

Mente Intangible

Una instalación artística compuesta por seis piezas de acrílico con aguadas que interpretan, por medio de los colores y la mancha, mis sentimientos durante mi proceso creativo.

Contenido

I Espacios
Mentales ...15

Proceso Creativo ...25

3Proyecto ...53

4 Conclusiones ...85

5 Bibliografía ...91

He crecido en Colombia, un país donde nos enseñan a competir entre nosotros. Un país, donde en su cultura prima el yo y las personas debemos compararnos para avanzar y ser alguien. Donde construir nuestra identidad se basa en lo que es el otro y lo que podemos ver de los demás, es un reflejo de lo que somos o queremos ser. Es así como nace la necesidad de entenderme a mí misma y buscar mi propia identidad, profundizar y saber qué hay del otro en lo que soy. Saber interpretarme y responder:

¿Cómo puedo entenderme como artista?

El humano en mi percepción es una construcción de emociones, conformadas por más emociones. Cada uno es diferente y ha desarrollado su propia identidad, permitiéndose ser y construyéndose como persona. Es así como dentro de la construcción individual, creo que hay diferentes procesos que son únicos. Un ejemplo es el proceso creativo, el cual es personal y ha sido moldeado por cada uno. En ocasiones se habla del proceso creativo de cada artista como elementos individuales que se unen en conjunto para tener una gran pieza, sin embargo, yo creo que son elementos que hemos construido desde la percepción de los colores hasta lo que pensamos y sentimos. La percepción singular de las cosas es lo que nos hace ser únicos, aunque, sea distinto para cada uno, todos lo hemos experimentado. Es así como nace "Mente Intanaible" un proyecto que busca materializar mis sentimientos en seis piezas que interpretan lo que para mí ha sido el proceso creativo.

Parto de la teoría de los espacios mentales, un concepto planteado por Fauconnier que contiene un modelo cognitivo idealizado. Esta "teoría se desarrolló para dar cuenta de casos de referencia indirecta, en los que el referente de un sintagma* está pragmáticamente relacionado con el referente lingüístico del mismo y para resolver casos de opacidad referencial" (Pascual, 2012) La opacidad hace referencia a los "contextos opacos", los cuales sustituyen un nombre o un grupo nominal por otro con la misma referencia y cambian el verdadero valor que contiene la oración.

Los espacios mentales son estructuras conceptuales parciales de la realidad, son conjuntos construidos a partir de lo que pensamos y hablamos, con propósitos de entendimiento. Además, representan posibles realidades donde protagonizan los reflejos exactos y objetivos de una realidad concreta. Contienen representaciones parciales de las entidades y relaciones de un escenario determinado, tal y como es percibido, imaginado, recordado o simplemente entendido por un ente cognoscitivo. Estos elementos y relaciones que tienen se organizan dentro de un marco, que permite identificar los diferentes dominios conceptuales. A su vez, pueden ser creados a partir de fuentes, conocimientos e incluso experiencias inmediatas.

Los espacios mentales se construyen y modifican como pensamiento, y el discurso se desarrolla y conecta entre sí por varios tipos de mapeos, en particular mapeos de identidad y analogía. Ha sido hipotetizado que, a nivel neural, los espacios mentales son conjuntos de activados para el desarrollo de ensambles neuronales y que las conexiones entre elementos corresponden a enlaces de coactivación. Desde este punto de vista, los espacios mentales operan en memoria de trabajo, pero se construyen en parte activando estructuras disponibles desde la memoria a largo plazo. (MentalSpaces.net, 2006)

Más adelante, la teoría de los espacios mentales se apoya en la teoría de integración conceptual o amalgama. La cual "supone una compresión a escala humana, es decir una reducción o ampliación que convierte aquello de lo que se trata a dimensiones computables. Dicha compresión surge de la proyección selectiva de elementos, propiedades, procesos y/o relaciones en los espacios." (Pascual, 2012)

Sintagma

Del fr. syntagme, y este del gr. σύνταγμα sýntagma 'agrupación ordenada', 'conjunto', 'tropa', 'elemento sintáctico'. 1. m. Gram. Palabra o conjunto de palabras que se articula en torno a un núcleo y

que puede ejercer alguna función sintáctica.

Cognoscitivo, va

Del lat. cognoscère 'conocer'. 1. adj. Que es capaz de conocer. Potencia cognoscitiva. Esta teoría plantea tres tipos de amalgama*: el primero habla sobre la red de doble alcance, la cual es "la fusión de dos o más espacios mentales de entrada con estructuras distintas". (Fernández, 2016) Este tipo de amalgama fusiona espacios de ficción y recuerdos procedentes de ensoñaciones y representaciones artísticas de la imaginación o de hipótesis con la realidad presente. El segundo, es la Red espejo que consiste en la fusión de dos o más espacios mentales de entrada con la misma estructura interna; y, por último, está la Red simple que se basa en "la fusión de uno o más espacios mentales de entrada con un marco sociocultural de referencia". (Fernández, 2016)

Teniendo en cuenta, el estudio de la teoría de los espacios mentales y la teoría de la integración conceptual, donde muestran la importancia de presentar los distintos espacios mentales y completar de tal manera en la que su integración conceptual se vea reflejada en un mundo material. Adapté estos conceptos a mi propia teoría de espacios mentales. Así puedo describir estos espacios, que se ven reflejados durante mi momento creativo y explicar lo que está sucediendo dentro de mi cuando estoy pintado.

Amalgama

Del b. lat. amalgama.

1. f. Unión o mezcla de cosas de naturaleza contraria o distinta.

2. f. Quím. Aleación de mercurio con otro u otros metales, como oro, plata, etc., generalmente sólida o casi líquida.

Al momento de crear me empiezo a cuestionar ¿qué es lo que sucede cuando estoy pintando? Es un cuestionamiento que va más allá de entender el pigmento y el soporte. Es una necesidad de saber cómo estoy viviendo la pintura dentro de mí. Por lo anterior, empecé a pensar que la mente tiene dos espacios, los cuales se dividen en aquello que conozco y aquello que puedo imaginar. Es así como defino que el primer espacio es un archivo material, donde se encuentra la información y el segundo espacio es más emocional.

Ahora bien, el primer espacio, está lleno de datos. Aquí encuentro incógnitas, preguntas e imágenes; es donde guardo todo lo que sé, pero también donde genero mis ideas. Aquí es donde archivo nombres, colores y formas, cada uno me trae recuerdos, pensamientos y más ideas. Lo asocio con historias, historias que son parte de mí. Es un espacio donde realizo registros a diario. Todos los días le doy información, lo alimento de lo que hago y pienso. Dentro de este espacio, se encuentra un paisaje inquisitivo que me lleva a pensar de más y me conecta con el otro lado de mi mente. Ahí están los momentos que me muestran cómo sentirme. Me conecta con el pasado incluso con el futuro. Allí vivo experiencias agotadoras. También encuentro recuerdos dolorosos como cuando mi mamá se fue o cuando perdí una clase. Algunos más emocionantes como entrar a una exposición o estar en una fiesta. Ahí tengo múltiples historias que habitan y me dan la oportunidad de buscar alternativas que me llevan a reflexionar sobre lo que pienso, siento y vivo.

Ahora bien, el primer espacio, está lleno de datos. Aquí encuentro incógnitas, preguntas e imágenes; es donde guardo todo lo que sé, pero también donde genero mis ideas. Aquí es donde archivo nombres, colores y formas, cada uno me trae recuerdos, pensamientos y más ideas. Lo asocio con historias, historias que son parte de mí. Es un espacio donde realizo registros a diario. Todos los días le doy información, lo alimento de lo que hago y pienso. Dentro de este espacio, se encuentra un paisaje inquisitivo que me lleva a pensar de más y me conecta con el otro lado de mi mente. Ahí están los momentos que me muestran cómo sentirme. Me conecta con el pasado incluso con el futuro. Allí vivo experiencias agotadoras. También encuentro recuerdos dolorosos como cuando mi mamá se fue o cuando perdí una clase. Algunos más emocionantes como entrar a una exposición o estar en una fiesta. Ahí tengo múltiples historias que habitan y me dan la oportunidad de buscar alternativas que me llevan a reflexionar sobre lo que pienso, siento y vivo.

Dentro del espacio emocional, encuentro múltiples matices de emociones. Ahí no debo preocuparme, es donde puedo parar y esconderme de mi misma. Se ha convertido en mi lugar seguro. Allí tengo esa seguridad que me conecta con lo que soy y hago, ya que, dentro de mi mente relaciono los recuerdos con los significados.

Empiezo a conectar lo emocional de mi espacio con pintar. Cuando pinto suelo sentirme en un lugar acogedor, un espacio ideal para hacer una pausa y dejar fluir la mente. Dejar que el cuerpo decida y empiece a crear. No tengo referencias, ni imágenes ni figuras, sólo soy yo creando. Cuando pinto estoy en búsqueda de un equilibrio propio entre mis espacios mentales. Estoy intentando dejar mi mente en blanco, sin memorias, sin historia ni cuentos, sólo un espacio vacío que quiere darle sentido a la realidad.

Sin embargo, al hacer referencia al espacio vacío, en realidad hablo del lado emocional. Es el encargado de actuar cuando pinto, pues ahí logro identificar como implementar el material y dejarme llevar por lo que siento, dejando de lado lo figurativo y la imagen. En verdad, mi espacio vacío realmente no está vacío, está lleno de todo eso que me hace ser yo. Es un lugar donde reside la materialidad y mis sentimientos.

Definitivamente, Entender que mi mente estaba dividida en dos, era la manera de entender ¿Por qué crear a veces da miedo? ¿Por qué me hacía sentir insegura? e incluso ¿Por qué intento buscar el equilibrio dentro de eso abstracto que estoy pintando? Mientras pinto empiezo a imaginar la conexión que tienen mis dos espacios, sin embargo, mi lado emocional, se deja llevar por el lado del paisaje inquisitivo que tengo. Al terminar, ambos espacios se unen para darle significado a lo que estuve haciendo, darle un equilibrio entre lo que pienso y hago, para así encontrar mi propia reflexión, la cual se va representada en los colores. Finalmente, esa búsqueda que hice sobre el equilibrio entre lo que pienso y lo que hago, es importante para entender que los sentimientos hacen parte de ese espacio emocional. Ese espacio con el cual empiezo a crear.

Creative

Inicialmente debía encontrar la explicación del proceso creativo para mí, pues era necesario para el desarrollo de la instalación. Una reflexión con la cual me di cuenta de que pasé varios años intentado representar diferentes imágenes. Representaciones como: una mujer, el cielo, una fotografía, un recuerdo, un espacio psicodélico e incluso el modelo que estaba en esas cuatro paredes. Estos con el tiempo me han hecho cumplir con los objetivos de la academia. Algunos de ellos son más sencillos que otros. Pero durante el desarrollo de este proyecto entendí realmente que este proceso va más allá de esos objetivos.

Al entender esos propósitos me cuestioné lo que estaba sucediendo antes de completar ese ejercicio. Quise responderme preguntas como ¿Cuál es mi proceso? Y ¿Qué es el proceso creativo para mí?

Según Kant, el artista no debe someterse a las reglas establecidas por la tradición y aplicarlas con mayor o menos maestría, sino que él mismo debe sudar las reglas a su propia creación; esto quiere decir que el artista debe ingeniárselas para ofrecer un producto nuevo y original, el cual debe crear sin limitante de reglas de la creación artística, por el contrario, debe ser crítico y actuar y crear con base en sus propias reglas; y de esta manera la obra no será pura imitación. (Pérez, 2002)

Según lo anterior, los artistas podemos escoger nuestro propio camino, nuestra creación depende de nuestras propias reglas, son aquellas que construyen mi proceso creativo como artista. Ahora bien, lo más importante para conocer el proceso es distinguir las etapas. Distinguir lo que pasa antes, durante y después de crear una pintura; a pesar de que cada artista tiene su propio camino, existen etapas para finalizar la obra, esas fases son un camino por explorar y diferenciar nuestro proceso y cuáles son nuestras propias reglas.

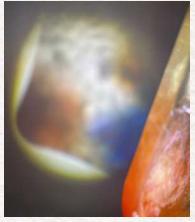
Normalmente, el proceso creativo se define como "una sucesión de pensamientos, a través de la cual el ser humano es capaz de crear algo novedoso." (Osorio, 2020) Sin embargo, esta es una definición a rasgos generales pues esa sucesión de pensamiento es personal; como se mencionó antes, cada artista cuenta con su propio procedimiento para realizar su obra, y eso me ha llevado a entender que es un descubrimiento sobre qué voy a hacer y qué debo hacer. En el desarrollo del proyecto llegué a conocer mi proceso y reconocer que se complementa por emociones. Llegue a entender que esa preparación creativa es única en mí, al igual, que el procedimiento y las emociones son propias de mi proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible entender que el proceso es cambiante. Un día será distinto al otro, es decir, lo que hoy me servía para llegar a finalizar mi obra, mañana no será igual. El proceso cambia según la persona, al igual que la percepción de la creación final. La finalidad de estos procesos es representar o interpretar aquello que sentimos, aun sabiendo que la percepción de los demás va a cambiar frente a nuestra obra.

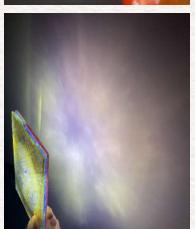
Por esa razón decidí dividir mi proceso en dos etapas fundamentales: la primera es preventiva, es ese momento en que decido qué voy a hacer, qué material utilizar e incluso por qué quiero hacerlo; esta etapa va más allá del ejercicio, pues, aunque lo debo resolver también hay que entender que va antes, para finalmente, saber qué estoy logrando o cuál será el resultado. La segunda etapa es materializar. Esta etapa se compone de todos los elementos que permiten realizar la fase anterior, allí hay una exploración por saber que quiero; decidir cuál imagen, recuerdo, fotografía e incluso que colores voy a utilizar. Para finalmente llevar a cabo la obra e integrar cada elemento de las etapas.

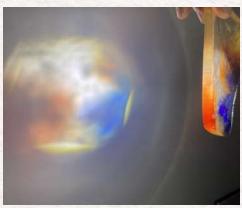
Es así como el proceso de "Mentes Intangibles" fue una catarsis de emociones. Durante el desarrollo logré identificar que en la fase de creación es necesario tener claro lo que siento para llevar a cabo cada pieza. En los primeros meses realice una serie de reflexiones sobre cómo se vería finalmente la obra. Logrando exploraciones interesantes con el color y el material. Durante el proceso logre indagar herramientas, soportes y colores para el desarrollo del proyecto, dándome cuenta de que las exploraciones de color eran un elemento fundamental para el desarrollo de la obra. Igualmente, realizar un análisis sobre cada una de las emociones y como interpretarlas para obtener un acercamiento a la instalación final.

Dentro del proceso creativo de la obra fue indispensable el uso de diferentes soportes y entender el comportamiento del color según la luz que lo rodea. En la primera etapa realice varias experimentaciones acompañadas de pequeñas reflexiones, estas se fueron convirtiendo en el primer acercamiento a la obra. Inicialmente me interesaba ver el comportamiento del color con la luz, no obstante, al realizar esas experimentaciones me di cuenta de que había una razón de ser detrás. No únicamente tenía interés en explorar el comportamiento del color, sino que cada tono empezó a ser la interpretación a lo que denomino los sentimientos. Dando paso a la segunda etapa donde busqué reflexionar sobre lo que elegía, su forma y tamaño, así como pensar cómo se iban a ir complementando entre sí.

Finalmente, antes de hacer mi propia interpretación empecé a buscar sobre cada una de las partes que fueron surgiendo en las exploraciones. Entender que el proceso creativo es único de cada artista me permitió comprender que durante el desarrollo de la obra abarcaba diferentes elementos. Estos dieron paso a conceptos e investigaciones que permitían entender más sobre el desarrollo del proyecto.

Uno de los primeros elementos a desarrollar fueron los sentimientos. El haber entendido que estaba adaptando la teoría de los espacios mentales para interpretar mi proceso creativo, me hizo entender que mi mente lograba dividir y relacionar dos espacios diferentes. Aunque, durante la fase de creación parecía ser únicamente un espacio vacío y emocional, estaba planteando un espacio donde pintar era cuestión de algo completamente expresivo. Me di cuenta de que este proceso se complementa con un mundo de emociones que finalmente son los encargados de darle un sentido a lo que somos y hacemos.

Por esa razón, al haber entendido ese proceso como un espacio que se complementa, empecé a cuestionarme sobre el sentimiento y cómo se puede diferenciar lo emocional de todo aquello que he aprendido sobre el mundo. En este momento, yo me atrevo a pensar, inclusive, que las personas identificamos las emociones con diferentes elementos de la vida, a veces son partes de películas, un fragmento de un libro e incluso esa canción que una vez alguien nos mostró.

Cada persona identifica las emociones según el significado que ellos quieran darle, en definitiva, cada uno vive la emoción y el sentimiento como más le parezca y lo identifica de la mejor manera según su ser individual. El humano es un ser emocional, es un ser que se deja llevar por aquello que siente. Ahora bien, sabemos que "los sentimientos son bloques de información integrada, síntesis de datos de experiencias anteriores, de deseos y proyectos, del propio sis-tema de valores y de la realidad." (Segura Morales & Arcas Cuenca, 2020) Asimismo, son un resultado de las emociones pues se debe tener consciencia de que se están sintiendo. "Un sentimiento es una representación mental de lo que sucede en tu cuerpo cuando tienes una emoción y es el subproducto de que tu cerebro percibe y asigna significado a la emoción." (Hernández, 2020)

Entender el sentimiento y encontrar mis propias formas de identificarlo, me hizo ver que las emociones son las que nos hacen ser lo que somos. Refiriéndonos a ellas como ese "conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo (algo que veo, u oigo) o interno (pensamiento, recuerdo, imagen)." (Hernández, 2020) Todas las personas las experimentan, pues se debe a un tema de origen evolutivo y adaptativo, sin embargo, son las que preceden a los sentimientos.

Es importante saber que las emociones surgen en un tiempo rápido e inconsciente, pero al ser conscientes de ellas se convierten en sentimiento, el cual es una interpretación que hacemos a la situación y podemos controlar con nuestros pensamientos. Igualmente, se debe tener en cuenta que donde hay una emoción siempre hay un sentimiento, e incluso una emoción puede desencadenarse en varios sentimientos. Es así como desde mi perspectiva las emociones son composiciones individuales de cada uno, los cuales nos hacen finalmente ser personas.

Al ser conscientes de ellas, cada uno interpreta los sentimientos dependiendo de los diferentes factores que tiene en su vida. Estos pueden ir desde el contexto hasta las ideologías e interpretaciones de los estímulos externos o internos que experimenta cada persona. Las cuales al final son creaciones personales que hemos construido individualmente.

Estas interpretaciones que le hemos dado a los sentimientos nos permiten darnos cuenta que sentir es como mirar al cielo y la belleza es tan subjetiva como la misma emoción. Tal vez ya todos vemos las emociones diferentes, pero nuevamente me empiezo a cuestionar ¿cómo veo yo mis emociones? Y ¿Dónde están mis emociones en la pintura? En lo personal las emociones se han traducido en piezas, que contienen colores que expresan distintos sentimientos. El papel de estos dentro del proyecto es de los pilares más importantes, pues muestra cómo el proceso se complementa con los sentimientos y los colores, siendo una etapa importante durante el proceso creativo.

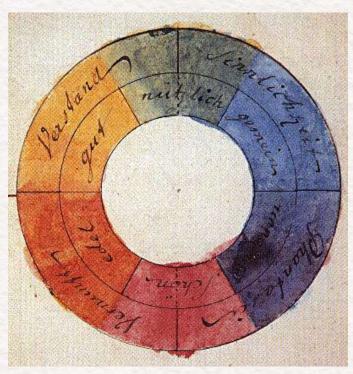
En pocas palabras, encontrar la conexión entre los sentimientos y las emociones abre un camino hacia la creación. Dentro de esta se evidencia una conexión entre el siguiente elemento dentro de "Mente Intangible", el cual busca integrar la percepción de los colores con cada sentimiento.

Entender las emociones me permitieron acercarme al siguiente elemento: El color. Este se produce en la retina gracias a los rayos de luz reflejados y absorbidos por un objeto, varía dependiendo de la cantidad de luz que se encuentre en el ambiente y la distancia a la que se encuentra el objeto. El color de cada cuerpo varía según la naturaleza de su superficie, así como por el tipo de luz que lo está iluminando.

Ahora bien, por años se ha estudiado el color. En este caso encontramos la teoría planteada por Goethe, quien menciona que los colores y la luz tienen relaciones exactas que pertenecen a la naturaleza. Goethe, trabaja su investigación sobre la sustractiva y los colores como pintura, para esto crea el circulo cromático donde la idea de color requiere de luz y no luz.

Asimismo, decidió agrupar los colores en 3 pares: el primero contiene la luz donde surge el amarillo, siendo este el primer color que aparece tras manifestarse la luz. En este la sombra se ve azul como el ultimo color que se logra distinguir con la manifestación del negro absoluto. Ambos colores forman los dos polos en el círculo de Goethe, permitiendo que, en el siguiente par, la luz y la sombra se junten en un solo lugar. Así aparece una mezcla de tonos que forman el verde y el rojo, cabe aclarar que para Goethe este color se denominaba purpura o "flor de melocotón" y actualmente es el color magenta. Luego se encuentra el tercer par, en el cual aparece el quinto color que es rojo amarillento o naranja y el sexto que es violeta.

El círculo de Goethe creado a partir del agrupamiento de colores por pares, representa una innovación crucial para la fecha, porque observamos por primera vez los términos de complementariedad de los colores, además de que expresan en sí mismo, por una parte, un sistema de armonía, porque, por ejemplo, el azul armoniza con sus dos vecinos, el verde y el violeta y, por otra, contrasta o se complementa con su color opuesto, el naranja. (Mínguez, 2013)

(Mínguez, 2013)

Si bien, Goethe desarrollo un círculo cromático para entender cómo la luz y la sombra crean diferentes colores y sus respectivos complementarios. También plantea en su teoría "el impacto psicológico de diferentes colores en el estado de ánimo y las emociones" (Popova, 2012). Siendo esta uno de los factores más cercanos sobre la psicología del color. El color nace como un fenómeno óptico, sin embargo, dentro de la psicología del color se estudian 13 colores como independientes que no puede sustituirse y tienen la misma importancia.

Una de las teorías más importantes dentro de la psicología del color es la de Gestalt. Es de las primeras en demostrar que lo tridimensional puede ser percibido antes que lo bidimensional. Esta teoría es utilizada en la psicoterapia y en la resolución de problemas, además, habla desde las vivencias de cada persona, teniendo en cuenta que los colores generan un efecto en los demás. El resultado varía entre cada persona y la percepción que tenga del mismo.

40

En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que el uso de colores específicos va más allá de un gusto. La elección de cada color representa una experiencia, la cual puede ser un momento de infancia con conexión a lo vivido. Es entonces cuando se menciona que los colores no tienen un significado, son las conexiones las que le dan el significado y el cual permiten percibirlo de cierta manera. Asimismo, abarcar la regla de la psicología de la percepción, la cual indica que "solo vemos lo que sabemos". (Heller, 2008) Inclusive sabiendo que la elección es individual según el artista, cada color genera un efecto universal, llevando a las personas a relacionar los colores con las emociones.

El color es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. Los teóricos de los colores distinguen entre colores primarios-rojo, amarillo y azul-, colores secundarios – verde, anaranjado y violeta- y mezclas subordínales, como rosa, gris o marrón. También discuten sobre si el blanco y negro son verdaderos colores, y generalmente ignoran el dorado y el plateado- aunque, en un sentido psicológico, cada uno de estos trece colores es un color independiente que no puede sustituirse por ningún otro, y todos presentan la misma importancia (Heller, 2008)

De esta manera, la autora Even Heller realizó un estudio sobre la percepción del color en las personas para su libro "Psicología del color", donde mostró las diferentes perspectivas que dan los colores, así como las conexiones que tienen con los sentimientos. En efecto, ella evidencia que pueden ser percibidos dependiendo de las experiencias vividas por cada uno. A partir de este empecé a analizar el uso del pigmento de cada pieza, así como lo que está representando. Para el desarrollo de "Mente Intangible" el uso del color fue el elemento principal, ya que, son estos los que le dan una interpretación a lo que siento. Es así como la elección de cada uno de los colores representa lo siguiente:

Azul:

Se caracteriza por ser un color de cualidades positivas. Algunas de ellas se acreditan en el tiempo. Representa aquello que es eterno y se desea permanezca. Igualmente, es de los colores que se perciben de manera pasiva. Hace alusión al cielo, pero también a la fantasía. Dentro del proyecto es importante, puesto que, es de los colores que buscan ser calma. Llegando a ser esa interpretación de aquello duradero.

Amarillo:

Es un color que está presente en símbolos como el sol y la luz. Se caracteriza por ser estable. Se relaciona con los sentimientos positivos e iluminación. Al ser percibido por las personas se identifica con amabilidad. Es un color que irradia y sonríe. Sin embargo, es dependiente de las combinaciones. Lo que genera una percepción de mentiras y envidia. En el proyecto se ve como una pieza llamativa. Busca ser abierto y ser símbolo de alegría.

Rojo:

Es el color de las pasiones. Se describe por sentimientos completamente opuestos como es el amor y el odio. Hace alusión a experiencias elementales. Se caracteriza por ser símbolo de la fuerza y el calor. Por su parte, puede ser positivo en sentimientos como el amor y la alegría. No obstante, llega a ser negativo como la agresividad y el enojo. Suele ser el color de guerras, peligro y prohibido. Dentro del proyecto se alinea con ese lado negativo. "la saturación ambiental del rojo, sobre todo por obra de la publicidad, es la causa de que este color cuente cada vez con menos adeptos*, pues sin duda vemos más cosas rojas de las que desearíamos." (Heller, 2008) Dentro del proyecto, se ve como un color agresivo. Es la interpretación de aquello oscuro que nubla a las personas. Pero sigue distinguiéndose e invadiendo el espacio.

Adepto, ta

Del lat. adeptus.

1. adj. Partidario o seguidor de alguien o algo, como una idea o un movimiento. Apl. a pers., u. t. c. s.

2. adj. desus. Iniciado en los arcanos de la alquimia.

Apl. a pers., era u. t. c. s.

Blanco:

Aunque anteriormente se mencionaba que algunos no lo consideran un color. Es de los colores que se caracterizan más por ser positivos. Se le asocian sentimientos y cualidades únicos a comparación de los demás colores. Su simbología va desde ser el color de los dioses hasta ser símbolo de pureza y perfección. Para mí el uso del blanco fue sutil. Se encuentra en algunas partes de la obra. Ciertamente, es de las características más llamativas del color. Ayuda a interiorizar y mostrar la inocencia de los sentimientos. Aunque sea negativo o positivo, es algo que va a pasar y dejara de estar.

Verde:

Es un color variable. Depende de la luz que recibe para cambiar su tonalidad. Al ser combinado con tonos azules representa positivismo. Así mismo, es un color neutro. En su simbolismo que depende de los colores que es compuesto, más que por el mismo. Aunque se caracteriza por ser símbolo de la naturaleza. Para el proyecto se ve reflejado como la soledad. Interpreta el equilibro de la vida y la naturaleza.

Rosa:

Es un color intermedio pues mezcla el rojo y el blanco. Sin embargo, tiene su propia particularidad. Es un color que puede ser interpretado como suave y tierno. Aunque en este proyecto es todo lo contrario. "cuando se emplea el color rosa de una forma poco convencional, pueden crearse efectos y signos capaces de llamar la atención" (Heller, 2008) Esto muestra que es un color que al estar protagonista es fuerte y dominante.

En efecto, conocer la percepción de los colores es solo una parte, evidentemente cada color tiene una interpretación universal, pero cada persona lo percibe según su experiencia. Estas interpretaciones pueden ser complementadas con las formas y/o imágenes, así como la tonalidad y combinación que se crea. A pesar de que el color se genere por la luz depende de factores externos para existir, así como la forma en que se representa. Dentro de "Mente Intangible" el acrílico es el protagonista, permitiendo a los colores combinarse y dentro de los tonos de este concebir pequeñas composiciones. A su vez generar texturas que al tener contacto con el soporte generan trasparencias que a su vez juegan con el color y la luz.

El color es un poder que directamente influye sobre el alma

Kandisky

El arte abstracto se convirtió en una de las manifestaciones más significativas del Siglo XX. Inicialmente, generó inconformidades en el medio, pero con el tiempo se convirtió en un lenguaje que es utilizado con base en las experiencias cromáticas y las sensaciones del autor. La abstracción no representa algo concreto de la naturaleza, sino una nueva realidad y propone mirar más allá de ella.

Se encuentran dos vertientes del arte abstracto: la primera es la expresiva que es subjetiva y espontánea, donde la protagonista es la expresividad del artista; este reemplaza la estructura y altera el gesto, el material y el sentimiento que genera su obra.

La segunda es la geométrica que pretende ser objetiva y universal, busca componer su estructura y evitar cualquier expresividad mediante la geometría. Kandinsky, pionero del arte abstracto, habla de dos efectos del color: el "puramente físico" y el "psicológico"; el primero constituido por sensaciones físicas sobre la percepción del color, que a su vez genera sensaciones que duran el tiempo que el color subsista en el espacio, el segundo genera "vibración anímica", la cual ejerce una influencia sobre el alma.

De igual manera, la obra de Kandinsky tiene como objetivo despertar la emoción del espectador. Donde actúen únicamente los sentimientos y se cuestione la forma. "Para Kandinsky el arte es un modo de expresar la necesidad interior personal, de una colectividad y de una época, universal." (March, 2003) Es una forma para expresar la vida. Así como los efectos físicos y la contemplación del color.

Lo anterior, nos permite hacer una introducción a la artista Hilma af Klint, ella fue de las primeras artistas en el arte abstracto. Quien efectúo una ruptura a la pintura tradicional, pues su pintura está compuesta por signos y colores. "Las características formales y significativas de la obra de Hilma nacen del uso de una fuente externa al yo consciente, lo que le infundirá un denotado carácter experimental a su propuesta artística." (Sarriugarte-Gómez, 2019)

Ella se caracterizó por su interés en la espiritualidad y el más allá. Logrando en su obra visualizar sus percepciones sobre lo universal, además, de las composiciones equilibradas a nivel cromático y geométrico.

Por consiguiente, es posible empezar a pensar el arte como introspección. Haciendo referencia a aquello que se quiere expresar desde el interior. Dándole así un lugar a los sentimientos y las experiencias personales. Estas hacen referencia a aquello que está en el interior y busca ser interpretado en el exterior. Teniendo en cuenta, de que la introspección en el arte habla sobre la espiritualidad y la expresividad desde el interior, mi obra es un conjunto de aquello que está en mi interior, pero a su vez habla sobre un proceso que puede ser común en la creación.

Como resultado, mi proyecto empieza a ser esa introspección sobre lo que quiero interpretar y dentro de lo tradicional no tiene una imagen especifica. Ha sido ese proceso de expresividad donde dejar actuar el pigmento aguado genero composiciones de color interesantes. Alcanzando a materializar aquello que está en mi interior y no suele ser sencillo de interpretar.

Es una instalación artística compuesta por seis piezas de acrílico con aguadas en pintura acrílica que interpretan, por medio de los colores y la mancha, mis sentimientos durante mi proceso creativo. Nace a partir de la pregunta ¿Cómo puedo entenderme como artista? La cual ha empezado a materializar lo que siento durante la fase de creación. Es una recopilación de reflexiones abstractas sobre lo que ha sido para mí ir más allá de mi propio proceso, de profundizar en preguntas y encontrar respuestas. Es la visualización del tiempo que tengo creando una obra y los sentimientos que esto conlleva. Es ver la materialización de cada sentimiento que experimento como artista y la necesidad de entenderme a mi antes que a los demás.

Mente intangible, nace como una catarsis de mi proceso creativo. Es un proyecto que busca pensar los espacios mentales como una instalación con seis piezas. Estas ilustran los sentimientos encontrados en mi proceso creativo. Es una recopilación de reflexiones abstractas sobre lo que ha sido para mí ir más allá de los objetivos. Profundiza en mis preguntas y encuentra respuestas. Es la visualización del tiempo que tengo creando una obra y los sentimientos que esto conlleva. Es ver la materialización de cada sentimiento que tengo y la necesidad de entenderme a mí antes que a los demás.

Mente Intangible, es la materialización de aquello que siento y no veo. Hace referencia a una mente, la cual es mía, y lo intangible de los sentimientos. Según la RAE cada una significa:

Mente

Del lat. mens, mentis.

- 1. f. Potencia intelectual del alma.
- 2. f. Designio, pensamiento, propósito, voluntad.
- 3. f. Psicol. Conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo.

Intangible

De in-2 y tangible.

1. adj. Que no debe o no puede tocarse.

Inicialmente, parto con la pregunta ¿Qué estoy pensando cuando pinto? Es un cuestionamiento que parece ser pequeño pero tiene con ella respuestas casi infinitas. Es así abarque tres puntos fundamentales para realizar la instalación, estos puntos son: el soporte de la obra, el pigmento y el color. Fundamentalmente, entender que el color tiene una simbología que va más allá del pigmento y abarca desde los sentimientos hasta la percepción. Este proyecto busca articular cuatro pilares en su desarrollo, los cuales han sido expuestos durante el texto. Estos pilares son:

El equilibrio entre mis espacios mentales

Entender mi proceso creativo

Conectar el proceso creativo con las emociones

Influencia sobre el alma

Teniendo estos pilares, desarrollé una instalación con piezas en acrílico. Cada una de ellas representa un sentimiento durante mi proceso creativo. A su vez están hechos en un soporte poco convencional para pintar, el cual permite a la mancha y el color jugar con las transparencias durante el tiempo de secado, ya que, no traspasa la superficie. Como resultado, los acrílicos aguados lograban mezclarse por su propia inclinación e incluso la ubicación donde se aplicará. Permitiendo a su vez que la mancha actúe por su propio movimiento, evitando el control del pigmento y accediendo a un gesto único que no ha sido intervenido por instrumentos como pincel o contacto de objetos ajenos a la aguada.

Finalmente, desarrollar cada uno de los pilares e interpretarlos en las piezas de la instalación, me ayudo a materializar aquello que no he sabido expresar, dándole un lugar a la materialidad de eso intangible y observar aquellos elementos como el color y los sentimientos que le dan un sentido a la obra final.

Pintura Kynigualmente,

Dentro del proyecto se realiza una exploración por el concepto de pintura expandida. Se habla sobre mudar la pintura plástica a medios visuales. Este concepto nace como una búsqueda del artista en nuevos canales de expresión. Dándole así, paso al uso alternativo de soportes e incluso pintar sin pintura. Lo expandido hace referencia a los medios y maneras para hacer arte. Además, permite llevar la pintura a otras disciplinas como es la escultura o la fotografía. Dando como resultado la materialización visual a través del color en nuevos soportes que permiten integrar movimiento a la obra.

Igualmente, la pintura expandida permite la exploración de soportes. Donde se pueda plasmar la materialidad plástica en diferentes superficies. Permitiéndole a su vez al color, la forma y la textura estar en un nuevo soporte. "Los materiales y objetos varios que habitan en el taller de la artista, generan un mundo plástico con voz propia, donde las formas y colores dialogan conjuntamente." (Yusta, 2019) Teniendo como resultado un espacio alterado en función de la pintura. Así como involucrar al observador en el espacio de una forma sensorial.

Es entonces cuando entra en juego el espacio de la obra. El cual puede ser identificado de manera espacial, audiovisual o virtual, complementando así la exploración de soportes. Por esta razón, pienso el espacio como un lugar físico que permite plasmar las ideas en él. Estos espacios se encuentran compuestos por la arquitectura, la cual se desarrolla como el arte y la técnica de diseñar, proyectar y construir, así como el uso de elementos como la luz, con la cual se busca resaltar aspectos del espacio y definir las conexiones entre ese lugar e incluso la relación con el exterior.

Para la arquitectura el uso de la luz se convirtió en el elemento que permite aportar un valor emocional y generar una experiencia completa a quienes habitan ahí. Con el uso de la iluminación se logra llamar la atención de varios aspectos como lo son las texturas, los colores e incluso formas del espacio. Sin embargo, la luz se puede utilizar de dos formas: la luz natural y la luz artificial. Dentro del proyecto entran tanto el espacio como la luz. Teniendo en cuenta la idea principal de la iluminación en la arquitectura, el proyecto busca implementar luz artificial en sus piezas para potencializar las transparencias, la cual permitirá un baño de luz a cada una y va a ampliar los colores de la pintura, permitiendo al espectador observar las diferentes texturas y capas que genera el pigmento.

Como resultado la instalación busca emplear el concepto de Pintura expandida. Incorporando ideales de la arquitectura como lo son la luz y el espacio. Los cuales buscan visualizar aquellas transparencias, texturas y colores de cada una de las piezas. Así como integrar cada color según la percepción de los sentimientos según mi proceso creativo, generando finalmente, una instalación recorrida donde el observador podrá estar en mi interpretación de cada sentimiento.

de las Piezas

La instalación se divide en seis piezas. Cada una está hecha con acrílicos transparentes y pintados con manchas de color, cuentan con dimensiones diferentes de acuerdo con lo que se está interpretando. Igualmente, decidí dividirlas en: tres sentimientos positivos y tres negativos. Los sentimientos escogidos son los que dentro del proyecto me ayudan a elegir los colores, a pintar de una manera u otra e incluso son quienes me llevan a entender que pienso cuando estoy pintando. Esta instalación busca integrar ese un juego entre la gama de tonos claros y oscuros, sin perder el color que se está interpretando.

Igualmente, entre las piezas me interesaba ver la interacción con las diferentes dimensiones y formas de los soportes, así como entender las reflexiones que iba realizando a medida que pintaba cada color.

Definitivamente, este proyecto ha sido una sanación durante todo el tiempo que lo estuve llevando a cabo, en el cual aprendí más sobre mí, para así interpretarlo en una instalación. Por lo que finalizo la investigación de mi proyecto con las pequeñas reflexiones que dejo el proceso, las cuales hicieron parte de la construcción de la obra desde el inicio hasta el final:

Valiente Alegría

El sol me llamo, La luna escucho, Todos somos seres vivientes, En un mundo donde vivir, Vivir es sentir.

El calor de los rayos, El frío de tus noches, Aprender a vivir, Aprender a fluir.

Dejamos de vivir cada que, Cada que no sonreímos, Cada que nos cubrimos con la cobija, Cada que dejamos de ser.

Valiente Alegría nace como ese recordatorio a sonreír. A entender que todo estará bien. Esta pieza demuestra la felicidad como ese sentimiento abierto. Aquel que es más evidente de ver. Pero el mismo que es difícil de sentir. Es eso que siento y me muestra que puedo iluminar. Que a veces un rayo de sol va a transmitir alegría. Así como de necesitar poco para ser valiente.

Tranquilidad Distorsionada

Un día me pregunté qué pasaría si viviera en otro planeta, como sería la vida lejos de este lugar.

Ese día sentí que necesitaba descansar de muchas situaciones

pero también necesitaba reencontrarme, era la vida mostrándome que, aunque tenía mil posibilidades de hacer lo que quisiera sería en vano sino sabía quién era yo y a donde voy.

A veces no tengo respuestas para lo que viene pero eso está bien.

Solo necesito respirar. La tranquilidad traerá respuestas. Aunque a veces cueste, llegará con respuestas y más tranquilidad.

Tranquilidad Distorisionada habla sobre esa calma que debo mantener, aunque sea incierto lo que venga. Es entender que aquello que es preocupante hoy, dejara de serlo mañana. Es un recuerdo a que la tranquilidad es como el cielo. Tan azul como lo queramos ver y duradero como queramos.

Nostalgica Soledad

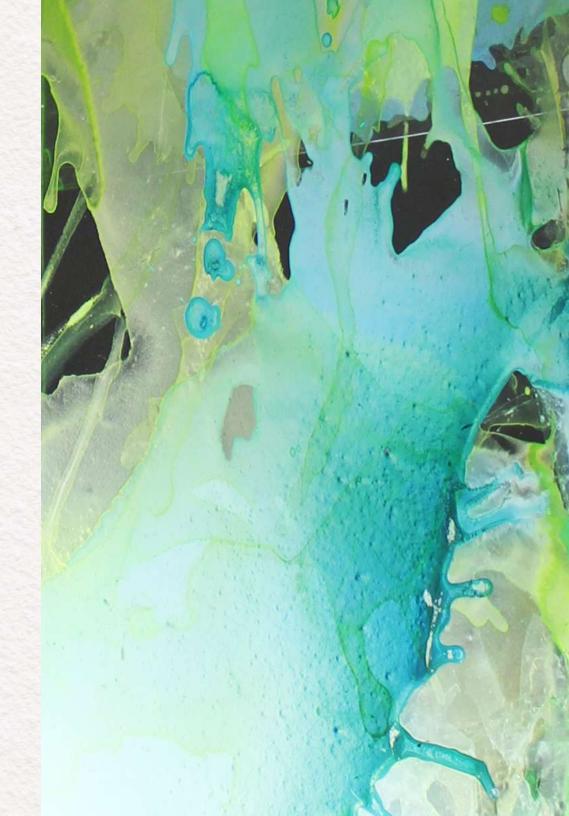
Querida soledad: A veces me cuestas, A veces me haces sentir real.

A veces creemos que eres mala, A veces quiero verte. Quiero verte así verde, Verde como las tardes en el parque. En soledad.

Tal vez es inusual, pero eres soledad. La soledad huele a pasto La soledad es silenciosa. La soledad me conecta, La soledad me hace recordar lo que soy.

Soy cuando estoy contigo soledad.

Nostalgica Soledad hace referencia a esas ocasiones donde buscamos escapar de eso que llamamos soledad. Esta pieza es un recuerdo para saber que, aunque la soledad nos rodea, también nos deja respirar. Con sus colores hace referencia a la naturaleza. Es entender que necesitamos el equilibrio para estar estables. Aunque a veces este encerrado, por los lados esta la luz.

TRASPARENCIA CRISTALINA

Alguna vez me pregunte lo que es ser transparente. Tal vez es una idea extraña en nuestra vida. Es aquello que nos identifica, aún en días difíciles, ser transparente se convirtió en una virtud de pocos.

Aunque a veces se alardea de tenerlo, nos cuesta mantenerlo.

Ser artista es un poco de ser transparente.
Ser transparente con uno mismo, con los demás.
Es cuestión de saber que queremos.
De saber defender lo que somos y queremos.
Es conocernos para no fallarnos.
Es de ser transparentes con nosotros mismos.
De tener nuestras propias ideas y no querer defender las ideas de alguien más.
Es ser completamente auténticos.

Transparencia Cristalina ha sido el sentimiento más difícil de describir. La teoría no habla sobre ser auténticos y con esta pieza busco ese sentimiento. Es el más difícil de expresar y por ende de interpretar. Es transparente pero también busca ser puro y perfecto. Busca ser un sentimiento que se interiorice. El actuar desde el ser uno mismo, de la manera más sutil e inocente para ser y estar.

79

Decepcionante Enojo

Y que se supone que debo hacer cuando termina el día y no dejo de pensar.

Cuando tengo un nudo en la garganta y no quiero hablar.

Cuando las lágrimas caen y el corazón se arruga. Acaso la mente engaña al corazón para sentirse triste o acaso no se lo que siento.

Un día como hoy me gustaría irme lejos y empezar de nuevo, encontrar nueva gente, un nuevo lugar, nuevas razones, sentir motivación, querer con pasión, confiar

pero que se supone que debo hacer si siento que perdí la confianza, que no puedo querer, que me decepciono fácil, que me cuesta dar chance.

Alguien que me explique por que cuesta tanto, porque es necesario volver a intentarlo, por qué nos esforzamos en estar bien, en complacer, en motivar, en ser eso que los demás no pueden ser.

Extraordinaria Frustración es la construcción de un proceso constante. Considero que es un sentimiento que suele estar mucho tiempo. Tiene esa particularidad de dominar todo el ambiente. Desencadena cada vez más sentimientos negativos. Es simplemente esa manera de llamar la atención. De entender ese nudo en la boca del estómago.

Extraordinaria Frustración

La cabeza inflamada, La boca del estómago se queja, Los ojos rojos, Las ganas de lanzar todo.

La cabeza vacía, Una explicación, El oxígeno no llega, Es un vacío o es una frustración.

La boca del estómago duele, Duele como pidiendo comida, Comida que voy a expulsar, Expulsar como esta rojez.

Los ojos rojos, El corazón como la sangre, El corazón rojo cual ojos, Ojos cansados.

Las ganas de lanzar todo, Todo está explotando, Será momentáneo O duraría toda la noche.

Conclusiones

En conclusión, mi proyecto "Mente Intangible" busca copilar en seis piezas los sentimientos negativos y positivos que experimento durante mi proceso creativo. Los cuales responden a la pregunta ¿Cómo puedo entenderme como artista? La cual he logrado responder así: soy una artista que se ha preocupado por entender a los demás. He tenido esa necesidad de estar preocupada por la gente que me rodea, soy una persona que en ocasiones me he olvidado de mí. Que durante varios años se ha dedicado a responder a la academia. Sin embargo, en el desarrollo de este proyecto entendí los cuatro pilares que me planteé para el desarrollo de este texto.

En primer lugar, el proceso creativo, al igual que la construcción de la identidad de cada persona, es individual. Cada uno como artista ha definido unos parámetros para el desarrollo de sus obras. Desde el procedimiento hasta la elección de los colores es personal. Empecé planteando una adaptación de la teoría de los espacios mentales. Esta teoría busca entender que, dentro de mi mente, debo encontrar un equilibrio entre mis espacios metales.

Es entender que debo darle un equilibrio a lo que pienso y hago. Transformándose a su vez en un proceso de creación único, en el cual hago protagonista a la pintura y materializo a los sentimientos.

Lo que me lleva a entender mi proceso creativo, el cual está compuesto por dos espacios mentales. Los cuales permiten a cada una de mis experiencias conectar con mis emociones. Pensar en los elementos fundamentales durante la creación, aquellos como el color y los sentimientos, le dan un sentido a la obra final. Además, me ha llevado a saber que mi proceso creativo es un conjunto de elementos, donde el intérprete es el color generando un gesto único y permitiéndose componer a su manera.

Posteriormente, el proceso creativo conecta con las emociones, al momento de unificar los colores con las percepciones de los sentimientos. A pesar de que cada uno tiene una interpretación universal, se puede demostrar de forma individual según las combinaciones que tenga el color.

85 86

Igualmente, es una interpretación cambiante pues depende de las experiencias externas que pueda tener cada persona, dándole un lugar a la *influencia sobre el alma*, donde aquello que se ha vivido busca salir. Así, como indagar un juego de elementos para permitir a la mancha y el color mezclar las trasparencias, al igual que incluir las texturas y colores que tiene cada sentimiento.

Finalmente, la instalación "Mente Intangible" busca visualizar el proceso creativo como un proceso individual. El cual integra trasparencias, texturas y colores en cada una de las piezas e interpretar cada sentimiento según mi propia experiencia.

- Asale, R.-, & Rae. (n.d.). adepto, adepta: Diccionario de la lengua española: "Diccionario de la lengua española" Edición del Tricentenario. https://dle.rae.es/adepto?m=form.
- Asale, R.-, & Rae. (n.d.). amalgama: Diccionario de la lengua española. "Diccionario de la lengua española" Edición del Tricentenario. https://dle.rae.es/amalgama.
- Asale, R.-, & Rae. (n.d.). cognoscitivo, cognoscitiva: Diccionario de la lengua española. "Diccionario de la lengua española" Edición del Tricentenario. https://dle.rae.es/cognoscitivo?m=form.
- Asale, R.-, & Rae. (n.d.). sintagma: Diccionario de la lengua española. "Diccionario de la lengua española"
 Edición del Tricentenario. https://dle.rae.es/sintagma?m=form.
- Fernández, J. (2016). Tonos Digital. Obtenido de Topoi y Espacios Mentales: http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/viewArticle/1647
- Heller, E. (2008). Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, St.
- Hernández, A. (22 de Septiembre de 2020). Blog: Hernandezpsicologos. Obtenido de Hernández Psicólogos: https:// www.hernandezpsicologos.es/blog/diferencia-emocion-sentimiento/
- March, F. J. (2003). Kandinsky: El camino de la pintura abstracta. En F. J. March, Kandinsky: Origen de la Abstracción (págs. 9-14). Fundación Juan March.
- MentalSpaces.net. (2006). Mental Spaces. Obtenido de MentalSpaces.net: http://www.cogsci.ucsd.edu/~faucon/ BEIJING/mentalspaces.pdf

Artista: Lina Vásquez G

- Mínguez, H. (3 de abril de 2013). Círculo cromático de Goethe.

 Obtenido de Teoría del color: http://teoriadelcoloruacj.blogspot.com/2011/11/circulo-cromatico-de-goethe-1809-1810.html
- Osorio, O. (6 de Septiembre de 2020). Definición, importancia y fases del proceso creativo. Obtenido de Tinyrockets: https://www.tinyrockets.app/blog/el-proceso-creativo#:~:text=Unos%20definen%20el%20proceso%20 creativo,y%20generar%20un%20nuevo%20chispazo.
- Pascual, E. (2012). Los espacios mentales y la integración conceptual. En E. Pascual, Los espacios mentales y la integración conceptual (págs. 147-166). Barcelona: Anthropos.
- Pérez, A. M. (6 de Diciembre de 2002). Licenciatura en Artes Plásticas : Misceláneas: Nostalgia, remembranza y recuperación de valores. Puebla, Cholula, México.
- Popova, M. (17 de Agosto de 2012). brainpickings. Obtenido de Goethe on the Psychology of Color and Emotion: https://www.brainpickings.org/2012/08/17/goethe-theory-of-colours/
- Sarriugarte-Gómez, I. (2019). Mediumnismo y arte. El caso de Hilma af Klint: De la mano dirigida a la mano intuitiva. La Colmena: doi:10.36677/lacolmena.v0i102.11925.
- Segura Morales, M., & Arcas Cuenca, M. (2020). Educar las emociones y los sentimientos: Introducción práctica al complejo mundo de los sentimientos. Madrid: Narcea.
- Silenzi, M. (Octubre de 2017). Repositorio digital. Obtenido de El color y el movimiento: Turner y Monet como los pintores de la luz: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/ bitstream/123456789/3554/1/Silenzi%2C%20Marina.%20 El%20color.pdf
- Yusta, V. (14 de Octubre de 2019). Plataforma de arte contemporaneo:Pintura Expandida. Irma Álvarez-Laviada. Obtenido de Plataforma de arte contemporaneo: https:// www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/ pintura-expandida-irma-alvarez-laviada/

Fotografía: Daniela Romero

Mente Intangible