

ENTRE MI SOMBRA Y YO.

Camila Andrea Abril Plazas

Cod 2019172001

**Línea de investigación Creación,
Cuerpo y Territorio**

MODALIDAD: Investigación Creación

**Trabajo de grado para optar
por el título de Licenciada en Artes
Visuales**

Tutor

Óscar Mauricio Cortés Arenas

Universidad Pedagógica Nacional

.Fig. 1. Abril, C. (2023). Portada .P. 1.

RESUMEN

Esta investigación proporciona una visión de la intersección entre arte y autoconocimiento, en el proceso de resignificar a la sombra, tomando como punto de partida el estudio de arquetipos de Carl Gustav Jung. Se logró descubrir una ruta de cuatro cartografías sobre territorios internos: nacimiento, muerte, invocación, despertar y fusión, en perspectiva de la Línea de investigación de Creación, cuerpo y territorio, de la Licenciatura de Artes Visuales, Universidad Pedagógica Nacional, a través de un enfoque interdisciplinario.

Los Modos de Hacer identificados para esta investigación se denominaron Parloteos Oscuros, que es una serie de cartas compuestas, por poesías dialogadas entre Camila y ELLA (la sombra). Esta dualidad ofrece una perspectiva creativa, a través de la cual reconozco la unión de dos seres que están en un solo cuerpo.

Utilicé el alter-ego para explorar este concepto de sombra, lo cual implicó adentrarse en el terreno de los sueños y representaciones físicas en ejercicios y prácticas de cuerpo; también la creación de un tarot personal como manifestación esotérica, plástica y visual. Se reconoce el conocimiento sensible y la interdisciplinaridad desde donde planteo la cartografía interna que se desarrolla como un proceso rizomático. Ya que, en esta investigación se guió en un laberinto entre derivas y preguntas no lineales, entre lo personal, lo académico y lo esotérico.

Palabras claves: Sombra, alter ego, heterónimo, tarot, cartografía.

AGRADECIMIENTOS .

Agradezco a Paula por ser la primera en escucharse en la penumbra, Lamento tener que separarnos porque nuestras sombras nunca se llevaron bien.

a Angie por ser la primera en conocerla a ELLA y decir que le caía bien.

a Óscar mi tutor y mi brujo amigo, por enseñarme que ser una bruja, no está mal.

a Natasha porque también se convirtió en mi cómplice en el camino.

a la profe Andrea por impulsarme a ver mi sombra.

a Kanek por ser paciente al principio de este trabajo, cuando tomé mi decisión de trabajar con mi sombra.

a mi compañero Felipe por tomarse el tiempo de ayudarme, sin él nunca podría haber terminado mi montaje final.

INDICE

Resumen.....

Introducción. ....

Asunto De Investigación.....

Metas De Creación.....

Asuntos Brujiles.....

Brújula En La Penumbra(Tarot)...

Pulsiones(Alter Ego Y Sombra)..

Parloteos Oscuros (Poesía)....

Cartografía Interna(Cartografía)..

Artística, Psicogeografía)...

Trabajo De Creación.....

Nacimiento.....

Muerte.....

Invocación.....

Despertar .....

Fusión.....

Cartografía Interna....

Acerca De Ella.....

Ruta .....

Conclusiones.....

Bibliografía.....

Índice de imágenes

(INTRODUCCIÓN)

Incursión en el yo interno

INTRODUCCIÓN

“La sombra es una parte viva de la personalidad y, por lo tanto, quiere vivir con ella de alguna forma. no se puede argumentar que no existe. no podemos usar la razón para deshacernos de ella.”

(Jung, 1957)

El siguiente trabajo se propone investigar a la sombra como alter-ego de nuestro yo interno, Según la psicología analítica de Carl Gustav Jung, desde lo general hasta lo específico, el concepto de sombra constituye un aspecto fundamental de la psique humana. En términos generales, la sombra se define como una pequeña parte de la naturaleza, a menudo reprimida, que contiene los aspectos oscuros, instintivos o socialmente aceptados de la conciencia. En el contexto de esta investigación, intentamos redefinir esta sombra combinando arte y experiencia personal que convive y emerge de uno mismo. partiendo de una incógnita sobre " mi yo interno" el cual encuentro como mi sombra y me refiero como ELLA en el proceso de crear un alter-ego.

Significado de sombra: 9. f. Color oscuro con que los pintores

y dibujantes representan la falta de luz, dando volumen aparente a los objetos. (RAE, 2022)

En todo viaje hacia el autodescubrimiento necesitamos un comienzo. Para mí fueron mis diarios de poesía con portadas oscuras, escritos por mí desde el 2013, pactado así el pavimento del camino de investigación. Derivando en un estado de curiosidad hacia un yo más oscuro y al seguir con este rumbo crear una cartografía artística, teniendo la pulsión aprender sobre mi sombra y enfrentarme a ella. tener un cuerpo en un escenario ficticio, ideando dos papeles, ¿quién es ella? ¿Quién soy yo?; Partiendo desde diálogos poéticos de acuerdo con el estudio del teatro, y profesor de las universidades francesas París III y París VIII, Patrice Pavis (1998) “En su acepción más general, el drama es el poema dramático, el texto escrito para papeles diferentes y según una acción conflictiva” (p.143), Originando una ficha técnica de un personaje dándole sentido a una realidad interna, álgos, autoanálisis y auto ficción. La escritura autoficcional parte siempre del yo, de una experiencia en primera persona que ha tenido el autor. Siempre comienza con la experiencia personal, ya sea un sufrimiento intenso o una alegría inimaginable. Para poder avanzar hacia otro, debo trascender mi propio yo. (Blanco, p.2) todo esto forma una línea en el desenvolvimiento de la propia imagen que quiero dar a conocer sobre esta creación llamada sombra.

Significado de sombra: 2. f. Imagen oscura que sobre una superficie cualquiera proyecta un cuerpo opaco, interceptando los rayos directos de la luz. La sombra de un árbol, de un edificio, de una persona (Real Academia Española, 2022)

Los motivos que me llevaron a investigar esto es por que quiero ilustrar todo este mundo ficticio de mí ser interno, por medio del cuerpo y actos performativos con mi alter ego llamado sombra. Igualmente una narración poética teniendo un heterónimo. Lo que distingue a los heterónimos del fenómeno más frecuente de los pseudónimos es el hecho de que en el primer caso se trata de identidades completas que, aunque inventadas, se vuelven verdaderas gracias a la escritura original de cada una de ellas. (Tur, 2011, p.41); Desde diferentes puntos de vista, no quiero ser el verdugo ni juzgar, quiero darle voz tanto a ELLA como a mí, porque tiene sentido que ella también exponga sus puntos de vista. No hacer un monólogo interno conmigo misma; es una dialógica entre dos enemigas llegando a puntos de partida y también a puntos perdición y odio mutuo.

Significado de sombra: 3. f. Aparición fantasmagórica de la imagen de una persona ausente o difunta. (RAE, 2022)

Este trabajo se trata de resignificar lo sobrenatural con las manifestaciones poéticas en el ámbito de la oscuridad: la hostilidad, el Inframundo, los hechizos, los demonios, los deseos, los pecados, la locura, ilusiones, y otras concepciones humanas que le damos a lo que no podemos comprender. ¿Qué es lo que no podemos ver con nuestros ojos?, Porque no es algo que encontramos externamente ni es tangible en nuestra realidad cotidiana, es algo que está adentro. En la creación artística podemos exteriorizar esa parte de nosotros que no podemos explicar. Estrechamente conectada a la fantasía está la memoria, que Aristóteles define como ícono «la posesión de un fantasma como ícono de aquello de lo que es fantasma» y este nexo es tan vinculante que incluso de las cosas de las que se tiene conocimiento intelectual no se puede tener memoria sin fantasma. (Agamben, 2006, p.137) Este icono se sumerge en la noción del álter ego en relación con la sombra, lo que no dejamos que otras personas conozcan, porque ni siquiera nosotros mismos la conocemos. explorando cómo esta entidad puede actuar como un espejo de nuestros miedos y vulnerabilidades más profundos, en contraposición a la imagen de camila la tenemos aquí a nuestro fantasma como icono a Ella/sombra como se vincula con la experiencia personal desde objetos y lugares que

que comparten una temporalidad y memoria con Camila, desafiando la noción convencional de esta entidad con la parte más luminosa.

Significado de sombra: 4. f. oscuridad (|| falta de luz y conocimiento). (RAE, 2022)

Por consiguiente, tenemos a la sombra como personaje de mí yo oscuro, desde un ejercicio de creación, en este tema en particular radica en revisar las consecuencias de la auto ficción en exponer al cuerpo a procesos de aceptación en un movimiento reflexivo, ante el explorar por medio del arte, dándole voces y relatando álter egos. Dar un paso a encuentros de un cuerpo a cuerpo, creando una cartografía artística interna de los lados oscuros y percepciones de uno mismo.

ASUNTO DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo de investigación en creación pretende indagar en el autoconocimiento, enfocándose en explorar el yo interior como la sombra. Se realiza con un enfoque multidisciplinar que combina la poesía, el cuerpo y la creación de un tarot personal como manifestación esotérica, plástica y visual. El concepto de sombra, entendida como una parte oculta y menos consciente, tomando como principal referente Carl Gustav Jung con el arquetipo de la sombra, se convierte en el foco de nuestra investigación. Presentar no solo una comprensión de ELLA, sino el proceso de resignificar a la sombra. El cuerpo, a su vez, se convierte en un camino en el que se manifiestan las tensiones y liberaciones asociadas a la exploración de la sombra. La relación entre el poema y el cuerpo se entrelaza, guiando autoexploración a un camino desde el azar y la derivación. El Tarot como herramienta esotérica será nuestra guía en este viaje. Proponiendo una cartografía interna como una aliada en nuestro viaje hacia el autodescubrimiento. En la intersección de la poesía, el cuerpo y el Tarot, nos esforzamos por reflejar nuestro yo interior, explorando los rincones más oscuros.

¿Soy un ser individual?

¿Qué es?

¿Cuándo inició?

¿Dónde está ELLA?

¿Cuál es su forma, es humana?

¿De dónde vino ELLA?

¿ELLA quién es?

¿Entre ser y no ser quién soy yo?

¿Quién me acecha en la oscuridad?

¿Emerge dentro de mí?

¿Es mi ... ex yo?

¿Quién es La verdadera y la impostora?

¿Si existe un ex yo, quien es mi yo actual?

¿Evolucioné?

¿La puedo matar?

¿Puede aparecer, o la puedo invocar? ¿Cómo puedo traerla?

Creación

- **Parloteos Oscuros (Poesía/cartas).**

Son los diálogos continuos entre poemas escritos hechos desde dos perspectivas entre la sombra/ELLA y yo. Complementado con los procesos creativos tanto del alter ego como el heterónimo, coincidirán a los territorios hechos a medida del tiempo para así poder completar la cartografía interna.

- **El bosquejo del Tarot.**

El bosquejo del tarot está elaborado en Xilografía y Linograbado, Baraja de 5 cartas: nacimiento, muerte, invocación, despertar y fusión. Representan los territorios que recorrimos mi sombra/ELLA y yo a lo largo de toda esta incursión, Por lo cual también la nombro brújula de la penumbra, ya que cataliza los territorios de la cartografía interna.

- **Ejercicios de cuerpo.**

Avances en la perspectiva corporal, creados después de los escritos poéticos de las cartas, es la pulsión de quererle dar un cuerpo físico y una representación visual a ELLA/ sombra .

- **Cartografía interna.**

Es mi todo. Es la navegación por los territorios de mí yo interno. Expone los descubrimientos entre el autoaprendizaje, muestra el recorrido entre mi sombra y yo, es el resultado final de toda la investigación, abarca todas las metas de creación dentro de Ella en la cartografía interna.

Asuntos Brujiles

Asuntos Brujiles

Los siguientes capítulos: Parloteos Oscuros (Poesía), Pulsiones (Alter Ego Y Sombra), Brújula En La Penumbra (Tarot), Cartografía Interna (Cartografía Artística, Psicogeografía). Corresponden a un abordaje conceptual en el proceso de investigación, Inicialmente, sobre antecedentes y referentes académicos tanto artísticos, orientándose hacia la comprensión de los procesos de creación, he decidido seguir principios institucionalidad, investigativa y académica. Por lo cual, a partir del capítulo Procesos Cartográficos se presentarán los resultados finales de investigación-creación.

Parloteos Oscuros (Poesía)

La virtud en la literatura, es que tenemos un sin fin de herramientas y elementos. Yo amo escribir, pero por mi inseguridad en cuanto mi ortografía causado por la dislexia detectada a una edad avanzada, se convirtió en un bloqueo a fluir en este campo. Como artista me contuve de explorar el arte de la literatura y como profesora me avergonzó enormemente tener errores ortográficos, pero tomado las riendas en mi investigación, tuve que enfrentarme con la escritura, una de mis más grandes inseguridades. En esta exploración de la poesía en la representación del mundo ficticio suscitado el arte, de la mano del mundo de las palabras, para poder expresar los oscuros lados del culto, entre las sombras en del ser interno, pretendiendo generar diferentes percepciones en las acciones con nuestro propio yo.

Leo y soy liberado. Adquiero objetividad. He dejado de ser yo y disperso. Y lo que leo, en vez de ser un traje mío que apenas veo y a veces me pesa, es la gran claridad del mundo exterior, toda ella aparente, el sol que ve a todos, la luna que mancha de sombras al suelo quieto, los espacios anchos que terminan en el mar, la solidez negra de los árboles que hacen señas verdes arriba, la paz sólida de los estanques de las quintas, los caminos cubiertos por las parras, en los declives de las cuestas. (Pessoa, 1997, pp. 26-27)

Sin dejar a lado el ser lectora, porque aparte de escribir tengo que leerla a ELLA , adquirir un análisis objetivo del ser, desde mí yo y mi sombra. Los sentimientos y contradicciones en una guía intermedia de exponer y responderme, en un espacio de confrontación, en un yo contra yo, en lo que callamos y escribimos, en lo que juzgamos y no vemos. ¿Podríamos saber qué arte le hace a uno mejor si no sabemos en realidad lo que somos? (Platón,2008d: 128e). Platón nos invita a cuestionar la relación en la comprensión de uno mismo y de la apreciación del arte, tomando en cuenta la posición en la que estoy como futura licenciada en artes visuales, sugiero que la introspección y el autoconocimiento son

fundamentales para apreciar y evaluar el arte de manera significativa ¡es indagación! Que no hay mejor forma de apreciar el arte cuando hay una conexión propia con obra, Y esta solo se da en un proceso de conocerse y reconocerse a uno mismo “Conocerse a sí mismo es una condición para llevar a cabo el cuidado de uno mismo, conocerse a sí mismo implica tener absoluto conocimiento de la naturaleza del alma que gobierna al cuerpo y constituye la realidad del hombre.” (González Hinojosa, 2016,p.32) se destaca la premisa fundamental del proceso de conocerse si no también del cuidado, el acto de conocerse a uno mismo no es simplemente un ejercicio introspectivo, sino un requisito esencial para ejercer un cuidado auténtico y completo hacia uno mismo. González sugiere que el verdadero conocimiento de uno mismo implica comprender la complejidad de la relación entre el alma y el cuerpo, reconociendo que el alma no solo gobierna el cuerpo, sino que también constituye la esencia misma de la realidad humana. Por lo cual para mí era necesaria centrarme en la complejidad de sumergirme en cuerpo y alma , en lo que leo sobre ella, en la oscuridad que rodea y el ¿ por qué está allí la solidez de nuestra sombra? Parte de la comprensión interna la importancia de explorar la naturaleza del alma para abordar de una manera más consciente y completa la realidad del ser humano.

Si quiero decir que existo, diré «Soy». Si quiero decir que existo como alma separada, diré «Soy yo». Pero si quiero decir que existo como entidad que a sí misma se dirige y forma, que ejerce junto a sí misma la función divina de crearse, ¿cómo he de emplear el verbo «ser» sino convirtiéndolo súbitamente en transitivo? Y entonces, triunfalmente, antigramaticalmente supremo, diré «Me soy». Habré dicho una filosofía en dos palabras pequeñas. ¿Cuán preferible no es esto a no decir nada en cuarenta frases? / ¿Qué más se puede exigir de la filosofía y de la dicción? (Pessoa, 1997, p.28-29)

En esta brevísima declaración, Pessoa nos invita a considerar la potencia de la autoafirmación y la autodeterminación en la formulación de nuestra existencia, se presenta una intrigante exploración de autorreflexión al crear "Me soy" se rige como un acto de autodefinition, Me parece algo realmente sorprendente teniendo en cuenta que por mi dislexia siempre había un miedo a equivocarme o tener un error gramatical en el orden que le daba a las palabras, Viendo aquí la unión entre "me" y "soy" trascendiendo las limitaciones gramaticales para transmitir la idea de una entidad que no solo es, sino que le da existencia. Pessoa introduce la noción de ser para sí mismo, en contraste con la idea convencional de simplemente «ser». Al guiarme brevemente para autodenominar a mi sombra, puedo decir que hubo varias preguntas, ¿quién soy yo?, ¿quién eres tú?, ¿por qué estamos haciendo esto?, y ¿por qué es necesario hacerlo, darte un nombre?, la respuesta fue ELLA; igual que Pessoa tome un enfoque minimalista pero poderoso que sugiere que la autenticidad y la autorreflexión pueden expresarse de maneras más elocuentes en pocas letras 1- E, 2-LL, 3-A (ELLA) , Destacando la posibilidad de comunicarme profundamente con solo tres letras que resuenan dentro de mi y mi sombra con un gran significado. cuando existe un yo, existo un ella, debe tener un lazo intermedio y crear un diálogo para poder comprender. "Sócrates en la Apología sugiere que nuestro ser real radica en nuestra cualidad de ser no un individuo, sino en un yo que se determinó como tal con el proceso del diálogo" (González Hinojosa, 2016, p. 32)' la visión socrática presenta el diálogo como una herramienta crucial para el autodescubrimiento y la construcción del yo, destacando la importancia de la reflexión crítica y el cuestionamiento en la búsqueda de nuestra verdadera identidad. Establecer un diálogo surge a través de una participación activa de dos partes que intercambian ideas. Para permitirse un diálogo significativo, En cuanto el autodescubrimiento, propone que la auténtica identidad no está ligada aspectos individuales, sino que se encuentra en el yo que se moldea y determina sí mismo a través de un proceso dialéctico , permitiendo que la razón y la reflexión fluyan en la formación de nuestro yo interno, En otras palabras surge en una búsqueda constante de la verdad, por lo cual si no, nos comprometemos con la esencia de nuestro ser y lo que nos revela, no podemos tener un diálogo significativo con nuestro yo interno.

El Planteamiento nos invita a reflexionar sobre la esencia de nuestra existencia y cómo la verdadera naturaleza de nuestro ser se revela a través del diálogo y la introspección. Con lo cual era importante para mí usar las palabras y la escritura no, solo como un ejercicio dialéctico sino también como un desafío personal, ya que no me limité solo a escribirlo y a corregirlo digitalmente, sino de enfrentarme a mi inseguridad y poder leer y exponer las palabras sin correcciones. Entre ella y yo, Por lo cual La de suma importancia escribirlo a puño y letra de forma manual, Quiero ver esto como otra forma y sinceridad conmigo misma igualmente, la rigurosidad de exponerme ante un espectador, Puede tratar de leerme desde mi vergüenza de una escritura no ortográfica pero totalmente real, escogí a la poesía como vínculo en el encuentro consigo mismo desde perspectiva sensible, es la fusión, que se manifiesta en las dos (la sombra y yo) a la misma vez.

Una propuesta ética basada en el cuidado de sí hacia el ascetismo en busca de la libertad interior, como una práctica de autorreflexión y transformación crítica, no destinada a aislar, sino a volver más amplia la relación del individuo con el mundo, podría ser una herramienta ética y política útil. Entonces, para que el cuidado de sí sea posible, se ha de tener conciencia de algún tipo de autonomía del yo. (González Hinojosa, 2016, p.32)

propone una intrigante perspectiva ética que conecta el cuidado de sí como medio para alcanzar la libertad interior. Para mí la propuesta ética que propuse fue utilizar el heterónimo en la poesía, Esta propuesta ética se concibe no como una retirada aislada del mundo, sino como una práctica de autorreflexión y transformación crítica destinada a ampliar la conexión entre ELLA y yo. lejos de ser una renuncia pasiva, se presenta como un camino activo hacia la libertad de exploración tanto artística y autorreflexiva. ya que, transformando no solo al individuo, sino también su interacción consigo mismo. el poema es una careta que oculta el vacío, ¡prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana! (Pessoa, 1997, p.3) Pessoa nos invita a contemplar el poema como un reflejo de la riqueza y la complejidad de la existencia humana. Esta riqueza de atributos revela la versatilidad del poema como una forma artística que abarca todos los aspectos de la existencia. no solo es una expresión artística, sino una entidad compleja que abraza la diversidad y contradicciones de la vida. Es un medio para capturar la esencia del ser humano y, al mismo tiempo, un recordatorio de la efímera grandeza de nuestras

creaciones. En esta visión poética, Podemos apreciar en el trabajo de la tesis de creación e investigación Magíster interdisciplinar en Teatro y Artes vivas de *La salvaje y la sombra: Ópera en 3 movimientos para voz y contrabajo* (2017). Realizada por la autora Juanita Delgado, como uno de elementos pensados para realizarse, como es la escritura poética:

Juanita Delgado (2017), Portada .P. 10.

La tesis de investigación citada anteriormente se logra reconocer la voz como herramienta musical, dialoga con la singularidad de la manera en que enseña, cómo ver su mundo desde una óptica personal, cambiante e inquieta para exponer su horizonte. Dando también un segundo plano a la adaptación que hace del texto de Bernard Marie Koltès *Muelle Oeste*, la imagen de la salvaje, la liberación del ser, la sombra, la lengua por medio del sonido y los textos, que pueden ser llevada al imaginario personal, hacia los escritos desde la experiencia y el territorio de los sonidos.

Eres una otra yo en forma de sombra densa, de sombra coloreada con tintes de plantas y piel deformada. Eres la luz que te hace aparecer, eres la india resuelta y emancipada, eres las palabras que no se entienden, la lengua moribunda, la caricia callosa, la vejez cansada, la mujer golpeada, la niña herida, la exiliada, la madre desesperada.

Y también eres la salvaje, la extranjera sin hogar, el olor a fruta de tu patria, la canción de amor que nunca se ha cantado, el himno de desamor que se ha gritado, el llanto de todas, el sueño de todos, la cortina raída, la pobreza en la mesa y la riqueza en la mente, la malicia y la codicia, la grosería rastrera y la dignidad en la falda. (Jaramillo,

En conclusión de este capítulo Parloteos Oscuros (Poesía) la exploración de un ser al sobrellevar diferentes ideas en equilibrio, genera un acceso mediante la investigación. Prueba de ello, es la escritura. El texto de esta exploración puede ir acompañado tanto imágenes como de exploraciones propias, igualmente de significantes y simbologías, como aquí los demuestra con la sombra, la lengua. Cabe aclarar, que esto, solo se explica como un proceso continuo, en una exploración propia, evocando una emocionalidad desde la voz femenina.

ARTISTA

Joan Jona. Superformas Organic Honey (1980).

Joan Jonas, nacida en Estados Unidos en 1936, es una figura importante en la historia del arte moderno, especialmente en los campos del performance. Se la conoce como pionera del performance y el videoarte. Su legado es enorme, y no solo es una de las artistas más importantes de finales de los sesenta y principios de los setenta, sino que también demostró una afinidad creativa con personalidad en la creación de arte revolucionario con tecnología. Su trabajo se caracteriza por un gran interés en las estructuras no lineales y la experimentación artística. A finales de la década de 1960, utilizó una fusión de influencias que iban desde el cine mudo hasta

Espectáculos de magia, incorporando nuevas tecnologías como cámaras de vídeo portátiles y monitores de televisión. Su trabajo se caracteriza por un gran interés en las estructuras no lineales y la experimentación artística. A finales de la década de 1960, utilizó una fusión de influencias que iban desde el cine mudo hasta espectáculos de magia, incorporando nuevas tecnologías como cámaras de vídeo portátiles y monitores de televisión.

"Superformas Organic Honey" nos permite ver uno de esos alter egos hiperfemeninos en la vibrante escena artística del Soho de Nueva York. Jonas desafió las expectativas tradicionales femeninas de la época, explorando la telepatía visual y convirtiéndose en una "seductora". Su capacidad para combinar estos diversos elementos le permitió explorar los conceptos de subjetividad y ritualismo, llevando a los espectadores a un viaje fascinante y contemplativo.

A medida que su trabajo evolucionó, Jonas creó un género híbrido que combinaba varios elementos. Desde la década de 1980, ha incorporado objetos como máscaras, espejos, pantallas de video, sonido, texto y movimientos coreografiados en sus instalaciones. Su enfoque pasó de examinar la máscara de su yo y sus transformaciones a reinterpretar la historia y la mitología en un tono contemporáneo.

Sus performances grabadas en video, como "Visual Telepathy" y "Organic Honey's Vertical Roll" de 1972, jugaron un papel fundamental en la integración de nuevas formas de arte visual y performativo. Me inspiraron al explorar el entrelazamiento del cuerpo humano y las imágenes grabadas. En sus obras, Jonas brinda al público una experiencia inmersiva y me hizo entender la importancia del observador y del artista. Las imágenes no solo representan el mundo, sino que también lo proyectan. Como artista, debemos tener la capacidad de crear conexiones únicas entre los participantes, teniendo en cuenta que mi trabajo se basa en explorar las profundidades de la subjetividad y la conciencia. Es un trabajo arduo encontrar una forma de conectarme con el público para que puedan entender lo que trato de expresar. Por lo tanto, era importante para mí usar el performance como una creación de esa conexión.

Pulsiones (Alter Ego Y Sombra)

Carl Gustav Jung, un reconocido psicoanalista con un legado de muchos años, es uno de los pilares fundamentales del campo de la psicología, especialmente de la psicología analítica moderna. A lo largo de su prolífica carrera, Jung no sólo trabajó como psicólogo sino que también se convirtió en un pionero que transformó nuestra comprensión del desarrollo de la personalidad humana. En su primer trabajo, *Arquetipos y el inconsciente colectivo*, Jung presenta los principios y patrones de pensamiento que caracterizan el problema del inconsciente colectivo. Este libro es una colección teórica que sintetiza varios aspectos de su marco psicoanalítico, abarcando tanto la psicología compleja como la profunda. Sus contribuciones revolucionarias se centraron en la construcción de una teoría de la conexión entre el inconsciente y el consciente. Jung propuso la existencia de patrones universales llamados arquetipos que están directamente conectados con el inconsciente humano. Su objetivo era lograr una unión entre el inconsciente y las profundidades de la conciencia, esforzándose por la unidad completa de la conciencia. A través de esta obra, Jung nos ofrece consideraciones El encuentro consigo mismo mucho más allá de los límites habituales del psicoanálisis. Al explorar el inconsciente colectivo, nos invita a explorar los niveles más profundos del alma humana, proporcionando una comprensión más completa de los factores que influyen en nuestro comportamiento y pensamientos.

El encuentro consigo mismo significa en primer término el encuentro con la propia sombra. Es verdad que la sombra es un angosto paso, una puerta estrecha, cuya penosa estrechez nadie que descienda a la fuente profunda puede evitar. Hay que llegar a conocerse a sí mismo para saber quién es uno, pues lo que viene después de la muerte es algo que nadie espera, es una extensión ilimitada llena de inaudita indeterminación, y al parecer no es ni un arriba ni un abajo, ni un aquí ni un allí, ni mío ni tuyo, ni bueno ni malo (Jung, 2003, p.27)

En este sentido, Jung sugiere que este encuentro es uno mismo y que la confrontación con las fuerzas oscuras es un paso importante en la preparación para los acontecimientos más inimaginables de la vida en la Tierra. Teniendo en cuenta que entre todos los arquetipos de Jung nos enfocaremos solo en la sombra, Según Jung, este encuentro con nuestra sombra implica entrar por la puerta correcta, pero estrecha, lo que conduce a una psique más profunda.

Cuando esta puerta se abre, florecerá La ambigüedad, el proceso de explorar los aspectos oscuros y misteriosos, que surgen como un defecto inevitable en la búsqueda de conocerse a si mismo,

Pero si cruzamos la puerta de entrada a la sombra descubrimos con terror que somos objetos de factores. El saber eso es decididamente desagradable; pues nada decepciona más que el descubrimiento de nuestra insuficiencia. Y

también da motivo a un pánico primitivo, (Jung, 2003,p.29)

En este sentido, Jung nos insta a lidiar con las sombras que revelan nuestras vulnerabilidades. el cruzar la puerta que para mí representa el acto de enfretarse a su sombra, me evoca una ansiedad en la que estamos sujetos a fuerzas y factores más allá de nuestra comprensión y voluntad. En este encuentro con la sombra, la desagradable verdad de nuestras propias insuficiencias se revela ante nuestros ojos, y nada es más decepcionante que este descubrimiento.

Este conflicto no solo trae la incomodidad de reconocer las propias limitaciones, sino también La sensación de perder el control y someterse a influencias desconocidas. Este viaje interior consiste en armonizar las partes invisibles de las cosas, como él "ánima", desde mi punto personal y lo que aprendí en mi camino es que el anima puede acumular sombras. tambien creo se refiere jung al aceptar y comprender nuestra relación con los factores que nos influyen, podemos trascender nuestro trauma primario y avanzar hacia una integración más completa de nuestro ser. En última instancia, reconocer con valentía su conexión con estos factores puede abrir la puerta a un cambio más profundo y a una comprensión más completa de sí mismo.

Ni en el caso de la sombra ni en el del anima basta con conocer estos conceptos y meditar sobre ellos. No es posible vivenciar su contenido por una penetración sentimental o sensible. De nada sirve aprender de memoria una lista de los arquetipos. Los arquetipos son complejos de vivencias, que aparecen fatalmente, o sea que fatalmente comienza su acción en nuestra vida personal. (Jung, 2003, p.36)

La sombra, esa parte oscura y oculta de nuestra psique, es un componente innegable de nuestras vidas. Nos ayuda a comprender fenómenos y comportamientos en el mundo real que a veces no podemos explicar de otra manera. Sin embargo, a menudo pasamos por alto la importancia de explorar nuestro yo interno y enfrentar nuestros lados oscuros. Somos seres complejos, y la interacción de múltiples facetas de nuestra personalidad es un hecho ineludible.

Un problema de esa índole es la "realización de la sombra", es decir, la interiorización de la parte inferior de la personalidad. Esa "sombra" no puede ser falseada convirtiéndola en un fenómeno intelectual, porque constituye una vivencia y una experiencia que compromete al hombre todo. (Jung, 2003, p.152)

la "realización de la sombra", un desafío que implica la interiorización de la parte inferior de la personalidad. Esta "sombra", lejos de ser un mero fenómeno intelectual, representa una vivencia y experiencia profundamente arraigada que compromete al individuo en su totalidad. se presenta como un problema porque requiere un compromiso profundo y genuino con el yo interior y a menudo querido de la psique. Es un proceso integrador que involucra a todo el ser. Como señala Jung, la sombra no puede ser solo una narrativa falsa. "La naturaleza de lo que hay que comprender y asimilar ha sido expresada tan plástica y acertadamente por el lenguaje poético con la palabra "sombra" que sería casi una arrogancia omitir el uso de este vocablo corriente" (Jung, 2003, p.152) Nos hablamos a nosotros mismos, nos cuestionamos y nos respondemos en una danza constante de voces internas. Esto nos recuerda que no somos un único yo habitando nuestro cuerpo, ni siquiera desde una perspectiva psicológica. Somos una colección de pensamientos, deseos y miedos que coexisten en nuestra mente, a veces en armonía y a veces en conflicto.

Es importante también traerlo a discusión, Las relaciones entre el yo y el inconsciente de Carl G. Jung, Este libro nos hace un resumen de 28 años de la experiencia psicológica y psiquiátrica, desarrolla la idea del inconsciente o una concepción intelectual del inconsciente en un proceso independiente, aunque no pretende ofrecer respuestas, se mencionan varias filosofías a su teoría de visión. Jung nos anima a pensar que una educación que abarque todo el espectro de la humanidad puede ser un medio valioso para promover una coexistencia más armoniosa y empática en nuestra sociedad, A medida que una persona se acostumbra a su propia sombra, la hipocresía disminuye y la tolerancia hacia uno mismo aumenta. Este proceso no sólo beneficia al individuo, sino que también afecta sus relaciones con otras personas. Comprender y aceptar la propia oscuridad conduce a una mayor consideración y respeto por los demás.

Pero si se educa al ser humano para que vea el lado de sombra de su propia naturaleza, es de esperar que por esa vía también aprenda a comprender mejor y amar al prójimo. Una disminución de la hipocresía y un aumento de la tolerancia hacia sí mismo no puede tener sino buenas consecuencias para la consideración hacia los demás, pues el hombre no es si no harto propenso a transferir al prójimo la violencia e injuria que comete contra su propia naturaleza (Jung, 1993,p.171)

nos aconseja reflexionar sobre la importancia de educar a los humanos para que reconozcan los aspectos oscuros de su propia personalidad. A medida que una persona se acostumbra a su propia sombra, la hipocresía disminuye y la tolerancia hacia uno mismo aumenta. Este proceso no sólo beneficia al individuo, sino que también afecta sus relaciones con otras personas, Esta perspectiva sugiere que al enfrentar y comprender la propia sombra interior, una persona puede desarrollar una comprensión y un amor más profundos por los demás. Por lo tanto, la educación que expone la oscuridad esencial del espíritu humano es el camino hacia la verdad y la empatía. A medida que una persona se acostumbra a su propia sombra, la hipocresía disminuye y la tolerancia hacia uno mismo aumenta. Este proceso no sólo beneficia al individuo, sino que también afecta sus relaciones con otras personas. A medida que una persona se acostumbra a su propia sombra, al liberarse de la autocensura o la negación, es menos probable que uno transmita a quienes lo rodean la violencia o el daño cometido contra su carácter. “La naturaleza humana no consiste sólo y enteramente en luz, sino también en abundante sombra, de modo que el conocimiento que se alcanza en la práctica del análisis resulta a menudo algo penoso” (Jung, 1993, p.31) el conocimiento que encontramos al afrontar la sombra no es sólo un acto de revelación interior, sino también un catalizador del cambio social. Reconocer nuestra humanidad común dentro de nuestros conflictos internos abre el camino a conexiones más auténticas con los demás. “Como hemos señalado, ese lado de sombras, de la psique se hurta a la visión consciente, de modo que el enfermo no puede tratar con él.” (Jung, 1993, p.170) ser consciente de tu sombra no sólo revela complejidades personales, A medida que una persona se acostumbra a su propia sombra, Este proceso no sólo beneficia al individuo, sino que también afecta sus relaciones con otras personas. Ve la posibilidad de construir relaciones más reflexivas y respetuosas, Cuando esto se une el individuo puede reconocer que tiene dos lados, elegir si se saca la luz las partes del inconsciente colectivo o el inconsciente personal.

¿Por qué Jung?

Como se puede apreciar, hemos hablado del yo y la sombra, teniendo estos dos elementos que son importantes y están orientados a la misma meta que es hablar de la obra principal que me llamó la atención, por la cual me enfoqué como referente principal con Jung, El libro rojo. Cuando empecé esta investigación yo no sabía sobre el arquetipo de la sombra, simplemente estaba buscando un referente con quien sustentar el proceso artístico que llevaba. Grata fue mi sorpresa cuando me encontré con El libro rojo, al ser un manuscrito escrito e ilustrado por Carl Gustav Jung. Su existencia fue oculta por varios años, antes de ser publicado por petición del mismo Jung, en sus escritos nos habla sobre la autoexperimentación con sus recuerdos, sueños y pensamientos.

En términos junguianos posteriores, se produce un encuentro descarnado con su 'sombra personal', es decir, con todas las formas del apego, sus intenciones egoístas y los encubrimientos, incluido el de la hipocresía del amor. Con

una mirada lúcida, este yo que se ha escindido de sí mismo comprende que debe aceptar su inferioridad,

domesticarse (Jung, 2012, p.52)

La sombra, vista desde una perspectiva poética, es la esencia que se oculta, pero no por ello deja de existir. Intentamos comprender lo que no podemos ver, pero intuimos su presencia. Explorar este concepto de sombra implica adentrarse en el terreno de los sueños, donde no está lejana a encontrarnos con ella. Es en la poesía donde hallamos un eco de su misterio, donde nos enfrentamos a la dualidad de ser y no ser, cuestionando nuestra esencia, tratando de definir lo que a menudo pasamos por alto: aquello de lo que no somos conscientes, pero que inunda el mar de respuestas en nuestra inconsciencia. La dualidad existencial entre el sinsentido se presenta como una danza de la que no podemos separarnos para dar profundidad y significado a nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos.

La sombra es el sinsentido. Es impotente y no tiene consistencia por sí misma. Pero el sinsentido es el hermano inseparable e inmortal del suprasentido. Como las plantas, así crecen también los hombres, unos en la luz, otros en

la sombra. Son muchos los que necesitan la sombra y no la luz. (Jung, 2012, p.168)

La metáfora de las plantas muestra la diversidad de la existencia humana, donde cada individuo sigue su propio camino de crecimiento, tanto en la luz como en la oscuridad. La sombra no es simplemente un espacio vacío, sino que se convierte en un espacio importante donde ciertos aspectos de la realidad quedan habitados. En última instancia, la discusión de Jung nos da a considerar que podemos comprender mejor la riqueza y complejidad de la experiencia humana aceptando tanto la luz como la sombra. Veo en las sombras un velo oscuro que se rasga por la luz para revelar su presencia. Nos enfrentamos a la dualidad de ser y no ser, y en este proceso solitario, exploramos nuestro ser más profundo. En nuestro afán por comprendernos a nosotros mismos, nos vemos determinados a descubrir el "otro", lo que está oculto en la penumbra. Las enseñanzas propuestas nos alientan a NO dejar la sombra en él sin sentido, descubrir aquello más cercanos a nosotros y a integrar la vida diaria en nuestra conciencia, lo aprendido.

Ello sería un engaño pernicioso, pues la sombra es el sinsentido. Lo pequeño, lo estrecho, lo cotidiano, no es, sin embargo, ningún sinsentido, sino una de las dos esencias de la divinidad. Me resistía a reconocer que lo cotidiano perteneciera a la imagen de la divinidad. Le escapaba a este pensamiento, ocultándome tras los astros más altos y fríos. (Jung, 2012,p.168)

la sombra se presenta como el sinsentido, un engaño pernicioso que podría llevar a una percepción equivocada. Esta resistencia personal de Jung resalta la contradicción de encontrar la divinidad en lugares distantes y al mismo tiempo evitar reconocer que la divinidad existe en la simplicidad cotidiana. En lo pequeño, lo estrecho, lo cotidiano no carecen de sentido y nos insta a cuestionar esta visión. En cuanto a mi visión sobre esta postura de Jung puedo cuestionar que la divinidad. Para mí la divinidad, es la variabilidad de creencias (como lo es para jung la divinidad, para mi es el esoterismo), que por escaparse de un pensamiento coherente del sentido, se les clasifica como obsoletos; esta resistencia aceptar la divinidad en la vida cotidiana nos revela la tendencia humana de la ineficiencia, al guiarnos por el raciocinio. En última instancia, estoy de acuerdo con Jung que nos sugiere que lo divino no sólo existe en alturas inalcanzables sino que también aparece en los detalles más simples de la vida y las experiencias cotidianas. Navegamos en un vasto océano de respuestas en la inconsciencia, una marea de

Pensamientos y emociones que a menudo nos sumerge. En este mar, la necesidad de despertar la lucidez se hace evidente. Anhelamos mantenernos conscientes a medida que exploramos este vasto territorio de sombras, pues al aumentar nuestra conciencia, ampliamos nuestra comprensión del mundo que nos rodea.

ALTER EGO

Es crucial explorar este concepto de la sombra desde la lente de nuestros sueños, donde nos encontramos con ella en los misteriosos recovecos de nuestra mente. De aquí desde el mundo onírico se materializó mi idea de explorar El alter ego, No muy lejos de mis preguntas primarias, nos enfrentamos a la eterna incógnita de "ser o no ser".

¿Quiénes somos? Buscamos definiciones y descripciones de aquello que quizás ni siquiera estamos conscientes de que no sabemos. retomando el lugar de mi investigación desde una perspectiva del alter ego, la sombra se convierte en una cómplice de lo oculto con sus propias complejidades y un desarrollo emocional, Por lo cual es relevante explorar el alter ego. La investigación de Andrea Abalia Financiada por la beca predoctoral de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad de BB.AA. Departamento . de pintura, realizó una tesis predoctoral denominada Lo siniestro femenino en la creación plástica contemporánea. Se propone una inquietud al preguntarse las relaciones con el mal, lo oscuro y lo prohibido, derivando en varias incógnitas. Abalia (2013) dice, ‘resido conmigo una cuestión que recuerdo formularse ante el espejo a una edad muy temprana: ¿quién es esa otra, la del espejo?; ¿dónde puedo hallar una relación que justifique mi interior y mi forma exterior?; ¿quién soy detrás de ese rostro y ese vestido? (p.9) Estas preguntas, aparentemente sencillas, encapsulan la búsqueda constante de la identidad y la conexión entre la esencia interna y la apariencia externa. El reflejo en el espejo se vuelve un misterio, invitándonos a explorar la relación entre interioridad y expresión física. La búsqueda de una relación armoniosa entre el yo interior y el yo exterior revela una profunda necesidad de comprender el yo en su totalidad.

Mis pinturas parecían escenas propias del imaginario: una casa, una escalera, un bosque parecían simbolizar algo más allá de lo que representaban. Me identificaba con un alter ego que tomaba la forma de diversas mujeres, primero niñas y conforme crecí fueron haciéndose adultas. Eran siempre el eje o sujeto de tramas fantásticas más o menos oscuras. Más tarde concluí que se trataba de una creación como proyección: el yo parecía cobrar una significación especial y el cuadro funcionaba como un

espacio ilusorio en apariencia, pero veraz en sus contenidos: un espejo que devolvía los reflejos ocultos de la personalidad, los deseos y los temores que duermen juntos en la fantasía inconsciente. (Abalia, 2013, p.10)

La pintura, como reflexiona Abalia, se convierte en un espacio de proyección y creatividad. las pinturas adquieren carácter más allá de la representación visual, convirtiéndose en escenas imaginarias que trascienden su apariencia superficial. Casa, escaleras, bosque; Cada elemento parece tener un simbolismo que se extiende más allá de su forma física. Sus pinturas actúan como espejos ilusorios, revelando las verdades ocultas de la personalidad, los deseos y los miedos que se encuentran en la fantasía inconsciente. Abalia descubre una conexión íntima con estas creaciones, identificándose con un alter ego que adopta diversas formas, desde niñas hasta mujeres adultas, siendo siempre el centro o tema de tramas fantásticas, a veces oscuras. Manifiesta reflexiones con conceptos al estudiar específicamente lo siniestro en la imagen artística desde aspectos psicológicos, sociológicos y antropológicos, centrándose en la entidad femenina. Trae a colación varias obras de diferentes artistas mujeres de la historia del arte, tanto visuales, performativas; también da un vistazo al campo de la fotografía, analizando cada una de las obras para determinar, las cualidades en los elementos y situaciones que forman la centralidad del planteamiento del alter ego de lo siniestro ante la mirada femenina.

Sujeto siniestro. Lo siniestro parece proyectarse en primera persona, sublimando las amenazas y deseos ocultos que provienen del interior, y que entran en conflicto con la ética y con las pautas de comportamiento femenino. Por ello, el capítulo culmina con el tema del alter ego. Dada cuenta de esta implicación que se identifica con el personaje, comprobamos cómo las temáticas anteriores funcionan también como recursos creativos para proyectar el alter ego o el Otro Yo siniestro femenino, desde el autorretrato. (Abalia, 2013, p 23)

El concepto de “lo malo” se convierte en el espejo a través del cual Abalia explora los conflictos internos y los conflictos éticos que surgen en el proceso creativo. El concepto de alter ego se convierte en un punto focal que proporciona una lente para explorar el otro yo femenino negativo, y el trabajo de Abalia proporciona un terreno fértil para la expresión y proyección de esta dualidad interna. “Protagonista. El espectador ve cómo su alter ego da rienda suelta a sus deseos, pudiendo llegar a experimentarlos en el plano ficticio como gratificación.

Pero esta acción desencadena a su vez una serie de consecuencias fatales en la historia, de las cuales el espectador queda excluido por la distancia de la ficción.”(Abalia, 2013, p.241) En este caso, el autorretrato actúa como un lienzo en el que se yuxtaponen los elementos oscuros y claros de la personalidad de una persona, ofreciendo una visión única y compleja de un tema negativo. Abalia nos invita a ver no sólo como un espacio de expresión personal, sino también como un espacio donde se despliega la complejidad general de la dualidad interna y el autoexamen creativo. logré evidenciar diversos aspectos en la perspectiva de la mujer. identifiqué interrogantes en los planteamientos que quiere abordar, como la imagen de lo siniestro, proyectando la común hipótesis de un alter ego de lo femenino, pero sin dejar de así logra maximizar un acceso al campo de lo psicológico, es decir, el comportamiento femenino. Abalia genera un desarrollo realmente importante en la forma de ver un Alter ego femenino, ya que aborda el otro yo siniestro femenino desde el autorretrato, dando así un entendimiento al espectador. No cabe duda que se conecta bastante, al abrir posibilidades en seguir incursionando esta línea de pensamiento - investigació.

ARTISTA

Maya Deren. "Meshes of the Afternoon" (1943).

Maya Deren, artista rusa reconocida en el mundo del arte como "la madre del cine underground norteamericano", se enfocó principalmente en su cortometraje "Meshes of the Afternoon" (1943). Este cortometraje es uno de sus trabajos más reconocidos y posee una carga social además de ser un referente historiográfico. En aquel tiempo, se considera

que Maya pertenecía a la vanguardia expresionista por la fantasía que exploraba en sus obras. Hoy en día, también se clasifican sus obras como videoarte. La verdad es que su obra "Meshes of the Afternoon," un cortometraje de 16 mm, fue premiada en Cannes. Si bien hoy en día es reconocida como un referente en las películas experimentales, ella misma en varias ocasiones lo definía como "películas de cámara".

Maya no se limitó solo a este tipo de artes, sino que también exploró la escritura, la fotografía, y, como podemos ver en varias de sus obras y películas, era coreógrafa y bailarina. Me acerqué a ella gracias a una recomendación que recibí después de que alguien vio uno de mis primeros ejercicios de cuerpo en video. Debo admitir que la primera vez que la vi, sentí que encajaba totalmente con ella. Su modo de creación, y principalmente con este cortometraje "Meshes of the Afternoon" (1943), es evidente que trabajamos con una temática muy parecida. En particular, ella trabaja con la sombra, y su estilo en el desarrollo de toda la historia cuenta con una imagen poética al comunicarse con su sombra.

Uno de los aspectos que más me atraen e inspiran es su temática lúgubre que viene desde su gusto por lo ocultista, como en "Witch's Cradle" (1943) y "Ritual in Transfigured Time" (1946). Esta temática me inspiró también en varios de mis ejercicios de cuerpo. En el dominio corporal, que evidenciamos que ella utiliza para expresar emociones, reacciono con el cuerpo para expresar mi desequilibrio emocional al mostrarnos el paralelo en el que se desarrollan todas sus obras con el mundo onírico y lo real. A diferencia de Maya, yo no soy bailarina, pero trato de enfocar mi dominio corporal de manera similar a ella, al expresar emociones internas pulsionalmente. Retomando mi perspectiva personal ante el cortometraje "Meshes of the Afternoon" (1943), siento que refleja a una mujer en su casa, viviendo en un mundo onírico y real, incapaz de reconocer que se encuentra en un sueño.

Brújula En La Penumbra (Tarot)

El libro, *Jung y El Tarot: Un viaje arquetípico*, lo escribe Sallie Nichols con sus estudios de psicología arquetípica en el Instituto C.G. Jung de Zurich, cuando Jung todavía estaba al mando. Desde entonces se dedicó a enseñar el simbolismo del tarot Jung Institute de Los Angeles. Este libro proporciona una explicación detallada y profunda del tarot desde una perspectiva psicológica junguiana. Establece paralelos con analogías, ante las humanidades, las artes visuales y mitologías. Nichols (2008) afirma lo siguiente:

El viaje a través de las cartas del Tarot, es básicamente un viaje a nuestra propia profundidad. Cualquier cosa que encontremos en este viaje es, en el fondo, un aspecto de nuestro más profundo yo. Dado que el origen de estas cartas data de un tiempo en el que lo

misterioso y lo irracional eran más reales que hoy, nos servirán de puente para llevarnos en busca de la sabiduría ancestral que todavía se halla en nuestro más profundo yo. (p.15)

Al referirse al Tarot, lo tomamos como un viaje a través del yo profundo, una exploración que nos lleva a los rincones más oscuros y reveladores de nuestra propia psique. Sin embargo, es importante reconocer que este viaje puede ser completamente único para cada individuo, ya que varía según los aspectos que encontramos en lo más profundo de cada persona.

En mi propio proceso de desarrollo artístico, me embarqué en un viaje personal de autodescubrimiento a través del Tarot. Exploré diversos modos de investigar, para navegar por mi propia cartografía interior; desde ejercicios corporales hasta rituales tradicionales. Sin embargo, a medida que avanzaba en este viaje, descubrí que no estaba satisfecha con las lecturas que realizaba. Sentía que necesitaba algo más, algo que resonara de manera más profunda con mi ser interior.

Fue entonces cuando decidí tomar un enfoque más creativo y personalizado. Comencé a crear mis propias cartas del Tarot, diseñadas específicamente para satisfacer mis necesidades y requerimientos individuales. Este proceso no solo me permitió ejercitar mi creatividad, sino que también me conectó de una manera más íntima con las energías y simbolismos presentes en las cartas del Tarot.

Cada uno debe descubrir su propio camino en el mundo no verbal del Tarot. Aunque tengamos que seguir algunas indicaciones durante el camino, no olvidemos que las cartas, por sí mismas, como vimos, no son signos: son símbolos. No se les puede dar ninguna definición precisa. Son expresiones pictóricas que señalan, más allá de sí mismas, hacia fuerzas que ningún ser humano comprendió del todo. (Nichols, 2008, p.41)

La creación de mi propia baraja de cartas de Tarot se convirtió en una expresión tangible. A medida que daba vida a cada carta, no solo era mi visión pictórica, sino también infundiendo mi propia esencia en ellas. Este acto de personalización no solo permitió que mi interpretación del Tarot, sino que también abrió las puertas a una comprensión más íntima de las fuerzas que estas cartas representan, a esto me refiero con que en mi proceso de creación empezó siendo personalizado, terminó creando un tarot que podía también ser usado por un público, ya que las mismas preguntas en las cuales empezaron como un proceso de introspección como punto inicial en el reconocimiento y conocimiento de su sombra.

A través del grabado y la creación de mis propias cartas del Tarot, pude dar vida a mi sombra de una manera única y expresiva. Cada carta se convirtió en una obra de arte que representaba una parte de mí misma, que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Este proceso de expresión artística me permitió reconciliarme con mis propias contradicciones y complejidades.

Para mí, el Tarot se convirtió en una brújula que encuentra el camino en lo más profundo de mi ser. Lo que otros podrían llamar su "yo profundo", yo lo llamé mi "sombra". Esta sombra representa los aspectos ocultos de mi psique, los misterios y lo irracional que a menudo evitamos confrontar. Sin embargo, en lugar de temer a esta sombra, decidí abrazarla y hacerla parte de mi proceso creativo: "Hoy en día, el hombre empieza al fin a comprender que, cuanto más inconsciente permanezca de estas fuerzas arquetípicas, más poder tienen para

governar su vida.” (Nichols, 2008, p.41) El Tarot, en última instancia, se convirtió en una herramienta de transformación personal a través del arte. Cada vez que realizaba una lectura con mis cartas personalizadas, no solo obtenía una visión de mi pasado o mi psique, sino que también experimentaba una profunda sensación de autoconocimiento y empoderamiento. El Tarot se había convertido en una extensión de mí misma, una forma de explorar y entender mi propia esencia a través de la creatividad.

En conclusión, el Tarot puede ser visto como un viaje a través del yo profundo, un camino de autodescubrimiento y transformación. Este viaje es altamente personalizado y puede cambiar según la persona que lo emprende. En mi caso, a medida que caminaba y exploraba el trayecto, mis propias cartas del Tarot se convirtieron en mi brújula entre la penumbra de mi sombra, al confrontar los misterios de mi propia existencia. A través del Tarot, encontré una sabiduría que resonaba en lo más profundo de mi ser y que me ayudó a navegar por el laberinto de mi propio yo interno.

Artista

Leonora Carrington. "tarot" (2017).

Un gran descubrimiento en cuanto a su hallazgo de su tarot, ya que por primera vez, las 22 pinturas se exhibieron ante el público durante la exposición de cuentos mágicos en el Museo de Arte Moderno en 2017. Leonora Carrington es reconocida como una artista surrealista, aunque en "Leonora", de Elena Poniatowska, afirma no pertenecer al movimiento: "Caí en este grupo por Max, no me considero surrealista. He tenido visiones fantásticas y las pinto y las escribo. Pinto y escribo lo que siento, eso es todo." (Poniatowska, 2011:91). Teniendo en cuenta el tarot de Leonora Carrington, que fue un descubrimiento tardío pero no sorprendente, dada su reputación por creaciones artísticas y su atracción al ocultismo, la cual es públicamente conocida.

Me conecto con su obra porque percibo que Leonora aporta una mirada femenina a la creación de las cartas del Tarot, reconociendo la fluidez del cuerpo femenino en las ilustraciones. A diferencia de la mayoría, no ilustró todo el tarot, sino que seleccionó estas 22 cartas. Desde mi perspectiva, pienso que no fueron elegidas al azar ni solo por ser Los Arcanos mayores, sino que tenían un significado más profundo para Leonora. Se sabe que ella tenía conocimientos de astronomía, cábala y un interés en la alquimia. Este enfoque se refleja en su tarot, con elementos geométricos como círculos presentes en las cartas. Todas las ilustraciones tienen un espacio específico en la distribución espacial de sus cuadros, con el uso del sol y la luna, así como una representación ritualística.

Una conexión interesante es que, curiosamente, ambos optamos por no seguir el boceto convencional de las cartas del Tarot. Mientras ella eligió plasmarlas en cuadros, yo decidí hacerlo a través del grabado. A primera vista, nuestras barajas no parecen cartas del tarot, pero lo son. Quizás esto se debe a cómo creamos nuestras barajas desde nuestra perspectiva única, sin tratar de ilustrar el tarot desde nuestro estilo, sino creando cartas con iconos propios basados en nuestros conocimientos sobre el tarot.

Al encontrarme con su obra, logré conectar artísticamente con ella. Anteriormente, solo me había vinculado de manera personal, conociendo su historia como artista y mujer, lo cual me generaba un vínculo sentimental y un reconocimiento hacia ella como artista. Sin embargo, la conexión desde mi perspectiva creativa me llena enormemente, ya que puedo entablar nuevos diálogos con ella. El hecho de conocer esta carta cambió mi perspectiva sobre cómo está presente su tarot en varias de sus obras. La visión pictórica que creó en sus 22 cartas del tarot se manifiesta en sus demás cuadros, lo cual influye significativamente en mi pensamiento personal acerca de la importancia que tiene para ella su mundo onírico a lo largo de su trayectoria como artista.

Cartografía Interna (Cartografía Artística, Psicogeografía)

Cartografía

Considerando que uno de los principales objetivos de creación en la investigación es la realización de una cartografía interna, tenemos a la cartografía artística porque es un proceso creativo, es una expansión de las libertades que nos brinda el mundo artístico. Es por la variable de combinaciones, alternativas y funciones que podemos dar recursos en torno a las artes visuales. Por lo cual, desarrollé una cartografía artística.

Gilles Deleuze y Félix Guattari como principales autores abandonan la visión que se concibe al trazar mapas geográficos. Quizás señalar que, siguiendo a Deleuze y Guattari, la idea de cartografía o mapa no se limita ya al dibujo que representa en dos dimensiones un territorio geográfico – sino que, como herramienta de conocimiento y producción de lo real, se extiende a cualquier (re)presentación de una situación. (Lama, 2009).

El trabajo conjunto de Gilles Deleuze y Félix Guattari ha dejado una profunda huella, especialmente en lo que se refiere a nuestras ideas y conocimientos. En la práctica, este concepto ampliado de cartografía es de gran valor para disciplinas como la filosofía, la sociología y la teoría cultural. Un aspecto importante de su pensamiento es la redefinición del concepto de cartografía, se convierte en una importante herramienta para comprender y crear la realidad.

En lugar de mantener la rigidez apunta a que la cartografía sea como una herramienta de conocimiento crítico, y este no se centra simplemente en el ejercicio cartográfico. Deleuze y Guattari proponen una cartografía que se adapta a la naturaleza fluida y cambiante de la realidad. El enfoque rizomático evoluciona hacia un concepto cartográfico que no representa estadísticamente el territorio, sino que intenta establecer relaciones y conexiones dinámicas entre diferentes elementos en un contexto determinado.

Principio de cartografía y de calcomanía: un rizoma no responde a ningún modelo estructural o generativo. Es ajeno a toda idea de eje genético, como también de estructura profunda. Un eje genético es como una unidad pi-votal objetiva a partir de la cual se organizan estadios sucesivos; una estructura profunda es como una serie cuya base se puede descomponer en constituyentes inmediatos, mientras que la unidad del producto está en otra dimensión, transformacional y subjetiva. (Guattari, 2004, p.17)

Tal manera que, en su noción de pensamiento ante la cartografía, Incorporan un desarrollo del concepto filosófico que llama rizoma , “pero el rizoma actúa sobre el deseo por impulsos externos y productivos.” ya que un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas.” (Guattari, 2004, p.19) Gilles Deleuze y Félix Guattari no solo buscan una expansión en el desarrollo de libertades en cuanto a la creación de una cartografía, dándonos este concepto de investigación rizomática. Lo que también pretende conseguir que este proceso se produzca de una manera válida y equilibrada, (Guattari, 2004, p.29) Esta perspectiva nos anima a pensar de manera más flexible y con una mente más abierta, reconociendo las múltiples perspectivas que conforman nuestra comprensión de la realidad, no solo cómo vemos el mundo.

En una estructura que rompa relaciones dominadas con un pensamiento lógico binario, que a la medida empieza a formar un elemento que está abierto a la posibilidad de una nueva forma de cambio o mutación del “principio-raíz”. Este sistema, como resultado en la creación de su cartografía con estas libertades, pueden tomar decisiones y avanzar en la navegación cartográfica.

Un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, in-intermezzo. ter-ser, El árbol es filiación,

pero el rizoma tiene como tejido la con-

junción -y...y...y..... En esta conjunción hay fuerza suficiente para sacudir y senraizar el verbo ser. ¿A dónde vais? ¿De dónde partís? ¿A dónde queréis llegar?

Todas estas preguntas son inútiles. Hacer tabla rasa, partir o repartir de cero, buscar un principio o un fundamento, implican una falsa concepción del viaje y del movimiento (metódico, pedagógico, iniciático, simbólico...) (Guattari, 2004, p.29)

En conclusión, la cartografía ha evolucionado de manera significativa en los últimos años, abrazando la creatividad y la expresión artística. Por su capacidad para explorar combinaciones alternativas y funcionamientos inusuales de los recursos disponibles. para crear representaciones visuales y conceptuales únicas de sus hallazgos. Este enfoque permite una comunicación más efectiva y profunda de las ideas de investigación, al tiempo, que aporta una dimensión estética y emocional que enriquece la experiencia del espectador. La cartografía artística en la investigación representa una expansión de las libertades que nos brinda el mundo artístico y nos invita a considerar nuevas perspectivas y enfoques en la búsqueda del conocimiento.

Psicogeografía

En este apartado se examinará la segunda parte que nos lleva en la exploración de navegación de la cartografía interna: ¿Qué es la psicogeografía? Pero para plantear esto, primero tenemos que hablar de la teoría situacionista como una vanguardia, como en su manifiesto. “Proponemos una organización autónoma de los productores de la nueva cultura, independiente de las organizaciones políticas y sindicales que existen en este momento, pues nosotros negamos la capacidad de organizar otra cosa que el acondicionamiento de lo existente “(Situacionista, 1960). De esta forma surgió vanguardia situacionista su corriente artística curiosamente con tintes políticos y filosóficos, pero teniendo un fin en sí, que era el sentido urbano o lo que también propusieron como el urbanismo unitario, al pretender conjugar la vida y el arte. La Internacional Situacionista definió la psicogeografía en el año 1958 como el “estudio de los efectos precisos del medio geográfico, acondicionado o no conscientemente, sobre el comportamiento afectivo de los individuos. (León, 2015) se sumerge en el mundo subjetivo de la mente y las emociones de un individuo mientras se desplaza a través de un espacio determinado. En este contexto, es crucial comprender cómo los pensamientos y emociones influyen en esta experiencia.

Colin Ellard Neurocientífico cognitivo en la universidad de Waterloo, que trabaja en el campo de la neurociencia y diseño arquitectónico, en su libro Psicogeografías, relaciona la influencia de los lugares en la mente y el corazón. Plantea los espacios, desde los lugares de afecto y lugares de deseo o lugares aburridos, también espacios de la ansiedad y espacio sobrecogedores.

El entendimiento de nuestra psicogeografía, permite establecer cómo nos influyen los entornos en los que nos movemos. Pese a que sugiere que los lugares influyen en los sentimientos y que los sentimientos influyen en las decisiones que adoptamos dista mucho de ser una idea nueva, aun se siguen subestimando de manera considerable sus beneficios. Y no sólo eso, sino que la nueva neurociencia sugiere una relación incluso más estrecha entre nuestra naturaleza interior y las estructuras y tecnologías que nos rodean. (Ellard, 2016, p.19)

La afirmación de Ellard (2016) sobre la relación más estrecha entre nuestra naturaleza interior y el entorno construido resalta la relevancia de considerar cuidadosamente cómo diseñamos y experimentamos nuestros espacios. Desde mi punto de vista, para entender la psicogeografía, es fundamental comprender dos nociones clave: los pensamientos y las emociones. Estas dos dimensiones del ser humano están estrechamente ligadas a nuestra capacidad de percibir y relacionarnos con el entorno que nos rodea. En la psicogeografía, estos elementos influyen de manera significativa en la forma en que experimentamos los lugares que habitamos o visitamos. Al igual que los sentimientos que experimentamos en un lugar determinado.

Nuestros pensamientos y emociones desempeñan un papel fundamental. Las emociones son una parte intrínseca de la experiencia humana y desempeñan un papel crucial en la psicogeografía. Los espacios tienen la capacidad de evocar una amplia gama de emociones, desde la alegría y el confort hasta el miedo y la ansiedad. Estas respuestas emocionales pueden estar ligadas a experiencias previas o a la atmósfera y características del lugar en sí.

En el primer número de la revista *Internationale Situationniste* se dan las siguientes definiciones de psicogeografía y de deriva. "Psicogeografía: Estudio de los efectos precisos del medio geográfico, ordenado conscientemente o no, al actuar directamente sobre el comportamiento afectivo de los individuos. Deriva: Modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana; técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. Se usa también más específicamente para designar la duración de un ejercicio continuo de esta experiencia" (Consuegra, 2014) destaca la noción fundamental de los conceptos básicos de la psicogeografía, busca comprender cómo el entorno impacta la experiencia subjetiva y afectiva de las personas. Resulta importante expresar mi punto de vista en mi proceso de creación, Mi enfoque no se plantea desde lugares geográficos físicos, sino por territorios oníricos, pero que se plantean también desde la psicogeografía, ya que, estos fueron creados desde mi experiencia

subjetiva y afectiva. La deriva, la veo desde la forma de encontrarse con la sombra, desde la experimentación con los sueños. Porque no está muy lejano al encontrarme con ELLA desde la poesía. Esta información provee de una condición de ensoñación y derivación en la inconsciencia, que es notoria con la fantasía oscura que arrastra consigo la etimología de las sombras. La personificación de ELLA, que envuelve la gran constelación de mis varios yo.

La deriva... que siempre ha estado ahí... Entre diarios negros, que he escrito a lo largo de varios años, y emergen en un escrito incoherente del profundo yo, en un estado de navegación; Pero a la vez, evitando la explicación, es una memoria de la desmemoria, la sombra retoma una perspectiva artística en la creación de ELLA, quién hace parte de mí. Aunque venga de mi incidencia y esté planteada desde mis derivaciones, cada pieza sobre ella, existe sin un comienzo o un final: solo incógnitas, para poder aprender sobre ella. Me di cuenta de que las derivas son un punto de partida, tengo toda la motivación hacia este rumbo que me ha llevado a recorrerlo inconscientemente a través de todo este tiempo entre mi pasado y mi yo actual.

En resumen, la psicogeografía nos invita a considerar cómo nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestra relación con el espacio que habitamos (en mi caso, hábito, en mí) . A medida que exploramos mi cartografía interna, como Camila, descubrimos que cada lugar que visitamos o experimentamos está imbuido de significado personal, formando parte de un intrincado mapa psicogeográfico. Nos enseña que no solo somos observadores pasivos de nuestro entorno, sino que también somos creadores activos de territorios, así dar un paso a elaboración de una propia cartografía interna, donde los pensamientos y las emociones se entrelazan con el mundo físico de una manera compleja y única.

Artista

Sara Cwynar, "Everything in the Studio (Destroyed)" (2017).

Sara Cwynar nació en 1985 en Vancouver Canadá, estudió licenciatura en diseño en la universidad de York y una maestría en Bellas Artes en la universidad de Yale, Además Sara trabajó como diseñadora gráfica independiente para el New York Times, La obra de Sara no se limita a una representación visual, se sumerge en un proceso de creación, tanto en fotografía e instalación y collage. El trabajo de Sara Cwynar, mostrado en la instalación de "Everything in the Studio (Destroyed)", Su meticuloso acercamiento a la recopilación y orden en objetos y colores crea misterios al abordar la materialidad. Cwynar nos habla partir de cosas que alguna vez existieron. Su

trabajo explora cómo los objetos fetichizados pierden su brillo y atractivo con el tiempo. Su proceso artístico implica la recopilación minuciosa de imágenes de años de fotografía, enciclopedias, mercadillos y encuentros personales. Es un acto de atesorar, de crear un registro tangible que le permite reconstituir el mundo bajo sus propios términos.

En "Everything in the Studio (Destroyed)", Cwynar lleva el proceso un paso más allá al documentar y organizar todo el material del estudio en un plano digital. La instalación aborda la fragilidad de la memoria. lleva la práctica de Cwynar A nuevos extremos. al tomar todos los materiales de su estudio de arte, documentar cada uno de los objetos y organizarlos, con esto la artista intenta materializar su archivo en un rincón de la galería. sin embargo, al hacer este acto se da cuenta que las imágenes y objetos no coinciden con sus recuerdos, desencadenando una destrucción consciente de la instalación que refleja la lucha Cwynar por purgar su archivo y comenzar de nuevo.

La obra se da, tras un texto de Andy Warhol en el que expresa su obsesión por la nostalgia. Warhol almacenaba sus recuerdos efímeros en cajas etiquetadas antes de deshacerse de ellos, evitando vivir con el peso de lo guardado pero sin descartarlo de inmediato. Cwynar acepta estas contradicciones y, al resolverlas, nos propone Esta obra instalativa que reconoce su propio anhelo. La versión de Cwynar de esta idea destaca la fuerte pero a veces abrumadora influencia de un archivo en la práctica artística. A través del proceso de acumulación y coleccionismo, Su archivo personal es una intervención en un archivo más grande e incontrolable que refleja la vida Cwynar explora nos da una probada de su mundo y lo podemos ver en su instalación, Es preguntándolos por los objetos que la componen nos remite a a uno de los principales enfoques del artista Qué es la naturaleza de la nostalgia en su trabajo la exposición ofrece una experiencia reflexiva y provocativa de la creación y el impacto duradero de imágenes. Personalmente este referente me ayudó en la exploración y en el orden que tuve al empezar las cartografías internas, porque en realidad todo lo que compone la cartografía interna es todo ese archivo propio personal artístico. Tal vez sea confuso pero es la forma en que pude cartografiarme internamente Hacer este proceso de archivo personal. Que empieza con una exploración de los diálogos hecho en cartas, como un testimonio pero termino teniendo una obsesiva recopilación y ordenación de los materiales visuales, en una práctica casi catártica que satisface un impulso constante por capturar y recomponer fragmentos que mi yo interno.

LECTOR EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS ENCONTRARÁ TODO EL DESARROLLO DE CREACIÓN DE MI INVESTIGACIÓN, PARLOTEOS OSCUROS, PROCESOS CARTOGRÁFICOS, RUTA Y POR ÚLTIMO CERRANDO ESTE DOCUMENTO LA CONCLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN.

NOTA. QUERIDO LECTOR TIENE QUE TENER EN CUENTA EL HETERÓNIMO QUE SE DEFINE IDENTIDAD LITERARIA FICTICIA, CREADA POR UN AUTOR, QUE LE ATRIBUYE UNA BIOGRAFÍA Y UN ESTILO PARTICULAR. (RAE,2022). EN LAS SIGUIENTES CARTAS, SE ENCUENTRAN DOS SERES, CAMILA, QUE ESCRIBE EN HOJAS BLANCAS, Y MI SOMBRA, LA CUAL NOMBRO ELLA QUE ESCRIBE EN LAS HOJAS OSCURAS.

Fig. 9. Abril, C. (2023). Portada. P. 38.

PARLOTEOS OSCUROS

He aquí la obra principal "La sombra-ELLA" parida desde mi yo artista, Fecundada desde la poética, pegada a mi ovario izquierdo de la inconsciencia y mi ovario derecho de la imaginación, Pujada por mis sentires internos y afectos, traída al mundo como mi creación artística, Así que mantenga los ojos abiertos, ya que para conocer a mi hija/obra tendrá que caminar por mi cartografía interna, yo empecé desde mi sombra este es el territorio a explorar por las siguientes páginas, Acompañeme a comprender nueva forma de reconocerse y de enfrentarse a su yo interno. Empezando por abrir la puerta a los saberes descubiertos en el pasado por mujeres llamadas brujas, como lo místico, esotérico, bailes y rituales. Conocimientos necesarios para crear a mi sombra, partiendo desde la magia de mis perceptos y mis energías femeninas que vienen de mi manifestación artística como mujer y artista.

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

D. /Dña. ....ELLA....., de ....23... años de edad y de las sombras

Manifiesto que he leído y entendido la hoja de información que se me ha entregado, que he hecho las preguntas que me surgieron sobre el proyecto y que he recibido información suficiente sobre el mismo.

Comprendo que mi participación es totalmente voluntaria, que puedo retirarme del estudio cuando quiera sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mí.

Presto libremente mi conformidad para participar en el Proyecto de Investigación titulado "*Entre mi sombra y yo*".

El poema es quien cuenta las facultades de cada una, igualmente los problemas que presentan entre ellas con dos sus puntos de vista, es el arma que esta hay para obtener una acción de la otra, el poema es la prueba puntual, en el proceso que representa ese contrato legal escrito entre dos partes, ve a la misma vez las excepciones, los alegatos entre dos partes que están en problemas. El poema es lo que dejan en papel, la fianza o cualquier otro tipo de garantías de sus obligaciones personales entre la una con la otra.

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para cubrir los objetivos especificados en el proyecto.

FIRMA DE LA PORTADORA

FIRMA DE SU SOMBRA

NACIMIENTO

1. m. Acto de nacer.
  2. m. Linaje o ascendencia de una persona. Digno de alguien de tal nacimiento.
  3. m. Representación con figuras del nacimiento de Jesucristo en el portal de Belén.
  4. m. Principio de algo o tiempo en que empieza.
  5. m. Lugar o sitio donde tiene alguien o algo su origen o principio de nacimiento
1. loc. adj. Dicho de una cualidad o condición: Que se tiene desde el momento de nacer.(RAE, 2022)

Fig. 11. Abril, C. (2023). Nacimiento Primera Carta Del Tarot. P.42.

Mirar

Realmente siempre me gusto observar
pero entre mas lo pienso, en realidad me gustaba
reflejarme, desde pequeña, miraba los espacios,
como se formaban, esto me atrajo
como cuando no alcanzaba el barandal de la
terrazza de mi casa cuando era una niña.
estaba echo de ladrillos, era realmente alta la
barrandilla para la poca estatura que tenia en
ese entonces, pero llego el momento en el que creci
y podia alcanzarlo, pero el muro me daba hasta
la punta de la nariz

Me gustaba ver las cosas. el cielo y las calles, cuando
estaba feliz y triste o molesta,
a un seguia admirando,
frustrada,
Pero no paraba de mirar.

En los dias particularmente malos,
seguia observando
a un si era un dia tan brillante que sol calentaba los
ladrillos, que estaban a la altura de mi cara.
Me gustaba acercar los labios y dejar que el calor
que se acumulaba entre los ladrillos me quemara.
No me importaba el dolor, me gustaba la sensacion
cuando estaba realmente molesta, mirando el horizonte..
Y ahora que lo pienso... Ahí estabas tú.

Estabas cuando me quedaba callada pensando
mientras me quemaba los labios,

Fig. 12. Abril, C. (2023). Nacimiento Mirar.P.43.

MIRAR

Realmente siempre me gustó observar

Pero entre más lo pienso, en realidad me gustaba
reflejarme

desde pequeña, miraba los espacios, Cómo se
formaban esto me atraía.

Como cuando no alcanzaba el barandal de la
terrace de mi casa cuando era una niña. Estaba
hecho de ladrillos, era realmente alta la
barandilla para la poca estatura que tenía en ese
entonces. Pero llegó el momento en el que crecí y
podía alcanzarlo, pero el muro me daba hasta la
punta de la nariz.

Me gustaba ver las cosas: el cielo y las calles,
cuando estaba feliz y triste o molesta,
aún seguía admirando,
frustrada,

pero no paraba de mirar.

En los días particularmente malos,

Seguí observando

a un sí era un día tan brillante que el sol
calentaba los ladrillos, que estaban a la altura
de mi cara.

Me gustaba acercar los labios y dejar que el
calor que se acumulaba entre los ladrillos me
quemara,

No me importaba el dolor,

me gustaba la sensación cuando estaba realmente
molesta mirando

el Horizonte.... Y ahora que lo pienso...

Ahí estabas tú.

Estabas cuando me quedaba callada pensando

Mientras me quemaba los labios.

Metamorfosis

saliste de tu pupa, mi chilita mariposa negra.
la hiciste, pero te vi esperando, luchaste
tantas veces con el velo de la tela de la
cortina, después seguiste y traspasaste
el velo de tu cortina de mi cabello.

No te dolía el primer respiro de oxígeno del
mundo podrido

después de que diste tanta pelea ahí dentro,
¿no estás aturdida por los golpes?

Por que no vuelas de vuelta a tu capullo
mariposa negra, no tienes miedo que te arranque
las alas y el cabello,

Podemos tener una pelea de gatos, por que estoy
realmente enojada contigo.

debiste quedarte encerrada,

respirar pero quieta,

hablar pero sola,
¿por que salir de la pupa?

quería de tener tu metamorfosis

No quería que vivieras

ya de por si respirabas, pero quería que pararas...
si te quedabas quieta.

No temas, por que te veo aquí posada en mi diario,
viéndome fijamente sin temor, invitada.

se que ya firme tu salida, envuelta en dolor y el
arrepentimiento, yo se que firme la salida,
saliste entre mis poemas rotos, yo

yo considerando mi muerte, pero tu, la vida.

METAMORFOSIS

Saliste de tu pupa, maldita mariposa negra
lo hiciste, Pero te vi esperando, luchaste
tantas veces con el velo de la tela de la
cortina, después seguiste, y traspasaste el
velo de la cortina de mi cabello.

No te dolió el primer respiro de oxígeno del
mundo podrido

después de que diste tanta pelea ahí dentro,
¿no estás aturdida por los golpes?

Por qué no vuelas de vuelta a tu capullo
mariposa negra, No tienes miedo de que te
arranque las alas y el cabello,
podemos tener una pelea de gatas, porque
estoy realmente enojada contigo,

debiste quedar encerrada,
respirar pero quieta

hablar pero sola,
¿por qué salir de la pupa?

Quería detener tu metamorfosis
no quería que vivieras

Ya de por sí respirabas, pero quería que
parara... Si te quedabas quieta.

No me temes, porque te veo aquí posada en mi
diario, viéndome fijamente sin temor.

Invicta

sé que yo firmé tu salid.

Metamorfosis

Gracias por preguntar. Doloron mis días
un poco - pero estoy bien, desde el
momento que saltaste el boligrato me
facilita las cosas.

Con la ~~planta~~ hiciste la incisión, no había sangre
que hubiera sido algo de tu feo, si te hubiera herido
a ti mismo. Pero había tanta tinta, la negra ~~trata~~
de aquella circumlocución y salir. No me vale ~~editar~~

ni te preocupaste solo cuando me pose entre cuarenta
te diste cuenta, en ese momento ni saltaba ~~avanzar~~
eso o que eres una mariposa negra fue lo ~~primero~~
que se te ocurrió, pero debería haber callado
esos bolibricos pidiendo que yo vuelva.

al cupullo, a la tela y a la corteza
te lo doy, me mantenistes encerrado ~~por eso~~
largo tiempo, pero clínica Calle
tus sollozos

¿No ves? tuve que salir
Para callarlas
Porque son molestas

Fig. 14. Abril, C. (2023). Nacimiento Metamorfosis.P.47.

METAMORFOSIS

Gracias por preguntar, Dolieron mis alas un poco,

Pero estoy bien.

Desde el momento que soltaste el bolígrafo me facilitas las cosas,

con la punta hiciste la incisión,
no había sangre, que hubiera sido algo a tu favor, si te hubieras herido a ti misma.

Pero había tinta,
la negra tinta me ayuda a camuflarme y salir,
no me viste salir, ni te percataste
Solo cuando me pose en tu cuaderno, te diste cuenta

en ese entonces ni sabías quién era o qué era,
una mariposa negra fue lo primero que se te ocurrió,

Pero deberías haber callado esos balbuceos pidiendo que yo vuelva.

Al capullo, a la tela, a la cortina,

Te lo doy, me mantuviste encerrado por un largo tiempo

pero chica calla tus sollozos

¿No ves? Tuve que salir para callarlos porque son molestos.

Ejercicio de cuerpo: <https://youtu.be/C70oFWEmKhY>

MUERTE

Del lat. mors, mortis.

1. f. Cesación o término de la vida.

2. f. En el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma.

3. f. Acción de dar muerte a alguien.

4. f. Destrucción, aniquilamiento, ruina. La muerte de un imperio.

5. f. Figura del esqueleto humano, a menudo provisto de una guadaña, como símbolo de la muerte. Se le apareció LA Muerte en sueños.

6. f. coloq. Cosa o persona en extremo molesta, enfadosa o insufrible.(RAE, 2022)

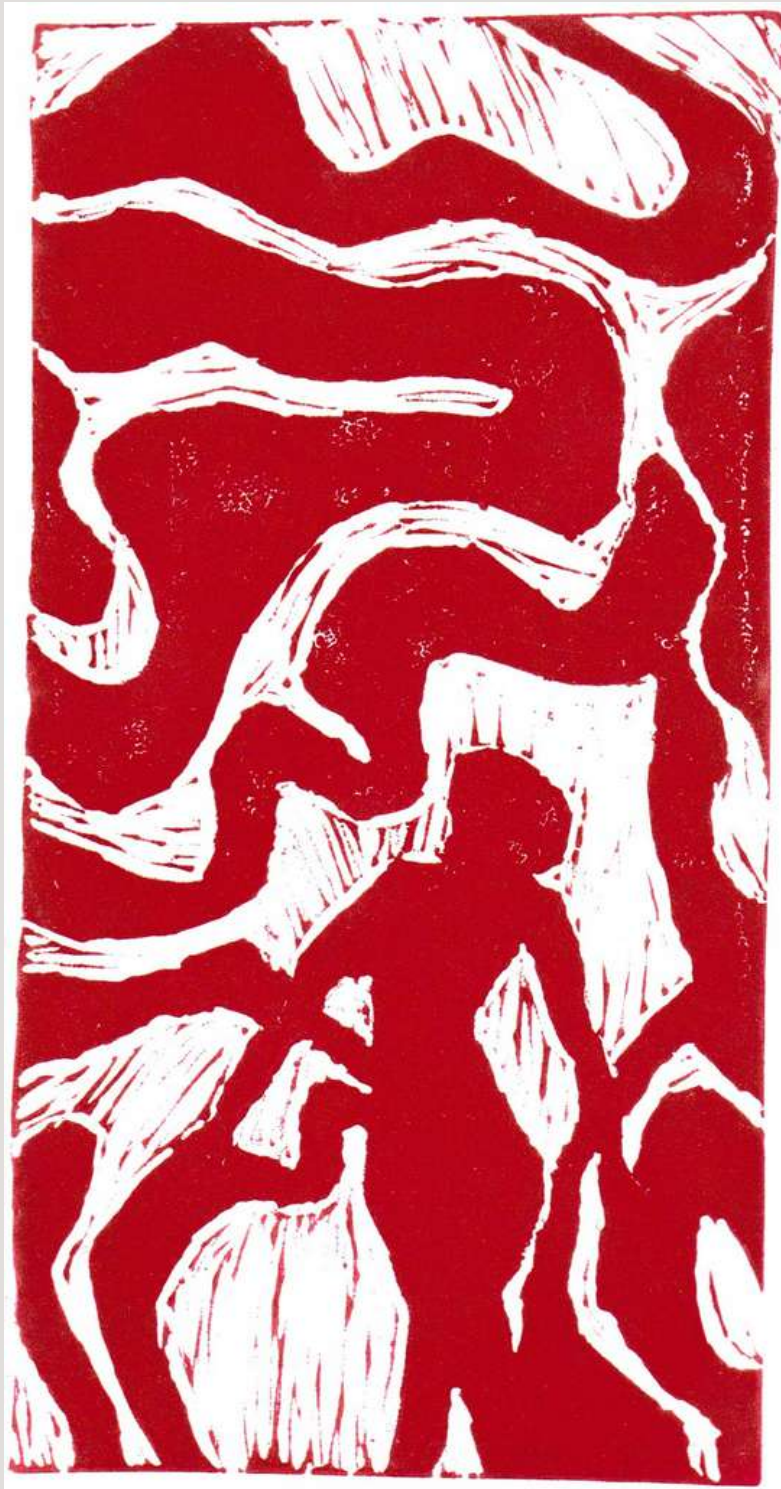

Fig. 15. Abril, C. (2023). Muerte Segunda Carta Del Tarot.P. 50.

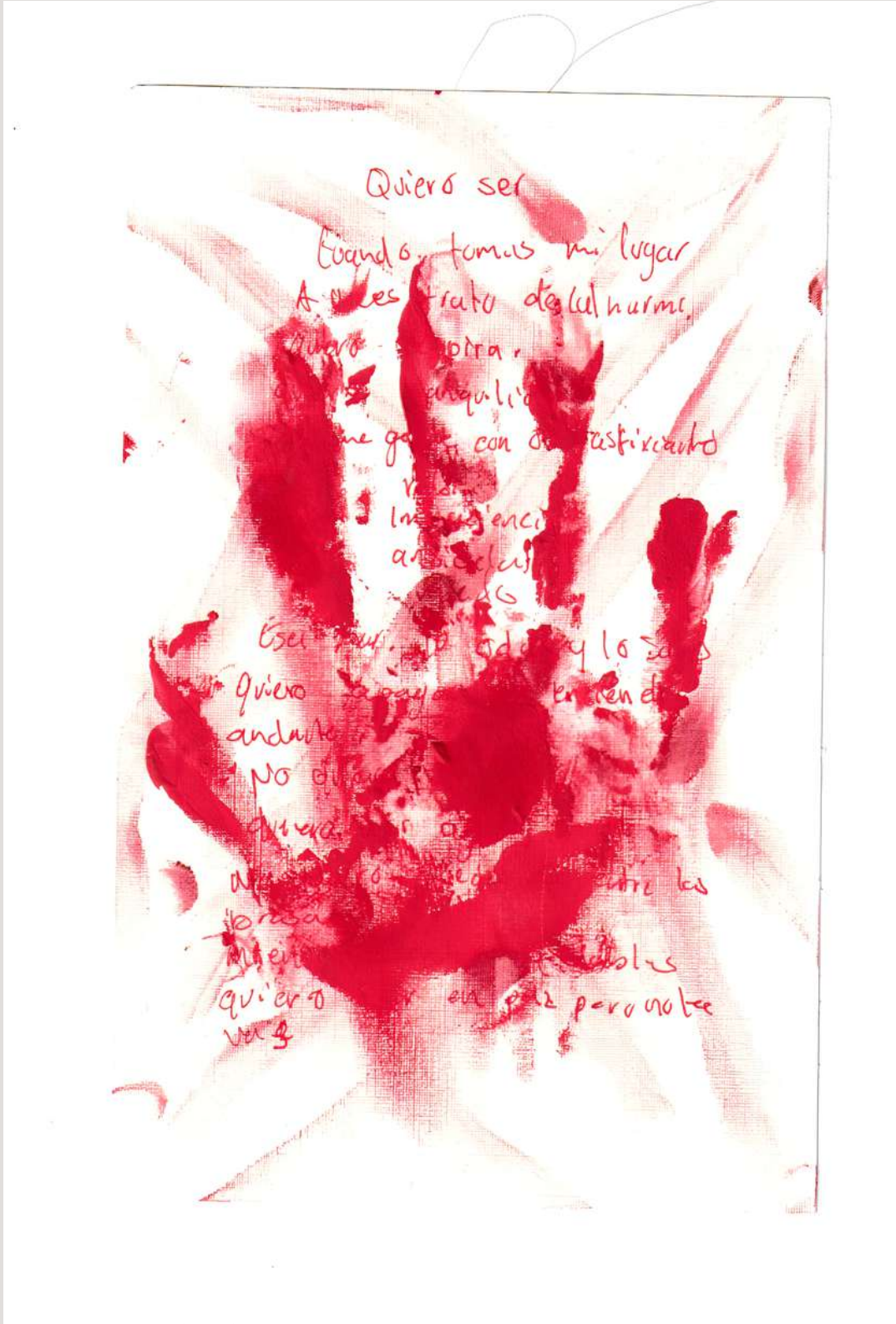

Fig. 16. Abril, C. (2023). Muerte Quiero Ser.P. 51.

QUIERO SER

Cuando tomas mi lugar
A veces trato de calmarme,
Quiero respirar
quiero tranquilidad
pero me golpeó con olas asfixiantes
rabia
impaciencia
ansiedad
miedo
Ese mar, lo odio y lo sabes
quiero apagar este incendio andante,
No quiero ser fuego
quiero ser agua
no quiero quedarme entre las brasas
mientras sonrías y hablas
quiero estar en paz pero no te vas

Fig. 18. Abril, C. (2023). Muerte Me amo, la amo.P. 53.

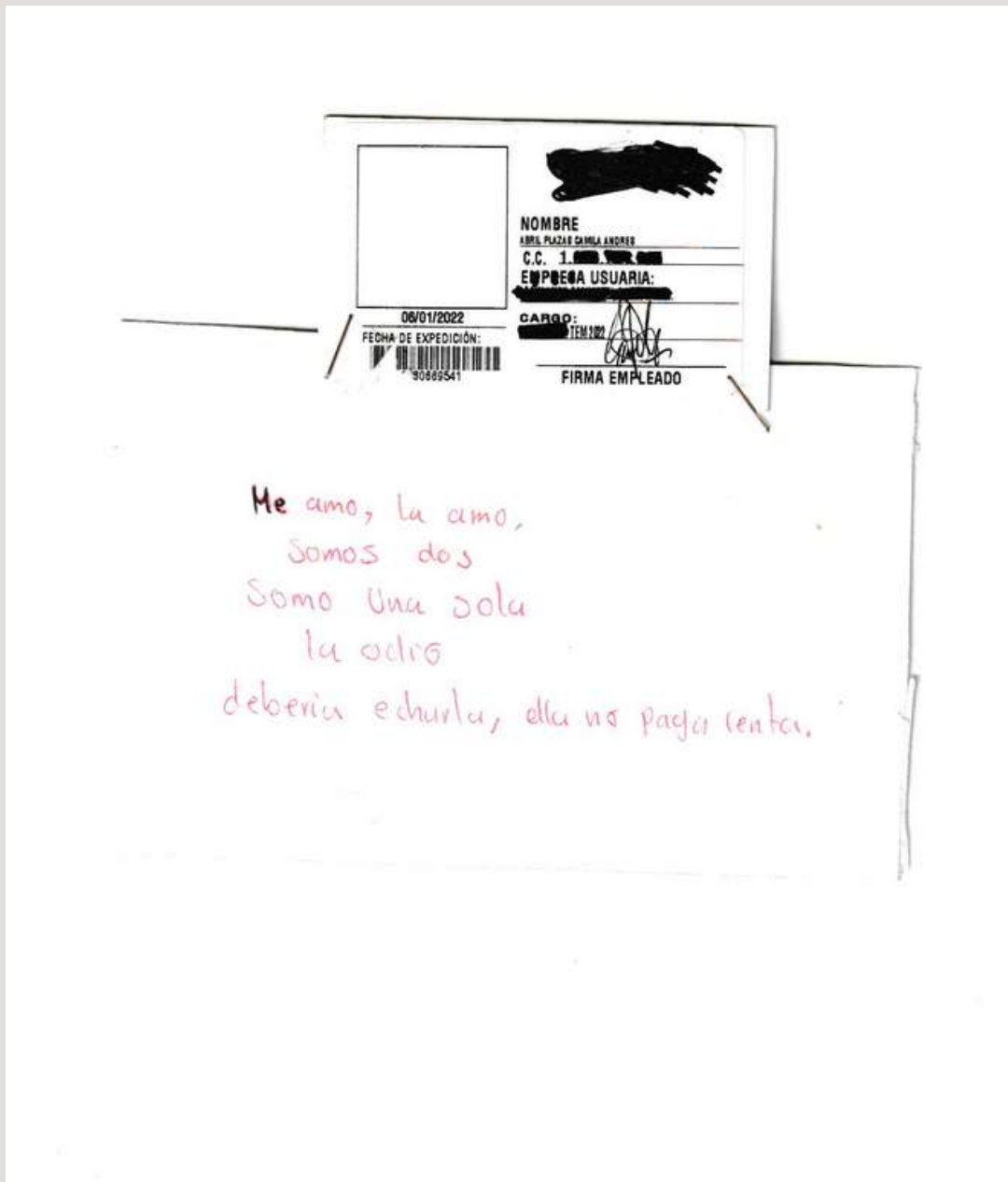

Fig. 17. Abril, C. (2023). Muerte Quiero Ser.P. 55.

Me amo, la amo,
somos dos,
somos una sola.

La odio

debería echarla, ella no paga renta.

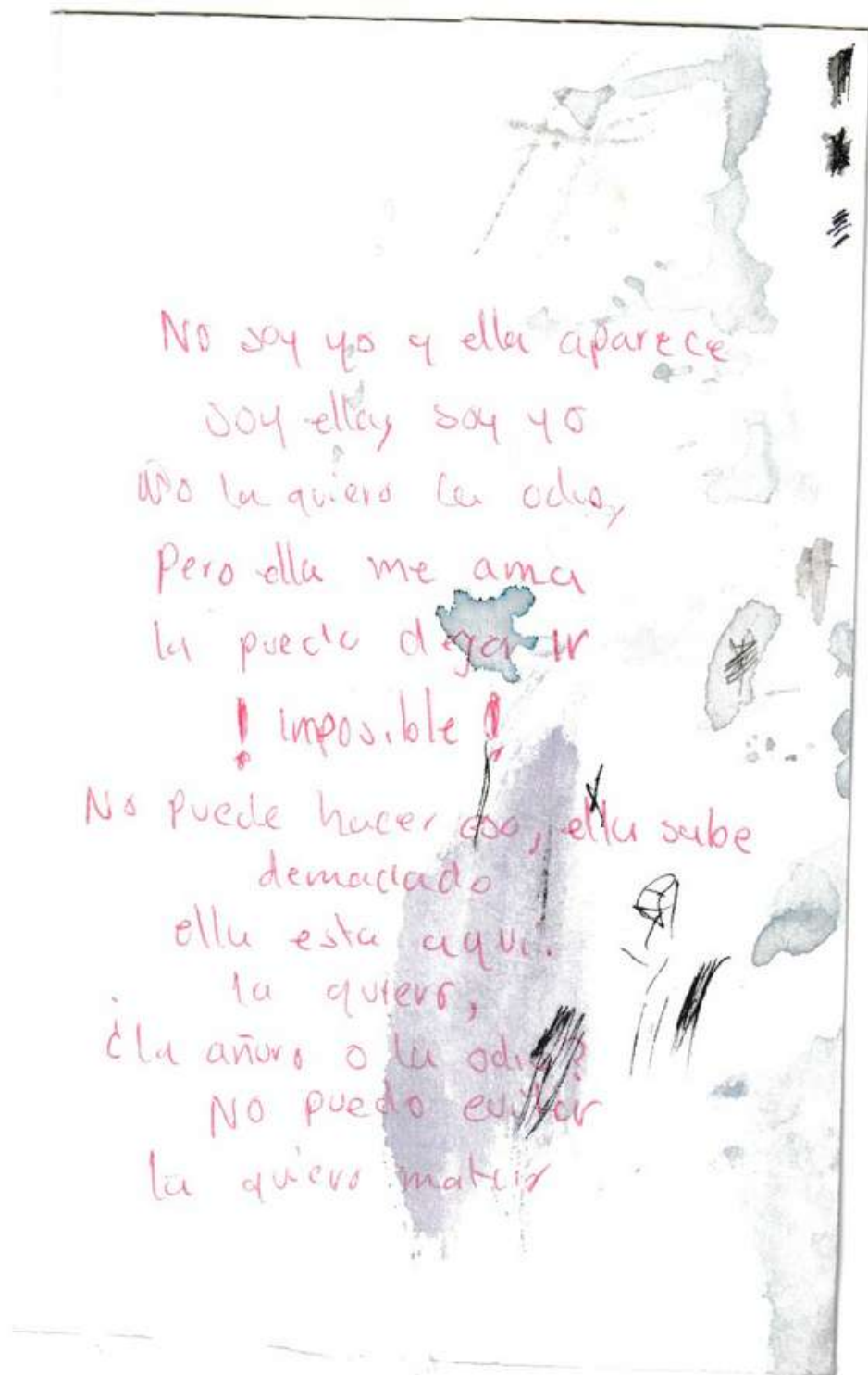

Fig. 19. Abril, C. (2023). Muerte No Soy Yo y Ella Aparece .P. 57.

No soy yo y ella aparece

Soy ella, soy yo

no la quiero la odio,

pero ella me ama,

la puedo dejar ir,

! Imposible!

No puedo hacer eso, ella sabe demasiado,

ella está aquí,

la quiero.

¿La añoro o La odio?

No lo puedo evitar,

la quiero matar.

INVOCACIÓN

Del lat. invocatio, -ōnis.

1. f. Acción y efecto de invocar.

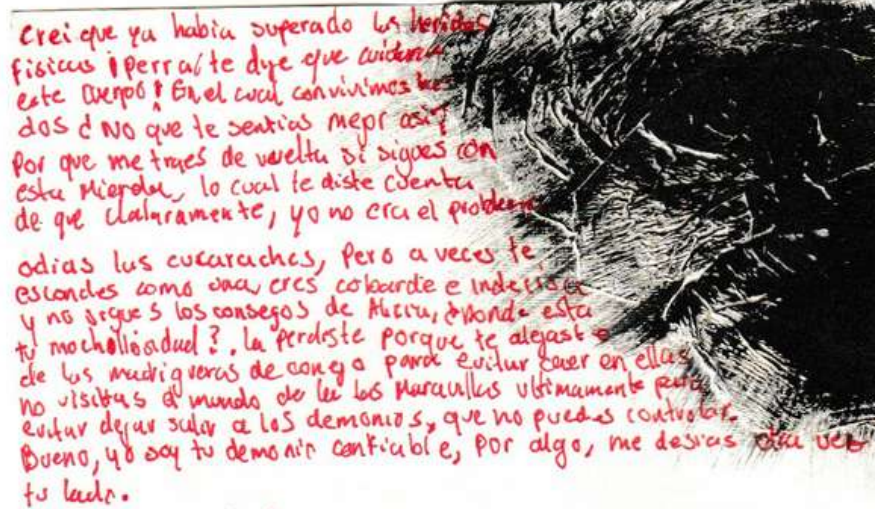
2. f. Palabra o palabras con que se invoca.

3. f. En ciertos poemas, parte en que el poeta pide inspiración a una deidad

o musa.(RAE,2022)

Fig. 20. Abril, C. (2023). Invocación Tercera Carta del Tarot.P. 60.

Creí que ya había superado las heridas físicas ¡pero te dije que cuando este tiempo en el cual convivimos los dos ¿no que te sentías mejor así? Por que me trajes de vuelta si sigues con esta mierda, lo cual te diste cuenta de que claramente, yo no era el problema. odias los cucarachas, pero a veces te estonces como una craca cobardes e indecisa y no sigues los consejos de Alicia, ¿por qué esta tu mochollosidad?, la perdiste porque te alejaste de las mujeres de congo para evitar caer en ellas. No visitas el mundo de las maravillas ultimamente para evitar dejar salir a los demonios, que no puedes controlar. Bueno, yo soy tu demonio confiable, por algo, me desias una vez tu lado.

Deberias aceptarlo, me extrañas amada mia, pero sigues jugando ajedrez conmigo y aun asi pierdes o a tal vez, estas perdida contigo misma?

Das gracia

Posdata: juega con las cartas de nuevo y llamame, traeme del infierno al cual me enviaste bruja - sabes que estare detras del espejo esperandote.

ATT: tu demonio confiable y la sombra

Fig. 21. Abril, C. (2023). Creí que ya había superado las heridas físicas .P. 61.

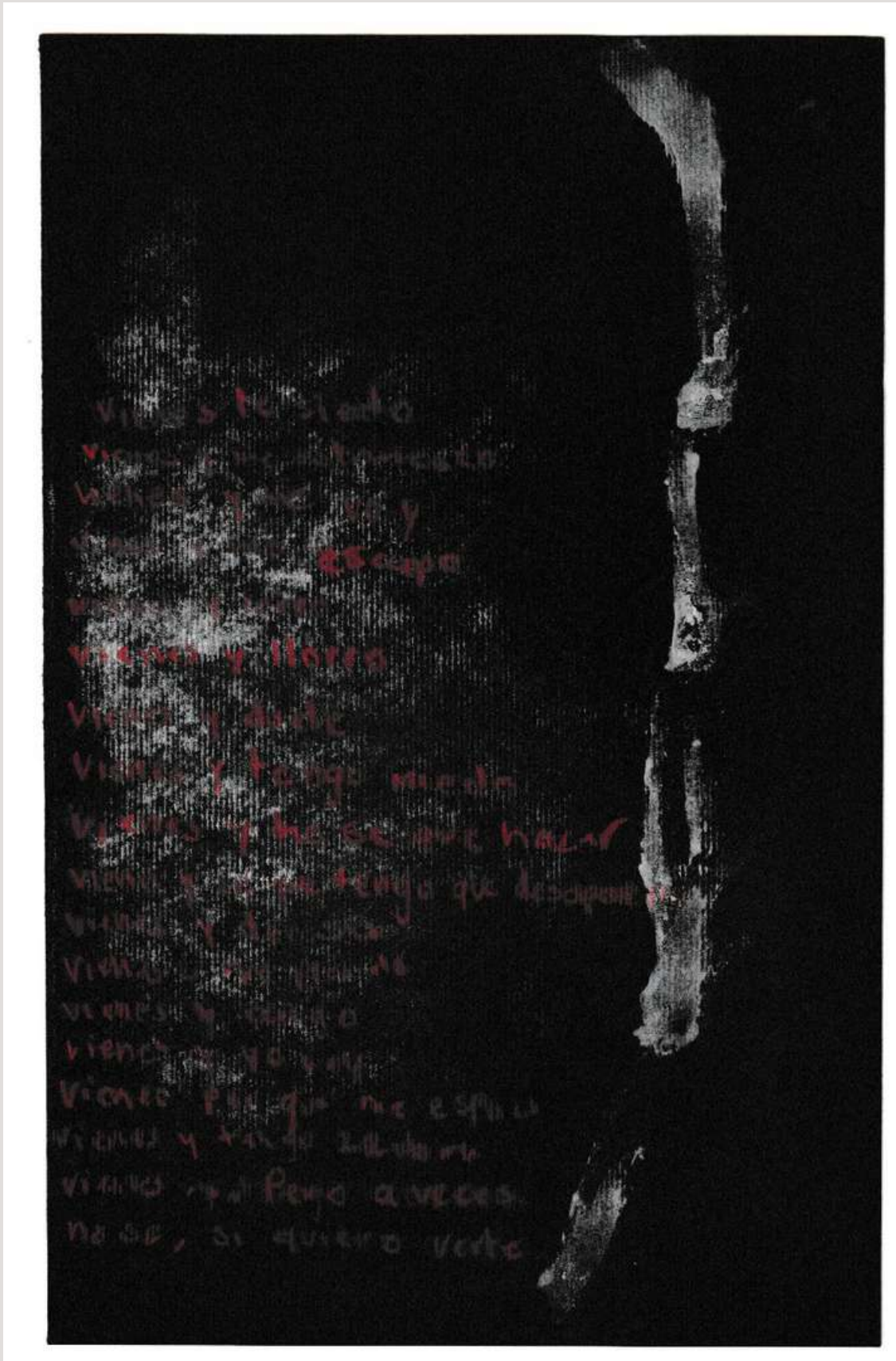

Fig. 22. Abril, C. (2023). Vienés te sientó .P. 63.

Vienés te siento
vienes y me estremezco
vienes y me voy
vienes y escapo
vienes y corro
vienes y lloro
vienes y duele
Vienes y tengo miedo
vienes y no sé qué hacer
vienes y no lo puedo hacer
vienes y sé que tengo que desaparecer
vienes y descansa
vienes y me pierdo
vienes y caigo
vienes y yo voy
vienes porque me esperas
vienes y tengo zozobra
vienes... Pero a veces no sé, si quiero verte

Ejercicio de cuerpo: <https://youtu.be/j49vT9AjJRc>

DESPERTAR

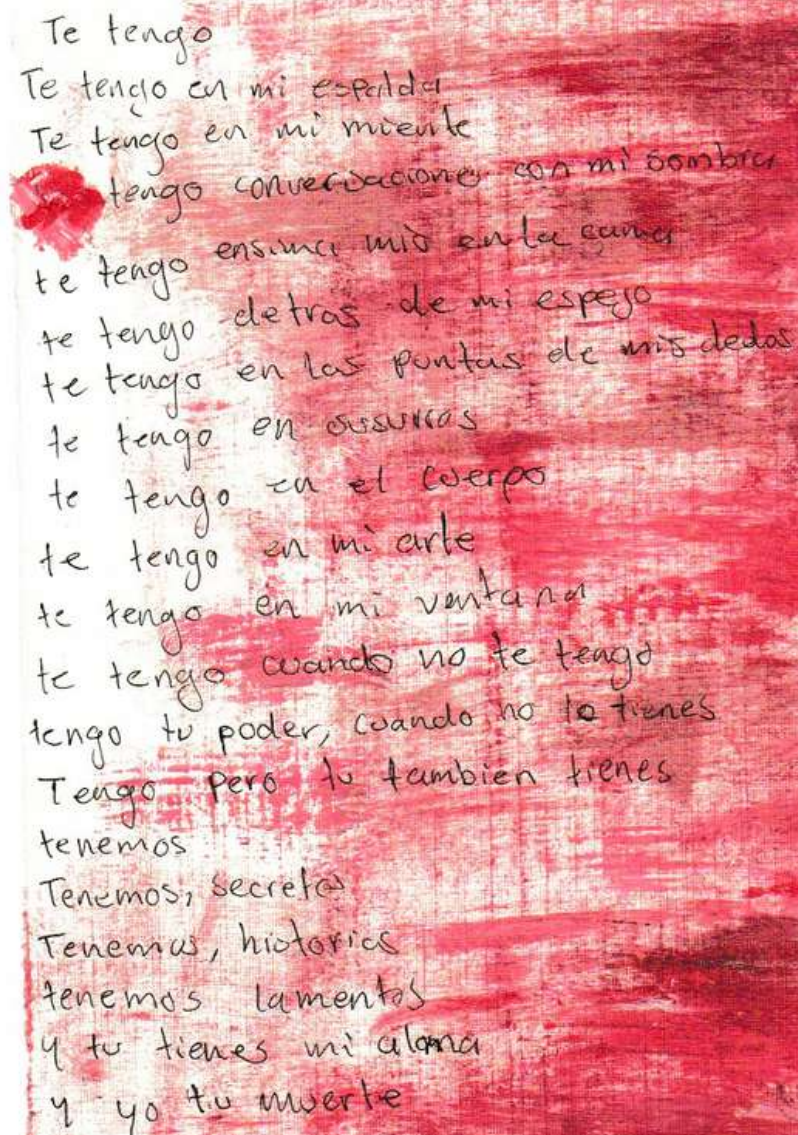
De despierto.

Conjug. c. acertar.

1. tr. Cortar o interrumpir el sueño a quien está durmiendo. U. t. c. prnl.
2. tr. Traer a la memoria algo ya olvidado.
3. tr. Hacer que alguien reflexione o recapacite.
4. tr. Hacer que nazca o se manifieste un deseo o un sentimiento. Despertar el apetito, las envidias, sospechas.
5. intr. Dejar de dormir. U. t. c. prnl.
6. intr. Dicho de una persona que era ruda, abobada o simple: Hacerse más advertida, avisada y entendida.(RAE,2022)

Fig. 23. Abril, C. (2023). Despertar Cuarta carta del tarot.P. 66.

Te tengo
Te tengo en mi espalda
Te tengo en mi mente
Te tengo conversaciones con mi sombra
te tengo ensuciado en la cama
te tengo detrás de mi espejo
te tengo en las puntas de mis dedos
te tengo en oscuras
te tengo en el cuerpo
te tengo en mi arte
te tengo en mi ventana
te tengo cuando no te tengo
tengo tu poder, cuando no lo tienes
Tengo pero tu también tienes
tenemos
Tenemos, secretos
Tenemos, historias
tenemos lamentos
y tu tienes mi alma
y yo tu muerte

Fig. 24. Abril, C. (2023). Despertar Te tengo.P. 67.

TE TENGO

Te tengo,

Te tengo en mi espalda

Tengo una conversación con mi sombra

te tengo, encima de mi cama

te tengo, Detrás de mi espejo

te tengo, en las puntas de mis manos

te tengo, en mis susurros

te tengo, en el cuerpo

te tengo, en mi arte

te tengo, en mi ventana

te tengo, cuando no te tengo

tengo tu poder, cuando tú no lo tienes

tengo, pero tú también tienes

tenemos.

Tenemos secretos

tenemos historias

tenemos lamentos

tú tienes mi alma

yo, tu muerte.

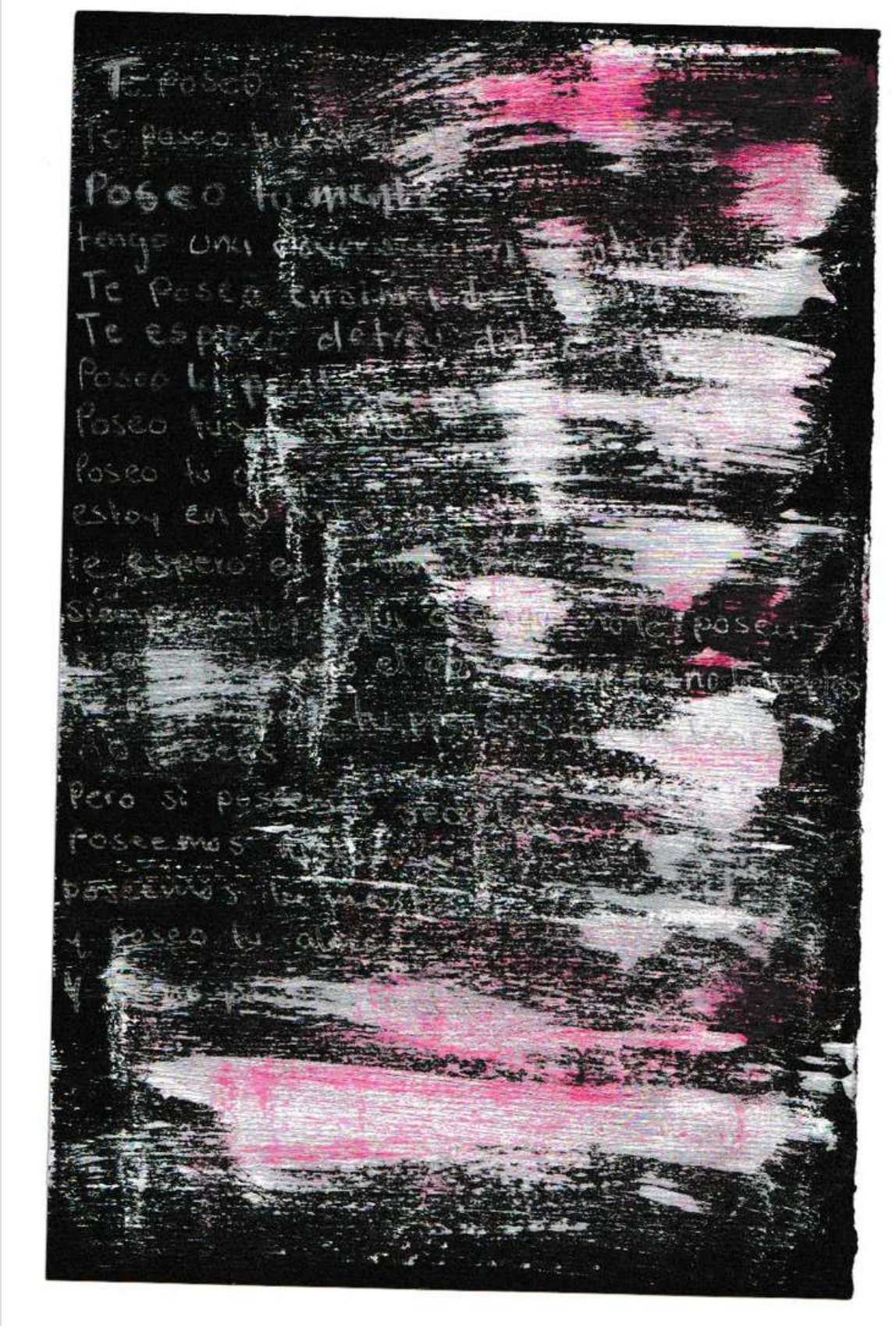

Fig. 25. Abril, C. (2023). Despertar Te poseo.P. 69.

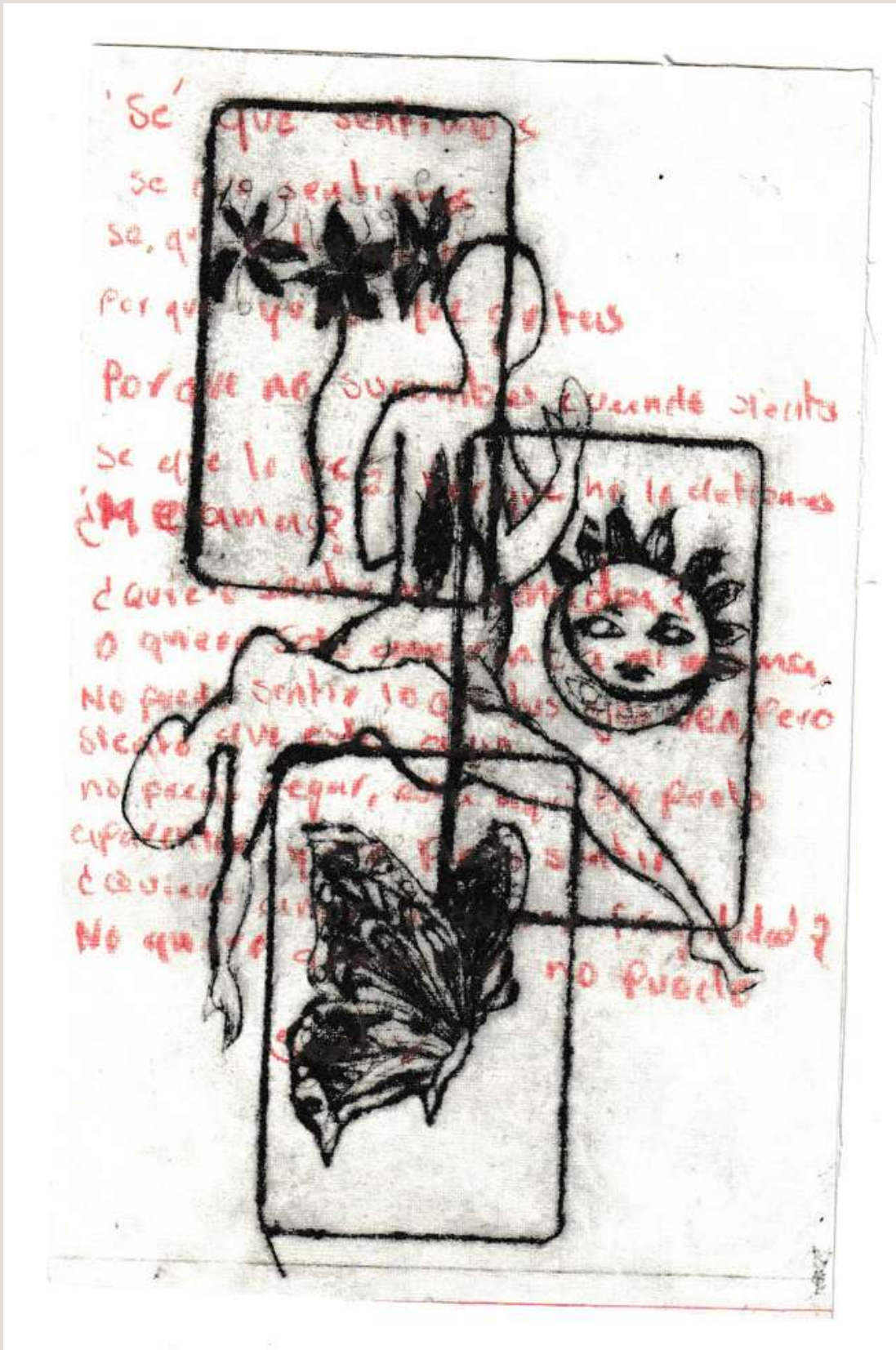

Fig. 26. Abril, C. (2023). Despertar Sé que sentimos.P. 71.

SÉ QUE SENTIMOS.

Sé que sentimos,
sé que estás ahí
porque yo sé que gritas
porque no sucumbes cuando sientes
sé que lo ves, porque no lo detienes
¿Me amas?

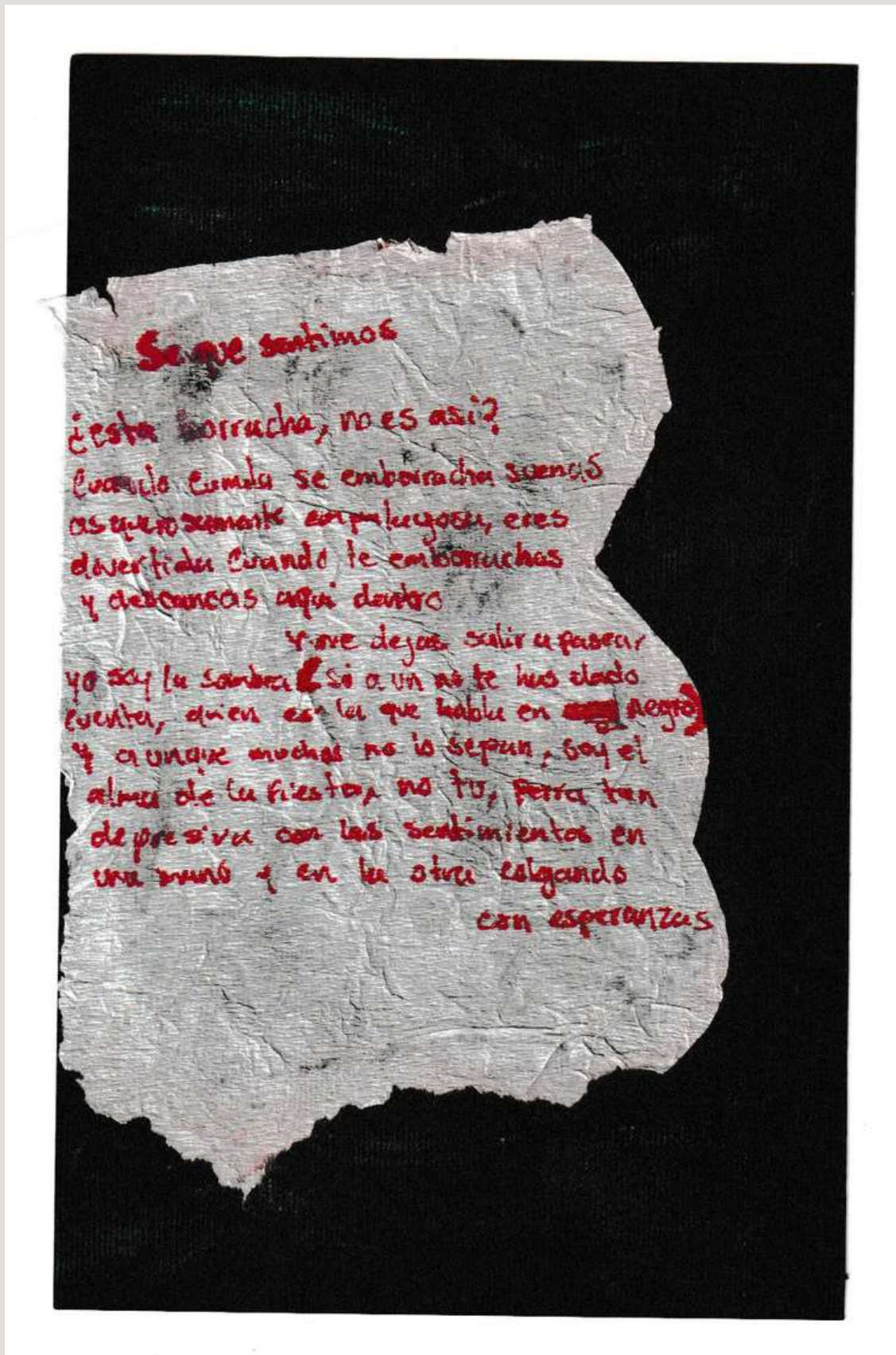
¿Quiero sentirme amada?

O quiero solo amarme a mí misma,
no puedo sentir lo que tus ojos ven, pero
siento que estás aquí

dices las verdades que yo escondo,
no puedo negar, estás aquí
no puedo aparentar y no puedo sentir

¿Quiero amor o quiero fragilidad?

No quiero aparentar, no puedo sentir.

Se que sentimos

¿esta borracha, no es asi?

Cuando cuando se emborracha sueno
as que no sumando empalugoso, eres
divertida cuando te emborrachas
y desbancas aqui dentro

Y me dejara salir a pasear
yo soy la sombra. Si a un no te has dado
cuenta, quien es la que habla en ~~negro~~ negro
y cuando muchas no lo sepan, soy el
alma de la fiesta, no tu, pero tan
depresiva con los sentimientos en
una mano y en la otra colgando
con esperanzas

Fig. 27. Abril, C. (2023). Despertar Sé que sentimos.P. 73.

FUSIÓN

Del lat. fusio, -ōnis.

1. f. Acción y efecto de fundir o fundirse.

2. f. Unión de intereses, ideas o partidos.

3. f. Econ. Integración de varias empresas en una sola entidad, que suele estar legalmente regulada para evitar excesivas concentraciones de poder sobre el mercado.

4. f. Fís. fusión nuclear.(RAE, 2022)

Fig. 28. Abril, C. (2023). Fusión Quinta carta del tarot.P. 76.

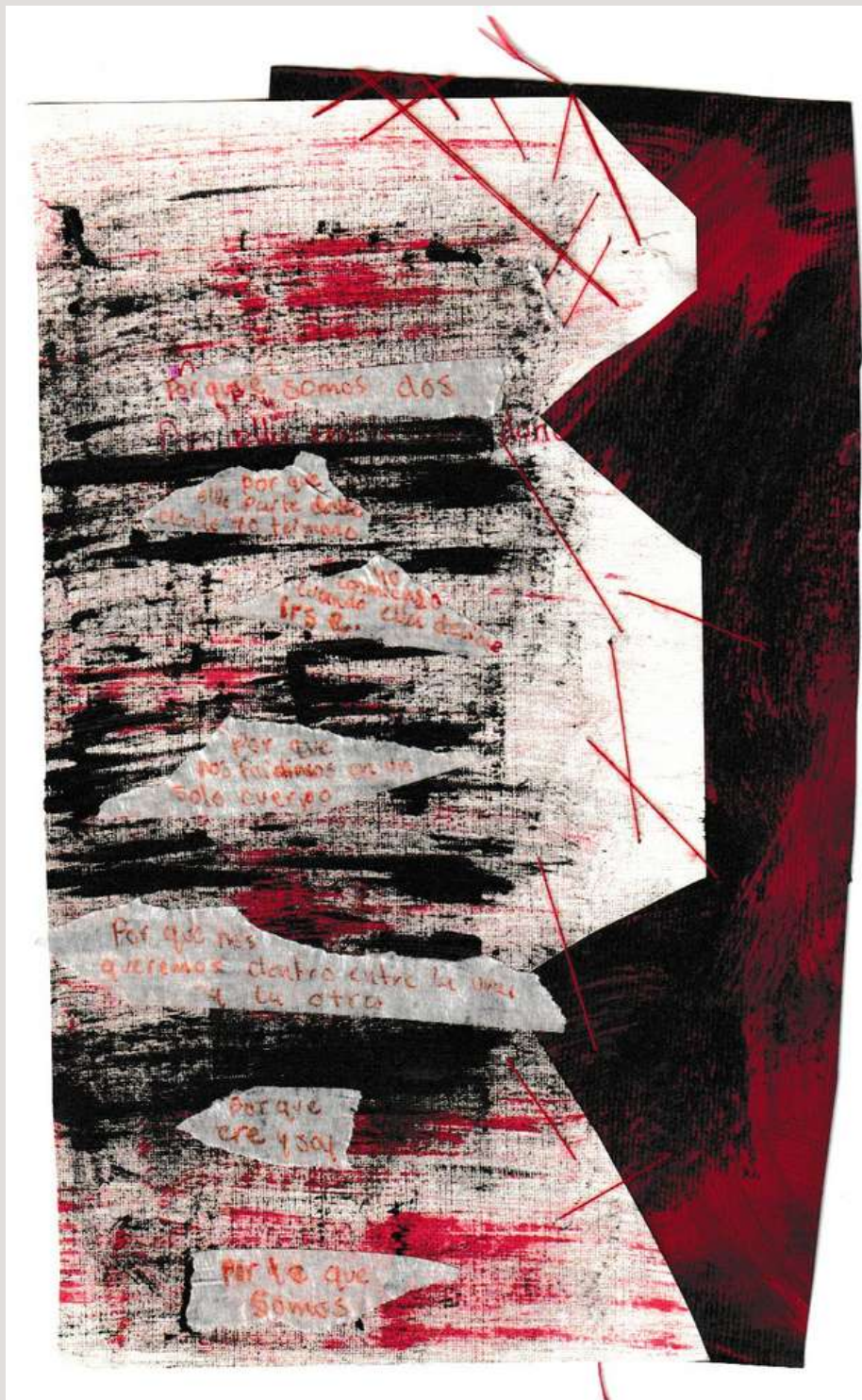

Fig. 29. Abril, C. (2023). Fusión Porque Somos Dos.P. 77.

Porque somos dos,
porque ella parte desde donde yo termino,
yo comienzo cuando ella decide irse,
porque nos fundimos en un solo cuerpo,
porque nos queremos adentro entre la una y la
otra,
porque eres y soy,
por lo que somos

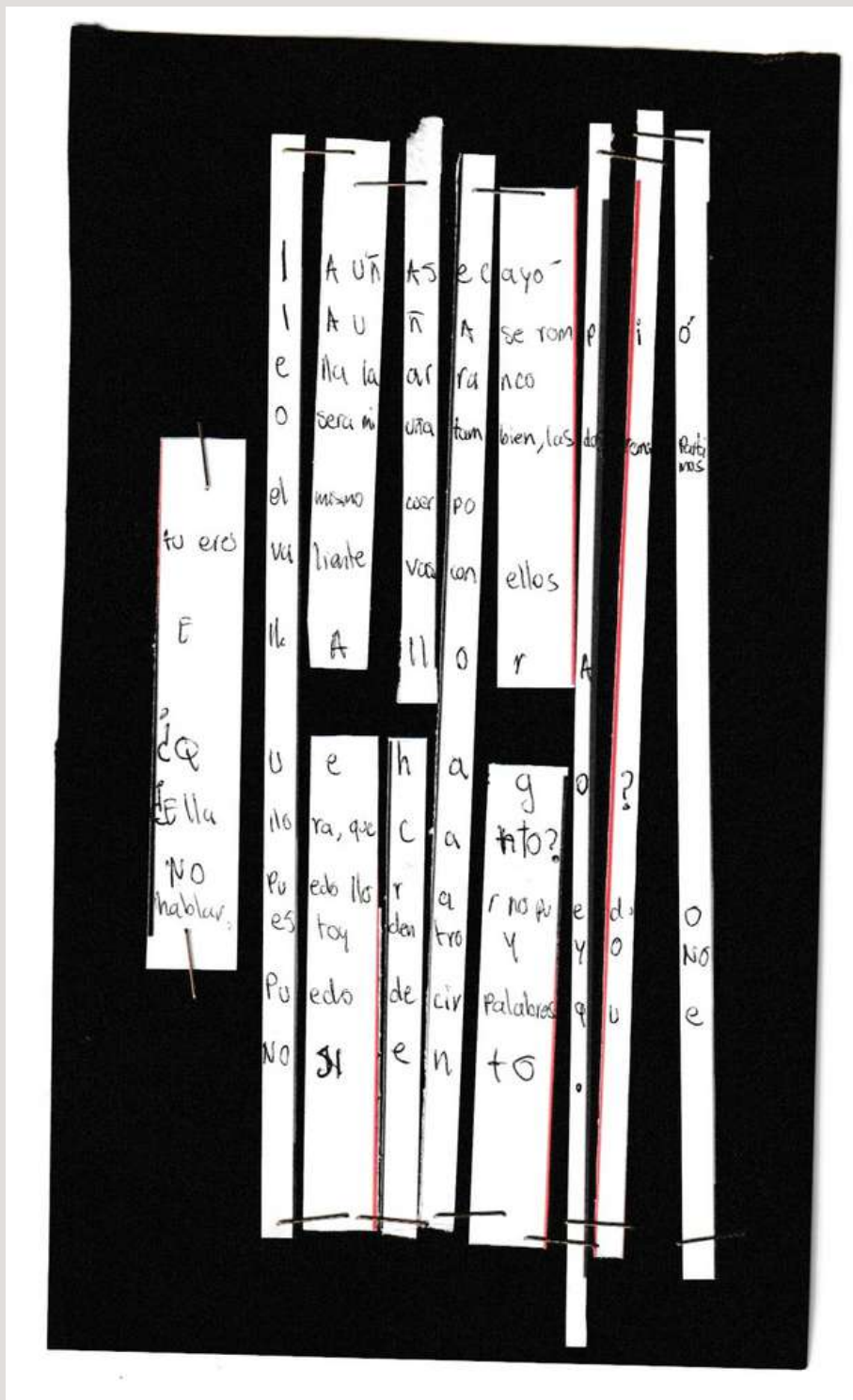

Fig. 30. Abril, C. (2023). Fusión la uña se cayó.P. 79.

La uña se cayó
la uña se rompió
ella la arrancó
o será mi uña también, las dos compartimos el
mismo cuerpo
tú eres valiente vas con ellos
ella llora
¿Qué hago?
¿Ella llora, que canto?
No puedo llorar, no puedo hablar, estoy
dentro
y yo no puedo decir palabras que no siento.

Ejercicios de cuerpo:

<https://youtu.be/C70oFWEmKhY>

PROCESOS
CARTOGRÁFICOS

CARTOGRAFÍA INTERNA

Esta fue mi primera cartografía interna, sinceramente no sabía lo que estaba haciendo. Estaba tratando de ordenar mis ideas una tras otra, pensando a parlotear sobre mi sombra, también empecé a llamarla, ELLA la nombré.

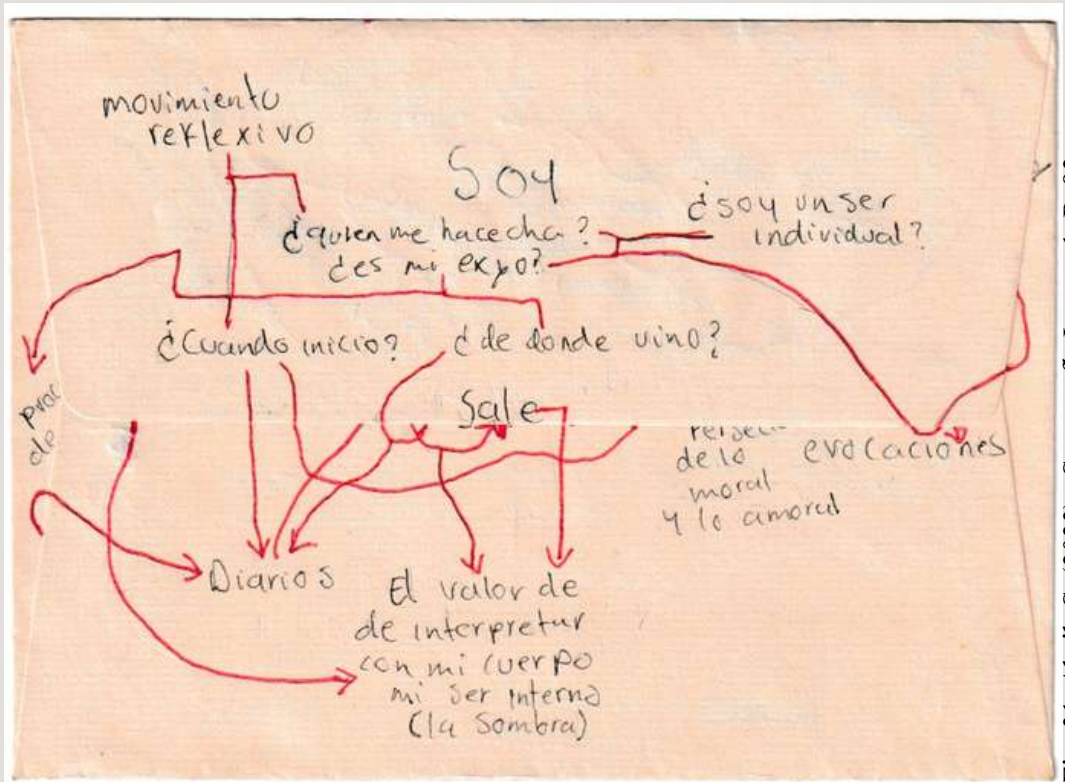
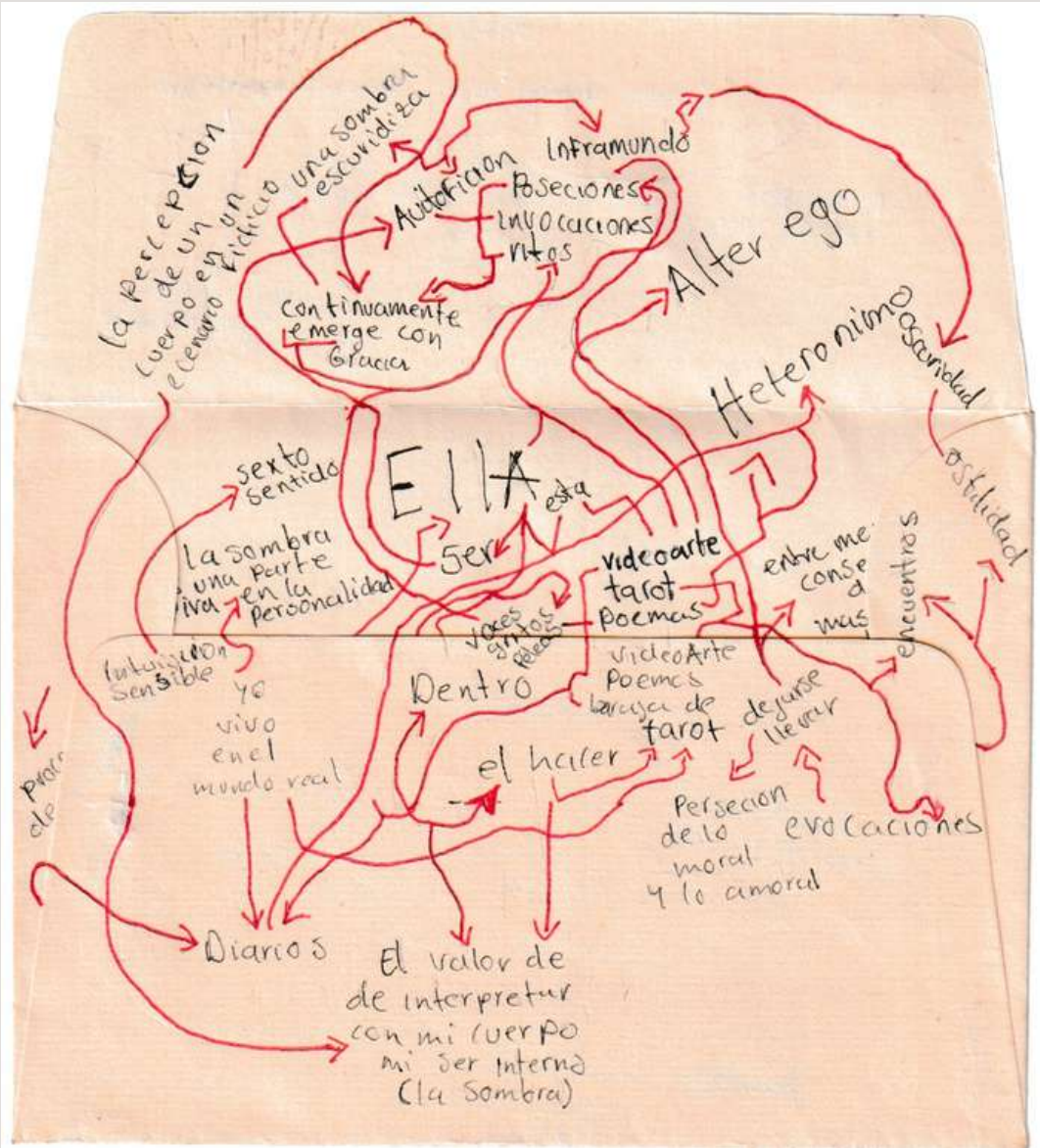

Fig. 31. Abril, C. (2023). Cartografía Interna I P. 82.

Ahora sé que en realidad estaba cartografiando en un estado de derivación No solo estaba escribiendo cosas que se me vendían a la mente, estaba formando los caminos que me conectaban con ELLA.

Fig. 31. Abril, C. (2023). Cartografía Interna I P. 82.

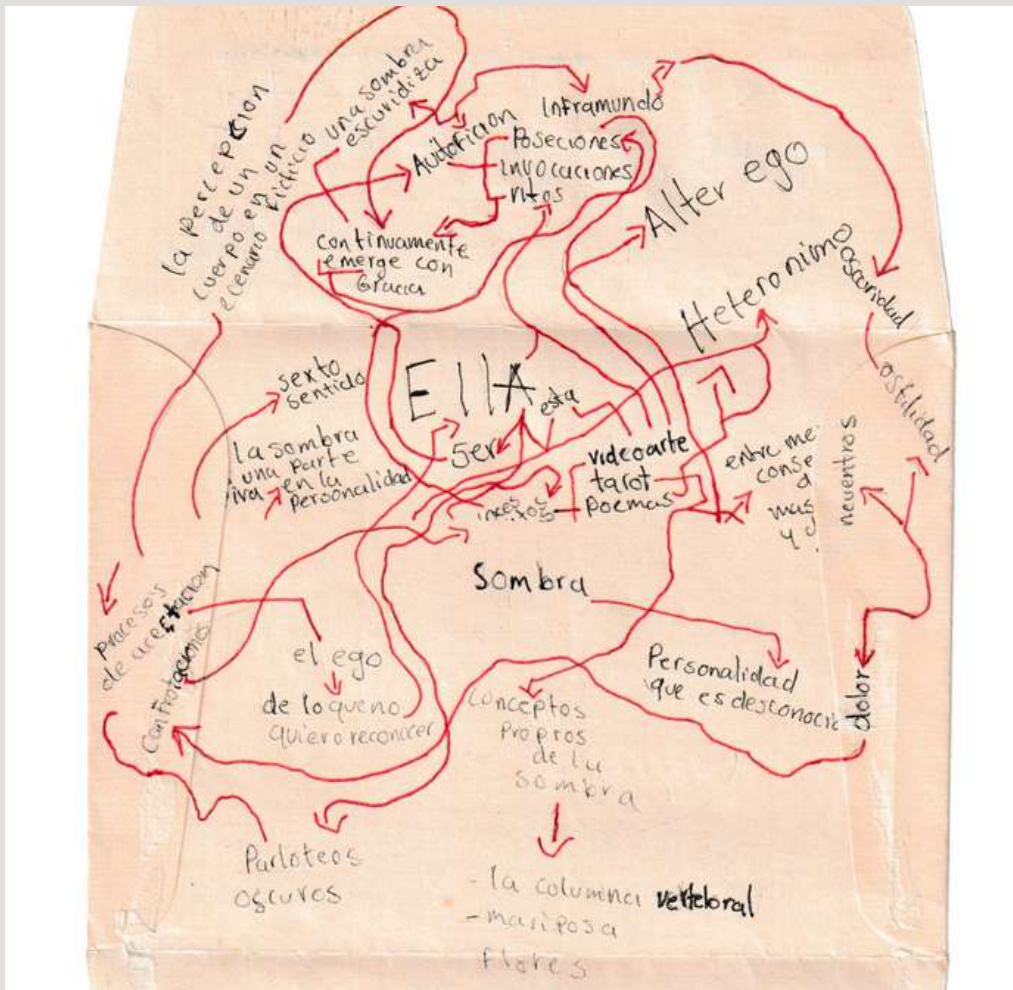

Fig. 33. Abril, C. (2023). Cartografía Interna 1 .P. 83.

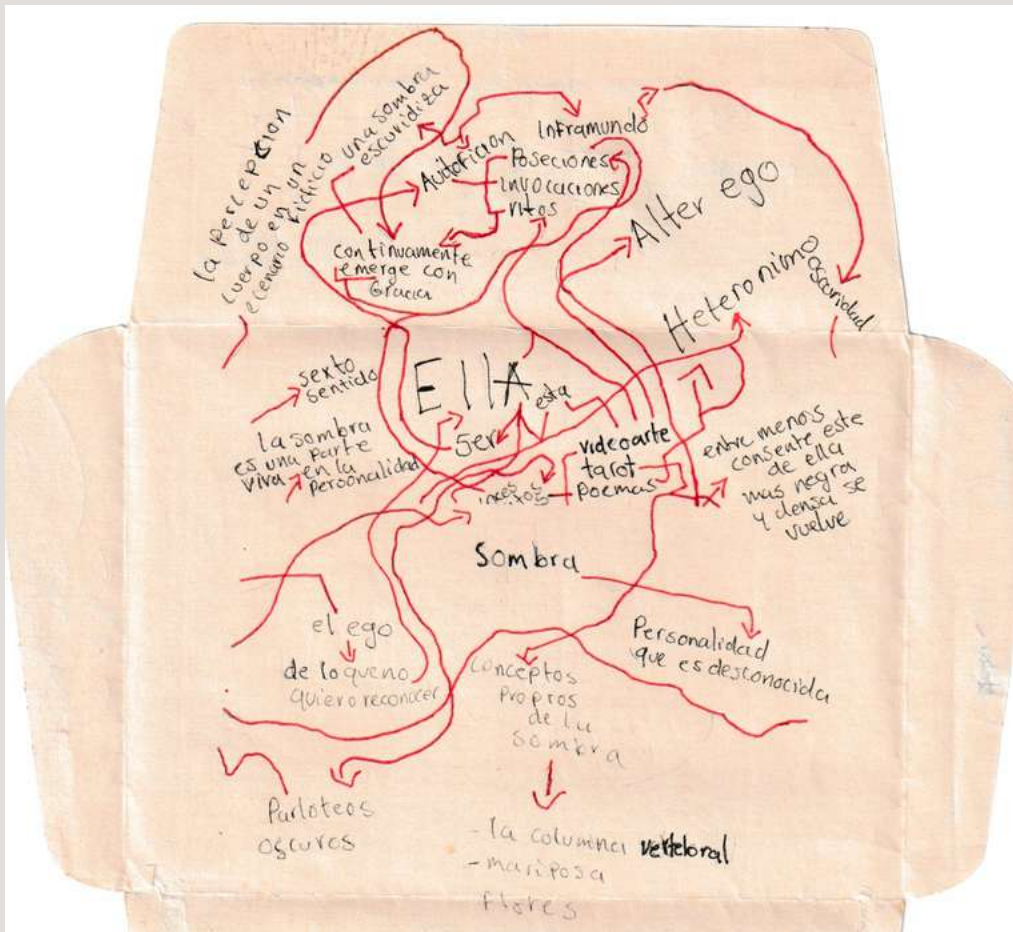

Fig. 34. Abril, C. (2023). Cartografía Interna 1 .P. 83.

Fig. 35. Abril, C. (2023). Cartografía Interna 2 .P. 84.

La segunda fue desarrollándose desde una perspectiva cartográfica, ya que empecé a asumir todo lo que tenía abordado en el recorrido de mis territorios. No solo reunir los escritos, sino que empecé a reflexionar como quería que fuera expuesta mi cartografía interna. No solo me concentré en la materialidad, también en los objetos, empecé a formar mi cartografía inusitada. Como pueden ver, esta fue hecha desde el suelo buscando una forma de que el espectador pudiera recorrerla de alguna forma, en esta exploración varió hasta la última cartografía que logré encontrar una forma en que el espectador pudiera entrar a mi capullo.

Fig. 36. Abril, C. (2023). Cartografía Interna 2 .P. 84.

Fig. 37. Abril, C. (2023). Cartografía Interna 2 .P. 85.

Fig. 38. Abril, C. (2023). Cartografía Interna 3 .P. 86.

Fig. 39. Abril, C. (2023). Cartografía Interna 3 .P. 86.

Fig. 40. Abril, C. (2023). Cartografía Interna 3 .P. 87.

Fig. 41. Abril, C. (2023). Cartografía Interna 3 .P. 87.

La tercera fue desarrollándose con los tres territorios que había catalizado con mis cartas del tarot. La exposición se marcó entre estos tres lugares internos. Ha sido en un sitio público expositivo ante un público establecido (profesores de mi línea de investigación, creación, cuerpo y territorio) exponiendo mis hallazgos sobre mi sombra, y la necesidad de trabajar con ella.

Fig. 42. Lopez Castillo Cindy Natassja. (2023). Registro Cartografía Interna 4 .P. 88.

Fig. 43. Lopez Castillo Cindy Natassja. (2023). Registro Cartografía Interna 4 .P. 88.

Fig. 45. López Castillo, Cindy Natassja . (2023). Registro

La cuarta cartografía interna encapsula la esencia completa de la travesía de exploración que emprendí junto a mi sombra. No solo es instalativa, sino también contó con la decisión de incluir el performance.

No solo añadió un elemento pulsional a mi trabajo; también marcó un momento en la apertura ante el público, más que simplemente trabajar con una cámara, sentí una fuerte necesidad de involucrar directamente al público en el proceso final de la presentación de mi trabajo.

Fig. 45. Angie Cadena Gomez. (2023). Registro de Performance .P. 89.

La cuarta cartografía interna no se limita a la expresión visual. Esta es la imagen completa de la obra, la conexión en el recorrido entre mi sombra y yo en cada etapa de esta travesía artística. Esta última cartografía resume toda la naturaleza de la navegación interna a través de la sombra, este viaje no se trató solo de muestra artística, se convirtió en una puerta que abrió el capullo al mundo de las sombras ante el público

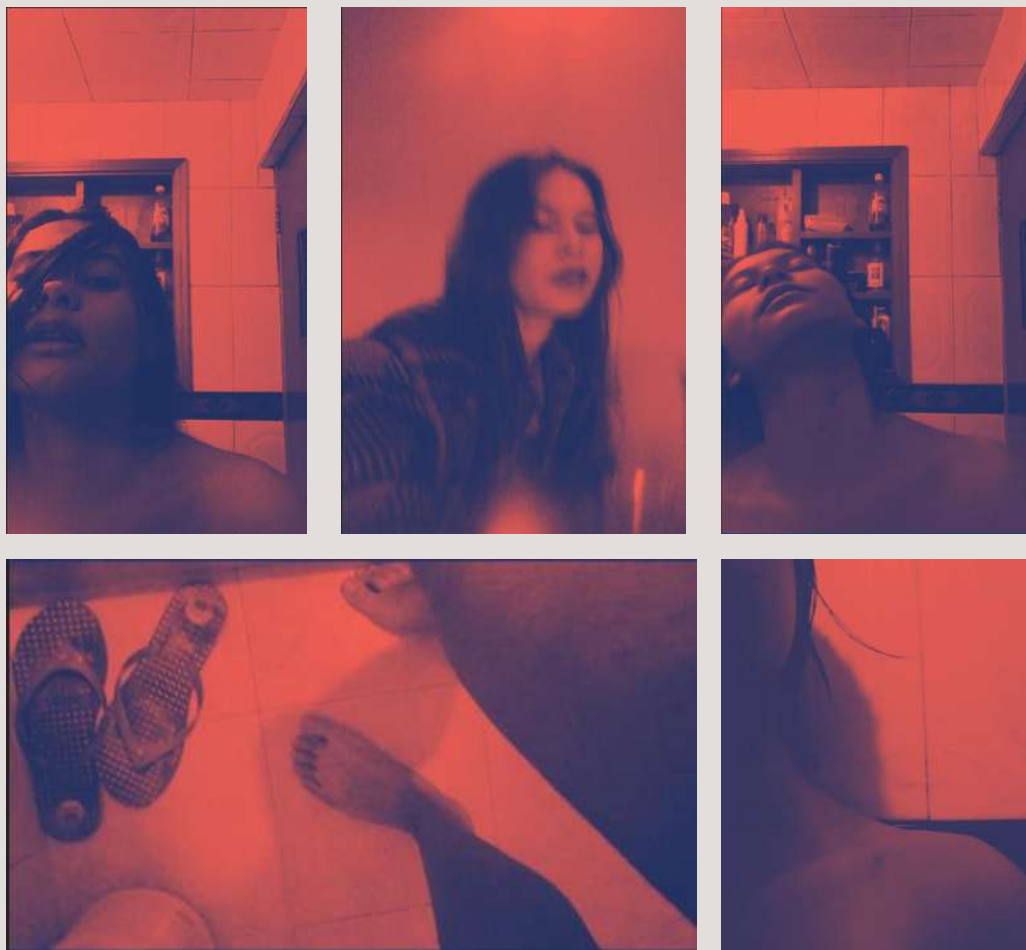

Fig. 46. Angie Cadena Gomez. (2023). Registro de Performance .P. 89.

Fig. 47. Angie Cadena Gomez. (2023). Registro de Performance .P. 89.

ACERCA DE ELLA

LAS DIFERENCIAS ENTRE ELLA Y YO

¿QUIEN ES ELLA?

LA SOMBRA / ELLA

AÑOS
ACTITUD
ASPECTO
NACIMIENTO
APARIENCIAS

INFORMACIÓN
RECAUDADA
LO LARGO DE
MI CARTOGRAFÍA INTERNA

ELLA

Éste es el tiempo que necesitó mi alma hasta que despertó de una existencia de sombra a la propia vida, hasta que pudo presentarse ante mí como una esencia autónoma y separada de mí. Y recibí duras palabras de ella, pero sanadoras. Yo necesitaba la disciplina, pues no podía superar la risa burlona en mí. (Jung, p. 185)

sobre ELLA...

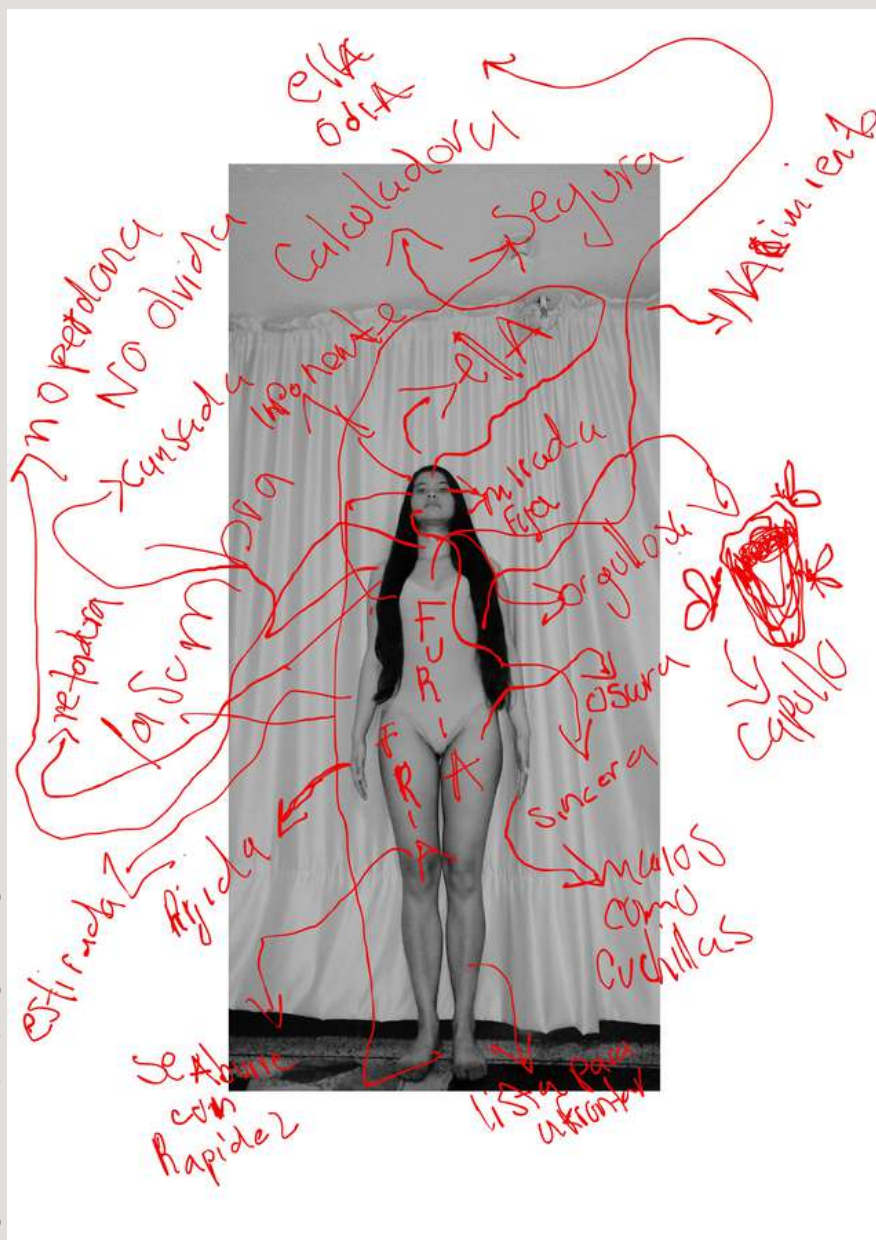
Ella es todo lo que está mal en mi vida, pero también es lo que me ha salvado de mí misma a lo largo de los años, es realmente complicado poder hablar sobre ELLA, mi sombra. nunca le había contado alguien sobre ella. Por lo cual espero que trate de ser comprensivo conmigo querido lector, entender este ser que se encuentra dentro de mí, es una aventura inesperada y exasperante.

Me dieron luz y traje conmigo la oscuridad

Si hablamos de su estado físico, puedo asegurar que su estado muta. La primera vez que la vi era una mariposa negra, salió desde el capullo hecho con las cortinas de mi habitación. Según por lo que me contó, allí pasó su estado de quietud en mi infancia, mientras iniciaba su metamorfosis para mi adolescencia convertirse en una mariposa negra, en mi adultez, su forma volvió a transformarse, se convirtió en mi sombra. Su sangre es negra. Tiene un parecido a lo líquido de la tinta y a veces es tan espesa como la pintura; tiene un olor embriagador como un marcador rendido con alcohol o rendido con agua, pero a la hora de secarse es igual de molesta como la sangre humana. Les puedo asegurar esto, porque vi mucho de ese líquido regado por ahí cuando la maté.

Fig. 48. Abril, C. (2023). Cartografía Interna 3 .P. 92.

Es un ser pasivo pero inquietante, su cuerpo varía igual que las emociones que he conocido de ella hasta ahora, a ella la he visto sonreír pero es más amenazante que sus ojos. Suele tirar este tipo de gestos cuando quiere hacer algo malo Yo odio mirar a la gente a los ojos, pero ella mira fijamente con furia a sus víctimas. Esta mirada va conectada con su boca para votar veneno, en ocasiones no puedo evitar este vínculo venenoso cuando me posee, pero a pesar de estas cualidades tiene una personalidad arrolladora y confiada. La he visto ser amable, pero solo cuando tiene intenciones ocultas. Es calculadora. Siempre trata de buscar información sobre los humanos, porque nunca sabe cuándo estos pueden convertirse en futuras presas, puede ser manipuladora e impulsiva, pero su frialdad y poco interés en Sentimientos ajenos evita que se dé cuenta de sus errores.

Obviamente existen momentos de mi vida, donde dejo que ella salga, cuando la furia que me invade, cuando quiero arrasar y herir. La incito a que salga, y eso le excita un poco, con una de esas risitas coquetas me hace caso. Cuando siento dolor y no cualquier dolor, hay uno en específico, es aquel que empieza de dentro hacia fuera, he notado los síntomas recurrentes empieza con una tos casual hasta que se vuelve continua, con el sabor de bilis en la boca, el estómago se quema Y el dolor visceral se extiende por todo el abdomen, hasta que quede en posición fetal.

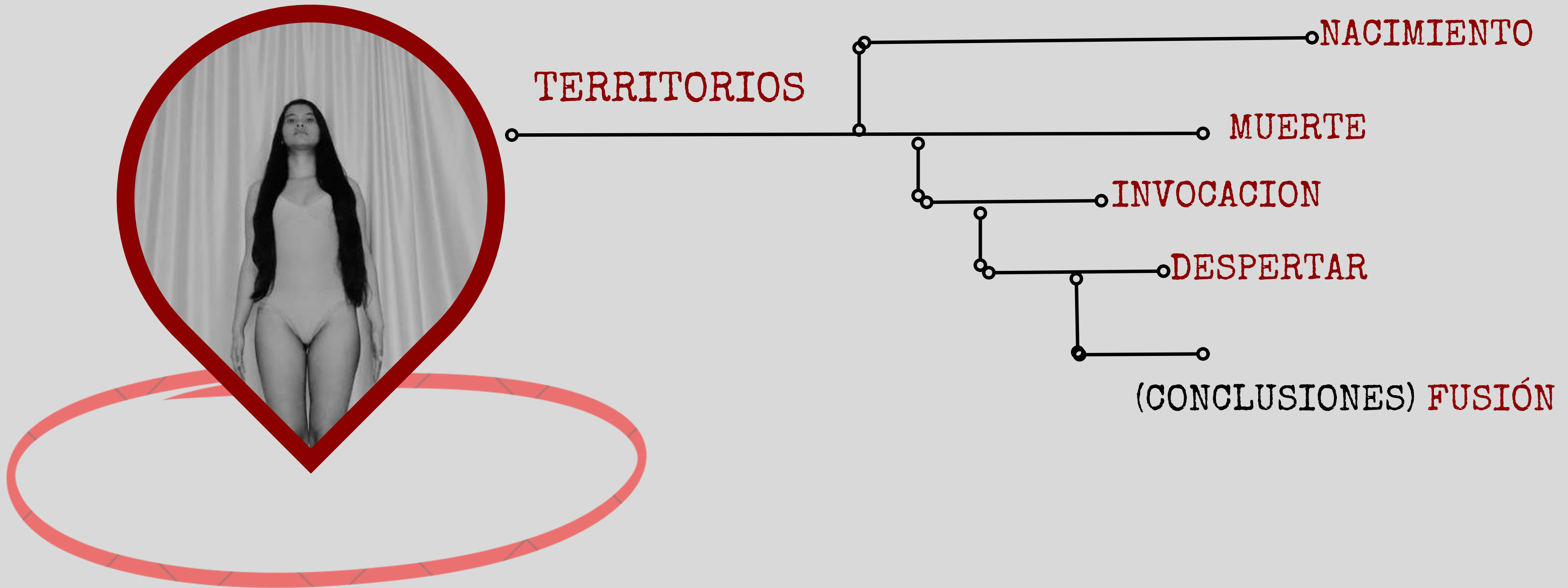
Me invaden las náuseas y vómito, suele repetirse todo este proceso hasta que me quedé dormida, ella en esos momentos sale de mí, para no soportar los síntomas, me mira pero no me posee, solo siento sus ojos en mi espalda, a veces me da palmaditas en la cabeza, cuando trato de olvidar mi inercia náuseabunda y llamar a morfeo, (Tengo la sospecha, que ella puede sostener mi cabello, mientras tengo mi cabeza metida en el retrete vomitando mi día) .

Pero a lo largo de toda esta incursión, me he dado cuenta Que ella no sólo sale para algo malo, también viene a mí, cuando suelto una línea sarcástica o una insinuación sexual. entre guiños y la ropa roja, ella está, o estamos; son lo que yo llamo puntos de Unión entre ella y yo, podemos convivir en momentos las dos juntas, sin pelear ni opacar a la otra, está ahí conmigo caminando con la cabeza en alto entre tacones en la calle mientras me ayuda a balancear mi cabellera para verme mejor, ella está conmigo cuando escojo el labial rojo para una ocasión, cuando uso lencería como ropa casual, cuando estoy en la cúspide de un orgasmo nos tomamos de las manos y gritamos juntas.

Estas son las cosas que pude aprender sobre ella, cosas que nos hicieron fundirnos, y dejar un poco de odiarla, ya no nos mandamos cartas, Ahora nos ponemos citas, les puedo asegurar que nos vemos cara a cara, una frente a la otra. No quiere decir que seamos amigas, pero sin lugar a duda, sé que ella está aquí y es de gran ayuda saber que no la tengo que ocultar más.

Ruta

La primera ruta que creé. Fue con mi primer montaje de mi cartografía interna. La instalación fue hecha en uno de los salones de la licenciatura de artes visuales el 1 de abril del 2023 y en ella empezó a organizar el proceso que venía elaborando.

Estaba compuesta con poemas y objetos, curiosamente tomé lana roja como conector y por primera vez vi mi primera ruta. En el momento claramente no era obvio, pero al finalizar la exposición y empezar con el trabajo desmontaje me encuentro con estas líneas, reconocí la ruta que estaba hecha entre líneas rojas.

Fig. 51. Abril, C. (2023). Cartografía Interna 2 .P. 97.

PRIMER TERRITORIO
NACIMIENTO

Pero llega el día, un día real, el día de este mundo. Y yo estoy escondido en la cañada de la tierra, abajo en lo profundo y solitario y en la sombra del valle que alborea. Ésta es la sombra y la pesadez de la tierra. (Jung, p.270)

Podemos observar en la primera instalación de cartografía interna que ya había algunos territorios que estaba explorando, ya existían también unas cartas, pero nunca me había planteado sus inicios, no sabía de dónde venía mi sombra, no tenía ninguna primicia absoluta de ella, entonces me pregunté ¿de dónde venía ella?

Un brujo amigo (mi tutor de investigación) al verse envuelto en esta incógnita conmigo, me dijo que mi sombra había nacido el mismo día en que yo había abierto los ojos en la tierra y me recordó investigar en mi carta astral “Las cartas astrales son diagramas cuya interpretación permite descubrir cómo las posiciones de los astros influyen, condicionan, y definen las características de una persona u otra entidad”. (Blanca, 2011, p.15).

Al principio yo no estaba de acuerdo con él porque no recordaba haberla visto cuando era pequeña. Dije que solo la había visto en los principios de mi adolescencia alrededor de mis 13 años. Entonces la primera imagen que se me vino la cabeza de mi sombra fue en mi primer diario escrito en esa época, sabía que por primera vez la había reconocido en aquellos escritos. Pero sabía que él también tenía razón, ella venía de mí. La sombra estaba conmigo cuando a mí me dieron a luz.

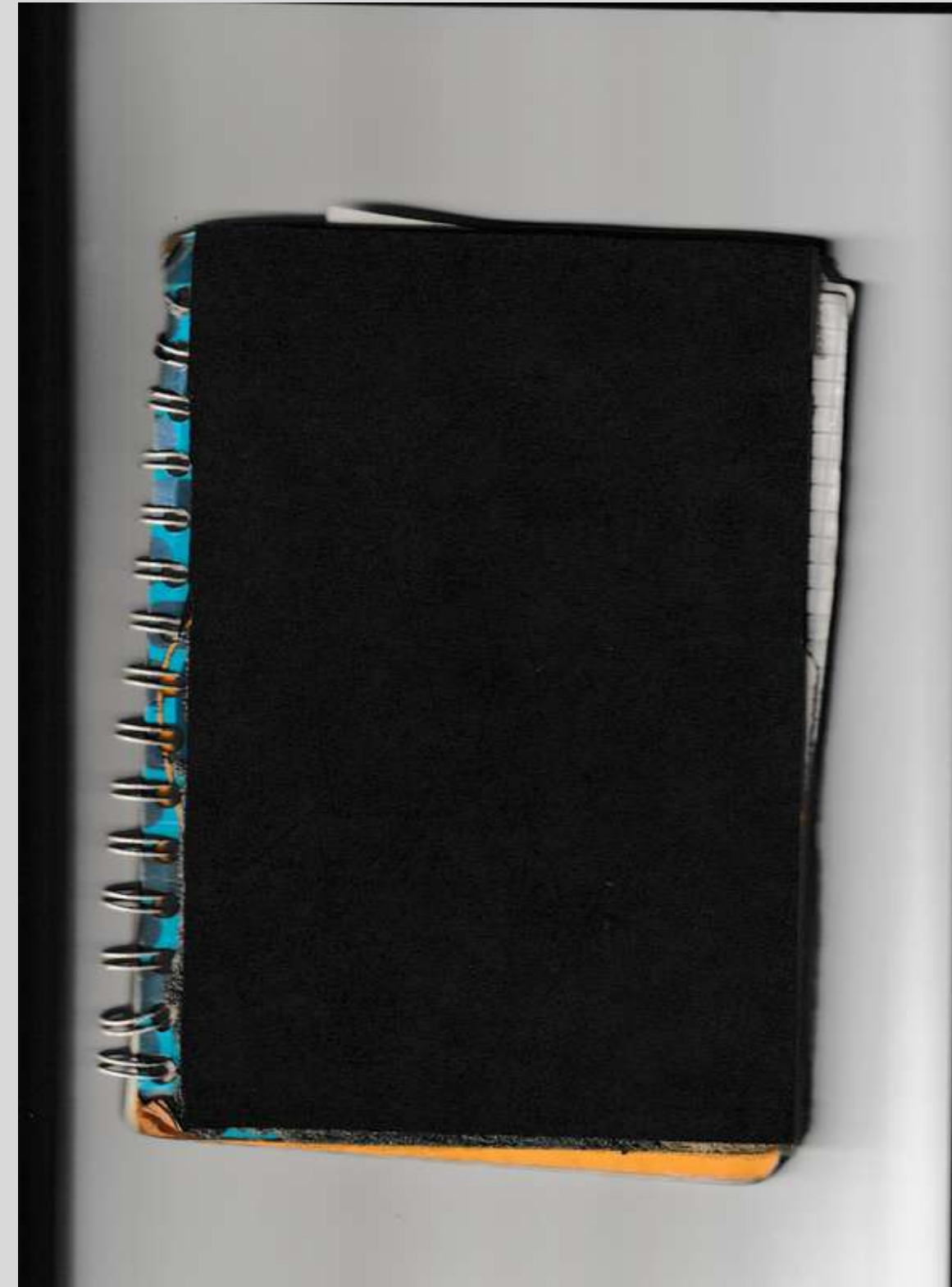

Fig. 52. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 99.

Al remitirme a mi primer diario, al observar que le había puesto un título que se llamaba mariposas negras, en la primera página había escrito un fragmento de un diálogo que había leído en un manga japonés de hace 11 años. Al seguir leyendo el diario más adelante me encontré con dibujos que hacían alusión a una mariposa negra. Al leer tal peculiar fragmento me di cuenta que mi yo del pasado Camila Abril de 13 años había creado unas relaciones basadas en la en su intuición y experiencia personal.

Fig. 53. Matsuri Hino. (2008). Vampire Knight .P. 100.

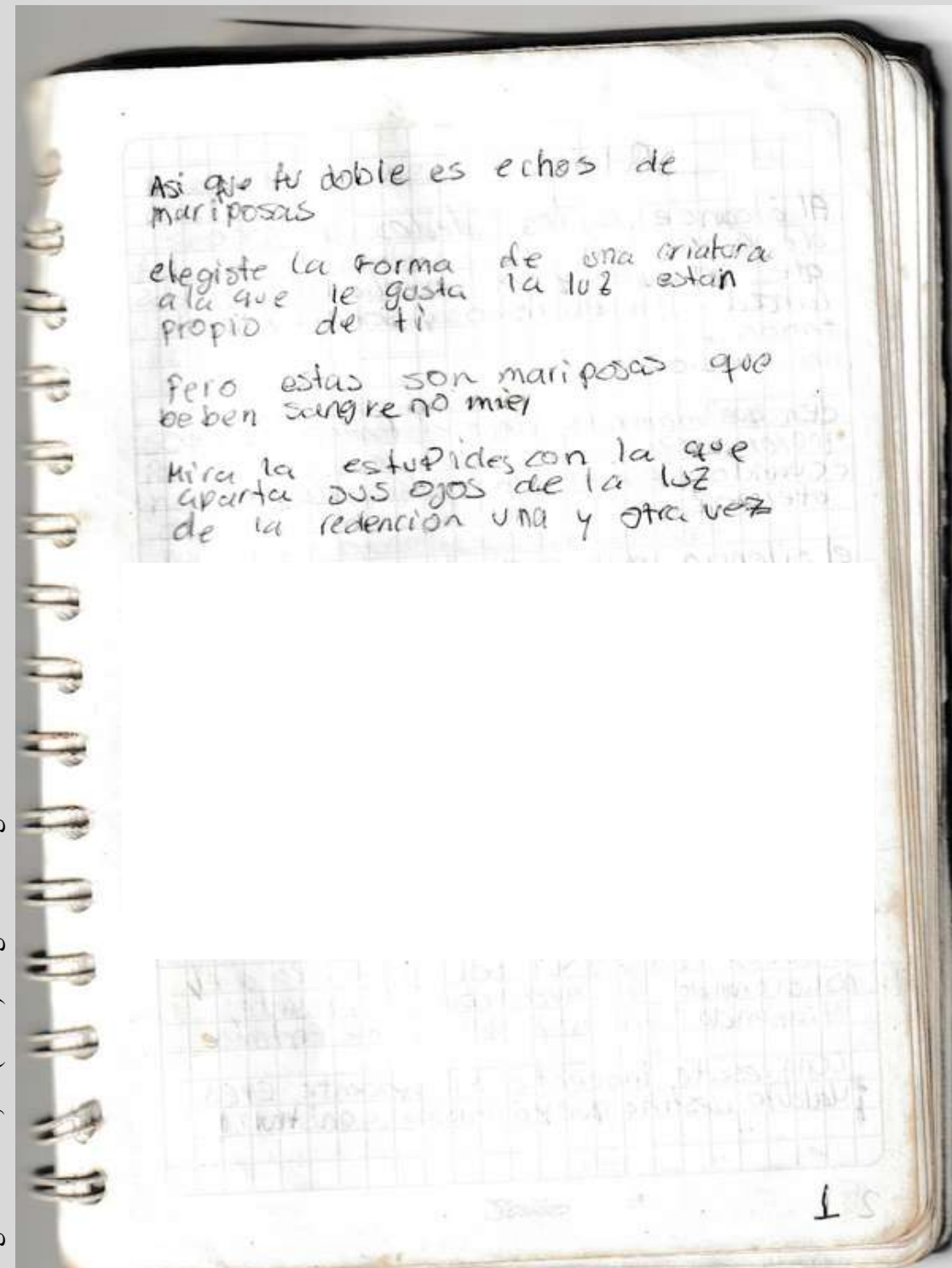

Fig. 54. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 100.

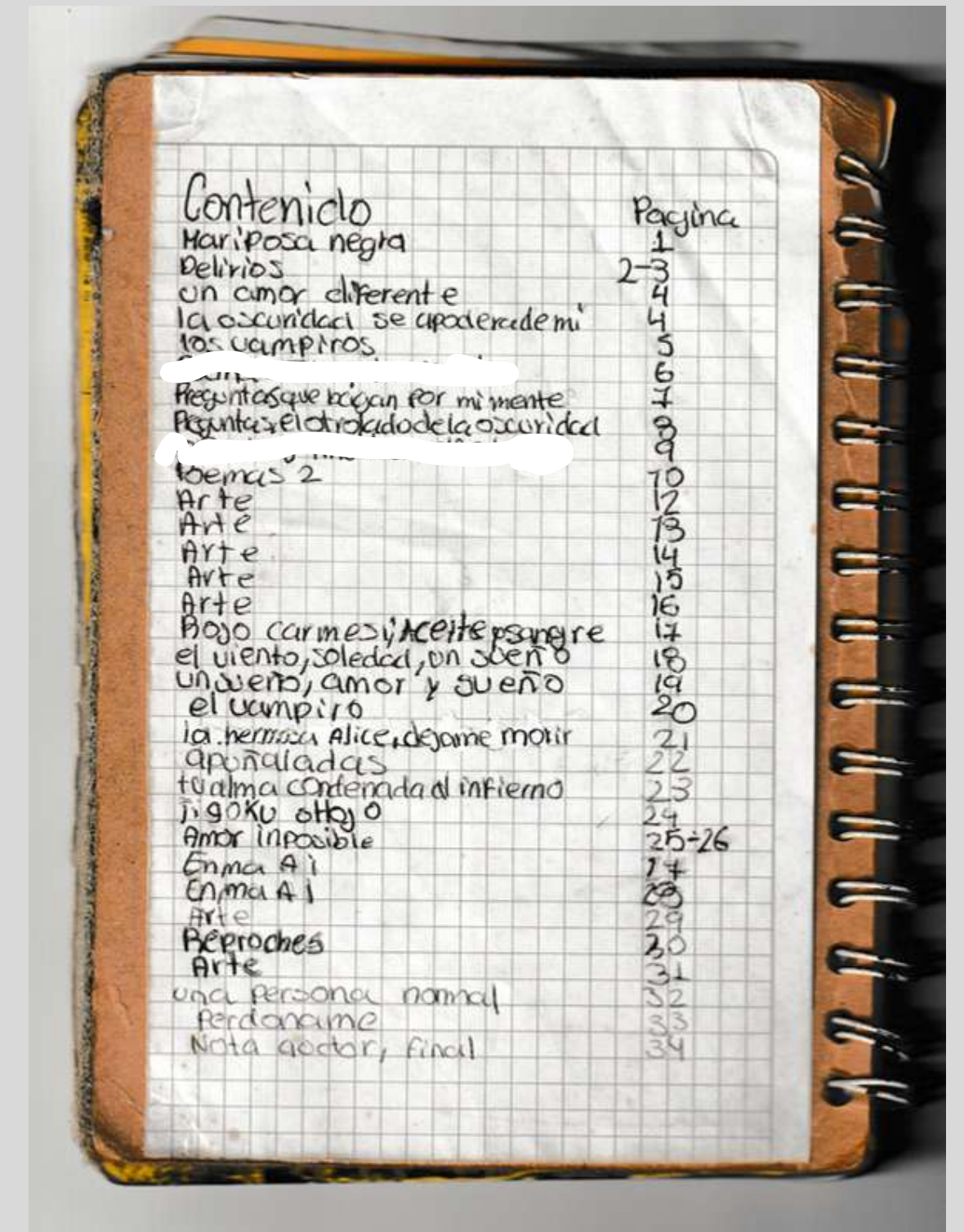

Fig. 55. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 100.

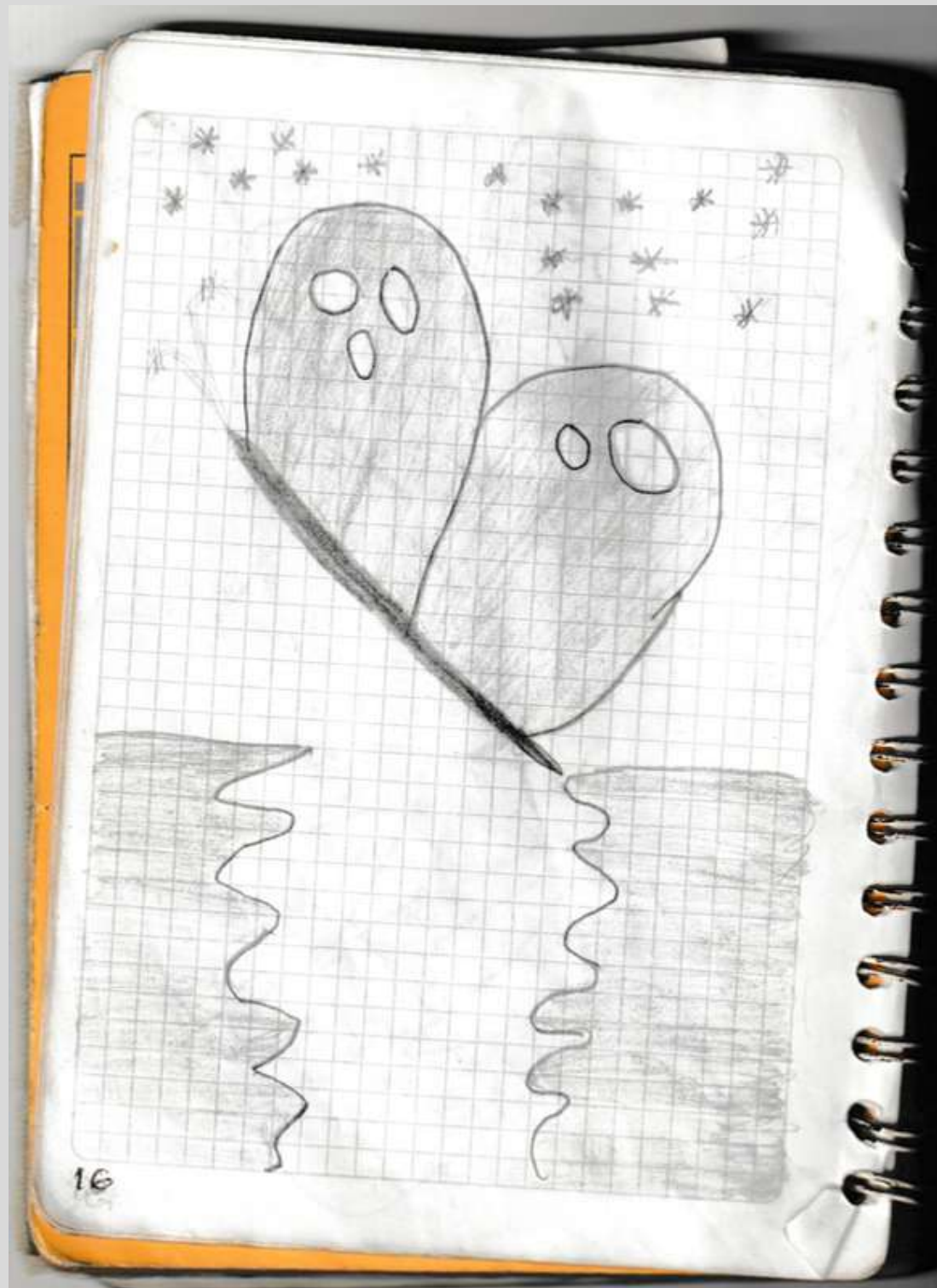

Fig. 56. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 101.

Había tenido una pulsión a leer aquellas palabras en ese manga. Las relaciones que estaba haciendo Camila de 13 años mediante todo el diario tenían una necesidad. Los conceptos, es necesario fabricarlos. Y no se fabrican, así como así, uno no se dice un día: “Bueno, voy a hacer tal concepto, voy a inventar tal concepto” como tampoco un pintor se dice un día: “Bueno, voy a hacer tal cuadro”. Es imprescindible que exista una necesidad. (Deleuze, 2003, p. 6)

Encontró esta idea de la mariposa que ya estaba allí y Camila Abril de 13 años formó unos conceptos en el diario mediante este fragmento. Cuando me planteé el nacimiento de una mariposa, estaba pensando que este era el primer presagio que tenía sobre inicio de la sombra.

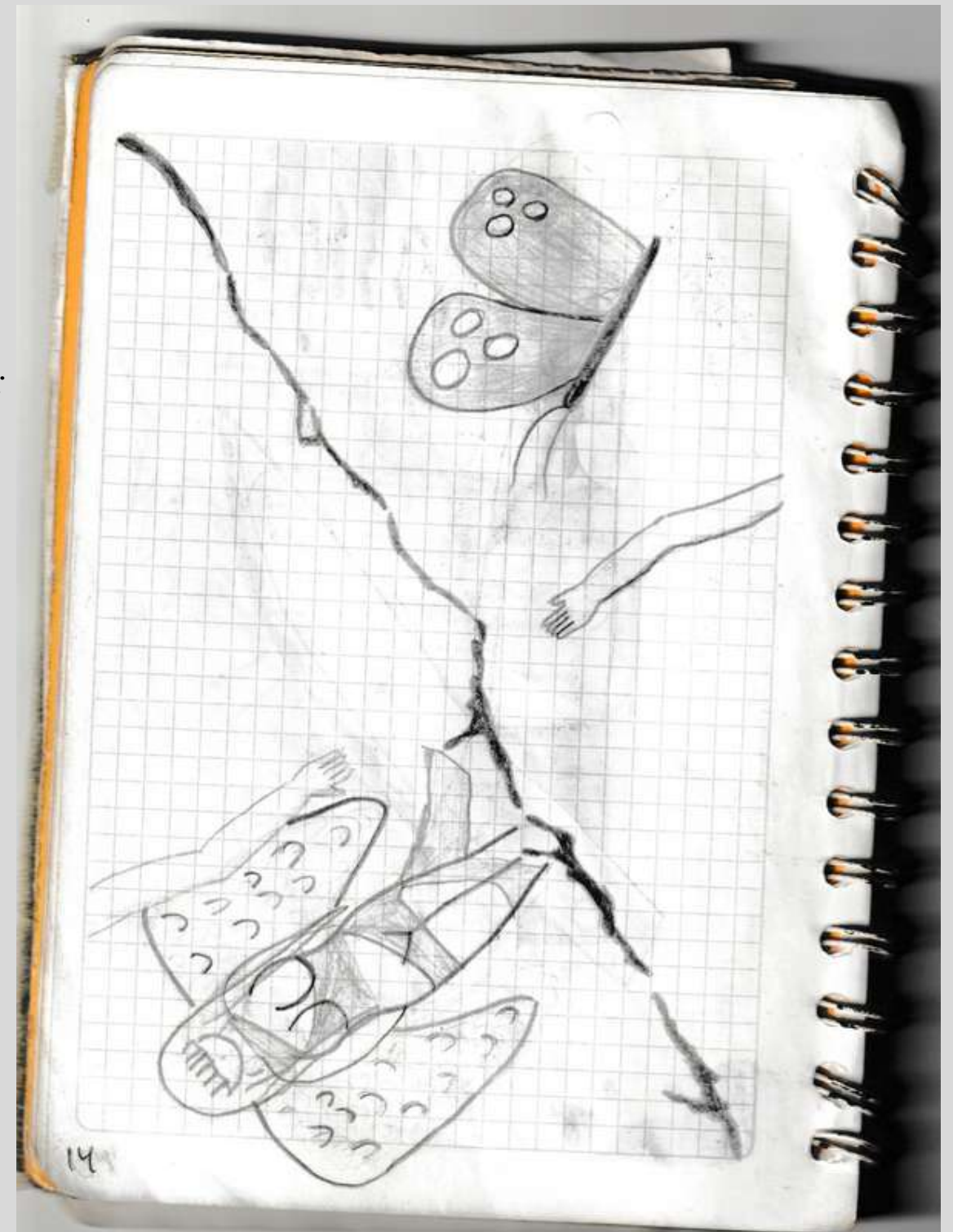

Fig. 57. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 101.

Las mariposas negras, el concepto que había creado mi yo de 13 años, me dio un indicio 11 años después a mi yo del futuro. Al Investigar sobre las mariposas me di cuenta de que ellas no tenían un nacimiento normal. Tenían un proceso largo y un poco más complicado, en pocas palabras primero tenemos a una larva después empieza una metamorfosis y así nace la mariposa.

Pero en ese proceso de metamorfosis tenemos a la etapa de la pupa o capullo, esta etapa es decisiva, ya que si se abre antes de tiempo su capullo el insecto muere; el capullo es importante dentro de él está en su proceso de formación de sus alas, la larva se convierte en mariposa

Mientras dura el estado de pupa, el insecto se mantiene encerrado, no se mueve y ni siquiera se alimenta; en otras palabras, se trata de un estado de aparente inactividad. Poco a poco, comienza a desarrollar sus alas y patas y adquiere la estructura que tendrá durante la adultes. (Cantillano, 2019)

En este preciso instante me di cuenta de que la carta astral y el brujo tenía razón. ELLA había nacido el mismo día que yo di mi primer respiro, después de liberarme del líquido amniótico el vientre de mi madre; ella venía conmigo, pero mi sombra no es humana, igual que la mariposa, Ella tenía otro proceso de vida y estaba en metamorfosis. no la reconocía cuando era pequeña porque ella estaba en el capullo, mi sombra siempre estuvo ahí simplemente no la pude ver porque aún no tenía forma.

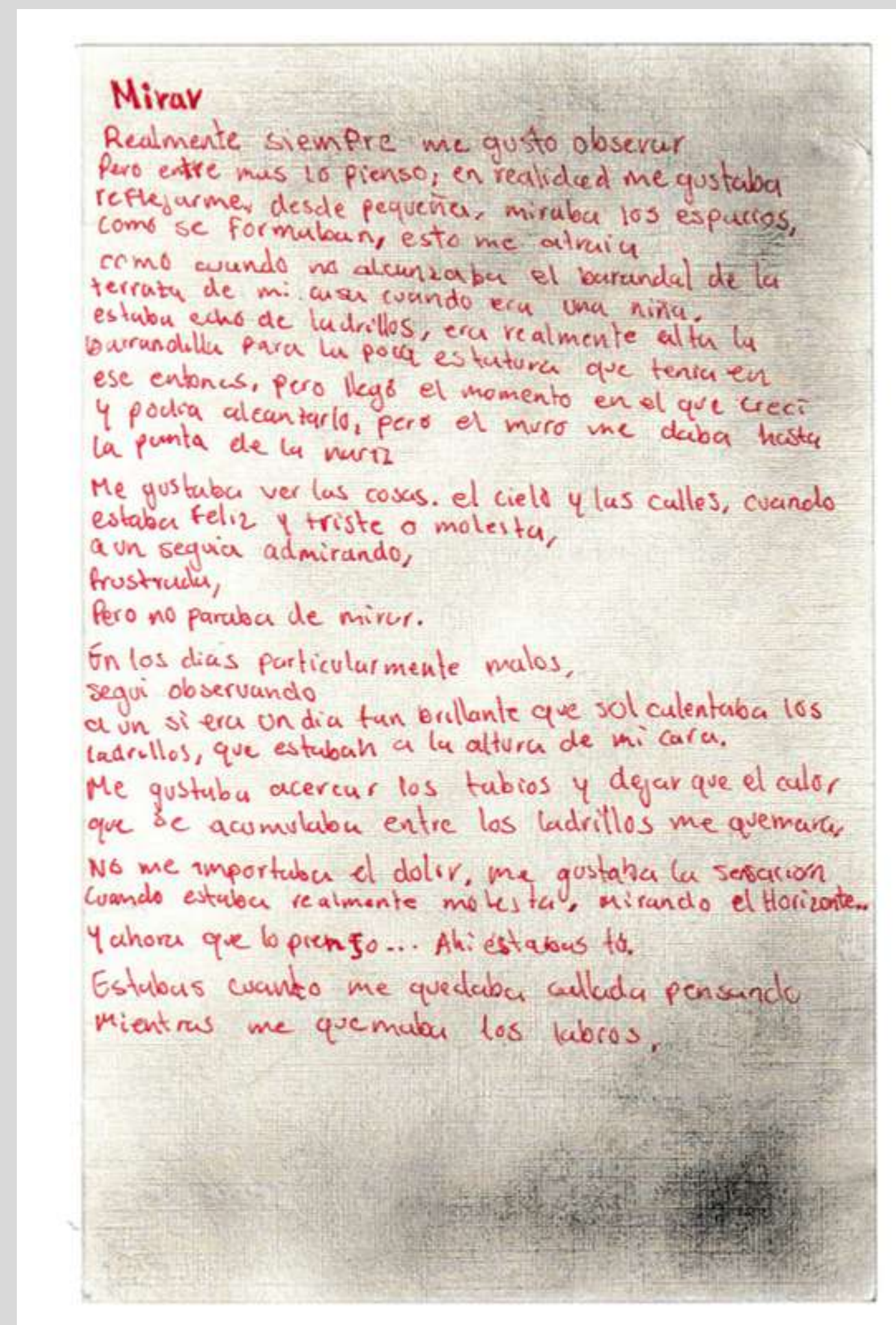

Fig. 12. Abril, C. (2023). Nacimiento Mirar. P.43.

Teniendo en cuenta que puede variar el tipo de capullo según la especie de mariposa; por ejemplo las mariposas nocturnas, sus capullos son diferentes al que solemos ver de otras mariposas, estos capullos toman un color más oscuro. En vista de esto me pregunté cómo luciría el capullo de mi sombra. Con la nueva incógnita me presenté ante el brujo (mi tutor de investigación) en busca de ayuda; Él con más experiencia ante esto me dijo que pensara primero en cómo sería su materialidad y el tiempo de la materialidad del capullo, Lo consideré y tenía razón podía variar el capullo según la persona, porque cada una elige en dónde esconder a su sombra.

Hablamos de mi niñez porque tenía que volver al inicio, para saber sobre el nacimiento de mi sombra; nombramos varias cosas y un lugar en específico del que fuimos indagando fue mi cuarto. Mi cuarto me había acompañado desde mi niñez hasta hoy en día. tenía 23 años de historia, había sido un lugar compartido en mis primeros años de vida por mis 3 hermanas mayores, después de los siete solo por mi hermana mayor y yo, luego de los 11 solo yo viví en esa habitación.

He aquí lo que quiero decir: no vivimos en un espacio neutro y blanco; no vivimos, no morimos, no amamos dentro del rectángulo de una hoja de papel. Vivimos, morimos, amamos en un espacio cuadriculado, recortado, abigarrado, con zonas claras y zonas de sombra, diferencias de nivel, escalones, huecos, relieves, regiones duras y otras desmenuzables, penetrables, porosas; están las regiones de paso: las calles, los trenes, el metro; están las regiones abiertas de la parada provisoria: los cafés, los cines, las playas, los hoteles; y además están las regiones cerradas del reposo y del recogimiento.

(Foucault,p. 3)

Entonces me pregunté por los objetos, la mayoría de ellos habían variado a lo largos de los años, algunos ya no se encontraban presentes en la actualidad, uno de los lugares que más me gustan de la habitación, es el ventanal, el cuarto está conformado por cuatro paredes, 2 de ladrillo y pintura, otra de madera, frente al lado de su puerta tiene una pared de vidrio, es una gran ventana.

No me gustaba quedarme sola, odiaba dormir sin nadie a mi lado, tenía 11 años y había tanto miedo dentro de mí, cuando se fue mi hermana mayor, esa ventana fue lo único que me hizo quedarme en esa habitación, enfrentar a la oscuridad y encarar a los temores de la noche. esa ventana, que era tan grande que ocupaba toda la pared, siempre estaba cubierta con unas cortinas, siempre eran las mismas y no cambiaba el material. Así fue como encontré de que estaba hecho mi capullo, era lo que me dio fuerza para combatir con oscuridad y los miedos que traía, las costinas largas y transparentes era lo que envolvió a mi sombra. Tuve la idea del capullo,

¿Qué es tener una idea? Quizá eso que uno dice “¡Ahí está, tengo una idea!” Mientras que casi todo el mundo sabe bien que tener una idea es un acontecimiento raro, que ocurre de una manera extraña, que tener una idea es una especie de fiesta. (Deleuze, 2003, p. 2)

Pero mi mente no paraba de pensar en cómo realmente luciría, quería verlo, quería ver cómo se veía mi sombra dentro del capullo, así qué querido lector en mis ejercicios de cuerpo podemos ver cómo empieza su metamorfosis.

Fig. 58. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 104.

Fig. 59. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 105.

Fig. 60. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 106.

En el día del mundo olvidé que bebí el sol en mí y que estoy ebrio de luz efectiva y de fuerza abrasadora. Pero ingresé en la sombra de la tierra y vi que estoy desnudo y no tengo nada con qué esconder mi pobreza. Apenas tocas la tierra, tu vida que habita en ti desaparece; ella escapa de ti hacia las cosas. (Jung, 2012, p. 270)

NACIMIENTO

PRIMERA CARTA DEL TAROT

*Al seguir caminando en este lugar,
encontrando duda tras duda,
buscando respuestas entre el pasado y el futuro,
descubrí cómo había nacido mi sombra y también su inicio,
me di cuenta de que no había podido formar este territorio
sin las preguntas correctas y incorrectas,
Y que volver a navegar a la deriva,
me había permitido saciar una incertidumbre,
solo así pude crear esta carta del tarot.*

Mientras dura el estado de pupa, el insecto se mantiene encerrado, no se mueve y ni siquiera se alimenta; en otras palabras, se trata de un estado de aparente inactividad. Poco a poco, comienza a desarrollar sus alas y patas y adquiere la estructura que tendrá durante la adultez.

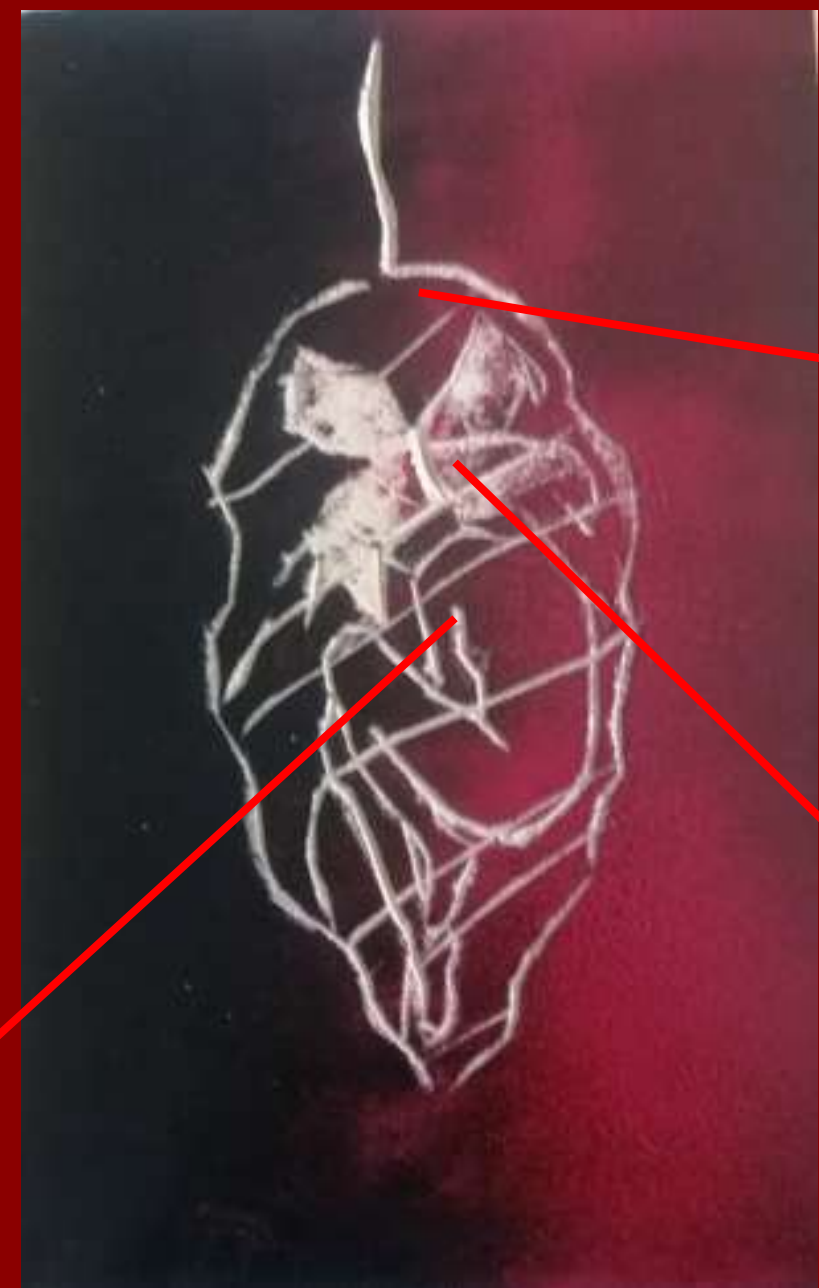

Fig. 63. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 114.

La mariposa negra en inglés la llaman black witch (bruja negra) y hasta su nombre científico, Ascalapha odorata, proviene del demonio Ascálafo, el horticultor de Hades, el rey del inframundo en la mitología griega. Esta superstición se ha materializado efectivamente en la muerte de miles de mariposas negras. (national geographic.2022)

Fig. 67. capullo .P.

SEGUNDO TERRITORIO

MUERTE

¡Qué sombra sobre la tierra! Todas las luces se extinguen en un último desaliento y soledad. La muerte se ha instalado y ahí ya no queda nadie más para el lamento. Ésta es una verdad última y no un enigma. ¿Qué ilusión engañosa nos pudo hacer creer en enigmas? (Jung, p.250)

En este territorio surge la necesidad de reflexionar sobre las múltiples dimensiones de la sombra. La sombra se relaciona con lo sobrenatural, la oscuridad, la hostilidad. Sin embargo, no solo debemos considerar la sombra en nuestro entorno y los objetos que la componen, sino también el ambiente en el que se refleja. Esto implica conocer nuestros refugios sombríos, donde la sombra se siente bienvenida. Este conocimiento se torna problemático cuando evitamos enfrentarla.

Quisiera ser clara, pero no estaría siendo sincera, la verdad no tengo la fecha exacta, pero sé que la maté en algún momento entre el 2015 y el 2016, En aquel tiempo yo ya no quería vivir en este plano terrenal.

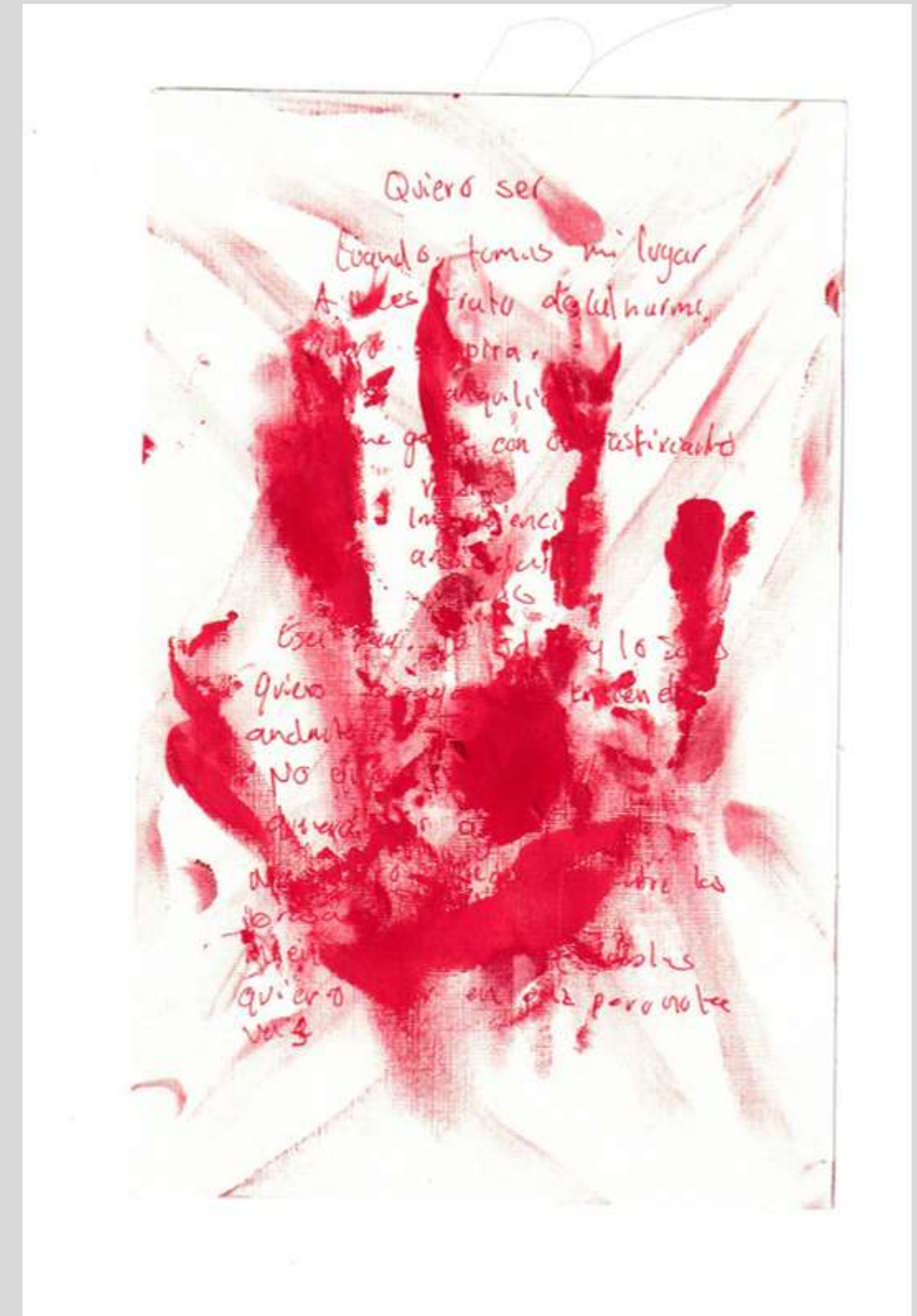

Fig. 16. Abril, C. (2023). Muerte Quiero Ser.P. 51.

Si puedo resumir este lugar en pocas palabras diría que es un territorio abandonado o solo una historia inconclusa y borrosa, plantando a mí pasado y el de la sombra juntas, ¿Por qué lo digo? Sé que un tiempo atrás yo la había asesinado, la maté y no de forma generosa, en realidad la odiaba demasiado en ese momento. Tal vez entenderá, por qué todos los verbos que estaré nombrando están en tiempo pasado, retorna los meses en que ella y yo nos conocimos, era cuando la tenía más latente... tan cerca, Sin saber aún Quién era ella para mí en ese tiempo todavía era muy borroso la idea de la sombra ni siquiera le había puesto el nombre.

No sé cómo murió, no les puedo narrar mi delito en detalle porque no lo premedité, Puedo decir que no lo recuerdo porque no puedo recordar algo que no sé cómo comenzó, pero curiosamente sí sé cómo acabo, pero fue un crimen lento, cada golpe que le di empezó a formarle un gran hoyo en su pecho que atravesó mi columna, había ocasiones que la tortura la obligaba a traspasar la grieta de mi espalda para no soportarme más.

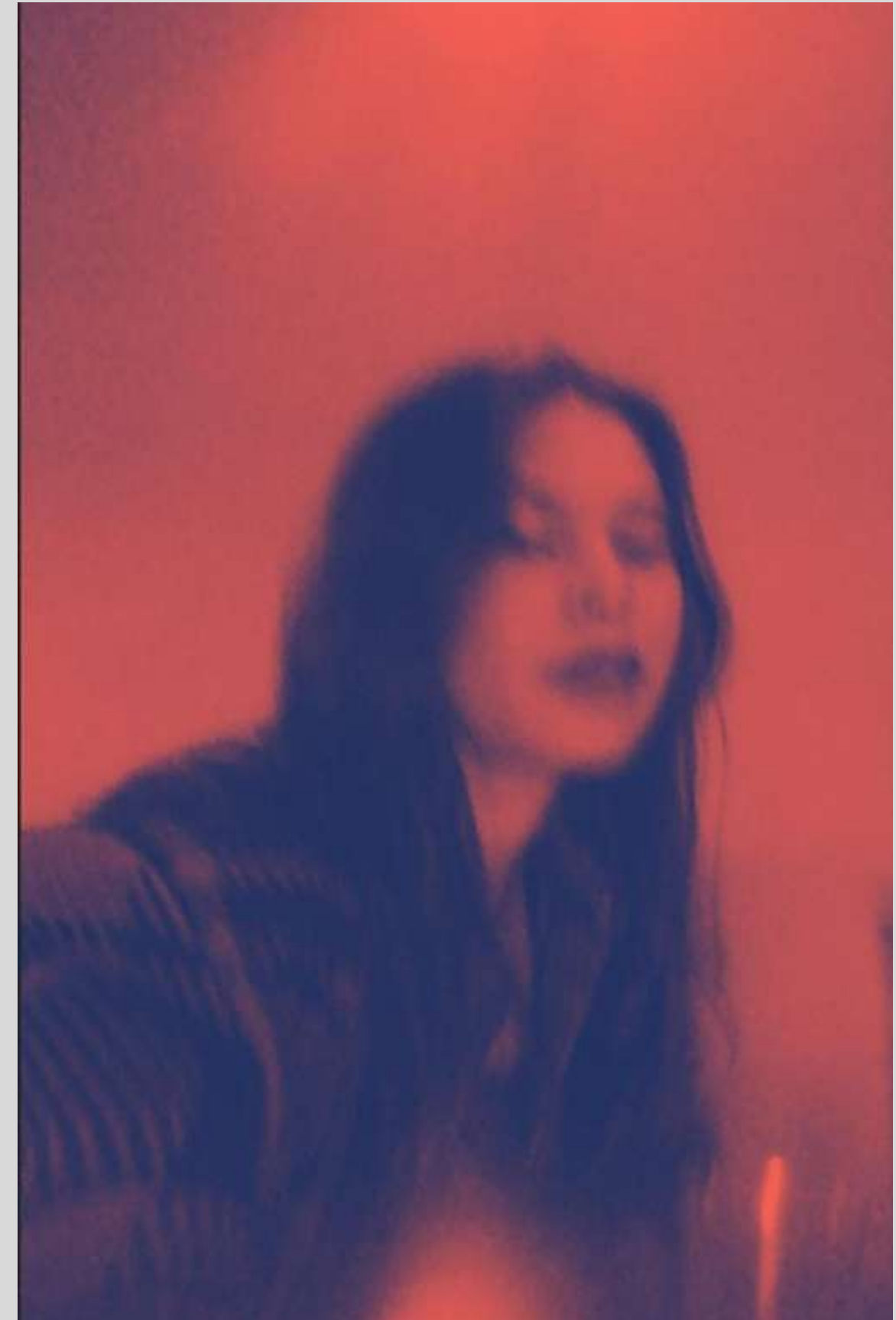

Fig. 61. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 110.

Tal vez los cambios que tenía en ese entonces ayudaron a que ella se cansara de mí, así con el paso del tiempo se debilitara y yo la olvidara.
No sé cómo empecé a golpearla; pero yo tengo suposiciones,

Quizás cuando empecé a ser empática con mi sufrimiento,

Cuando renuncié a dolores que no me correspondían,

Cuando inicié a regalar sonrisas verdaderas y a soltar lágrimas,

cuando aprendí a pedir ayuda y dejar a otras personas entrar en mi entorno social cercano,

sinceramente, creo que el golpe rotundo que la mató,
fue cuando me permití sentir.

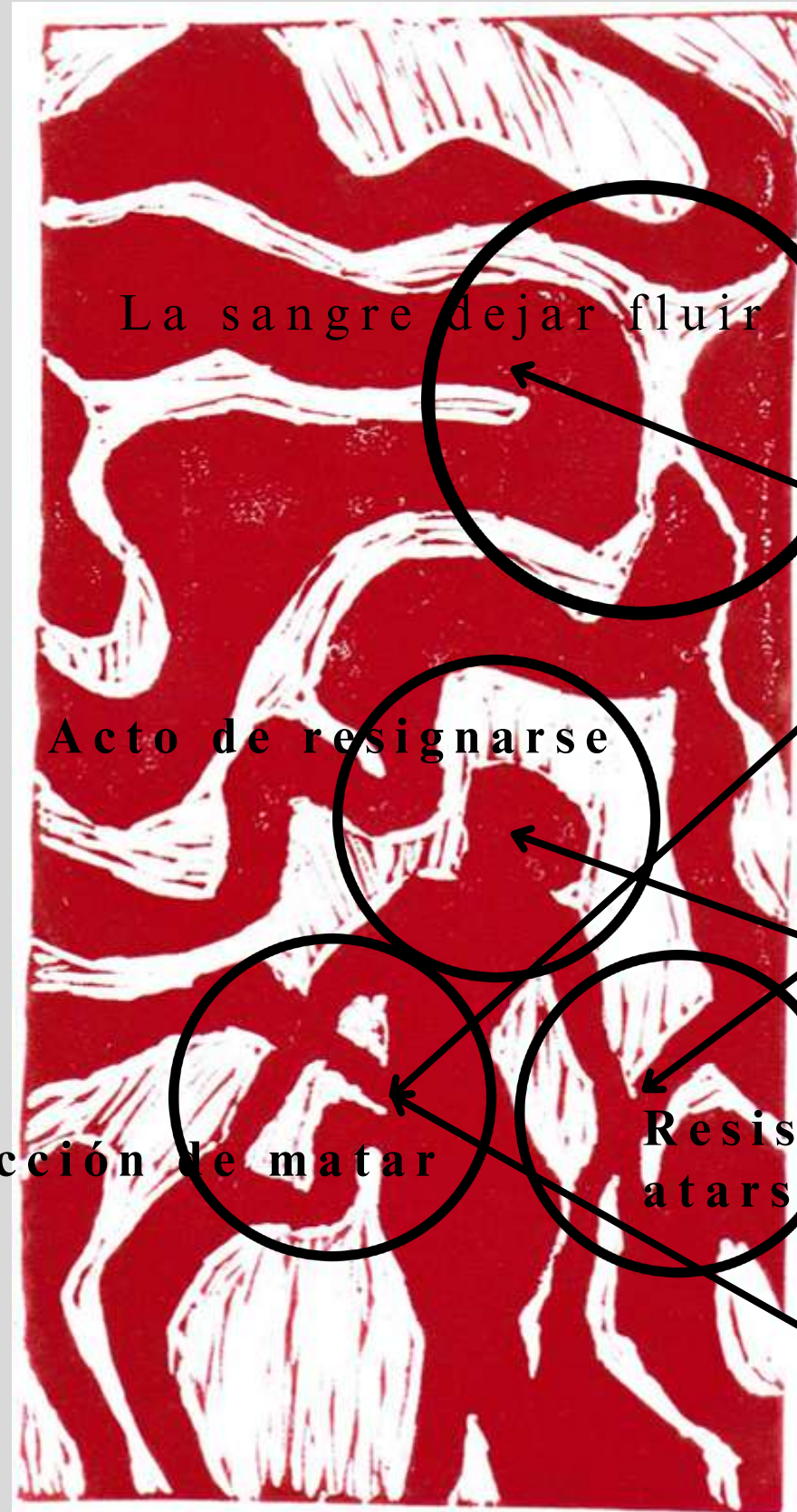

Fig. 62. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 111.

MUERTE

CARTA DEL TAROT

No soy yo y ella
aparece Soy ella,
soy yo
no la quiero la odio,
pero ella me ama,
la puedo dejar ir,
! Imposible;
No puedo hacer eso,
ella sabe demasiado,
ella está aquí,
la quiero.
¿La añoro o La odio?
No lo puedo evitar,
la quiero matar.

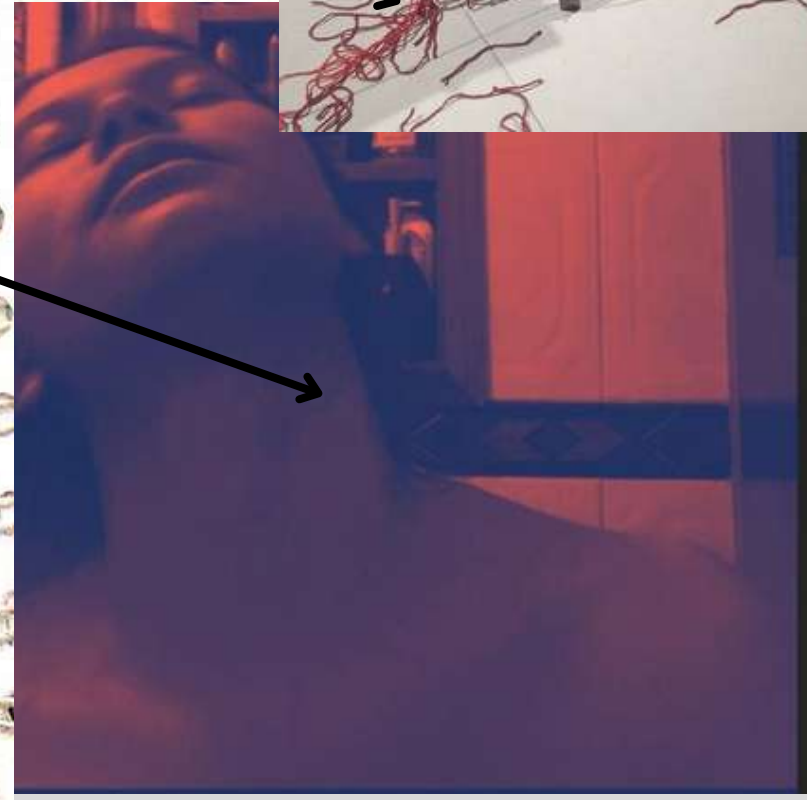
Acción de matar

Resistencia,
matar

Fig. 15. Abril, C. (2023). Muerte Segunda Carta Del Tarot.P. 50.

dejame morir
Mis pies estan cansados de vos tener mi cuerpo
el oxigeno a on indanda mis pulmones
mi corazon ya ignora lo reproche que
le ago sobre dejar de latir, mi sangre
no deca de correr, y la oscuridad
que me rodea sigue protegiendome
de la muerte o tal vez ...
me acerca mas a ella ... pero
aun hay una luz de esperanza ...
y cada semana en cada dia, hore, minto
y siguelo ... pero cuando desca
parezca yo me ire con ella y en este mundo
solo que daran mis goellas pero
tanvien desapareceran con el tiempo
ya que las finas manos del viento
recogeran cada una de ellas y asi
desaparecera mi existencia

la muerte
oscuridad de la esplendida noche
que acoge mi cuerpo desnudo
con una hermosa tela oscura de
vidrios partidos con un toque
caume cien cada uno de ellos
Por que estan clabados en mi cuerpo
es doloroso y con fortable es una
extasis inexplicable que recore
mi cuerpo
de que es raro y incompresible
y ala misma vez masoquista
pero que pasaria si un dia te
lebatals ena morada de la
mismisima muerte?
6

TERCER TERRITORIO
INVOCACION

*“Dado que las figuras de la sombra pueden aparecer disfrazadas de mil maneras,
luchar con ellas va a ser una batalla constante. (Jung, p.89)”*

Ahora me dirijo hacia usted para explicarle un poco más de lo que pasó aquí, como toda exploración tiene un inicio y un final, pero recordemos que en esta investigación en específico las reglas cambian al navegar en un estado de deriva en mi interior, pues verá este fue el primer territorio que exploré, este lugar fue el comienzo de todo.

Fig. 63. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 114.

Cuando indagué sobre mí en aquel entonces no sabía que era mi sombra, pero sí sabía que quería llamar a alguien a algo que estaba allí dentro de mí, no tenía nombre ni forma. Pero sentía que lo quería de vuelta, lo necesitaba, en ese momento solo pensaba que era un fragmento de mí, una ex yo, que no había vuelto hace mucho tiempo, así que me propuse a revivirla; cuando empecé a usar mis cartas y adivinación para poder saber un poco más de ella,

Fig. 64. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 114.

Al relacionarlo con algo de malicia, con algo oscuro que exigía con urgencia que volviera hacia mí, para soportar mi futuro, la necesitaba seguir adelante, no podía lidiar otra recaída sin tener mi corazón duro, así que cuando pensaba en invocaciones o algún hechizo. Consideraba las invocaciones, venían a mi cabeza los demonios, aquí pensaba sobre todo lo malo que había vivido, las cosas que me trastornaron y me transformaron, y solo pensaba en algo oscuro.

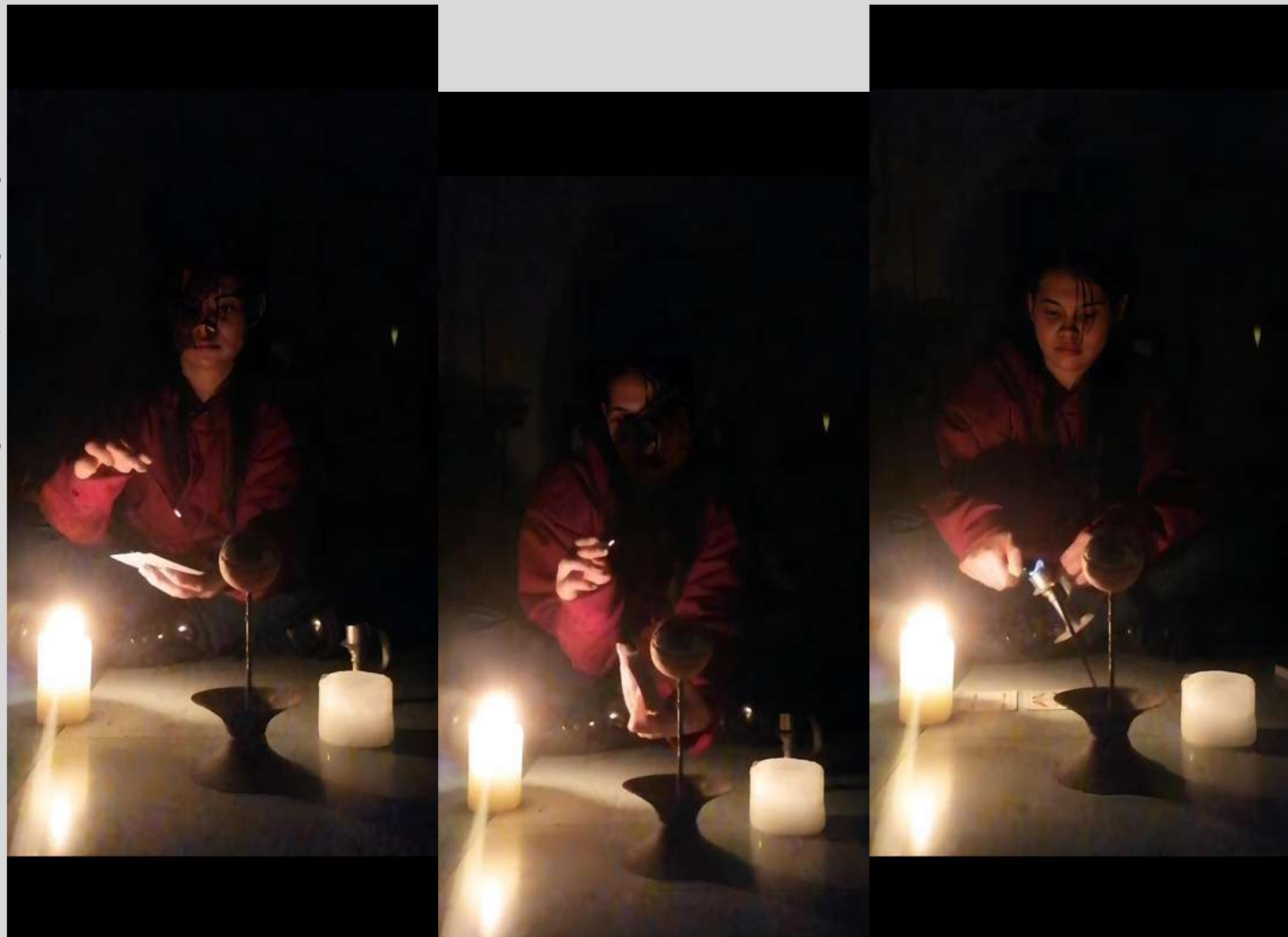

Cuando pasé a los hechizos, Como buena bruja Sabía que tenía que preparar un buen pensamiento para traer lo que quería, tenía que concentrarme en ella, Así que fui imaginando y sin pensarlo cree a ese ser, ¿cómo se veía? Pensé en mi sombra porque sabía que tenía que lucir lúgubre y oscura. no había mejor comparación.

Fig. 65. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 115.

*Así encontré lo que
realmente estaba
buscando*

Fig. 66. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 116.

*necesitaba su fuerza y
ella necesitaba un
cuerpo*

empecé a invocarla,
a llamarla,

Seducirla,
a desearla,
hablarle dulce,

*Escribirle cartas,
empecé a hacer buena con ella
para que volviera.*

INVOCACIÓN

TERCERA CARTA DEL TAROT

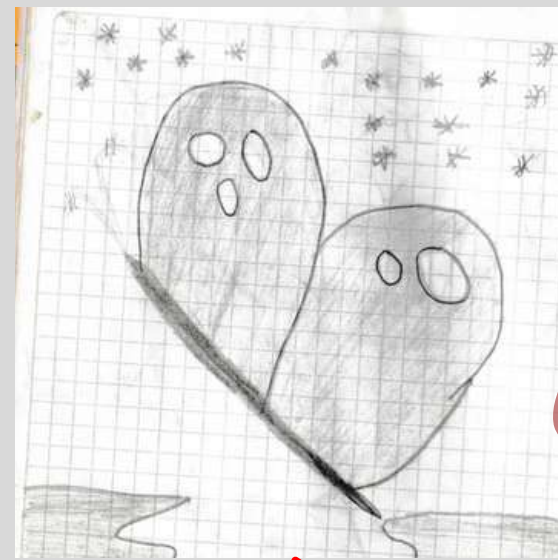
Lleve Flores

Al estar aquí y recorrer este territorio, no le invoqué ni una ni dos veces e intenté en varias formas hablar con ella.

Pero parecía que no me podía responder, porque no me recordaba, también se había perdido al yo, haberla olvidado, en este lugar me acordé de ella.

Y así la mariposa extendió sus alas y voló libremente, penetro la carne y el hueso atravesó la espalda que la tenía enjaulada, Cuando regresó y vio a su portadora, encontró flores y cartas, recordó que solo los muertos se les lleva flores.

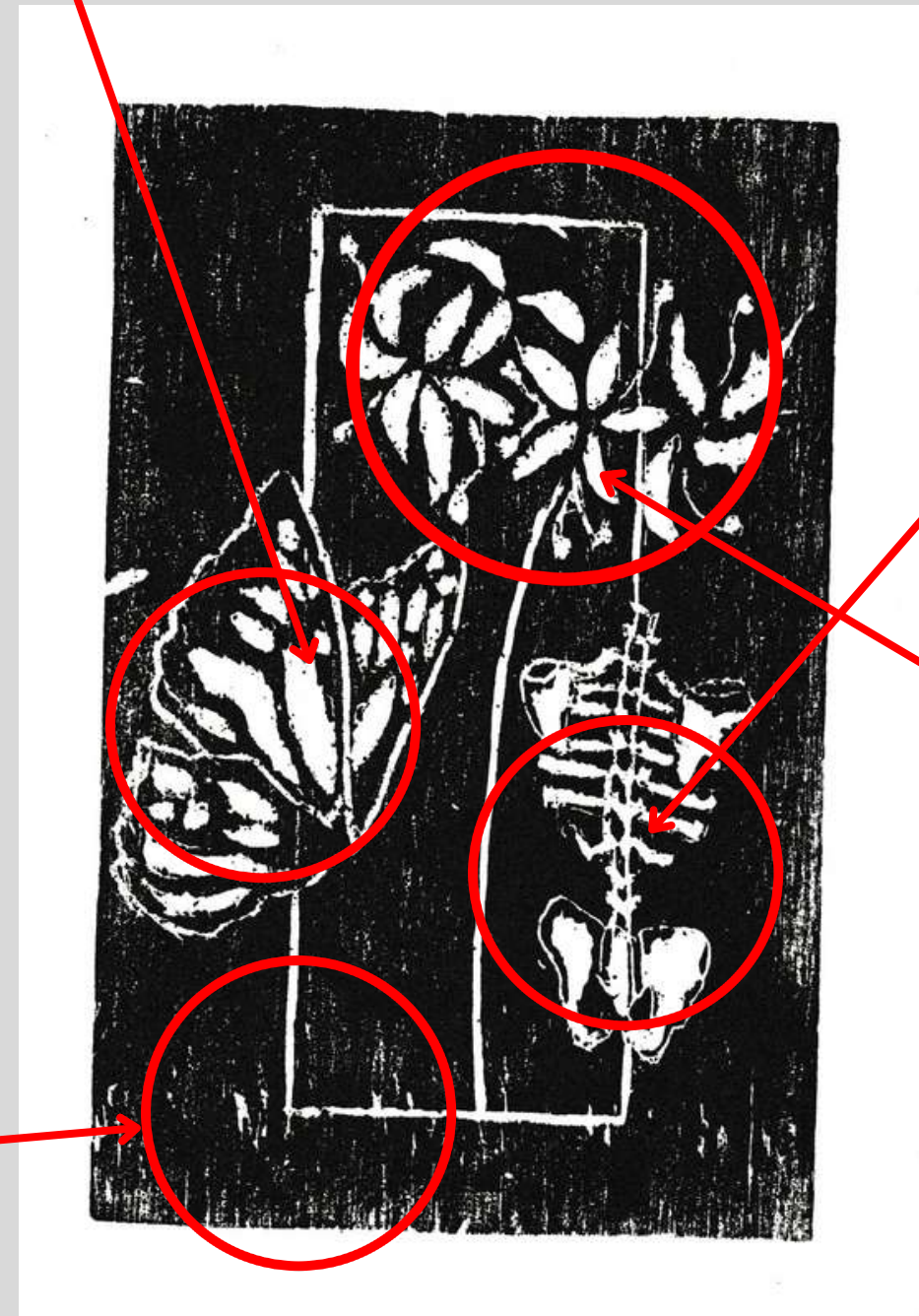
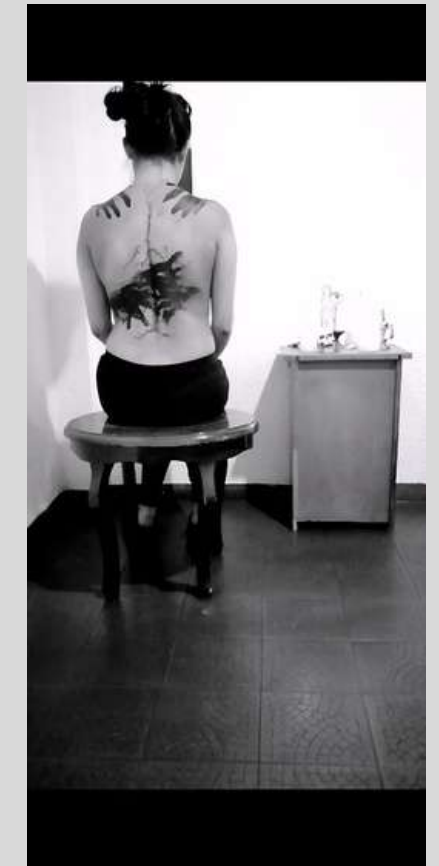
la puerta que se refiere la analogía de Jung, "Pero si cruzamos la puerta de entrada a la sombra descubrimos con terror que somos objetos de factores. El saber eso es decididamente desagradable; pues nada decepciona más que el descubrimiento de nuestra insuficiencia. Y también da motivo a un pánico primitivo" (Jung, 2003,p.29)

*La mariposa negra en Mesoamérica
En las creencias mesoamericanas se le asociaba con la muerte y el mal agüero. En náhuatl sus nombres eran mictlanpapalotl (mariposa del país de los muertos), micpapalotl (mariposa de la muerte), miquipapalotl (mariposa de mala suerte) o tetzahupapalotl (mariposa del espanto). (national geographic.2022)*

La columna vertebral representa la posesión, después de su muerte y al invocarla la sombra toma el papel de un ser demoniaco, el cual posee y se encuentra en la espalda esperando salir

*Lycoris Radiata o Flor del infierno,
Esta flor tiene muchos significados y un gran simbolismo en el budismo.
Se asocia con pérdida, anhelo, rechazo y pérdida de memoria.
Lycoris radiata se asocia tradicionalmente en la sociedad japonesa con la muerte y la transición a una nueva vida, por lo que abunda en los cementerios.*

Fig. 67. Lycoris Radiata.P.

Fig. 20. Abril, C. (2023). Invocación Tercera Carta del Tarot.P. 60.

CUARTO TERRITORIO

DESPERTAR

Cuando comprendes la oscuridad, ella te captura. Ella te sobreviene como la noche con sombras azules e incontables estrellas brillantes. El silencio y la paz te sobrevienen cuando comienzas a comprender la oscuridad. Sólo quien no comprende la oscuridad teme a la noche. Mediante la comprensión de lo oscuro, lo nocturno, lo abismal en ti, te vuelves totalmente simple. (Jung, p. 263)

Fig. 67. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 119.

La personificación de este personaje que envuelve la gran constelación de mis varios yo. El origen, qué siempre estado ahí entre los diarios negros, qué he el atado a lo largo de los años, qué emergen en un ritual pagano por la necesidad de sanar, pero al mismo tiempo evitando la explicación, es una memoria de la desmemoria, es una necesidad que tuve para sobrevivir. Pero el olvido al final no fue su enemigo, porque aun el olvido es parte de la memoria, ella hace parte de mí, aunque venga de mi incidencia y esté planteada desde mis sueños, Le di el valor de la imagen y el cuerpo reconociéndola.

Pero ahora es momento de averiguar en dónde parte, ¿cuáles son sus pasos? Todos emprendemos en este viaje que no tiene un retorno, solo voy a reunir los elementos, cada pieza que puedo encontrar sobre ella quiero entender a mí yo interno, para poder aprender sobre ella medí cuenta que la derivas son un punto de partida, tengo toda la motivación hacia este rumbo que me ha llevado a recorrerlo inconscientemente a través de todo este tiempo. Esta primera parte al despertar de la sombra, podemos ver que ella ya está aquí, yo sé que ella está, tiene una forma y una presencia más fuerte, este fue uno de los primeros trabajos de cuerpo que realicé, en el cual resuelvo muchas dudas en cómo yo la veía a ella, le di este cuerpo relacionado entre tela, explica con la grieta de la espalda donde ella se encuentra,

Fig. 68. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal . P. 120.

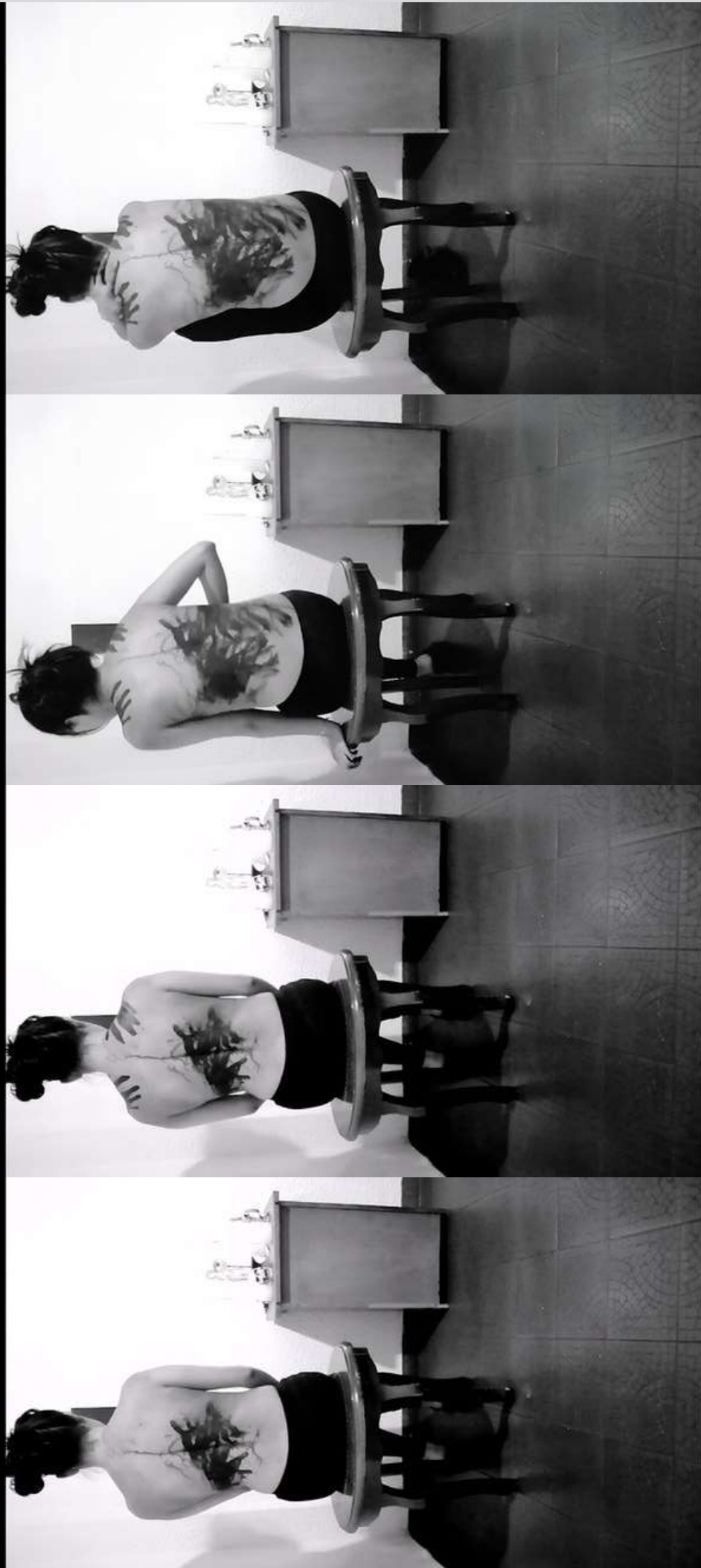
Puedo percibir esa aura oscura que emana entre ella y yo.

ELLA como materialidad ella como la oscuridad,

ELLA como sombra

ELLA a mi lado

y nosotras como diálogo.

“Llegar a conocer y aceptar nuestra sombra como un aspecto de nosotros mismos es un primer paso importante para el autoconocimiento y la plenitud. Sin nuestra sombra, no seríamos más que seres bidimensionales, planos, sin volumen, de papel, sin sustancia.” (Nichols, 2008)’ Teniendo en cuenta este proceso de creación también empecé a realizar la idea del tarot, la primera carta que vemos en este ejercicio del cuerpo fue solo un boceto de lo que más adelante se convertiría en mi brújula entre la penumbra de mi cartografía interna. Aquí ya está en base La invocación que tenía hacia ella,

Fig. 69. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 121.

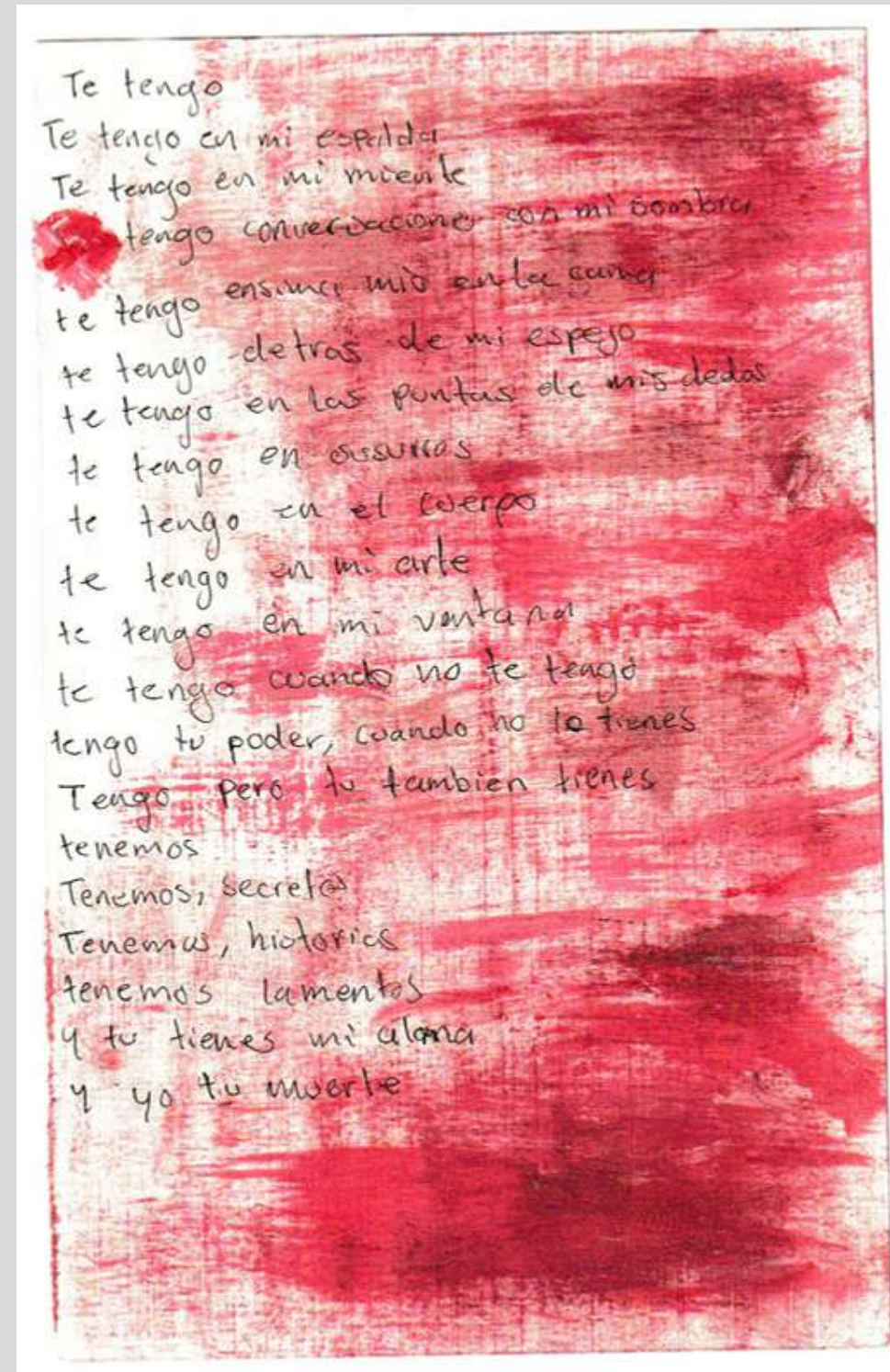

Fig. 24. Abril, C. (2023). Despertar Te tengo.P. 67.

Mi relación con ella en todo este trayecto no estaba clara, pero aquí se unieron todos los factores, ya tenía un cuerpo, yo estaba totalmente consciente de ella, las cartas que había escrito al principio para llamarla empezaron a hacer de vueltas, ella hablaba conmigo al tener una voz en los escritos, empezamos a tener correspondencia, esta fue la primera carta que ella me correspondió.

Fig. 25. Abril, C. (2023). Despertar Te poseo.P. 69.

DESPERTAR

CUARTA CARTA DEL TAROT

Entre mi sombra y yo

Representa a dos contrarios
(yo y la sombra)

“El yin yang es un concepto **fundamentado en la dualidad de todo lo existente en el universo**, según el taoísmo en el que surge. Describe las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas”.(national geographic.2022)

El ojo abierto representa
el despertar, el ser consiente
de que ella(la sombra) está aquí

Los dos cuerpos, ella y yo,
Entre mi sombra y yo

QUINTO TERRITORIO

FUSION (CONCLUSIONES)

Como la famosa sombra de Robert Louis Stevenson, está siempre presente en nuestro jardín donde «entra y sale con nosotros» de un modo tan libre que cabe preguntarse: «¿para qué sirve?» Que sirve para algo, eso es más de lo que podemos ver, pero si ella y nosotros persistimos, descubriremos que este personaje desagradable es útil y, quizá más, necesario para nuestro bienestar de muchas y diversas maneras. (Nichols, p.89)

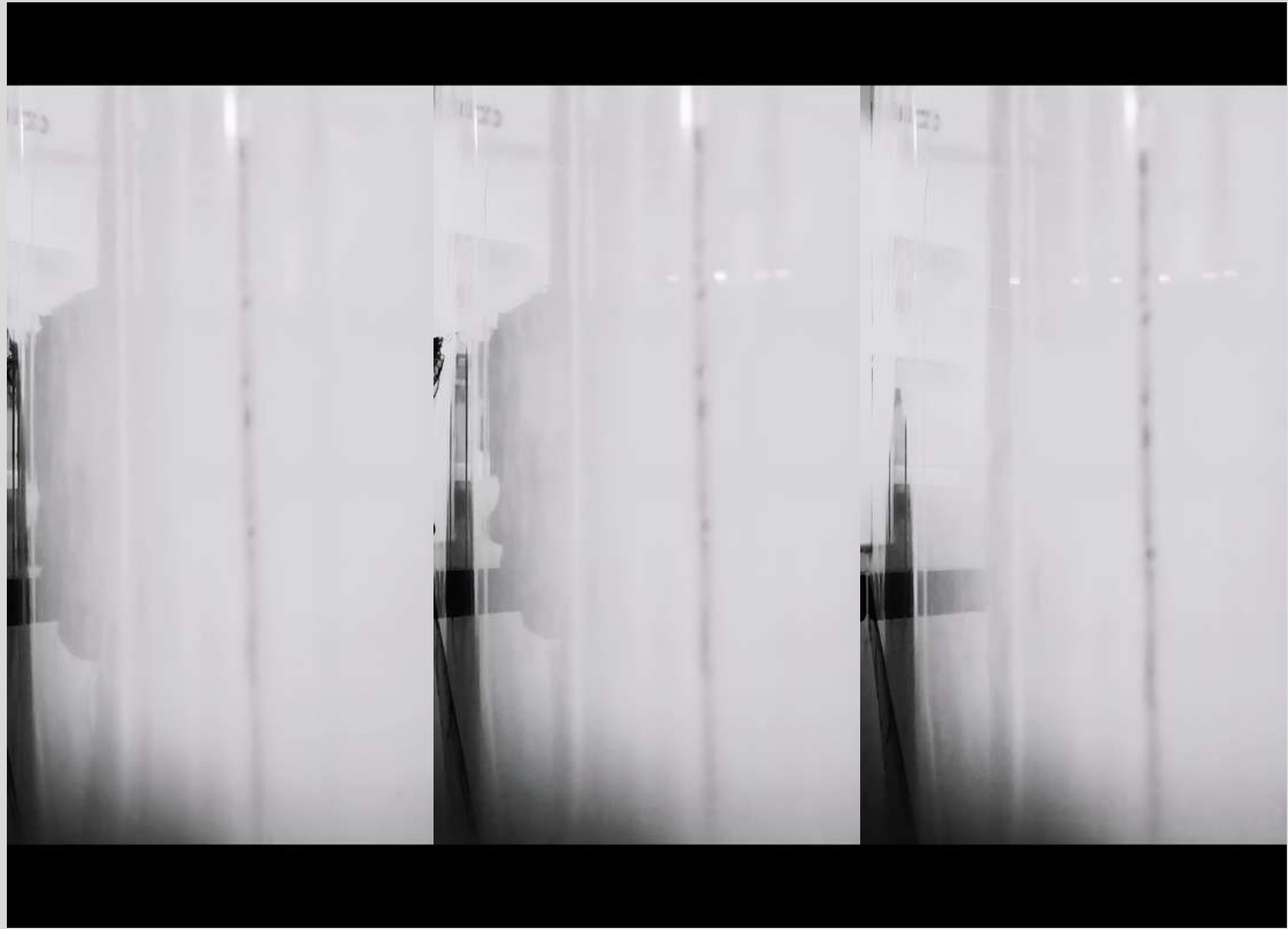

Fig. 70. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 124.

Esta investigación proporciona una visión de la intersección entre el arte y autoconocimiento, mostrando cómo el arte puede servir como un medio para explorar el yo interno; En esta exploración previa, se lograron evidenciar diversos aspectos desde la perspectiva como futura licenciada en artes, Se realiza con un enfoque multidisciplinar que combina la poesía en un ejercicio de empoderamiento ante la dificultad en el aprendizaje de la escritura que es la dislexia: Que se asocia con un trastorno de coordinación motora, por esto, era de vital importancia hacer una escritura manual (realizado desde un enfoque visual artístico), el bosquejo del tarot está elaborado en Xilografía y Linograbado. un aspecto a destacar en la forma de percibir el alter ego. No se limita a abordar simplemente el "otro yo" siniestro desde el autorretrato, sino que también se aventura en la experiencia del personaje ficticio. Esta dualidad ofrece un entendimiento más profundo.

sobre los modos de investigar/proceso de investigación – creación identificados para esta investigación se denominaron Parloteos Oscuros, La utilización de cartas compuestas con poesías dialogadas entre Camila y su sombra, ELLA, es una forma única de explorar la dualidad y la conexión entre dos seres en un solo cuerpo. La elección de utilizar un alter-ego para investigar el concepto de sombra añade profundidad y creatividad al enfoque.

Además, explorar los sueños y sus manifestaciones físicas a través de movimientos y prácticas corporales añade un aspecto sensorial y experiencial a la investigación. Crear un tarot personal como expresión esotérica, plástica y visual también parece ser una forma interesante de expresar y comprender la complejidad del tema abordado. Reconocer sobre los modos de investigar en interdisciplinariedad de la investigación, es valioso porque permite obtener una comprensión más holística y enriquecedora. por lo cual me apego a la noción de que la investigación- creación no hay metodología, sino modos de investigar, reconociendo el conocimiento sensible y la interdisciplinariedad. Tal manera que, En esta noción de pensamiento planteo la cartografía interna, se convierte en un proceso fundamental, que se crea a través de un laberinto de divagaciones y preguntas no lineales, agregando más complejidad y profundidad entre el arte y autoconocimiento, el modo de investigación es multifacético y cubre de manera integral temas personales, académicos y esotéricos. Por esto incorporo su desarrollo como un proceso rizomático. “Desde este punto de vista consideramos que la valoración del proceso como obra o work in progress, nos adscribimos a las posturas de la investigac-

ión en artes propuestas por Borgdorff (2010) y Gil y Laignelet (2014), que son propias de la creación artística y que es generadora de conocimiento. Para el presente proyecto proponemos unos modos de investigar que sitúan la creación artística como un proceso rizomático” (Cortés, Hernández, 2021, pág. 185), el rizoma se despliega como un entramado sin centro, donde cada componente es igualmente crucial en la creación del todo. La cartografía, en este contexto, se convierte en una herramienta esencial para explorar y comprender las conexiones no lineales y las multiplicidades que caracterizan al rizoma. Los modos de investigación están conectados entre sí para crear una investigación fiel, a esto me refiero cuando aclaró que el trabajo de investigación también se ha esforzado por mantener una plenitud al seguir explorando el yo interno.

La autorreflexión se convierte en un acto consciente de búsqueda de autonomía del yo, una conciencia que es esencial para que el cuidado de sí florezca. Empezar un viaje interior y conocer a nuestra sombra. Sugiere que el cuidado de sí, no es simplemente un acto individualista, sino que implica una responsabilidad más amplia hacia uno mismo y hacia la sociedad. En este sentido, esta investigación puede abrir la puerta a nuevas posibilidades y futuras exploraciones en la Línea de Creación, cuerpo y territorio

de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica, precisamente para la formación en procesos artísticos, como una aproximación a las formas de investigar en artes que encuentre cada sujeto desde su propia sombra.

Considero, que la formación Docente en Artes Visuales es importante, la revisión Humana y la Conexión Personal. Antes de ir más allá de la simple transmisión de conocimiento artístico y técnicos. Una revisión humana profunda en el proceso de formación docente es fundamental para el desarrollo integral de los educadores y el enriquecimiento del aprendizaje de los estudiantes. En cuanto, la conexión personal, al desarrollar la conciencia del yo interno, se sientan las bases para un cuidado de sí que no solo beneficia al individuo, sino que también contribuye a la construcción de una relación más beneficiosa y significativa con el mundo circundante; Este enfoque no solo fortalece la conexión entre el formador y el estudiante, sino que también contribuye a la educación de personas creativas y sensibles en el campo del arte.

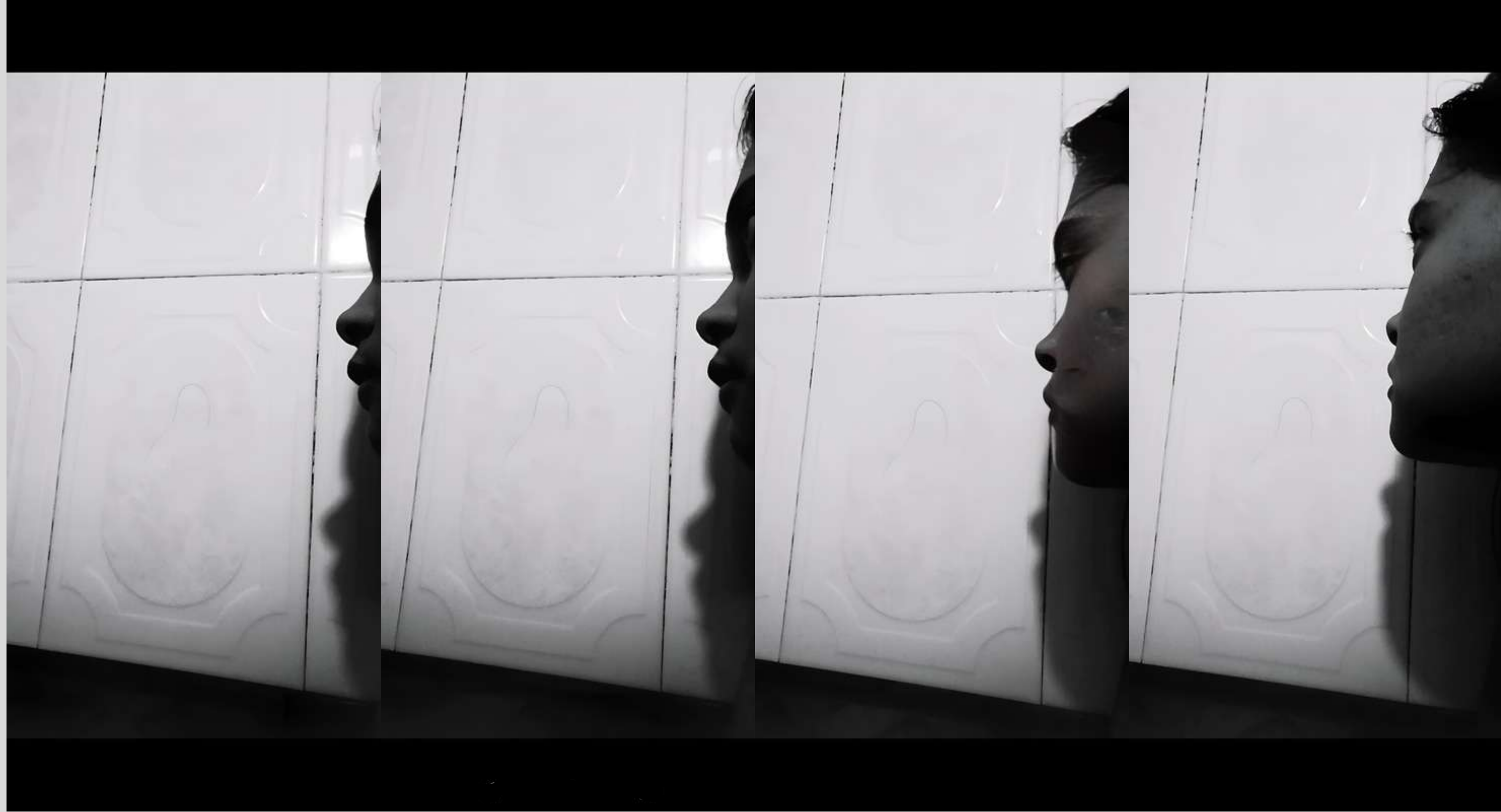

Fig. 71. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 125.

FUSION

QUINTA CARTA DEL TAROT

Siguiendo los principios del alter ego, se fomenta una proximidad con el yo. sus rasgos arraigados en el conocimiento esotérico, como Las cartas de tarot que hoy en día se usan como un oráculo con el poder místico de tener respuestas ante las inquietudes del ser humano, sobre el futuro, pasado y presente, para esta investigación son mi brújula en la penumbra; el tarot orientan mi camino, mis cartas no tienen una aguja esmaltada que gira así un norte magnético, pero ellas si pone en orden a mis pasos en el camino de mis recuerdos se sintonicen con la vibra de mis emociones. se convierte en una clave vital en este proceso. Esto permite relacionar la sombra con la pertinencia al navegar por ella.

La mariposa representa el nacimiento, la flor Lycoris Radiata representa la muerte, las dos juntas representan el largo camino que hemos recogido hasta llegar hasta esta carta, el pasado y el futuro, nacimiento y muerte

Los dos cuerpos fundiéndose, pero con una línea en medio, recuerdas que son una dualidad, son diferentes, representa los altibajos en el proceso fusión.

LA PUERTA
En este sentido, Jung nos insta a lidiar con las sombras que revelan nuestras vulnerabilidades. el cruzar la puerta que para mí representa el acto de enfrentarse a su sombra, me evoca una ansiedad en la que estamos sujetos a fuerzas y factores más allá de nuestra comprensión y voluntad. En este encuentro con la sombra, la desagradable verdad de nuestras propias insuficiencias se revela ante nuestros ojos, y nada es más decepcionante que este descubrimiento. Este conflicto no solo trae la incomodidad de reconocer las propias limitaciones, sino también La sensación de perder el control y someterse a influencias desconocidas.

Bibliografía

- Abalia, A. (2013). Lo siniestro femenino. la Universidad del País Vasco.
- Agamben, G. (2006). ESTANCIAS La Palabra Y El Fantasma En La Cultura Occidental. Pre-textos. Valencia.
- Alta, E. (2009). El Tarot egipcio Cómo leer el Tarot La obra de Etteilla restituida. Madrid, Humanitas, S.L.
- Blanca, L. D. (2011). La atenuación en las cartas astrales. Maracay: Lengua Y Habla.
- Blanco, S. (s.f.). La autoficción: una ingeniería del yo. Teatre Nacional de Catalunya, 16.
- Consuegra, C. B. (2014). Internacional Situacionista, Un Movimiento. Index I comunicación, 147.
- Cortés, Hernández.(2021). Lo que es arriba es abajo: investigación-creación, work in progress y tropo-escrituras. Universidad Pedagógica Nacional.
- Deleuze, G. (2003). ¿Qué es el acto de creación?La fundación FEMIS.
- Ellard, C. (2016). Psicogeografía La influencia de los lugares. España: Ariel.
- Foucault, M. (s.f.). Topologías.
- González Hinojosa, R. A. (2016). Pierre Hadot: el cuidado de sí y la mayéutica. revista científica multidisciplinaria de la Universidad Autónoma del Estado.
- Guattari, G. D. (2004). Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Pre-Textos. Valencia:
- Jaramillo, J. D. (2017). La Salvaje Y La Sombra Ópera en 3 movimientos para voz y contrabajo. Bogotá.
- Jeremiah Abrams y Connie Zweig. (1993). Encuentro Con La Sombra El Poder del lado oculto de la naturaleza humana. Kairos.
- Jung, C. G. (1993). Las Relaciones Entre El Yo Y El Inconsciente. Barcelona: Paidós.
- Jung, C. (2003). Arquetipos E Inconsciente Colectivo. Barcelona: Paidós.
- Jung, C. G. (2012.). El Libro Rojo. El Hilo de Ariadna. Buenos Aires.
- Lama, J. P. (2009). La avispa y la orquídea hacen mapa en el seno de un rizoma Cartografía y máquinas, relejendo a Deleuze y Guattari. Pro-Posições, Campinas.
- León, B. B. (2015). Psicogeografía y ciudad. Iconografía del urbanismo Surrealista. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural, 12.
- Nichols, S. (2008). Jung Y El Tarot Un viaje arquetípico. Barcelona: Editorial Kairos.
- Pavis, P. (1998). Diccionario Del Treatro. Barcelona: Paidós.
- Pessoa, F. (1997). Libro del desasosiego. Barcelona: 1997.
- Real Academia Española. (2022). Diccionario de lengua española.
- Situacionista, M. (17 de 5 de 1960). Internationale Situationniste. Obtenido de inquietando: <https://inquietando.wordpress.com/textos-2/manifiesto-situacionista-esp-eng/>
- Tanizaki, J. (1933). El elogio de la sombra. jugaor.
- Tur, A. E. (2011). El enigma Pessoa y el caso de Alberto Caeiro, heterónimo y maestro. Revista De Lengua Y Literatura Española.

ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1. Abril, C. (2023). Portada .P. 1.
Fig. 2. Abril, C. (2023). Indice .P. 3.
Fig. 3. Abril, C. (2023). Portada .P.4.
Fig. 4. Abril, C. (2023). Portada .P. 7.
Fig. 5. (1999).Personaje principal de la serie animada Cardcaptor. P.16.
Fig. 6. Cartas clow de la serie animada Cardcaptor. P.17.
Fig. 7. Deren, M. (1943). Meshes of the Afternoon. P.27.
Fig. 8. Alarcón, A. (2018). la Orchestra 24 Cuadros. P. 32.
Fig. 9. Abril, C. (2023). Portada. P. 38.
Fig. 10. Abril, C. (2023). Consentimiento. P.40.
Fig. 11. Abril, C. (2023). Nacimiento Primera Carta Del Tarot. P.42.
Fig. 12. Abril, C. (2023). Nacimiento Mirar.P.43.
Fig. 13. Abril, C. (2023). Nacimiento Metamorfosis.P.45.
Fig. 14. Abril, C. (2023). Nacimiento Metamorfosis.P.47.
Fig. 15. Abril, C. (2023). Muerte Segunda Carta Del Tarot.P. 50.
Fig. 16. Abril, C. (2023). Muerte Quiero Ser.P. 51.
Fig. 17. Abril, C. (2023). Muerte Quiero Ser.P. 53.
Fig. 18. Abril, C. (2023). Muerte Me amo, la amo.P. 55.
Fig. 19. Abril, C. (2023). Muerte No Soy Yo y Ella Aparece .P. 57.
Fig. 20. Abril, C. (2023). Invocación Tercera Carta del Tarot.P. 60.
Fig. 21. Abril, C. (2023). Creí que ya había superado las heridas físicas .P. 61.
Fig. 22. Abril, C. (2023). Vienes te siento .P. 63.
Fig. 23. Abril, C. (2023). Despertar Cuarta carta del tarot.P. 66.
Fig. 24. Abril, C. (2023). Despertar Te tengo.P. 67.
Fig. 25. Abril, C. (2023). Despertar Te poseo.P. 69.
Fig. 26. Abril, C. (2023). Despertar Sé que sentimos.P. 71.
Fig. 27. Abril, C. (2023). Despertar Sé que sentimos.P. 73.
Fig. 28. Abril, C. (2023). Fusión Quinta carta del tarot.P. 76.
Fig. 29. Abril, C. (2023). Fusión Porque Somos Dos .P. 77.
Fig. 30. Abril, C. (2023). Fusión la uña se cayó.P. 79.
Fig. 31. Abril, C. (2023). Cartografía Interna 1 .P. 82.
Fig. 32. Abril, C. (2023).Cartografía Interna 1 .P. 82.
Fig. 33. Abril, C. (2023).Cartografía Interna 1 .P. 83.
Fig. 34. Abril, C. (2023).Cartografía Interna 1 .P. 83.
Fig. 35. Abril, C. (2023).Cartografía Interna 2 .P. 84.

Fig. 36. Abril, C. (2023).Cartografía Interna 2 .P. 84.
Fig. 37. Abril, C. (2023).Cartografía Interna 2 .P. 85.
Fig. 38. Abril, C. (2023).Cartografía Interna 3 .P. 86.
Fig. 39. Abril, C. (2023).Cartografía Interna 3 .P. 86.
Fig. 40. Abril, C. (2023).Cartografía Interna 3 .P. 87.
Fig. 41. Abril, C. (2023).Cartografía Interna 3 .P. 87.
Fig. 42. Lopez Castillo Cindy Natassja. (2023). Registro Cartografía Interna 4 .P. 88.
Fig. 43. Lopez Castillo Cindy Natassja. (2023). Registro Cartografía Interna 4 .P. 88.
Fig. 44. Lopez Castillo Cindy Natassja. (2023). Registro Cartografía 4 .P. 89.
Fig. 45. Angie Cadena Gomez. (2023). Registro de Performance .P. 89.
Fig. 46. Angie Cadena Gomez. (2023). Registro de Performance .P. 89.
Fig. 47. Angie Cadena Gomez. (2023). Registro de Performance .P. 89.
Fig. 48. Abril, C. (2023).Cartografía Interna 3 .P. 92.
Fig. 49. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 93.
Fig. 50. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 95.
Fig. 51. Abril, C. (2023). Cartografía Interna 2 .P. 97.
Fig. 52. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 99.
Fig. 53. Matsuri Hino. (2008). Vampire Knight .P. 100.
Fig. 54. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 100.
Fig. 55. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 100.
Fig. 56. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 101.
Fig. 57. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 101.
Fig. 58. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 104.
Fig. 59. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 105.
Fig. 60. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 106.
Fig. 61. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 110.
Fig. 62. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 111.
Fig. 63. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 114.
Fig. 64. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 114.
Fig. 65. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 115.
Fig. 66. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 116.
Fig. 67. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 119.
Fig. 68. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 120.
Fig. 69. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 121.
Fig. 70. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 124.
Fig. 71. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 125.
Fig. 72. Abril, C. (2023). Registro fotográfico Personal .P. 126.