

tf g

memoria

bellas artes

MENCIÓN: _____

TÍTULO: _____
_____

ESTUDIANTE: _____

DIRECTOR/A: _____

PALABRAS CLAVE: _____

RESUMEN: _____

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

-

2. Referentes

-

3. Justificación de la propuesta

-

4. Proceso de Producción

-

5. Resultados

-

6. Bibliografía

-

1 .PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1. Propuesta

La elaboración de un ritual original de trance y meditación a partir de diferentes corrientes espirituales y culturales , centrandó la atención en creencias orientales o relacionadas con el ocultismo, principalmente Tibet y “Caoismo” o “Mágia del Caos” , para lograr tanto el respaldo conceptual como el acabado estético de las piezas.

Para ello se han producido los diferentes elementos que aparecen en el ritual. Éste ha sido llevado a cabo mediante la fusión de dos piezas que una vez colocadas y utilizadas para la ceremonia han conformado una tercera nueva pieza documentada en vídeo.

El conjunto de las obras y su relación entre sí despiertan una atmósfera energética debido a su participación activa en el ritual.

1.2. Objetivos

Ejecución de un acto de catarsis y purificación a partir de un ritual propio.

Producción tanto de una iconografía original como de objetos ceremoniales a partir de diferentes referentes para formar parte del ritual posteriormente.

Concienciación del individuo sobre su muerte y la trascendencia de la misma.

Reivindicación de lo realmente sagrado en una sociedad banalizada y castrada de espiritualidad.

Destrucción del ego masculino occidental y trascender los estigmas que se nos imponen de forma generalizada.

Auto sanación mediante la redención en un proceso introspectivo.

2. REFERENTES

Referentes temáticos:

“Magia del caos”; ejecución de una ceremonia ritual propia en la que es irrelevante la práctica escogida, puesto que el individuo decide las normas o pasos a seguir con los que se autoinduce a una potente sugestión, proyectando así el objetivo de dicho ritual.

“Tcheu”; práctica ritual de muerte o sacrificio del ego, llevada a cabo por ascetas budistas en Nepal como forma de purificación del karma.

“Bardo Thodol”; más conocido como “Libro tibetano de los muertos”, en el que en la práctica se relata y explica al difunto los diferentes bardos o fases que transita el espíritu ayudándole así a recorrer el camino de la muerte hasta la iluminación.

Iconografía, la representación religiosa o espiritual así como de su simbología y descripción del tema mediante la recreación de una mitología.

- Artistas y movimientos

Ana Mendieta; artista conceptual que trabaja principalmente la performance y su relación con lo ritual y lo ancestral documentado por lo general mediante video arte.

Günter Brus; artista austríaco pionero y perteneciente al accionismo vienés, si obra incluye performance y body art.

Peter Carroll; ocultista moderno fundador de los Iluminados de Thanatos , pionero y practicante de la Magia del caos.

Body Art; práctica artística en la que el cuerpo es el medio plástico con el que se trabaja y mediante el cual se trasmite el mensaje artístico, está ligado estrechamente con la performance o el body-paint.

Performance; acción artística interpretativa en la que juega un importante factor la improvisación y la estética.

Video arte; basado en el montaje de la imagen en movimiento grabada en video y conformado con diferentes elementos como puede ser el audio.

Arte sacro; la producción de obra artística con sentido simbólico a fin de rendir un culto a lo sagrado.

Accionismo vienés; arte austríaco de vanguardia de carácter radical y transgresor ligado la performance y la celebración de ceremonias de catarsis.

Objet trouvé; movimiento caracterizado por modificar un objeto no artístico previamente encontrado.

Referentes visuales:

“Kapala”, objeto ritual y de culto ceremonial de origen tibetano y nepalí que consiste en un cráneo humano o animal ornamentado con metales preciosos.

“Thangka”, iconografía religiosas Tibetana desempeñada por monjes budistas como forma de meditación y culto religioso.

Banderas de plegaria, práctica religiosa llevada a cabo en Nepal y Tibet en la que se colocan rezos y representaciones de deidades estampadas en tela y unidas por sogas en lo alto de las casas o en las montañas.

Vanitas, representaciones por lo general medievales en las que se hacía alusión a la fugacidad de la vida y a la presencia de la muerte y el paso del tiempo en ésta.

Fig.1. Kapala tibetano, mediados de s. XVIII actualidad.

Fig.2. Banderas de plegaria, cordillera del Himalaya en Tibet,

Fig.3. Thangka de la “Danza Citipati”, Tibet s. XIX. italiano, s. XV

Fig.4. Grabado de una vanitas medieval

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Después de años de atracción hacia el concepto y la estética de la muerte, progresivamente se ha ido comprendiendo y conociendo hasta haber encontrado el camino que se quiere desarrollar. Se ha tratado de un proceso de evolución personal y artística muy enriquecedor en el que poco a poco se ha ido depurando las ideas del artista y su lenguaje personal.

Este proyecto ha sido fruto de experimentaciones que se ha llevado a cabo en tercero de carrera, puesto que el grueso del trabajo desarrollado siempre ha estado relacionado con la obra gráfica y la ilustración, tratando de proyectar la estética y atmósfera de mi obra a otros formatos y técnicas, por esto se ha indagado los recursos que ofrecía el video y la performance. El ritual y la ofrenda parecían conceptos con mucho trasfondo y que podían encajar y enriquecer el proceso artístico, ya que estaba ligado directamente con la temática trabajada. De esta forma se ejecutó el primer ritual propio en el que fue colocada una cabeza fresca de cordero como ofrenda a la totalidad, documentando el proceso de descomposición y teniendo en cuenta diferentes prácticas chamánicas y de iniciación ocultista, que fue grabado y editado en video. El caso es que esta experimentación abrió un campo de posibilidades que permitía explotar un lado más introspectivo e íntimo para desarrollarlo por medio de catarsis. Además esta práctica sirvió para seguir trabajando con la cabeza de la ofrenda, adornando la calavera una vez limpia y transformándola en objeto sagrado.

Fig.5. Diego Contreras: Funeral celeste: experimentación de ritual con ofrenda (2014), video y performance.

Siguiendo esta línea de trabajo, se ha llevado a cabo el proyecto con un conjunto de obras que se complementan conceptualmente formando una pieza común, con una finalidad sagrada y efímera; la celebración de un ritual.

Mediante la pieza de las banderas inspiradas en los rezos tibetanos se explican las tres fases del proceso del ritual, y al mismo tiempo que se simboliza una metáfora del ciclo vital enfocado desde la filosofía del “Bardo Thodol”, se ha propuesto la creación de una iconografía personal nutrida principalmente del “Thangka”, que no solo se trata de una representación divina, sino también de una forma de meditación durante el proceso de ejecución.

Acompañando las imágenes, se ha introducido por la parte posterior de las banderas un texto correspondiente a cada fase o estado, el cual ha sido también extraído del “Bardo Thodol”, el texto relata los pasos a seguir en cada una de las etapas guiando el espíritu hasta la conciencia luminosa. La tipografía utilizada en los textos se basa en una modificación estética del castellano, haciéndolo visualmente similar al sánscrito. De esta forma se consigue hacer más propio el ritual mediante otro recurso adecuado a éste. La disposición del espacio, ocupa la pieza y lo consagra, descontextualizando y transformando su valor. Es importante mencionar la simbología del color en esta obra, ya que cada una de las tres fases corresponde con un color determinado, simbolizando la vida el rojo, el negro la muerte y el blanco la iluminación o conciencia superior.

Por otra parte las piezas de fundición desempeñan otro importante papel en el ritual, puesto que se introduce un objeto sagrado en la ceremonia. Como ya se ha comentado, la calavera del cordero fue utilizada para el ritual de funeral celeste como ofrenda a la totalidad, por consiguiente el cráneo emana una energía distinta debido a la proyección mental sobre ella durante todo ese tiempo. Se le ha otorgado un valor mágico a estos cráneos mediante la práctica simbólica de ornamentación del hueso con metales, tomando como ejemplo el “Kapala”. La fascinación que siento por los cráneos no es una cuestión inusual en el ser humano, durante toda la historia y en multitud de culturas geográfica y temporalmente dispares, se ha tenido un culto especial por las calaveras tanto humanas como animales, este comportamiento se debe a que la mayoría de culturas afirmaban que el espíritu habitaba en la cabeza, y que por lo tanto era un objeto con una potente energía, un recordatorio del ciclo de la vida y la muerte, huella de una vida que antes habitó. Por este motivo se le otorga un poder especial a los “kapalas”, ya que es una reliquia de muerte encontrada e inmortalizada, éstos representan el papel de espíritus protectores entre el mundo terrenal y el vacío místico. Son entes que actúan como nexo y guardián entre las diferentes fases del ritual y delimitan al mismo tiempo donde se encuentra el espacio bendecido.

En un lugar determinado se ha llevado a cabo la ceremonia, ocupando el centro del espacio e iniciando un proceso de meditación. Tomando como referentes principales la práctica “Tcheu de sacrificio del ego y el ritualismo de la “Magia del caos”, el sujeto se induce intencionadamente en un trance provocado; “Todo funciona por magia; la ciencia representa un pequeño dominio de la magia, donde las coincidencias tienen una relativamente alta probabilidad de ocurrencia.”-Peter Carroll, *PsyberMagick*. Al principio del rito, el sujeto elimina su identidad desnudándose y cubriéndose la cara con pintura, de esta forma se simboliza el sacrificio del yo y la primera etapa del ritual, la sangre (vida). A continuación se provoca el trance mediante percusión musical con instrumentos ceremoniales, en este caso una batería casera en la que son ejecutados una serie de ritmos repetitivos, metafóricamente se invoca a los demonios del subconsciente para que devoren el cuerpo terrenal y beban junto al practicante de la sangre de su vida, olvidando la construcción del yo y terminando así con la segunda fase, huesos (muerte). Por último, una vez exhausto y sin noción de tiempo o espacio, la conciencia es elevada a otro plano, el de la luz (iluminación), purificando la esencia del ser y eliminando la carga interna y el antiguo ego.

La transmutación de la mente hacia una conciencia mágica ha sido usualmente llamada la Gran Obra. Tiene un propósito difícil de obtener que eventualmente produce el descubrimiento de la Voluntad Verdadera. Incluso la pequeña habilidad de cambiarse a uno mismo es más valiosa que cualquier poder sobre el universo externo. La metamorfosis es un ejercicio dentro de la reestructuración voluntaria de la mente. [...]

- Peter Carroll. "Liber MMM".

De este modo el ritual se emplea como herramienta de conexión con otras realidades y vía de escape espiritual, en contraste con el contexto social occidental. Se pretende inducir al espectador en el trance que proponemos, despertar un sentimiento de confusión y misterio hacia lo mágico, pero un entendimiento del ciclo vital y las diferentes fuerzas que lo hacen infinito. Compartir un mensaje que reclama la vuelta a las raíces, al autoconocimiento y al verdadero equilibrio entre cuerpo y mente, entre vida y muerte, conceptos que siguen siendo distorsionados y manipulados en nuestra supuesta sociedad avanzada.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Para las piezas de fundición, se ha llevado a cabo el proceso normal de modelado en cera de forma anatómica con el hueso y posteriormente recubriendo con baños de material antireflactivo el acabado en cera, para finalmente colar el bronce fundido y el latón. De esta forma se ha logrado una versión personalizada del “kapala”, decorando con ornamentos previamente diseñados la calavera de una cabra y la de un gato.

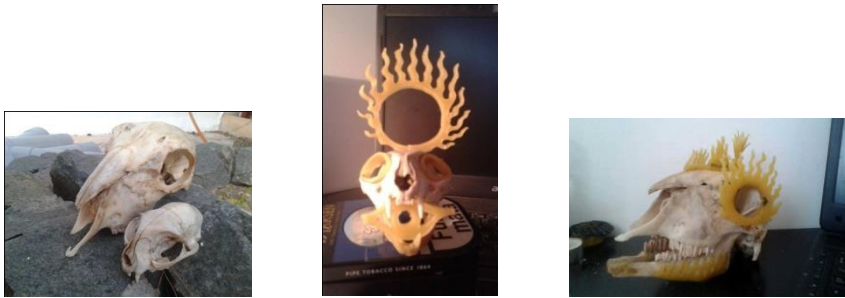

Fig.6. Cráneos desnudos y posteriormente intervenidos con el modelado en cera.

La segunda pieza del proyecto se compone de un conjunto de cuatro sogas en las que cuelgan un total de cuarentay ocho banderas serigrafiadas con tres escenas y tres textos diferentes. Una vez diseñados tanto los textos como la iconografía se ha llevado a cabo el proceso normal de arte seriado para conseguir una obra múltiple. Para ello se utilizó una determinada tela sintética similar a la seda de las banderas de plegaria, para finalmente unir las entre sí mediante una soga con estampados étnicos.

Fig.7. Proceso de cortado, estampado y secado de las banderas.

La última pieza fue llevada a cabo, como ya hemos señalado, mediante la fusión de las obras anteriores con otra serie de elementos, conformando un espacio sagrado donde ejecutar el ritual. Para esto fue necesario desplazarse hasta una casa abandonada para preparar la ceremonia en el interior. Gracias a la ayuda de otro compañero fue posible ejecutarlo sin tener que estar pendiente de la grabación. Esto ayudó también a conseguir más variedad de planos para un mejor montaje y edición del video.

Fig.8. Fotogramas del proceso de ritual.

5. RESULTADOS

Fig.9. Diego Contreras , "sacralizar el vacío"(2016) fundición, macrofusión y objet trouvé, bronce y hueso, 17x14x25cm

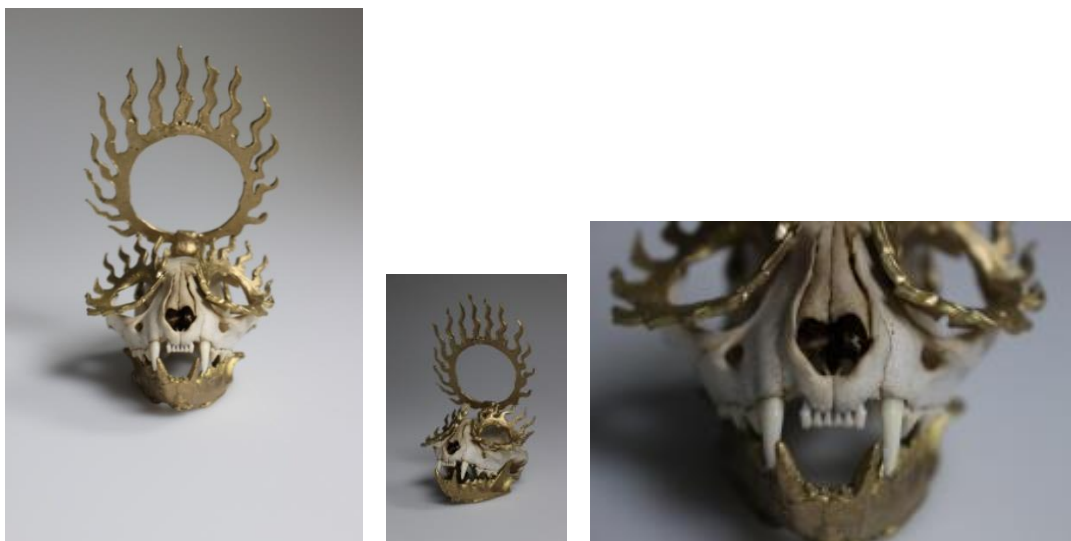

Fig.10. Diego Contreras , "sacralizar el vacío"(2016), fundición, microfusión y objet trouvé, latón y hueso,18x6x12

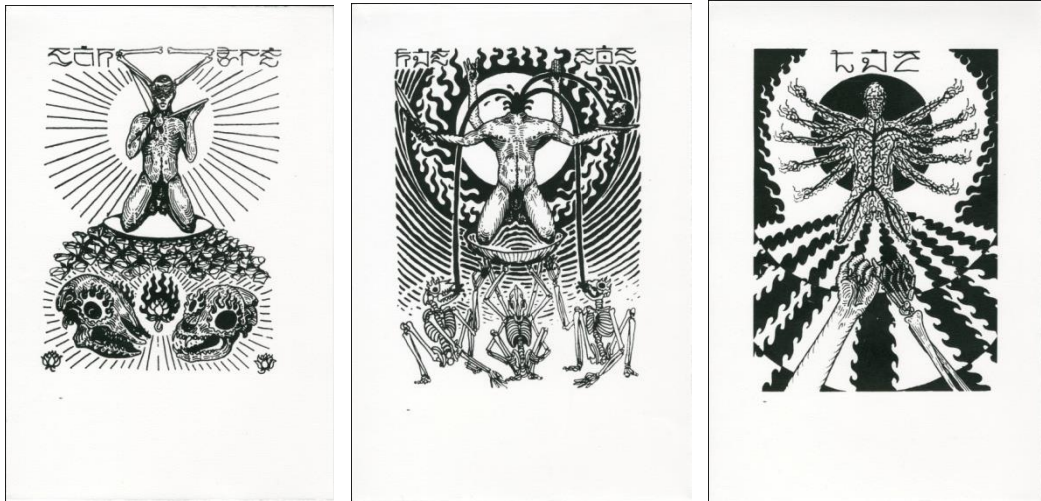

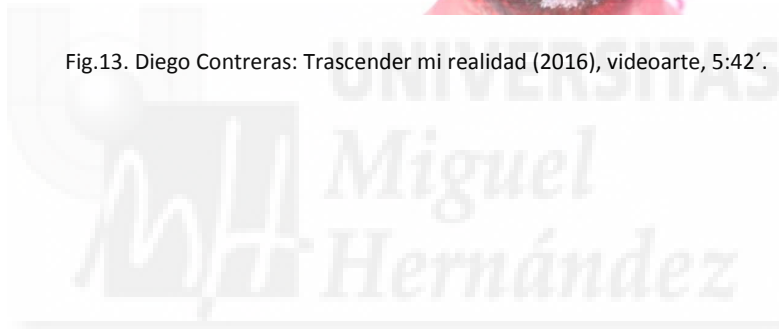
Fig.11. Diseños de las diferentes estampas iconográficas de las banderas.

Fig.12. Diego Contreras: Ciclo eterno (2016), instalación y arte seriado, serigrafía sobre tela y cuerda, 2.1 x 5.4 x 5.5 m.

Fig.13. Diego Contreras: Trascender mi realidad (2016), videoarte, 5:42'.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Carroll. P (1995). *PsyberMagick: Ideas avanzadas en magia del caos*. Patching.
- Carroll. P (1977). *Manual de entrenamiento básico de la magia del caos*. Patching.
- Cirlot. J.E (1992). *Diccionario de símbolos*. Barcelona: Labor S.A.
- Cornu. P (2004). *Diccionario akal del Budismo*. París: Akal.
- Evans-Wentz . W (1927). *Bardo Thodol, libro tibetano de los muertos*. Oxford: Oxford University Press.
- Martínez del Campo, G.(2004) *La presencia de lo ritual en el arte contemporáneo: Ana Mendieta, vida, muerte, arte y religión*. Universidad de Bellas Artes de México D.F. Tesis doctoral.
- Leary. T (1964). *La experiencia psicodélica: Un manual basado en el libro tibetano de los muertos*. Los Ángeles.

