

tf g

memoria

bellas artes

MENCIÓN: Artes Plásticas / Arts Plàstiques

TÍTULO: Koryo Loba

ESTUDIANTE: Laviós Baldó, Marta

DIRECTOR/A: Sánchez Arenas, Bibiana De La Soledad

PALABRAS CLAVE: Loba negra, sombra, poomsae, performance, dibujos

RESUMEN: Nuestro trabajo parte de la investigación del arquetipo de la sombra y el autoanálisis del mundo onírico propio. Utilizando una metodología de investigación cualitativa nuestro objetivo es la creación de un poomsae de taekwondo vinculado con la relación simbólica entre la mujer y la loba, y fusionarlo con el lenguaje artístico de la instalación-performance.

PARAULES CLAU: Lloba negra, ombra, poomsae, performance, dibuixos

RESUM: El nostre treball part de la investigació de l'arquetip de l'ombra i l'autoanàlisi del món oníric propi. Utilitzant una metodologia d'investigació qualitativa, el nostre objectiu és la creació d'un poomsae de taekwondo vinculat amb la relació simbòlica entre la dona i la lloba, i fusionar-ho amb el llenguatge artístic de l'instal·lació-performance.

Índice

pág/s

1. Propuesta y Objetivos	5-5
2. Referentes	6-10
3. Justificación de la propuesta	11-12
4. Proceso de Producción	15-17
5. Resultados	18-24
6. Bibliografía	25

Anexo (I)

Índex

pàg/s

1. Proposta i Objectius	5-5
2. Referents	6-10
3. Justificació de la proposta	13-14
4. Procés de Producció	15-17
5. Resultats	18-24
6. Bibliografia	25

Annex (I)

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

El mundo de los sueños ha sido fundamental a la hora de realizar este proyecto y en él se manifiesta el inconsciente. El inconsciente es ese lugar en nuestra mente donde reside la creatividad, lo valioso. Muchas veces se ve alterado o perjudicado en un momento de nuestra vida que nos haya marcado y que el cerebro, con tal de protegerse, envía ese recuerdo a este lugar, causando cambios en la personalidad y carácter a lo largo del tiempo.

El arquetipo de la sombra de Jung (1970) se encuentra en este mismo inconsciente, formada por sentimientos o vivencias traumáticas donde esta sombra se puede manifestar en los sueños como deseo reprimido.

A lo largo de mi vida, en los sueños he podido experimentar ser una loba, ver a través de sus ojos como si fueran míos e incluso ver reflejadas mis emociones en ella, convirtiéndose en la representación simbólica de mi sombra. A través del taekwondo se va a representar de manera performativa el concepto de la loba negra como mi sombra fusionado con los pumse/poomsae, un conjunto de técnicas de defensa y ataque personal de combate con un significado propio, relacionados la gran mayoría con la naturaleza.

Este poomsae va acompañado de unos dibujos de distintos tamaños que representan a la loba, los cuales estarán situados alrededor de mí.

El poomsae ha sido creado previamente para poder llevar a cabo el proyecto y con ello contar una historia, pues cada técnica tiene su significado, que marcan la diferencia y el proceso de cómo la mujer se transforma en loba tras un eclipse lunar.

Objetivos:

- Investigar sobre el arquetipo de la sombra mediante el análisis del mundo onírico propio
- Crear un poomsae desde su inicio basado en la simbología y la relación mujer/loba
- Realizar una instalación-performance

1. PROPOSTA I OBJECTIUS

El món dels somnis ha sigut fonamental a l'hora de realitzar aquest projecte i en ell es manifesta l'inconscient. L'inconscient és aquest lloc a la nostra ment on resideix la creativitat, allò valuós. Moltes vegades es veu alterat o perjudicat en un moment de la nostra vida que ens ha marcat i que el cervell, per tal de protegir-se, envia aquest record a aquest lloc, causant canvis en la personalitat i caràcter al llarg del temps.

L'arquetip de l'ombra de Jung (1970) es troba en aquest mateix inconscient, formada per sentiments o vivències traumàtiques on aquesta ombra es pot manifestar en els somnis com a desig reprimid.

Al llarg de la meua vida, en els somnis he pogut experimentar ser una lloba, veure a través dels seus ulls com si foren meus i fins i tot veure reflectides les meues emocions, convertint-se en la representació simbòlica de la meua ombra. A través del taekwondo es representarà de manera performativa el concepte de la lloba negra com la meua ombra fusionat amb els pumse/poomsae, un conjunt de tècniques de defensa i atac personal de combat amb un significat propi, relacionats la gran majoria amb la natura.

Aquest poomsae va acompanyat d'uns dibuixos de mesures diferents que representen la lloba, els quals estaràn situats al meu voltant.

El poomsae ha sigut creat prèviament per poder dur a terme el projecte i amb això explicar una història, ja que cada tècnica té el seu significat, que marquen la diferència i el procés de com la dona es transforma en lloba després

Objectius:

- Investigar sobre l'arquetip de l'ombra mitjançant l'anàlisi del món oníric pròpi
- Crear un poomsae des del seu inici basat en la simbologia i la relació dona/lloba
- Realitzar una instal·lació-performance

2. REFERENTES

Para poder llevar a cabo el proyecto, basé parte de la investigación en la búsqueda de referentes tanto temáticos como visuales para poder relacionar los distintos conceptos entre sí. Dentro del campo de los referentes temáticos debo destacar a psicoanalistas como Sigmund Freud y Carl G. Jung y como referente visual o plástico cabe destacar a la artista multidisciplinar Ewa Hauton.

Otros referentes dentro de la animación y la música encontramos la película de animación *Wolfwalkers*, dirigida por Tomm Moore y Ross Stewart y la canción que también apareció en la misma película, *Running with the wolves* de Aurora Aksnes.

Sigmund Freud:

El padre del psicoanálisis del s.XIX Sigmund Freud, pensaba que los sueños eran una vía para manifestar los deseos reprimidos y pensamientos que la consciencia humana no era capaz de aceptar o asimilar, es por eso que desarrolló la teoría del sueño con el texto *La interpretación de los sueños* en 1899.

2. REFERENTS

Per a poder dur a terme el projecte, vaig basar part de la investigació en la recerca de referents tant temàtics com visuals per poder relacionar els diferents conceptes entre si. Dins del camp dels referents temàtics he de destacar psicoanalistes com Sigmund Freud i Carl G. Jung i com a referent visual o plàstic s'ha de destacar a l'artista multidisciplinar Ewa Hauton.

Altres referents dins de l'animació i la música trobem la pel·lícula d'animació *Wolfwalkers*, dirigida per Tomm Moore i Ross Stewart i la cançó que també va aparèixer a la mateixa pel·lícula, *Running with the wolves* d'Aurora Aksnes.

Sigmund Freud:

El pare del psicoanàlisi del s.XIX Sigmund Freud, pensava que els somnis eren una via per a manifestar els desitjos reprimits i pensaments que la consciència humana no era capaç d'acceptar o asimilar, es per això que va desenvolupar la teoria del somni amb el text *La interpretació dels somnis* en 1899.

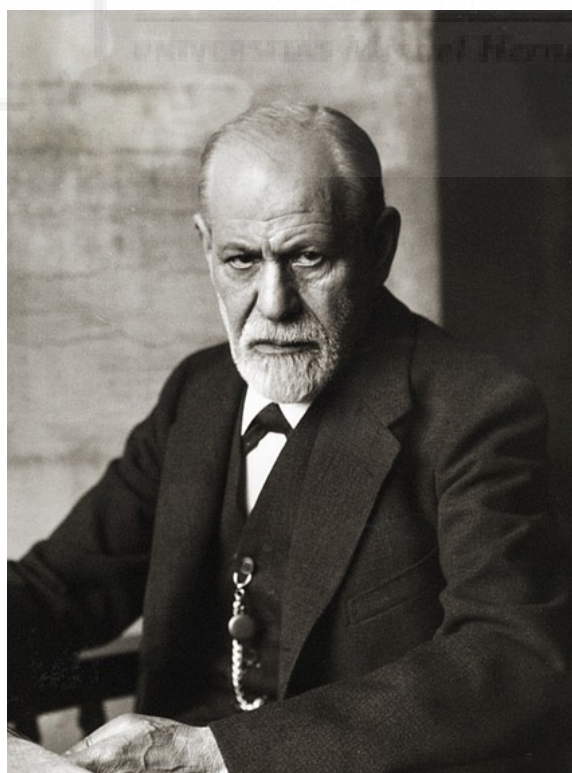

Fig. 1

Carl G. Jung:

El psicoanalista del s. XIX Carl G. Jung, conocido por sus arquetipos provenientes del inconsciente colectivo, desarrolló la teoría del arquetipo de la sombra, la cual representa el lado oscuro de nuestra personalidad, formada por pensamientos de carácter negativo, rabia, ira, sucesos traumáticos que se almacenan en nuestro inconsciente... etc.

Carl G. Jung:

El psicoanalista del s. XIX Carl G. Jung, conegut pels seus arquetips provinents de l'inconscient col·lectiu, va desenvolupar la teoria de l'arquetip de l'ombra, la qual representa la part fosca de la nostra personalitat, formada per pensaments de caràcter negatiu, ràbia, ira, successos traumàtics que s'emmagatzemen al nostre inconscient... etc.

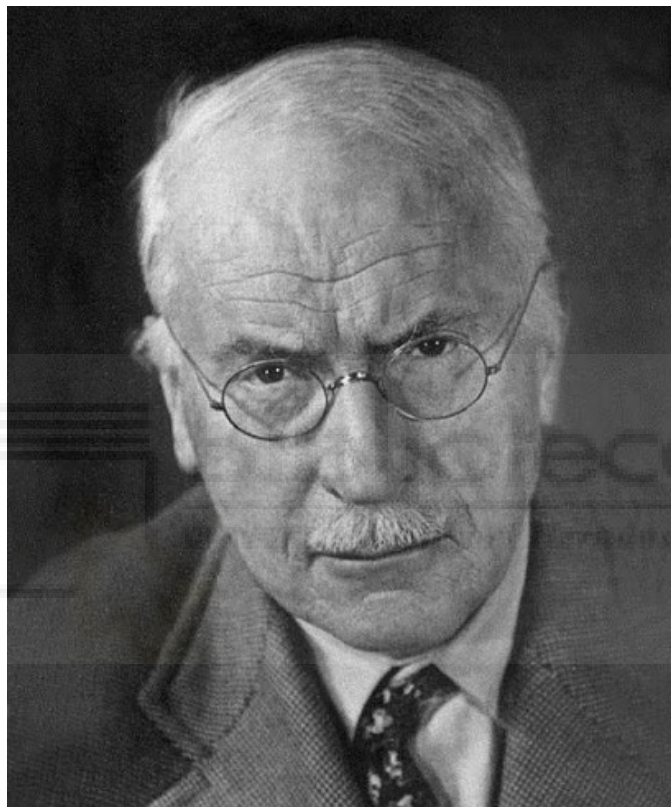

Fig. 2

Ewa Hauton:

Ewa Hauton es una artista multidisciplinar polaca contemporánea la cual crea pinturas con movimiento y dinamismo. Este movimiento es para la artista, una expresión profunda de la vida.

Su obra trata principalmente de los cuerpos de mujeres especialmente, en la que realiza variaciones con los materiales y los colores, siendo el blanco y el negro los colores principales de sus obras, con pequeñas variaciones de color según la obra.

Ewa Hauton:

Ewa Hauton és una artista multidisciplinar polaca contemporània la qual crea pintures amb moviment i dinamisme. Aquest moviment és per a l'artista , una expressió profunda de la vida.

La seua obra tracta principalment dels cossos de dones especialment, en què realitza variacions amb els materials i els colors, sent el blanc i el negre els colors principals de les seues obres, amb xicotetes variacions de color segons l'obra.

Fig. 3

Wolfwalkers:

Esta película de animación producida por Apple TV, cuenta la historia de cómo una niña hija de un cazador, tras ser mordida por un lobo, adquiere la capacidad de transformarse ella también en loba cada vez que duerme.

La trama está ambientada en una época en Irlanda en la que al lobo se le consideraba una gran amenaza, una fuerza demoníaca que tenía que ser eliminada.

Wolfwalkers:

Aquesta pel·lícula d'animació produïda per Apple TV, explica la història de com una xiqueta filla d'un caçador, després de ser mossegada per un llop, adquireix la capacitat de transformar-se ella també en lloba cada vegada que dorm.

La trama està ambientada en una època a Irlanda on el llop se'l considerava una gran amenaça, una força demoníaca que havia de ser eliminada.

Fig. 4

Running with the wolves:

*Running with the wolves*¹ de Aurora, perteneix al disc de 2016 *All My Demons Greeting Me as a Friend*.

En una entrevista con *The 405* (2016) declaró que:

La canción trata de hacer que el instinto animal que llevas dentro cobre vida. Corriendo con ellos, uniéndote a ellos – el instinto se apodera de ti, te da libertad y te hace olvidarte de tu ser humano y de todas las cosas que los humanos tenemos a nuestro alrededor en la sociedad moderna.

Running with the wolves

*Go row the boat to safer grounds
But don't you know we're stronger now
My heart still beats and my skin still feels
My lungs still breathe, my mind still fears*

*But we're running out of time
Oh, all the echoes in my mind cry
There's blood on your lies
The sky's open wide
There is nowhere for you to hide
The hunter's moon is shining*

*I'm running with the wolves tonight
I'm running with the wolves
I'm running with the wolves tonight
I'm running with the wolves
I'm running with the*

*Trick or treat, what would it be?
I walk alone, I'm everything
My ears can hear and my mouth can speak
My spirit talks, I know my soul believes*

*But we're running out of time
Oh, all the echoes in my mind cry
There's blood on your lies
The sky's open wide
There is nowhere for you to hide
The hunter's moon is shining*

Running with the wolves:

*Running with the wolves*¹ d'Aurora, perteneix al disc de 2016 *All My Demons Greeting Me as a Friend*.

En una entrevista amb *The 405* (2016) va declarar que:

La cançó tracta de fer que l'instint animal que portes dins cobre vida. Corrent amb ells, unint-te a ells – l'instint s'apodera de tu, et dóna llibertat i et fa oblidar-te del teu ésser humà i de totes les coses que els humans tenim al nostre voltant a la societat moderna.

*I'm running with the wolves tonight
I'm running with the wolves
I'm running with the wolves tonight
I'm running with the wolves
I'm running with the wolves tonight
I'm running with the wolves
I'm running with the wolves tonight
I'm running with the wolves
(I'm running with the)*

*A gift, curse
They track and hurt
Say can you dream
In nightmares seems
A million voices, silent screams
Where hope is left so incomplete*

*I'm running with the wolves tonight
I'm running with the wolves
I'm running with the wolves tonight
I'm running with the wolves
I'm running with the wolves tonight
I'm running with the wolves
I'm running with the wolves tonight
I'm running with the wolves
I'm running with the*

¹ Enlace al videoclip oficial: <https://www.youtube.com/watch?v=06ht9MyJLT4>

¹ Enllaç al videoclip oficial: <https://www.youtube.com/watch?v=06ht9MyJLT4>

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Para el psicoanalista Sigmund Freud (1899), los sueños comunican todo aquello que la consciencia no quiere aceptar o reconocer, por lo tanto, son una vía de expresión de los deseos reprimidos de una persona.

Los sueños provienen del inconsciente y sólo tienen sentido si estos son interpretados. Freud asegura que la infancia es un punto clave en los sueños de las personas y este clasifica los sueños en tres tipos: los sueños que representan sin impedimentos un deseo no reprimido que la consciencia acepta pero que en la vida cotidiana está poco satisfecha, estos son los más fáciles de interpretar, otro tipo, los sueños que representan de forma oculta o simbólica un deseo reprimido, son sueños que necesitan ser interpretados y por último, los sueños que representan un deseo reprimido, pero que se muestra poco o nada oculto.

Por su parte, Carl G. Jung (1970), psicoanalista suizo y figura clave de la primera etapa del psicoanálisis del s.XIX, denomina arquetipo a aquellos pensamientos que se comparten de forma colectiva y que alcanza el pensamiento individual y permite ordenar y clasificar el mundo.

Jung (1970) clasifica la sombra como arquetipo, ésta representa el inconsciente y está formada por experiencias y emociones que no se quieren reconocer o se rechazan como el miedo, la agresividad, la inseguridad, la frustración, etc. Esta sombra carga con la parte negativa del individuo, su naturaleza es emocional y afectiva, se ha ido originando a través de experiencias y vivencias propias de cada individuo. Está determinada por muchas fuerzas como la cultura y la familia, sólo se puede ver la sombra indirectamente a través de acciones realizadas por el resto, y sólo el individuo puede darse cuenta con seguridad fuera de sí mismo.

Jung descubrió que la sombra y el ego eran dos conceptos inseparables en un sueño que recoge en su autobiografía *Recuerdos, Sueños, Pensamientos* (1961) en la cual dice:

Era de noche y me hallaba en algún lugar desconocido avanzando lenta y pensamente en medio de un poderoso vendaval.

La niebla lo cubría todo. Yo sostenía y protegía con las manos una débil lucecilla que amenazaba con apagarse en cualquier momento. Todo parecía depender de que consiguiera mantener viva esa luz.

De repente tuve la sensación de que algo me seguía. Entonces me giré y descubrí una enorme figura negra que avanzaba tras de mí. A pesar del terror que experimenté no dejé de ser consciente en todo momento de que debía proteger la luz a través de la noche y la tormenta.

Cuando desperté me di cuenta de inmediato de que la figura que había visto en sueños era mi sombra,

la sombra de mi propio cuerpo iluminado por la luz recortándose en la niebla.

También sabía que esa luz era mi consciencia, la única luz que poseo, una luz infinitamente más pequeña y frágil que el poder de las tinieblas pero, al fin y al cabo, una luz, mi única luz.

El contenido de la sombra según Jung (1964), no sólo está formada por experiencias o acontecimientos malos, sino que en ocasiones, la parte positiva de esta experiencia ha sido apartada por decisión propia de la persona, ha tomado la decisión de olvidar, que puede ser un acto llevado a cabo tanto desde la consciencia como de la inconsciencia, es por ello que cualquier cosa que forme parte de la vida cotidiana, se ve influenciada por el propio inconsciente, aquél donde reside la creatividad y lo valioso.

Vinculada a esa parte inconsciente y onírica, en esta investigación artística se pretende representar el arquetipo de la sombra relacionado con la loba, mediante la creación de *poomsae/pumse*.

A lo largo de mi vida, después de varios momentos que me han marcado y han influido en mi personalidad y forma de ver las cosas, se ha manifestado la figura de la loba negra como guía espiritual a través de los sueños.

En estos sueños, he podido experimentar ser la loba, ver a través de sus ojos como si fueran míos e incluso ver reflejadas mis emociones en ella, convirtiéndose en la representación simbólica de mi sombra.

La conexión entre *loba* y *mujer* viene dado en la acción a través de unas manos pintadas con grafito, ya que la oscuridad representa esa transformación en loba poco a poco como en los sueños.

Asimismo, el taekwondo es un arte marcial que ha formado parte de mi vida desde hace mucho tiempo y que también me ha influido en mi día a día. Por ello, decidí investigar mediante una metodología cualitativa, la representación simbólica del concepto de la loba negra como mi sombra fusionado con los *pumse/poomsae*, un conjunto de técnicas de defensa y ataque personal de combate con un significado propio, relacionados la gran mayoría con la naturaleza.

Según *PoomsaeTaekwondo* (2020), los *poomsae* están compuestos aparte de las técnicas de defensa y ataque, de los *Kiap*, un grito que se hace durante o al finalizar un *poomsae* y según el tipo de *poomsae*, existe uno o más *Kiap*.

Este grito sirve para intimidar al adversario, mostrar actitud y dominio sobre la situación y, además, es una forma de canalizar el espíritu y la concentración, expulsarlas a través del aire.

Aparte de la efectividad del poomsae, éste tiene rasgos estéticos que he querido aprovechar para el proyecto y es mediante la creación de un poomsae, donde se origina la conexión entre loba y persona.

El nombre del proyecto es *Koryo Loba*, haciendo referencia al primer poomsae superior de taekwondo, llamado *Koryo*, cuyo nombre según SoloArtesMarciales (2020), representa a *Seonbae* que simboliza el espíritu del pueblo Koryo (fundado en el año 918 a.c.), caracterizado por su valentía al haber sido los defensores ante las invasiones de los mongoles. y el nombre *Loba* viene por parte de la loba y protagonista de los sueños.

Dentro del arte del taekwondo, concretamente en la modalidad de los poomsaes, se diferencia el hombre de la mujer a través de los colores en la vestimeta o dobok.

Es por eso que se ha decidido emplear esta indumentaria para representar a la mujer.

La primera parte del poomsae representa a la mujer, luchando contra sus demonios, contra su propio inconsciente, representa la luz, el día. La segunda parte representa la loba negra, cuyas técnicas se diferencian de las anteriores por su agresividad y por sus *Kiap* y esta parte se lleva a cabo tras la aparición del eclipse creado a partir de una técnica.

3. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Per al psicoanalista Sigmund Freud (1899), els somnis comuniquen tot allò que la consciència no vol acceptar o reconèixer, per tant, són una via d'expressió dels desitjos reprimits d'una persona.

Els somnis provenen de l'inconscient i només tenen sentit si estos són interpretats. Freud assegura que la infància és un punt clau en els somnis de les persones i aquest classifica els somnis en tres tipus: els somnis que representen sense impediments un desig no reprimat que la consciència accepta però que a la vida quotidiana està poc satisfeta, aquests són els més fàcils d'interpretar, altre tipus, els somnis que representen de forma oculta o simbòlica un desig reprimat, són somnis que necessiten ser interpretats i per últim, els somnis que representen un desig reprimat, però que es mostren poc o gens ocult.

Per la seua part, Carl G. Jung (1970), psicoanalista suís i figura clau de la primera etapa del psicoanàlisi del s. XIX, denomina arquetip a aquells pensaments que es comparteixen de forma col·lectiva i que arriba al pensament individual i permet ordenar i classificar el món.

Jung (1970) classifica l'ombra com a arquetip, aquesta representa l'inconscient i està formada per experiències i emocions que no es volen reconèixer o rebutgen com la por, l'agressivitat, la inseguretat, la frustració, etc. Aquesta ombra carrega amb la part negativa de l'individu, la seua naturalesa és emocional i afectiva, s'ha anat originant mitjançant experiències i vivències pròpies de cada individu. Està determinada per moltes forces com la cultura i la família, només es pot veure l'ombra indirectament a través d'accions realitzades per la resta, i només l'individu es pot adonar amb seguretat fora de si mateix.

Jung va descobrir que l'ombra i l'ego eren dos conceptes inseparables en un somni que recull a la seua autobiografia *Records, Somnis, Pensaments* (1961) en la qual diu:

Era de nit i em trobava en algun lloc desconegut avançant lentament i penosament enmig d'un poderós vendaval.

La boira ho cobria tot. Jo sostenia i protegia amb les mans una feble llumeta que amenaçava d'apagar-se en qualsevol moment. Tot semblava dependre que aconseguís mantenir viva aquesta llum.

De sobte vaig tenir la sensació que em seguia alguna cosa. Aleshores em vaig girar i vaig descobrir una enorme figura negra que avançava darrere meu. Tot i el terror que vaig experimentar no vaig deixar de ser conscient en tot moment que havia de protegir la llum a través de la nit i la tempesta.

Quan vaig despertar em vaig adonar immediatament que la figura que havia vist en somnis era la meua ombra,

l'ombra del meu propi cos il·luminat per la llum retallant-se a la boira.

També sabia que aquesta llum era la meua consciència, l'única llum que tinc, una llum infinitament més xicoteta i fràgil que el poder de les tenebres però, al cap i a la fi, una llum, la meua única llum.

El contingut de l'ombra segons Jung (1964), no sols està formada per experiències o esdeveniments dolents, sinó que de vegades, la part positiva d'aquesta experiència ha estat apartada per decisió pròpia de la persona, ha pres la decisió d'oblidar, que pot ser un acte dut a terme tant des de la consciència com de la inconsciència, és per això que qualsevol cosa que forme part de la vida quotidiana, es veu influenciada pel mateix inconscient, aquell on resideix la creativitat i allò valuós.

Vinculada a aquesta part inconscient i onírica, en aquesta investigació artística es pretén representar l'arquetip de l'ombra relacionat amb la lloba, mitjançant la creació de *poomsae/pumse*.

Al llarg de la meua vida, després de diversos moments que m'han marcat i han influït en la meua personalitat i manera de veure les coses, s'ha manifestat la figura de la lloba negra com a guia espiritual a través dels somnis. En aquests somnis, he pogut experimentar ser la lloba, veure a través dels seus ulls com si foren meus i fins i tot veure reflectides les meues emocions, convertint-se en la representació simbòlica de la meua ombra.

La connexió entre *lloba* i *dona* ve donada a l'acció a través d'unes mans pintades amb grafit, ja que l'oscuritat del color representa aquesta transformació en lloba a poc a poc com en els somnis.

Així mateix, el taekwondo és un art marcial que ha format part de la meua vida des de fa molt de temps i que també m'ha influït en el meu dia a dia. Per això, vaig decidir investigar mitjançant una metodologia qualitativa, la representació simbòlica del concepte de la lloba negra com la meua ombra fusionat amb els *pumse/poomsae*, un conjunt de tècniques de defensa i atac personal de combat amb un significat propi, relacionats la gran majoria amb la naturalesa.

Segons *PoomsaeTaekwondo* (2020), els *poomsae* estan compostos apart de les tècniques de defensa i atac, dels *Kiap*, un crit que es fa durant o en finalitzar un *poomsae* i segons el tipus de *poomsae*, existeix un o més *Kiap*.

Aquest crit serveix per intimidar l'adversari, mostrar actitud i domini sobre la situació i, a més, és una forma de canalitzar l'esperit i la concentració, expulsar-les a través de l'aire.

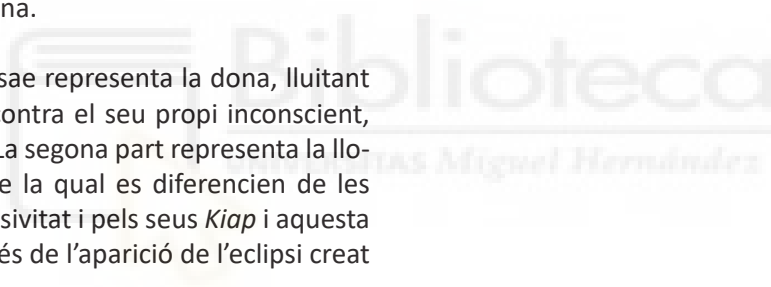
Apart de l'efectivitat del poomsae, aquest té trets estètics que he volgut aprofitar per al projecte i és mitjançant la creació d'un poomsae on s'origina la connexió entre lloba i persona.

El nom del projecte és Koryo Loba, fent referència al primer poomsae superior de taekwondo, anomenat *Koryo*, el nom del qual segons SoloArtesMarciales (2020), representa a *Seonbae*, que simbolitza l'esperit del poble Koryo (fundat l'any 918 a.c.), caracteritzat pel seu valentia en haver estat els defensors davant les invasions dels mongols. i el nom de *Loba* ve per part de la lloba i protagonista dels somnis.

Dins l'art del taekwondo, concretament en la modalitat dels poomsaes, es diferencia l'home de la dona a través dels colors a la vestimeta o dobok.

És per això que s'ha decidit fer servir aquesta indumentària per representar la dona.

La primera part del poomsae representa la dona, lluitant contra els seus dimonis, contra el seu propi inconscient, representa la llum, el dia. La segona part representa la lloba negra, les tècniques de la qual es diferencien de les anteriors per la seua agressivitat i pels seus *Kiap* i aquesta part es duu a terme després de l'aparició de l'eclipsi creat a partir d'una tècnica.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

A partir de la investigación previa sobre el arquetipo de la sombra y el análisis del mundo onírico propio, el proceso de producción de este trabajo parte de la creación de un poomsae formado por técnicas que se asemejan al carácter de una loba y la representan.

Este poomsae es la parte performativa del proyecto, acompañado de unos dibujos que representan a la loba y partes de los sueños que he vivido siendo ella. A fin de conseguir texturas variadas, los dibujos están hechos de grafito seco y húmedo sobre papeles vegetales de distintos tamaños que van situados alrededor de mí, formando parte de la instalación-performance. El poomsae está formado por 38 técnicas aunque teniendo en cuenta que la mayoría de técnicas se repiten en ambos lados, tiene un total de 26 técnicas y va acompañado de varios efectos sonoros producidos por el dobok.

4. PROCÉS DE PRODUCCIÓ

A partir de la investigació prèvia sobre l'arquetip de l'ombra i l'anàlisi del món oníric propi, el procés de producció d'aquest treball parteix de la creació d'un poomsae format per tècniques que s'assemblen al caràcter d'una lloba i la representen.

Aquest poomsae és la part performativa del projecte, acompanyat d'uns dibuixos que representen la lloba i parts dels somnis que he viscut sent ella. Per aconseguir textures variades, els dibuixos estan fets de grafit sec i humit sobre papers vegetals de diferents mesures que van situats al voltant meu, formant part de la instal·lació-performance. El poomsae està format per 38 tècniques encara que tenint en compte que la majoria de tècniques es repeteixen a ambdós costats, té un total de 26 tècniques i va acompanyat de diversos efectes sonors produïts pel dobok.

Fig. 6 Detalle de la textura del grafito seco en los dedos

Fig. 7 Textura creada con grafito seco y húmedo sobre papel

Fig. 8 Proceso de creación de uno de los dibujos y detalle de la mano tras el mismo

Fig. 9 Resultado del proceso anterior

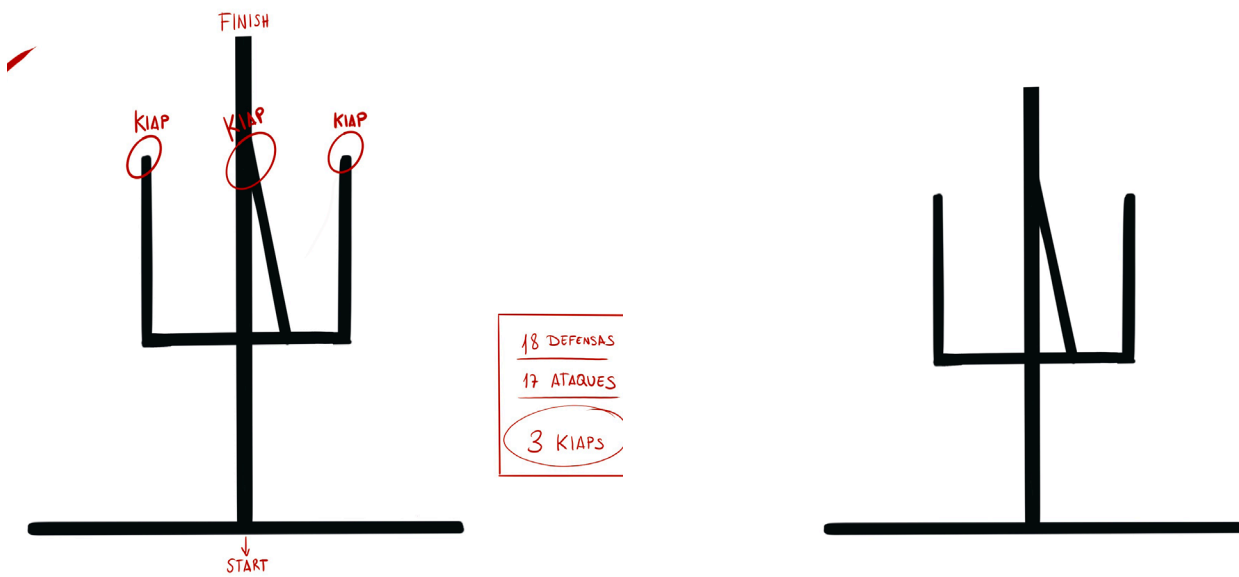

Fig. 10 Boceto del poomsae y su forma simbólica

5. RESULTADOS

Partiendo de un proceso de autoanálisis del mundo onírico propio e investigación del arquetipo de la sombra, los resultados de nuestro trabajo se muestran en la realización de una instalación-performance para la que se ha creado desde su inicio un poomsae de taekwondo.

Haciendo referencia a la transformación de la mujer en loba durante un eclipse lunar como acto simbólico, el poomsae se dividió en dos partes: la primera parte representó a la mujer, con movimientos de ataque y defensa (fig.14) que a primera vista parecían más técnicos, y donde se incluía las patadas y el primer *Kiap* (fig.16).

Posteriormente, en la segunda parte, donde se realizó un movimiento en el que se separaba el espíritu de la mujer y el de la loba (fig.16), se hizo una introspección retrospectiva hacia el pasado y, a partir de ahí, continuó la técnica donde ambos espíritus subían hacia el cielo con las manos arriba tapando la luna (fig.17). y así dar lugar al eclipse (fig.17). En ese punto se manifestó la loba, quien agarró el espíritu de la mujer para guardarlo (fig.18). Fue ahí donde los movimientos se volvieron bellos y agresivos, como la siguiente técnica, en la que la loba abrió la boca para atacar y aullar (fig.19), siendo este aullido, en ambos lados, los dos últimos *Kiap* (fig.20).

El poomsae se llevó a cabo en un espacio con paredes de color blanco, con iluminación artificial para potenciar las sombras. El suelo de la sala, cubierto de tierra (fig.12), la acción se realizó descalza, enlazando cuerpo y mente con la naturaleza, y las manos negras de grafito con la loba y la sombra presente en los dibujos. El dobok blanco y azul representando a la mujer tanto en la performance como en el taekwondo.

Como registro de la acción realizada, se grabó la performance¹ en vídeo, a pesar de que no estuviera pensada para ser una videoperformance², dejando así la opción de poder usarla como tal en un futuro.

Finalmente, consideramos que la fusión entre este arte marcial y la instalación-performance nos ha permitido abrir nuevas líneas para futuras investigaciones, en las que el mestizaje de lenguajes promueve nuestro interés.

1 Enlace a la performance: https://www.youtube.com/watch?v=fEkiG_oUuts

2 Enlace a la video-performance: <https://youtu.be/S86DN4izdEM>

5. RESULTATS

Partint d'un procés d'autoanàlisi del món oníric propi i investigació de l'arquetip de l'ombra, els resultats del nostre treball es mostren en la realització d'una instal·lació-performance per a la qual s'ha creat des del començament un poomsae de taekwondo.

Fent referència a la transformació de la dona en lloba durant un eclipsi lunar com a acte simbòlic, el poomsae es va dividir en dues parts: la primera part va representar la dona, amb moviments d'atac i defensa (fig.14) que a primera vista semblaven més tècnics, i on s'inclouïa les puntades de peu i el primer *Kiap* (fig.16).

Posteriorment, a la segona part, on es va realitzar un moviment en què se separava l'esperit de la dona i el de la lloba (fig.16), es va fer una introspecció retrospectiva cap al passat i, a partir d'ací, va continuar la tècnica on ambdós esperits pujaven cap al cel amb les mans a dalt tapant la lluna (fig.17) i així donar lloc a l'eclipsi (fig.17). En aquest punt es va manifestar la lloba, que va agafar l'esperit de la dona per guardar-ho (fig.18). Va ser allà on els moviments es van tornar bells i agressius, com la següent tècnica, en què la lloba va obrir la boca per atacar i udolar (fig.19), sent aquest udol, en ambdós costats, els dos últims *Kiap* (fig.20).

El poomsae es va dur a terme en un espai amb parets de color blanc, amb il·luminació artificial per potenciar les ombres. El terra de la sala, cobert de terra (fig.12), l'acció es va realitzar descalça, enllaçant cos i ment amb la natura, i les mans negres de grafit amb la lloba i l'ombra present en els dibuixos. El dobok blanc i blau representant la dona tant a la performance com al taekwondo.

Com a registre de l'acció realitzada, es va gravar la performance¹ en vídeo, tot i que no va ser pensada per ser una videoperformance², deixant així l'opció de poder-la fer servir com a tal en un futur.

Finalment, considerem que la fusió entre aquest art marcial i la instal·lació-performance ens ha permès obrir noves línies per a futures investigacions, en què el mestissatge de llenguatges promou el nostre interès.

1 Enllaç a la performance: https://www.youtube.com/watch?v=fEkiG_oUuts

2 Enllaç a la video-performance: <https://youtu.be/S86DN4izdEM>

Fig. 11 Textura y color del grafito sobre mi mano

Fig. 12 Instalación

Fig. 13 Preparación inicial al poomsae

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16 Separación de mujer y loba y 1r Kiap

Fig. 17 Ascensión de los espíritus de la mujer y la loba y creación del eclipse

Fig. 18 Resurgir de la loba asegurando el espíritu de la mujer y preparación para el aullido de la loba

Fig. 19 Aullido de la loba

Fig. 20 Preparación y últimos Kiap

Fig.21 Fotogramas de la video-performance

6. BIBLIOGRAFÍA / BIBLIOGRAFIA

Bénard Calva, S.M. (2019). *Autoetnografía. Una metodología cualitativa*. (1ra ed, pp.17-22). Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

Clase Software Empresarial. (s. f.). *Enciclopedia Salud: La interpretación de los sueños, según Sigmund Freud*. *Enciclopedia Salud*. <https://www.encyclopediasalud.com/categorias/psicologia/articulos/la-interpretacion-de-los-suenos-segun-sigmund-freud>

FilmAffinity. (2020). *Wolfwalkers*. Recuperado 12 de junio de 2022, de <https://www.filmaffinity.com/es/film764468.html>

Hauton, E. (s. f.). *Ewa Hauton black and white ink*. Ewa Hauton. <https://www.ewahauton.com/blackandwhite-ink>

Laviós, M. (14/06/2022). *Koryo Loba Poomsae* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=S86DN4iz-dEM&feature=youtu.be>

Laviós, M. (14/06/2022). *Koryo Loba detalles* [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=fEkiG_oUuts

¿QUÉ SON LOS POOMSAES DE TAEKWONDO? (2020). PoomsaeTaekwondo.com. <https://www.poomsaetaekwondo.com>

POOMSAE KORYO (2020). SoloArtesMarciales.com. <https://soloartemarciales.com/blogs/news/poomsae-koryo>

Sabater, V. (2022). El arquetipo de la sombra: el lado oculto de nuestra psique. *La Mente es Maravillosa*. <https://lamenteesmaravillosa.com/arquetipo-de-la-sombra-lado-oculto/>

Sierra, María Laura (2009). Los sueños de Sigmund Freud. *Historia y Grafía*, (33), 85-111. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922949005>

Significado de soñar con lobos (2020). En *Sueños24.com*. Recuperado en 08 de junio de 2022, de <https://suenos24.com/sonar-con-lobos/>

Soñar con Lobo negro. (2019). Refugio del alma by Fleebe. <https://refugiodelalma.com/suenos/lobo/negro>

The 405. (2016). Track-by-Track: Aurora's All My Demons Greeting Me As A Friend. Recuperado 12 de junio de 2022, de <https://web.archive.org/web/20160312094907/https://www.thefourohfive.com/music/article/aurora-track-by-track-145>

Torres Diaz, M. (2019). *El arquetipo de la sombra, la imagen y el símbolo* [TFG para optar por el título de: Licenciada en Artes Visuales, Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá]. <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/10726>

ANEXO (I)

Los dibujos que se usaron y que aparecen de fondo en la instalación-performance, son distintas recreaciones de sueños que he tenido sobre la loba.

Entre ellos aparece la recreación de un sueño (fig.22) en el que estaba de excursión con mi clase, fuimos a visitar un bosque nevado en el que había una cabaña muy deteriorada y vieja donde tuvimos que refugiarnos debido al mal tiempo y a los distintos sonidos de un ser que no lográbamos identificar. Una vez dentro de esta cabaña, la profesora que nos acompañaba nos pidió reiteradas veces que nos mantuviésemos todos juntos detrás de ella, pues la cabaña tenía un enorme agujero y aquella cosa se iba acercando cada vez más.

Haciendo caso omiso a la profesora y sin que se percatara, me acerqué al agujero para tratar de ver algo, aunque con la tormenta de nieve, era imposible que pudiese ver nada. A pocos metros de acercarse aquel ser a la cabaña y disminuyendo la velocidad, le comenté a la profesora que ya sabía quién o qué era aquello, ella me contestó diciendo que también sabía quién era y que por eso debía alejarme.

Justo en ese momento en que giré mi cabeza para hablarme a la profesora, vi al ser plantado delante de mí, a un metro aproximadamente. No salía mi voz, solo silencio, la profesora estaba igual de callada, sin saber dónde meterse, me decía que no hiciera ningún gesto brusco y que poco a poco me fuese alejando.

Ese ser, cuya forma era una gran masa de sombras, un humo denso oscuro, fue tomando forma de animal, era la loba. Se notaba en el ambiente que la loba estaba furiosa, triste y mientras se iba aclarando la figura manteniendo parte del humo, me miró a los ojos, tenía unos ojos rojos que se iban mezclando con el resto de humo del cuerpo.

En ese momento sentí lo mismo que ella, me vi a mí misma dentro de esa cabaña a través de sus ojos, yo era la loba y esta estaba llorando.

Cuando volví a mi cuerpo milésimas de segundos después, le dije que todo iba a estar bien, que lo íbamos a superar aunque sería un proceso largo, pero que volveríamos, en algún momento, a ser felices y luego se fue.

ANNEX (I)

Els dibuixos que es van fer servir i que apareixen de fons a la instal·lació-performance, són diferents recreacions de somnis que he tingut sobre la lloba.

Entre ells apareix la recreació d'un somni (fig.22) en què estava d'excursió amb la meua classe, vam anar a visitar un bosc nevat on hi havia una cabanya molt deteriorada i vella on ens vam haver de refugiar a causa del mal temps i dels diferents sons d'un ésser que no aconseguíem identificar. Una vegada dins d'aquesta cabanya, la professora que ens acompanyava ens va demanar reiterades vegades que ens mantinguérem tots junts darrere seu, ja que la cabanya tenia un enorme forat i aquella cosa s'anava apropant cada vegada més.

Fent cas omís a la professora i sense que se'n adonés, em vaig acostar al forat per tratar de vorer alguna cosa, encara que amb la tempesta de neu, era impossible que poguera vorer res. A pocs metres d'acostar-se aquell ésser a la cabana i disminuint la velocitat, vaig comentar a la professora que ja sabia qui o què era allò, ella em va contestar dient que també sabia qui era i que per això m'havia d'allunyar.

Just en aquell moment en què vaig girar el meu cap per parlar-li a la professora, vaig veure a l'ésser plantat davant meu, a un metre aproximadament. No eixia la meua veu, només silenci, la professora estava igual de callada, sense saber on ficar-se, em deia que no fes cap gest brusco i que a poc a poc m'allunyés.

Aquest ésser, la forma del qual era una gran massa d'ombres, un fum dens fosc, va anar prenent forma d'animal, era la lloba. Es notava a l'ambient que la lloba estava furiosa, trista i mentre s'anava aclarint la figura mantenint part del fum, em va mirar als ulls, tenia uns ulls rojos que s'anaven barrejant amb la resta de fum del cos.

En aquell moment vaig sentir el mateix que ella, em vaig veure a mi mateixa dins d'aquesta cabanya a través dels seus ulls, jo era la lloba i estava plorant.

Quan vaig tornar al meu cos mil·lèsimes de segons després, li vaig dir que tot estaria bé, que ho superaríem encara que seria un procés llarg, però que tornaríem, en algun moment, a ser feliços i després se'n va anar.

Fig. 22 Sueño de la cabaña

Fig.23 Dibujos sobre sueños (I)

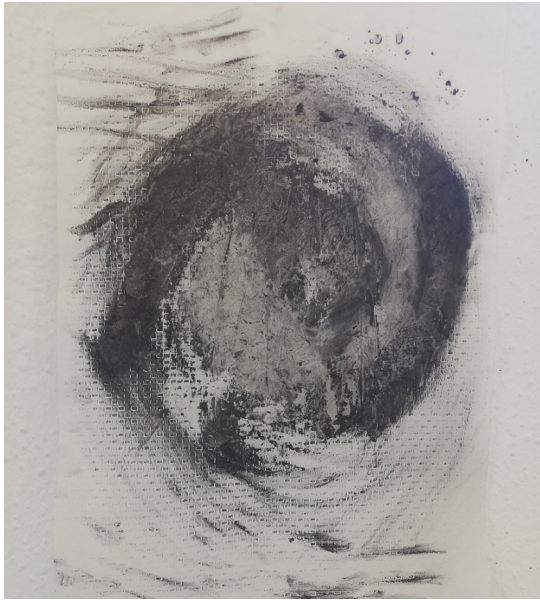

Fig.24 Dibujos sobre sueños (II)

