

Universidad de Chile.
Facultad de Artes.
Magíster de Artes Mediales.

MUNDIFICATIO

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO
DE MAGÍSTER EN ARTES MEDIALES

JONNATHAN BLAKE PINTO CAVIEDES

PROFESOR GUÍA:
CHRISTIAN OYARZÚN

MIEMBROS DE COMISIÓN:
MONICA BATE
FERNANDO SÁNCHEZ

SANTIAGO DE CHILE
2015

MUNDIFICATIO

Jonnathan Blake Pinto

A mi familia por el constante apoyo,
a Angie, César y Andrés por su ayuda,
a las manos estiradas, a la voz que me despertó,
a mis amigos
y a los que apostaron, creyeron y se interesaron en este proceso.

¡Gracias!

ÍNDICE

RESUMEN	1
INTRODUCCIÓN	2
CAPITULO I: NIGREDO	9
El caos originario	11
La tríada	16
Una constelación a miles de años luz	20
CAPÍTULO II: LEUCOSIS	22
Permeabilidad	23
Proyecciones y transferencias	29
El lenguaje de los peces	35
Destillatio	38
CAPÍTULO III: XANTOSIS	41
Transitus	42
Durmiendo en el sueño	42
Plexo solar	46
CAPÍTULO IV: LOSIS	48
La doble limpieza	49
Después del rojo	52
BIBLIOGRAFÍA	61

RESUMEN

Mundificatio se plantea como un producto artístico de carácter simbólico que aborda la pregunta sobre la trascendencia y su relación con el sentido de lo humano. Los dos ejes esenciales sobre los que se asume este interrogante pertenecen al proceso alquímico y a los planteamientos del inconsciente de Jung. Del primero, se adopta el sentido simbólico místico-espiritual sobre la transformación de la materia, pero empleado como alegoría de la unión de los opuestos del hombre hacia la construcción de su individuación; del segundo, se retoman las manifestaciones del inconsciente y del espacio onírico que señalan, a través del sueño, la fantasía, lo arquetípico y la necesidad de encauzar los contenidos ctonicos y numinosos hacia un sentido personal que las integre a su conciencia.

Sobre estas bases, Mundificatio no pretende dar cuenta de debates teóricos, sino proyectar y hacer experiencial esas mutaciones en el objeto artístico para, en primer lugar, desarticular el carácter racional y aproximarse al campo de lo simbólico, poético y estético, y para, en segundo término, abrir las interpretaciones y las lecturas de la obra desde la experiencia del espectador con los contenidos proyectados en la instalación.

Al concebir de este modo el objeto artístico Mundificatio se niega a enunciar, catalogar y circunscribir bajo un parámetro teórico esta experiencia y cosmovisión particulares. Por esta razón, rompe con el carácter pasivo, inerte e impasible del texto que acompaña la instalación, y le adjudica una naturaleza activa que participa simbióticamente en un todo articulado.

INTRODUCCIÓN

Mundificatio es, ante todo, una instalación multimedial en la que, por medio de soportes artísticos, se presentan emociones, ideas, conceptos, referencias, símbolos y alegorías oníricas, con la intención de indagar sobre el sentido de lo humano en el territorio mental y espiritual. Así, el inconsciente, la vida y las experiencias personales son el eje y el punto de partida en la búsqueda por solucionar la inquietud sobre lo trascendente.

El presente documento tiene como finalidad complementar al objeto artístico, no como una teorización de él, sino como fragmento simbiótico que permita la ampliación del número de sus lecturas e interpretaciones. En este sentido, la propuesta escrita demanda una mirada en paralelo con la obra, pues es, a través de este tipo de observación, cómo los contenidos expuestos en la instalación y en el documento se comprenden, se acentúan y se ramifican. La interpolación de los contenidos, tanto de lo escrito como del objeto artístico, obedece a un interés por generar una danza dialéctica de retroacción entre el artista, el objeto artístico y el espectador. Este diálogo se concentra en la interconexión de contenidos frente al quehacer artístico, la vida, la experiencia y el sujeto.

El interés de esta obra por ahondar en las profundidades del espíritu comparte, como punto de partida en el quehacer artístico, una estrecha relación

con los creadores surrealistas que indagaron en las diferentes manifestaciones de la psique. Por esta razón, los sueños y los contenidos oníricos poseen una importancia considerable, pues es desde ellos que se entabla una relación directa con el inconsciente y su lenguaje simbólico.

Aunque este proyecto se nutre de la corriente surrealista, no desconoce que algunas formas de creación de este movimiento como “el automatismo” no logran dar cuenta de la inmensa cantidad de contenidos presentes en el inconsciente. Esto hace imperante vincular diferentes focos de interés, surgidos en otros movimientos artísticos, como, por ejemplo, la carga poética y mística del simbolismo, o como la asunción de la experiencia y del sujeto enfrentado al mundo en el romanticismo. Especificando estos alcances y limitaciones, este proyecto reconoce, de manera formal y conceptual, la influencia de trabajos como los de Bill Viola, Mathew Barney, Anna Sigmond Gudmundsdottir, Marcel Duchamp, Chloe Piene, César González, Mark Manders, Stanley Kubric, Jean Luc Godard, David Lynch, Chris Marker, entre otros.

En contraste con la tendencia del surrealismo por indagar en la psique desde la teoría freudiana, este trabajo ahonda en este mismo aspecto fundamentándose en los conceptos formulados por Carl Jung: “Proceso de individuación”, “Si-mismo”, “Inconsciente personal”, “Inconsciente colectivo” y “arquetipo”¹. La integración de estos conceptos permite crear un territorio en el cual los sueños y las experiencias con el inconsciente remiten a contenidos comunes a los seres humanos, contenidos simbólicos que señalan el significado

de la existencia humana, desmitificando, la explicación de lo humano en términos de instintos aislados o mecanismos intencionados como hambre, poder, sexo o supervivencia, etc. En el afuera de ese perspectivismo freudiano, la obra se desvincula de la exposición de fantasías y traumas personales, y se adentra en la incidencia significativa de esa aparición del inconsciente en el hombre.

En este nuevo direccionamiento, se ha adoptado la teoría de Jung que examina el sentido y propósito de la vida onírica, y, al mismo tiempo, analiza el papel que desempeñan los sueños en el individuo. Los sueños adquieren un carácter significativo para la vida del soñante que, en su entramado psicológico, obedece a cierta ordenación o modelo que tiene como meta el desarrollo psíquico y la realización de la unicidad del hombre, al que Jung define como “Proceso de individuación”. La observación de los sueños durante un largo periodo de tiempo permite ver un agente de regulación, el “si-mismo” según su propia definición. Al respecto M. L. Von Franz afirma que éste es “un factor de guía interior que es distinto de la personalidad consciente y que puede captarse solo mediante la investigación de nuestros propios sueños”. (1976: 162).

En Freud lo inconsciente se presenta como un espacio en el que confluyen contenidos olvidados y reprimidos. Esta conceptualización del inconsciente tiene una característica netamente individual, cuyo enfoque Jung retomará y denominará “inconsciente personal”, que sirve de base para formular, paralelamente, el concepto de “inconsciente colectivo”. Este término alude a un sustrato del inconsciente, aún más profundo, que no se origina en la experiencia y

la adquisición personal, y que no solo tiene una naturaleza arcaica y primitiva, sino que es connatural a los seres humanos.

Del “inconsciente colectivo” surge lo arquetípico o los arquetipos cuyas figuras simbólicas designan una cosmovisión primitiva en estrecha relación con el mito y la leyenda que, por tratarse de formas específicamente configuradas, se han transmitido a través del tiempo como una doctrina secreta o una sabiduría divina que surgen de manera espontánea y están contenidos en los cuentos, historias o narraciones tradicionales. Jung entra a considerar la relación psicológica del arquetipo con el mito y la leyenda, llegando a la conclusión de que los mitos son “ante todo, manifestaciones psíquicas que reflejan la naturaleza del alma” (1970:12), es decir que los contenidos inconscientes aparecen reflejados en todos los procesos naturales llevados al mito: “no le basta al primitivo con ver la salida o la puesta del sol, sino que esta experiencia exterior debe ser al mismo tiempo un acontecer psíquico, esto es, que el curso del sol debe representar el destino de un dios o un héroe, el cual en realidad no vive sino en el alma del hombre” (1970: 12).

En lo arquetípico, existe una interpretación psicológica vinculada con la alquimia², donde su proceso se presenta como una expresión simbólica de la concienciación del inconsciente que el sujeto experimenta en la búsqueda por la totalidad anímica y el desarrollo mental. La alquimia permite evidenciar simbólicamente ciertos procesos por los que atraviesa la psique, y que son identificables en las imágenes arquetípicas proyectadas en fenómenos acaecidos sobre la materia. En otras palabras, el proceso alquímico es interpretado como

una analogía de las experiencias y de los conocimientos de la psicología de lo inconsciente con respecto al proceso de individuación.

Mundificatio es una visualización simbólica de aquel entramado de contenidos inconscientes, tanto personales como arquetípicos, experimentados en el encuentro con la subjetividad hacia un sustrato aún más profundo. La alquimia en su carácter simbólico-arquetípico se presenta aquí, como un mapa introspectivo de contenidos inconscientes, en el que se confrontan las imágenes simbólicas a nivel individual - sueños, las visiones o las fantasías- con los motivos de las imágenes primordiales proyectadas en la materia alquimista, como la materia prima, la separación y unión de los opuestos, el andrógino y la transmutación de la materia. En este sentido el objeto artístico establece un entrelazamiento con dos tipos de contenidos: por un lado, un contenido arquetípico profundo evidenciado por las diferentes etapas del proceso alquímico; y, por otro lado, una serie de contenidos subjetivos encarnados en la cosmovisión personal.

La pluralidad de contenidos desarrollados en el proyecto requiere que el desarrollo formal de la obra se produzca a través de múltiples medios y soportes artísticos que cumplen un interés específico en el conjunto de la obra. Así, el dibujo se presenta como tentativas por concretar y materializar representaciones simbólicas del inconsciente y contenidos internos; el video permite plasmar el tiempo y el movimiento en relación con estos contenidos, acudiendo a su carácter performático; la fotografía se instala para enmarcar y capturar los encuentros con

lo otro o en el otro; el sonido remite a la construcción de espacialidad y de atmosfera, pero también como señalización y detonación de contenidos; los objetos y la tecnología se enmarcan en un ámbito de animar o dar vida a la instalación. En todos ellos, cabe destacar, no hay pretensiones técnicas totalizantes, ni aspiraciones por problematizar los soportes. Por ende, esta obra constituye un intento por materializar contenidos simbólicos que, a modo de registro y de viaje, se instauran como un recorrido fractal de la psique humana en el que la alquimia deviene guía hacia la totalidad del ser.

CAPÍTULO I

NIGREDO

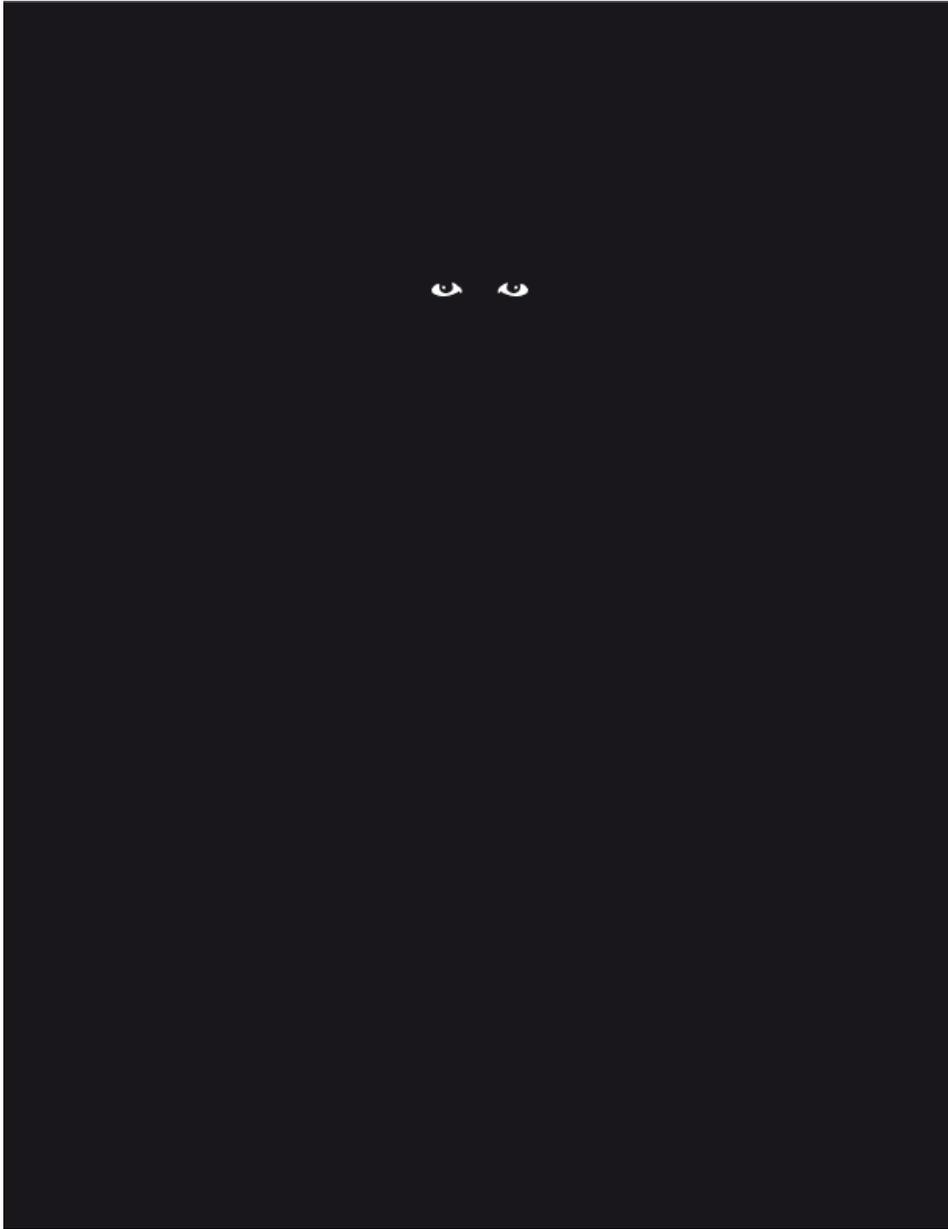

Fig. 1

(...) Ahora -
solitario contigo,
desdoblado en tu propio saber,
falso ante ti mismo
entre cien espejos,
entre cien recuerdos
inseguro,
cansado por todas la heridas,
frío por todas las heladas,
ahorcado en tus propios lazos,
¡Conocedor de ti mismo!
¡Verdugo de ti mismo!

“Entre aves de presa”, Friedrich Nietzsche.

El caos originario

¿Qué será de la vida?

Difuminación de lo vivido.

Miedo de lo que pudo haber ocurrido, Devino en olvido.

Pérdida y desvanecimiento del tiempo.

Búsqueda divagante del instante.

Percatarse de la inexistencia de la memoria.

Es en realidad la nada lo que está a mi lado.

Desilusión, represión, violencia, no esperar nada de nadie.

Serenidad, pérdida del rumbo, hallazgo de una gran farsa.

Aparenta estar despierto, pero vive entre proyecciones, sueños y realidades oníricas, una consciencia dominada por lo inconsciente.

Amalgama de contenidos reprimidos y proyectados.

Del caminar por este mundo ensimismado, aunque se parezca estar despierto, surge, muchas veces, la imposibilidad de manifestarse.

Autocrítica.

Soledad.

Una progresiva aflicción se incrusta en la existencia.

El esfuerzo es insuficiente y la frustración toma el control.

Caminar y observar el mundo, millones de manchas difusas asoman frente a los ojos.

Se repite constantemente que el sabio es feliz.

La tristeza es la imposibilidad del ser humano de entender la razón de las cosas.

El paso por la materialidad se ha convertido en un simulacro de lo que podemos ser.

Los recuerdos inundan la cordura, y los deseos profundizan el sentimiento de ausencia mientras que el ego decide seguir atado a la puerta de la casa.

El consuelo es no estar al final de la fila.

Elegir el exterminio, un holocausto.

El ser humano ha dejado de asumir con valentía el pensamiento de su muerte y teme a morir.

La muerte es un momento y un lugar de actualización, en donde todo lo auténticamente humano se expresa como un último suspiro. La sangre brota, la carne se desgarran y la autoflagelación continuará hasta que el cuerpo encuentre el crepúsculo de la muerte.

Al no encontrar los deseos, la única salida se halla en la muerte.

La entrada del inframundo... las puertas del infierno empiezan lentamente a abrirse, a lo lejos se puede divisar una pequeña vela encendida. En el camino hacia el silencio, crece el temor de ser quemado en los ojos y perderse en la oscuridad. Al cruzar las puertas, las personas sonrían, ya no deseo estar afuera.

El río de la montaña se deforma con sus propias piedras, y con el tiempo utiliza su deformidad para ascender al aire.

La contemplación del ser lleva a conocer la razón de la existencia y evoca un sentimiento de libertad, fusionándose con lo infinito. El pensamiento debe resistir el tiempo y los deseos de conocer deben estar al unísono con el hacer.

Debajo de las piedras espero entablar un diálogo donde aclare cuál es mi presencia en este lugar.

Todos los días pienso en el arte, a veces, lo percibo como una nebulosa a miles de años luz. Y, súbitamente, me identifico en este punto lejano en el tiempo en el que no se hace todo lo que se puede hacer.

Un pequeño flotador en medio del océano, alguien grita: -íNFLALO con tus propios pulmones.

El arte, a veces, se convierte en una nebulosa a miles de años luz...

Felicidad es tanto la búsqueda del conocimiento, como el descubrimiento del tiempo y el espacio que le corresponden a cada uno.

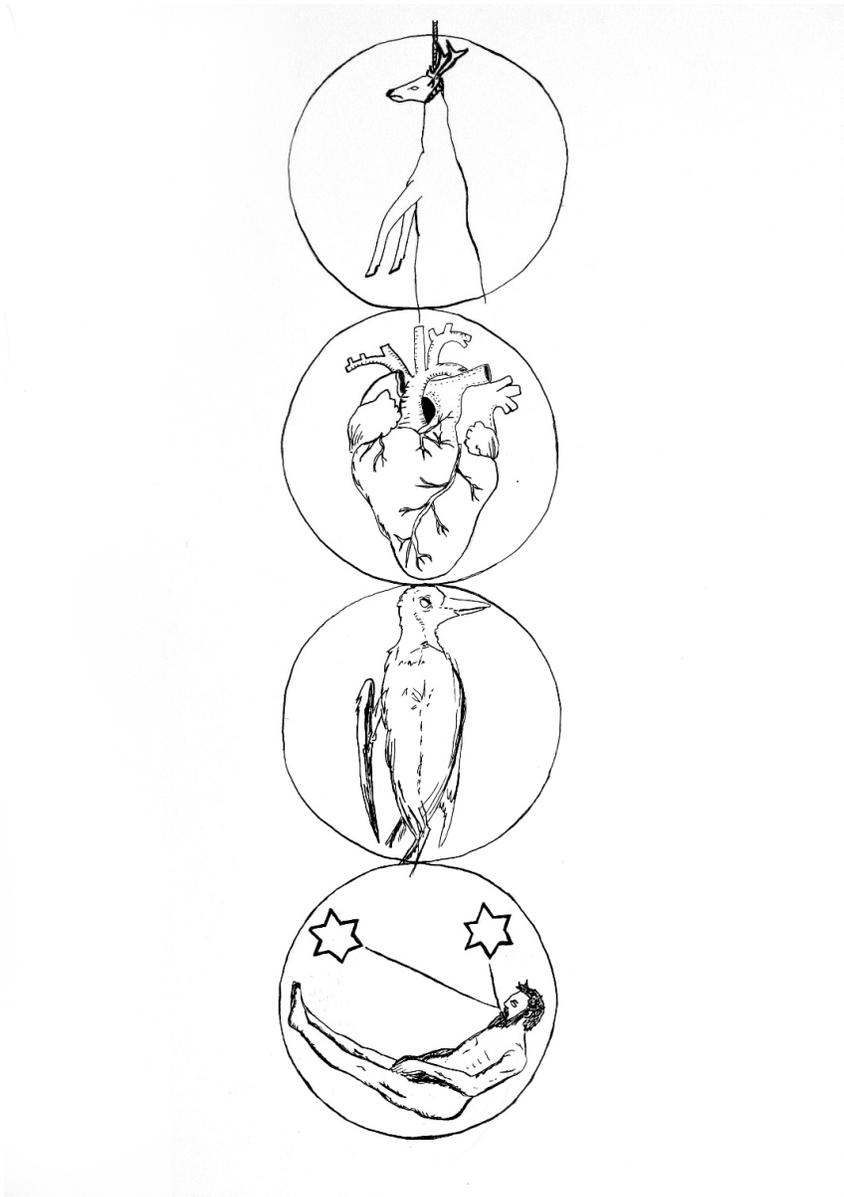

Fig. 2

“Sólo existe un conocimiento verdadero: aquel que nos ayuda a liberarnos.
Cualquier otro tipo de conocimientos es mera diversión”
Vishnu Purana.

La triada

La actividad creadora

Imágenes, objetos, formas, colores, conceptos, ideas, deseos y pulsiones son parte de una torrencial necesidad expresiva y creativa. La consolidación de esta convergencia solo se puede hacer real en la materia, en la coagulación de un homúnculo, de un ente, que contiene y proyecta, en forma de reflejo, de refracción o de reverberación, un punto y un todo de la cosmovisión del individuo en constante mutación.

Inmaterialidad entregada al mundo,
transferencia del no ser al ser,
reflejos de ideas en la materia.

En este proceso, la forma se transforma en ente mediador entre el individuo y el mundo que lo rodea, es la intersección y confrontación de series infinitas de ideas con movimientos espirales y desplazamientos de retroacción, que forjan conocimiento desde lo sensible. En este orden de ideas, la acumulación de experiencias de vida permite organizar un sentido.

El pensamiento implicado en otro pensamiento.

El forjar una imagen del propio ser en su profundidad implica reunir lo que ha estado disperso y generar una relación recíproca entre la consciencia y el inconsciente, constituyendo una totalidad. Es en el objeto artístico en conjunción con el creador y el espectador donde la consciencia se liberará de las presiones del mundo del Yo y se expande a través de símbolos concordantes con la esencia del ser, trazando caminos hacia el autoconocimiento. Esta consciencia ampliada no es ya ese ovillo sensible y egoísta de deseos, temores, esperanzas y ambiciones personales que debe ser compensado o, de algún modo, corregido por tendencias personales inconscientes, sino una función que se relaciona estrechamente con el objeto y pone al individuo en incondicional, obligatoria e indisoluble comunidad con el mundo. (Jung 1998:74).

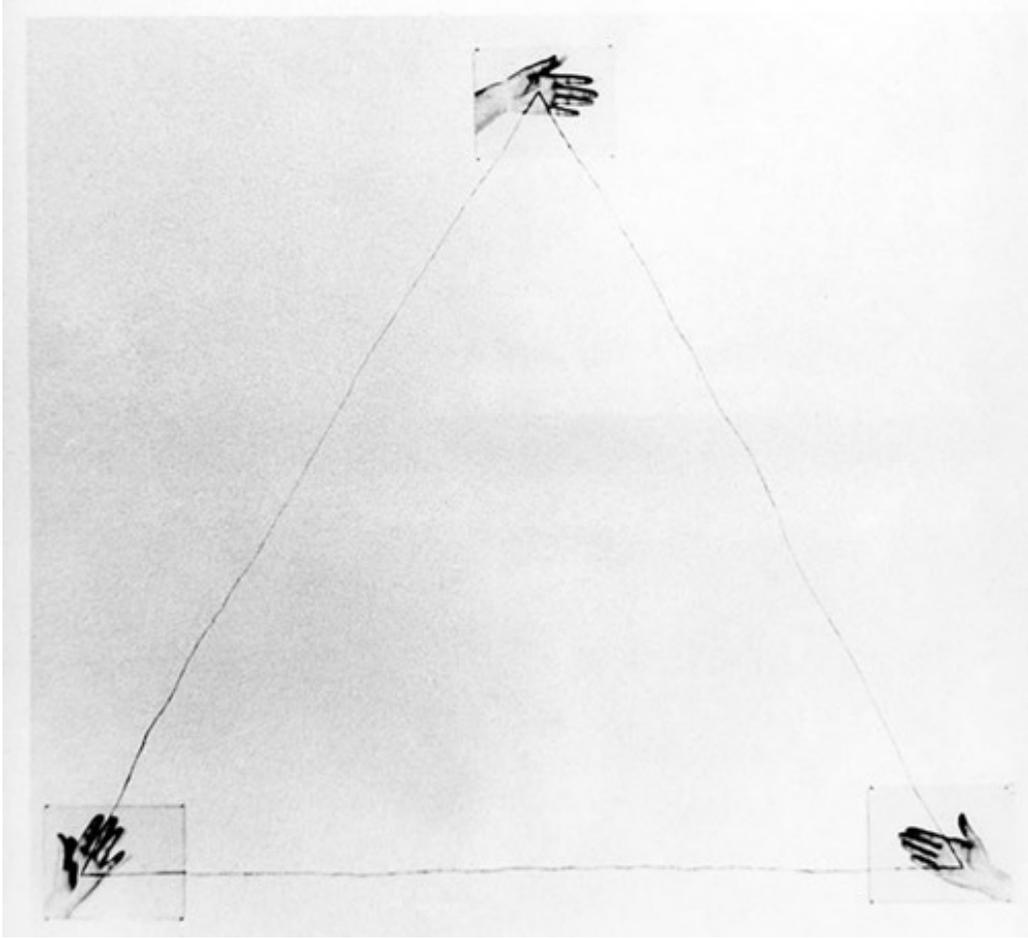

Fig. 3

Fig. 4

Una constelación a miles de años luz

Tocar las nebulosas con la punta de los dedos

Un susurrante llamado envuelve la voluntad, y la encamina hacia un viaje a los confines de la existencia; un aparente caos emerge de la profundidad, constituido por las extremas conexiones y relaciones entre el sentir, el pensar y el hacer. Paulatinamente, los límites entre el individuo y el mundo se degradan dando paso a una realidad que fluctúa entre lo interno y lo externo, entre la luz y la oscuridad. Esta voluntad por encontrar el sentido de la existencia es una constante fuerza que dirige al ser humano a responder por la pregunta sobre sí mismo, y a generar una cosmovisión de la entropía contenida en todas las experiencias vividas y por vivir.

La vida debe buscar el alma perdida llevando la consciencia a las profundidades del inframundo, enfrentándola con los más poderosos demonios hasta que aprenda a cifrar el lenguaje de los peces³. Así las imágenes específicas del espacio interior, los sueños, lo mítico, lo imaginario y todas las invisibilidades ocultas serán un canal, un puente o un punto de convergencia de lo sublime en el individuo, permitiéndole a éste, recorrer las estrellas más distantes y ver cómo surge en él un gran sol que lo ilumina todo.

“Cada porción de la materia puede ser concebida como un jardín lleno de plantas; y como un estanque lleno de peces. Pero cada rama de la planta, cada miembro del animal, cada gota de sus humores es, a su vez, un jardín o un estanque semejante.”

La Monadología, Gottfried Leibniz.

CAPÍTULO II

LEUCOSIS

Permeabilidad

Intersección del otro dentro de uno

La existencia, la bastedad del infinito, girando en la oscuridad a la velocidad de la luz, hace que todo alrededor pase vertiginosamente, disolviendo lo superfluo, y es en medio de aquel vacío, donde emerge el ser, el *si-mismo*.

¿En realidad se está en algún lugar?

Una vez que se abra la caja para comprobar el estado del gato,
éste estará vivo o muerto.

La sola acción de observar modifica el estado del sistema⁴.

El intento por resolver la pregunta sobre la existencia encamina la mirada hacia la particularidad del individuo, un individuo sumergido en la infinidad de la vida. *Lo probablemente probable* (sentir, pensar, hacer y conocer). El sentido de la existencia está en auto reconocerse como existente.

“Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba”.

El kybalion. Hermes Trimegisto.

El inconsciente envía formulas y acertijos simbólicos que enuncian el equilibrio, es la línea difusa entre la mente y la realidad, absoluta sublimación, escaramuza de dos mundos. La extrañeza al interior del sujeto o los procesos

psíquicos inconscientes implican una correspondencia entre lo que está afuera y lo que está dentro, entre lo otro y el pensamiento, de donde irrumpe, una tensión entre naturaleza y espíritu, una imposibilidad de aceptar o asumir el límite. El deseo por permanecer en el límite hace necesaria una práctica de subjetivación, una toma de consciencia de sí.

¿En que momento la naturaleza deja de ser naturaleza?

¿En qué momento el espíritu deja de ser espíritu?

El ser, contenedor de lo numinoso, no es puro cuerpo ni pura psique,
no es pura naturaleza ni pura espiritualidad.

Fig. 5

El arte remite a aquello que no puede estar en la materia.

El acto de interponer una distancia entre uno mismo y el mundo exterior puede calificarse de acto fundacional de la civilización humana; cuando este espacio interpuesto se convierte en sustrato de la creación artística, se cumplen las condiciones necesarias para que la conciencia de la distancia pueda devenir en una función social duradera.

Aby Warburg.

(...)Solo la vida existe.
El espacio y el tiempo son normas tuyas,
son instrumentos mágicos del alma,
y cuando ésta se apague,
se apagarán con ella el espacio, el tiempo y la muerte

“Fervor de Buenos Aires”, Jorge Luis Borges.

El sentimiento de lo infinito sólo lo alcanzo, sin embargo, cuando estoy limitado al máximo. La mayor limitación del hombre es la persona; se manifiesta en la vivencia «¡yo no soy más que esto!». Solo la consciencia de mi estrecha limitación en la persona me une a la infinitud del inconsciente. En esta consciencia me siento a la vez limitado y eterno, como el Uno y el Otro. Al saberme único en mi combinación personal, es decir, limitado, tengo la posibilidad de tomar consciencia también de lo infinito. Pero sólo así.

Recuerdos, sueños, pensamientos. C. G. Jung.

Proyecciones y Transferencias.

La existencia es la creadora del ser y del no ser, de lo tangible y de lo intangible. En su materia se expresa el todo en un conjunto de intraconexiones infinitas. El todo es un fractal, todo es un punto, un agujero negro.

En el ser humano, la naturaleza desdobra un torrente simbólico generando un tipo de experiencia más allá de la materia, experiencia que, en algunas ocasiones, empantana la consciencia, resignificando y mutando constantemente la percepción sobre los contenidos internos y externos.

En la articulación de esta experiencia, la reminiscencia del sueño, entendida no como vagas imágenes irreales, sino como un medio para comprender la propia realidad, reivindica la búsqueda interior y la verdad universal, acto reaccionario contra el interés del tecnicismo y el pragmatismo, que se concreta en una búsqueda por vivir y materializar lo sublime.

Distintos horizontes de sucesos convergen en una imagen a través de fluctuaciones de formas, colores y sensaciones, configurándose como una realidad alterna teñida de oscuridad. Mas allá de este universo paralelo, se halla encriptado un vórtice, un punto de no retorno donde el único suceso posible es caer hacia el interior de la estructura fundamental de la existencia.

Como una lluvia de estrellas cada horizonte de sucesos se presenta como partícula, un punto fractal dentro de un todo fractal, que se transfigura en una secuencia de imágenes. Esta no se reconoce o manifiesta a través de

conceptualizaciones y representaciones concretas, porque ostentan un conocimiento imposible de expresar por medio de signos o palabras.

La lluvia, gota a gota moja la calle.

Las nubes vagantes.

Las montañas inmutables.

La vertiginosa velocidad de la luz.

Seres que respiran dentro y fuera del agua.

Oscuridad

Amor

Muerte

Conocimiento

Fantasía

Amor

Sol

*Si-mismo*⁵.

El equilibrio natural es permeado por el símbolo, la compleja estructura fractal de la mente edifica un laberinto de innumerables pasajes, y, es en la confrontación con el minotauro y los seres de cabeza animal donde se indicará el camino hacia la trascendencia; siempre será posible aprehender algo más allá, las máscaras son mitologemas⁶ de contenidos ctónicos y numinosos pertenecientes al propio individuo y/o a la humanidad.

En la oscuridad mas profunda, la fantasía se desboca.

Para liberar las cadenas que falsean la realidad de las cosas, solo hace falta una contraposición espiritual-anímica, una introspección crítica y el conocimiento más objetivo del objeto, con la intención de anular la identificación inconsciente con el objeto, teniendo presente que solo conjeturamos la existencia de lo inconsciente.

“(…) Nunca harás lo uno que buscas desde las otras cosas
si antes no es uno en ti…”

Philosophia meditativa, Dorneo.

el microcosmos en conjunción con el macrocosmos.

Masculino / Femenino

Rey / Reina

Sol / Luna

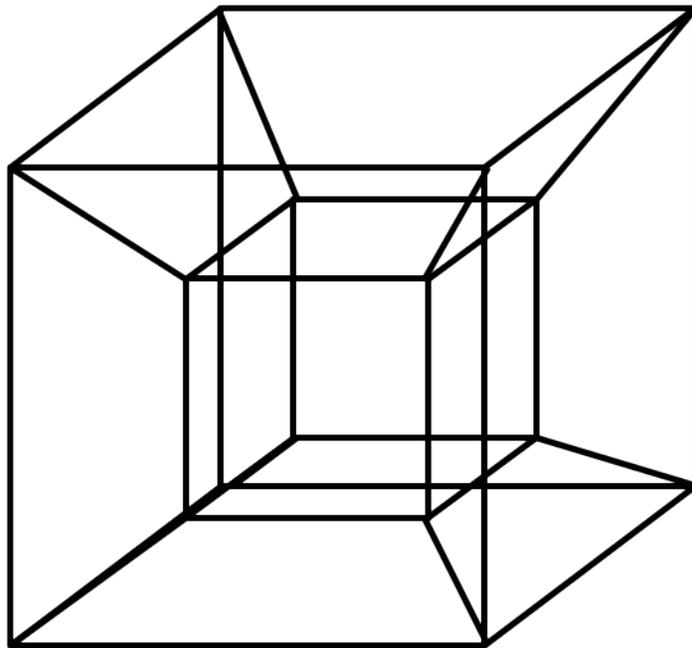

Fig.6

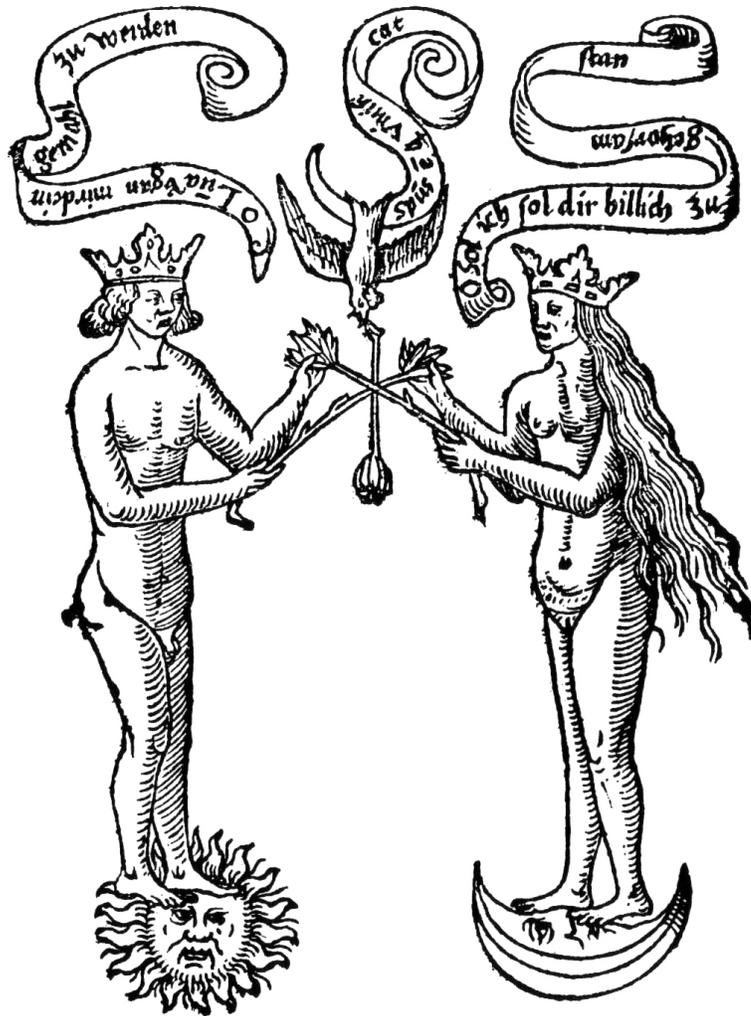

Fig. 7

(...) Ella moverá la piedra que cierra la entrada a mi tumba. Ella me dará alas como a la paloma, con ella volaré hasta los cielos, y diré: ¡Eternamente vivo en ella, en ella descanso, y permanece a mi derecha bajo el oro de Ofir! ... ¡Oh reina de lo alto, ven, acude, amiga y esposa, di a tu amado quién eres, revélame tus cualidades y tu grandeza... Mi amigo rabiando ha hablado. Ha suplicado y ha sido escuchado. Yo soy la flor de los campos y el lirio de los valles, soy la madre del bello amor, del conocimiento y de la santa esperanza. Soy el viñedo del fruto perfumado, mis flores son flores de honor y honradez, soy el lecho en el que descansa mi amado... hiero su corazón con una sola ojeada y con un solo cabello de mi nuca. Soy el perfume de los ungüentos, y el mejor de los perfumes, cinamomo, bálsamo y mirra escogida.

Aurora Consurgens I

El lenguaje de los peces

Desde el nacimiento, las experiencias se transforman en elementos que detonan el tornado fractal con múltiples brazos que constituyen la existencia. Y, en ese proceso, casi evolutivo, se escala de horizonte en horizonte; no es hacia arriba ni es hacia abajo, es arriba y abajo simultáneamente, es una superposición de estados; el gato dentro de una caja, todo es una partícula, todo es una onda.

Atravesar la experiencia como acto de encuentro con el todo, significa pensarse consigo mismo intersectado por un algo hermético, el misterio profundo del mundo. El autoconocimiento se presenta como una puerta para ingresar en lo común, señalando lo natural en lo humano y lo humano en lo natural. Traducir esta experiencia profunda requiere transcribir y encapsular todos los contenidos en símbolos, no como conceptos u objetos en sí mismos, sino como señales hacia lo que está más allá del límite.

Traducir lo que la tormenta trae a flote de ese antiguo naufragio.

Extraños peces negros hablan en un lenguaje extraño,
de su boca salen formas que remiten a personas y experiencias,
momentos de vida que significan algo más allá de una palabra.

Un barco fantasma atraviesa la niebla señalando un posible camino del laberinto.

“Obscurum per obscurius, ignotum per ignotius”⁸

Anónimo

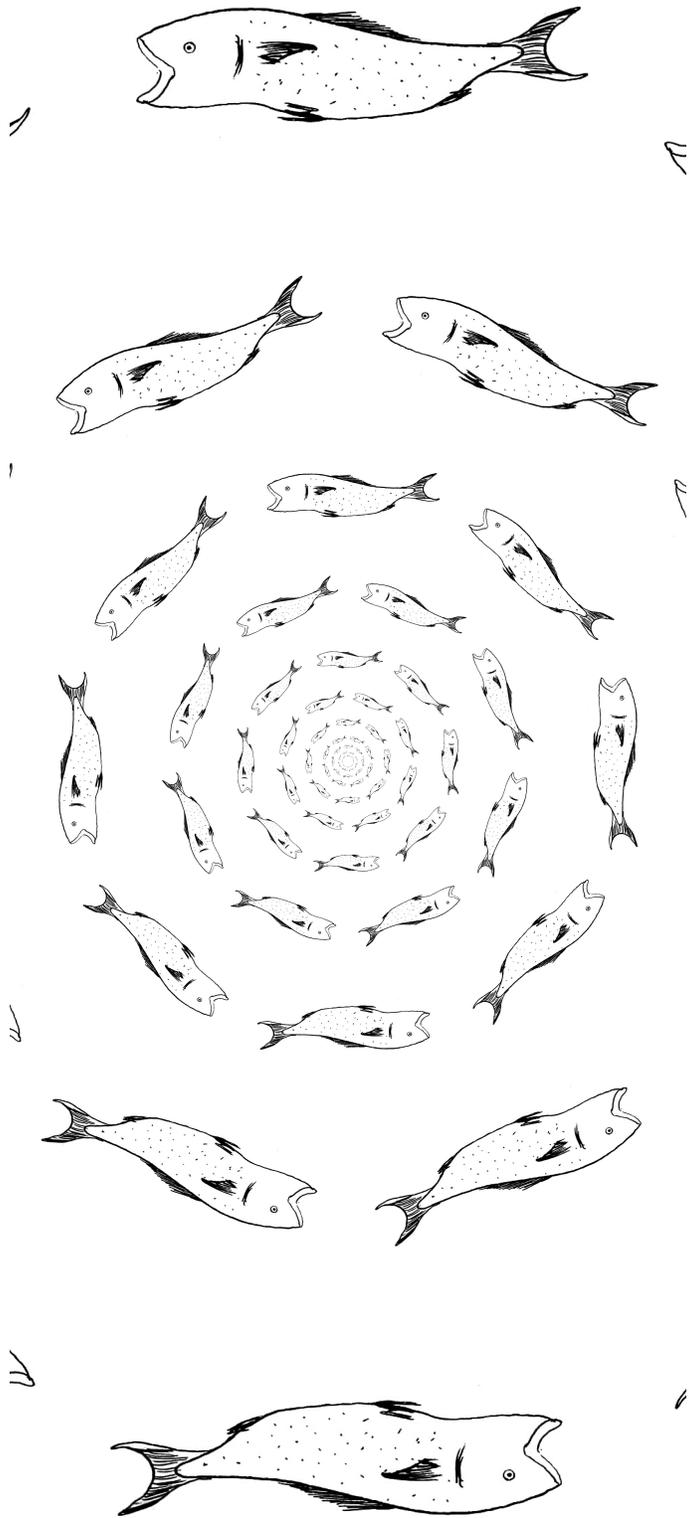

Fig. 8

Destillatio

Según Jung, *Mundificatio* es el proceso alquímico de purificación, de la limpieza, “significa la separación de todo lo superfluo que se adhiere a la totalidad de los productos meramente simbólicos de lo inconsciente, que para el alquimista se proyectaban en la materia” (Jung 1983 145).

Constantemente la mente se ve asediada por demonios y quimeras que intentan dominar la voluntad. En un intento por superar este ataque, el individuo reprime y envía al exilio todos los contenidos que lo afectan, transformando la mente en un campo de batalla donde el caos crece; con el tiempo, se hace imperioso poner un fin a esa lucha de fuerzas internas. Y es aquí, en los límites entre la ciudad y el desierto, donde se inicia un proceso de diálogo, convergencia e integración. En este proceso, se hace evidente que la contrariedad no radica en la existencia de los demonios, si no en que, más allá del conflicto y de la agresión, éstos piden ser escuchados y mirados a los ojos.

El enfrentamiento y desvelamiento de lo demoniaco y de la oscuridad despliegan una serie de contenidos numinosos que purifica y revivifica al individuo. El entendimiento sobre el proceder, sobre las decisiones tomadas y sobre los hechos acaecidos, aflora y, de este modo, encauza el camino del autoconocimiento. El abordar lo numinoso y lo trascendente lentamente sana las heridas, mientras lo profundo y lo puro del ser se visibiliza.

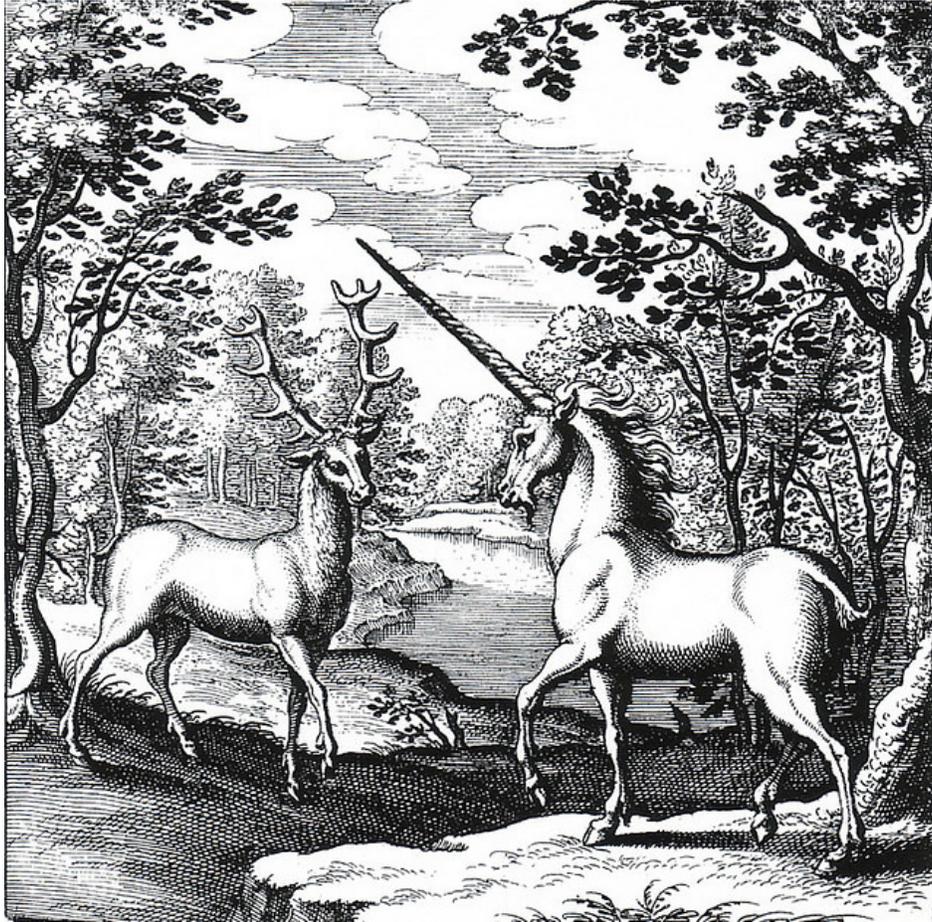

Fig. 9

“Horridas nostrae mentis purga tenebras”⁹

Anónimo

Little by little the night turns around
Counting the leaves which tremble at dawn
Lotuses lean on each other in yearning
Under the eaves the swallow is resting
Set the controls for the heart of the sun.
Over the mountain Watching The Watcher
Breaking the darkness waking the grapevine
One inch of love is one inch of shadow
Love is the shadow that ripens the wine
Set the controls for the heart of the sun.
Witness the man who raves at the wall?
Making the shape of his questions to heaven
Whether the sun will fall in the evening
Will he remember the lesson of giving?
Set the controls for the heart of the sun
The heart of the sun, the heart of the sun.¹⁰

“Set the controls for the heart of the sun”. Pink Floyd

CAPÍTULO III

XANTOSIS

Transitus

Descender al inframundo.

Allí, engendros infunden temor y alardean de su antiguo poder.

Camino del diablo.

Infectas garras generan heridas sobre la piel.

Hacia el final, dos columnas del periodo dórico.

Y una mujer en la oscuridad impide el paso,

La resuelta voluntad se entrega a ir más allá.

De la mujer una luz emerge y se revela su verdadera naturaleza,

La oscuridad se debilita.

Todo detrás se vuelve uno.

Una casa en llamas.

Personas vienen hacia mi encuentro.

Hay que decir la verdad y aceptar lo que está mal: Es incuestionable.

Las paredes se desintegran, las vigas y los cimientos de la casa quedan expuestos.

Aún quedan muchos cuartos por visitar.

El rostro de la muerte no genera la misma angustia, pero la náusea permanece.

havia e dtente segur camonado

tratar de ez`ñear

aun detenfo en estae pineto es mp o`loca jacer

mas coSAs ë ir ,as alj^a

ao©coÕJ^asiçTê ©me TeR^asz§1] seUR`Q%étiÕ muy

*UJ^aUR⁻j^a

ëUU\$UU

UT

©yíÊ

¥_

Durmiendo en el sueño

Durante el viaje se debe estar atento a la aparición de la serpiente proteica¹¹, pues ella tiene la capacidad de hechizar y devorar. Debajo de las hojas secas del otoño, un sueño se autoproclama como la única realidad posible. Con las manos húmedas y con un encogimiento del cuerpo el mundo gira a una velocidad diferente a la de siempre, lo otro es más dinámico, y el vértigo tomando la forma del desespero aplaca los deseos de continuar. Aislado dentro del mundo, el silencio se transforma en consejero.

¿Qué otras opciones existen para el invierno que cae?

¿Qué otros espacios se pueden ocupar?

¿Cuál es la dirección de la vida y de la muerte?

¿Son reales las flores?

Luz en la oscuridad,
Cantos celestiales en el infierno,
La putrefacción se cuela en las fosas nasales,
Pútrido pan digerido,
las manos vacías.

La realidad en el sueño, el sueño en la realidad.

Frente a la vida, el esfuerzo ya realizado parece ser suficiente, sin embargo, el trabajo sobre la materia no se ha completado, una secuencia repetida de ideas imposibilita la expansión y el movimiento de la energía. Es allí donde el

eterno retorno y los intentos fallidos de salir de él conducen a senderos paralelos, mundos alternos y fantasiosos en los que, engañosamente, el viaje no concluye y la soledad no pesa.

“I had a friend once who told me that the worst mistake that you can make is to think you are alive, when you’re really asleep in life’s waiting room. The trick is to combine your waking rational abilities with the infinite possibilities of your dreams. Cause if you can do that you can do anything”¹²

Waking life. Richard Linklater

Perderse del verdadero camino trae como consecuencia desesperanza y escepticismo, aunque siempre permanece la consciencia sobre la necesidad de encender nuevamente el reactor nuclear¹³. El no creer en nada lleva todo al sinsentido profundo, en donde la luz, al final de la encrucijada, no se experimenta en otro lugar más que en el vacío. En ese tormento, la búsqueda parece no servir de nada.

“as the pattern gets more intricate and subtle, being swept along is no longer enough.”¹⁴

Waking life. Richard Linklater

Es de suma importancia reconocer que la tormenta también tiene secretos, secretos entrópicos de un orden que va más allá del caos. Dado que el peligro es una constante, únicamente, la gran entrega al objetivo final podrá ayudar a atravesar el propio camino, pues se exige un colosal esfuerzo por parte del sujeto frente a su totalidad.

Es fácil ver las manchas de la pared blanca.

Plexo Solar

La experiencia no solo tiene repercusiones al interior de nosotros, sino que también implica una entrega, un movimiento hacia fuera. Del mismo modo en que somos individuos, somos el mundo. En incontables momentos, los grados de inconsciencia y de proyección toman la forma de una represa que inundan de oscuridad las intersecciones con lo otro. La vida es movimiento incesante, un flujo continuo de energía a diferentes velocidades.

Después de atravesar la oscuridad, la materia, aún sensible, debe encontrarse con todas aquellas cosas que han hecho que se divida. De este modo el cuerpo desprovisto de armadura recorre la casa en ruinas, en cuyas habitaciones, las esculturas de los ancestros repiten pequeños gestos, recuerdos y sensaciones que aparecen en forma de montajes teatrales con la quietud de fotografías.

- Espera. ¿Quién eres tú?

- ¡Despierta!

Un rayo cae en forma de espiral iluminando y tiñendo de color el mundo, en el fondo, se escucha a un hombre hablando por un intercomunicador:

“He decidido que es el momento justo para encender el reactor”

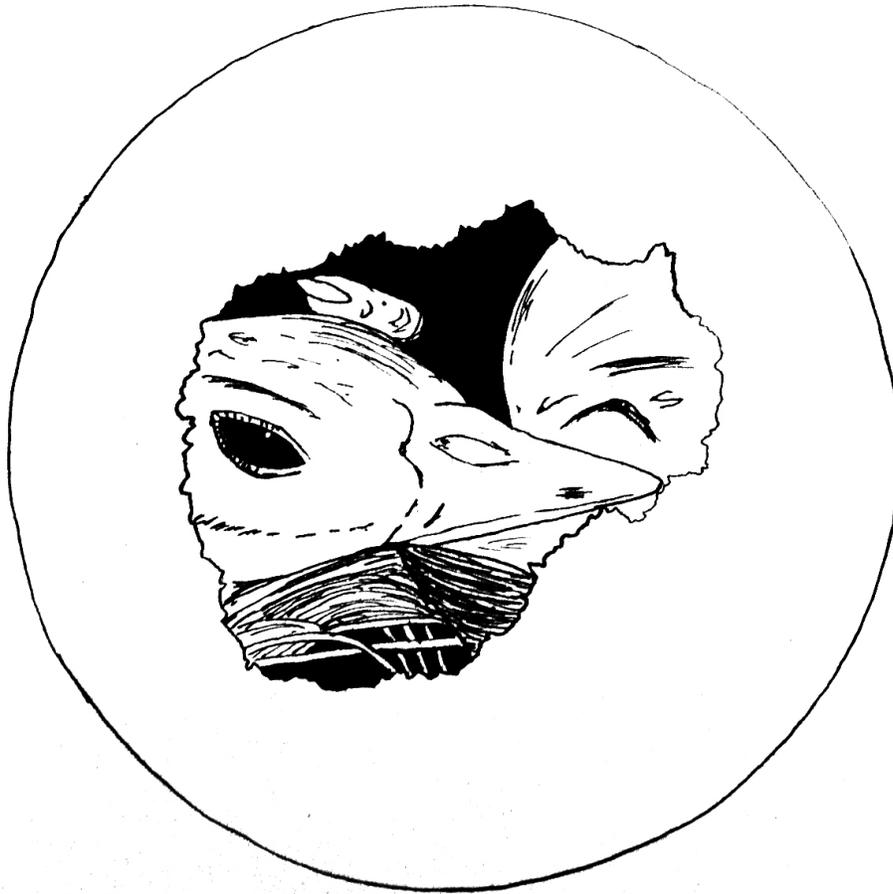

Fig. 10

CAPÍTULO IV

LOSI

La Doble Limpieza

Las cicatrices, la piel y la carne de aquel cuerpo sin armadura se desprenden para transformarse en cubos de múltiples dimensiones en donde la individualidad queda encapsulada sin espacio ni tiempo. La vida terrenal decae a la singularidad y se transmuta en un punto que, en forma de pequeños televisores, transmite, no solo todas las posibilidades efectivas y potenciales, sino también las preguntas y respuestas al devenir de la vida relampagueando como destellos de una sabiduría divina.

Lentamente el trono se erige, el rey brilla con la misma intensidad que lo hace su corona de sol, preparando el cuerpo, el alma y el espíritu para sumergirse en las aguas mercuriales en un abrazo de vida y muerte. Y he aquí al rey desnudo en su mortalidad, a un paso del vacío, a un paso de la transformación, a un paso de la vida eterna.

La belleza de la reina impone su sabiduría sobre los acontecimientos, el único camino que queda por seguir es hacia adelante.

El rey se da cuenta que el vacío no es solo el sueño, hay un nuevo nivel de vacío, ahora lo concreto se erige como el nuevo desafío... Con la coronación de un rey se hace necesario un reino que gobernar, territorios por conquistar y un legado por construir.

El rey grita una alabanza en nombre de la reina, grita a los vientos la felicidad que le produce su matrimonio, grita al cielo la profundidad de su beso nupcial y pide a los dioses que la divinidad de su amor se mantenga como una luz inmutable que recorra el universo.

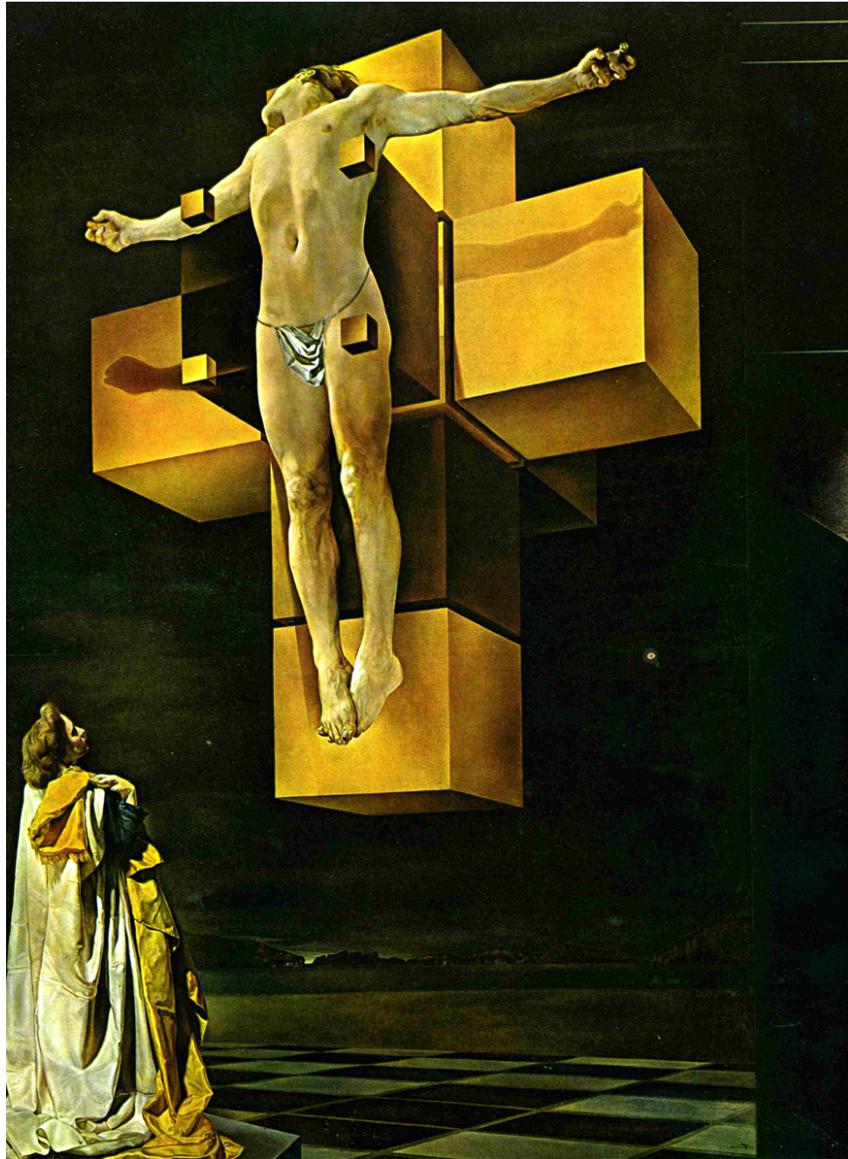

Fig 11

All that you touch
All that you see
All that you taste
All you feel.
All that you love
All that you hate
All you distrust
All you save.
All that you give
All that you deal
All that you buy,
beg, borrow or steal.
All you create
All you destroy
All that you do
All that you say.
All that you eat
And everyone you meet
All that you slight
And everyone you fight.
All that is now
All that is gone
All that's to come
and everything under the sun is in tune
but the sun is eclipsed by the moon.
There is no dark side of the moon really
Matter of fact it's all dark.¹⁵

“Eclipse” Pink Floyd.

Fig. 12

Después del rojo

Entregué mi alma y mi vida a esta tarea, mi espíritu intenta abrirse paso entre la vida y la muerte, como la punta de una lanza. La piedra filosofal abre el camino del entendimiento del devenir, y, más allá de su entendimiento, está el ser. Esta roca amada no transforma la materia, pero su poder sobre la materia colapsa la función de onda creando una variación abrupta del estado del sistema, transformando el horizonte de sucesos.

De un punto se expande en otro punto.

En realidad nunca se llega a una meta en concreto, solo la muerte real puede lograr aquel objetivo. El camino inicia en el encuentro con la vida, inicia en el momento en que el paladín levanta su trofeo, pues el designio de su lucha no consiste en ser el campeón, sino en cuidar de sí mismo, y en llevar con orgullo y responsabilidad la armadura de jaguar entregada por los dioses. Como en los cuentos de hadas, el final es el inicio de la vida en armonía.

Patet ergo quod Philosophorum Magister lapis est, quasi diceret, quod naturaliter etiam per se facit quod tenetur facere: et sic Philosophus non est Magister lapidis, sed potius minister. Ergo qui quaerit per artem extra naturam per artificium inducere aliquid in rem, quod in ea naturaliter non est, errat et errorem suum deflebit.¹⁶

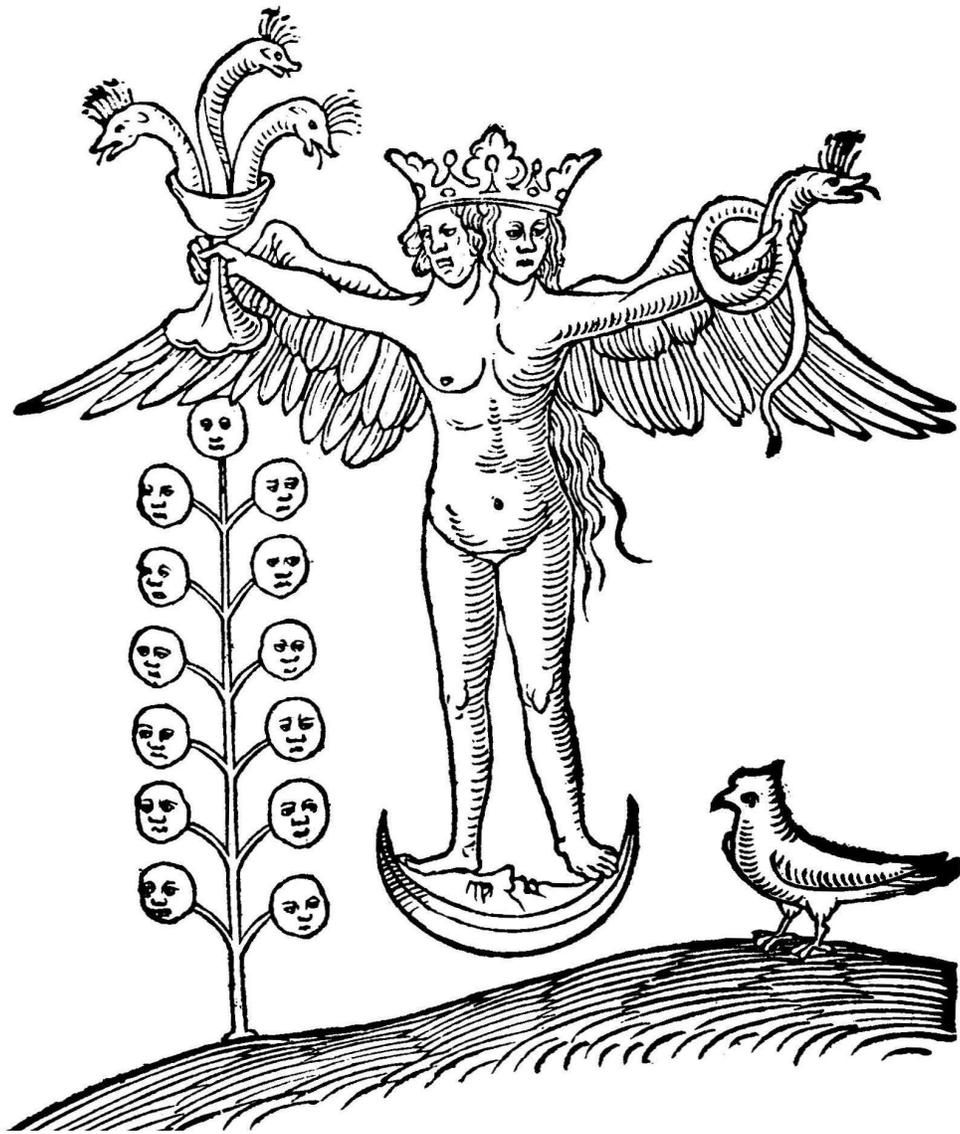

Fig. 13

“Todo ha ocurrido ya y todavía no ha ocurrido,
ya está muerto y todavía no ha nacido”

Notas

1. Para una introducción sobre el tema: Jung, Carl G. *El hombre y sus símbolos*. Barcelona - Buenos Aires: Paidós, 1995.

2. Jung, Carl G. *Psicología y alquimia*. Madrid: Plaza & Janes Editores, 1989.

3. El lenguaje de los peces: Los sueños en relación con la humedad, inconsciente – océano. El lenguaje de los peces metáfora sobre el lenguaje simbólico

4. Intertexto que refiere al experimento mental llamado el gato de Schrödinger, planteado por Erwin Schrödinger para explicar el fenómeno de la superposición de estados en física cuántica.

5. Símbolo de el Hombre cósmico, figura gigantesca que todo lo abarca y que personifica y contiene todo el universo: Leviatan, Purusha, Gayomart, Pa'n Ku, Adán Kadmom.

6. Mitologema: modelo arquetípico que da origen al mito.

7. Dibuja basado en el Tesseracto presentado por primera vez por Charles Howard Hinton en 1888 en su libro titulado "What is the fourth dimension?"

8. "Lo oscuro mediante lo más oscuro, lo desconocido mediante lo más desconocido".

9. "Limpia las terribles tinieblas de nuestro espíritu"

10. Set the controls for the heart of the sun.

(Fija los controles para el corazón del sol)

Poco a poco la noche da la vuelta.

Contando las hojas que tiemblan y giran.

La postura de Loto en unión con cada uno.

Sobre las colinas donde un trago descansa.
Fija los controles para el corazón del sol.

Sobre la montaña que mira al vigilante.
Al romper la oscuridad despierta a la vida.
La mañana del nacimiento nace a la sombra
El Amor es la sombra que madura el vino.
Fija los controles para el corazón del sol.
El corazón del sol, el corazón del sol.

¿Quién es el hombre que llega a la pared?
Creando las formas de sus preguntas al preguntar.
Pensando que el sol caerá por la tarde.
¿Recordará él la lección de dar?
Fija los controles para el corazón del sol.
El corazón del sol, el corazón del sol.

11. (...) Como una serpiente furiosa que trepa inexorable por rodillas y caderas, enlaza todos los miembros del cuerpo y luego hunde sus dientes venenosos en el pecho y luego en la nuca, así era mi dolor, así me ahogaba con su terrible abrazo. Pedía ayuda a lo mas elevado de mi corazón, invoque grandes pensamientos para seguir todavía tranquilo, lo conseguí durante algunos instantes, pero en seguida mi cólera era mayor, en seguida mate, como se apaga un incendio, toda chispa de amor en mi.

(...) ¡Si se echa el oro al fuego, se le da el color del sol! ¡Y lo que le da al hombre su juventud total es romper los lazos! ¡Lo único que salvara a este siglo reptante, que envenena en germen toda naturaleza hermosa, será que se rebele y aplaste a la serpiente!...

“Hiperión” Friedrich Hölderlin.

12. “Tuve un amigo que me dijo que el peor error que uno puede cometer es creer que está vivo cuando, en realidad, duermes en la sala de espera de la vida. El truco es

combinar tus habilidades racionales reales con las posibilidades infinitas de tus sueños. Si puedes hacerlo, puedes hacer cualquier cosa.”

13. Metáfora en la que se nombra al sol y su relación simbólica con el plexo solar como un gigantesco reactor nuclear.

14. “Mientras el camino se vuelve más intrincado y sutil, ser arrastrado ya no es suficiente.”

15. Eclipse (Eclipse).

Todo lo que tocas
Y todo lo que ves
Todo lo que saboreas
Todo lo que sientes
Y todo lo que amas
Y todo que odias
Todo en lo que desconfías
Todo lo salvas
Y todo lo que das
Y todo lo que negocias
Y todo lo que compras
Mendigas, pides o robas
Y todo lo que creas
Y todo lo que destruyes
Y todo lo que haces
Y todo lo que dices
Y todo lo que comes
Y todos a los que te encuentras
Y todos a quienes ofendes
Y todo contra lo que luchas
Y todo lo que hay ahora
Y todo lo que se ha ido
Y todo lo que vendrá

Y todo cuanto bajo el sol hay esta en armonía
Pero el sol esta eclipsado por la luna

No hay un lado oscuro de la luna realmente
Realmente todo es oscuro

16. “Es por lo tanto claro que la maestra de los filósofos es la piedra, como cuando él decía que hace naturalmente por sí mismo lo que está obligado a hacer, y así el filósofo no es el maestro de la piedra, si no más bien su servidor. Aquel, pues, que por un arte y un método ajeno a la naturaleza intenta insertar en el arcano lo que por naturaleza no se encuentra en él, yerra y se arrepentirá de su error”. (Carl Jung 1989 167).

ÍNDICE ILUSTRACIONES

Fig. 1 Sombra, 2014.

Jonnathan Blake Pinto.

Dibujo, Tinta sobre madera.

Página 9.

Fig. 2 Nigredo, 2014.

Jonnathan Blake Pinto.

Dibujo, Tinta sobre madera.

Página 14.

Fig. 3 Sin titulo (triangle), 1973

Liliana Porter.

Dibujo sobre la pared y 3 fotografías en blanco y negro.

Tamaño de las fotografías: 20 x 26,25 cm. Tamaño de la Instalación: Variable.

Página 18.

Fig. 4.

Alfonso Cuarón (Director).

Gravity.

Estados Unidos, 2013.

Film, 91 minutos.

Página 19.

Fig. 5.

Harmony Korinne (Director).

Julien Donkey-Boy.

Estados Unidos, 1999.

Film, 92 minutos.

Página 25.

Fig. 6

Jonnathan Blake Pinto.

Híper-cubo (2014).

Tinta sobre papel.

Página 32.

Fig. 7

La verdad desnuda.

Rosarium Philosophorum

Tomado Fig. 3 Psicología de la transferencia, Jung, Carl G. Página 100.

Página 33.

Fig. 8

Jonnathan Blake Pinto.

El Lenguaje de los peces. (2014)

Tinta sobre papel, collage digital.

Página 37.

Fig. 9

De Lambsprinck. Figuaræ et emblemata.

Tomado de Psicología y alquimia. Jung, Carl G.

Página 39.

Fig. 10

Jonnathan Blake Pinto.

Huevo (2012).

Tinta sobre madera.

Página 47.

Fig. 11
Salvador Dalí
Corpus Hypercubus (1954).
Óleo sobre lienzo.
Página 51.

Fig. 12
Stanley Kubrick (Director)
2001: A Space Odyssey. (1968)
Film 160 Minutos.
Página 53.

Fig. 13
El nuevo nacimiento.
Rosarium philosophorum.
Tomado de "Psicología de la transferencia". Jung, Carl G. Página 172.
Página 56.

BIBLIOGRAFÍA

- Asimov, Isaac. La búsqueda de los elementos. Barcelona: Plaza&Janés, 1992.
- Benjamin, Walter . El libro de los pasajes. Madrid: Akal, 2005.
- Bergman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Madrid: Siglo XXI, 1982.
- Bohm, David. La totalidad y el orden implicado. Madrid: Kairos, 1998.
- Breton, André. Manifiestos del surrealismo. Buenos Aires: Argonauta, 2001.
- Burckhardt, Titus. Alquimia: Significado e imagen del mundo. Barcelona: Paidós, 1994.
- Campbell, Joseph. El héroe de las mil caras. México D.F.: Fondo de cultura económica, 1972.
- Deleuze, Guilles. Lógica del sentido. Barcelona: Paidós,2005.
- Eco, Umberto. Los limites de la interpretación. Barcelona: Lumen, 1992.
- Hoffmann, Jurgen. Jung. Diccionario de alquimia y hermética. Buenos Aires: Quadrata, 2006.

Jung, Carl G. El hombre y sus símbolos. Barcelona - Buenos Aires: Paidós, 1995.

----- Psicología de la transferencia. Barcelona-Buenos Aires: Paidós, 1983.

----- Psicología y alquimia. Madrid: Plaza & Janes Editores, 1989.

----- Recuerdos sueños y pensamientos. Barcelona: Seix Barral, 1986.

----- Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Barcelona - Buenos Aires: Paidós, 1970.

----- Mysterium coniunctionis. Madrid: Trotta, 2002.

----- Simbología del espíritu: Estudios Sobre Fenomenología Psíquica. Madrid: Fondo de Cultura Económica. 1996.

----- Sobre el fenómeno del espíritu en el arte y la ciencia. Madrid: Trotta, 1999.

----- Símbolos de transformación. Barcelona: Paidós, 1998.

----- Sincronicidad. Málaga: Sirio, 1988.

Jung, Carl G. et al.. Encuentro con la Sombra. Connie Zweig y Jeremiah Abrams. 1991.

Jung, Carl G. y Wolfgang, Pauli. La Interpretación de la Naturaleza y la Psique. Barcelona: Paidós. 1992.

- Kafka, Franz. Aforismos, visiones y sueños. Madrid: Valdemar, 1998.
- Kandinsky, Wassily. Lo espiritual en el arte. México D.F.: Premia, 1989.
- Kerényi, Karl et Al. Arquetipos y símbolos colectivos. Ascona: Anthropos, 2004.
- Klingsöhr-Leroy, Cathrin. El surrealismo. Colonia: Taschen, 2004.
- Marcuse, Herbert. Eros y civilización. Madrid: Sarpe, 1983.
- Paz, Octavio. La apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp, Madrid: Alianza, 1989.
- Ramírez, Juan Antonio. Duchamp. El amor y la muerte. Madrid: Siruela, 1993.
- Rood, Alexander. Alquimia y mística. Colonia: Taschen, 2006.
- Warburg, Aby. Atlas mnemosyne. Madrid: Akal, 2010.
- Willis, Roy. Mitología del mundo. Hilversum: Tashen, 2006.