

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE ARTES
TRABAJO FINAL LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

GEOMETRÍA CONSCIENTE
**Espacio de diálogo entre diseños geométricos y experiencias
meditativas y contemplativas.**

Florencia Depetris

Asesor: Sergio Yonahara

ÍNDICE

1- Introducción.....	Pàg.3
2- Artes visuales en relación a prácticas meditativas.....	Pàg.4
-Desde la Abstracción geométrica a las estructuras aditivas.....	Pàg.4
-Sobre la idea de Gramática visual.....	Pàg.6
-Estructura técnica de las obras.....	Pàg.9
- Aspectos relativos al Cromatismo.....	Pàg.10
3- Contenido cultural – Significación.....	Pàg.12
- Diseños visuales en relación a la cultura oriental.....	Pàg.12
- Geometría sagrada en Hinduismo y Budismo.....	Pàg.14
-Obras y simbolismos.....	Pàg.18
4- Proceso meditativo.....	Pàg.19
- Mente y meditación.....	Pàg.19
- Objetivos de la meditación en diálogo con la obra.....	Pàg.22
- <i>Environment</i> y <i>Mindfulness</i>	Pàg.23
5- Montaje.....	Pàg.26
- Ficha técnica.....	Pàg.26
- Disposición espacial.....	Pàg.31
6- Conclusión.....	Pàg.32
7- Bibliografía.....	Pàg.33

1- Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo la búsqueda de conexiones y relaciones entre diseños, desde el campo de las artes visuales, con prácticas de meditación y significancias de culturas orientales.

Se llevará a cabo una revisión de términos que se vinculan con lo simbólico y lo relativo al mundo espiritual del ser humano y de culturas orientales en las que se ha manifestado. Entre los conceptos más utilizados podemos encontrar “sagrado”, “religión”, “esencia” y “trascendencia” entre otros más específicos provenientes de la lengua oriental.

Cuando se habla de sagrado, la Real Academia Española lo define como:

1. adj. Digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad.
2. adj. Que es objeto de culto por su relación con fuerzas sobrenaturales.
3. adj. Perteneciente o relativo al culto divino.

A partir de estas definiciones se entiende que el término *sagrado* se vincula a divinidades o fuerzas sobrenaturales que puede aludir cualquier religión, como conjunto de creencias, normas y rituales. Aquí se desempeñarán diálogos entre diseños geométricos con particularidades de la geometría sagrada proveniente de culturas orientales, es así que se consideraran términos no afines a nuestro saber occidental.

Cuando se habla de geometría sagrada en general, esta analiza y trabaja con un conjunto de formas geométricas que entran en sintonía con las leyes de la creación. Y pueden encontrarse presentes en lugares como iglesias, mezquitas, catedrales, que son considerados sagrados. Se le atribuyen significados esotéricos, y está basada también en la matemática.

Las teorías geométricas surgieron hace miles de años, principalmente durante la época de Platón y de su predecesor Pitágoras. Las proporciones geométricas desarrolladas entonces han sido utilizadas por muchas civilizaciones a lo largo del tiempo y se han

aplicado en matemáticas, arquitectura, arte, astronomía, física, etc. Se han ido desglosando en números, fórmulas matemáticas, símbolos específicos como lo son por ejemplo la secuencia de Fibonacci y la Sección Áurea. A partir de estas generalidades, cada cultura plantea diferentes simbolismos con respecto a la geometría sagrada. Es el caso de la cultura oriental, la cual es tomada como objeto de investigación.

El interés por el Oriente y su vida espiritual proviene de mi práctica, estudios y desempeño como instructora de yoga. Es por esto que busco relacionar dos ejes como lo son los diseños en el campo de las artes visuales y el de esas prácticas espirituales y meditativas.

La selección de antecedentes (sean obras o artistas) que realicé de la abstracción geométrica, para ser referida a prácticas meditativas y contemplativas, proviene de sus simbolismos y significados que pueden establecer vínculos o relaciones con algunos aspectos de civilizaciones orientales, que dada su importancia y respeto permitan atravesar un proceso espiritual.

Con el objetivo de que cada ser humano que decida llevar a cabo este tipo de proceso pueda conectarse con su esencia, es decir con lo permanente e invariable que constituye la naturaleza de cada persona, buscando así la trascendencia, *“aquello que está más allá de los límites naturales”* (Real Academia Española, definición 3)

2- Artes visuales en relación a prácticas meditativas

Desde la abstracción geométrica a las estructuras aditivas

Esta propuesta de trabajo final busca conectar y relacionar diseños geométricos, desde el campo de las artes visuales con prácticas de meditación.

Las obras constan de diseños geométricos aplicados a un espacio en particular o *environment*. Un ambiente creado para potenciar las experiencias meditativas y contemplativas.

Estas obras se enmarcan dentro de la abstracción geométrica, donde destaca el uso de formas, líneas y color, en el cual se combinan en composiciones no representativas. Se utilizan formas geométricas lógicamente estructuradas que atribuyen precisión y claridad a las obras. Además de seguir una gramática o alfabeto visual donde se definen elementos y relaciones entre ellos, que componen el sistema.

Una modalidad de la abstracción precisamente, donde estos diseños serían

ubicados es en el contexto del arte concreto. Destaca la utilización de formas geométricas y descarta toda referencia o asociación a la realidad. Se enfrenta al espectador con los instrumentos del lenguaje visual, mediante la organización racional de las partes y leyes perceptuales siendo así entidades “concretas” en sí mismas.

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se puede observar un descrédito de la iconicidad por parte de los artistas, y su referencia (ilusoria) de la realidad, que en un principio era el factor principal del carácter integral de la “composición”. Movimientos como el Cubismo, donde las figuras se descomponen en formas planas y se prioriza la línea y forma, dan paso a diferentes formas de abstracción, que progresivamente, evolucionan la idea del Arte Concreto.

Artistas representativos de este período que son tomados como referencia en este trabajo, como Wassili Kandinsky, donde se aprecia en sus obras una gran expresividad cromática y luego de su estadía en la Bauhaus la forma comienza a sobresalir sobre el color. Luego Piet Mondrian, y sus composiciones no figurativas destacando la forma y únicamente los colores negro, rojo, azul y amarillo. Al anterior se le suma, Josef Albers y sus pinturas abstractas con contornos duros y límites bien definidos, un gran estudio sobre la teoría del color y la forma donde explora las interacciones cromáticas. Luego, Max Bill uno de los representantes del arte concreto, donde las formas sobresalen en sus obras con la utilización de colores planos. Por último, las diversas manifestaciones de la llamada Abstracción Postpictórica que hacia la década de 1960 introducía el Hard Edge y las estructuras aditivas en la consecución de los principios organizadores del diseño visual.

Las obras expuestas, como ya mencioné anteriormente se encuentran ubicadas dentro de la abstracción geométrica y el concretismo, tomando de los artistas concretos sus modos y formas de diseño lógicos por estructuras y programas. En este sentido, pero con un fin ajeno a las gramáticas visuales y a lo meramente formal, nos basaremos en varias definiciones que el diseñador y artista visual Karl Gerstner ha desarrollado, relacionándolas luego con las connotaciones simbólicas proyectadas por las culturas orientales y las prácticas meditativas, que incluyen los diversos sistemas sensorio-perceptivos.

Sobre la idea de gramática visual

Al considerar formas de organización morfológica, plantearemos diferentes diseños visuales creados mediante una serie de instrucciones que se traducen en gráficos. Esta serie de pasos a seguir se denomina programa. Término al que Gerstner se refiere como:

“Diseñar programas significa encontrar un principio configurador de validez universal. No solo es aplicable (aunque si predestinado) a la tipografía o, más ampliamente, al ámbito geométrico. Vale sin restricciones en la esfera de lo visual. Sin restricciones, porque todos los elementos son programables de forma periódica, es decir: a voluntad.” (Gerstner, 1979, p.19)

Establecer un programa es definir una serie de instrucciones o pasos a seguir, componer y organizar distintos elementos y figuras que den lugar a un resultado gráfico visual.

Según Gerstner (1979) existen diversos programas, ya sea en música, en arquitectura, con tipografías y morfología. En todo esto existe un método donde se seleccionan y combinan elementos de tal forma, con un fin específico. Haber optado por diseñar programas para la creación/construcción de los gráficos me permitió tener una previa organización y elección de elementos para obtener el resultado deseado.

Así pues, en la construcción de los pasos a seguir se tienen en cuenta operaciones de simetría, orden y estructuración de elementos de geometría, figuras, formas y medidas. Cada obra tiene su propio programa con el que fue planteado previamente el diseño. Pero en todas se utilizan los mismos elementos organizados y proyectados de diferentes modos.

Es así que, es necesario conocer y plantear una Gramática visual, *“para definir sus elementos básicos, describir sus pautas y procesos y entender las relaciones que existen entre cada uno de los elementos individuales que componen un sistema”* (Leborg, 2004, p.5) Es decir del mismo modo que estudiamos la gramática en cualquier otra lengua es necesario comprender una gramática del lenguaje visual, donde se perciban los elementos

básicos del lenguaje, las relaciones y los procesos.

Dentro de la gramática visual, basándome en la división que realiza Aumont de ella, de acuerdo a un enfoque empírico, se encuentran: *los Elementos, las Estructuras y la Estructuración*. Acorde a mis diseños, y además incluyendo también la clasificación que realiza Wucius Wong; en cuanto a los elementos se pueden encontrar algunos elementos conceptuales (tradicionales en el desarrollo del diseño durante el siglo XX) como lo son: el Punto, la Línea, y el Plano, que son el fundamento y los principales dispuestos en las instrucciones para definir los programas.

El Punto es el elemento iniciador del proceso de creación, desde el cual se despliega toda la manifestación. A partir de este se generan la totalidad de las formas que componen el gráfico. Como afirma Villafañe, “*El punto, como digo, trasciende a la materia; no necesita estar gráficamente representado para que su influencia plástica se haga notar.*” (Villafañe, 2006, p.98)

Por otro lado, la línea, elemento dominante en la creación de los programas, direcciona y separa planos entre sí, aunque esté representada de manera implícita y solo este sugerida como en el caso de la yuxtaposición de planos cromáticos. “*...la línea es un elemento plástico con fuerza suficiente para vehicular las características estructurales (forma, proporción, etc.) de cualquier objeto.*” (Villafañe, 2006, p.105)

El plano, elemento bidimensional limitado por líneas o por otros planos. “*El plano, como elemento icónico, tiene una naturaleza absolutamente espacial. No sólo queda ligado al espacio de la composición, sino que, además, implica otros atributos como los de superficie y bidimensionalidad, por lo que, generalmente, se representa asociado a otros elementos superficiales como el color o la textura.*” (Villafañe, 2006, p.108) En este caso, cada plano representado dispondrá de diferentes cromatismos para diferenciarse entre sí y algunos poseen diversas texturas para entrar en sintonía con lo sensitivo, el tacto. Este último, en la historia del arte, ha sido considerado un elemento clave en el caso del cubismo, ya que las representaciones visuales de manera bidimensional de objetos fueron en diversos planos.

Luego ciertos elementos visuales que son apreciables a simple vista como la forma, el color y la medida. La forma además de aportar identificación en la percepción visual, justamente es un elemento de gran importancia en este trabajo ya que posee ciertos simbolismos en relación al oriente que serán explicados posteriormente. Ya que es aquí, el

punto de partida, donde comienza el diálogo entre artes visuales y prácticas meditativas.

Las estructuras, la disposición y las relaciones que mantienen las distintas partes de un todo, como es el diseño. Cuando existe organización de las partes, está presente una estructura.

“La estructura, por regla general, impone un orden y predetermina las relaciones internas de las formas en un diseño.” (Wong, 1991, p.27)

A partir de elementos simples, se van generando formas más complejas en función de la interacción entre ellos. Donde sus relaciones son determinadas por la ubicación en la superficie, la interrelación entre ellas, la dirección, posición y espacio que ocupa. Las formas geométricas delimitadas por líneas en la superficie bidimensional, comienzan a interactuar entre sí, y surgen procesos como la superposición, penetración, unión e intersección.

Es por esto que aparecen relaciones que se establecen en la composición ya sea con el formato, entre elementos o con el espectador. Existen diferentes procedimientos o secuencias que se producen en los diseños como son la Repetición, donde varios elementos comparten algún rasgo en particular, en la mayoría de estos gráficos la forma. Rotación, los elementos se mueven en torno a un punto. Trayectoria donde un elemento se desplazará a lo largo de una línea.

La tercera división que realiza Aumont luego de los elementos y la estructura es la estructuración, *“... la reflexión sobre el campo de lo plástico lleva, finalmente, a aislar el momento del trabajo sobre los elementos para fabricar una estructura, el momento de la estructuración activa de la materia.”* (Aumont, 1992, p.282)

Esta estructuración tiene que ver con la composición de la obra, es decir con una distribución organizada de elementos de manera específica, en cuanto a la superficie.

Estructura técnica de las obras

Las obras presentadas son diseños geométricos visuales creados a partir de programas como se mencionó anteriormente. En el proceso de creación del diseño cada uno posee sus pasos a seguir. Por ejemplo, algunos constan de repetición de elementos como cuadrados superpuestos con procedimiento de rotación o triángulos yuxtapuestos de diversos tamaños y ángulos que disminuyen o aumentan su tamaño. En otros casos a partir de una línea recta se generan elementos enfrentados sobre la misma, desde ciertos puntos auxiliares se proyectan rectas que van originando formas más complejas.

Cabe destacar que la mayoría de los diseños comienzan a partir del trazado de una circunferencia, donde se utiliza su punto central o puntos auxiliares sobre la misma para la generación de formas.

Aspectos relativos al cromatismo

Retomando otro de los elementos visuales importantes además de la forma es el color, este se puede apreciar a primera vista en las obras. Si bien la disposición de ellos es en parte de manera aleatoria, también se consideran algunas pautas y efectos.

Los colores cromáticos como describe Wong, se relacionan con el espectro del arcoíris y dentro de sus tres atributos encontramos el tono, valor e intensidad. Teniendo en cuenta estas dimensiones se exploran diversas variables de un mismo matiz o tono. A partir de un color puro se añade blanco para ir produciendo valores más claros y así generando transparencias en algunos casos.

A partir del círculo cromático y tomando como referencia la teoría del color según Johannes Itten, se aplican los colores complementarios, es decir los opuestos en la rueda del color y que su mezcla da un gris negro neutro. Son utilizados para crear contrastes, como tonos amarillos y violetas, rojos y verdes o azules y anaranjados.

Aparecen también contrastes de cálidos – fríos, una sensación de temperatura al visualizar los colores que aumenta el contraste. Tonos amarillos, amarillo-anaranjado, anaranjado, rojo y rojo-anaranjado son considerados colores más calientes mientras que el verde, amarillo-verde, azul y violeta son tonos fríos.

Asimismo, contrastes de claro – oscuro, donde se enfrentan tonalidades con distinta luminosidad. Es así, que el par de colores amarillo-violeta, además de oponerse por ser complementarios tiene un contraste claro-oscuro notable. O el par de complementarios rojo-anaranjado/ azul-verde denota el grado más fuerte de cálido y frío.

Además, la utilización de colores análogos, contiguos en el círculo, para generar armonía a la vista, como afirma Wong, *“la armonía de color queda óptimamente descrita como combinaciones de color afortunadas, que halagan la vista mediante la utilización de colores análogos o la excitan mediante contrastes.”* (Wong, 1988, p.51)

En todos los diseños se puede percibir diferentes cromatismos, donde cada forma o grupos de planos poseen sus tonos para diferenciarse de los demás.

Los colores según Kandinsky, producen un efecto físico donde las sensaciones son de corta duración y desaparecen al desaparecer el estímulo, y un efecto psicológico que trae consigo una conmoción emocional provocando una vibración anímica. Por ejemplo, como explica el autor; el rojo puede provocar una sensación anímica parecida a la del fuego, debido a su asociación habitual.

Existen diferentes estudios e investigaciones sobre la utilización del color o la longitud de onda adecuada para conseguir un efecto terapéutico dentro de las medicinas alternativas.

Según el doctor y oftalmólogo Jacob Liberman, pionero en el uso terapéutico del color y la luz, plantea que la luz correcta utilizada en la intensidad, y color adecuado puede modificar desequilibrios que existan en el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. La luz y el color transfieren energía a las células y ayuda al cuerpo a curarse por sí mismo.

Algunos colores y sus efectos en el cuerpo son:

Rojo: cálido y estimulante. Impulsa la energía vital.

Naranja: tonifica. Estimula la alegría y el optimismo.

Amarillo: fortalece el sistema nervioso motor y metabolismo. Aumenta la confianza.

Verde: Es antibacteriano y ayuda a la desintoxicación. Relaja, alivia y equilibra.

Azul: relaja cuerpo y mente.

Violeta: reduce irritabilidad, equilibra hemisferio el derecho del cerebro.

Tomando en consideración lo anterior, cada diseño posee tonos diversos donde cada uno tiene su efecto en el cuerpo indirectamente. Además de basarme en el color y su uso terapéutico, aparecen las significancias de acuerdo a la cultura hindú, donde el color forma parte reflejándose en la sociedad, y su significado trasciende lo meramente decorativo y es profundamente simbólico. Para ellos posee propiedades mágicas y es utilizado tanto para asegurarse la buena suerte como la salud.

Por consiguiente, cabe aclarar que tanto la geometría como el color en mis obras tienen su base cultural oriental donde cada elemento posee su significado y su creencia.

A continuación, algunos significados de los colores utilizados:

Rojo, simboliza pureza, pasión y riqueza. A las deidades que visten de este tono se las considera protectora, benévola y valiente. Se emplea también para tener buena suerte ya sea en matrimonios, festividades religiosas o nacimientos.

Blanco representa paz, sabiduría y pureza. Está asociado a la seriedad, y al anhelo de aceptar una vida contemplativa. Suele utilizarse en ceremonias de purificación en el agua.

Amarillo se asocia al conocimiento, aprendizaje, felicidad, santidad y desarrollo mental. Ciertas divinidades visten este color representando la sabiduría.

Azul, simboliza la curación, la verdad y paz espiritual. Deidades azules representan

bravura y determinación.

Verde está conectado con la naturaleza. Simboliza la tierra, un nuevo comienzo o la cosecha en cuanto a la economía agrícola.

Violeta simboliza la creatividad, vitalidad, activación y exuberancia. El paso de lo terrenal al espiritual.

Naranja refleja vitalidad y representa al sol cuando amanece.

3- Contenido cultural - Significación

Diseños visuales en relación a la cultura oriental

Para analizar ciertos temas específicos en relación a los diseños y la geometría, es necesario antes plantear cuestiones generales que permitan un mayor acceso y comprensión de las culturas orientales.

En primer lugar, se encuentra el Hinduismo o también denominado en sánscrito (lengua clásica de India) *sanatana dharma* “religión eterna”. Una religión y filosofía practicada mayormente en el sur de Asia, está basada en ritos, cultos, creencias y mitologías, es una fusión de varias tradiciones indias. Compuesta por postulados provenientes de la experiencia y revelación espiritual por distintos yoguis -practicantes de yoga- en sus prácticas y meditaciones. Fundada en la doctrina de los *Vedas*, libros sagrados de la India, y posteriores escrituras que han ido desarrollándose y creciendo a lo largo del tiempo. Donde exponen como está compuesto el mundo fenoménico y los distintos procesos y condicionamientos mentales junto con prácticas y métodos para trascenderlos y alcanzar la “verdadera libertad” *moksha*.

En relación al arte hindú, se lo puede plantear como una actividad meditativa-contemplativa de carácter devocional orientada hacia la divinidad. Una técnica espiritual donde se produce una absorción entre el sujeto y el objeto; es decir para alcanzar la armonía o unidad de la conciencia, revelándose así la verdadera naturaleza de la realidad.

Luego, en segundo lugar, está el Budismo, religión y doctrina filosófica espiritual no teísta. Pertenece a la familia de creencias provenientes de la India. Sus prácticas, ritos y tradiciones varían según la rama del Budismo a la que se refiera, pero todas ellas tienen la enseñanza de Siddharta Gautama, maestro espiritual más comúnmente conocido como Buda. Esta religión no se centra en la reverencia de ningún dios sino en el desarrollo espiritual de cada individuo. Con el objetivo de superar el sufrimiento, los placeres y deseos mundanos, la práctica del desapego a través de la meditación para lograr *nirvana*, estado de liberación de los ciclos de renacimiento y del sufrimiento.

En cuanto al arte en el budismo se pueden apreciar representaciones de Buda, entidades tanto históricas como míticas, también objetos como campanas o arquitectura. Pero una parte importante son los mandalas budistas y otras representaciones gráficas; que se utilizan para la meditación. Destacando el proceso de creación de estos y el recorrido como una conexión entre la persona y la divinidad.

Se puede observar que ambas culturas tienen puntos en común, como lo son las prácticas artísticas. A pesar de su disparidad en ciertas cuestiones, utilizan estas prácticas como medioespiritual, a través de un proceso de meditación contemplativo donde el objetivo en algún punto es estar presente y consciente tanto del proceso de creación como de observación. Además de profundizar la conexión espiritual con sus propias divinidades y su propio ser. Estos procesos con práctica, constancia y desapego de los resultados, se utilizarían ya sea para alcanzar la iluminación o estados de liberación, dependiendo la religión.

Geometría sagrada en Hinduismo y Budismo

Adentrándose en las relaciones específicas entre las culturas orientales mencionadas con anterioridad, aparecen diálogos entre la geometría y las religiones.

El conocimiento sobre la geometría de los hindúes fue impulsado por los rituales. En la construcción de altares y templos necesitaban un profundo conocimiento en reglas o principios sobre la geometría. Es así que en el trazado de las plantas de los templos seguían reglas asociadas a la simbología religiosa. Utilizaban diagramas o también conocidos como *mandalas*, que en sánscrito significa círculo. Son estructuras concéntricas que sugieren el pasaje de lo material a lo espiritual. Se dice que representa la imagen del cosmos, refleja energías psíquicas, espirituales y también del universo y la naturaleza. Se utiliza como medio o herramienta para alcanzar el más alto grado de concentración en la meditación.

A partir de estos diagramas surgen o van a la par, otros denominados *Yantras*. Que quiere decir aquello que sostiene, que contiene, o también refiere a dispositivo, herramienta, aunque no posee una traducción exacta al castellano. Estos diagramas geométricos además de estar asociados a la cultura hinduista también se presentan en el budismo y doctrina tántrica¹. *Yan* significa “controlar” “contener” y *tra* es “instrumento” por lo que *yantra* es un instrumento destinado a contener las fuerzas psíquicas concentrándolas en una representación. Representa al cosmos en su evolución de lo uno a lo múltiple mediante un diagrama geométrico y lineal. Es un medio para estimular las visualizaciones, meditaciones y experiencias internas.

En cuanto a su historia, sacerdotes y chamanes de diferentes pueblos han utilizado los *yantras* como elementos de poder mágico, ya sea realizándolos sobre madera, tela, metal, papel, etc. A modo de referencia además se han utilizado en la arquitectura como plano base para los templos, otros empleados en astrología, y otros constituyen diversos talismanes.

¹ El tantra es una tradición esotérica que se basa en el deseo de lograr la realización espiritual. El término puede traducirse como “telar”, “tejido” o “urdimbre”, ya que hace referencia a una continuidad. Existen variantes del tantra en el budismo, el hinduismo y otras religiones.

Estos diagramas están compuestos por formas geométricas elementales como por ejemplo el punto, círculo, cuadrado, triángulo que al combinarse configuran otras. Mediante ellas se representa una determinada forma sutil, una modalidad especial de la energía cósmica. El modelo general del *yantra* tradicional consta de un perímetro cuadrado, que constituye el espacio sagrado con cuatro “puertas” en forma de T hacia cada uno de los puntos cardinales. Las figuras en su interior son concentradas de afuera hacia adentro y varían de acuerdo a lo que se quiera evocar. La India les atribuye a estos instrumentos poderes milagrosos. Quizás a un occidental le parezca absurdo que representaciones geométricas puedan engendrar dinámica alguna. La magia del *yantra* actúa también en quien no conoce su simbolismo. El inconsciente sabe y descifra.

Es por eso que tomo componentes y significados de estos poderosos elementos, para ofrecer ideas provenientes de otra parte del mundo, como es el oriente y sus divergentes culturas y creencias. Exponiéndolas a individuos del occidente, para acercar posibles beneficios que son producto de técnicas quizás desconocidas.

Para los hinduistas las formas geométricas llevaban asociados un símbolo. Como aclara Frutiger, *“lo simbólico de una representación es un valor no expreso, un intermediario entre la realidad reconocible y el reino místico e invisible de la religión, de la filosofía y de la magia...”* (Frutiger, 2007, p.177)

Cada figura geométrica empleada por los hinduistas simboliza algo determinado.

El cuadrado, es la base estática estable, simboliza las fuerzas de densificación y el plano de manifestación, es decir la materia. Representa el elemento tierra e incluye los cuatro puntos cardinales y las cuatro dimensiones del espacio-tiempo.

En cuanto al círculo, este encarna el espacio, la totalidad, el movimiento, la rotación, lo cíclico, lo que muta, por lo tanto, el mundo terrenal del tiempo y del espacio.

En tercer lugar, se encuentra el triángulo o llamado *trikona* y particularmente el triángulo equilátero, ya que es el más utilizado. Cuando se dirige hacia arriba es el movimiento dinámico ascendente, que representa el principio masculino de la realidad, el regreso hacia la fuente, el elemento fuego y el poder de la conciencia pura (Shiva). En cambio, si el triángulo apunta hacia abajo es el movimiento descendente, tendencia a la acción, representa el principio femenino, el elemento agua y la manifestación (Shakti).

El triángulo es considerado para el hinduismo la trinidad, ya que su religión se basa en una noción de un espíritu absoluto neutro, eterno, causa original y fuente de todo lo

que es. Este espíritu es concebido y manifestado en una tríada divina de tres dioses de la mitología hindú: Brahma, creador del universo; Vishnu, conservador y preservador y por último Shiva, destructor y al mismo tiempo engendrador de la nueva vida. Es por esto que esta forma geométrica es de gran importancia, ya que es la unidad y la relación esencial a partir de la cual se construyen todas las demás relaciones. Y es la que se puede observar en mayor cantidad en las obras propuestas.

Si se presentan dos triángulos superpuestos, uno indicando hacia arriba y el otro hacia abajo evocan el equilibrio entre ambas energías, la unión cósmica de Shiva (conciencia pura) y Shakti (manifestación); la unidad hacia la que se despliega todo lo que existe.

En cuarto lugar, se encuentra el punto o también denominado *bindu*, el punto central como símbolo del potencial eterno que está siempre presente en los *yantras* y diagramas. Considerado como puerta de entrada a la realidad trascendente. Representa el universo material e inmaterial, es la conciencia suprema en la que se concentra la energía y matriz del universo. Cuanto más pequeño sea más concentrada estará su energía.

De acuerdo a esto, mis abstracciones geométricas dialogan con significaciones provenientes de este tipo de culturas orientales para evocar diferentes energías o poderes.

Por otra parte, en cuanto a la geometría sagrada en relación a la cultura budista, retomando el concepto de *mandala*, “círculo” o “rueda sagrada”. Estos diagramas o diseños geométricos representan, sobre todo para el budismo tibetano, enseñanzas esotéricas que giran en torno al concepto del tiempo y los ciclos, es decir a la impermanencia de todos los fenómenos en relación a la vida y sus procesos. Los monjes trazan minuciosamente durante días y de forma constante estos diseños con arena de diversos colores con el propósito de alcanzar la iluminación, poner fin al sufrimiento humano y obtener una visión correcta de la realidad. Cuando el proceso es finalizado se borra completamente dando a conocer el concepto de impermanencia de todas las situaciones de la vida.

Los *mandalas*, actualmente han sido banalizados, con desconocimiento de sus orígenes y sus significados provenientes de miles de años atrás. Estos representan aspectos del universo, son espacios sagrados que contienen la esencia dependiendo el gráfico, ya sea de Buda, deidades o la esencia del cosmos. Son utilizados como instrumentos de

meditación y como símbolo de oración sobre todo en China, Japón y el Tíbet.

Tradicionalmente se originan desde el centro, el punto, elemento que está libre de dimensiones, donde se concentran las energías externas y de la persona que lo crea. Se interpreta como el comienzo de la contemplación y adoración a lo divino. Este punto está rodeado de líneas y patrones geométricos que representa el universo, y el círculo exterior que generalmente rodea expresa el ciclo de la vida; aunque si están presentes en el interior también pueden simbolizar movimiento y lo absoluto.

Si se presenta un cuadrado este quiere decir estabilidad, equilibrio y los procesos de la naturaleza.

Otro elemento importante es el triángulo que manifiesta el agua, además si está orientado hacia arriba es acción, energía, vitalidad y transformación. Si se orienta hacia abajo es creatividad, búsqueda de conocimiento y el inconsciente.

Luego, están los elementos como el pentágono y el hexágono. El primero simboliza los elementos tierra, agua y fuego, así como el cuerpo humano. El segundo, unión de los contrarios. Además, en algunos mandalas pueden existir elementos figurativos que no vienen al caso, ya que no son utilizados en este trabajo.

Se puede observar como en ambas culturas se aplican simbologías a los elementos de los diagramas, ya sea que tengan o no ciertas similitudes entre sí. Es por eso que cada diseño consta de un conjunto de elementos geométricos y formas, donde cada uno lleva encarnado una significación, una simbología. Repleta de energías sutiles poderosas; ya sea espiritual, relacionado a la creación del universo, elementos (agua, tierra, fuego, aire, éter), divinidades, que, aunque el espectador conozca o no sus poderes y significados actúan a nivel sutil en su inconsciente.

Obras y simbolismos

Tomando en consideración las simbologías exployadas anteriormente, cada obra posee sus significados. Ciertas obras al ser en esencia cuadriláteros, poseen una fuerte energía de densificación, materia, elemento tierra que evoca solides y firmeza, siendo aquello que sostiene. Representa el equilibrio y la estabilidad, incluye todas las dimensiones de espacio-tiempo.

Otras están fundadas en triángulos. El triángulo o *trikona* es uno de los elementos más importantes en el Hinduismo ya que simbolizala triada de divinidades que fundamenta toda su religión. Además, uno de los diseños consta de dos triángulos de mayor tamaño superpuestos, uno con su vértice hacia arriba simbolizando la conciencia pura y principio masculino y el otro dirigiendo su vértice hacia abajo representando la manifestación y principio femenino. Creando así el equilibrio de energías. Esta figura conlleva el elemento agua, aquello que es adaptable, fluido y voluble.

La mayoría de los diseños se inician a partir de un círculo que está implícito, representando el espacio, la totalidad de todo lo que se va generando dentro de él. Y por supuesto que el punto que está presente ya sea tácitamente en todas las obras, dado que es la puerta de entrada a la realidad trascendente y a partir de él se manifiesta todo lo restante, se concentra la energía del universo y la creación.

Las obras se exponen de diversas maneras. Una pintura ligada más a lo tradicional donde el diseño se enmarca dentro de un soporte cuadrado de gran formato. Diferenciándose del resto, donde los diseños se encuentran en piezas, es decir cada figura geométrica o grupos de figuras conforman una pieza en sí misma.

Una de ellas esta presentada en mayor formato, donde cada parte, es decir cada triángulo, encarna una entidad en sí misma y juntas conforman el todo. Dentro de ese círculo implícito que representa el espacio, se observa el diseño completo.

Otras son igualmente en piezas, formando obras de menor tamaño. Dos de ellas dispuestas sobre un soporte (mesa) para que el espectador pueda a través del tacto percibir las superficies con diferentes texturas. Tocar, mover y disponer como desee cada figura, ya sea conectando con el diseño o armarlo de acuerdo a lo que la persona sienta en ese instante. Por consiguiente, se despertará un instinto lúdico donde predominen las sensaciones y lo mantenga en el momento presente.

Y por último obras de pequeño formato monocromáticas donde las diversas formas quedan al descubierto mediante la técnica de calado y estarán montadas sobre la pared.

4- Proceso meditativo

Mente y meditación

La mente

Para poder indagar en temas específicos que tienen que ver con la contemplación de las obras, primero considero necesario definir la mente y sus procesos, para la correcta comprensión de otras técnicas vinculadas.

La Real academia española define la mente como

1. f. Potencia intelectual del alma.

3. f. Psicol. Conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo.

La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, imaginación, etc., algunas de las cuales son características del humano y otras son compartidas con otras formas de vida. La mente, este conjunto de procesos, debe ser diferenciado del estado mental, tal como el deseo, la sensación de dolor o las creencias, que son instancias, tipos o ejemplos de dichos procesos. (12 de enero de 2000. The Mind/ Brind identity theory. <https://plato.stanford.edu/entries/mind-identity/>)

Podemos comenzar el estudio de la mente considerando tres niveles: Consciente, Subconsciente e Inconsciente.

Por medio del **Consciente**, se desarrolla la inteligencia y se adquiere los conocimientos, otorga el don de la percepción de la realidad. A través de la mente **Subconsciente**, se accede a los recuerdos y emociones; da paso a aquellas cosas y vivencias con información específica que por el momento permanece olvidada; es decir información que entró por la mente consciente, y ha desaparecido por el momento.

Finalmente, lo **Inconsciente** controla las cuestiones fisiológicas y los actos

reflejos, se encuentran los impulsos, tendencias, impresiones, pensamientos que no se controlan y los recuerdos que se reprimen, están en este espacio.

La mente según la filosofía del yoga² está al servicio del alma, pero ella es un mecanismo vasto que tiene sus propias características e impulsos. Cuando está alineada con el alma, cada pensamiento que es estimulado desde el intelecto se percibe y actúa con claridad y realidad. Por el contrario, si la mente está llena de identificaciones del inconsciente, proyecciones, emociones, deseos, apegos, etc. El pensamiento se percibe como otro y no como realmente es. Esto produce que sea la base de juicios y sufrimientos innecesarios.

Algunas características básicas de la mente son: sobre todo es automática, es rápida y está más allá del tiempo y el espacio, inunda con pensamientos deseados o no, intencionados como no. La mente siempre está moviéndose, es decir los lugares y las personas con las que se está más sintonizado y apegado son lo que generalmente ocupan la corriente de pensamientos. La mente funciona mejor con contrastes, busca polaridades y tiende a clasificar en pares. Es tan material como el cuerpo, solo que más sutil. Es una estructura, un proceso y una energía que le permite a la consciencia operar y manifestarse en esta creación.

La mente en si no se detiene. Encontrar “un punto de quietud” es una de las herramientas para poder examinarla. Es por eso que se necesitan técnicas como la meditación, mantras – sonidos sagrados- y control de la respiración. Se utiliza la mente, para observar la mente, es decir ella puede reflejarse a sí misma y crear imágenes dentro de imágenes, pensamientos dentro de pensamientos. Se necesita ser capaz de afectarla, pero sin embarullarse en ella; determinar de forma consciente que pensamientos son consistentes con el verdadero ser, alineándola con la intención del alma. Si esto sucede el resultado será efectividad, paz interna y externa e intuición despierta.

² Yoga se denomina al conjunto de disciplinas y prácticas de tipo físico, mental y espiritual, cuyo objetivo es lograr el equilibrio entre el cuerpo y mente para alcanzar la iluminación y la trascendencia, según la tradición hinduista.

La meditación

La meditación es una técnica acreditada desde hace miles de años que ha ido evolucionando con el paso del tiempo a fin de hacerse consciente de uno mismo y ha sido practicada en diversas religiones y creencias. Existen muchos significados de acuerdo al contexto.

Una definición es:

La meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de consciencia, ya sea para conseguir algún beneficio específico como reconocer mentalmente un contenido sin sentirse identificado con ese contenido, o como un fin en sí misma. (Watts, Alan. "11 _10-4-1 Meditation". Eastern Wisdom: Zen in the West & Meditations. The Alan Watts Foundation. 2009. MP3 CD. @4:45)

Definir meditación es algo difícil, ya que supone una experiencia de unidad y totalidad, un estado de consciencia en el que se trasciende la dinámica dual del pensamiento. La mente racional y el pensamiento analítico generalmente busca polaridades como dijimos anteriormente, en cambio la meditación consiste en unir, es un estado en que el meditador, el objeto de meditación y el proceso se funden en una unidad.

La meditación consiste un flujo de atención o concentración constante que se va ampliando, profundizando y elevando hasta llegar a un estado difícil de poner en palabras, en búsqueda de trascender. Para poder experimentarlo requiere de práctica y constancia de parte de la persona dispuesta a realizar esta actividad.

El estado meditativo requiere de concentración en el momento presente. Cuando este estado es profundizado la mente se disuelve y es libre de pensamientos. A través de esta práctica podemos alcanzar paz, serenidad y autoconocimiento; puede aportar equilibrio y armonía.

Existen diversas técnicas para meditar, todas tienen el mismo objetivo, la trascendencia. Para alcanzar un estado meditativo el punto es lograr vaciar la consciencia de los contenidos cotidianos, dejando espacio para todo aquello que se hace perceptible

desde los ámbitos más profundos del alma. Las técnicas son pasos que se necesitan para ir acallando el pensamiento racional y limitado, pudiendo así sumergirse en un estado de consciencia pasiva que es la meditación.

Objetivos de la meditación en diálogo con las obras

Entre la variedad de técnicas de meditación, se puede decir que se divide en activas y pasivas.

Activas, son una actitud que se asume mentalmente en la vida diaria; como acciones y vivencias haciendo de ellas un acto meditativo o cantos devocionales hacia alguna entidad particular.

Pasivas, donde se permanece en una postura corporal determinada por un tiempo definido realizando un estado de interiorización.

Dentro de ellas existen dos tipos: en primer lugar, se utilizan soportes u objetos para fijar la atención, ya sea interno o externo. En segundo lugar, es una meditación más avanzada donde la persona debe haber previamente intensificado sus niveles de percepción y concentración con algún soporte antes mencionado.

Retomaremos aquí el tipo de meditación donde se utilizan soportes, ya que es la clasificación pertinente. Los objetos de concentración que podemos tomar para realizar este tipo de meditación son de diversas clases, algunos pueden ser más simples y otros más complejos.

Podemos tomar la respiración como herramienta desarrollando la atención y el seguimiento de ella. También sonidos, especialmente sagrados llamados mantras o sonidos de cuencos, por ejemplo. Imágenes de divinidades donde primero se visualiza con los ojos abiertos y luego manteniéndola en la mente con ojos cerrados. También objetos cotidianos como por ejemplo la llama de una vela. Y por supuesto *yantras*, mandalas y diagramas geométricos como son puestos a disposición de los espectadores en estas obras. Una de las intenciones del presente trabajo, es acercarle a cualquier individuo esta técnica para que si se siente atraído pueda profundizarla e incorporarla a su vida con múltiples beneficios.

Ya sea con cualquiera de estos objetos, utilizados por separados o de forma secuencial la mente puede llegar a alcanzar un nivel de concentración alto al estar

plenamente consciente de ese soporte y a la vez lograr un estado de absorción entre el meditador y el objeto de meditación.

La intención de exponer diagramas como primera herramienta para efectuar prácticas meditativas, es que se acerque a los individuos una forma o un medio para dejar de lado por un instante lo que sea que lo distraiga, ya sea pensamientos, sentimientos, pendientes de la vida diaria, etc., de la experiencia intrínsecamente pacífica e incondicionalmente plena de ser consciente. Recordar la esencia pura, que determina a cada persona.

Environment y Mindfulness

El conjunto de obras estará presente en un espacio ambientado, es decir un “ambiente” o “*environment*” término al que se refiere Marchan Fizz Simon.

“El término ambiente (environment) puede emplearse como mera referencia a la inclusión y apropiación creativa de las dimensiones físicas reales del espacio circundante, adquirir una carga, un clima psicológico, o limitarse a un sentido arquitectónico rígido y una extensión hacia el exterior. En cualquier caso, implica un espacio que envuelve al hombre y a través del cual éste puede trasladarse y desenvolverse.” (Marchan Fizz, 1997, p.173)

Este espacio estará dispuesto físicamente, creando un clima especial para potenciar las prácticas meditativas y contemplativas. Creando una realidad en una situación de tiempo y espacio para que el espectador explore y desarrolle su actividad sensorial en este medio visual. Pueda apreciar las obras, produciéndose una experiencia donde los diseños resuenen en su mente y/o inconsciente con el motivo de hacer surgir lo esencial de cada individuo. Fomentando un momento de calma y de concentración plena en lo que está sucediendo. Incentivando así el “comportamiento exploratorio” que menciona Fizz, pero en este caso, una exploración introspectiva que viene inducida por lo externo.

Mediante las obras propuestas y el ambiente en el que se encuentran se van a potenciar los sentidos.

La Vista gracias a la contemplación de los diseños geométricos que cargan con

todas las significaciones mencionadas anteriormente que actúan a nivel inconsciente en la mente del espectador.

El Olfato es potenciado por medio de aromas de diversas esencias con características específicas. Las fragancias seleccionadas provienen de hierbas o plantas con propiedades que inducen estados de calma y relajación. A partir de la aromaterapia, tratamiento que utiliza aceites esenciales de plantas con fines medicinales. El aroma ingresa por la nariz estimulando los nervios olfativos que envían señales al cerebro, donde según el aceite que se utilice será la sensación que se produzca.

El Oído será estimulado con sonidos sagrados, cuencos y melodías que emiten ondas vibratorias que contribuyen a armonizar el espacio. El sonido modifica las ondas cerebrales y colabora a ingresar a otros niveles de conciencia, donde se potencian los estados meditativos o de contemplación. Interviene en momentos donde se necesita regenerar la mente y el cuerpo, sobre todo en este mundo impulsivo y rápido en el que vivimos.

El Tacto será desarrollado a través de obras en exposición que estarán dispuestas en piezas sobre un soporte para que el espectador pueda moverlas, tocarlas y percibir las a través del roce. Algunas poseen diversas texturas para poder notar si es suave, áspero, rugoso, etc. De esta forma se experimentarán determinadas impresiones sensoriales ya que la piel posee numerosos receptores que permiten que el estímulo llegue al cerebro y se produzcan diversas sensaciones. Además, impulsa un instinto lúdico que permite estar presente en la actividad que se está llevando a cabo.

Proporcionando así un entorno propicio para llevar a cabo la práctica de *Mindfulness* o atención plena. En este método se trabaja el estado de concentración, presencia y absoluta consciencia. Como se expresa anteriormente la concentración es la capacidad de dirigir y mantener la atención a un objeto o situación determinada, con actitud abierta y flexible; cuando se logra esto el resto del cuerpo descansa y libera tensiones. Y en este trabajo específicamente se desempeña a través de los sentidos. Creando una experiencia sensorial para permanecer en el momento presente siendo consciente de cada sensación que se produzca y de cada estímulo.

En lugar de obras expuestas de forma individual o separadas, todas colaboran a generar un ambiente de calma, que introduzca al espectador a experimentar el trabajo y la

experiencia intensa de recorrer el espacio involucrándose a través de sus sentidos con un acto de presencia absoluta siendo consciente de cada sensación de ese preciso momento presente. Expandiendo la obra más allá de su plano físico, convirtiéndola en una experiencia mental y/o espiritual.

5- Montaje

Ficha Técnica**Obra n°1**

Acrílico sobre MDF

180*180cm

Obra n°2

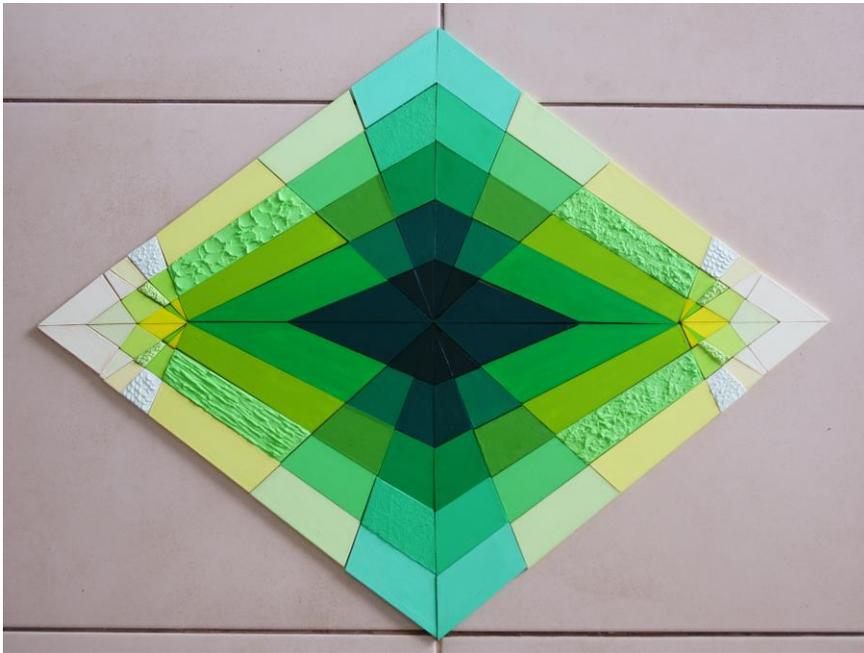
Acrílico sobre MDF

120*170cm

Obra n°3

Acrílico sobre MDF

120*60cm

Obra n°4

Acrílico y técnicas mixtas sobre MDF

52*43cm

Obra n°5

Acrílico y técnicas mixtas sobre MDF

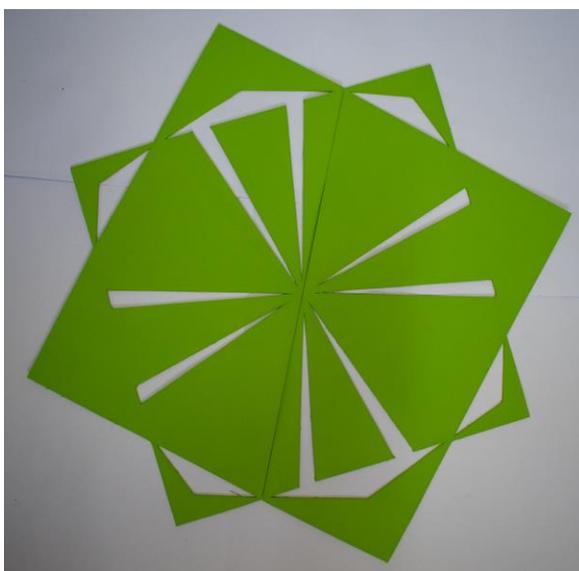
87*90cm

Obra nº6

Acrílico sobre cartón

55*60cm

Obra nº7

Acrílico sobre cartón

53*60cm

Obra n°8

Acrílico sobre cartón

55*63cm

Obra n°9

Acrílico sobre cartón

52*60cm

Disposición espacial

El conjunto de obras estará presente en un espacio ambientado con iluminación, focalizada para poder apreciar claramente las obras, sonido, y aromas que potenciarán las experiencias meditativas, contemplativas, y de introspección a través de los sentidos.

En el ingreso al espacio estará dispuesto el texto de sala. La mayoría de las obras estarán montadas sobre las paredes, con iluminación propia. Y otras de ellas estarán expuestas sobre soportes, en piezas para que puedan estar al alcance de los espectadores incitando a interactuar con ellas y estimulando el sentido del tacto.

Además, se podrá visualizar una serie de bocetos, estudios y trabajos en papel que den cuenta del proceso de producción previo a las obras

A continuación, un plano de vista aérea del espacio propuesto para la presentación.

6- Conclusión

La intención de este trabajo final es conectar y relacionar diseños geométricos, desde el campo de las artes visuales con prácticas meditativas y contemplativas.

Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite concluir que dado a las significancias e importancia que le atribuyen a la geometría las culturas orientales como es el caso del Hinduismo y Budismo, se pueden establecer diálogos con los diseños geométricos. Donde cada figura posee su propio simbolismo y energía, y el conjunto de ellas conforman diagramas o diseños que sirven como medio para alcanzar un determinado grado de concentración, que puede verse potenciado con el entorno.

Un espacio ambientado creando un clima favorable donde se estimulan los sentidos, la vista con las obras expuestas, el olfato con aromas relajantes, el oído con sonidos armonizantes y el tacto a través del roce con diferentes texturas.

Todas las obras en este espacio colaboran a generar un ambiente de calma que permita introducir al espectador a experimentar el trabajo, siendo consciente de cada sensación que se produzca a través de los sentidos, conectándose con ese momento presente.

7- Bibliografía

- AUMONT, Jacques: (1992) La imagen; Barcelona: Paidós.
- DALE, Cyndi (2009) El cuerpo sutil; Málaga: Sirio.
- FRUTIGER, Adrián: (1981) Signos, símbolos, marcas, señales; Barcelona: Gili.
Fundación cultural social y educativa Almas Viviendo.
- GERSTNER, Karl: (1979) Diseñar programas; Barcelona: Gili.
- ITTEN Johannes (1975) Arte del color; Paris: Bouret
- KANDINSKY Wassily (1979) De lo espiritual en el arte; México: Premia.
- LEBORG, Christian: (2013) Gramática visual; Barcelona: Gili.
- MARCHAN FIZ, Simón: (1997) Del arte objetual al arte de concepto; Madrid: Akal.
- VILLAFAÑE, Justo: Introducción a la teoría de la imagen; Madrid: Catedra.
- WONG, Wucius: (2008) Fundamentos del diseño; Barcelona: Gili.
- WONG, Wucius: (2008) Diseño del color; Barcelona: Gili.

