

**MÍSTICA Y ESTÉTICA: EXPANSIÓN, GRAVEDAD, PESO,
VACÍO, ELEVACIÓN E INGRAVIDEZ EN LA OBRA DE ARTE.**

**MYSTICISM AND AESTHETICS: EXPANSION, GRAVITY, WEIGHT,
EMPTY, WEIGHTLESSNESS ON ARTWORK**

Autor: Alberto Javier Molina Rodríguez

Profesor: DR.D. Francisco Lagares Prieto

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Aspectos Creativos del Dibujo Contemporáneo

Departamento de Dibujo

Profesor: Dr. D. Francisco Lagares Prieto

Imagen de portada: Alberto J. Molina , 2012. *Tríptico, Escayola, papel, madera, cordón, carboncillo.*
1x45 x 20 cm

Año: 2012-2013

Universidad de Granada.

**MÍSTICA Y ESTÉTICA: EXPANSIÓN, GRAVEDAD, PESO, VACÍO, ELEVACIÓN E
INGRAVIDEZ EN LA OBRA DE ARTE.**

MÁSTER: DIBUJO: CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

Alberto J., 2012, "auto-retrato",
Imagen digital, 5x4 cm, colección particular

aljamoro@yahoo.es

Agradezco desde lo que de eterno hay en mí el trabajo de Paco Lagares, su atención, su incansable escucha, su magistral magisterio; a Mar Garrido su profunda sensibilidad y su capacidad para situarme en los océanos del horizonte; a Theo Amo la inmediatez de su cercanía y su esfuerzo para hacerme perder el miedo a mí mismo. A ellos dedico este trabajo por ayudarme a leer en la sencillez honda que se encuentra suspendida en el presente, a encontrar el sentido que tiene en mí el velo rasgado de la vida, el misterio que nos habita en la profundidad, escondido, al otro lado de la herida, ese lugar donde hallo mi propia ingravidez.

En ellos -cabezas visibles de que la universalidad y humanismo es posible- deposito mi amistad y mi abrazo.

Alberto Náguez

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

1.1.	RESUMEN/ABSTRACT	8
1.2.	PALABRAS CLAVE/ KEY TERMS	8
1.3.	MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN	
1.4.	HIPÓTESISINVESTIGACIÓN	9
1.5.	OBJETIVOS PRINCIPALES Y ESPECIFICOS	9
1.6.	ESTADO DE LA CUESTIÓN E INTERÉS ACTUAL DEL TEMA	9

2. METODOLOGÍA

2.1.	DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA ARTÍSTICA TEÓRICO-PRÁCTICA	11
2.2.	Desarrollo de la metodología artística en autores afines actuales	12
2.3.	Estrategias comunes para la investigación artística	13
2.4.	Estrategias propias para el desarrollo teórico y práctico para la investigación artística	14
2.5.	MARCO TEÓRICO: Definición e interpretación de los conceptos inmateriales	14
2.6.	MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO: Vínculo de los conceptos inmateriales y físicos	18

2.7. MARCO PRÁCTICO: Desarrollo físico de la obra inicial

2.7.1.	Introducción	21
2.7.2.	Finalidad/objetivo	21
2.7.3	Fases:	
2.7.3.1.	Información: autores antecedentes y actuales	22
2.7.3.2.	Diseño y composición	22
2.7.3.3.	Ejecución	22

2.8.	<u>MARCO PRÁCTICO: Desarrollo físico de la obra final</u>	
2.8.1.	Introducción	23
2.8.2.	Materiales	23
2.8.3.	Metodología	23
2.8.4.	Trabajo Final	24
3.	<u>CONCLUSIONES</u>	29
4.	<u>DOCUMENTACIÓN</u>	31

“El misterio está en su sitio”

(Jorge Guillén)

“Podemos hacer teoría de las formas.

Da igual.

Al final serán lo que ellas sean

lo que se digan ellas.

Cuando la luz se apague seguirán ahí”

(Alfonso Cabezuelo)

“No la toques más que así es la rosa”

(Juan Ramón Jiménez)

“Envié a mi alma a que cruzara lo invisible,

para descifrar alguna carta del más allá;

pronto mi alma volvió a mí y respondió: ‘Yo soy el cielo y el infierno.’”

(Omar Jayan)

1. INTRODUCCIÓN

1.1. RESUMEN/ABSTRACT

En el trabajo propuesto busco desarrollar un estudio, análisis y relación o identificación que los conceptos GRAVEDAD, PESO, VACÍO, NADA, EXPANSIÓN, INGRAVIDEZ, tienen en las obra de arte y concretamente en el desarrollo plástico. Es mi deseo comprobar cómo son directa y/o indirectamente estos conceptos el hilo conductor que unen, porque están presentes en distintas disciplinas del conocimiento y también en distintas culturas, la formas de concebir la creación a lo largo de la historia.

The proposed work aimed to develop a study, analysis and identification relationship or concept that gravity, weight, empty, nothing, EXPANSION, weightlessness, have in the artwork and development specifically in plastic. It is my desire to see how they are directly and / or indirectly these concepts linking the thread, because they are present not only different disciplines of knowledge but also to different cultures and ways of understanding the structure of the world throughout history.

1.2. PALABRAS CLAVE/ KEY TERMS

Metodología artística Teórico-práctica, Mística, Estética, Peso, Vacío, Ascensión, Ingravidez

Artistic theory-practice methodology, Mysticism, Aesthetics, Weight, Empty, Ascension, Weightlessness

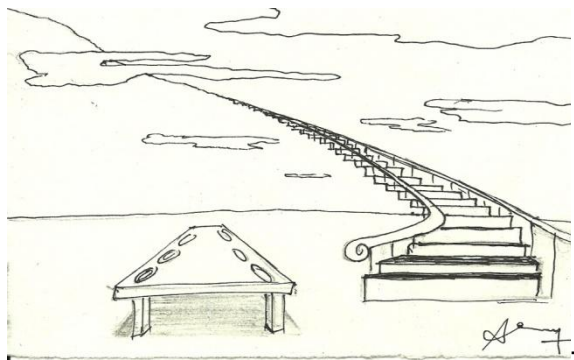
1.3 MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Partiendo de dos dibujos que hice cuando contaba unos 16 años de edad y tratando de descubrir el hilo conductor que relaciona distintos temas que me han interesado a lo largo de mi vida y que están intuitivamente relacionados con estos dibujos trato de ahondar con el presente trabajo en dichos temas al tiempo que elaborar una obra práctica en la que dar salida de forma armónica a estos intereses.

En síntesis, estos dos dibujos se revelan ahora como los puntos de partida de mi investigación ya que en ellos, gráficamente, queda manifestado mi interés por los estados de iluminación identificándolos materialmente con la suspensión de los cuerpos y haciendo una metáfora del camino interno que hay que recorrer para llegar a esa "suspensión".

Alberto J. Molina, 2012. *Ingravidéz infantil*,
Lápiz y tinta sobre papel, 10,5 x 15,5 cm (Molina,
2012)

Alberto J. Molina, 2012. *El camino hacia...?*, Lápiz y
tinta sobre papel 10,5x 15,5 cm (Molina, 2012)

A pesar de las distancias sociales, políticas, religiosas, culturales,... desde la que se afronta la creación artística, hay una serie de elementos que son los mismos a la hora de realizarla. Estos elementos son interiores al ser humano y se derivan de la necesidad de comunicar, entablando un diálogo con lo físico, realidades como la inquietud en el espacio y en el tiempo, esa inquietud en el devenir es la que se estudia y queda articulada en los conceptos investigados en este trabajo.

1.5. OBJETIVOS PRINCIPALES Y ESPECIFICOS

De una manera particular me planteo investigar cómo los conceptos citados están presentes en nuestra vida cotidiana de una manera más o menos visible en el proceso evolutivo de nuestro ser tanto en su parte física como en su parte metafísica siendo ambas indisolubles. Y comprobar cómo son unión de culturas en aspectos ontológicos.

Establecer los vínculos que unen la cultura oriental y occidental en lo referente a la manera de concebir el concepto "vacío", para ello haré un estudio de la obra de San Juan de la Cruz y, el Taoísmo y el Zen.

- Estudiar las relaciones existentes entre Mística y Estética, sus coincidencias y diferencias.
- Establecer una relación entre los "pasos" que llevan a la iluminación y el proceso de creación en distintos autores.
- Estudiar e interpretar la obra de artistas principalmente plásticos que han utilizado la expansión, el vacío, el peso, como elementos constituyentes de su inquietud artística.
- Utilizando yo mismo el lenguaje plástico, experimentar la aplicación de esos conceptos a través del desarrollo

de una obra personal que tiene la presencia de los conceptos “Vacío”, “Ascensión”, “Ingravidéz” como columna vertebral.

1.6. ESTADO DE LA CUESTIÓN E INTERÉS ACTUAL DEL TEMA

Son muchos los estudios y publicaciones que hay sobre el tema de la Mística, Estética y los conceptos vinculados a estas dos modalidades de conocimiento, si bien en la mayoría de los casos suelen estudiarse de forma parcial sin establecer vínculos directos con lo que hoy son llamadas disciplinas del saber. Son, por ejemplo, interesantes los estudios que hoy día se realizan en el ámbito científico en torno al concepto de vacío, tal es el caso de Frank Close, profesor de Física en la Universidad de Oxford quien, al menos por ahora, le da la razón al filósofo griego Aristóteles cuando afirmó “La naturaleza aborrece el Vacío” (Redes, 2012):

“La definición hoy aceptada del vacío recoge que el vacío es una fluctuación de campo de pares de partículas-antipartículas, fluctuación de media nula. Eso explicaría que una alteración de esa fluctuación diera como resultado la “paradoja” de la emisión de partículas por parte del vacío.” (Rivas, 1999)

Vemos como aquí encontramos un nexo de unión entre siglos pasados y la actualidad y también entre maneras de concebir el vacío pues, ahora se ha vuelto a cambiar la imagen newtoniana del vacío como realidad inmaterial por el “vacío” creador y difusor de materia,

idea fuertemente relacionada con el vacío o “num” de la cosmogonía china.

Es pues, el Vacío, el elemento que quizás constituya uno de los núcleos más apasionantes, estudiados y tratados por científicos, filósofos, religiosos, artistas, tanto su búsqueda como su definición.

El vacío ha estado siempre presente como elemento constructor de espacio en el arte, al tiempo que su ausencia “horror vacui” en diversas culturas.

“De otra parte, existe una línea de opinión, iniciada por el historiador americano Robert Rosenblum (La pintura moderna y la tradición romántica, 1981), que defiende el nacimiento de la modernidad a partir del espíritu del vacío, con artistas tan significativos como Turner y Friedrich.” (Marín Medina, 2001)

Unidos al vacío encontramos la expansión y gracias a ella elevación y gravitación de los cuerpos. Es extensa también la lista de científicos, filósofos, artistas que abordan este tema desde el estudio teórico y plástico.

No obstante es preciso reseñar al respecto que en los últimos años se ha abordado el tema desde universidades de filosofía y Bellas Artes, tal es el caso de Manuel Luca de Tena Navarro quien aborda el tema en su tesis doctoral publicada en 2008 bajo el título “La presencia de lo ausente. El concepto y la expresión del vacío en los textos de los pintores contemporáneos a la luz del pensamiento extremo- oriental” en la Universidad de Salamanca” (Luca de Tena, 2008).

Y es interesante también, al respecto del silencio y el vacío a partir de la obra de san Juan de la Cruz “Cántico Espiritual” el trabajo teórico y Plástico

desarrollado por D^a. María Dolores Sánchez (Sánchez, 2012).

SÁNCHEZ PÉREZ, Mª Dolores, 2009
Libro de artista
Papel 200 x 50 cm (FACBA, 2009:56)

De 2007 es la publicación de Miguel García Baró que aborda las relaciones que se establecen entre Mística y Plástica a partir del desarrollo de las distintas líneas estéticas, los fundamentos de la filosofía mística, la significatividad del cristianismo, y el concepto de silencio en la filosofía y en la religión. (García-Baró, 2007)

Y sobre la experiencia estética y la experiencia mística en sus relaciones cabe citar el estudio realizado por Chantal Maillard, profesora titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Málaga, estudio que lleva por título *“Experiencia estética y experiencia Mística. Su relación en la escuela de Cachemira.”* (Millard, 1997)

“Simplicidad. Una simplicidad que se aproxima a la nada. El alma del vacío, podríamos decir.

La simplicidad wabi sabi no es sino un especial estado de gracia que llega a través de lo sobrio, modesto, austero y de una inteligencia sincera que se desenvuelve en una gran economía de medios evitando ostentación, el aburrimiento o lo remilgado. Se habla más bien de una cálida contención... humildad y desnudez.” Cita textual de Tanizaki, Junichiro *“El elogio de la sombra”* (Luca de Tena, 2008: 76).

Cita visual de Marcelo Fuentes (Mayo, 2011) (fragmento). Bernini, 1652. Éxtasis de santa Teresa. Escultura en mármol ubicada en capilla de Santa María de la Victoria, Roma (Fuentes, 20)

2. METODOLOGÍA

2.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA ARTÍSTICA TEÓRICO-PRÁCTICA (ARTISTIC THEORY- PRACTICE METHODOLOGY)

Para acometer el trabajo, han ido ligados de la mano y retroalimentados los supuestos teóricos y prácticos. Estos elementos se catalogan durante el proceso y en muchos casos el umbral que los separa no está claro, así podemos más bien considerar que esta investigación puede quizá mejor dividirse en aspectos físicos y no físicos.

Tal y como queda expuesto en “La investigación en Bellas Artes” (Marín Viadel, Ricardo; de Laiglesia

González de Peredo, Juan Fernando; Tolosa Marín, José Luis. 1998. Pág. 13) "...el falso pero apasionado dilema teoría/práctica en Bellas Artes quizá a estas alturas pueda serenamente interpretarse como resultado de cierta desconfianza colectiva sobre el éxito en acometer académicamente desde su raíz la formulación escrita de las bases del pensamiento creador"

En cualquier caso, y siguiendo en el mismo texto de "La investigación en Bellas Artes", es legítima esta investigación en tanto en ella "se mantienen los siete rasgos secuenciales típicos de la conducta que opera en las funciones mentales superiores por las que la voluntad de la acción condensa en legítima coincidencia, de un lado, los parámetros de la construcción física de los objetos, y de otro, los mecanismos de elaboración original de las ideas:

- a) Motivación original
- b) Motivación reforzada
- c) Respuesta espacial
- d) Resolución tecnológica
- e) Atención continuada
- f) Revisión sinóptica
- g) Autoconciencia productiva"

Una vez comprendido y aceptado esto, para conseguir dar respuesta a los

objetivos planteados para esta exposición, primero he delimitado cuáles son de carácter "teórico" y cuáles de carácter "práctico" o mejor dicho, cuáles de carácter inmaterial y cuáles de carácter físico con el fin de utilizar las estrategias que con mayor rigurosidad me lleven a la adquisición del conocimiento buscado.

2.2. Desarrollo de la metodología artística en autores afines actuales

Actualmente, preocupados por las formas que se desarrollan tanto en el mundo natural como en el mundo artificial derivadas directamente de la combinación de distintas dimensiones espaciales y temporales, atendiendo a su sugerencia de ingravidez y llevando a cabo una plasmación plástica de los conceptos tratados en el presente trabajo destacan artistas como los que a continuación expongo. Su metodología de investigación es similar a la que pretendo seguir pues también procuran aunar propuestas conceptuales mediante el estudio empírico de su materialización.

Berndnaut Smilde

Berndnaut Smilde, 2012 Nimbus Minerva. Photo por Cassander Eeffinck Schattenkerk.

Utiliza vapor de agua condensado en una habitación interior habilitada con

unas condiciones óptimas de humedad para recrear nubes artificiales.

Ludwika Ogorzelec

“The space crystallization”....is a system of lines intersecting one another with a certain order and modifying the previously determined space both physically and in its use. In other words, it is a shattering of space into smaller components “crystals” whose purpose is to achieve a new aesthetic and psychological state that acts on the conscious and the subconscious mind of observer.”

(Ogorzelec 1999)

Ludwika gorzelec,2011 "Breathing Claud" from "Space Crystallization", Exeter Castle , Devon , UK,

Willian Forsythe

Forsyte, 2012, Breathtaking room. (Pinar, 2012)

Una multitud de globos llenan el espacio de habitaciones con el fin de hacer percibir al espectador, al tiempo que lo hace partícipe, de la dimensión poético-espacial.

Daniel Wurtzel

Trabaja con el movimiento, el aire y la sutileza de la tela para crear instalaciones de elevación y vacío desafiando a la gravedad.

Daniel, Wurtzel, 2009. *For Michael. Instalación.* (Wurtzel, 2009)

2.3. Estrategias comunes para la investigación artística

- + La observación, que me ayuda a identificar las características objeto de conocimiento que poseen los documentos y los materiales que usaré.
- + La inducción, a partir de la observación de estos elementos

particulares para llegar a un hilo conductor común.

+ La deducción, utilizada de forma individual para la teoría(a partir de la documentación existente que trata del mismo tema principal para encontrar y definir los elementos conceptuales motivo de mi trabajo) y la práctica (a partir de lo general concretar en una práctica concreta).

+ Análisis de cada uno de los elementos que conformarán el trabajo estableciendo una relación entre ellos que será la estructura unitaria de teoría y práctica.

+ Síntesis, a través de la que obtendré las conclusiones finales.

+ En este proceso estarán presentes recursos de investigación como son la comparación, la dialéctica, lo experimental.

2.4 Estrategias propias para el desarrollo teórico y práctico para la investigación artística.

Por la naturaleza de los temas que se estudiarán y la manera de ponerlos en práctica de una manera artística, el trabajo lo desarrollaré dentro de las líneas Histórica, Filosófica y Científica dentro de las siguientes agrupaciones :

Metodología de investigación cualitativa

Ontológico: Ya que, principalmente abordo las cuestiones referentes a la manera del Ser.

Heurístico: Pues será la creatividad a la hora de establecer metáforas y comparaciones la principal aliada para poder aunar los temas implicados.

Hermenéutico: Pues es cuerpo importante el estudio e interpretación de textos teológicos (Mística y cosmogonía) y filosóficos (Estética)

Metodología de investigación cuantitativa

Empírica: Principalmente científica para el desarrollo del proyecto práctico pues será necesario hacer experimentos para obtener el resultado, en su vertiente meramente material, deseado.

2.5 MARCO TEÓRICO: Definición e interpretación de los conceptos inmateriales

La definición de los siguientes términos trata de ser una aproximación a cómo actúan y han de comprenderse en tanto instrumentos que faciliten la comprensión del siguiente trabajo, la elaboración de su significado es pues, en gran parte personal y construida no sólo a partir de los documentos citados sino también desde mi experiencia y visión personal.

Mística: En el trabajo que nos ocupa, la Mística -proceso exterior e interior que conforma un camino que lleva al individuo a la unión con Dios o el Todo- debe ser entendida principalmente como un camino de transformación. Para ello tomaré como referencia las tres vías propias del recorrido místico sanjuanista (Vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva) para explicar el proceso de evolución interior y su identificación con procesos físicos visibles.

Como punto de partida es la obra de San Juan de la Cruz "Subida al Monte Carmelo" el referente bibliográfico y visual que seguiré para estructurar el análisis de los distintos conceptos objeto del presente trabajo.

Teniendo en cuenta y partiendo de la idea de que *"todas las místicas hablan de la insuficiencia del conocimiento racional y del lenguaje, que todas urgen el trascendimiento de los mismos, que todas afirman la inefabilidad de la experiencia de la realidad profunda o última"* (Guerra, 2000:1556), y que como al respecto el mismo san Juan de la Cruz afirma: *"¿quién podrá escribir lo que a las almas amorosas, donde él mora, hace entender? Y, ¿quién podrá manifestar con palabras lo que las hace sentir? Y, ¿quién, finalmente, lo que las hace desear?"*

Cierto, nadie lo puede; cierto, ni ellas mismas, por quien pasa, lo pueden. Porque ésta es la causa por que con figuras, comparaciones y semejanzas, antes rebosan algo de lo que sienten y de la abundancia del espíritu vierten secretos y misterios, que con razones lo declaran" (de la Cruz, 1993: 581-582).

Por tanto y a la luz de lo explicado, el acercamiento a los conceptos que giran en torno a la mística deben ser explicados y experimentados no desde la intención de representar una realidad concreta sino de actuar desde la experiencia misma como parte indisoluble del recorrido hacia nosotros mismos ya que, tal y como advierte François Cheng en su obra "Vacío y Plenitud" a propósito de la pintura china *"por el espacio originario que ella encarna, por los alientos vitales que suscita, parece más idónea, no tanto para describir los espectáculos de la*

creación, sino participar en los <<gestos>> mismos de la creación" (Cheng, 2010: 9).

Estética: Amparándome en el origen griego del término (aethesis) cabe entender la estética como vía del conocimiento a través de la sensibilidad. Tal y como escribe Maillard Chantal *"La experiencia estética es un modo de recibir y de conocer a través de la sensibilidad, es decir, mediante la <<modificación>> de las impresiones que acuden a nosotros por la vía de los sentidos. <<Modificar>> significa elaborar de una determinada manera o <<modo>>, y esto sucede cuando las impresiones entran en contacto con las disposiciones activas de la persona. Estas disposiciones que en su conjunto dan lugar a lo que puede denominarse << actitud estética>>, implican básicamente la atención, la apertura, y la quietud mental entendida como ausencia de pre-juicios"* (Maillard, 1997: 178-179).

Mística y Estética: Aunque puedan entenderse como caminos divergentes, hemos de comprenderlos como modalidades que pretenden la unión coherente entre el ser y su actitud, actitud conseguida a través del compromiso de la voluntad.

Siguiendo las claves que nos da Maillard podemos establecer coincidencias y diferencias entre ellas: ambas apuntan a una unificación del individuo y al mismo tiempo es en esa unificación donde *"radica lo que distingue ambos ámbitos: estéticamente lo invisible se nos da en lo visible, se hace visible com-*

padeciendo: apareciendo conjuntamente; en la experiencia mística, en cambio, los límites de desrealizan, se pierden; lo visible recupera su invisibilidad” (Maillard, 1997:184-185)

(En este aspecto no estoy de acuerdo con Maillard cuando dice “los límites se desrealizan” ya que más bien, a mi juicio los límites se “desdibujan”, se “disuelven” al acercarnos al todo desde el todo, es decir, adquieren su dimensión de realidad, más que perderla- entendiendo la realidad como una verdad única a la que llegamos en el proceso místico-.)

Expansión: A medida que vamos profundizando en el conocimiento vamos adquiriendo mayor sabiduría, y así, a medida que nos adentramos en nuestro Ser vamos tomando conciencia de su inmensidad. Este es, en síntesis el significado que el término expansión adquiere en el presente trabajo.

César, 1972. *Expansión n°37*, Polyester armé de fibre de verre et laqué, 105 x 90 x 115 cm Succession César, © César / Adagp, Paris, 2008, Photo © Patrick Gries (Nouvel, 2008)

La obra expansión n° 37 de César bien podría ejemplificar plásticamente este concepto si metafóricamente interpretamos que el poliuretano al dejarse en libertad, al ser “él mismo” se

expande en la medida de su propia y verdadera naturaleza. Así, a través de la obra de Santa Teresa de Jesús “Las moradas” podemos ver cómo a medida que vamos superando los obstáculos que frenan nuestra libertad y vamos atravesando “las moradas interiores” vamos consiguiendo encontrarnos con nosotros mismos en tanto nos descubrimos en Dios. Al mismo tiempo, para superar estos obstáculos es necesario desprenderse de todo aquello que nos impide alcanzar la meditación de “Dios no objetivado” (Gerra, 2000: 1561) ya que esta objetivación nos desvincula de nosotros mismos.

Podríamos decir que la expansión va unida de la mano en el proceso de purificación.

La expansión es una realidad que está en proceso, que está en “movimiento”, es pues el estado de los iniciados que se están formando para alcanzar el estado de perfección.

La expansión es una consecuencia del proceso de transformación, una evidencia del camino que se está recorriendo. (Ver **Ascensión**)

Gravedad : (Ver **Peso**)

Peso: Es la cualidad de los cuerpos sujetos a y por la acción de la gravedad. Metafóricamente el peso puede identificarse con un ser que aún está cargado de incoherencia respecto de sí mismo por ser incoherente con respecto a la totalidad. El peso está íntimamente relacionado con la gravedad que atrae a los cuerpos, siendo la gravedad la fuerza que los inclina al desorden y a la inestabilidad.

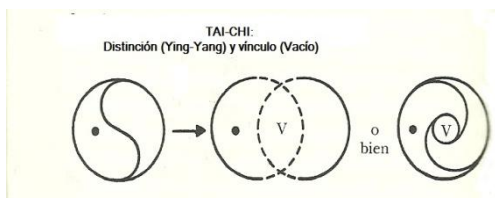
El peso-gravedad es el contrario de la ingravidez (ver **Ingravidez**)

Vacío/Nada: La nada o el vacío no cabe entenderla como una ausencia neutra sin efecto, debemos entenderla en consonancia con la obra de San Juan de la Cruz o la Cosmogonía China como un “elemento” que es el vehículo donde se produce y gracias al cual se produce la transformación.

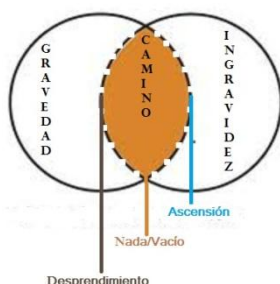
En las siguientes imágenes expongo la asociación entre la Vesica Piscis, con Cristo-Camino como vínculo y el vacío como vínculo del Ying y el Yang de la cosmogonía extremo-oriental.

Jaime Caravaca, 2011, *Apuntes de dibujo* formato digital, col. part.

Cita visual directa de *Vacío y Plenitud* (Cheng, 2010: 89)

Alberto J, 2012, *El camino común*. Imagen digital. (Molina, 2012)

Así, en torno a la Cosmogonía China :

“El vacío intermedio [...] habita también todas las cosas; al insuflarle aliento y vida, las mantiene en relación con el vacío supremo, permitiendo que accedan a la transformación interna y a la unidad armonizadora.”(Cheng, 2010: 87)

Por tanto, acepto la afirmación que del Padre Piovesana recoge Manuel Luca de Tena en su tesis *La presencia de lo ausente*: *“La vacuidad (Voidness) no es la Nada (Nothingness) negativa de la filosofía occidental, que es traducida en japonés como Kyomu. Es más bien lo que en japonés es llamado mu, es decir, el presente absoluto con todos sus procesos y sus contradicciones. Nishida ve en la despersonalización de la civilización occidental un elemento de nulidad (nothingness) que poco tiene que ver con la Nada budista”(Luca de Tena, 2008 :80)*

Y a partir de la obra de San Juan de la Cruz:

El vacío encierra tres aspectos que suelen ir juntos: carencia de objetos y operaciones, disposición para recibir y libertad para obrar. El camino de las “nadas” es el camino de la desposesión no negativa para ser llenado por el Ser que sólo puede serlo cuando no es objetivado ni por los sentidos, ni por el entendimiento; es un camino hacia la “Nada” siendo la “Nada” la realidad verdadera y total de Dios quien precisamente por ser el único que “Es” no admite objetivación o conceptualización posible pues sería reducirlo o cuantificarlo.

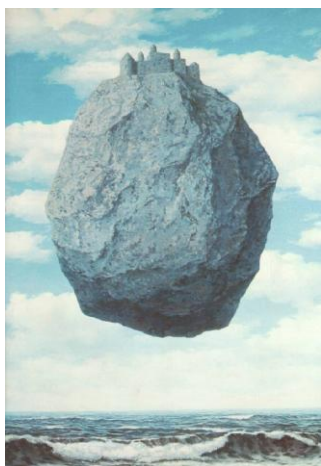
Quizá haya que avisar de un matiz importante a la hora de entender la propia naturaleza del vacío entre San Juan de la Cruz y el Taoísmo, y también especialmente con los budistas ya que así como para San

Juan de la Cruz Dios (Nada en tanto es todo) es el Ser que Es y al que llegamos a través de Jesucristo, que se hizo hombre, que se hizo persona, para los budistas esa nada es la fuerza de la naturaleza “despersonalizada” y entendida como energía en movimiento. En otras palabras, el Todo es un “quien” para los cristianos y un “Que” para el “Taoísmo”.

“Lo que es curioso es que los medios tradicionales más directos para representar esa energía numinosa, en occidente, son paradójicamente dos formas negativas: la oscuridad y el silencio. Y en Oriente, siempre siguiendo a Rudolf Otto, hay un tercer medio, que parecerá al pragmático el summum del absurdo: el vacío.”

Antoni Tàpies El arte contra la estética. (Luca de Tena, 2008: 348)

Ingravidez: El cuerpo no es incitado por la gravedad o, dicho de otra forma, el ser ha conseguido encontrarse así mismo a través del camino del vacío/nada (ver **Vacío/Nada**) sin despegar su mirada de la totalidad.

Magritte, 1959 . *El castillo de los Pirineos, óleo sobre lienzo, ¿x? (Maia, 2012)*

Quizá esta meta es inaprehensible en el espacio-tiempo ya que la ingravidez representa en mi esquema (ver pág.9)

la consecución del conocimiento verdadero.

“Quien posee el conocimiento verdadero no necesita hablar. Si yo lo hubiera alcanzado puede que ni necesitara pintar. Sería como el silencio del Zen. Este no es mi caso y por eso pinto”. (Luca de Tena 2008: 86)

Y afirma John Cage:

“No existe eso que llamamos silencio. Siempre ocurre algo que produce un sonido”.

“Lo único que hace falta es contar con un espacio de tiempo vacío y dejar que actúe con su propia magnética”. (Cage, 2007)

Quizá, ese silencio total, la ingravidez a la que me refiero sea privilegio del estadio místico unitivo.

ASCENSIÓN: Es el término que utilizo metafóricamente para describir el proceso que experimenta el ser a medida que se “libera” de las ataduras que le impiden tener un conocimiento verdadero y participar conscientemente de la totalidad. Es el estado anterior a la ingravidez (ver **ingravidez**)

“Un día traté de llegar directamente al silencio. El silencio o la nada. El lugar de la materia interiorizada. ¿Lugar de la iluminación?” Tàpies (Luca de Tena 2008: 347)

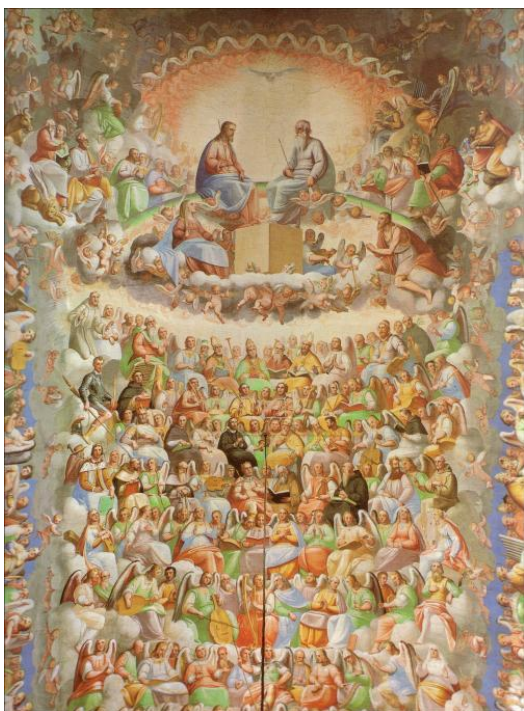
Obra de Arte: Es el resultado del proceso cognitivo en el que el individuo plasma las conclusiones que su experiencia emocional ha construido íntimamente a partir de los canales sensibles que lo mantienen en contacto directo e indisoluble de su entorno visible e invisible.

2.6 MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO: Vínculo de los conceptos inmateriales y físicos

Aunque para muchos autores la metafísica acabaría donde empieza la mística en la siguiente tabla muestro las partes en las que queda dividido el proceso de evolución interior:

Plano metafísico

Elaborado a partir de la obra de San Juan de la Cruz relacionándola con los niveles de otras vías de conocimiento reseño la identificación análoga que hago de cada uno de esos estadios o “niveles” con la realidad física pues, aunque la mística sería el camino en el que el proceso de conocimiento es llevado a sus cotas más altas en tanto encuentro y

unión con la verdad, haré también un paralelismo con otras vías de conocimiento como son Los Gremios de Cantería medievales, la Alquimia y La Masonería como metáfora de la evolución del ser desde que es una realidad en estado inicial o “piedra tosca” hasta que es un ser completo o perfeccionado “piedra cúbica”. Raimundo Lulio explica su sistema constructivo usando el cubo o hexaedro regular como módulo e interpretándolo como forma perfecta.

Se puede comprobar la asociación e intervención que tienen en esa transformación los conceptos que trataré de definir, identificar, analizar y representar en mi obra plástica.

(La piedra cúbica ha sido considerada durante siglos la prueba de la adquisición del grado de maestría por los canteros. Así podemos ver en la bóveda de la capilla mayor del Escorial los frescos de la Coronación de la Virgen donde Luca Cambiaso representó a Jesucristo posando sus pies sobre una piedra de esta forma. No es casual tampoco que el propio Juan de Herrera escribiese el “tratado de la figura cúbica”.)

	Canteros	Piedra Bruta	Piedra cincelada	Piedra Pulimentada	
	Logias	Iniciado	Aprendiz	Maestro	
	Alquimia	Mercurio	Oro+azogue	Lapis	Piedra filosofal
Plano Metafísico	San Juan de La Cruz	Lleno (Poseer Poder Placer)	Vía purgativa Espíritu aprovechante Nada, Nada, Nada	Vía iluminativa Espíritu aprovechado Nada, Nada, Nada	Vía unitiva Nada=Todo
Plano Físico		Desordenado Peso/Gravedad	Ordenamiento, transformación Expansión/ Ascensión Vaciamiento		Ordenado Ingravidez

2.7 . MARCO PRÁCTICO: Desarrollo físico de la obra inicial

2.7.1. Introducción

Con mi práctica artística me gustaría realizar una escultura como dibujo en el aire de acuerdo a la utilización de los conceptos que hasta ahora he ido desglosando en el apartado teórico.

2.7.2. Finalidad/objetivo

Así, tal y como muestra la imagen, una gran tela estará suspendida en el aire.

Eugenio Ocaña; Alberto J. Molina (2012), "Boceto de ingravidez", imagen digital. (Molina, 2012)

2.7.3. Fases de realización

2.7.3.1. Información: autores

antecedentes y actuales

Para llevar a cabo mi trabajo he seguido con interés el desarrollo de la obra de otros artistas afines a mi inquietud. Especialmente quienes lo realizan a partir de figuras derivadas del movimiento, considerando la elevación en función del peso y la capacidad de ingravidez de los materiales empleados en el discurso,

principalmente estoy siguiendo con interés a:

Bernini

Magritte

César

Chillida

Mª Dolores Sánchez

Berndnat Smile

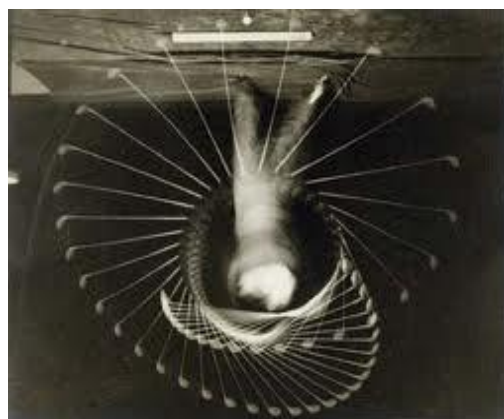
Ludwika Ogorzelec

Willian Forsythe

Daniel Wurtzel

2.7.3.2. Diseño y composición

La forma que tendrá la obra está por determinar, dependerá del lugar en el que la materialice pero su estructura estará basada en las líneas invisibles que dibujan los objetos en su movimiento, en su transformación, de tal manera que, basándome en imágenes de fotografía fija construiré una forma a partir del pasado, presente y futuro de las formas en movimiento. La siguiente foto se ha invertido por razones esa búsqueda de la línea del dibujo invisible.

S/N, ¿?, fotografía del movimiento (Bunker, 2012)

Para ello he desarrollado un trabajo donde expongo “los dibujos invisibles” que crean las formas al evolucionar:

+MOLINA RODRÍGUEZ, Alberto Javier, 2013. *Los dibujos Invisibles*. UGR. Dpt. Dibujo. 32 páginas.

Una vez estudiados los elementos conceptuales y teóricos vinculados a mi inquietud artística seguiré los siguientes pasos:

- Definición del Tema de la Obra.
- Elementos (Tela, papel, globos, helio, hilo, cable, mosquetones, tensores, pesos,...)
- Presupuesto

2.7.3.3. Ejecución

Para conseguir estudiar la forma me baso en el sistema constructivo de Gaudí, pero a la inversa, es decir, en lugar de usar pesos usaré globos de helio.

2.8 . MARCO PRÁCTICO: Desarrollo físico de la obra final

*“Un hombre que es dueño de sí mismo,
donde quiera que se encuentre, se
comporta con fidelidad a sí mismo. A este
hombre yo llamo maestro de la vida”*

(BARBA,¿?-cita)

2.8.1. Introducción

Este es un viaje, con la materia como vehículo, donde he procurado reencontrarme en el infinito profundo y cercano de las cosas. No he pretendido más que la sencillez.

2.8.2. Materiales

Intentando huir de la espectacularidad del proyecto inicial y procurando guiarme por la simplicidad de lo inmediato los materiales que he decidido emplear son los que tengo más a mano:

Papel, cartón, alambre, escayola, cristal y tinta China.

Las obras presentadas son una exploración de sus distintas combinaciones.

2.8.3. Metodología

Las hojas de los árboles, los elementos, el movimiento del viento,

los pájaros, la arquitectura sabia de la naturaleza en sus agentes atmosféricos , animales, vegetales y minerales son ahora mis principales referentes. A partir de ellos, desde lo que ellos nacen en mí, procuro desarrollarme a través de la creación visible o invisible.

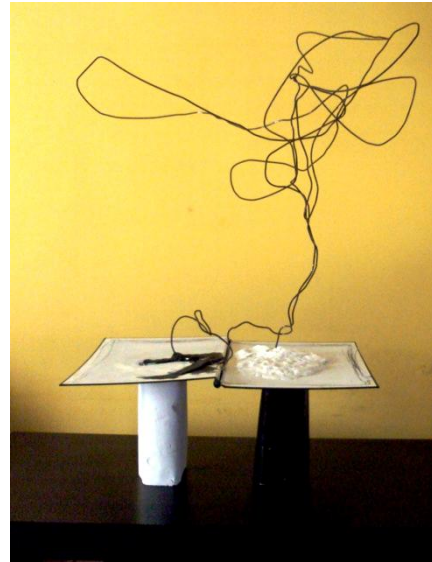
Elegí por su familiaridad el libro de artista como punto de partida ya que de esta forma y de manera metafórica en algo físico se esconde el infinito, hay pues una relación íntima con la palabra no impresa, con el libro no resuelto y la forma a punto de cambio en las obras que he realizado, al menos ese ha sido, de alguna manera, el nexo entre ellas y yo. Y porque hay en él una singularidad visible que creo puede expresar muy bien el siguiente párrafo de Mar Garrido:

“Si la literatura nos inició durante la infancia en la creación de las metáforas, las artes plásticas han conquistado nuestro vacío primigenio con sus motivaciones y propuestas. Resulta complejo distinguir, no obstante, las sutiles diferencias del universo literario y del universo visual, pues aunque se expresen en lenguajes diferentes, se complementan mutuamente y anhelan una misma finalidad, dar una explicación del mundo y de sus grandes interrogantes. Siguiendo la palabra del Tao, «con nombres diferentes designan una misma realidad»”. (GARRIDO, 2012)

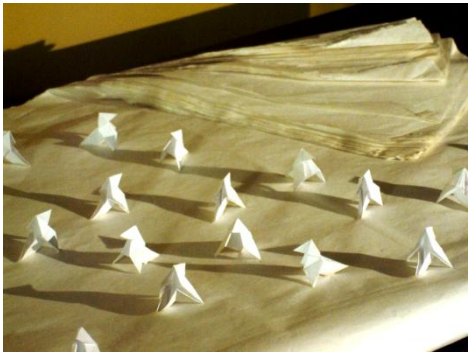
2.8.4. Trabajo final

*Los amantes, 2013. Cristal y madera.
72x63x28 cm*

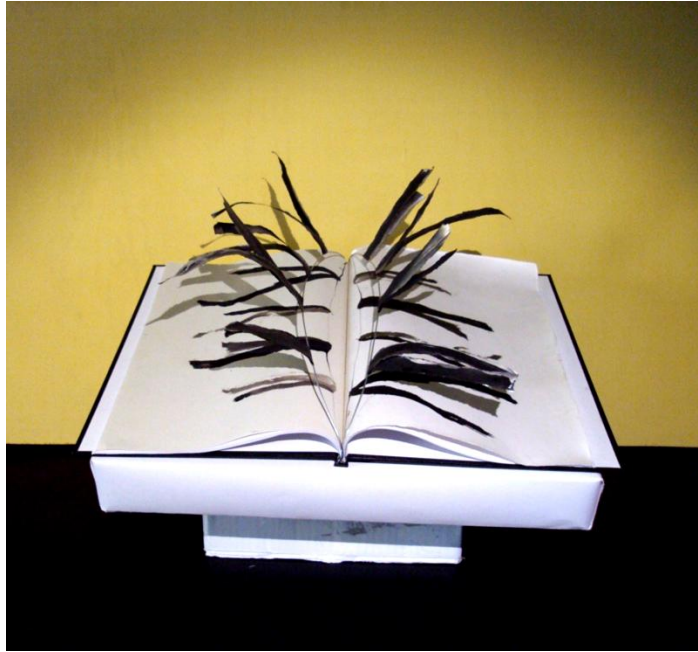
*Un pensamiento largo, 2013.
Escayola, cartón, alambre, tinta.
70x42x30 cm*

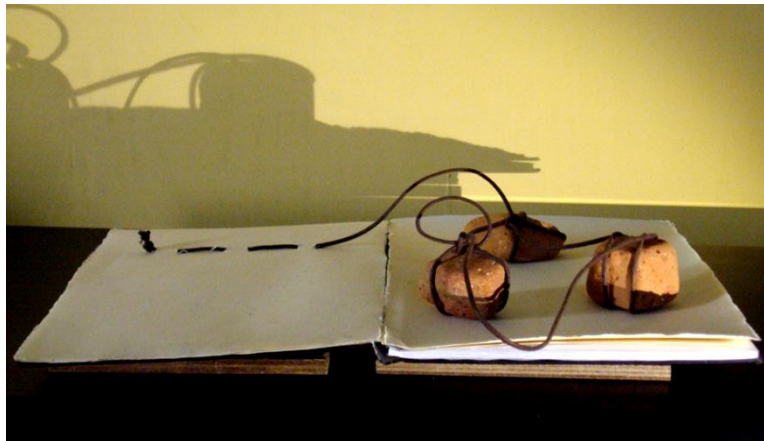
Alma (detalle)

Alma, 2013. Papel. 3x43x32 cm

Homenaje a Santa Teresa, 2013. Cartón, papel y tinta. 39x42x30 cm

Lastre, 2013. Cartón, papel, cordón, piedras. 6x43x30 cm

Pájaro, 2013. Cristal, papel. 12x 38x 17 cm

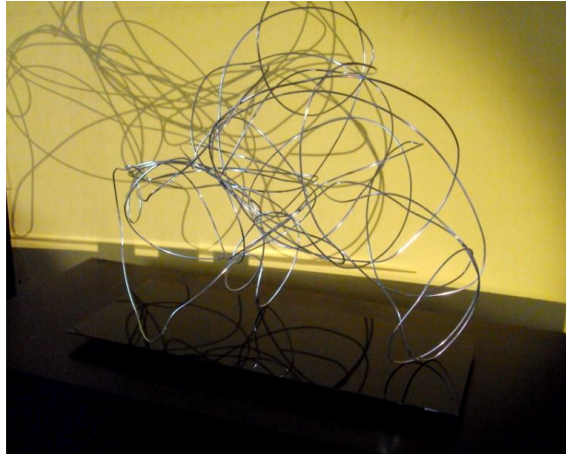
Sin título, 2013. Cristal, papel, piedra. 7 X 38x 17 cm

Psicostasia, 2013. Cristal, piedra, pluma. 7x 38x17 cm

La ciudad de la luz, 2013. Cristal y escayola. 10x 33x 24 cm

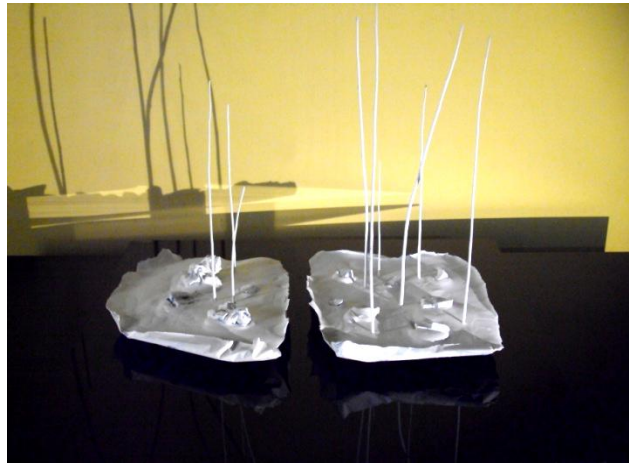
El viaje, 2013. Cristal y alambre galvanizado. 44x 46x 26 cm

*Oraciones, 2013. Cartón, papel, ceniza, alambre galvanizado.
38x 57x 36 cm.*

Las tentaciones del desierto, 2013. Cristal, escayola, piedra. 4x 48x 21 cm

Bosque, 2013. Cristal, escayola, carbón, madera. 31x 39x 39 cm

Tríptico, 2013. Escayola, papel, madera, cordón, carboncillo. 1x x45 x 20 cm

*Homenaje a San Juan de la Cruz, 2013. Cristal, escayola, hojas, alambre, papel.
20x 30x 34 cm*

3. CONCLUSIONES

- La creación empieza cuando afronto lo que hay detrás de la herida.
- Menos es más: siempre que ese menos no sea eliminar parte del todo.
- Entregarme a través de una obra nacida a partir del viaje interior a través de quienes y lo que me rodea es una forma de encontrar la coherencia, quizá la única.
- Al vincularme a la materia con la que trabajo, he de estar dispuesto a respetar también lo que ella quiere decir de sí misma para no forzarla ya que de lo contrario el fracaso está asegurado desde el principio.
- Aristóteles y Platón se unen cuando pierden sus límites: esto lo he comprendido al aceptar que poseo sentidos de los que no soy consciente e intuir que todo está conectado. Conocer, “recordar”, es reconciliarme conmigo mismo, es decir, con el todo.

4.DOCUMENTACIÓN

BUNKER (2010): *Golf desde el primer día* [en línea]<http://www.golfpasoapaso.com/2010/11/los-ejercicios-de-calentamiento-son-tan.html>

CABEZUELO CANO, Alfonso (2013): “Cuaderno de campo de un autillo después de caída la tarde”. Poemas. Sin editar. Colección particular.

CAGE, John (2007): *Silencio*. 4ª Edición. Madrid: Árdora Ediciones. 288 p. ISBN 84-88020-34-1

CHENG, François (2010) : *Vacío y Plenitud*. 4º Edición. Madrid: Biblioteca de ensayo, 20(serie menor) Ediciones Siruela. ISBN 978-84-7844-769-5

DE LA CRUZ, Juan (1993): *Obras Completas*. 5ª Edición. Madrid: Editorial de Espiritualidad.1213 p. ISBN 84-7068-189-3

DE LA ROSA RUIZ, Marco Antonio (2010): “La iluminación y el conocimiento místico”.Revista Lindaraja.

EEFTINK, Cassander (2012): Nimbus Minerva. [en línea]
<http://www.thisiscolossal.com/2012/12/artist-berndnaut-smilde-brings-the-weather-indoors-with-his-temporary-nimbus-clouds/>

FACBA (2009): Catálogo de la I Feria de arte contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes. Granada. Universidad de Granada. Facultad de Bellas Artes. 60 P. ISBN 978-84-5090-4

FUENTES, Marcelo (2011): Lo Corporal. [en línea]
<http://marceloefuentes.wordpress.com/2011/05/23/lo-corporal/> [28/11/2012]

GARCÍA BARÓ, Miguel (2007): *De Estética y Mística*. [en línea] Salamanca: Ediciones Sígueme.301 p. ISBN P78-84-301-1569-1
<http://www.sigueme.es/docs/libros/de-estetica-y-mistica.pdf>[16/11/2012]

GARRIDO, Mar (2012): “APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL VACÍO COMO ESPACIO NEGATIVO Y SUS APORTACIONES EN EL CAMPO DE LA CREACIÓN” (Artículo de revista) Bellas artes. Revista de artes plásticas, estética, diseño e imagen. Edita: Servicio de publicaciones de la Universidad de La Laguna. ISSN: 1645-761X. Depósito Legal: TF 2.098/02

GUERRA, Santiago (2000): *Diccionario de San Juan de la Cruz*. Burgos: Editorial Monte Carmelo. 1577 p. [Zen y Juan de la Cruz. Z, 1556.] ISBN 84-7239-529-4

LUCA DE TENA, Manuel (2008): “*La presencia de lo ausente. El concepto y la expresión del vacío en los textos de los pintores contemporáneos a la luz del pensamiento extremo- oriental*”. [en línea] Universidad de Salamanca. 432 p. http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/19498/1/DHABA_Presencia%20de%20lo%20ausente.pdf [15/11/2012]

MAIA, C. (2012): *¿qué tenían en la cabeza los surrealistas?* [en línea] <http://maiadezan.net78.net/que-tenian-en-la-cabeza-los-surrealistas/pyrene-el-castillo-de-los-pirineos/>[29/11/2009]

MARÍN-MEDINA, José (24/10/2001): *El vacío como forma* [en línea] El cultural.es <http://www.editorialsunya.com/mundo.html#Horror>[25/11/2012]

MARÍN VIADEL, Ricardo; ROLDÁN Joaquín (2011): *Metodologías artísticas de investigación en educación*. Archidona (Málaga) Ediciones Aljibe. 276 p. ISBN 978-84-9700-717-7

MARÍN VIADEL, Ricardo; de LAIGLESIA GONZÁLEZ DE PERDEO, Juan Fernando; TOLOSA MARÍN, José Luis. (1998): *La Investigación en Bellas ARTES*. Granada: Grupo editorial Universitario. 328 Páginas.

MILLARD, Chantal (1997): “*Experiencia estética y experiencia Mística. Su relación en la escuela de Cachemira.*” [en línea] *Contrastes. Revista Interdisciplinar de Filosofía*, vol. II (1997) pp.177-191. ISSN: 1136-4076 Sección de Filosofía, Universidad de Málaga, Facultad de Filosofía y Letras Campus Teatinos, E-29071 Málaga (España). <http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/Contrastes/002/Contrastes002-11.pdf>. [12/11/2012]

MOLINA, Alberto J. (2012): *Mística y Plástica: Expansión, Ascensión e Ingravidez en el Arte-Pecha-Kucha*. Pdf. Sin publicar.

MUÑOZ, Aurelia (¿?): Sin título [en línea] <http://www.aureliamunoz.com/galeria.php?id=3&etapa=5> [26/11/2012]

NOUVEL, Jean (2008) : “*César Anthologie par Jean Nouvel* [en línea] Artist Alive July, 20, 2008. <http://artisnotdead.blogspot.com.es/2008/07/csar-at-cartier-foundation-curated-by.html>[26/11/2012]

OGORZELEC, Ludwika, (1999): *The space crystallization*. [en línea] <http://ludwika.ogorzelec.free.fr/statments.html> [4/4/2013]

PINAR (2012): [en línea]14/12/2012 <http://www.scoop.it/t/art-installations/p/699178046/installation-of-ludwika-ogorzelec> [7/5/2013]

REDES, (2012): <http://www.rtve.es/alcarta/videos/redes/redes-existe-nada/1576774/> [en línea][12/11/2012]

REDONDO BARBA R.(¿?): “Callejón sin salida”. (Perspectivas de nuestra juventud). Col. A los Cuatro Vientos 3. Desclee De Brouwer. Bilbao 1995, pág. 145. El Dr. Redondo es Maestro Zen español.(cita)

RIVAS, Albert (junio 1999): *En los límites de la realidad: el vacío [en línea]. La Web del vacío. Mundo Científico- La Recherche, núm. 202, p. 41-45.*
<http://www.editorialsunya.com/mundo.html#Horror> [22/11/2012]

SÁNCHEZ PEREZ, María Dolores (2012): *La metáfora de las relaciones entre artes visuales*

<theótım@ugr.es>: *Resumen_leyes de la simplicidad_Maeda [en línea] 7/11/2012 pdf Mensaje electrónico enviado a los usuarios de*
<https://oficinavirtual.ugr.es/csirc/servlet/AutenticadorServlet> [10/11/12]

<theótım@ugr.es>: *Modelo _Paper [en línea] 7/11/2012 pdf Mensaje electrónico enviado a los usuarios de*
<https://oficinavirtual.ugr.es/csirc/servlet/AutenticadorServlet> [10/11/12]

<theótım@ugr.es>: *Normativa para citar bibliografía [en línea] 7/11/2012 pdf Mensaje electrónico enviado a los usuarios de*
<https://oficinavirtual.ugr.es/csirc/servlet/AutenticadorServlet> [10/11/12]

<theótım@ugr.es>: *Metodología en investigación [en línea] 7/11/2012 pdf Mensaje electrónico enviado a los usuarios de*
<https://oficinavirtual.ugr.es/csirc/servlet/AutenticadorServlet> [10/11/12]

WURTZEL, Daniel (2009). *For Michael. Instalación. [en línea] 9/11/2009*
http://www.youtube.com/watch?v=1C_40B9m4tl&feature=youtu.be [12/12/2012]

