

tf g

memoria

bellas artes

2019-2020

TÍTULO: IRKALLA

ESTUDIANTE: Bazaga Vllora, Susana.

DIRECTOR/A: Lozano Chiarlones, Elisa.

PALABRAS CLAVE: Instalación, dibujo automático, oscuridad, espiritualidad.

RESUMEN: El proyecto *Irkalla* consiste en la creación de una instalación que trata la aceptación de la oscuridad, desde un enfoque personal de espiritualidad.

Ocupando la pared de una sala negra, la obra muestra un mapeado de imágenes y simbolismos interrelacionados, fruto del trabajo psicológico y espiritual de integración constructiva de sombras. Tanto internas, psicológicas, como externas, vinculadas al sentir derivado de unas creencias personales.

Emplea los recursos del espacio, el simbolismo, la luz, la sombra y una estética evocadora de los conceptos principales; oscuridad, psicología y espiritualidad.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	5	-	5
2. Referentes	6	-	7
3. Justificación de la propuesta	8	-	8
4. Proceso de Producción	9	-	13
5. Resultados	14	-	21
6. Bibliografía	22	-	22

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

¿Qué relación constructiva puede existir entre la oscuridad y la espiritualidad? Para algunos, quizás estos dos conceptos puedan parecer casi antónimos, sin embargo su relación enraíza antigua en la antropología e igual de profunda en el interior de la psique.

Lejos de entender la espiritualidad como unas simples creencias esta dimensión del ser es casi tan amplia como compleja debido al concepto de individuación, pero a términos generales, tiene como objetivo primordial la elevación y búsqueda de crecimiento, es decir, hacernos más conscientes a nivel interno y externo, entender más. Este proceso inicia con el autoconocimiento, ya que es un hecho que la realidad está sujeta a la percepción del sujeto, por ello es necesario conocer cómo funcionamos para poder analizar lo mejor posible nuestra percepción de lo externo. Así lo creían psicoanalistas como C. G. Jung, quién consideraba muy fructífero para la ampliación de la consciencia, el trabajo analítico con la oscuridad interna del individuo, un trabajo conocido también como psicología profunda. Del mismo modo trataba de forma muy acertada el concepto de los símbolos en el inconsciente y dotaba de relevancia al sentir inducido por la práctica espiritual, incluyendo en su metodología nociones de creencias antiguas, antropología, alquimia o arte.

A lo largo del s. XX y abocados por las corrientes de investigación de la psique humana, artistas como André Masson trabajaron en sus obras con técnicas como el dibujo automático, que permitían aflorar información del individuo desde el subconsciente e inconsciente. Confluyen en este punto psicología y arte, al igual que confluyeron con Jung oscuridad y espiritualidad, todos ellos en favor del avance y expansión de la consciencia.

El proyecto Irkalla recoge estos conceptos y los enfoca a través de una percepción y sentir personal, generando una obra que se proyecta desde el interior. Mediante la técnica del dibujo automático muestra el resultado de sacar a la luz del consciente la oscuridad que late en el inconsciente y subconsciente, para aprender con ella sin suprimir su existencia. Pero, la oscuridad no reside únicamente en el interior del ser, y es inevitable que la realidad interna se relacione con la externa a través de la percepción. En mi persona, esta percepción se encuentra ligada a las tradiciones y creencias más antiguas por el sentir que desencadenan en mí. Es por ello que esta pieza se sabe impregnada de misticismo sumerio, en la simbología, en la sombra de la lechuza, todo iconografía del reino de la oscuridad y su diosa. Ratificando así, que existe una relación ostensible y constructiva entre el trabajo psicológico con la oscuridad interna y la espiritualidad entendida como búsqueda de elevación, incluso a través de las experiencias extrasensoriales o la fe cuando tocan el sentir y lo elevan.

Llegados a este punto podemos concluir que este proyecto, a través de las herramientas y marcos mencionados, muestra como fin último, la auténtica conexión entre consciencia visible e inconsciencia velada, el encuentro de una dualidad en favor de la aceptación de la oscuridad como parte de otra

Pura comprensión y expresión, máximo exponente de la espiritualidad humana.

OBJETIVOS

- Crear una obra que enmarque el proceso interno de crecimiento a través de la integración de sombras.
- Trabajar con el dibujo automático y la instalación para dar expresión a la oscuridad en el medio artístico.
- Investigar y profundizar en el concepto de oscuridad, desde la psicología analítica.
- Presentar la utilidad de la técnica de dibujo automático para la comprensión de la psique.

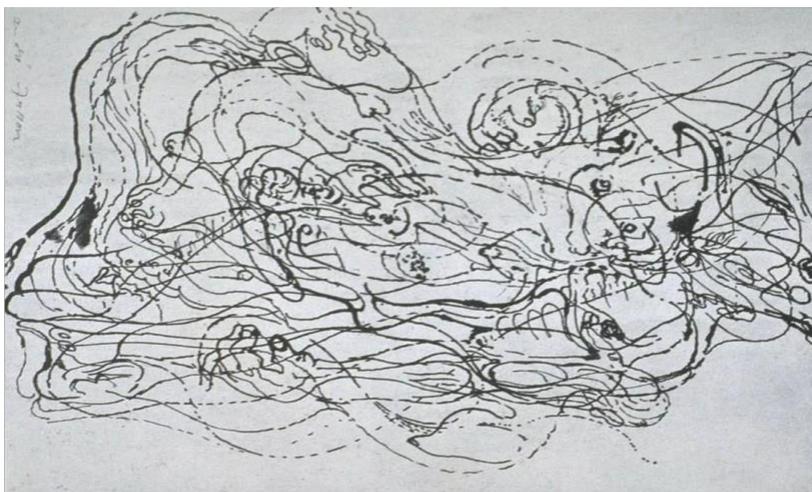
2. REFERENTES

El referente impulsor de este proyecto se encuentra en el libro ensayístico *Psicología y alquimia*, 1994 de Carl Gustav Jung. Donde en base a su teoría analítica cognitivista, realiza una analogía del simbolismo en la gran obra alquímica, relacionándola con los sucesos, evolución y oscuridad de la psique. Todo ello en pos de la transformación, de la elevación personal a través de rutas alquímicas que hunden sus raíces en un punto medio entre la psicología, la filosofía y el misticismo. Además aboga por la importancia de la espiritualidad y sus prácticas para la ampliación de la consciencia en la mente humana analítica y sensible.

“Fondo anímico desconocido, en lo que pretendía explicar, *obscurum per obscurius, ignotum per ignotius*. Pero entiéndase bien que no era éste un método intencionado, sino algo que acontecía involuntariamente. Considerada en un sentido estricto, la proyección no se hace nunca: acontece, es hallada. **En la oscuridad encuentro, sin reconocerlo como tal, mi propio interior anímico.** [...] Por ello, me inclino a pensar que la verdadera raíz de la alquimia se ha de buscar menos en ideas filosóficas (generales) y más en las vivencias y filosofía de las proyecciones del investigador. Expreso con esto la opinión de que el alquimista tenía ciertas vivencias psíquicas durante la realización del experimento químico; las que, sin embargo, le parecían un comportamiento especial del proceso químico. Pero como se trataba de proyecciones, no tenía conciencia, naturalmente, de que la vivencia no guardaba relación alguna con la materia (es decir tal como hoy la conocemos). El alquimista vivía su proyección como propiedad de la materia, y lo que vivía en realidad era su inconsciente. Realmente, repetía así la historia del conocimiento natural. Como se sabe, la ciencia comenzó con los astros, en los que la Humanidad descubrió sus dominantes del inconsciente, los llamados «dioses»; una experiencia primitiva semejante a la alquimia. **Tales proyecciones se repiten por doquier cuando el ser humano intenta investigar una oscuridad vacía y la llena involuntariamente con figuras animadas**”

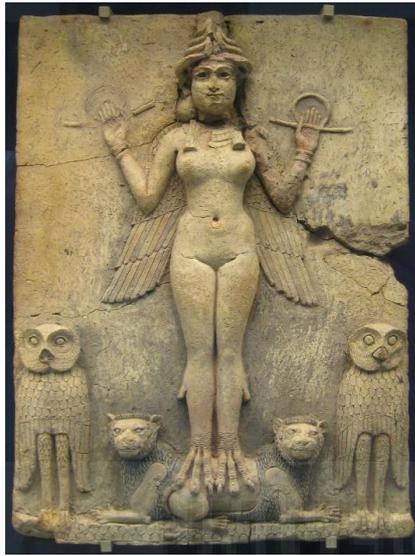
Psicología y Alquimia, pág. 161, 1994. Carl G. Jung

Como referente procesual cabe destacar el artista francés André Masson (1898-1974), quién impulsado por las corrientes freudianas de investigación del subconsciente, trabajó en sus obras mediante la técnica del dibujo automático significativo. Técnica empleada en el proceso de desarrollo y evolución de este proyecto con el fin de hacer consciente la sombra inconsciente para comprenderla y aceptarla sin omitirla.

Dibujo automático en tinta sobre papel, André Masson, 1925, 23,5x20x6cm

Así mismo, como referentes visuales en lo tocante al enfoque espiritual personal, encontramos en la rama antropológica numerosos relieves sumerios y acadios. El de mayor impacto en la obra es un alto relieve conocido como *La reina de la noche*, una placa de terracota datada en el 1.800 a.C que presenta la diosa mesopotámica *Irkalla*, sujetando las llaves de las puertas de los dioses. Trás una fuerte experiencia sensorial con esta imagen y un posterior estudio, ha elevado y condicionado mi persona y por ende, este proyecto.

Desconocido (1800 a.C.). *La reina de la noche*
Londres: Museo Británico, noche

Un último referente visual a destacar sería Christian Boltanski, artista contemporáneo y multidisciplinar cuya influencia en el proyecto se encausa a través de sus instalaciones, más en concreto en su obra *Sombras*, una instalación que ha sido adaptada a emplazamientos como la Lonja de Palma de Mallorca (2015). Utilizando como recursos focos y figuras recortadas, proyecta sombras espectrales sobre las paredes que pretenden generar una reflexión sobre la naturaleza de la oscuridad y la vida oculta de las personas que han transitado por allí. Se aprecia su influencia en la sombra que se proyecta en el interior del símbolo a modo de lo que se conoce popularmente como sombras chinescas, utilizadas en sus instalaciones.

Boltanski, C. (2015). *Sombras*. Palma de Mallorca: La Lonja.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

¿Se puede integrar la oscuridad para la elevación espiritual? Este es uno de los conceptos que trató el psicoanalista suizo Carl Gustav Jung en su obra *Psicología y alquimia* (1944). Conuerdo en su conclusión dando pie a este proyecto: *“Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad.”*

Allá donde miremos podemos percibir un carácter dual en el universo y sus componentes. A pesar de esta realidad, a modo popular se cree que una persona espiritual arraiga en la luz, el amor y la bondad, y es cierto, pero como todo, solo en parte. Se necesita de un equilibrio en estas fuerzas duales y la comprensión de ambas, y es por eso que esta vez, en esta obra, el trabajo se hace desde la oscuridad.

Encontramos en la parte inferior de la pared que ocupa la obra, el elemento del que parte el resto de la pieza, un símbolo de origen mesopotámico tallado en madera, que encarna la llave que abre las siete puertas del Irkalla (el vasto lugar), popularmente conocido como el inframundo sumerio. Un lugar regentado por una antigua diosa quién comparte nombre con su reino, fue arrancada de la luz del cielo, secuestrada por la oscuridad y aprendió a amarla hasta convertirse en su reina. Una entidad, las veces representada como ave nocturna y rapaz por su relación con el saber que engendra la noche. Por ello y como traza de la influencia visual de las instalaciones de Boltanski, en el interior de este símbolo se encuentra proyectada desde el interior la sombra física de una rapaz nocturna, un arquetipo que me ha acompañado durante todo el proceso. Esta llave, desde mi sentir y mi espiritualidad, representa la apertura y aceptación de la oscuridad, y por consiguiente la nutrición de la consciencia.

De este símbolo parten numerosos hilos que conectan con las sombras de mi persona, tanto las internas (ansiedad, compulsividad, obsesión, dependencia, miedos) como las externas (sincronicidades, señales, experiencias, etc.) Todas ellas reflejadas en un abanico de ilustraciones de tinta sobre papel que se extienden conforme mis prácticas (meditación, introspección, deconstrucción, análisis de la psicología analítica, experiencias reveladoras etc.) me permitieron ampliar mi grado de consciencia.

Estas imágenes están realizadas por medio del dibujo automático significativo y semiconsciente [se ampliara en 5.Desarrollo procesual] debido a la influencia del trabajo de André Massón en referencia a la psicología analítica. Como se ha mencionado, todas las ilustraciones se encuentran conectadas a la llave sumeria, pero a su vez también están conectadas y relacionadas entre sí a través de los mismos hilos, una muestra visual de cómo interactúan e influyen unas sobre otras a medida que avanzan.

En conjunto esta obra conforma una oda a la evolución fruto del trabajo con la oscuridad, tanto a la interna, la psicológica, la que enraza en mi ser, como a la externa, la perceptiva espiritual vertida de mis creencias.

4. DESARROLLO PROCESUAL

Imágenes

El núcleo del trabajo en la propuesta Irkalla es el dibujo automático, una técnica que se popularizó a principios del s. XX con el descubrimiento del subconsciente por Sigmund Freud. Consiste principalmente en dejar fluir los trazos sobre un soporte, sin rumbo aparente, sin pensar, la intencionalidad en este proceso es dejar aflorar el inconsciente a través del dibujo.

Existen diversos métodos de trabajo con esta técnica, el empleado en el desarrollo de esta propuesta recibe el nombre de dibujo automático significativo y semiconsciente.

.Materiales

Papel, tinta, pintura acrílica negra, Poliestireno expandido.

.Técnica

A lo largo de cinco meses se ha realizado de forma periódica y constante el ejercicio de dibujo automático hasta alcanzar más de un centenar de imágenes de las cuales se hizo una selección de 20 ilustraciones, las más representativas para la pieza, ya que muchas de las descartadas realmente no mostraban relación con la oscuridad ni psicológica ni espiritual, o fueron contaminadas por el consciente o el ejercicio fue fallido y no se llegó a apreciar o sentir nada de forma nítida. Se describe a continuación el proceso de creación de las mismas.

- Meditación previa de 20min aprox. hasta alcanzar un estado mental de trance donde lo consciente desaparece.
- Realización de la imagen propiamente dicha dejando fluir los trazos libremente sin ninguna intención ni pensamiento previo hasta vislumbrar una imagen entre las líneas que posteriormente es marcada en rojo.
- Reflexión y análisis con anotaciones en el mismo dibujo enfocadas a la comprensión de la imagen vislumbrada, su relevancia y relación con mi persona y circunstancia, con el fin de hacer consciente la sombra inconsciente para trabajar y aprender con ella sin omitirla.
- Reevaluación al final de cada mes de todas las imágenes realizadas hasta el momento para analizar elementos recurrentes, sombras que persisten en conflicto, elementos que fueron ignorados, etc.

.Evolución

En un principio se realizaron varias probaturas con la técnica de dibujo automático hasta ajustar un método a través de la meditación, que permitiese aislar el consciente para evitar que este contaminase los ejercicios.

Enero

Durante el mes de enero emergieron de los trazos las primeras sombras y conflictos, muy dispares y con motivos muy diversos. Se puede apreciar en las tres primeras un conflicto relacionado con la ansiedad por circunstancias personales, rostros amenazadores con bocas grandes y abiertas inundan el papel dan testimonio de ello. Un conflicto más emocional se hace patente a través de un corazón que sujeta a un individuo [Fig.4]. Aparecen por primera vez dos elementos que se convierten en recurrentes a lo largo del proceso. La espiral como representación inconsciente del yo [Fig. 2 y 4], lo cual indica un deseo de evolución, y las imágenes con bocas grandes y abiertas como presencia de ansiedad. Sombra persistente en mi psique desde hace un par de años.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Febrero

A lo largo del siguiente mes salió a la luz el principio de un conflicto moral, lo que debes hacer contra lo que deseas, lo que eres contra lo que se espera que seas, la culpa [Fig. 1 y 2]. Aparece también un elemento que se convirtió en clave, un ave [Fig.4], que relacionó directamente mi oscuridad interna con mis creencias a través quizá del inconsciente colectivo. En esta ocasión con las alas apuntando hacia abajo, un simbolismo evidente en mi sentir como un descenso hacia esa oscuridad que buscaba hacer consciente. Ese dibujo unido a una experiencia onírica relacionada con la diosa Irkalla me hizo sentir arropada dentro de toda esa oscuridad por primera vez.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Marzo

Al comienzo del mes de marzo se aprecia una pequeña comodidad y aceptación de la oscuridad, [Fig. 1, y 2], sin embargo acontecimientos adversos generan de nuevo frustración. Se presentan líneas verticales en un segundo plano [Fig. 3 y 4], lo que indica una necesidad de búsqueda, de movimiento, pero las imágenes en primer plano se encuentran alejadas, enraizadas al suelo donde están sin poder moverse aunque lo necesiten, frustración.

Fig. 1

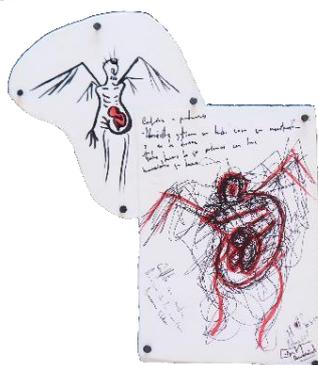

Fig. 2

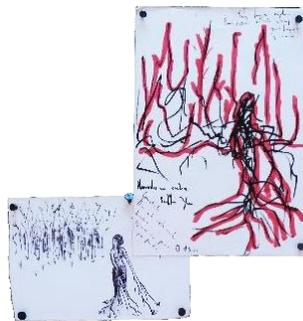

Fig. 3

Fig. 4

Abril

Abril inicia con el encuentro de una lechuga la madrugada del día 1, una experiencia que interpreté como una señal, no estaba sola en la oscuridad [Fig. 1]. A pesar de sentirme acompañada y cobijada la sombra de la ansiedad reapareció como conflicto a lo largo del mes y se manifestó de nuevo en los dibujos con el arquetipo cadavérico, que ya en aquel momento había aprendido a identificar [Fig. 2,3 y 4] Gracias a estos dibujos, fui consciente mucho más rápido del estado de mi psique y pude aprender a soltar peso innecesario para amortiguar la ansiedad.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

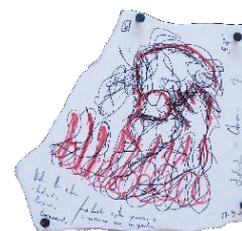

Fig. 4

Mayo

Cuando llegó Mayo había tenido oportunidad de aprender de mi misma, de comprender y valorar cada momento de tristeza, de rabia, de odio o frustración, incluso de ser consciente en el momento, de lo valioso que era eso que estaba sintiendo aunque doliera. El 3 de Mayo, tras hacer un dibujo automático y comprobar progresos en el resultado [Fig. 1] fui capaz de sentirme agradecida por valorar tanto el llanto como la risa y esa misma tarde una pluma de mochuelo apareció en mi ventana. A lo largo del mes en cada dibujo que hacía veía evolución, de nuevo aparecían aves y alas sin yo pretenderlo [Fig. 2 y 3]. Y por último una imagen de un individuo en un trono, remanencias de que el descenso a la oscuridad me había hecho efectivamente, como dijo Jung, más consciente de mi misma y de mi perspectiva del mundo.

Símbolo

Implementar el símbolo sumerio como punto común físico y conceptual a toda la pieza, surgió cuando comenzaron a aparecer en los dibujos referencias directas a creencias personales. Fue ahí cuando se forjó la definición de espiritualidad como la búsqueda de elevación de la consciencia, indiferentemente de las herramientas que se empleen para ello.

Tras varias probaturas hasta encontrar la forma idónea, no fue hasta el final del proceso que se introdujo proyectada la sombra física de una lechuza en su interior, una sombra que me ha acompañado durante todos estos meses de diversas formas desestigmatizando así la misma palabra "sombra".

.Herramientas [Fig. 1 y 2]: Caladora, dremel, lijas de mano, aceite de protección para madera, cola blanca.

Fig. 1

Fig. 2

.Materiales: Madera de pino, pintura acrílica negra, poliestireno expandido, cola blanca, papel, acetato.

.Procedimiento ↩

Fig. 3

Fig. 4

- Cortada la madera de una pieza con sierra de calar.
- Pulida hasta hacer el volumen cilíndrico con las puntas de lija en la herramienta Dremel y lijas de mano.
- Recubierta por un aceite de protección para madera.

Fig. 5

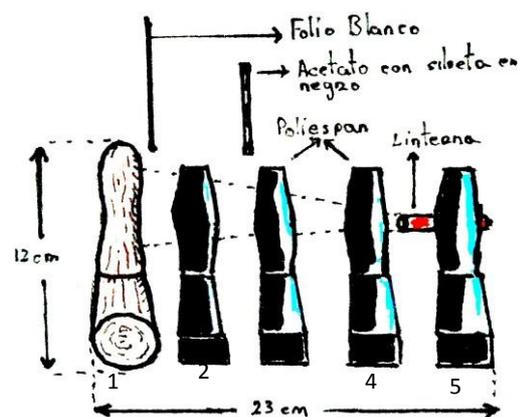
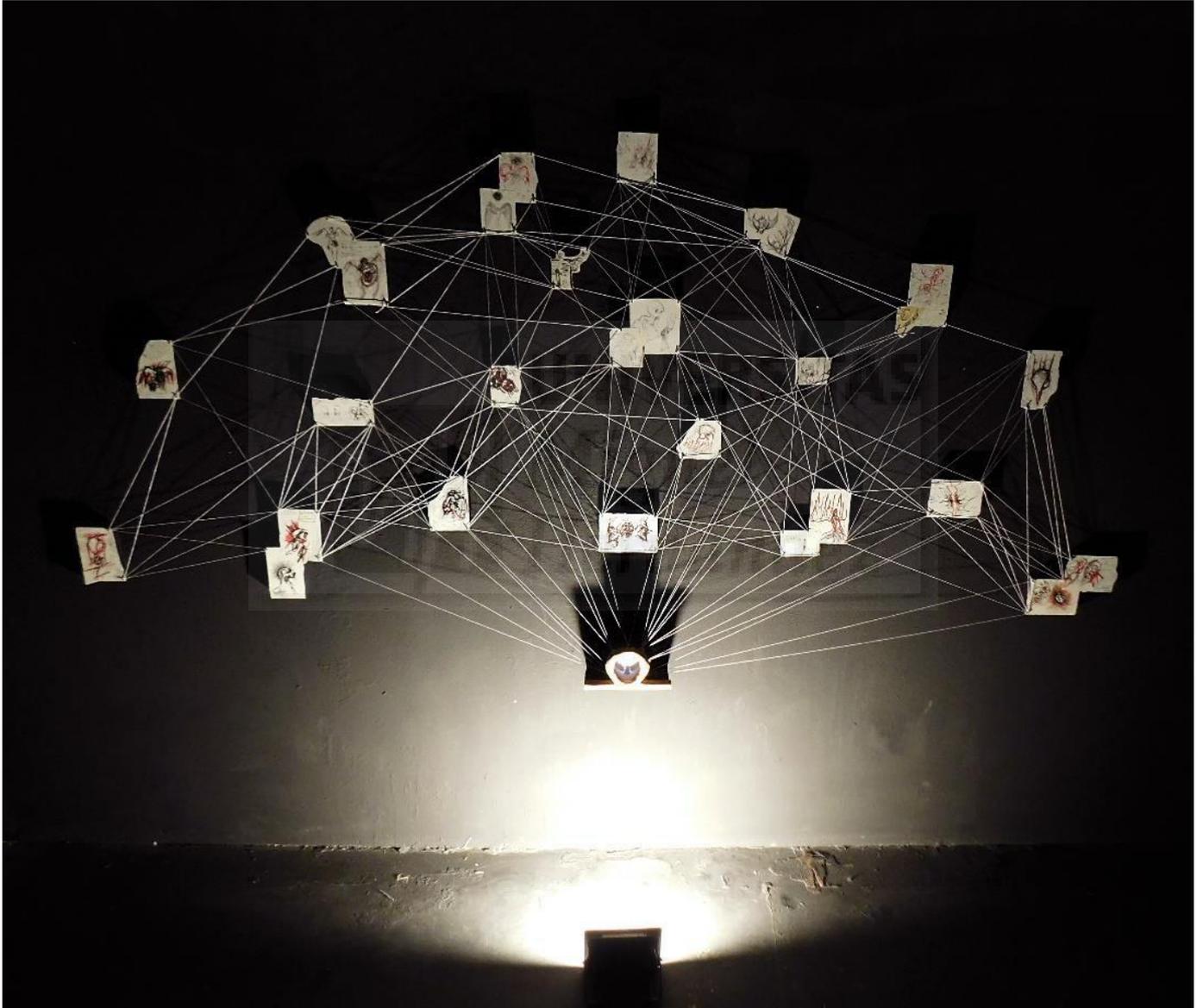

Fig. 6

- Cuatro bloques de poliestireno cortados con la misma forma que el símbolo y pegados entre sí.
- Forman una cavidad en la que se introducen, una linterna [4 y 5], acetato con la silueta del ave en negro [2 y 3], folio blanco [1]

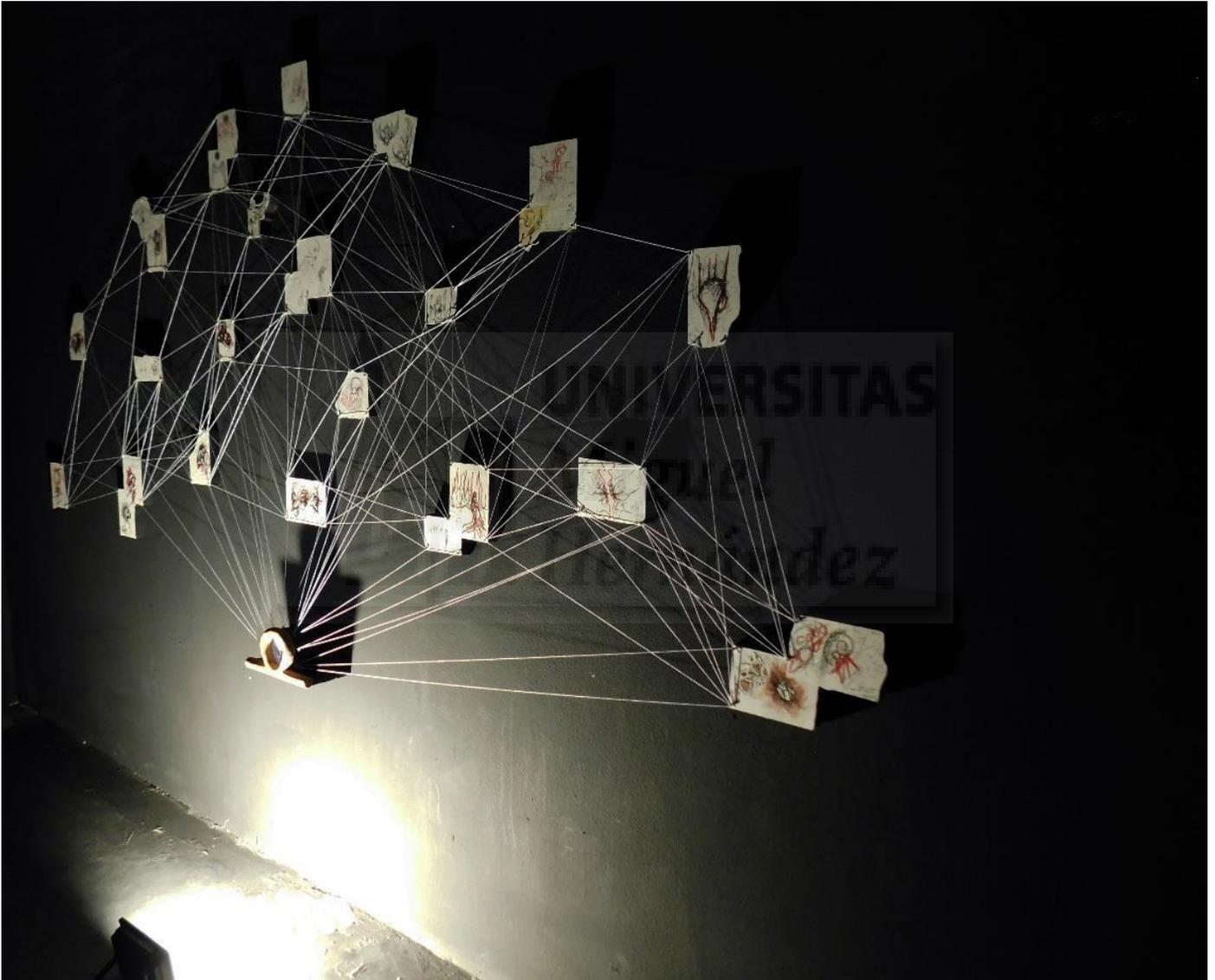
5. RESULTADOS

El proyecto culmina con forma de abanico que nos habla de un discurso de crecimiento progresivo. La luz y la sombra de la iluminaria directa juegan un papel fundamental en el montaje y diseño expositivo de esta pieza.

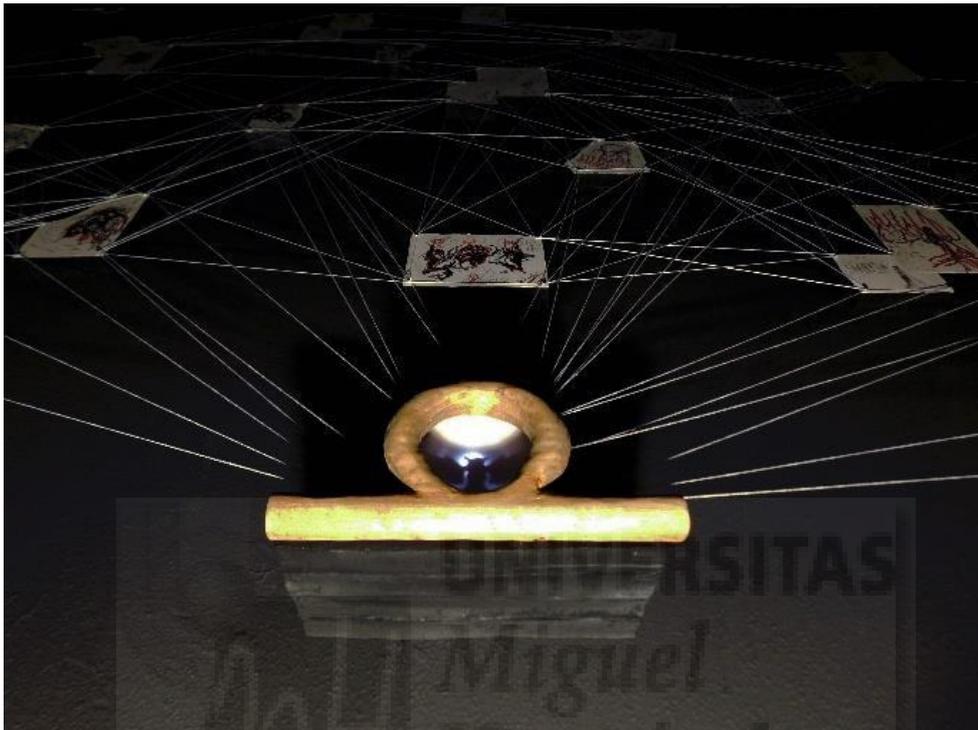
Irkalla. (2,87x1,65 m) S.Bazaga Vllora. España. Altea: Universidad Miguel Hernández.

Se pueden apreciar las sombras físicas de los elementos que componen la obra creando así un juego de contrastes, al igual que los hilos muestran las relaciones entre los resultados a lo largo del desarrollo del trabajo.

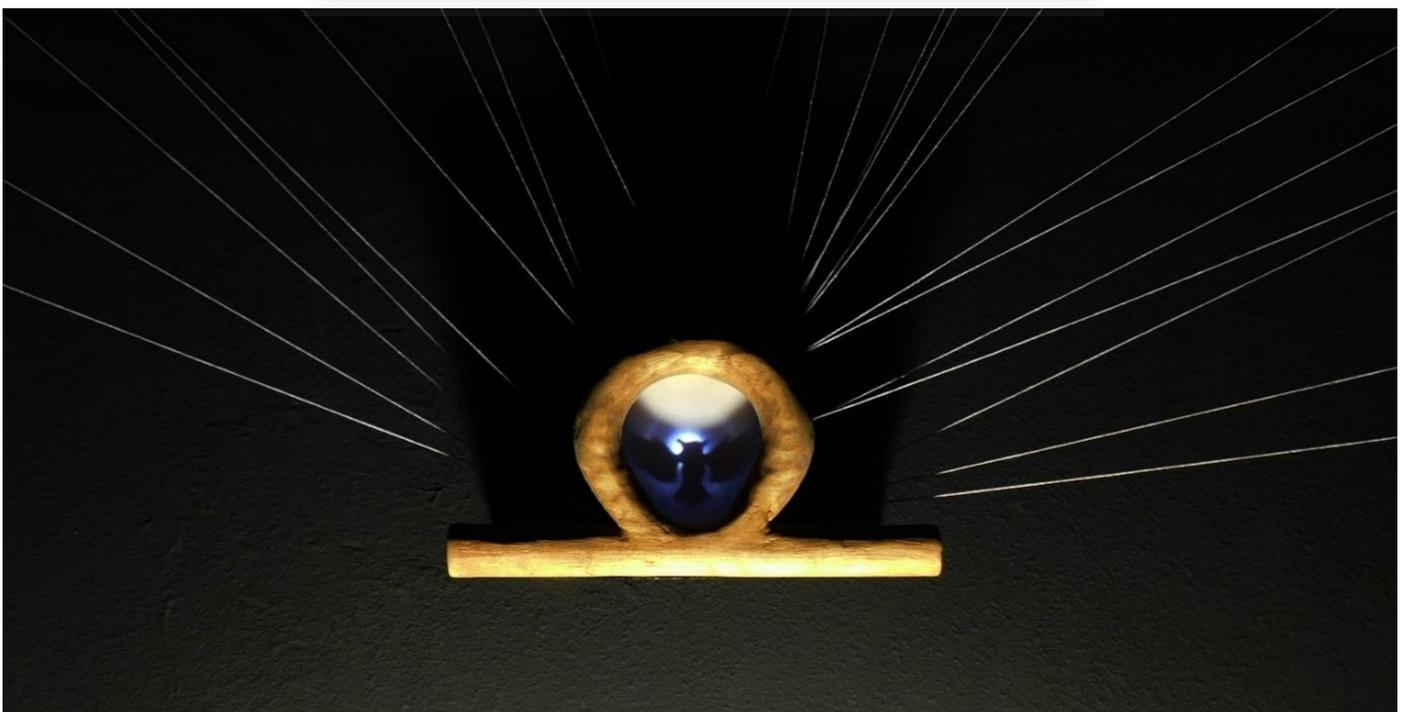

Irkalla. (2,87x1,65 m) S. Bazaga Villora. España. Altea: Universidad Miguel Hernández.

De nuevo observamos en el ave proyectada el juego de contrastes que hablan de la dualidad y nos permiten apreciar la sombra. “La identidad en los contrastes es lo característico de toda realidad psíquica en el estado inconsciente o inmaterial así como en la percepción álmica” Jung, *C.G Psicología y alquimia 1944*.

Irkalla [detalle 12x23cm] S. Bazaga Vállora. España. Altea: Universidad Miguel Hernández.

Irkalla [detalle 12x23cm] S. Bazaga Vállora. España. Altea: Universidad Miguel Hernández.

Más allá de la sombra o conflicto enmarcados, es característico de las piezas de dibujo automático la naturalidad con la que se presentan, Contrastes y trazos poco cuidados a demás de un sinfín de notas rodean los dibujos. Mostrar las imágenes crudas con las que se ha trabajado, sin más retoque que un soporte, pretende hacer homenaje a la cercanía y realidad íntima de la pieza.

Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora. España. Altea: UMH

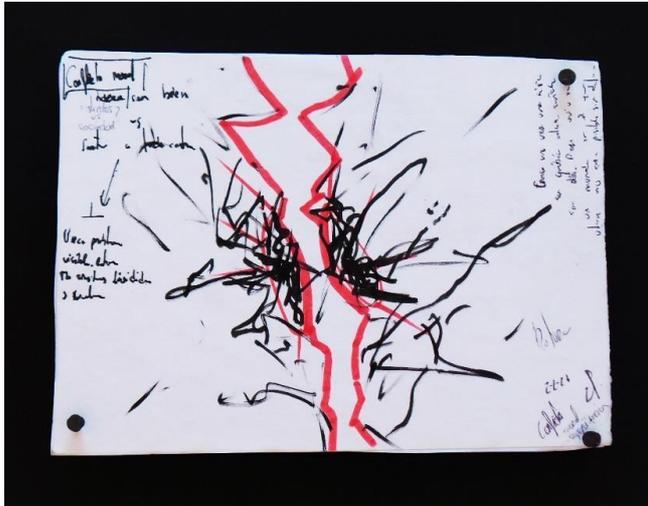
Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora. España. Altea: UMH

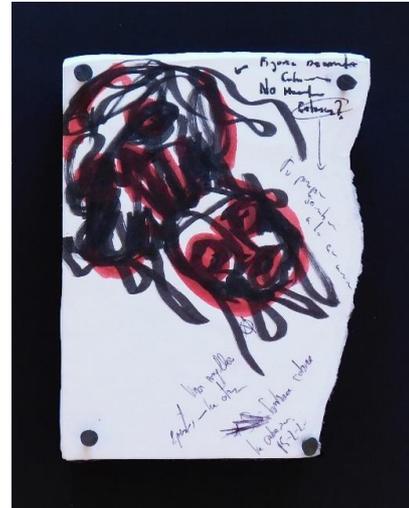
Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora. España. Altea: UMH

Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora. España. Altea: UMH

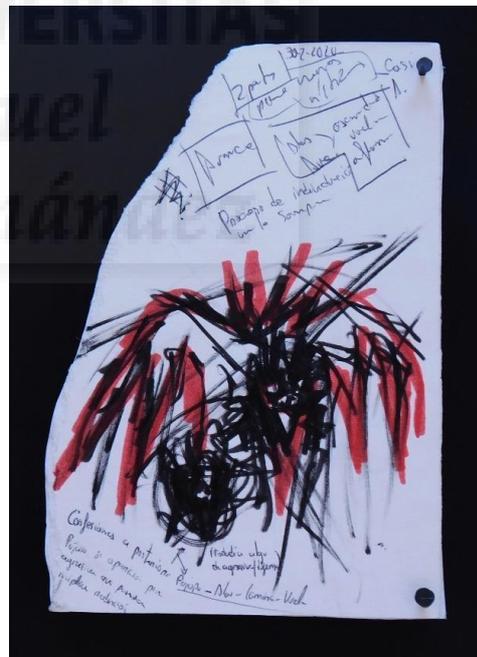
Irkalla [detalle]. S. Bazaga Vllora. España. Altea: UMH

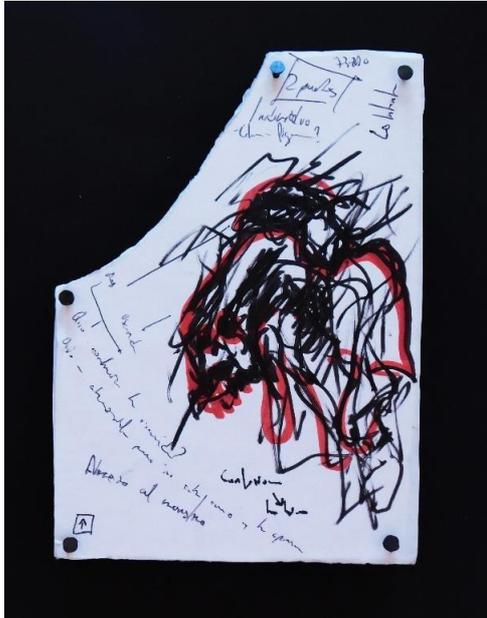
Irkalla [detalle]. S. Bazaga Vllora. España. Altea: UMH

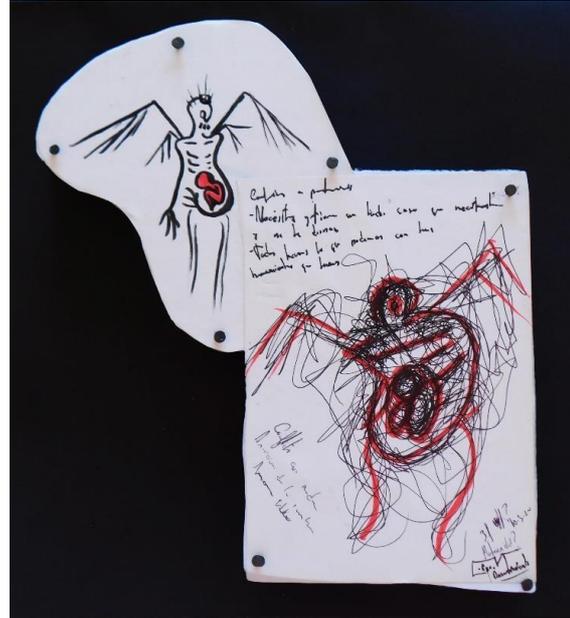
Irkalla [detalle]. S. Bazaga Vllora. España. Altea: UMH

Irkalla [detalle]. S. Bazaga Vllora. España. Altea: UMH

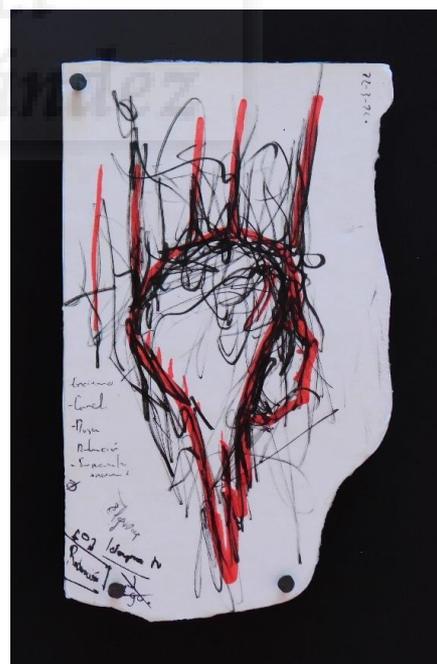
Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora.
España. Altea: UMH

Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora. España. Altea: UMH

Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora. España. Altea: UMH

Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora.
España. Altea: UMH

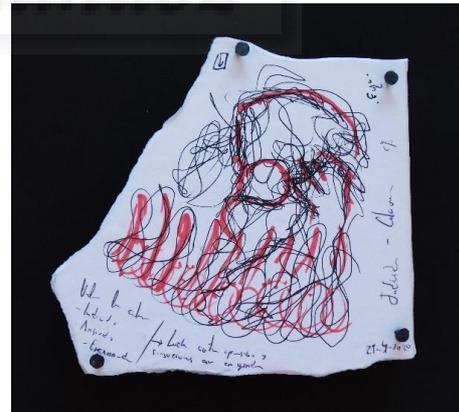
Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora.
España. Altea: UMH

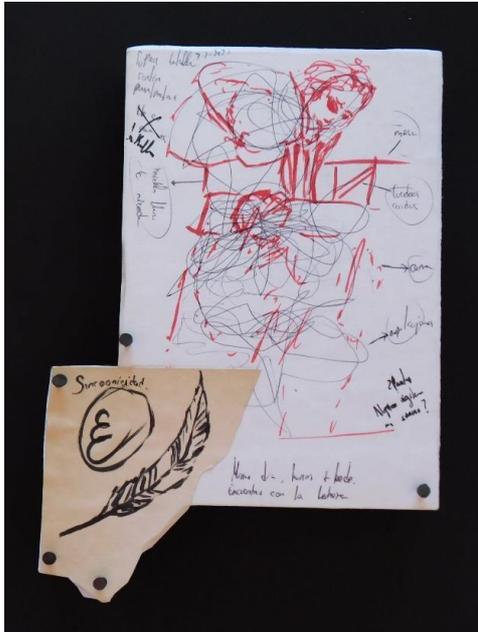
Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora. España. Altea: UMH

Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora. España. Altea: UMH

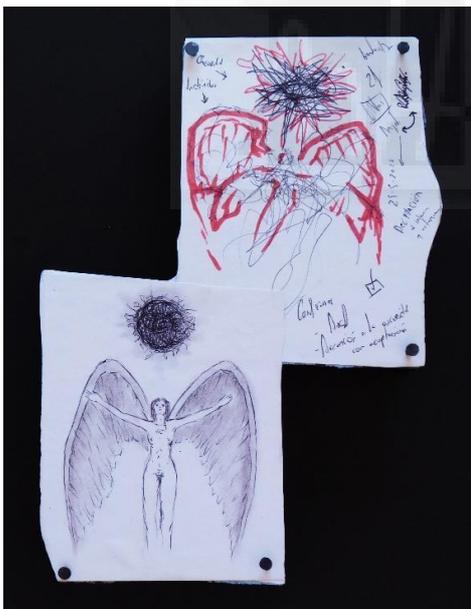
Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora.
España. Altea: UMH

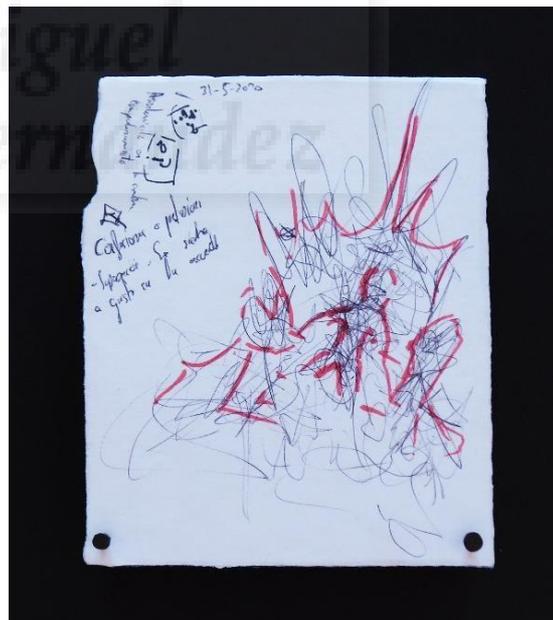
Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora. España. Altea: UMH

Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora. España. Altea: UMH

Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora. España. Altea: UMH

Irkalla [detalle]. S. Bazaga Villora. España. Altea: UMH

6. BIBLIOGRAFÍA

- Bono, F. (2015) "Mofarse de todo el mundo es una tradición francesa" Christian Boltansky. *El País*. Recuperado de: https://elpais.com/cultura/2015/01/16/actualidad/1421436424_494005.html [Última consulta: 19-9-2020]
- Jung, C. G. (1995). *El hombre y sus símbolos*. Paidós.
- Jung, C. G. (1995) *Escritos sobre espiritualidad y trascendencia*. España: Trotta.
- Jung, C. G. (1994). *Psicología y Alquimia*. España: Trotta.
- León del Río, M. B. (2009). Arquetipos e inconsciente colectivo en las artes plásticas a partir de la psicología de C. J. Jung. *Arte, Individuo Y Sociedad*, 21, 37 -50.
- Mingren, W. (2019) El famoso Relieve de Burney, ¿Quién era la misteriosa diosa mesopotámica? *Ancient Origins*. Recuperado de: <https://www.ancient-origins.es/artefactos-otros-artefactos/relieve-burney-005256> [Última consulta: 17-2-2020].
- Molins, M. (18 de octubre de 2016). Boltanski, el creador de la muerte. *Cambio16*. Recuperado de: <https://www.cambio16.com/christian-boltanski-el-creador-de-la-muerte/> [Última consulta: 3-9-2020]
- Mr. Moore (2018) Dibujo Automático. Ideas Aisladas. Recuperado de: <https://mrmoore.com/2018/12/04/dibujo-automatico/> [Última consulta: 27-5-2020]
- Quiroga Méndez, M. P. (2010) *Arte y Psicología analítica*. Salamanca: Universidad de Castilla la Mancha. Facultad de psicología.
- Retamales Rojas, R. (19 de Septiembre de 2014) *Simbolismo, transformación personal y psicoterapia*. Salamanca. Universidad de Psicología.
- Sánchez Bravo, E. (2008) Carl Gustav Jung: Sobre el fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia. Recuperado de: <https://auladefilosofia.net/2008/09/13/carl-gustav-jung-sobre-el-fenomeno-del-espiritu-en-el-arte-y-en-la-ciencia/> [Última consulta: 7-8-2020]