en la humanidad después de la experiencia traumática de la Primera (1914) y Segunda Guerra Mundial (1939).

El existir aquí y ahora tiene su razón de ser, en el transcurrir del ciclo de la vida se va aprendiendo y entendiendo, por medio de las acciones y consecuencias de los actos del ser humano.

El hombre es hijo de sus obras; es lo que quiere ser; es la imagen de Dios la que él se forma; es la realización de su ideal. Si su ideal carece de base, todo el edificio de su inmortalidad se derrumba. La filosofía no es el ideal, sino es ella la que debe servir de base al ideal. Lo conocido es para nosotros la medida de lo desconocido; lo visible nos hace apreciar lo invisible; las sensaciones son a los pensamientos, lo que los pensamientos a las aspiraciones. La ciencia es una trigonometría celeste, uno de los lados del triángulo absoluto, es la naturaleza sometida a nuestras investigaciones; el otro, es nuestra alma que abraza y refleja la naturaleza; el tercero, es lo absoluto, en el cual se agranda nuestra alma.⁴

Todo tiene su causa y efecto, nada pasa por casualidad, sino por causalidad, por lo tanto el estar aquí tiene su motivo.

El Kybalion⁵ habla de este principio de causa y efecto como una ley universal, es una manera de crecer, aprender, reflexionar y de evolucionar cada día, *lo que se da se recibe*.

Podemos mirar al pasado tratando de entender el presente, admitir los errores, sobrevivirlos, aceptarlos y aprender de ellos, no se puede cambiar el pasado ni vivirlo de nuevo.

⁴ LEVÍ Éliphas; Dogma y Ritual de la Alta Magia, NOVENA EDICIÓN; EDITORIAL KIER, S.A; Buenos Aires, 1982, p:306.

⁵ **El Kybalion**.-Texto muy antiguo publicado en 1908 por los *Tres Iniciados*, contiene enseñanzas filosóficas herméticas con bases dadas por Hermes Trimegisto; Disponible en: <http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=11357>

Cada ser humano es un mundo diferente y no se puede tener una respuesta específica con respecto al sentido de existir, ninguna situación puede repetirse, así algunas veces sean similares, nunca serán las mismas.

El pensamiento budista (Siddhartha Gautama- Buda- 566 ac - 486 ac), por ejemplo habla a cerca del sufrimiento, causado por el deseo y el apego, solo cuando la persona se libere del deseo finalizara el sufrimiento.

El cristianismo occidental dice en cambio; para llegar al crecimiento espiritual es necesario pasar por el sufrimiento, su mayor ejemplo es el de Cristo en la cruz, al sacrificarse para limpiar los pecados de la humanidad.

El Yo

Para poder iniciar este camino hacia la trascendencia ha sido necesario el autoconocimiento, al buscar diferentes puntos de vista sobre el significado del Yo, vemos, por ejemplo en la Psicología, que “el Yo o Ego son la unidad dinámica de un individuo consciente de su identidad y su relación con su medio, a lo largo de la historia se lo ha llamado psique, alma o consciencia.”⁶

En el Yo se va acumulando toda la información desde la infancia, formándose así el carácter y la identidad, es la parte del ser humano que piensa, siente, entiende y analiza, reflexiona, recuerda, posee sentimientos, sensaciones y emociones, es tangible en el tiempo y en el espacio, con instintos primarios como el bostezar o parpadear; el Yo va desarrollando valores, conductas y normas, tiene mecanismos de defensa que según Sigmund Freud (1856-1939, psicólogo fundador de la escuela del Psicoanálisis) bloquea o reprime los

⁶Qué es el Ego; disponible en: http://www.taringa.net/posts/offtopic/10142364/Que-Es-El-Ego_.html

recuerdos, sucesos traumáticos para poder evitar el sufrimiento y el dolor negándose a una realidad.

En el Yo se desarrolla la parte consciente de querer avanzar hacia algo más, no quedarse estancado como alguien que nace, crece y se desarrolla hasta el momento de abandonar el cuerpo físico, es la parte consciente que quiere evolucionar como ser humano para así poder encontrar la esencia.

El Ser

Existir es *Ser* y *Ser* es existir? Santo tomas de Aquino dice: El ser finito es ser porque existe, porque tiene existencia: la substancia es aquello que es o tiene ser, y “la existencia es aquello en virtud de lo cual una substancia es llamada ser”.⁷

El *Ser* es la esencia etérea y lo sutil de la existencia, todo ser humano posee su propia esencia. El *Ser* esta más allá del Yo, es inmutable, eterno, inmaterial e inmóvil. El *Ser* ha estado desde el principio de los tiempos y en todas partes. El camino a recorrer hacia la esencia del *Ser* es muy largo, con muchos obstáculos, pruebas y procesos, en ocasiones tiene que morir el Yo y renacer nuevamente para encontrarlo.

Se trasciende cuando la consciencia se despierta, se empieza con el cambio no solo físico-intelectual, sino también mental y espiritual. Este cambio es una especie de *alquimia interior*.

⁷ Santo Tomás de Aquino III: Principios del Ser Creado, Disponible en: http://www.elrincondeburdon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=552&Itemid=37

1.2 La Alquimia Interior

Al escuchar la palabra alquimia uno rápidamente alude a la ciencia química de la Edad Media dedicada a la búsqueda de la *piedra filosofal*, aquí trataban de transformar el plomo en oro, por medio de procesos químicos con la sal, el azufre y el mercurio; también se empeñaron en buscar el *elixir de la vida eterna* y la *Gran Obra* para poder llegar así a un estado superior de consciencia.

Para un mejor entendimiento con respecto a esta alquimia interior es importante destacar como referente a Carl Gustav Jung (1875-1961, fundador de la Psicología Analítica), quien se interesó en el tema de la alquimia al darse cuenta que la mayoría de sus pacientes tenían imágenes similares a las de los tratados alquímicos antiguos, llegando a la conclusión de que por medio de los sueños simbólicos podían curarse sus pacientes desde el inconsciente, por lo tanto Jung dedico gran parte de su vida a la alquimia como psicoterapia, dando a conocer que se puede expandir la autoconsciencia; a este proceso Jung lo llamó *individuación*, significa llegar a ser un individuo integrador de todo.

1.3 El Inconsciente

Para Jung todas las experiencias son guardadas en el *inconsciente personal*, como recuerdos, sentimientos, pensamientos o situaciones no resueltas y pueden manifestarse en los sueños de forma simbólica.

Jung dice que “la mente está ligada al pasado no solo de la infancia sino también a lo ancestral y de la especie”⁸, es en el *inconsciente colectivo* donde se almacenan los arquetipos, también llamados por Jung *dominantes, imagos, imágenes primordiales o mitológicas*; Jung paso gran parte de su tiempo investigándolos, identificando estas imágenes en personajes como el héroe, el mago, el diablo, el Dios; también en la naturaleza como la tierra , el agua, los arboles, ríos, montañas, o en objetos inanimados como piedras, espadas, anillos etc.; según Jung se encuentran en toda clase de personas, se las ha personificado en el cine, en el arte, en la religión, en la historia, en la sociedad, en mitos leyendas y cuentos de hadas.

Jung también se interesó en la mentalidad de los pueblos primitivos, observando sus gestos, expresiones y reacciones emocionales, viajó a Nuevo México para estudiar creencias religiosas, investigó los arquetipos en las doctrinas de las tribus arcaicas, en enseñanzas secretas esotéricas, en la religión, mitos y leyendas, en las imágenes de la alquimia y en la abundante información proveniente del mundo onírico; también estudió temas como la astrología, la telepatía, la clarividencia, el yoga, el espiritismo, los médiums, la precognición y los platillos voladores.

Estas imágenes arquetípicas “aparecen en el pasado y el futuro, pueden funcionar como guía, mostrando un posible camino a seguir.”⁹

⁸ Hall calvin; Norby Vernon; CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PSICOLOGIA DE JUNG; EDITORIAL PSIQUE; BUENOS AIRES; P:36

⁹Arquetipos; disponible en: <http://www.archetipos.com/archetipos.html>

Después de esta breve explicación del inconsciente y los arquetipos, volvemos a la *alquimia interior*, porque Jung en su libro *Psicología y Alquimia* (1944)¹⁰ logra identificar a ciertos arquetipos con los procesos de transmutación que son tres: *La Nigredo*, *La Albedo* y *La Rubedo*.

- *La Nigredo o putrefacción* es la primera fase de la alquimia, donde se trata de transformar al plomo o cualquier otro metal en oro, para Jung esta fase tiene que ver con la integración del lado oscuro del ser humano, relacionado con el arquetipo de **la sombra** que es el otro lado del Yo, la parte reprimida, o lo que no se quiere admitir, es la naturaleza animal primitiva del ser humano, está en el inconsciente donde permanecen en estado oculto; se la ha simbolizado de diferentes formas como serpientes, monstruos y demonios, en lo onírico puede representar la lucha con alguien, esto significa estar peleando con uno mismo.

Se la asocia con lo inadecuado socialmente, se compone de ideas mal dirigidas, la sombra puede bloquearse por diferentes causas, las principales pueden ser: el rechazo a los deseos, el desconocer el lado femenino de lo masculino, tanto en la mujer como en el hombre, o la represión de la personalidad creadora por causa de una imposición social.

Cuando las personas empiezan a proyectar en otros su sombra de una forma exagerada, existe una aversión, o es porque ve en el otro su sombra reflejada ahí.

¹⁰ <http://es.scribd.com/doc/49194/Jung-C-G-Psicologia-y-alquimia>

Una de las sombras más difíciles, es la de lo no vivido, cosas imposibles, enfrentar los propios demonios; esto un proceso de elaboración simbólica.

Ilustración #1, tomado de: <http://www.elblogalternativo.com/2010/02/27/la-sombra-y-la-felicidad/>

- *La Albedo* es la segunda fase del proceso alquímico que es la unión de los opuestos, arquetípicamente corresponden al **Ánima y Ánimus**, son los arquetipos de la parte masculina y femenina que todas las personas tienen.

El Ánima es el aspecto del inconsciente femenino que se encuentra en los hombres, representado por una chica joven, la doncella, princesa; es asociada con la parte emocional, lo profundo, la parte ensoñadora.

El Ánimus es el aspecto del inconsciente masculino, que se encuentra en las mujeres, se lo puede representar con el héroe, es la parte lógica y lo racional de la persona.

El Ánima y el Ánimus son los arquetipos con los que hay comunicación al inconsciente colectivo y es de mucha importancia conectarse con esta parte del *Ser*.

Este arquetipo es el responsable de la búsqueda de la otra mitad, el complementario, por medio de una interacción, cada sexo ha adquirido la comprensión del contrario; por eso cuando se proyecta el opuesto en el otro se ve a la persona amada, el *Ánima* en el hombre y el *Ánimus* en la mujer y es una de las causas por la cual hay la atracción apasionada o el rechazo exaltado.

Ilustración #2, tomado de: <http://cromoramas.blogspot.com/2009/04/la-princesa-el-caballero-y-el-dragon.html>

A partir de esta unión surge (el-la) **Hermafrodita**¹¹, este arquetipo representa la unión de los opuestos del hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino, el ying y el yang¹², el positivo y el negativo. También representa la conjunción de los dos metales o elementos importantes en la alquimia.

¹¹ **Hermafrodita**, es una criatura prodigiosa que tiene los dos sexos, es el símbolo del amor, el matrimonio, el alma gemela, representan la unión de los principios masculino y femenino, es la superación de la unidad completa cuando se une el hombre y la mujer. En la Alquimia esta representa do por un ser de dos cabezas que lleva con frecuencia la palabra *rebis* que significa cosa doble. Disponible en la Web: <http://imagenesytextosseleto.blogspot.com/2011/10/el-androgino-es-un-criatura-prodigiosa.html>

¹² **Yin y yang**, símbolo dinámico que muestra la interacción de dos energías y su equilibrio, es un símbolo de armonía, en la filosofía china, fuerzas opuestas y complementarias. el yin, es el lado frío, oscuro, norte, pasivo, la luna, el agua, terrenal y femenino, mientras que el yang, lo brillante, cálido, activo, la luz, sol, fuego, el sur, celestial y masculino. Disponible en: <http://aikun.wordpress.com/2007/06/08/el-yin-yang-historia-y-significado/>

Ilustración #3, Representación del Hermafrodita con la esfera alada del caos, los siete planetas y el dragón, tomado de: <http://aorsalvador.blogspot.com/2011/01/notas-sobre-el-opus-alquimico-notas.html>

- *La Rubedo* es la fase final de este proceso, lo cual significa que se ha llegado a la totalidad o encuentro con la esencia, es decir que ya todos los componentes han logrado fusionarse y complementarse a sí mismos; **el Self (el sí mismo)**, es el arquetipo más importante, es quien trasciende a todos los opuestos, no es ni masculino ni femenino, sino ambos, es el equilibrio de la psique, se lo simboliza con la cruz o el círculo, la figura mejor representa del Self es Cristo o Buda; es el logro de la perfección; aunque para Jung la perfección únicamente se alcanza con la muerte.

Ilustración #4 Jesús, tomado de: <http://1000petals.wordpress.com/2011/04/22/jesus-in-the-quran/>

Ilustración #5, Buda, tomado de: <http://www.creceroperecer.com/2007/02/10/el-camino-de-buda/>

El libro *Jung y el Tarot* de Sallie Nichols (1988) habla de la psicología arquetípica de Jung, dentro de las imágenes del Tarot¹³, por tener gran valor simbólico, para Nichols los 22 arcanos¹⁴ mayores representan un posible camino hacia la autorrealización, el viaje de la trascendencia o la individuación del **Self**.

- **El héroe**, es un arquetipo principal porque representa la personalidad del guerreero, personifica al Yo, combate con los malvados y casi siempre es quien pelea con la sombra, por ejemplo el caballero que pelea con el dragón para rescatar a la doncella (la pureza, inocencia y candidez). El héroe emprende el viaje hacia la trascendencia, buscando el camino a la individuación, para esto tiene que atravesar por diversas pruebas o iniciaciones.

¹³ **Tarot**.-Mazo de cartas formado por 78 arcanos divididos en: 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Disponible en: <http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1315>

¹⁴ **Arcano**.-Del latín *arcanum*, que significa misterio o secreto. Disponible en la Web: <http://www.taroting.com/los-arcanos.php>

Uno de los ejemplos más conocidos aludiendo al camino del héroe, es la saga *Star Wars* (1977) de George Lucas (1944), quien con esta historia de un tiempo y espacio desconocido narra la lucha entre el bien y el mal, la parte luminosa y el lado oscuro de todo ser humano, claramente se puede identificar en los diferentes personajes a los arquetipos, por ejemplo en la cuarta y quinta parte de esta saga aparece el héroe: Luke Skywalker, tiene que luchar contra Darth Vader quien irónicamente es su padre, este es absorbido por *el lado oscuro de la fuerza* y es la representación de la sombra, Yoda: es el viejo sabio quien entrena a Luke, la princesa Leia; hermana de Luke a quien tiene que rescatar, representaría el arquetipo del *Ánima* o lado femenino.

Ilustración #6, escena del film StarWars, Luke Skywalker pelea contra Darth Vader, Episodio IV, tomado de: <http://www.blogcatalog.com/blogs/chicks-dig-the-fastball/2>

Hasta aquí, este capítulo está relacionado con el aspecto existencial del ser humano, con un mundo psíquico complejo formado por mente, afectos y conductas, recopilando información, del estudio filosófico y psicológico conectado con la realidad actual.

*“Hace frío, mucho frío
Y aún sigo esperando en medio de la oscuridad
iluminada por una luz tenue
y solo veo mis manos pálidas y tristes
solo un minuto más
y caeré en un profundo trance eterno
encerrada en mi propio yo
en una burbuja cristalina que va flotando
en el vacío de un congelante silencio profundo
y la tristeza me agobia
perdiéndome en sus ojos fijos.*

*Nadie me puede ver
soy eterna como la tranquilidad del infinito
porque mi esencia vive
en la tranquilidad de aquel inmenso bosque
y que me he perdido
en el sombrío vacío del microcosmos.*

*Redundando, si redundando
y mientras las ratas se pasean por mis pies
canto una canción de cuna... “*

Jacqueline Franco, 2004.

CAPITULO II

2.1 Desde la experiencia

2.2 Autorreferencial

“El arte es una especie de innata unidad que se apodera de un ser humano y lo convierte en su instrumento. El artista no es una persona dotada de libre albedrío que busca su propio beneficio, sino un arte que permite hacer realidad su propósito a través de él.” Carl Jung¹⁵

Como se mencionó anteriormente en la introducción, para este trabajo de investigación se ha tomado en cuenta el proceso creativo de la autora, por lo tanto en este segundo capítulo se abordaran referentes artísticos más significativos ya que a través de su expresión artística han manifestado la simbología del inconsciente.

Empecé los estudios de arte en el Colegio Universitario de Artes Plásticas, donde se aprendió las técnicas del dibujo, la pintura, el grabado, la cerámica y el modelado, luego realice los estudios Superiores en la Facultad de Artes Plásticas, de la Universidad Central, retomando los principios básicos de la plástica para después optar por la especialidad de pintura y grabado, también tuve interés en acciones performáticas, el arte objeto y los montajes artísticos.

Vale mencionar la oportunidad de estudiar Ciencias Ancestrales en el Instituto ILADES que se encuentra en Quito, para ese entonces fue un aporte en cuanto a la formación intelectual, psíquica y espiritual muy importante y radical que cambiaría el sentido de mi vida por completo, es así donde se pudo entender el

¹⁵ <http://www.codigolibre.cl/index.php/88-home/35-el-arte>

significado de muchas cosas que pasaban alrededor, aquí se fortalecería a través del arte todo lo que se estaba aprendiendo en aquel momento.

Continúe los estudios en la Carrera de Artes Visuales, de La Pontífice Universidad Católica (PUCE) donde se pudo complementar el conocimiento teórico-práctico con lo académico-práctico aprendido en la otra universidad.

2.3 Referentes artísticos

Los referentes artísticos que a continuación revisaremos brevemente han tenido gran influencia filosófica, psicológica y simbólica, a lo largo de mi proceso creativo, como se verá a continuación:

He tomado como primera referencia el estilo **surrealista**,¹⁶ por ser una gran corriente artística que ha plasmado a través del arte toda esa carga simbólica onírica del inconsciente con autores como el Bosco hasta Salvador Dalí.

En las diferentes obras surrealistas se pueden apreciar mundos absurdos fuera de la realidad, inspirados desde lo más profundo del Ser; han influenciado en este movimiento, teorías de los sueños y la psiquis, lo subconsciente, lo inconsciente y lo recóndito de la mente.

Este movimiento artístico vanguardista y literario que surge en Francia 1924, nace a partir del Dadaísmo¹⁷ (1916), con la publicación del *Manifiesto*

¹⁶ **Surrealismo** del término francés *surrealisme*, prefijo *sur-nombre-realisme*; superrealismo o sobrerrealismo.

¹⁷ **Dadaísmo**.-Palabra francesa que significa caballito de juguete, este término fue elegido al azar de un diccionario por el poeta rumano Tristan Tzara en una reunión en el Cabaret Voltaire de Zúrich, el movimiento Dada fue fundado en 1916 por Tzara, Hugo Ball, Jean Arp y otros mas, en contra del arte convencional. Disponible en: <http://www.alipso.com/monografias/dada/>

Surrealista (1924) de André Breton (1896-1966), con el estudio del psicoanálisis y sus teorías donde hace referencia sobre el análisis del ser humano.

Luego vendría lo que se llama el surrealismo abstracto con André Masson (1896-1987), Joan Miró (1893-1983), con sus universos figurativos propios, en la parte onírica René Magritte (1898-1967), Paul Delvaux (1897-1994) y Salvador Dalí.

La primera vez que pude observar el cuadro de **Hieronymus, Bosch** "*El Bosco*" (1450-1515), *El jardín de las delicias* (1480-1490), uno de los más representativos, me sorprendió mucho el conocimiento de este pintor y dibujante, de la cosmovisión en cuanto a la alquimia y magia se refiere, cada personaje es una incógnita, algunos de ellos son criaturas inimaginables, dignas de una pesadilla, a pesar de que este trabajo es sumamente solemne, no deja de ser misterioso y hasta temible, dando a entender de un posible edén pero con su toque nefasto y pecaminoso de infierno, su obra tiene que ver con la iconografía religiosas, plasmando imágenes sarcásticas, grotescas y de sueños perturbadores; realizo series de bestiarios para lograr crear sus personajes de fantasía como monstruosos anormales difíciles de entender. Se lo ha considerado uno de los pioneros en el surrealismo.

Ilustración #7, El Jardín de las delicias (1480-1490), tomado de:
<http://elespiritudelchemin.wordpress.com/2011/10/03/el-jardin-de-las-delicias-una-obra-de-el-bosco-hieronimus-bosch-1480-1490/>

El siguiente pintor también me llamo mucho la atención al ver sus obras, **William Blake** (1757-1827), rápidamente me aludieron a sueños proféticos e imágenes místicas muy sugerentes a lo oculto, seres mitológicos y religiosos, su obra es creada con una compleja mitología personal, inventando personajes simbólicos, como *Urizén*, de *Libros proféticos* que son una serie de extensos poemas escritos en 1789, también realizo dibujos inspirados en la Divina Comedia de Dante.

Tubo influencias del místico alemán: Jakob Boehme (1575-1624) y del teósofo sueco Emanuel Swedenborg (1688-1772).

Puso énfasis ante *la idea de la imaginación frente a la razón*, porque pensaba que las formas debían concebirse a partir de las visiones interiores.

También tuvo la influencia de Miguel Ángel en el estudio de escorzo y la exagerada musculatura, ejemplo: *El anciano de los días*, *Europa, una profecía* (1794).

Ilustración #8, *El anciano de los días*, que conforma el frontispicio de su poema *Europa, una profecía* (1794), tomado de: http://www.visionchamanica.com/Arte/William_Blake.htm

Puede observarse en algunos cuadros de **Giorgio de Chirico** (1888-1978), la ausencia del *Ser*, ya que las imágenes de los maniquíes insinuados no tienen rasgo alguno, esto puede tratarse del no-ser o el símbolo de soledad y melancolía. Este artista tuvo un periodo metafísico entre 1904 y 1914, sus obras evocan imágenes sacadas de contexto y desproporcionadas, utilizando figuras de maniquíes o la ausencia de personajes, creando lugares sugerentes, ambientes sombríos y utilización del espacio atemporal, Chirico es considerado una de las influencias del arte surrealista con su pintura metafísica.

Chirico nació en Grecia, fue pintor y tubo como referentes trabajos filosóficos de Nietzsche (1844-1900) y Arthur Schopenhauer (1788-1860).

Ilustración #9, El que consuela (1958), tomado de: <http://es.paperblog.com/giorgio-de-chirico-metafisica-a-color-581125/>

Cuando se mira las obras de **Maurits Cornelis Escher** (1898-1972), en especial la torres y laberintos que no tienen principio ni fin, uno trata de imaginar cómo podría darse esto en la realidad, muchas veces en los sueños se puede manifestar estas escenas, encontrarse en un edificio intentando encontrar la salida, mientras en el transcurso suceden situaciones extrañas o encuentros con personajes que han pasado por nuestra vida, en el libro *El hombre y sus símbolos* (1995), refiere estos laberintos y pasadizos insólitos, a la representación del inconsciente, cuando empieza el proceso de individuación.

La principal característica de su obra fue el trabajar con blanco y negro, la dualidad y el equilibrio, lo simétrico, el infinito, la metamorfosis, la estructura del espacio, la superficie y la proyección tridimensional; utilizo las matemáticas, la paradoja con imágenes de laberintos y escaleras sin salida, o la cinta de Moebius, dando así a entender la posible existencia de mundos paralelos y de realidades fantásticas inexistentes o de ficción y del movimiento perpetuo.

Aunque fue un pésimo estudiante y no le gustaba la escuela, le gustaba el dibujo técnico y era zurdo, F.W. van der Haagen y Samuel Jesserun de Mesquita fueron una gran influencia en técnicas del grabado como la xilografía en linóleo y la madera.

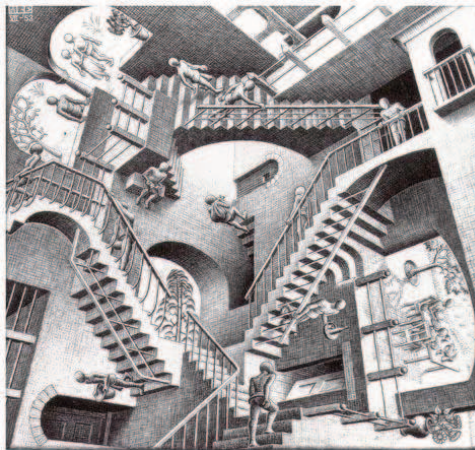

Ilustración #10, Relativity 1953 Lithograph. Tomado de: <http://www.mcescher.com/>

Uno de los exponentes surrealistas más conocidos en la historia del arte, es **Salvador Dalí** (1904-1989), quien nos transporta hacia un mundo de sueños, paisajes fantásticos e irreales, donde existe un espacio atemporal, adentrándose en el propio inconsciente:

Dalí nos da una referencia sobre la *teoría de la relatividad* de Einstein (1879-1955), del espacio y el tiempo, según su visión extravagante y algo paranoica, por medio de su trabajo *La persistencia de la memoria* o *los relojes blandos* (1931). Los elefantes de su obra *sueño causado por el vuelo de una avispa sobre una granada un segundo antes de despertar* (1944), son inspirados por el *obelisco de Roma* de Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) con patas grandes alargadas, estas obras de Dalí han sido analizadas con simbología fálica o sentido fantasmal e irreal; las imágenes con el huevo representa la vista prenatal intrauterina, la esperanza y el amor, sus hormigas son símbolo de la muerte, corrupción y deseo sexual, las langostas como la

decadencia y el terror, en la metamorfosis de Narciso (1936-37).”¹⁸

Dalí pintor español, dibujante, interesado en el cine, la escultura, la fotografía y hasta en la moda, tenía tendencias al narcisismo y la megalomanía, le gustaba llamar la atención y la excentricidad, en cuanto a la cinematografía participó como co-guionista de la película surrealista *un perro andaluz*¹⁹ de Luis Buñuel (1900-1983).

Ilustración #11, Les elephents 1948, tomado de: <http://www.artespain.com/04-07-2008/pintura/caracteristicas-del-surrealismo>

Hasta aquí hemos visto referentes artísticos surrealistas, ahora me dirigiré a la tendencia performática; el término *performance* significa arte en vivo, ligado al arte conceptual, a los happenings, al movimiento artístico y al body art.

Es un medio de expresión artística que tuvo auge en la década de los años 70s, con las acciones en vivo de artistas vanguardistas, vinculados al futurismo, constructivismo, dadaísmo y surrealismo, como una ejecución o demostración

¹⁸ "Yo soy el surrealismo": Salvador Dalí; disponible en:

<http://noticias.universia.es/enportada/noticia/2012/01/23/906336/soy-surrealismo-salvador-dali.html>

¹⁹ Un perro andaluz título original: *Un chien andalou*, (1929), dura 17 min. es un cortometraje surrealista mudo en blanco y negro, realizado por Luis Buñuel y Salvador Dalí, un film lleno de simbología e imágenes incoherentes, es claramente una representación de un sueño con diferentes episodios y espacios de tiempo casi incomprensible. Disponible en: <http://www.filmaffinity.com/es/film517983.html>

de ideas formales y conceptuales basada en la creación del arte, se lo puede realizar a solas o en grupo, con música, iluminación u otros efectos visuales realizados por el artista, el espacio en que se realiza es alternativo y en raras ocasiones se requiere un argumento o un guion, la acción puede durar desde unos pocos minutos hasta varias horas, puede representarse una sola vez o varias veces según el autor, también puede ser ensayado o improvisado.

Es complicado definir una fecha exacta de cómo, cuándo y dónde empezó a darse el performance, tal vez podría decirse que un ritual o una ceremonia realizada hace miles de años por tribus danzando alrededor del fuego, llamando a la lluvia o al dios sol, matrimonios, curaciones y hasta funerales, podría llamarse un performance.

En el prefacio del libro *Performance Art de Golberg* (1988), encontré una referencia acerca del principio del performance:

Los ejemplos de Renacimiento incluso muestran al artista en el papel creador y director de espectáculos públicos, fantásticos desfiles triunfales que a menudo requerían la construcción de elaborada arquitectura temporal, o actos alegóricos que utilizaban las habilidades de los multimedia atribuidas al hombre del renacimiento. Una batalla naval simulada, diseñada por Polidoro da Caravaggio en 1589, tuvo lugar en el patio especialmente inundado del palacio Pitti en Florencia; Leonardo da Vinci vistió a sus intérpretes de planetas y les hizo recitar versos a cerca de la Edad de Oro en una representación escénica titulada *Paradiso* (1490); y el artista barroco Gian Lorenzo Bernini escenificó espectáculos para los cuales escribió guiones, diseño decorados y trajes, construyó elementos arquitectónicos e incluso construyó

escenarios de inundación realistas, como en *L'inondazione (La inundación del Tiber, 1638)*.²⁰

Otra referencia del mismo libro: “el 23 de Enero de 1920, Tzara (fundador del movimiento Dada) leyó un artículo de periódico, diciendo que era un poema, acompañado de ruidosos instrumentos, mientras Picabia dibujaba con tiza en una pizarra, otros enmascarados recitaban poemas de Bretón.”

Uno de los artistas que en mi opinión personal ha sido un gran referente en el performance es **Joseph Beuys** (1921-1986), artista, profesor y activista alemán fue piloto de un bombardero en la Segunda Guerra Mundial, donde trágicamente se estrella en Crimea, fue encontrado por nativos tártaros quienes salvaron su vida cubriéndolo con grasa y envolviéndolo con fieltro para evitar que muera, estos materiales los incluiría en sus obras de arte, como objetos vivenciales.

Fue miembro del movimiento neo-dada Fluxus²¹ (1962), trabajó con la escultura, el happening, el performance, el video y la instalación.

Beuys creía fielmente que el arte debía cambiar la vida cotidiana de la gente, dice: “Tenemos que revolucionar el pensamiento humano... Primero de todo la revolución tiene lugar dentro del hombre. Cuando el hombre es realmente un

²⁰ GOLDBERG, Roselee; PERFORMANCE ART, Desde el futurismo hasta el presente; EDICIONES DESTINO THAMES AND HUDSON, 1988; prefaciop: 9.

²¹Grupo Fluxus, creado a principios de 60, que recoge algunas de las experiencias ya elaboradas por Marcel Duchamp y el movimiento Dadá, que pretendían trastornar el arte y su concepto tradicional, partiendo de la fusión de todas las artes y de la eliminación de la barrera entre arte y vida. En 1961 apareció el término, acuñado por George Maciunas (1931-1978). **Microsoft © Encarta © 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.**

ser libre y creativo que puede producir algo nuevo y original, puede revolucionar el momento.” (Golberg, 1979, pág. 149).

Beuys utilizaba materiales como el fieltro, la manteca, liebres muertas, palas mecánicas en sus performances como parte simbólica en un sistema iconográfico, en *la Galería de Schmela de Dusseldorf* (1965) con la cabeza cubierta de pan de oro y miel, tomo una liebre muerta entre sus brazos llevándola a la exposición de sus dibujos y pinturas, tocándolas con las patas del animal, luego se sentó en un taburete donde se puso a explicarle el significado de las obras a la liebre.

Otra obra importante que realizó fue: *Coyote; I like America and America Likes me* (Me gusta América y a América le gusto yo, 1974), en la que convivió con un coyote y un cobertor de filtro durante tres días, en una galería de Nueva York.

Ilustración #12, Beuys, *Cómo explicarles los cuadros a una liebre muerta*, 1965, tomado de: <http://blog.educastur.es/restauras/2008/02/07/entrevistas-a-artistas/>

Ilustración #13, I like America and America Likes me, Joseph Beuys, 1974, tomado de:
<http://proyectandoleyendo.wordpress.com/page/4/>

El Land Art es una corriente artística de finales de los años 70, que traslada el trabajo artístico a los espacios naturales, utilizando materiales de la naturaleza como madera, tierra, piedras, arena, rocas, etc. Su principio fundamental es alterar con un sentido artístico, el paisaje, produciendo efectos y sensaciones al observador. Se refleja la relación entre el hombre y la tierra, medio ambiente y el mundo. La idea primordial consiste en el trabajo del artista con la naturaleza, también se lo llama “*arte de la construcción del paisaje o arte terrestre*”, las piezas pueden tener grandes dimensiones y se puede presentar a través de una documentación de fotografías, videos o textos.

Uno de los exponentes muy reconocidos en esta tendencia es Christo Javacheff (1935), quien ha realizado instalaciones con cientos de metros de telas envolviendo edificios y montañas, *Running Fence* (Valla continua, 1976).

Robert Smithson, en el *Gran Lago Salado de Utah* realizó con piedra caliza y tierra una gran espiral de 457 m.; este trabajo fue documentado por el autor con fotografía antes de que el agua arrastrara la evidencia de su trabajo.

Ilustración #14, Smithson, la Spiral Jetty (1970), tomado de: <http://www.artifexbalear.org/landart.htm>

2.4 Trabajos realizados por la autora

Como se menciona anteriormente, a partir del conocimiento adquirido en las ciencias ancestrales, los trabajos que se ha realizado en el campo artístico tienen referencias jungianas, esotéricas y oníricas; el interés en específico es haber plasmado a través de la pintura, el dibujo y el grabado, figuras carentes de rostro y sexo, estas imágenes representan la ausencia del Yo, es decir que esta y no está, este es uno de los procesos de disolución de la alquimia, (explicado en el primer capítulo), proceso del *solve*²², se trata en disolver o desaparecer el Yo, para luego volverlo a integrar, pasando de un estado inferior a lo superior.

A continuación se mostraran algunos trabajos que han sido representativos a lo largo del proceso creativo de la autora:

²²**Solve et coagula**, limpiar, renovar, disolver lo que está por venir, frase de la alquimia medieval, en la que se quiere decir que nada nuevo se puede construir si antes no hacemos sitio, deshaciendo lo viejo.
Disponible en: <http://candilcelta.blogspot.com/2005/12/solve-et-coagula.html>

El Grabado

Cuando inicié los estudios en el colegio de artes tomé la especialidad de Arte Grafico (grabado), al permitir una expresión directa al transmitir ideas por medio del dibujo y la técnica del aguafuerte o aguainta.

La siguiente ilustración es un grabado, realizado en el 6º curso, en el año de 1998, tomé como tema las personalidades múltiples o distintos estados de ánimo que pueden existir en una sola persona, se utilizo la técnica del aguainta y barniz blando.

Ilustracion #15, Aguainta y barniz blando, *Multiple Personalidad*, Jacqueline Franco, 1998.

Al continuar con los estudios en la Facultad de Artes de la Universidad Central, segui con el interés del grabado, comenzando por la técnica de la xilografía, punta seca, aguainta, aguafuerte y serigrafía. Se puede observar en las siguientes ilustraciones formas humanas sin rostro y asexuadas, como significado de la disolucion del Yo.

Ilustración #16
Aguatinta, *Ciudad ciega*, Jacqueline Franco, 2002.

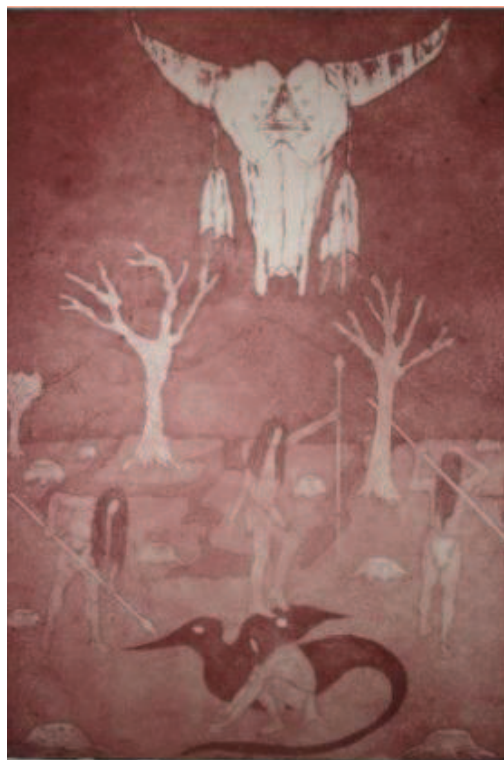

Ilustración #17
Aguatinta, *Guerrero de la muerte*, Jacqueline Franco, 2002.

Ilustración #18,
Aguatinta, *stop*, Jacqueline Franco, 2002.

Ilustración #19,
Aguatinta, *un tétrico deseo*, Jacqueline Franco, 2002.

Ilustración #20, serigrafía, S/T, Jacqueline Franco, 2004.

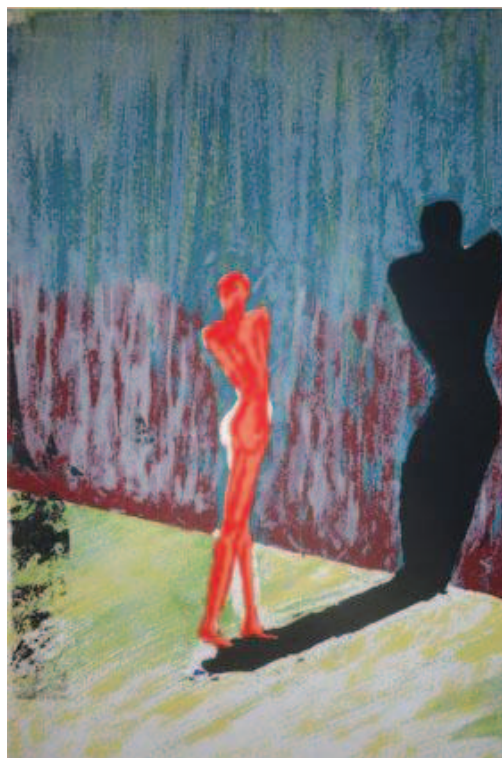

Ilustración #21, serigrafía, S/T, Jacqueline Franco, 2004.

La Pintura

Este medio artístico también tuvo una repercusión importante en el estudio del arte como una de las técnicas elementales impartidas en la FAUC, la importancia del estudio anatómico y la teoría del color para poder representar la parte humana, con leves alargamientos de estas figuras para estilizarlas y darles un aire de elegancia y sentido de ensueño.

Los siguientes cuadros son una representación de la figura del arlequín, como el arcano cero del tarot, llamado el loco; es el que conecta el mundo de lo cotidiano con el mundo de la imaginación, es la creatividad y la libertad e inocencia humana.

Ilustración #22, óleo sobre madera, *no sea payaso*, Jacqueline Franco, 2004.

Ilustración #23, óleo sobre cartón, S/T, Jacqueline Franco, 2004.

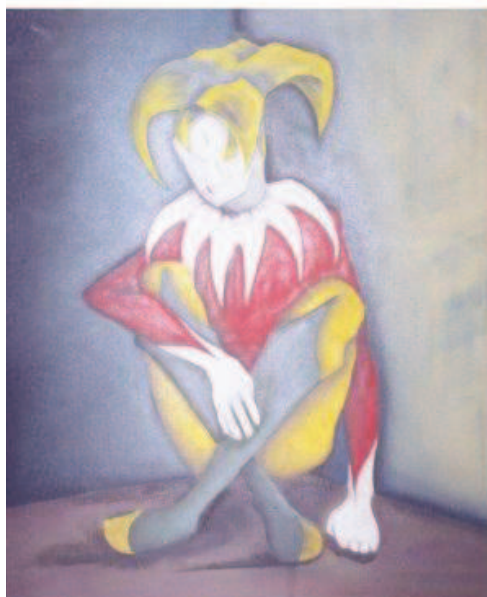

Ilustración #24, Óleo sobre lienzo y madera, *Represivo*, Jacqueline Franco, 2004.

La siguiente pintura hace referencia sobre el reflejo en el espejo de lo que se quiere ver, el miedo a una futura realidad de convertirse de un ser humano a un simple autómeta.

Ilustración #25, oleo sobre madera, S/T, Jacqueline Franco, 2004.

La siguiente ilustración, es la imagen una niña de más o menos 8 o 10 años de edad, de aspecto fantasmagórico, sin ojos, indica el estar entre una realidad y no querer ver, pero simplemente está presente, alude a aquellas fotografías que se toman a los niños para recordar la niñez, fue realizada con pigmentos de cocina como tintas vegetales, gelatina, café y tintura de valeriana.

Ilustración #26, tintas vegetales sobre lienzo, *autoretrato*, Jacqueline Franco, 2009.

La Fotografía

Esta técnica se ha convertido en uno de los medios que hoy en día los artistas han utilizado como herramienta para poder mostrar ideas. “La fotografía pretende imitar a la pintura impresionista y ésta a su vez utiliza la fotografía para el estudio del color.”²³

La siguiente ilustración, muestra una fotografía de un autorretrato donde se puede observar claramente la interpretación de la máscara, con la aplicación de maquillaje de fantasía que se desquebraja poco a poco mientras se va secando, significa esconderse detrás de una fachada para no mostrarse vulnerable ante la sociedad o una realidad que no se quiere vivir.

²³Fotografía como arte; disponible en: <http://www.kathrinpeters.com/Fotografia/Arte/index.htm>

Ilustración #27, *Autoretrato*, Jacqueline Franco, 2008.

El Dibujo

Este medio bidimensional me ha permitido transmitir un lenguaje gráfico, plasmando ideas y emociones que no se pueden expresar a través de las palabras, el siguiente trabajo lo realice para un concurso de dibujo y pintura que organizaba la UTE, de temática libre, opté por el dibujo a esferográfico y aguada de café para el fondo, se trata de una niña encerrada en un cuarto con una ventana muy pequeña en la parte alta de la habitación, el rostro de la niña que mira hacia la ventana insinuando un llamado, lamento o un grito de auxilio, esta en espera de que algo vendra a su rescate, la obra se llama *ya falta poco*.

Ilustración #28, *ya falta poco*, Jacqueline Franco, 2010.

El Land Art

La utilización del espacio público fue uno de los temas a tratar en uno de los talleres de Arte de la CAV-PUCE, para esto se pensó en las creencias populares y cosmogónicas de la cultura andina, la utilización de la pulsera roja como símbolo de protección en los niños recién nacidos para evitar el mal de ojo y las malas energías, junto con la parte ritual católica de lo que representa el rosario como un símbolo de protección de igual forma de energías negativas, se procedió a envolver con lana roja 58 árboles del parque el Ejido de la ciudad de Quito con el permiso respectivo.

Se ha considerado al árbol como un protector de todo lo material y espiritual de los seres humanos, simboliza la verticalidad, la completa evolución en una ascensión hacia el cielo. En culturas americanas se le ha dado la admiración, y

respeto, a los arboles ancianos llenos de sabiduría fuente de inspiración y de vida. Cumplen el papel de pulmón de la ciudad, el propósito de este trabajo fue fusionar la diversidad por medio de una simbolización entre lo ritual, lo anímico lo espiritual y lo religioso, por medio de creencias populares que se han venido dando a través de los tiempos y transmitiéndose de generación en generación.

Ilustraciones #29 y #30, *Creencias y rituales populares*, Land Art. Parque el Ejido, Quito, Jacqueline Franco 2008.

El Performance

En mi opinión personal, el performance es una de las formas más interesantes de incursión artística, ya que utiliza el cuerpo humano como medio de expresión, ha sido uno de los canales más adecuados para poder conectarse con el espectador en forma directa.

Para Herman Nitsch “el performance concebía *sus juegos de liberación* como descargas impulsivas que permitían exteriorizar y hacer aflorar en la conciencia las energías reprimidas en el inconsciente.”²⁴

Mientras estudiaba en la Facultad de Artes en la Universidad Central, había una serie de confrontaciones a nivel de mis compañeros y profesores sobre lo que es arte o no lo es; me puse a pensar como podía hacer un trabajo

²⁴ Ruhrberg, Schnecknburger, Fricke, Honnef, ARTE del siglo XX, Volumen II, TASCHEN, Edición de Ingo F. Walther, p: 584.

relacionado con el tema y que fuera controversial, en uno de mis proyectos de trabajo académico realice un performance al que llame: *media libra de hígado* en el 2004, tome el vestido de matrimonio de mi madre, una muñeca vieja de mi hermana, mientras salía de una esquina del taller de pintura, en medio de la mirada fija de mis compañeros y profesor, simulé ingerir un hígado crudo que sacaba de la muñeca mientras la golpeaba contra el piso.

Todo esto reiterando a las palabras que Beuys había mencionado alguna vez sobre revolucionar el pensamiento.

Ilustración #31, *Media libra de hígado*, Jacqueline Franco, 2004.

En la acción performática *Haciendo una limpieza al arte* (2010), representé la limpieza de una imagen escultórica como símbolo de las técnicas tradicionales de la plástica, al conectarse el artista con su obra, la obra se conecta con el espectador que al mismo tiempo esta conectándose con el artista, se quiso interpretar el arte como un ritual.

Ilustraciones #32 y #33, *Haciendo una limpieza al arte*, Jacqueline Franco, 2010.

Video

Cuantas veces no hemos querido transportarnos a otros lugares tratando de escapar del presente, o hemos soñado despiertos con lugares o situaciones que solo puede pasar en la imaginación, al cerrar los ojos nuestra mente puede viajar sin limitaciones hacia estos sitios de ensueños.

El deseo es generar energía con el pensamiento y es más efectivo cuando se lo decreta, evocando o pidiendo, para atraer algo que se quiere o se necesita.

Los medios visuales han sido de igual forma una herramienta fundamental directa para llevar al espectador hacia la historia que quiere contar el artista.

A lo largo de la historia los artistas han buscado nuevas formas de expresión, las tecnologías electrónicas no estarían fuera de su interés, a finales de los años 60 y principio de los 70, algunos artistas dejaban la pintura de lado, y empezaron a trabajar con el videoarte por ser un medio interesante con el que podían expresar sus ideas de mejor forma, en 1970, empezaron a sustituir el objeto de arte por la imagen reproducida por medios electrónicos, aprovechando así el sonido y la imagen, para transformar las imágenes en

abstractas o reales. También se ha utilizado este medio como forma de documentación para diferentes acciones performativas.

En el mundo del arte, el video se manifiesta con mayor frecuencia en forma de cintas de video, es decir como una obra de arte inmaterial dependiente de una pantalla. Desde sus orígenes esta forma de video, vista desde una perspectiva conservadora, ha luchado por ganarse el reconocimiento de obra, en el sentido estricto del término.²⁵

Ilustración #34, *Evocación*, Jacqueline Franco, 2008.

Video-Performance

Hay momentos en la existencia del ser humano en que se siente el desamparo, la angustia y la desesperanza de estar atados en nuestros propios pensamientos, emociones y sensaciones, recluirse en el propio espacio y tiempo donde se es libre a pesar de todo el exterior que asfixia lentamente a cada suspiro que se da, la idea de encontrarse y de entender cuál es el sentido de existencia y ser conscientes de no poder escapar de uno mismo nos ata al

²⁵Ruhrberg, Schnecknburger, Fricke, Honnef, ARTE del siglo XX, Volumen II, TASCHEN, Edición de Ingo F. Walther, P:596

mundo terrenal que nos rodea por medio de experiencias, estamos sujetos a las leyes de causa y efecto.

El atarse la cabeza, los pies y el cuerpo representa esas trabas que tiene el *Ser* de todo pensamiento, lo efímero, el aire, lo terrenal, lo tangible, lo intangible, sueños, lo real, lo irreal, lo material, los apegos, la fijación; la lana roja, representa ensimismarse, protegerse, abrigarse, el sentido del tejido, telar, enredar, conexión, relación del *TODO*, la creación o la destrucción, la línea del justo medio.

La siguiente ilustración es de un proyecto también realizado en la CAV, mientras cursaba el 7º semestre de la materia de taller con la dirección de la Lcda. Jenny Jaramillo en el año 2010, se realizó en un video dividido en tres cuadros, en cada uno se ve una acción diferente a la otra pero están vinculadas entre sí, tienen el mismo tiempo de duración.

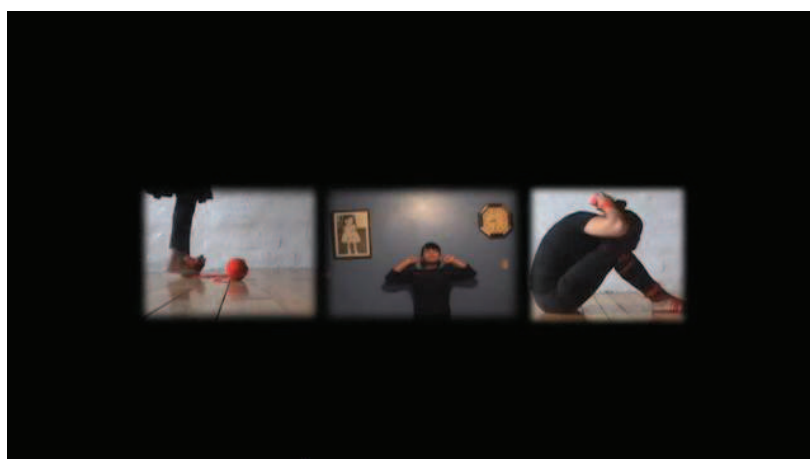

Ilustración #35, *Ya falta poco*, Jacqueline Franco, 2010.

IncurSIONAR en diversas corrientes artísticas de la plástica y lo digital, han enriquecido mi proceso creativo, las distintas influencias del arte han ayudado a comprender las diferentes realidades y visiones de los artistas mencionados en este capítulo, para así poder realizar el presente trabajo de disertación.

*“Estoy debajo de un cielo oscuro,
rodeado por la nada,
A lo lejos solo se escucha el silbido del viento,
casi inerte,
Sierro mis ojos y puedo contemplar la penumbra
que vaga en el ambiente.
Casi la vacuidad puede apoderarse de las esquinas profundas,
paralizado totalmente por el frío
de aquellas noches tan vacías,
tan calladas, tan tristes.
penetrante, tan sutil, tan cambiante...”*

Jacqueline Franco, 2004

CAPITULO III

3.1 Introducción al producto

Con frecuencia me pregunto para qué y porque existo en este mundo y cuál es el propósito de estar en el, atravesando por situaciones que muchas veces no se alcanzan a comprender o asimilar. De esta manera se ha ido formando mi carácter y personalidad desde la niñez hasta el día de hoy.

Mi madre vive preguntándose porque soy así, porqué no soy como las demás personas, porqué no soy normal, y qué es ser normal, acaso el pensar y vestirse diferente nos hace normales o no, cada ser humano es un mundo distinto, con distintos puntos de vista, las vivencias pueden ser parecidas, pero nunca serán las mismas, sin embargo se vive juzgando a lo que esta fuera del entendimiento humano o simplemente no se quiere entender.

Considero que el propósito de vida es conocerse a sí mismo como proceso de profundización y trascendencia para lograr convertirse en un mejor ser humano, no quedarse estancado y no llegar a ser un autómeta, este es un camino que se recorre durante toda la vida consciente, *siempre se aprende algo cada día.*

Con las consideraciones revisadas, surge la idea de ***La búsqueda de la trascendencia del Yo como Ser***, por lo tanto este proyecto artístico es de carácter vivencial, propone plasmarlo a través de la plástica de forma muy simbólica y transmutar energías a través del arte.

Todo ser humano tiene la necesidad de desahogar, transmitir y expresarse libremente, ya sea por medio de la música, el canto, la danza, la poesía, el teatro, el arte, el deporte, el trabajo, etc.

El deseo de transmutar las energías por medio de la plástica, con la utilización del lenguaje simbólico en estado consciente e inconsciente y en el aspecto onírico, se refleja a través del presente trabajo, relacionado con la importancia de trascendencia espiritual.

El producto artístico de esta disertación, viene a ser el testimonio personal de la experiencia, pasando de un estado mental a lo espiritual.

3.2 El producto

3.3 Transmutia²⁶

Para poder plasmar la constante búsqueda de trascendencia opté por mostrar el producto en un montaje, después de haber hecho una breve revisión de las teorías del existencialismo, el subconsciente y arquetipos, mencionadas en los capítulos anteriores.

La muestra está dividida en dos partes: en la primera parte opte por la idea de estancias, representando: la muerte, la esencia y la luz interior.

La segunda parte está compuesta por una serie de dibujos a esferográfico de color, oleos e ilustraciones en cartulina, estos vienen de la parte simbólica de

²⁶ Esta palabra es el resultado de haber tomado palabras como transmutar, transformar, convertir o cambiar.

los sueños y visualizaciones las cuales representan el camino a seguir para llegar a la esencia.

3.4 El montaje

- **Estancia I**

La Muerte

Es en la etapa de la niñez donde se va formando el carácter y la personalidad del ser humano, para lograr la autorreferencialidad, tomé el arquetipo de la muñeca como objeto de la infancia aludiendo al niño interior existente en cada uno de nosotros, es esa parte inocente, frágil, cándida y tierna, en mi caso una muñeca de trapo, una muñeca que me recuerda que alguna vez en mi infancia mi madre me cosió una.

Cuando se es adulto muchas veces se añora regresar a la niñez, el poder jugar y vivir sin las preocupaciones de un posible mañana.

Esta muñeca va rodeada de otras muñecas más pequeñas ahorcadas, significan la idea incesante de muerte, como proceso por el cual se debe pasar para volver a ponerse en contacto con el universo, un paso hacia otro nivel, a lo perecedero; en todas las iniciaciones se debe pasar por una fase de muerte antes de ascender a una vida nueva y superior, liberando fuerzas negativas y agresivas, expresa evolución, duelo, transformación de los seres y cosas, el cambio, desilusión, separación, desaliento.

No significa un fin, sino un comienzo, es abrir puertas al reino del espíritu, es la purificación, renovación y renacimiento. *Nada muere, todo se transforma...*

Descripción

Cosí a mano una muñeca grande de trapo (91cm) sin rostro, y sin cabello, sin pies y ni dedos, hubo la duda en que si iba vestida o no, mientras decidía encontré el vestido de mi bautizo sucio, viejo y se lo puse. La muñeca va acostada en el suelo en posición fetal rodeada de 58 muñecas pequeñas de trapo ahorcadas, (22 cm) todas las muñecas van colgadas del techo con hilo grueso, estas muñecas también están confeccionadas a mano. En esta parte quiero recalcar algo; cuando me puse a coser las muñecas, desde el principio la idea era lograr 100 muñecas, pero no me alcanzo la tela destinada para esto y solo conseguí 58 muñecas, que contando con la grande equivalen a 59, número de las cuentas del rosario²⁷, (como instrumento de protección) *las casualidades no existen, todo es causal.*

²⁷ **El rosario como objeto sagrado de protección; disponible en:**
http://www.consultorioesoterico.com/El_rosario_como_objeto_sagrado_y_de_proteccion.html

Ilustración #36, la muerte, "*mi muñeca preciosa*", Jacqueline Franco, 2012; registro sacado de: <http://holugarguapulo.files.wordpress.com/2012/11/10.jpg>

- **Estancia II**

La Esencia

Esta segunda estancia está referida a la siguiente etapa después de la muerte simbólica, es aquí donde vendría el proceso de sanación y renacimiento, pensé en una representación más sutil de mi parte esencial y tome como referencia el mandala, en sanscrito significa círculo sagrado o símbolo de sanación, el círculo expresa la unión con el absoluto, el cosmos, la eternidad, la creación y lo cíclico, el espacio sagrado, la liberación de la individualidad y armonía. Tiene su origen en la India y aparece tanto en las culturas orientales, como en las americanas y australianas. El mandala psicológicamente representa la totalidad

del *Ser*, refleja la psiquis humana; cuando se los dibuja se realiza un viaje hacia la esencia, tomando contacto con la parte espiritual, los mandalas siempre tendrán un sentido positivo.

“Jung utilizo el mandala en sus terapias, con el objetivo de alcanzar la búsqueda de individualidad en los seres humanos.”²⁸

Este mandala está formado por cinco círculos, cada uno es un elemento diferente: una fuente de agua, flores azules, sal, clavos y espejos.

Como punto central está la fuente de agua recicladora, simboliza la sustancia misma de la pureza, es el conocimiento, conduce a la perfección, un lugar sagrado del saber, es imagen del alma de la energía espiritual, el agua viva como elemento cosmogónico de fluidez; la perennidad revela su fuerza sagrada, la fuente representa el fundamento del mundo etéreo, vida y fuerza creadora, principio de toda curación, sustancia primordial, regeneración, un nuevo nacimiento, vida, vigor y eternidad, es de difícil acceso y el camino para llegar a esta implica algunas pruebas.

El primer círculo está compuesto de flores y rosas azules, representando la eternidad, el alma en ascensión que atraviesa los grados de existencia, la armonía, nobleza de los dones divinos, las edades cósmicas; las rosas azules representan la irrealidad soñadora, sentimiento de libertad y franqueza, el misterio y el intentar alcanzar lo imposible, lo utópico, confianza y conocimiento, separar obstáculos, lograr la fuerza y el amor verdadero, finalidad: *el logro absoluto*.

²⁸ El Mandala; disponible en: <http://tantriconepali.galeon.com/productos1524072.html>

En el segundo círculo esta la sal como ley de transmutaciones morales y espirituales, limpiadora de espacios, purificadora, protectora, e incorruptible, neutraliza lo negativo, conductora y canalizadora de energías, libera el alma y conduce al espíritu.

En muchas culturas la sal se ha utilizado tradicionalmente en rituales destinados a despejar y purificar la energía negativa. Las campanas de las iglesias se ungían con sal y agua para bendecirlas y bautizarlas antes de implorar a Dios que dispersara los malos espíritus mediante el poder de su potente sonido. Durante la celebración del bautismo, se unge a los niños con sal para ahuyentar a los espíritus malignos. Se cree que el uso prolífico de la sal entre los cristianos tiene su origen entre los romanos, que utilizaban esta sustancia para ahuyentar la negatividad. La costumbre de arrojar sal por encima del hombro izquierdo para prevenir la mala suerte es muy antigua. En otro tiempo, la sal era una sustancia muy valiosa, (...) Existía la creencia de que el "mal" se encontraba en el lado izquierdo de nuestro cuerpo y la bondad en el lado derecho. Al arrojar la sal por encima del hombro izquierdo, ésta inmovilizaba los espíritus malignos que estaban aguardando el momento propicio para hacer alguna maldad.²⁹

En el tercer círculo van clavos, como disputas, dificultades, penas, calvario y dolor, también significan el fin y el principio de algún acontecimiento; “los clavos se usaban como **expiación de los malos actos realizados en el pasado**, de ahí el sacrificio expiatorio de los romanos.”³⁰

²⁹ La Magia con sal; purificación; disponible en: <http://www.consultaespiritual.es/rituales-y-limpiezas/rituales-y-hechizos-con-sal.html>

³⁰ Magia de las sombras, disponible en: <http://petitabruixa.blogspot.com/2006/11/pequeas-sombras-magia-con-clavos.html>

En el último círculo van espejos, como reproductores de imágenes, realidades subjetivas, lo ilusorio, lunar o femenino, símbolo de la psique que posee el poder de reflejar el lado tenebroso del alma, la memoria inconsciente e inteligencia divina de universos y misterios, puerta a mundos desconocidos y ocultos, refleja el estado del ego, sensualidad y vanidad, muestra una verdad que no siempre es agradable y devuelve la imagen invertida de una idea acerca del propio rostro.

Se ha dicho del espejo que es símbolo de la imaginación o de la conciencia, ya que tiene la capacidad de reproducir los reflejos del mundo visible en su realidad formal. Scheler y otros filósofos lo han relacionado con el pensamiento, pues es en el vehículo mental donde se produce la autocontemplación y el reflejo del Universo. Es en este sentido en el que el espejo se relaciona con el simbolismo del agua reflejante y el mito de Narciso.³¹

Descripción

La fuente de agua recicladora va en el centro de un círculo que estará formado por otros círculos:

- Primer círculo: flores y rosas azules.
- Segundo círculo: la sal.
- Tercer círculo: los clavos.
- Cuarto círculo: los espejos.

³¹ Simbolismo mágico de los espejos; disponible en: <http://www.editorial-na.com/articulos/articulo.asp?artic=3>

Ilustración #37, la esencia, Jacqueline Franco, 2012; registro sacado de:
<http://nolugarquapulo.files.wordpress.com/2012/11/4.jpg>

- **Estancia III**

La Luz Interior

Para esta tercera estancia pensé en la Luz Interior, es lo más esencial del Ser, lo que está guardado en lo más profundo y casi nadie puede ver, aquí la he representado con una Luz o lámpara, es el tesoro interior, la concentración de sabiduría, llama simbólica de la doctrina, santidad y vida contemplativa, el espíritu universal, encarnación de lo invisible, evolución, regeneración, salida de las tinieblas, iluminación interior, *la luz nace de la oscuridad*.

Esta luz va dentro de un cofre de madera, representando lo femenino como figura de lo inconsciente y del cuerpo materno, algo guardado, secreto,

precioso, frágil o temible, protege o guarda, encierra posibilidades negativas o positivas, es lo desconocido y cada persona posee en su interior.

Descripción

Una pequeña lámpara de luz va dentro de un cofre de madera.

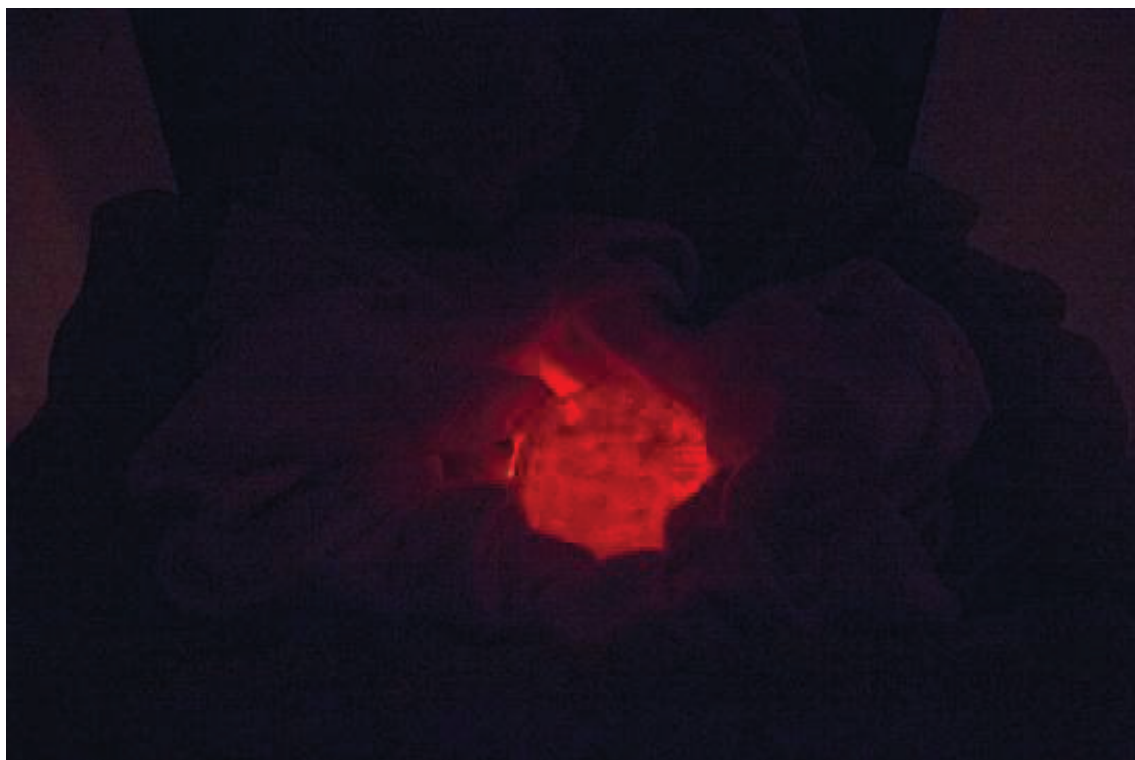

Ilustración #38, luz interior, Jacqueline Franco, 2012; registro sacado de:
<http://nolugarquapulo.files.wordpress.com/2012/11/2.jpg>

3.5 Dibujos

Considero que hacer arte es transformar realidades propias, se utiliza la energía psíquica, trabajando sobre la materia y la fuerza sutil espiritual, como hace miles de años en las cuevas de Lascaux y Altamira, los gráficos encontrados en estos lugares dan a entender el sentido animista que ya poseían en aquellos tiempos, al realizar dibujos de animales, los prehistóricos creían primero poseer su espíritu para luego poder cazarlos.

A lo largo de los tiempos en el mundo artístico se ha trabajado con imágenes y símbolos por lo tanto el artista es un ser creador de realidades tangibles e intangibles.

Desde siempre se ha utilizado el lenguaje ya sea hablado o escrito para poder expresar diversidad de sentimientos y poder reflejar el estado del espíritu.

Todo objeto tiene dos aspectos: el aspecto común, que es el que generalmente vemos y que todos ven, y el aspecto fantasmal y metafísico, que solo ven raras personas en momentos de clarividencia y meditación metafísica. Una obra de arte tiene que contar algo que no aparece en su forma visible. (Jaffé, 1964, pág. 254.)

Los sueños³² han sido parte fundamental de mi vida, casi siempre y en la mayoría de los casos les he puesto mucha atención por su gran carga de imágenes simbólicas, los sueños no son gratuidades, sino son imágenes del pensamiento, de problemas no resueltos, represiones y deseos.

³² El sueño (del latín somnus) es una realidad virtual que se tiene al dormir, se originan a partir de procedimientos de la mente no programado ni dirigido, basados en datos que se han almacenado en la memoria. <http://definicion.de/suenos/>

Es el inconsciente que se manifiesta hacia nosotros a través de los sueños, tratando de darnos un mensaje o la autosanación de la que nos habla Jung.

Las imágenes simbólicas se han desarrollado en la parte onírica del ser humano, pueden tener contradicciones con la realidad, compensando situaciones ilusorias en el mundo físico, como volar o transportarse a lugares desconocidos, ir hacia un posible futuro o retroceder en el tiempo, ser perseguido por animales o personas, buscar algo o estar perdidos, luchar con armas o con alguien, correr y hasta transformarse en otra persona.

Cuando se sueña no existe el tiempo y el espacio, algunas de las imágenes son más fantásticas que otras y representan el estado inconsciente del individuo.

El sueño es un fenómeno normal, se puede mencionar que todas las personas sueñan, algunas veces no se puede recordar y con práctica se logra estar consciente al soñar, estos se llaman *sueños lucidos*.³³

El símbolo en los sueños representa la realidad de algo, por medio de imágenes u asociaciones de figuras, cuando se trasciende el significado y se lo lleva a un escenario fantástico con ciertas situaciones, desconocidas u ocultas.

Las pesadillas están vinculadas a la creatividad..., las pesadillas significan que la persona es incapaz de hacer descansar sus fantasmas. A algunos les resulta más difícil despertarlos.
(Baddeley, 2007:48)

³³ Los sueños lucidos son aquellos sueños en donde nos damos cuenta de que estamos soñando, Una vez que estamos lucidos en nuestros sueños las posibilidades son infinitas; en nuestros sueños lucidos podemos hacer lo impensable como volar, atravesar murallas o mover objetos con la mente, además de enfrentar nuestros miedos y dialogar con los individuos y objetos que se presentan en nuestros sueños.
http://www.buscarinformacion.com/suenos/suenos_lucidos.html

El símbolo³⁴ debe darse de forma natural y espontánea, es así donde se puede manifestar la psiquis, por medio de imágenes o arquetipos para poder dar una representación de algo, el símbolo ha estado presente en la sociedad, en la historia y la cultura, en doctrinas, teorías, religiones e ideologías, ha estado desde siempre, en la naturaleza; el cielo, la noche, el día, los puntos cardinales, los metales, los planetas, los números, las letras, etc.

Para Jung, el símbolo es una imagen utilizada para nombrar a la naturaleza del espíritu, aportando al desarrollo de la personalidad de manera trascendente.

“Una imagen llega a ser símbolo cuando el hombre reúne en sus profundidades de trascendencia de lo interior con lo exterior”.³⁵

La imagen³⁶ es la imitación formal del objeto, representa, evoca, asume, asemeja o figura por descripción de algo ante la mente o los sentidos, ocupa, sustituye o representa un lugar; el espectador puede reconocer al objeto por su forma, sobrentenderlo, mostrando una realidad imaginaria o testimonio de una experiencia; al trasfigurar una imagen se analiza el estado de la mente, es energía creando forma.

La siguiente serie de dibujos, fueron realizados, con la ayuda de la visualización interior e imágenes y sueños, vistos durante el proceso de investigación sobre este trabajo, los gráficos tienen un gran simbolismo y carga

³⁴ Símbolo (del [latín](#) *symbolum*, y del [griego](#) σύμβολον) representa una idea que puede persistir a través de los sentidos, no tiene ninguna semejanza con el su significado, sino solo posee un vínculo convencional. <http://definicion.de/simbolo/>

³⁵ Chevalier, Jean; DICCIONARIO DE LOS SÍMBOLOS; EDITORIAL HERDER; BARCELONA; 1986, libro digital disponible en: <http://es.scribd.com/doc/88516697/Diccionario-de-Los-Simbolos>

³⁶ La imagen (del [latín](#) *imago*), permite describir una figura, representación o semejanza, aspecto o apariencia de determinada cosa, es la representación visual de un elemento. <http://definicion.de/imagen/>

emocional, la influencia del estado de ánimo, han ayudado para poder proyectar el proceso de trascendencia y evolución espiritual.

En este proceso grafico pensé en realizar los primeros cinco dibujos a esferográfico de color negro, por el hecho de ir de la oscuridad hacia la luz, y como se ha ido transformando la idea de evolución del *Yo como Ser*.

Los otros cinco dibujos están hechos a color, porque representan el camino que ya se ha tomado y como ha ido ascendiendo el *Ser*.

Cada línea trazada en los gráficos en un sentimiento, una fuerza, una energía que se plasma en el papel, cada color viene desde las profundidades del alma, del espíritu, saliendo a la luz, como proceso de autosanación, exteriorizando todo aquello que se encuentra reprimido en el inconsciente como una de las vías utilizadas en todo el proceso artístico para poder lograr la trascendencia a través del arte.

Ilustración #39, esferográfico, S/T, Jacqueline Franco, 2012.

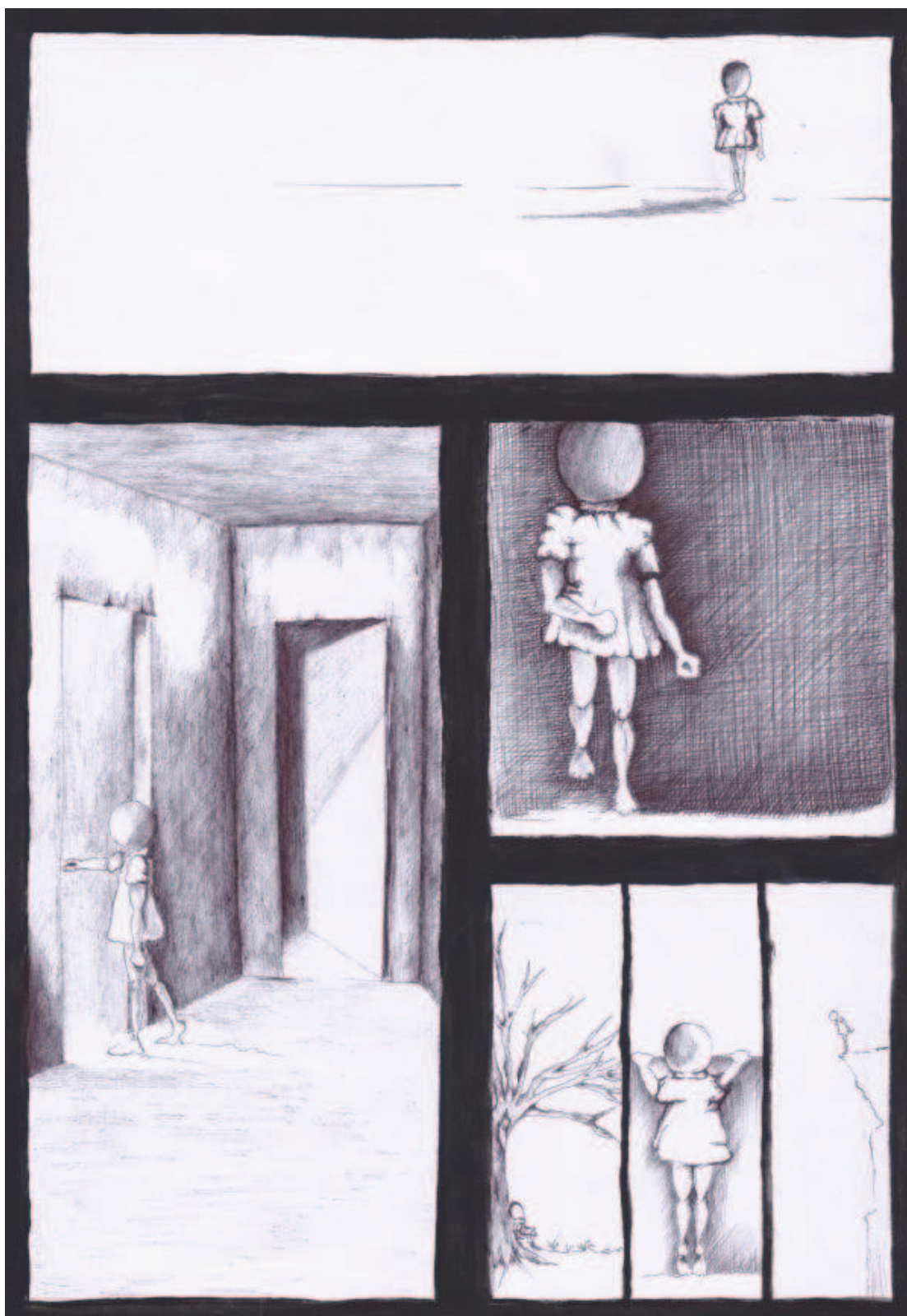

Ilustración #40, esferográfico, "la búsqueda", Jacqueline Franco, 2012.

Ilustración #41, esferográfico y café, S/T, Jacqueline Franco, 2012.

Ilustración #42, esferográfico, S/T, Jacqueline Franco, 2012.

Ilustración #43, esferográfico y aguada de café, S/T, Jacqueline Franco, 2012; registro sacado de: <http://nolugarquapulo.files.wordpress.com/2012/11/5.jpg>

Ilustración #44, oleo sobre cartulina, S/T, Jacqueline Franco, 2012.

Ilustración #45, esferográficos de colores, S/T, Jacqueline Franco, 2012.

Ilustración #46, esferográficos de colores, S/T, Jacqueline Franco, 2012

Ilustración #47, "absorbente", Jacqueline Franco, 2012.

Ilustración #48, "ángel", Jacqueline Franco, 2012.

Registro del producto

La obra se expuso en centro de arte independiente No Lugar Plataforma de Arte Contemporáneo, sector la Floresta de la ciudad de Quito el Miércoles 7 de Noviembre del 2012.

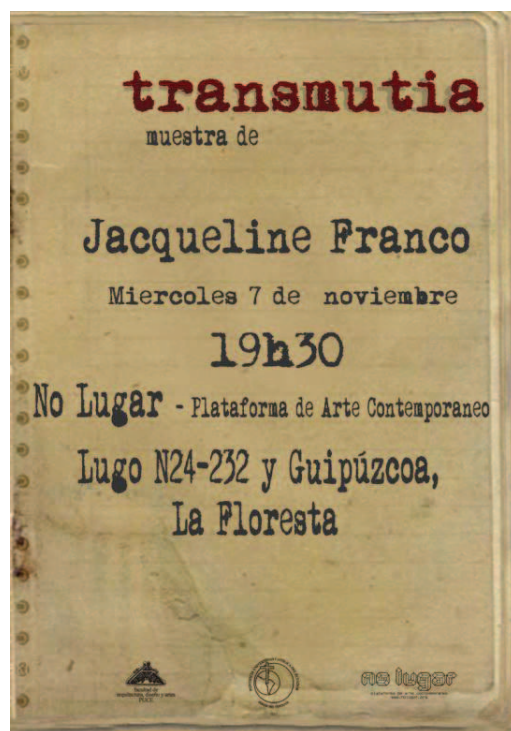

Ilustración #49, afiche de la muestra, Jacqueline Franco, 2012.

Ilustración #50, Transmutia, Jacqueline Franco, 2012, Registro sacado de: <http://nolugarguapulo.files.wordpress.com/2012/11/3.jpg>

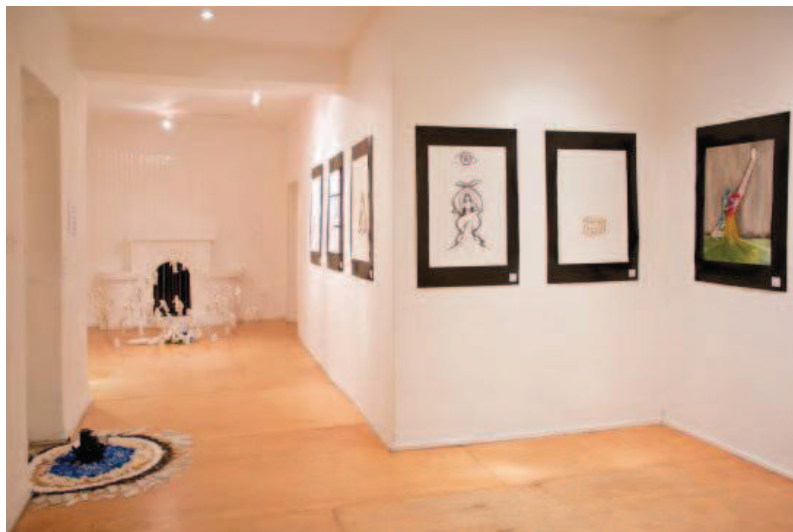

Ilustración #51, Transmutia, Jacqueline Franco, 2012, Registro sacado de: <http://nolugarguapulo.files.wordpress.com/2012/11/galeria1.jpg>

Ilustración #52, Transmutia, Jacqueline Franco, 2012, Registro sacado de: <http://nolugarguapulo.files.wordpress.com/2012/11/galeria2.jpg>

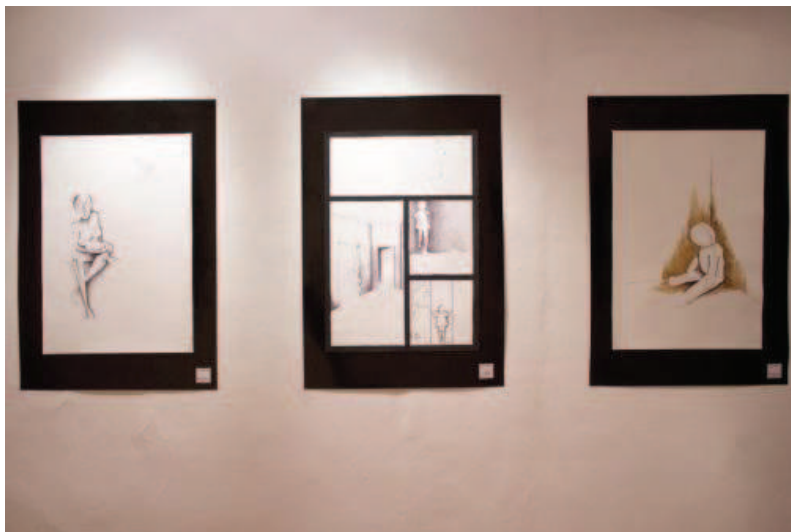

Ilustración #53, Transmutia, Jacqueline Franco, 2012, Registro sacado de: <http://nolugar.org/>

Ilustración #54, Transmutia, Jacqueline Franco, 2012, Registro sacado de: <http://nolugarquapulo.files.wordpress.com/2012/11/8.jpg>

Conclusiones

Algunas veces puede parecer que la vida es extraña y complicada, nadie nunca nos dará una respuesta sobre la existencia del ser humano en este mundo, la respuesta a todas esas interrogantes esta en cada uno de nosotros.

Buscar trascender no es algo que se da de la noche a la mañana, implica un proceso muy largo, de entendimiento y autoconocimiento, afrontamientos y conflictos personales, habrán mucha sendas que se nos mostraran con trabas y obstáculos, pero el camino es uno solo, está en cada uno (a) la responsabilidad de elegir el camino correcto, mientras se va reflexionando sobre la vida y cuál es el sentido o propósito de encontrarse aquí, ahora en este momento. Se puede escapar lo más lejos de la realidad, pero jamás huir de uno mismo.

Al transmutar las energías se libera en cierto modo todo aquello que ya no tiene razón de ser en nuestras vidas, para simplemente atraer lo positivo, por lo tanto se da un proceso de autosanación, para morir y renacer de nuevo simbólicamente.

He considerado que a través del arte se ha podido manifestar todo aquello que se encuentra en lo más profundo del *Ser*, desde obras de arte figurativo y realista, hasta los cuadros más abstractos que se pueden haber concebido, todo esto siempre manifestándose desde el inconsciente ya que nada es gratuidad, todo siempre provienen de algún lado.

El producto artístico realizado a partir de esta disertación llamado *transmutia*, me permitió mostrar desde el punto de vista personal como por medio de vivencias, se puede dar el proceso de trascendencia a lo largo de la vida, y como se ha dado la evolución personal desde la muerte simbólica de la muñeca representando el niño interior, para renacer y poder avanzar hacia la esencia y encontrar ese tesoro que se encuentra en cada persona y que aun no se descubre, plasmado a través de la plástica transmutando sensaciones y emociones.

El arte nos da un sinnúmero de posibilidades para poder expresarnos, desde las técnicas tradicionales como el dibujo y la pintura, hasta el performance o el videoarte; pensé durante mucho tiempo como podía lograr una conexión más directa a través del producto, llegando a la conclusión de las estancias: la muerte como reflexión, la esencia como lo que somos y la luz interior como el paso final de encontrarnos.

Los dibujos al plasmar emociones reprimidas que se encuentran en el inconsciente de manera simbólica, han permitido explicar el proceso de la alquimia interior, dando un aporte importante para este trabajo.

Cabe señalar también la importancia de mencionar a Jung, como aporte en cuanto al simbolismo arquetípico y sus estudios realizados al respecto, la repercusión que ha tenido en la plástica y todo lo que es el proceso de individuación del Ser.

Al concluir con este trabajo de disertación, considero que la búsqueda de la trascendencia del Yo no termina al encontrar la esencia del Ser, sino que

continua hasta poder fundirse con el Uno, hay que seguir evolucionando cada día, *querer es poder* y todos tenemos la capacidad de llegar a la esencia, es simplemente cuestión de confianza y fe en nosotros mismo.

Bibliografía

1. BACHELARD, Gastón: "La Poética de la ensoñación"; Fondo Cultural Económica; México 1982.
2. BOCH, Simeón: "El Tarot"; Editorial Posada S.A.; México.
3. CALVIN, Hall-Versión J.Norby: "Conceptos Fundamentales de la psicología de Jung; Editorial Psique; Buenos Aires.
4. CHEVALIER, Jean: "DICCIONARIO DE LOS SÍMBOLOS"; Editorial Herder; Barcelona, 1986.
5. DELFGAAUW, b.: "Que es el existencialismo"; Ediciones Carlos Lohlé.
6. FRANKL, Víctor: "El hombre en busca de sentido"; 17ª edición; Herder.
7. Ferrater, Jose: DICCIONARIO DE FILOSOFÍA, TOMO I, EDITORIAL SUD AMERICA; BUENOS AIRES, Libro digital,
8. GOLDBERG, Roselee: PERFORMANCE ART, Desde el futurismo hasta el presente; EDICIONES DESTINO THAMES AND HUDSON; Barcelona; 1988.
9. GÓMEZ DE LIAÑO, Ignacio: "Breviario de Filosofía Práctica"; Biblioteca de Ensayo Sirvela.
10. JUNG, Carl: "El Hombre y sus símbolos"; Paidós; Barcelona; Buenos Aires; México; 1955.
11. LEVERATTO, Beatriz: "Tarot 1 Arcanos Mayores, Los símbolos arquetípicos del destino"; Colección del Anal Infinito, Editorial Kier; Buenos Aires; 2005.
12. PAUL, Sartre: "El Ser y la Nada"; Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento.
13. QUILES, Ismael: "La Filosofía De Nuestro Tiempo"; El existencialismo de lo absurdo de Sartre; 2ª edición; Espasa; Calpe S.A; Madrid 1952.
14. ROICE, James E.; "Estudio filosófico-Psicológico de la Naturaleza humana"; Universidad de Seatle; Mcgraw-Hill; Book Company.
15. RUBINSTEIN, S.L.: "El ser y la conciencia"; Academia de ciencias de la U.R.S.S.; Instituto de Filosofía; Montevideo; Ediciones Pueblos Unidos Uruguay.
16. Ruhrberg, Schnecknburger, Fricke, Honnef, ARTE del siglo XX, Volumen II, TASCHEN, Edición de Ingo F. Walther.
17. Shuster, *Psicología del arte*, editorial Blume, Barcelona, 1892,
18. TRIMEGISTO, Hermes: "El Kibalion"; Los Misterios de Hermes, Tres iniciados; 2007, Editorial Lectorum, S.A, Mexico D.F. Libro digital, disponible en: WWW.FORMARSE.COM.AR
19. WAHL, Jean: "Historia Del Existencialismo"; Editorial La Pleyade; Buenos Aires.
20. SALLIE, Nichols: "Jung y el Tarot, Un viaje arquetípico, Prologo de Enrique Eskenazi; Editorial Kairós, S.A.; 2008.

Bibliografía Internet

1. <http://etimologias.dechile.net/?si.mbolo>
2. <http://etimologias.dechile.net/?suen.o>
3. Diccionario de psicología científica: <http://www.e-torredebabel.com>.
4. Filosofía Contemporánea: <http://www.e-torredebabel.com>.
5. El sentido de trascendencia como forma de experiencia humana: <http://www.monografias.com/trabajos37/trascendencia/trascendencia.shtml>
6. Las emociones <http://www.monografias.com/trabajos5/emoci/emoci.shtml>
7. <http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/jung.htm>
8. <http://www.fundacion-jung.com.ar/forum/t>
9. <http://www.losarcanos.com/tarot-rider-waite.php>
10. <http://elviajedelalibertad.blogspot.com/2010/12/sigmund-freud.html>
11. <http://www.taroting.com/los-arcanos.php>
12. Teorías de la Personalidad, <http://www.psicologiaonline.com/ebooks/personalidad/personalidad.htm>
13. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
14. <http://imagenesytextosseleccionados.blogspot.com/2011/10/el-androgino-es-un-criatura-prodigiosa.html>
15. <http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0055-01/surrealismo.html>.
16. <http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0055-01/manisur1924.html>
17. http://www.pucpr.edu/facultad/pperez/101/arte_surrealista.htm
18. http://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa_de_la_caverna
19. <http://etimologias.dechile.net/?si.mbolo>
20. <http://etimologias.dechile.net/?suen.o>
21. Diccionario de psicología científica: <http://www.e-torredebabel.com>.
22. Filosofía Contemporánea: <http://www.e-torredebabel.com>.
23. El sentido de trascendencia como forma de experiencia humana: <http://www.monografias.com/trabajos37/trascendencia/trascendencia.shtml>
24. <http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/jung.htm>
25. <http://pijamasurf.com/2010/11/%C2%BFpuede-el-arte-ser-usado-como-magia-hermetismo-y-alquimia-en-la-historia-del-arte/>
26. <http://www.fundacion-jung.com.ar/forum/tesinaignacio.htm>
27. <http://www.rosas.info/docs.aspx?idd=3>
28. <http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/8644567/El-lenguaje-de-las-flores-y-significado-de-colores-en-rosas.html>
29. <http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/05/00518-diccionario-de-filosofia-tomos-i-y-ii-jose-ferrater-mora.html>
30. <http://www.logoterapia.com.mx/docs/Logoterapia-VFrankl.pdf>
31. <http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=11357>
32. <http://www.monografias.com/trabajos11/angusty/angusty.shtml>

33. http://www.elrincondeburdon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=552&Itemid=37
34. <http://montedeoya.homestead.com/rituales.html>
35. <http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/freud.htm>
36. <http://www.monografias.com/trabajos10/psicopa/psicopa.shtml>
37. <http://es.thefreedictionary.com/t%C3%B3pico>
38. http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/7proceso_creativo.pdf
39. <http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1315>
40. <http://www.taroting.com/los-arcanos.php>
41. <http://elespiritudelchemin.wordpress.com/2009/07/29/el-sol-%E2%80%93-arcano-xix-%E2%80%93-del-tarot-rider-waite/>
42. <http://imagenesytextosseleccionados.blogspot.com/2011/10/el-androgino-es-un-criatura-prodigiosa.html>
43. <http://aikun.wordpress.com/2007/06/08/el-yin-yang-historia-y-significado/>
44. <http://balorum.wordpress.com/2010/09/>
45. <http://www.alipso.com/monografias/dada/>
46. <http://www.filmaffinity.com/es/film517983.html>
47. <http://candilcelta.blogspot.com/2005/12/solve-et-coagula.html>
48. <http://www.kathrinpeters.com/Fotografia/Arte/index.htm>
49. http://www.consultorioesoterico.com/El_rosario_como_objeto_sagrado_y_de_proteccion.html
50. <http://tantriconepali.galeon.com/productos1524072.html>
51. <http://www.consultaespiritual.es/rituales-y-limpiezas/rituales-y-hechizos-con-sal.html>
52. <http://petitabruixa.blogspot.com/2006/11/pequeas-sombras-magia-con-clavos.html>
53. <http://www.editorial-na.com/articulos/articulo.asp?artic=3>
54. <http://definicion.de/suenos/>
55. http://www.buscarinformacion.com/suenos/suenos_lucidos.html
56. <http://definicion.de/simbolo/>

57. <http://www.prodiversitas.bioetica.org/alquimia.htm>

58. <http://es.scribd.com/doc/49194/Jung-C-G-Psicologia-y-alquimia>