

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE PREGRADO

FOTOGRAFÍAS MANDÁLICAS

Proyecto Final para optar al Título profesional de Fotógrafa.



Alumna: Claudia C. Arratia Urbina
Profesor Guía: Jaime León

2006

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE PREGRADO

FOTOGRAFÍAS MANDÁLICAS

Proyecto Final para optar al Título Profesional de Fotógrafa.

Alumna: Claudia C. Arratia Urbina
Profesor Guía: Jaime León

Títulos previos: - Especialista en Terapias de Arte
Mención Arte Terapia
(Universidad de Chile. 2004)
- Licenciada en Artes
Mención Fotografía
(Universidad de Chile. 2000)

2006

INDICE

ÍNDICE.....	3
AGRADECIMIENTOS.....	4
FOTOGRAFÍAS MANDÁLICAS.....	5
RELACIÓN MANDALA-FOTOGRAFÍA/MANDALA-VIDA.....	6
RELACIÓN ARTE-MANDALA.....	10
PSICOLOGÍA DE LOS MANDALAS.....	12
MANDALAS Y ARTE TERAPIA.....	14
PROYECTO PLÁSTICO.....	16
COMPLEMENTARIEDAD.....	17
COLOR Y FORMA.....	18
MIEDOS Y SUEÑOS.....	19
PASADO-PRESENTE-FUTURO.....	20
OBRA ABIERTA.....	21
MULTICAPAS.....	23
MONTAJE FINAL.....	25
BIBLIOGRAFÍA.....	28

Si no fuera por el amor, la comprensión y el compañerismo de mis padres, Oscar y Ximena, y de Javier, mi esposo, esta tesis probablemente, no habría llegado a término.

Gracias a ellos tres por ser los pilares que hoy me sustentan.

Gracias por aceptar y comprender mis tiempos.

Gracias también Jaime L. por acompañarme en este camino.

FOTOGRAFÍAS MANDÁLICAS

Esta tesis surge, por fin, luego de haber permanecido durante largos años de espera en la memoria de un computador, postergada una y otra vez tras varios intentos frustrados por ser escrita, desplazada por otros proyectos "más importantes", casi olvidada en algún minuto, hasta ser transformada, tal como yo, durante todos estos años.

Fue necesario madurar y atreverse a enfrentar ciertas cosas, realidades, verdades que estaban horneándose en el alma desde hace ya largos años, para poder afrontar el desafío de internarme en los recuerdos, buenos y malos, alegres y dolorosos, para entonces construir, o más bien re-construir la historia desde esta nueva mirada, una perspectiva cambiada por el tiempo, la distancia y el crecimiento interno que dan los años.

El arte como totalidad (desde la teoría hasta la práctica, en sus más variadas áreas), me impulsó a comenzar el camino de verme hacia adentro, y la fotografía como particularidad, es la que me permite expresar hoy ese transcurrir, a pesar de que este proceso venía gestándose desde mucho antes de siquiera pensar que terminaría siendo fotógrafa.

Ya desde lejos, desde aquel entonces, se tejían las tramas de lo que hoy es este examen que lleva como título: "Fotografías Mandálicas".

Puede que para muchos esta sea una curiosa forma de titular un examen. Lo cierto es que el título es bien merecido.

Sé que la gran mayoría, si es que no todos, saben lo que son las fotografías, lo que no sé si sabrán es lo que son los Mandalas. Por eso, a lo largo de esta tesis, me voy a encargar de explicar de la manera más clara y breve posible, lo que son y quizás entonces comprendan y hasta apoyen el nombre que he dado a esta exposición.

Bienvenidos entonces a este nuevo viaje.

RELACIÓN MANDALA-FOTOGRAFÍA/MANDALA VIDA

Hay una similitud entre Mandalas e Imagen Fotográfica que es innegable: **ambas son circulares.**

Es desde esta premisa que nace la idea inicial de esta tesis.

Sin embargo, como primer punto, es preciso aclarar que la condición de "circular" está siendo atribuida puntualmente a la imagen fotográfica y no a la fotografía como generalidad. Hago esta aclaración para no crear confusiones puesto que la fotografía, tal como la conocemos, responde a un formato rectangular (rectángulo áureo) basado en la sucesión áurea (o divina proporción) de Fibonacci¹. Es así como se presenta normalmente. Pero la imagen fotográfica, sin intervenciones, responde a tres condiciones básicas:

- 1.- Es circular.
- 2.- Es invertida.
- 3.- Es en color

De hecho, la cámara fotográfica tiene sus orígenes en la "cámara oscura" que, a su vez, se origina en la "pieza oscura". Esta última fue un gran descubrimiento del siglo XVIII, que permitió a los pintores mejorar el trabajo de la perspectiva y de las proporciones a través de la copia del reflejo de la imagen que se introducía en la "pieza", atravesando el pequeñísimo orificio por el cual se filtraba la luz.

De esta manera, la imagen reflejada y, por ende, capturada en los primeros materiales sensibles, que dan origen a la fotografía, respondía a las tres características mencionadas anteriormente.

Son procesos y descubrimientos posteriores los que permiten que la fotografía amplíe sus posibilidades, enriqueciendo la gama de formatos,

¹ Ver www.pauloporta.com/Fotografia/Artigos/epropaurea3.htm

tamaños, colores (blanco y negro, color, intervención del color, etc.) y digitalización, entre otros.

Esta condición original de la imagen fotográfica, es parte del aprendizaje del primer año de la mención y, sin embargo, algo hubo en esa información que provocó un cierto grado de fascinación en mí.

De alguna manera, siento que hoy le encuentro coherencia a esa especie de hechizo que causaron en mí estas tres particularidades, al relacionarlo con la seducción instantánea que me provocaron los Mandalas, encontrando un segundo punto de unión entre estos últimos y la fotografía, lo que termina confirmando la sensación de tener que obedecer al impulso de crear un trabajo basado en ambos temas.

A través del proceso interno que he vivido durante los últimos años, en los que he profundizado en el autoconocimiento a través de mis estudios de Arte Terapia, es que descubro los Mandalas, y se me revelan sus distintas cualidades. Entre ellas está la capacidad de provocar un ordenamiento interno, lo que los transforma, además, en un recurso sorprendente, que potencia el autoconocimiento y el desarrollo integral de las personas. De hecho, la definición que se les da normalmente, es que éstos son un todo en sí mismos.

Geométricamente hablando, esta estructura surge del círculo, del cuadrado o del triángulo equilátero, las cuales son todas figuras planas elementales, siendo el círculo la más simple, ya que todos sus puntos establecen una relación tensional de equidistancia con otro punto que es el centro. Cualquier figura geométrica estandarte del equilibrio y el orden puede ser considerada en sí misma como un Mandala. Así sucede con el cuadrado y el triángulo equilátero, existiendo, en ambos casos, una dimensión de igualdad entre sus lados y una relación directamente proporcional de la superficie con respecto a dichos lados.

Son estas tres figuras geométricamente simples -círculo, cuadrado, triángulo equilátero- formas elementales, consideradas como las más utilizadas por el hombre en diferentes tiempos y culturas como un símbolo del orden del Universo.

Como símbolo o imagen, el Mandala tiene una posición especial ya que integra en sí a todos los demás, y en última instancia a todo lo creado.

Las "Fotografías Mandálicas", que son parte de la exposición y presentación plástica complementaria a esta tesis, están resumiendo a través de las imágenes, el recorrido vivido desde el año 1991, año en que vuelvo a Chile luego de 6 años en Canadá, hasta la actualidad, abarcando por supuesto, mi paso por la escuela de Artes en la mención de Fotografía.

Esta capacidad de abarcar una historia completa es lo que motiva la relación con el Mandala. Al ir estudiando y profundizando en el conocimiento de éstos, descubro que además están en todo, desde lo micro hasta lo macro, en la naturaleza, como parte implícita de nuestra realidad.

Si se observa atentamente el entorno, se puede ver claramente que todo el sistema de vida en la Tierra se basa en la fuerza de gravedad, o en aquella que empuja los cuerpos hacia su propio centro. A su vez nuestro planeta gira entorno a otro centro, el Sol, al igual que los otros planetas de nuestro mismo sistema. Es debido a ésto que se plantea que todo viene del Mandala o está en camino hacia él, incluso la gran explosión originaria, es descrita por la ciencia, como tal.

La búsqueda de información relacionada al tema de los Mandalas, enseña a mirar la vida desde otra perspectiva, entregando una nueva herramienta de ayuda para momentos de gran dificultad, una señal de esperanza, de que, cada uno de nosotros tiene la fuerza para salir adelante con recursos propios. También se descubre y se comprende la relación que tienen los años con nuestra percepción del tiempo, aquella que nos hace sentir que las horas, los días, los meses y los años son cada vez más cortos a pesar de durar lo mismo. Esta sensación se grafica muy claramente en el Mandala del espiral: "En sentido estricto, se trata de un círculo con movimiento direccional. Si la estrechamos hacia arriba y la hacemos concluir en un punto en el centro,

tendremos un símbolo perfecto de la evolución"². Así, se plantea que la totalidad del círculo de los años forma la espiral constituyendo cada vuelta un año. Es ésta la imagen que resume la sensación subjetiva de experimentar cada año más corto. "Las oscilaciones del péndulo, que lo fuerzan a uno a la polaridad una y otra vez, se hacen más escasas porque todo se acerca al punto medio, y por tanto a la unidad"³.

Quiero con todo esto explicar el por qué de mi interés en los Mandalas, y cómo llego a relacionarlo con mi vida y en particular con la fotografía.

Justamente el ánimo de búsqueda y de profundización en este tema, radica en el hecho de que la fotografía como imagen en sí misma responde también a esta figura ineludible, tanto para el ser humano como para toda la naturaleza: el Mandala.

² "Las etapas de la vida". Rüdiger Dahlke. 1999, Plaza & Janés Editores, S.A. Barcelona

³ "Las etapas de la vida". Rüdiger Dahlke. 1999, Plaza & Janés Editores, S.A. Barcelona

RELACIÓN ARTE-MANDALA

“El Mandala es ese *gesto-símbolo-objeto* en el que la dispersidad queda concretizada”. El hombre ha utilizado desde siempre el Mandala como medio o instrumento para relacionarse con la realidad, para comprenderla, ordenarla... entendemos por realidad tanto aquella que puede ser percibida por los cinco sentidos, como esa otra a la que podemos aproximarnos solo intuyéndola como *Misterio*-. Así, podemos considerar que el Arte se materializa a través de la estructura mandálica.

El Arte siempre se concibe como Mandala: todas las OBRAS DE ARTE (con mayúsculas) son Mandalas. Aunque el Arte de hoy en día no posea los valores mágicos que se le atribuían en el pasado -cosa que puede parecer algo más que discutible, sobre todo para algunos filósofos y psiquiatras contemporáneos-, creo que la gestación de cualquier manifestación artística se sigue rigiendo, como siempre, por las mismas estructuras creativas y, por tanto, MANDÁLICAS”⁴.

Mediante la intensa búsqueda que realicé intentando comprender la relación entre arte y Mandala, fui confirmando un vínculo histórico e innegable entre ambos, descubriendo que el Mandala es parte del hombre desde que éste existe: es tan antiguo como él. Y si hubiera que ponerle edad al arte, probablemente estaría cumpliendo los mismos años que el ser humano sobre la tierra. Bajo esta premisa entonces, la relación Arte-Mandala se habría establecido desde los orígenes de la humanidad.

De hecho, ya en las antiguas pinturas rupestres era posible apreciar diseños en forma circular. Por otra parte, todas las grandes culturas de la antigüedad que estaban ligadas a la espiritualidad y a la transformación positiva de las personas, veían el Círculo como una representación de lo Eterno, lo Trascendente y lo Absoluto. Así, más allá de la relación obvia entre arte y

⁴ www.geocities.com. "Mandalas" por David Blanco

Mandala, se deduce un nuevo lazo, aquel con lo divino, función del arte en sus inicios.

Además, se pueden encontrar Mandalas en muy distintas culturas, tanto a lo largo del planeta como a lo largo de la historia, para citar algunos: "los círculos de piedras megalíticos, las danzas circulares, los laberintos, los calendarios aztecas, los rosetones de las catedrales, los círculos de arena utilizados por los indios hopo, los yantras hindúes, tangkas tibetanos todos ejemplos de la fuerza generadora de este símbolo universal: el círculo.

También en nuestro cuerpo podemos encontrar varias formas mandálicas, como nuestro ojo, el laberinto dentro del oído, las líneas de las manos y de los pies, el gigantesco laberinto del cerebro, la célula."⁵

Así se descubre que esta estructura circular, tan simple es a su vez profundamente compleja y que, además, forma parte de nuestra propia estructura corporal, cultural, universal.

Todo lo anterior, nos lleva a pensar que es simplemente inevitable que el Mandala aparezca en las creaciones artísticas más variadas, desde las más básicas y sencillas hasta aquellas creaciones de los grandes artistas, transformándose en el gesto de una actitud que genera y ordena un mundo psíquico en caos, dado que el arte es una de las manifestaciones más íntimas del hombre, que nos conecta con aquello que no comprendemos y que, posiblemente, nunca llegaremos a comprender.

⁵ www.entrecreadores.com.ar/search.php. "Desarrollando nuestro potencial humano a través del arte" por Débora Kacowicz

PSICOLOGÍA DE LOS MANDALAS

El psicólogo suizo Carl Gustav Jung consideraba que el comportamiento del hombre se moldea según dos estructuras básicas de conciencia, la individual y la colectiva; la primera se aprende durante cada vida en particular y la segunda se hereda de generación en generación, como si se tratase de un gen, pero en vez de definir el color café, azul o negro de nuestros ojos, esta herencia rige nuestros comportamientos más cotidianos.

El Mandala formaría parte de los arquetipos humanos según Jung, razón por la cual dedicó parte de su obra a estudiar específicamente estos símbolos, realizando un profundo estudio sobre la influencia positiva que tendrían sobre la psiquis de los seres humanos, utilizándolos como instrumento conceptual para analizar y sentar las bases sobre las estructuras arquetípicas de la psique humana. De hecho, desde un punto de vista psicológico, el Mandala se definiría como la estructura de un determinado comportamiento-matriz de nuestra conciencia colectiva. Esto se manifiesta muy claramente cuando nuestra conciencia individual permanece en un estado de semivigilia: "son mandalas, por ejemplo, esos dibujos abstractos realizados mientras estamos ensimismados tomando un café o cuando, en una reunión o conferencia que no nos interesa, en vez de tomar notas, hacemos garabatos inconscientemente en la libreta. Estos dibujos, de una u otra manera, intentan compensar nuestra dispersión mental y *ordenar en ese preciso momento* nuestra existencia. Si analizamos dichos dibujos comprobamos que la mayoría de ellos están trazados a partir de figuras geométricas enormemente simples -planas, concéntricas. Vemos que sobre todo son el cuadrado y el círculo las figuras geométricas base para la materialización de estos dibujos tan primarios"⁶.

La palabra "Mandala" viene del sánscrito y quiere decir "círculo y centro", lo cual hace que en todo Mandala la figura geométrica del círculo esté

⁶ www.geocities.com. "Mandalas" por David Blanco

presente en algún lugar de su estructura, ya que lo esencial para el sinnúmero de posibilidades y modalidades utilizadas para su representación es que se mantiene constante el principio de "centro". Sin embargo estos diseños circulares contienen también una infinidad de otras formas geométricas, así como diversos colores y contenidos, los cuales son representaciones del mundo sutil, espiritual o mágico de quien los concibe.

La función básica que tendrían entonces los Mandalas sería condensar y centralizar las energías positivas, ya sea del cosmos o de las personas, logrando dar así un sentido más armonioso y evolutivo a cualquier situación de caos y confusión. Ésto ayudaría en el proceso de autoconocimiento, en torno a la propia sabiduría de nuestro ser espiritual, haciendo más fácil el camino hacia la autorrealización y la felicidad.

A pesar de que existen muchos Mandalas propios y naturales del universo, otros muchos pueden ser creados a nivel del inconsciente colectivo, de la sabiduría espiritual o de la propia psiquis individual.

"Algunos mandalas naturales son por ejemplo la forma de la Vía láctea, el sol, la luna, la tierra y cada uno de los planetas, satélites y asteroides en el cosmos. También son mandalas los remolinos o vortices de agua, de viento, etc.

Como Mandalas espirituales se pueden mencionar por ejemplo el símbolo chino taoísta del ying y yang y los trigramas del I-ching (el libro de las mutaciones). En la India el símbolo del mantra Om y también el Sri Yantra. En la América precolombina el Calendario Maya y el símbolo en el Kultrún, el tambor ceremonial de las Machis mapuches"⁷

⁷ www.yogakai.com/revista-de-yoga.htm. "Mandalas y Armonía". Revista de Yoga, "Los mandalas"
por Fernando Mureira

MANDALAS Y ARTE TERAPIA

Es el poder ordenador e integrador que provoca la creación de Mandalas en los seres humanos lo que lo lleva a lo terapéutico. Claramente potencia nuestra capacidad de conexión con nuestro interior, facilita la integración de nuestra personalidad, el crecimiento y desarrollo de nuestro potencial humano, consiguiendo así un re-conocimiento de nuestro yo más íntimo y profundo. Ésto nos da nuevas herramientas para seguir adelante, para vivir nuestra vida aprovechando el nuevo abanico de posibilidades, de caminos a seguir, que se abre ante nuestros ojos.

El Mandala no es solamente una figura geométrica concreta: el círculo, el cuadrado, el triángulo equilátero, sino que hace referencia a una actitud, al estímulo por reconciliar fuerzas irreconciliables, contrarias. "En el círculo no hay rincones donde pueda anidar la superficialidad. La energía recorre el espacio, todo está a la vista."⁸ Pareciera ser que es eso lo que viene a cumplir una función de "espejo" en el Mandala, el ir reconociendo este lenguaje propio pero a la vez nuevo que es lo plástico. No permite la dispersión, sino que es contenedor. Probablemente, mucha de la fuerza intrínseca del Mandala radica justamente en este punto, dado que la dispersión es una característica de la locura, por ende, de la pérdida de contacto con la realidad. En otras palabras esto sería una pérdida de conciencia del ser, que es la cualidad esencial que define al hombre como hombre. Dada la capacidad de contener el todo, es que el Mandala se transforma en terapéutico, pues permite la fusión de varias partes de una realidad que quizás están desligadas entre sí y por lo mismo se vuelven incomprensibles. Sólo se encontraría un sentido dentro del mundo creado en la estructura mandálica, que reordena este caos.

Es a partir de los estudios de Jung que el Mandala se vuelve más conocido como herramienta terapéutica, ya que para él, éste sería una típica

⁸ www.entrecreadores.com.ar/search.php. "Desarrollando nuestro potencial humano a través del arte" por Débora Kacowicz

forma de arquetipo: el del orden interior. Un símbolo de totalidad, abarcada por el hecho de que existe un centro y una periferia que lo engloban. "Por eso, en un momento en el que existe un gran desorden y caos en la mente de un hombre, entonces puede aparecer este símbolo ya sea en forma de mandala, en un sueño, o como dibujos fantásticos imaginarios. Jung observó que sus pacientes espontáneamente dibujaban mandalas e interpretó que estos dibujos reflejan una tendencia natural de autorregulación del psiquismo. Es una tentativa de la psique humana para organizarse"⁹.

Más aún, se potencia esta teoría dado que estudios antropológicos han revelado que en tribus primitivas la producción de diseños con forma circular aumentaba en períodos de guerra o situaciones de peligro o bien cuando ésta se encontraba amenazada por ciertas dolencias.

Otros plantean que la búsqueda inconciente de "refugio" en estos círculos, pueda asociarse al vientre materno, pues es como dibujar un límite protector en torno al espacio físico o psíquico que cada uno de nosotros identifica como uno mismo.

⁹ www.entrecreadores.com.ar/search.php. "Desarrollando nuestro potencial humano a través del arte" por Débora Kacowicz

PROYECTO PLÁSTICO

El proyecto para el examen fotográfico se basa en varios conceptos, además del recién explicado.

Existen distintos elementos que dan la forma final al montaje, el cual se arma uniendo conceptos e ideas que surgen desde una fotografía tradicional hasta el uso de las posibilidades que brinda la tecnología.

Las imágenes, tal como se menciona en algún párrafo anterior, son una historia comprimida, un resumen brevísimo de alrededor de unos 15 años de vida en varias imágenes que unidas entre sí terminan siendo sólo tres.

Tres montajes que abarcan una historia, un camino, una mirada desde dentro.

Tres montajes que son más que eso, más que sólo tres imágenes, sino que la posibilidad de reinventar y aportar desde la experiencia del espectador un nuevo destino a la historia contada por mí.

Nuevas posibilidades entonces, nuevos aportes, nuevas verdades. Verdades de otros, en mí. Verdades que quiero escuchar y que tal vez aporten mucho más de lo que podríamos llegar a imaginar, posibilidad que agradezco.

A continuación breves explicativos de los restantes conceptos detrás de la creación de estas "Fotografías Mandálicas".

COMPLEMENTARIEDAD

No existe la posibilidad, ni siquiera remota, de enfrentar la temática de las "Fotografías Mandálicas" sin pensar en complemento.

Especialmente dada la evolución de la fotografía, desde sus inicios hasta nuestros días. Una evolución que maravilla pero que a su vez permite hacer la complementariedad entre dos técnicas muy diferentes pero dentro de una misma categoría: la fotografía.

El complemento entre las técnicas antiguas (fotogramas, fotografía en blanco y negro, revelados de laboratorio), y las actuales (digitales) arman el trabajo de manera armoniosa.

Asimismo, el aporte que el espectador pueda hacer a partir de una intervención, por mínima que ésta sea, vendrá a cumplir la función de complemento de lo que está planteado desde mi posición a través de la obra.

Hay una complementariedad incluso emocional, una especie de empatía que contribuye a la comprensión desde la experiencia personal de quien intervenga o simplemente observe la obra, una especie de contagio emocional. Un traspaso de la vivencia expuesta a través de la imagen para un otro observador.

Se complementan las miradas, y si el espectador interviene hace su aporte desde las carencias y riquezas que le permite su propia vivencia personal tanto a lo largo de su vida como frente a la obra misma.

Finalmente, es importante destacar que muchos de los siguientes puntos descritos, son complementos por sí mismos.

COLOR Y FORMA

El color y la forma son dos elementos del ámbito visual que se complementan de manera casi permanente. Ambos existen gracias al otro, por eso conviven armoniosamente.

Sin embargo, el color es luz. Sin luz no hay color, pues perdemos nuestra capacidad de visualizarlo. Y por supuesto, el color tiene diferentes maneras de comportarse según la manera en la que se abarca. Me refiero en particular a las dos teorías que sustentan el color: las teorías aditiva y sustractiva de la luz como base para la creación o existencia del color. Pero independiente de cual nos acomode más, en ambos casos la teoría que propone la existencia del color y la forma de manera simultánea se confirma.

Más allá de lo formal, el color pasa también a ser emoción. Quizás por ahí también se potencie el trabajo de color y forma a través de los Mandalas, ya que trabajar con Mandalas es trabajar con emociones.

En las "Fotografías Mandálicas", color y forma se unen y se complementan una vez más, para volver a contar la historia que cuentan casi, si es que no todos, los Mandalas: la del mundo interior.

MIEDOS Y SUEÑOS

Las imágenes concretizan lo que existe sólo en el recuerdo, como vagas representaciones de algo que ya en nada se asemeja a la realidad.

Todo está intervenido por la melancolía o por el deseo. Por la primitiva fuerza de seguir viviendo y proyectándose a pesar de las adversidades, o por la potencia y el empuje que dan las alegrías de la vida.

Sin embargo, si hubiera que resumir en dos palabras lo que se grafica en estas "Fotografías Mandálicas" habría que decir: miedos y sueños, porque eso es lo que está ahí. Todo lo bueno y lo malo de una época que marca grandes cambios. Un período de transformaciones inevitables. Un lapso de tiempo en el cual día a día las decisiones fueron marcando un camino definido por los miedos y los sueños.

Sueños y miedos en el sentido de proyección y de inmovilización, respectivamente. Sueño como proyecto que avanza lento o se traba totalmente producto de los miedos. Tal como ha sucedido con el proyecto de mi examen, el que había imaginado una y otra vez pero no había concretado por las dudas y temores que se lanzaban sobre mí cada vez que osaba bucear en la profundidad de las emociones, los recuerdos y los sueños. Pero la fuerza interior, el crecimiento, el apoyo de los seres queridos y cercanos hizo que los miedos pudieran convivir con la concreción de los sueños, como un aporte al valor que se le otorga a las cosas cuando éstas tienen un costo y significan un gran sacrificio.

No pretendo plantear acá los miedos como algo negativo o innecesario, sino al contrario, son el alimento que permite que crezcan nuestros sueños. Son los cristales que permiten mirar mejor a la distancia (pasado o futuro), observando aquello que no tenemos la capacidad de apreciar si no han estado los miedos de por medio, miedos como obstáculos, como desafíos, como parte necesaria de la vida y la historia. Y los sueños que permiten divagar, evadirse

muchas veces para ayudarnos a superar todos aquellos nuevos retos que aparecen a diario. Es sólo gracias a los sueños que aprendemos a volar, a crear, a ir más allá.

PASADO-PRESENTE-FUTURO

No sabría decir con exactitud si estos tres términos podrían ser considerados como conceptos básicos del proyecto inicial. Lo que sí sé es que es innegable que hoy forman parte de él, y que han ido apropiándose de un vasto territorio hasta terminar siendo una de las bases que lo sustentan.

Cada uno de los tres montajes propone una historia. Cada historia, para existir, trae detrás un pasado y por supuesto un presente. Ambos van dando paso a ese futuro que se busca mejorar tras la valentía de hacer frente a los temores que se arrastraban del pasado en el presente hacia el futuro que hoy es diferente, ya no está cargado por el miedo o la negación.

Pasado, presente y futuro se entremezclan una y otra vez, sin permitir casi diferenciación entre ellos... hasta que se hacen imagen y muestran que cada etapa tiene su tiempo y que el presente está hecho para ser vivido diferenciadamente de pasado y futuro pero siempre en pos de ser un buen pasado para derivar en un buen futuro.

OBRA ABIERTA

El arte mas que conocer el mundo, produce complementos del mundo, formas autónomas que se añaden a las existentes exhibiendo leyes propias y vida personal.

"Obra Abierta", Humberto Eco

No pretendo teorizar en relación a lo que se conoce como obra abierta, pues eso implicaría un extenso trabajo que desde mi perspectiva no viene al caso. Sólo hago la cita de "Obra Abierta" dado que creo que las "Fotografías Mandálicas" responden absolutamente a esta categoría.

Una descripción simple de obra abierta podría ser la posibilidad de intervención permanente de parte del espectador, una especie de obra inacabada que requiere de la colaboración de quien la observa.

"Ahora bien, habría dos grados en la colaboración del receptor de la obra: la "mental" y la "manual". En la **colaboración teórica o mental** el usuario interpreta "libremente un hecho de arte ya producido, ya organizado según una plenitud estructural propia (aún cuando esté estructurado de modo que sea indefinidamente interpretable). Pero hay obras que permiten una **colaboración "manual"** cuando el intérprete reorganiza libremente la obra y goza de las relaciones así producidas, cooperando en "hacer" la obra. Estas son las **obras en movimiento**, obras que tienen la capacidad de "asumir diversas estructuras imprevistas físicamente irrealizadas". Son por lo tanto, obras

inacabadas que reclaman un proceso de co-creación entre productor y receptor”¹⁰

Es de esta manera que el proyecto fotográfico asume esta apertura, esta casi necesidad de acoger el punto de vista de un otro que aporta su experiencia, tal como sucede entre amigos que buscan escucha y consejos para ayudarse mutuamente.

Una obra que permanece abierta a la intervención del público tiene un cierto grado de entrega y de vulnerabilidad por lo cual tiende a provocar, aunque sea en un nivel mínimo alguna reacción en el espectador. Ya sea por el simple hecho de querer intervenirla, como por el no deseo siquiera de observarla.

“Una obra abierta promueve una relación dialéctica entre ella misma y la persona que la recibe. Es un mensaje por acabar que invita al usuario a reflexionar y enriquecerla.”¹¹

¹⁰ www.javieriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/publicaciones/arena/eco.htm

¹¹ Págs. 12-15. "Obra Abierta", Humberto Eco. 1984, Ed. Ariel, Barcelona

MULTICAPAS

Al parecer, un concepto inventado...

En este trabajo las capas representan las etapas o vivencias acumuladas, celosamente guardadas por el cuerpo, la memoria, el recuerdo.

Situaciones vividas que quiérase o no, permanecen en el inconsciente, asomándose cada cierto tiempo, en especial en el momento de crear... cuando uno se conecta con lo más hondo de las emociones.

Las capas que se superponen en cada uno de los tres montajes vienen a representar la pluralidad que existe dentro de un solo ser humano, en este caso yo. Nada es tan específico que pueda plantearse aisladamente de otras vivencias u otras emociones. Incluso de la mirada y el aporte de los otros (tal como se describe en el punto anterior).

No es casual que haya sido casi fundamental plantear este trabajo en capas. Una solución formal que permite decir muchas cosas a la vez, posibilitando el diálogo con quien lo observa a través de su intervención.

Las capas refuerzan el proceso, ayudan a representar el paso del tiempo, el transcurso de los años, el crecimiento interior. Es ahí donde van quedando las vivencias, guardadas en el baúl del alma, unas al lado de otras, como capas que les permiten entremezclarse o bien hacer uso de una sola de ellas según la ocasión o la necesidad.

Las "multicapas" me ayudaron a contar, a ver, a enfrentar y es a partir de ellas que puedo hacer frente y permito que surjan las imágenes.

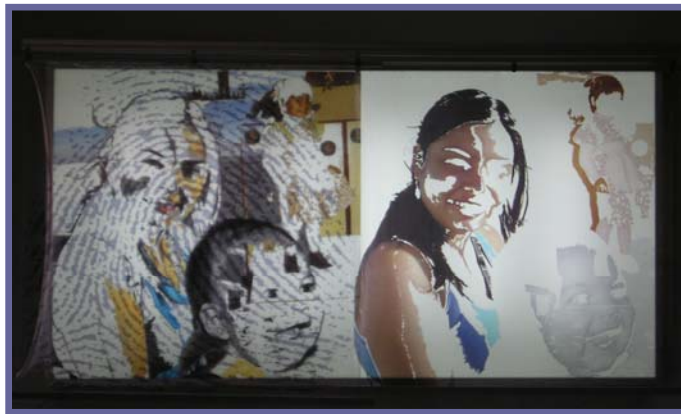
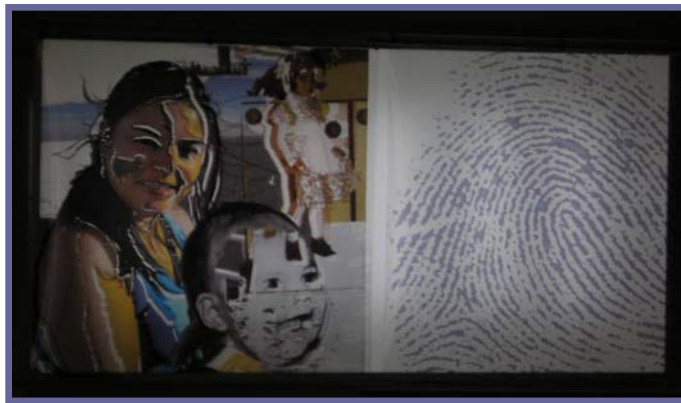
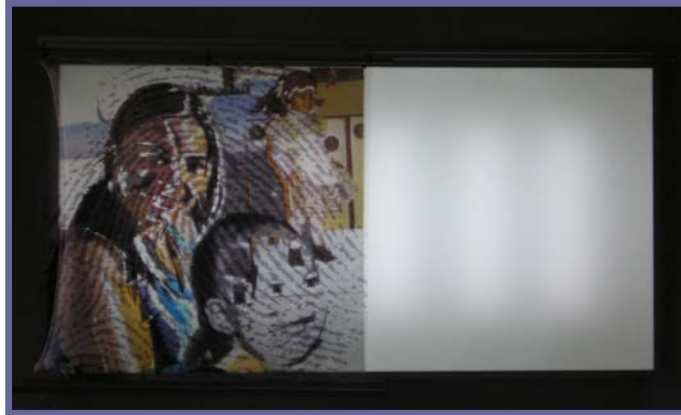
No había podido o querido encarar ciertas vivencias pasadas, que por ser pasadas pensaba dejar ahí "olvidadas". Pero no se puede. La memoria corporal es potente y hay que enfrentarse a ciertos dolores y ciertas verdades para superarlas. En eso estoy, y este trabajo es la cura, el remedio tan anhelado, tan a la mano, pero tan difícil de tomar.

MONTAJE FINAL

PASADO



PRESENTE



FUTURO



BIBLIOGRAFÍA

Internet

- <http://www.yogakai.com/revistadeyoga.htm>
Revista de Yoga, Los Mandalas por Fernando Maureira
- <http://www.geocities.com/Athens/Crete/2925/mandalas.htm>
Mandalas por David Blanco
- <http://www.entrecreadores.com.ar/search.php>
Desarrollando nuestro potencial humano a través del arte Por Débora Kacowicz
- terapiasdearte.perucultural.org.pe/texto/colaboradores/cathymalthiook.doc
Abrazando nuestra misión por Cathy A. Malchiodi
- <http://www.artesalon.uchile.cl/vpicon.html>
- http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/d_video/evaluacion/evaluacion2.html
- <http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/rectangulo-aureo.html>
- <http://www.pauloporta.com/Fotografia/Antigos/epropaurea3.htm>

Libros

- "Las etapas críticas de la vida". Rüdiger Dahlke
1999, Plaza & Janés Editores, S.A. Barcelona
- "Mandalas", A Relização da Alma com Deus através de Desenhos Sagrados. Celina Fioravanti, Juarez Fioravanti Filho
1994, Editora Ground Ltda., 4ª edición. Sao Paulo
- "Obra Abierta". Humberto Eco
1984, Ed. Ariel. Barcelona