

CAMINANDO ENTRE SOMBRAS

Caminando entre sombras

Una narrativa a partir de experiencias sensibles con las sombras

Autora:

Ana Katherin Duque Rodríguez

Tutor: Diego German Romero Bonilla

Línea de investigación: Cultura visual

Licenciatura en Artes visuales

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Bellas Artes

Licenciatura en Artes Visuales

Bogotá, 2024

Resumen

Este trabajo es una investigación- creación que nace a partir de un interés por la exploración de la sombra como fenómeno visual, físico y metafórico, que deriva en una narrativa experimental en búsqueda de un lenguaje propio.

Palabras clave: Sombra, luz, imagen, lenguaje poético, narrativa visual.

TABLA DE CONTENIDO

- 1. Transitar por la sombra**
- 2. Bienvenidas las sombras**
- 3. Pasado mítico de la sombra**
- 4. La silueta**
- 5. La caverna virtual**
- 6. El eclipse**
- 7. Habitar la oscuridad**
- 8. Experiencia estética con la sombra**
- 9. Proyecto Imagen**
- 10. Pintura y dibujo expandido a partir de la silueta**
- 11. Oda a mi sombra**
- 12. Laboratorio eco sistémico**
- 13. Figurando la sombra**
- 14. La alquimia de la sombra**
- 15. Un recurso para la creación**

Malditos los tiempos presentes donde el tiempo ni siquiera encaja en la medida del tiempo, el tiempo nos es robado y anda más rápido que el tiempo mismo, es una época donde el tiempo pelea contra el mismo tiempo para poder ocurrir y, sin embargo, el tiempo no es tiempo. El tiempo ahora es un recurso que se agota y debes vivir a contrarreloj... ¡Maldita sea! Quiero vivir en mis propios tiempos donde se labran los tiempos para que sea.

Dar tiempo al tiempo... para que suceda.

El tiempo que nos eclipsa.

1. Transitar por la sombra

Invocar la oscuridad para que nos alumbre parece ser una paradoja.

2023

Caminando entre sombras es como seguir pistas etéreas. Pistas que se deforman al tocarlas. Pistas que son ausentes. Pistas que son efímeras.

Me di cuenta de la relación que tenía con la sombra porque ella me cuidaba de la luz directa y me daba la posibilidad de caminar entre su oscuridad, y mientras esto ocurría, era inevitable pensar en su naturaleza, en su frialdad que desvanece la calidez, encontrándose con la ausencia que hay en la muerte, donde los ecos rebotan dentro del espacio en escenas y escenarios. Cerrar los ojos y encontrar una vasta profundidad para recrear la ausencia que se convierte en presencias eternas, rehaciéndose en el imaginario de la oscuridad.

Este trabajo es una investigación – creación que nace a partir de una experiencia en particular que llevo a un proceso de exploración reflexiva sobre el fenómeno visual de la sombra. La narrativa esta construida por fotografías, audiovisuales, escritos de diversas naturalezas, revisión de textos y audiovisuales. Usted como lector se perderá en el camino de develar la sombra. Digo que se perderá porque al igual que yo hay sensaciones que se quedan allí, en la dimensión de los sentidos. El silencio, el espacio, lo difuso, lo enigmático atraviesa este proceso que recolecta experiencias sensibles, experiencias que su momento parecían redundantes hasta hastiar, pues la sombra siendo un fenómeno físico se encuentra presente en casi todos los escenarios que habitamos, por ello la reflexión constante de un encuentro común se torno redundante y hastiante pues... ¿Qué nos puede decir la sombra?

Hay notas o apuntes literales que dialogan con puntos no literales; por ello, tal vez algunas se lean fragmentadas y otras no tengan sentido aparente, pero en conjunto es una búsqueda por comprender la sombra como un recurso para procesos de creación. Este trabajo es la necesidad de aterrizar lo que significa la sombra en mi experiencia personal, es un camino de entenderla, sentirla, comprenderla,

reflexionarla, invocarla, enmarcarla y serla. Me permití ser fragmentada para poder explorar y despertar otros diálogos y lugares, estar a la deriva, ser con el azar y despertar la intuición en cada paso. El sin sentido de mis escritos se debe a veces al sentido de la sombra. Por ello, para comprender la sombra me hice consciente de mis sentidos para ampliar la lectura de la realidad hacia diferentes dimensiones de esta, detonando y estimulando una mirada sensible hacia esta imagen.

Este camino que el lector va emprender hace parte de la contemplación de la existencia, es una cita con nuestra sombra y el mundo de ellas, es una cita a la que toda persona debe ir. Mis escritos son como la sombra, confusos, nítidos, desapercibidos, leves, intensos. Mis escritos son ambiguos en el intento de descifrar la sombra, descifro mi sentir, pero es tan abstracto que a veces me parece imposible de aterrizar. Mi trabajo es tan claro como una sombra, así me convertí. Abstracta y reiterativa.

El texto esta tejido en ese transitar, es un proceso que esta atravesado por diversas experiencias que desarrollaron en mí un lenguaje propio en la creación a partir de la sombra, creando nuevos escenarios y sentidos para dialogar, para entender la profundidad de lo no comprendido, para sentir el enigma y conectar el pensamiento allí, para que se asiente en la palabra, para que tome forma en el verbo y en la imagen, por ello encontrará que esta tiene gran relevancia en este transitar ya que la imagen misma es un argumento y un lenguaje que dialoga con el proceso.

¿Cómo la sombra se convierte en una experiencia estética para crear narrativas? ¿Cómo se construye una narrativa a partir de la sombra? ¿Qué imágenes la construyen? ¿Qué elementos inciden para la creación de una narrativa visual a partir de las sombras?

El punto de partida surge con una experiencia personal en el encuentro del teatro de sombras como experiencia didáctica en el aula. El juego visual y la capacidad narrativa me generaron un interés por comprender y explorar este fenómeno, interés que me llevo a indagar sobre ¿Qué se ha hablado de la sombra? ¿Cómo se ha utilizado en otros tiempos?, en *Pasado mítico de la sombra* hablo sobre y como en occidente fue el punto de partida para la creación artística, la experiencia estética y el desarrollo del conocimiento, estos hallazgos me llevan a una segunda experiencia *La silueta*, allí hago la diferencia entre la sombra y silueta ¿Qué es la silueta? ¿De dónde proviene? ¿la sombra es una silueta? o ¿Cuál es la diferencia entre silueta y sombra?, aquella ha sido utilizada por distintas expresiones artísticas como proceso creativo, al comprender este recurso la utilizo para emprender una tercer experiencia donde en

exploración audiovisual y fotográfica descubro la potencia narrativa que hay en esta. Pero mi camino sigue para comprender ¿Qué es la sombra? ¿Cómo se produce este fenómeno visual? ¿Por qué se produce?, preguntas que me llevaron a indagar sobre El *eclipse* y su naturaleza, lo que acontece a su alrededor, el comportamiento de la luz, su obstrucción y sus fenómenos visuales.

Y la oscuridad ¿Qué relación tiene con la sombra? ¿Cómo se habita? ¿Qué somos cuando estamos en la oscuridad?, en relación a estos sentires construí una bitácora de experiencias que denominé “*Diario de sombras*”, y habla precisamente sobre el cuerpo en relación a la consciencia del fenómeno visual, allí exploro la oscuridad y los procesos divagantes de habitarla, *Habitar la oscuridad* conduce a ¿Qué es la experiencia estética entonces? ¿Cómo es una experiencia estética con la sombra? ¿Qué voy recolectando en este caminar? *Cacería de sombras* es la respuesta, pues en esta acción logro decantar la imagen de la sombra en fotografía y video para crear un archivo. Teniendo un archivo mi pregunta sería ¿Qué hacer con este? Mientras el tiempo transcurría en el proceso de ¿Qué hacer? consolide un archivo que compartí en una quinta experiencia donde se pensó ¿Cuáles son los valores de la imagen de la sombra? ¿Cuál es la imagen de la sombra? ¿Qué podemos crear a partir de esta?, en este espacio se desarrollo el un laboratorio a partir de estas premisas y los resultados fueron una gama de procesos de creación a partir de la sombra, esto, me llevó a una sexta experiencia donde el divagar la sombra fue la premisa para construir un proceso de *Dibujo y pintura expandida a partir de la silueta* en una práctica rural con niños y niñas de primaria con un rango de edad entre los 3 y 11 años, en esta experiencia la reflexión del cuerpo pone en evidencia lo que reconocemos como territorio, el reflejo de lo que somos y hemos construido. La sombra propia como reflejo de mi dimensión corpórea me hace crear un ensayo visual a partir de fotografías de mi sombra allí hago una *Oda a mi sombra* como respuesta a las reflexiones tenidas en la experiencia rural ¿Cómo me reconozco en mi sombraflejo¹?

Por último, tengo mi sexta experiencia como participante del “*Laboratorio eco sistémico*” en la Cinemateca distrital donde exploro las posibilidades de la imagen como producto del azar y el accidente, del placer visual y el pensamiento kinestésico. El espacio complejiza mi lenguaje audiovisual con los valores de la sombra aplicados en la creación de la imagen dando como resultado un video experimental donde la sombra es transformada, engullida, saboreada por el ojo: “*La alquimia de la sombra*”. Este transito de la sombra concluye con una gama de experiencias donde la sombra es *Un recurso para la creación* en diversos escenarios, que mediada por mi proceso personal es utilizo para crear una narrativa visual donde desarrollo un lenguaje propio en la escritura, el audiovisual y la imagen.

¹ Concepto desarrollado por David Abram en *Devenir animal* (Abram, 2021)

2. Bienvenidas las sombras

La primera experiencia que tuve y marcaría un indicio por seguir en este camino por las sombras, fue realizar un taller para el espacio académico “Planeación Curricular” de la Licenciatura en Artes Visuales (LAV) en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). En esta clase como propuesta final del espacio, cada persona debía realizar un taller didáctico de una hora y media con el fin de generar un espacio de disfrute y al mismo tiempo un contenido para los compañeros. Para esta propuesta, indagando y pensando que haría, llegué a la temática de teatro de sombras. Me pareció un ejercicio sencillo y pensé que podía ser muy interesante para potenciar el juego y la creatividad de mis compañeros. El día del taller organicé la clase en grupos, fueron cuatro grupos en total. Yo llevé los materiales necesarios, cinco cajas de cartón, papel pergamino, cinta, tijeras, lápices blancos, cartulinas negras, palos de pinchos, tijeras, silicona, bisturís, linternas e impresiones de leyendas colombianas que servirían como material para crear una narrativa. Les hablé a mis compañeros de clase sobre el taller que traía para compartir, les dije que haríamos un teatrino para jugar con las siluetas y las sombras, entonces el diálogo empezó con la pregunta ¿Qué es un teatrino? Un teatrino es un teatro o espacio pequeño que se utiliza para realizar representaciones con títeres de sombra o títeres en general. En este caso, vamos a construir uno para representar en siluetas la leyenda que cada grupo escoja. Les expliqué como realizar este teatrino, les hice un dibujo en el tablero para que vieran cómo debían cortar la caja para dejar una entrada de luz y construir una pantalla con el pergamino dónde se proyectarían las sombras generadas por las siluetas. Teniendo listo nuestro escenario, ahora realizaríamos las siluetas. Las siluetas serían sacadas de los personajes del relato escogido por cada grupo, para construir estas siluetas se dialogó a partir de preguntas detonantes para materializar el ejercicio: ¿Quiénes pueden ser los actores de la historia? ¿Qué personajes hay en cada relato? ¿Cuántas escenas identificamos? ¿Qué personajes hay por escena? Luego de hacernos estas preguntas y dialogarlas, les expliqué cómo debían hacer las siluetas. La técnica era dibujar el contorno del personaje a representar sobre la cartulina negra con el lápiz blanco, recortarla y pegarle un palo de pincho en un extremo con silicona para poder manipular la silueta con el. Teniendo las siluetas construidas, el diálogo se centraba en ¿Cómo se van a organizar como grupo para manipular

estas siluetas? ¿Cuántas siluetas tiene cada uno? ¿Quién se encarga de hacer la iluminación? ¿Quién hace el ambiente sonoro del relato? Les expliqué cómo era la lógica de la proyección de las sombras con las siluetas en el pergamino y cómo la caja era nuestro pequeño escenario para representar nuestro relato y ser una pantalla para el espectador. El último paso sería la presentación de la narrativa visual por grupos. Les dí un tiempo aproximado de 30 minutos para que realizaran el teatrino, las siluetas y la preparación de la narración visual. Para comenzar las presentaciones, apagamos la luz y nos organizamos en el espacio de la mejor manera para disfrutar. La primera experiencia colectiva fue estar a oscuras y luego ver las luces alrededor del espacio de los celulares que había. Uno de los grupos escogió la leyenda de la Llorona, cuando comenzaron me asombré al ver a mis compañeros creando una atmosfera utilizando la sombra como un recurso visual, jugando con distancias entre los focos de luz, la silueta y el pergamino, vi como jugaban con las intensidades y las texturas generadas en la pantalla para acentuar algunas sensaciones en el relato. Hubo un narrador y los otros cuatro se alternaban en manipular las siluetas, la luz y el sonido. Mientras transcurría el ejercicio me di cuenta como se divertían y nos divertían, como se apropiaban de su puesta en escena y como nos hacían imaginar a través de los efectos visuales con la sombra. Cuando terminaron las presentaciones al dialogar como grupo lo que habíamos vivido, se escucharon comentarios como “ese teatrino es como una televisión análoga”, “este ejercicio es una herramienta muy buena para la temática de la narración”, “es un ejercicio muy sencillo y divertido”.

El espacio me dejó con sensaciones muy positivas sobre el ejercicio, me generó preguntas por el asombro de los juegos visuales producidos análogamente con siluetas y luz. Me hizo pensar que la sombra tiene mucho por contar, por explorar y materializar como un recurso. Entonces ¿Qué es la sombra? ¿Cómo se produce? ¿Cómo puedo abordarla para crear narrativas visuales? ¿Cómo puedo utilizarla como un recurso en espacios académicos y artísticos?. Preguntas que marcaron un indicio hacia algo que no comprendía pero que generaba curiosidad en mí, una inquietud, una pulsión por saber más, por comprender y hallar respuestas. Aquí empieza este camino, las sombras ya no me son desapercibidas, ahora son parte de la realidad circundante, ahora todo el tiempo están allí, titilantes y al descubierto.

¿Qué se ha hablado sobre la sombra a través de la historia? ¿Cuál es el punto de partida?. Para emprender este camino quiero empezar con este poema llamado “Oda a las sombras” (Anónimo, 2012).

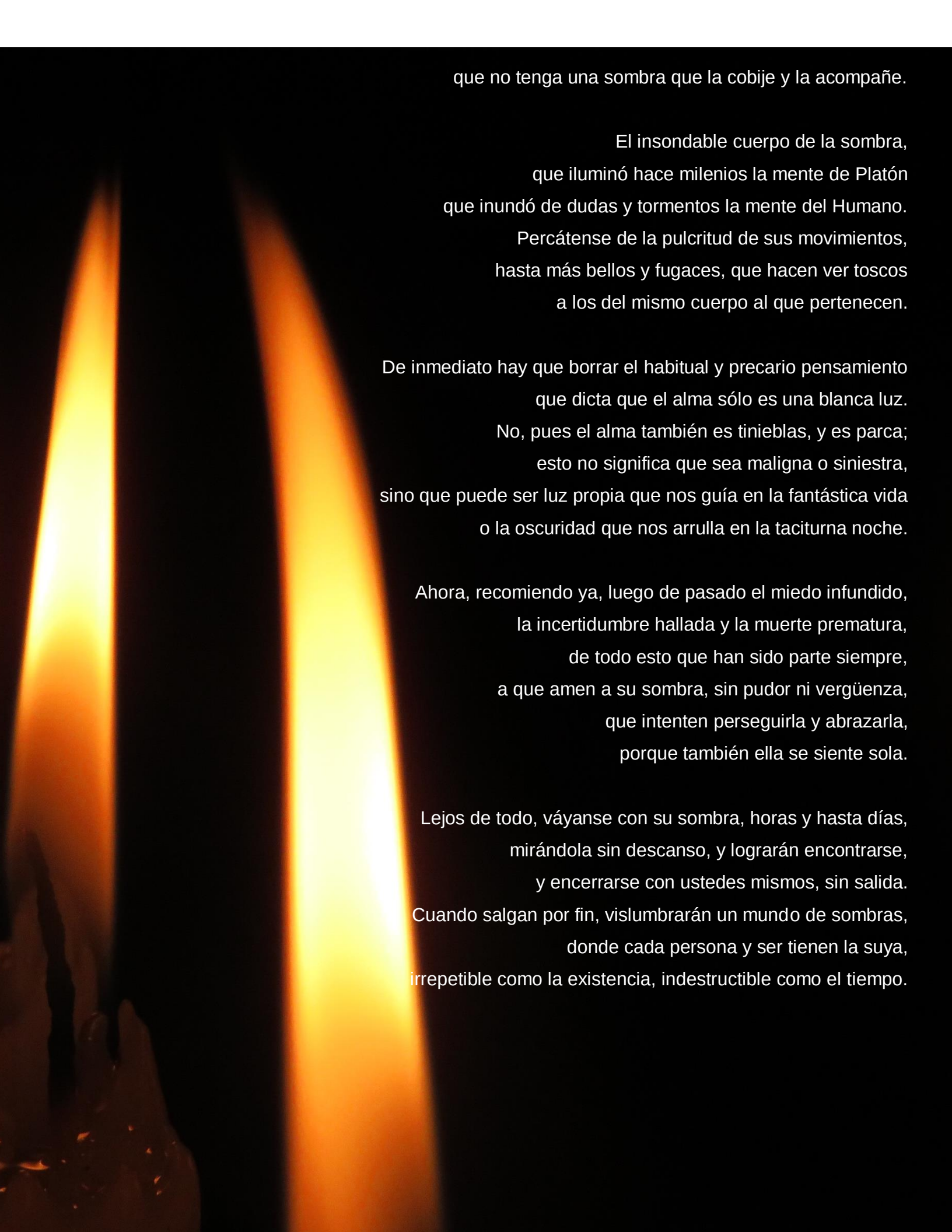
Oda a las sombras

Teman, hombres encadenados y tristes,
como siempre han temido a lo largo de la historia,
a las sombras interminables que hay en el inframundo,
o a las que nacen gracias al fuego en el infierno,
y así podrán perder la noción y la conciencia
y luego caer a un mar de penumbra y olvido.

Hagan de su memoria y de su imaginación
los instrumentos más hirsutos y vilmente prósperos,
para que, sin demora, conquisten al miedo,
y que luego, sin tiempo ni reacción,
sucumban irremediablemente ante él,
y se conviertan en cuerpos que viven en oscuridad.

También caminen, no importa la forma ni el momento:
debajo de un faro de luz, con vela o antorcha en mano,
de día con un abrasante sol, o de noche bajo una luna visible,
No importa, caminen bajo cualquier
forma y manifestación de luz:
¡Podrán ver cómo su alma los persigue sin cesar!

Véanse ustedes mismos, sin necesidad de espejo:
la sombra no es sino el alma que salió gracias a la luz.
Allí camina, con ustedes en todo momento,
en cualquier parte del mundo o del sueño.
No hay persona, por más bondadosa o perversa que sea

The image shows two lit candles against a solid black background. The candles are positioned vertically, with the one on the right being slightly taller and more prominent. The flames are bright yellow and orange, with some darker, smoky areas at the base. The light from the candles illuminates the surrounding black space, creating a stark contrast.

que no tenga una sombra que la cobije y la acompañe.

El insondable cuerpo de la sombra,
que iluminó hace milenios la mente de Platón
que inundó de dudas y tormentos la mente del Humano.

Percátense de la pulcritud de sus movimientos,
hasta más bellos y fugaces, que hacen ver toscos
a los del mismo cuerpo al que pertenecen.

De inmediato hay que borrar el habitual y precario pensamiento
que dicta que el alma sólo es una blanca luz.
No, pues el alma también es tinieblas, y es parca;
esto no significa que sea maligna o siniestra,
sino que puede ser luz propia que nos guía en la fantástica vida
o la oscuridad que nos arrulla en la taciturna noche.

Ahora, recomiendo ya, luego de pasado el miedo infundido,
la incertidumbre hallada y la muerte prematura,
de todo esto que han sido parte siempre,
a que amen a su sombra, sin pudor ni vergüenza,
que intenten perseguirla y abrazarla,
porque también ella se siente sola.

Lejos de todo, váyanse con su sombra, horas y hasta días,
mirándola sin descanso, y lograrán encontrarse,
y encerrarse con ustedes mismos, sin salida.
Cuando salgan por fin, vislumbrarán un mundo de sombras,
donde cada persona y ser tienen la suya,
irrepetible como la existencia, indestructible como el tiempo.

3. Pasado mítico de la sombra

Jean Batiste Regnault, el origen de la pintura. 1786

Tomado de https://www.researchgate.net/figure/Pintura-de-Jean-Baptiste-Regnault-1786-Dibutade-ou-lOrigine-de-la-peinture-Fonte_fig1_359426155

Joseph- Benot Suvée, butades o el origen de la pintura (1791)

Tomado de <https://dibujourjc.wordpress.com/2018/09/22/butades-o-el->

“La representación artística en su totalidad se remite al primitivo estadio de la sombra, sus inicios se definen como oscuros” (Stoichita, 1997)

La sombra tiene un relato etiológico² en la historia artística en occidente, Plineo el viejo cuenta una leyenda en Historia Natural sobre el origen de la pintura y la escultura. Todo parte de una leyenda de amor en Corinto, Grecia. La hija de Butades³, un alfarero de la época tenía a su amado que se iba para la guerra; y una noche, antes de su partida ella decide fijar la sombra de aquel en la pared de su cuarto con un tizón de carbón y la luz de una vela (Stoichita, 1997). La sombra de aquel hombre se vuelve la imagen que contiene una cierta esencia de lo que es él. Es la representación del sujeto, son esos rasgos únicos en su silueta que despiertan una sensibilidad hacia este fenómeno visual por medio de la observación. La sombra convertida en silueta, es una huella del amado, de ahí que la acción se haga relevante. La necesidad de fijarla e inmortalizar esta imagen cargada de detalles sutiles y propios, es una imagen para el recuerdo. Butades, siendo artesano quiso hacerle relieve a esta silueta e hizo una escultura, hizo una especie de medallón en

tierra de ladrillo y yeso (Stoichita, 1997). Butades ¿Quería crear un objeto simbólico? ¿Quería realizar un

² Etiología, Ciencia centrada en la causalidad (española, 2024)

³ Butades de Sición fue un artista legendario de la antigua grecia, aproximadamente del siglo VII a.C.

tributo al joven? Lo cierto es que el artesano le dio un contenedor a la sombra y la materializó, la sombra cambio de estado y de formato, se transformó.

En Egipto, el origen de la pintura y la escultura también se da a partir de la observación y delineado de las sombras humanas, en la pintura se hacían siluetas humanas con fondos rojos para acentuar la figura y en la escultura, se tenía la creencia que en la sombra de las personas se encontraba el alma, y cuando morían se le hacía una estatua con su imagen para que esta proyectará su sombra, así recrear el alma que estaría con “Ka” dios egipcio de las almas de las estatuas o dios de las sombras (Stoichita, 1997) . La sombra es la imagen sustituta del ausente que es recreada para ser una presencia, es decir, la sombra es una representación del referente.

*El alma y la sombra sacando al día de la tumba, Papiro de Neferoubenef, hacia 1400 a.C.
Museo del Louvre, Paris*

Tomado de <https://marisabelpresenta.wordpress.com/category/mitologia/>

En occidente la sombra también es un punto de partida para el desarrollo del conocimiento humano. Platón, narra una historia hipotética en su Alegoría de la caverna. Un diálogo entre Sócrates y Glaucón : En una cueva, se encuentran unos seres humanos que han estado amarrados toda su vida y solo conocen la pared que tienen en frente. Pero tras ellos, está la pared donde están amarrados, un fuego, un corredor que conduce a la salida de la cueva y una segunda fuente de luz que es el sol que entra por allí. Entre las dos fuentes de luz y la pared que ven los humanos, hay un espacio por donde pasan personas y objetos que viven afuera de allí generando unas sombras que engañan los sentidos de aquellos. Entonces, la única realidad que conocen es la de las sombras que se proyectan y los ecos de los sonidos de afuera del lugar. En el diálogo se preguntan si tal vez los hombres pensarían que los ecos que escuchan son los sonidos de las sombras, es decir si pensarían que la naturaleza sonora de las sombras son los ecos (Platón, 1992).

“ – Y si en el fondo de su prisión hubiera un eco que repitiese las palabras de los transeúntes ¿ No se imaginarían hablar a las sombras mismas que pasan delante de sus ojos?” (Platón, 1992)

Uno de los humanos cautivos logra salir, pero al salir es enceguecido por la luz y piensa que es mentira lo que empieza a ver, pues lo real para aquel es lo que hay dentro donde vivía. Entonces, decide volver al lugar para contarles a los otros seres y ayudarles a escapar para que vean lo que el vio, pero estos lo tratan como un loco y no se dejan liberar. Aquel humano vuelve a salir y difiere que la realidad está compuesta por dos partes, las tinieblas donde se encontraba y la luz donde esta ahora. (Platón, 1992)

“El ser humano sensato reflexionará, que la vista puede turbarse de dos maneras y por causas opuestas: por el tránsito de la luz a la oscuridad o por el de la oscuridad a la luz; y aplicando a los ojos del alma lo que sucede a los del cuerpo, cuando vea a aquella turbada y entorpecida para distinguir ciertos objetos, en vez de reír sin razón al verla en tal embarazo, examinará si este procede de que el alma viene de un estado más luminoso, o si es que al pasar de la ignorancia a la luz, se ve deslumbrada por el excesivo resplandor de esta.” (Platón, 1992)

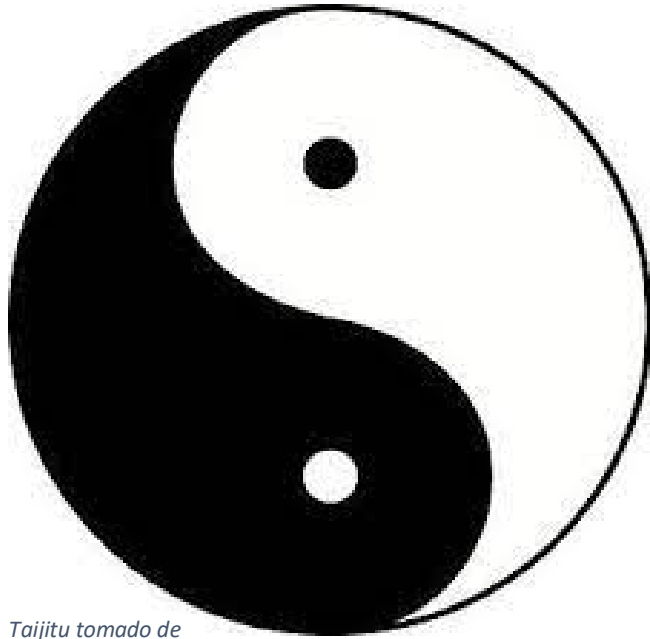
Para Platón existe el mundo de las sombras o la oscuridad que es la realidad imperfecta, amorfa, sujeta al tiempo, lo irreal, lo fantasioso; y el mundo de las ideas, que es la forma donde esta la luz, la esencia, lo perfecto, el bien, la realidad misma; absoluta y eterna. En el medio se encuentra la armonía, el caos, el abismo que da sabiduría al hombre. Las dos realidades componen la unidad del conocimiento y este nace a partir de las ideas contrarias, de ver una cosa desde dos opuestos para construir una verdad, el hombre que es capaz de ver la unidad es el demiurgo o artesano divino, supremo ordenador de la realidad, el filósofo que es capaz de gobernar la República. (Atencia, Gavilan, & Rodriguez, 1993)

En el pensamiento griego, se manifiesta otra vez el dualismo entre la materia primordial ilimitada, amorfa, identificada con la noche e incomprensible, y el límite o medida, el número, como decía Pitágoras, la idea como creía Platón, la forma como lo llama Aristóteles” (Atencia, Gavilan, & Rodriguez, 1993)

El dualismo, es la creencia religiosa de los pueblos antiguos que consistía en considerar el universo como formado y mantenido por el curso de dos

Alegoria de la caverna por French Magasin Pittoresque publicada en 1855
Tomada de <https://edicionesepopteia.com/La-Alegoria-de-la-Caverna-Platon-Obras/>

Taijitu tomado de
<https://es.wikipedia.org/wiki/Taijitu>

principios igualmente necesarios y eternos, y por consiguiente independientes uno del otro. La imagen icónica que representa el dualismo como lo conocemos es el yin yang, fundamento de la filosofía china que significa la unidad absoluta y principio cosmológico representado con el símbolo del taijitu; siendo el yin, lo femenino, lo oscuro, la noche, la luna, la pasividad, el agua, el sueño, la muerte y el yang la actividad, el movimiento, la luz, el día, la vigilia, el fuego, lo masculino. La teoría del yin yang da inicio en la oscuridad (Robinson, 2004).

En el desarrollo del proceso cosmogónico, antes de cualquier cosa existe solo la unidad, la no diferencia, la cual se asocia al caos y la oscuridad. La luz pone orden al caos y fuera de el viene después de la oscuridad” (Gazi, 2005)

Si el conocimiento nace a partir de la unidad entre la oscuridad y la luz, ¿Cuál es la armonía de estas dos fuerzas opuestas?, somos una sociedad que ha evolucionado en torno a la luz ¿Qué somos en la oscuridad? ¿Qué nociones cambiarían si entendemos la oscuridad como una parte de la naturaleza que hay que vivir? Vivir la oscuridad nos puede llevar a un estado en el que puedes indagas otras formas de pensamiento. Estas ideas estarán desarrolladas en el capítulo Habitar *la oscuridad*.

La sombra siendo una imagen análoga y en algunos casos accidental en las vivencias humanas, es inherente a la realidad misma, es un fenómeno que es desapercibido o naturalizado en la actualidad. Sin embargo, en la antigüedad se reflexionó sobre esta, se observó, se recreó. Se transformó en pintura y escultura siendo parte de procesos de creación artísticas que nacieron de experiencias sensibles hacia esta. Por ello, cuando nos detenemos a verla, a reflexionarla, a sentirla surgen sensibilidades que nos hacen crear imágenes sustitutas que son la representación de esto o lo otro.

4. La Silueta

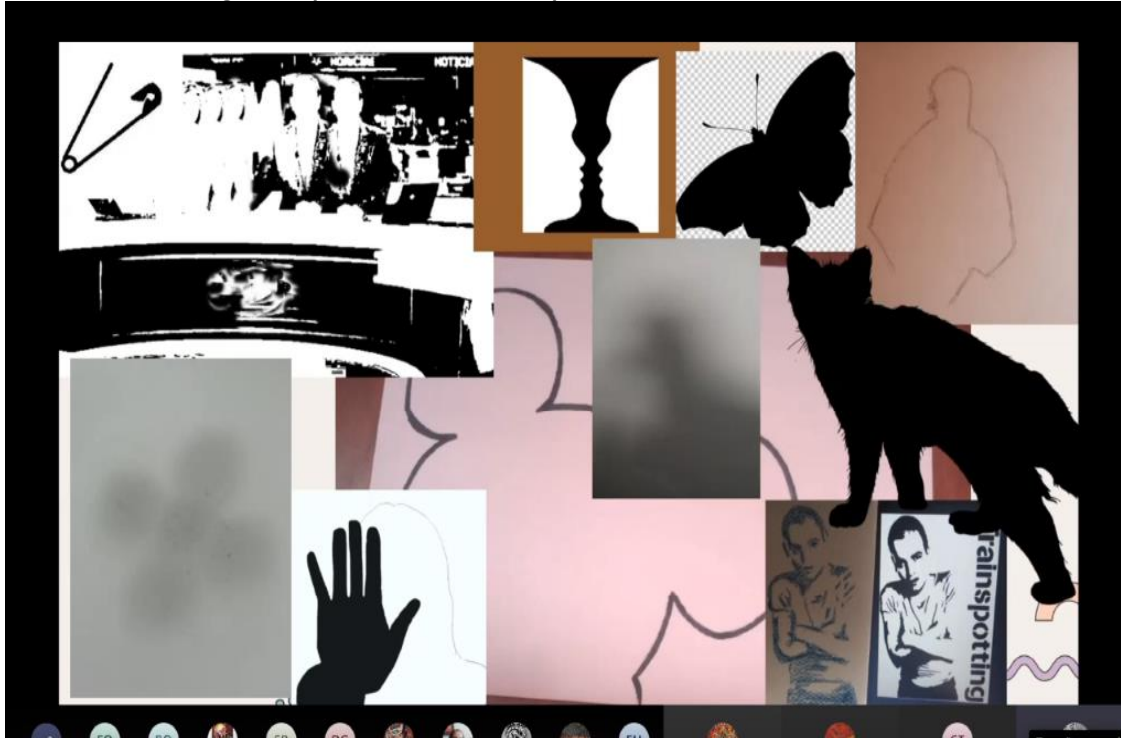

Mi segunda experiencia por el caminar hacia la comprensión de la sombra, me llevó a la reflexión sobre la diferencia entre esta y la silueta a partir de un debate que surgió en la clase “ Investigación I” de la LAV para el primer semestre del año de pandemia. En este espacio virtual desarrollamos el taller como instrumento para la socialización, la transferencia, la apropiación y el desarrollo de conocimientos, actitudes y competencias de una manera participativa y pertinente a las necesidades y cultura de los participantes (Guiso, 1999). Guiso plantea que los momentos que debe tener este espacio son:

1. Un diálogo con la comunidad,
2. Una propuesta de acción que puede modificarse,
3. Una interacción a partir de la acción y
4. Socialización grupal a partir del diálogo que genere las conclusiones.

Durante el transcurrir de las clases, les hablé a mis compañeros y la docente a cargo, el tema que quería trabajar, el cual es la sombra. Al llegar el momento de mi taller, quise empezar el diálogo con preguntas básicas como: ¿Qué es la sombra?, ¿Qué noción tienen acerca de ella?, ¿Qué imaginarios se recrean en la sombra?, ¿Qué imagen se da en la sombra?, ¿Qué experiencias han tenido con la sombra? Luego de hacer las preguntas detonantes para el diálogo y entrar en el tema, les dije a mis compañeros que cada uno iba a buscar una imagen o fotografía de lo que para ellos era una sombra. Esta acción colectiva me daría pistas de cómo cada uno entiende la sombra visualmente. Mientras dialogábamos en grupo, los compañeros iban subiendo sus imágenes en el tablero virtual que se iba convirtiendo en un collage, entendiendo este como técnica que reúne diversas imágenes en un solo lienzo (española, 2024), en este caso el tablero virtual. Cuando iba viendo y reflexionando lo que los compañeros estaban compartiendo, vi que las imágenes eran muy diferentes a lo que yo esperaba que iban a denotar como sombra. Pensé que la sombra para ellos iba a ser solamente la que se forma por un efecto físico y material, en cambio, todas las interpretaciones eran connotativas, subjetivas, todas se remiten a una experiencia propia y singular. Noté, que todas tenían algo en común y era la relación con el color negro y sus matices, es decir, la escala de grises; unas eran siluetas, otras sombras producto de la obstrucción de la luz, otras eran delineados y otras simplemente manchas. En medio del diálogo surgió un debate acerca de ¿Cuál es la diferencia entre sombra y silueta?, pregunta que llevó a respuestas como “La silueta es el contorno definido sin detalles de un cuerpo, mientras que la sombra es el efecto físico producido por la obstrucción de la luz, generando una proyección oscura que puede ser nítida o difusa según los espacios entre la luz

y el objeto”. El reflexionar colectivamente la sombra, me hizo pensar que cada quien entiende esta imagen de manera singular, pues, es cierto que esta es un fenómeno físico el cual es un signo universal, la

Collage producto del taller realizado en la clase.

representación puede variar según la experiencia de cada quien. La comprensión singular sobre la sombra desembocó en la creación de diversas narrativas visuales, ya que, al exponer su imagen al grupo, la interpretación sobre la sombra se amplió, dejando una gama de posibilidades sobre este fenómeno visual,

como lo describí anteriormente hay sombras que son manchas, otras delineados, otras imágenes en negativo, o proyecciones oscuras producidas por la obstrucción de la luz.

El debate entre la distinción de la sombra y la silueta me llevó a indagar de dónde surge este concepto, es decir, ¿De dónde parte el uso de esta? ¿Quién ha hablado de la silueta? ¿Esta cómo se relaciona con la sombra? ¿Cómo se ha utilizado? ¿Cómo la puedo utilizar dentro de mis que haceres explorativos?

La silueta nace como epónimo⁴ de Étienne de Silhouette. Este personaje, fué un ministro de hacienda para Francia hacia el año 1759. Silhouette impulsó fuertes medidas económicas debido a la crisis que atravesaba el país por la guerra de los siete años, para ello, impusó que la producción de cualquier cosa debía ser rápida, simple y barata. A esto se le llamo “A lo Silhouette”, en medio de esta crisis surgió una tendencia que era retratar la apariencia física de las personas a través del contorno definido de su sombra. Esto, era un servicio barato como remplazo del daguerrotipo, la pintura y la fotografía que se convirtió en una expresión artística del momento. Estas siluetas eran oscuras, sin detalles y simples. La

⁴ Adjetivo que surge del homenaje a una persona o una cosa (española, 2024)

técnica para cazarlas, consistía en poner a la persona u objeto de perfil contra una superficie blanca dejando un espacio para generar el efecto eclipse. Teniendo la proyección de la sombra o proyección oscura del perfil, se delineaba sobre la superficie clara, luego se recortaba y se replicaba sobre otra superficie oscura que sería pegada de nuevo sobre una clara, así se obtenía aquella silueta que servía como retrato. (Santa Ana, 2012).

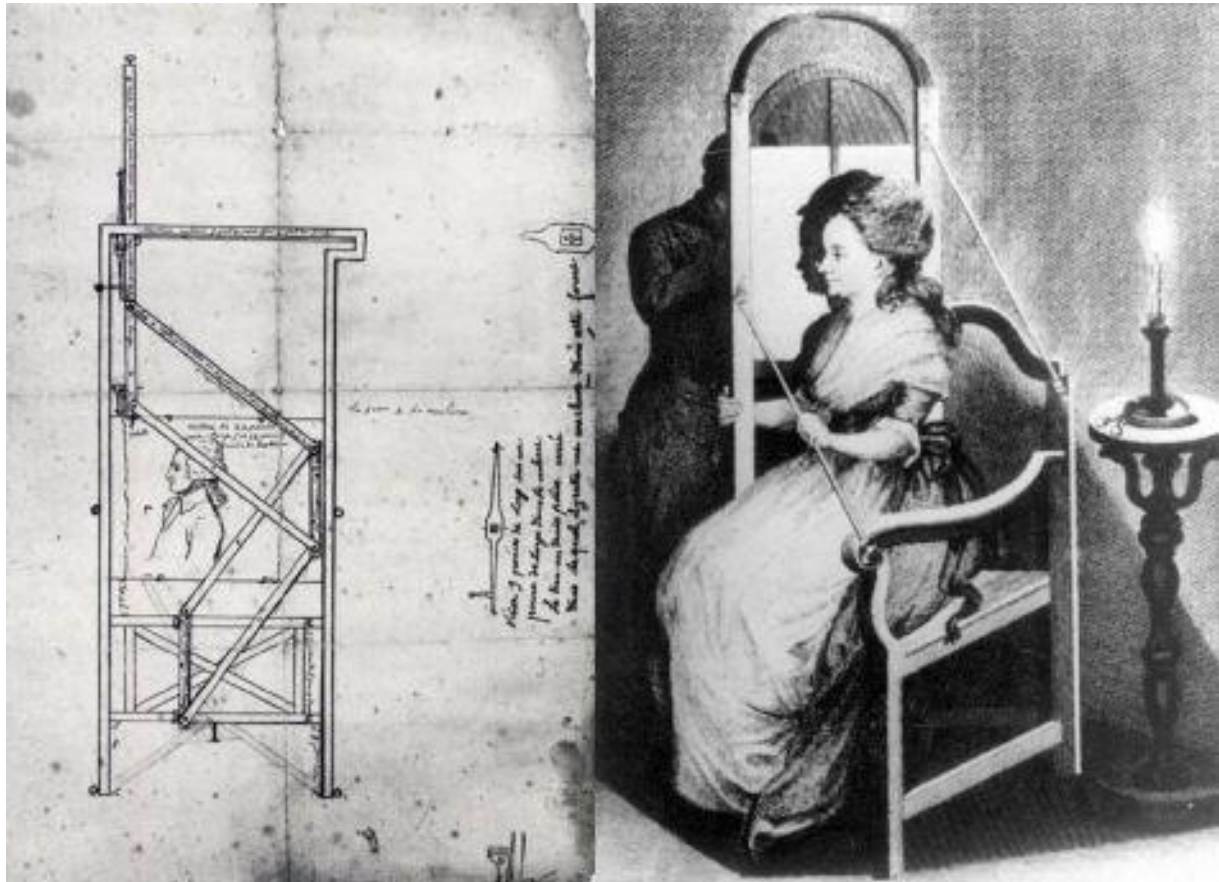

Ilustración publicada en Fragmentos fisiognómicos de Lavater. 1776.
La silla de siluetas, permitió circunscribir los contornos de la sombra con precisión.
Tomado de (Santa Ana, 2012)

Retrato de Aguste Eduart, siglo XIX

Tomado de

https://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Edouart

Un artista que se especializó en esta forma de inmortalizar la imagen por medio de las siluestas fué Auguste Eduart, francés del siglo XIX. Aquel, retrataba las familias en escenas cotidianas, personajes importantes de la época, mascotas y objetos de relevancia para las personas. (Santa Ana, 2012)

Siglo XIX, Museo de Brooklyn.

Tomado de <https://www.alamy.com/stock-photo/full-figures.html?sortBy=relevant>

La sombra en este momento histórico se utilizó como recurso para realizar retratos, siendo esta una salida a la crisis económica que afrontaba Francia. Esto produjo que la silueta fuera apreciada de una manera similar a la fotografía o la

pintura, produciendo una nueva experiencia estética a través de esta imagen oscura. La silueta, al no tener detalles, se aprecia el contorno con más atención, se observa su posición, el gesto de la fisionomía, la escena, el objeto que complementa el cuadro, etc...evocando así la imaginación de la persona que contempla, despierta la memoria visual que se tiene y se complementa con la imagen que se ve. La sombra se convierte en un lenguaje que nos habla, nos muestra las posibilidades de la imagen para jugar con estas formas de expresión singular. La mancha, el delineado, el negativo y la sombra como silueta, son narrativas visuales las cuales pueden ser utilizadas como expresiones artísticas, pues cada una de estas, al ser encauzada, nos puede brindar una gama de exploraciones visuales a explotar en procesos de creación.

Lotte Reiniger. Tomado de :
<https://www.nytimes.com/2019/10/16/obituaries/lotte-reiniger-overlooked.html>

Por ejemplo, en mis indagaciones entre el teatro de sombras, la silueta y las narrativas visuales encontré una artista alemana llamada Lotte Reiniger quien trabajó e hizo cine a partir de la silueta utilizando stop motion⁵ como técnica entre los años veinte y ochentas. La primera película que vi fue Papageno de 1935, un cortometraje que dura 10 min aproximadamente. Cuando lo vi, me sorprendió la naturaleza con la que se mueven los personajes, los fondos y la sincronización entre el sonido y el movimiento. El asombro era por saber de que época era y su gran parecido ficcional a Walt Disney, me asombró que es un stop motion y el gran ritmo que tiene, la delicadeza de los detalles como narices, dedos, la transformación de los pájaros en mujeres, el vestuario, los velos, los marcos, etc... Conocer esta artista me hizo acercarme un poco a más a lo que estaba buscando, una

narrativa visual; y, gracias a este referente empecé a realizar ejercicios de narrativas visuales con siluetas.

Fotograma de Papageno, tomado de Youtube.

⁵ Técnica cinematográfica de animación a partir de una serie de fotografías consecutivas.

5. La caverna virtual

Mi tercera experiencia, se da en el espacio académico “Seminario de práctica I” de nuevo en la LAV. En este espacio, como participantes debíamos realizar un ejercicio grupal donde reuniéramos las experiencias que estábamos teniendo cada integrante en su práctica pedagógica mediada por las TIC. Pues nos encontrábamos aún en pandemia. Como yo venía trabajando la sombra y la silueta, me incentivé con la idea de crear un audiovisual. Dialogué con mis compañeros de grupo este interés, y se convirtió en interés de todos ya que, era una manera propicia de expresar nuestras vivencias pedagógicas del momento histórico de la virtualidad. Llegamos al acuerdo de hacer un programa que tuviese secciones, y cada uno debía realizar una sección enfocada a su experiencia. En mi caso elegí trabajar con las siluetas, el teatro de sombras y el audiovisual como recursos para narrar visualmente la vivencia de la educación en pandemia. Para crear nuestro programa hicimos un conversatorio en torno a la crisis educativa por la que estábamos atravesando debido a la virtualidad y para ello nos basamos en un texto de Horacio Duran Maceno llamado *Visualidad y conocimiento. La visualidad como forma de conocimiento, del ágora a los nuevos escenarios virtuales*. El autor nos brinda un punto de vista interesante sobre la imagen, pues plantea que esta fue la primera forma de virtualidad ya que es una abstracción que está alejada de la realidad física y se encuentra en otro plano. Este académico mexicano pertenece al área de tecnologías de la información y comunicación, y nos dice que la virtualidad nunca hubiese sido posible sin la imagen, ya que, todas las imágenes, de cualquier naturaleza son impalpables, sin embargo nos generan sensaciones, y despiertan otros tipos de sentidos que no son resultantes de la estimulación física, sino más bien a través de la visualidad se generan experiencias mentales internas que despiertan nuevas sensaciones y sentidos, es decir, la imagen virtual genera estimulación sensorial, es un artífice del cuerpo material que nos genera un nuevo modo de vivir los sentidos y las sensaciones, crea nuevos sentidos mediados principalmente por el ojo. El ojo crea imágenes internas que cambian la realidad física (Duran Macedo, 2015), ¿Cómo llamarlos si ya conocemos el tacto, el gusto, la vista, el olfato, el oído y la intuición?, sobre esta premisa construimos nuestra propuesta audiovisual que incluía nuestros sentires en voz en off y se complementa con la imagen en movimiento. El ejercicio se tornó catártico, ya que, el momento histórico estaba siendo agobiante para todos, el programa lo llamamos “La caverna virtual” como analogía a la Caverna de Platón donde no vemos la realidad como es y se encuentra sesgada por filtros; en este caso la virtualidad.

Primer fotograma de la sección "La caverna virtual"

En la construcción de mi sección, utilicé las siluetas y el teatrino para realizar una narrativa visual. En la creación del audiovisual empecé a explorar la edición y el montaje de la imagen en una línea del tiempo en el programa *Premier 2018*, allí fui enmarcando, puliendo y seleccionando el archivo que tenía de las grabaciones

realizadas. Al ver los primeros resultados, vi que

estaba desarrollando un lenguaje audiovisual que me interesaba, pues por medio de la luz y la sombra se creaban juegos ópticos y visuales que ampliaba mi conocimiento sobre las posibilidades de la imagen que da la sombra. Entonces, me detuve a reflexionar y pensarme mucho más la dinámica que venía haciendo, comencé a jugar más conscientemente con las distancias entre los focos de luz y las siluetas, recordé el primer ejercicio, mis impresiones y el disfrute de ver este tipo de imagen.

La narrativa visual lograda en este ejercicio de *La caverna virtual* es el comienzo de una exploración de un lenguaje audiovisual propio, de una transformación de mi mirada y de la observación del fenómeno mismo, comprender que la luz y su obstrucción juega un importante papel para comprender la dimensión física de la sombra.

En el siguiente link pueden encontrar el programa completo que realizamos para la clase y la sección *La caverna virtual*, que va del min 1:32 al 5:00 min:

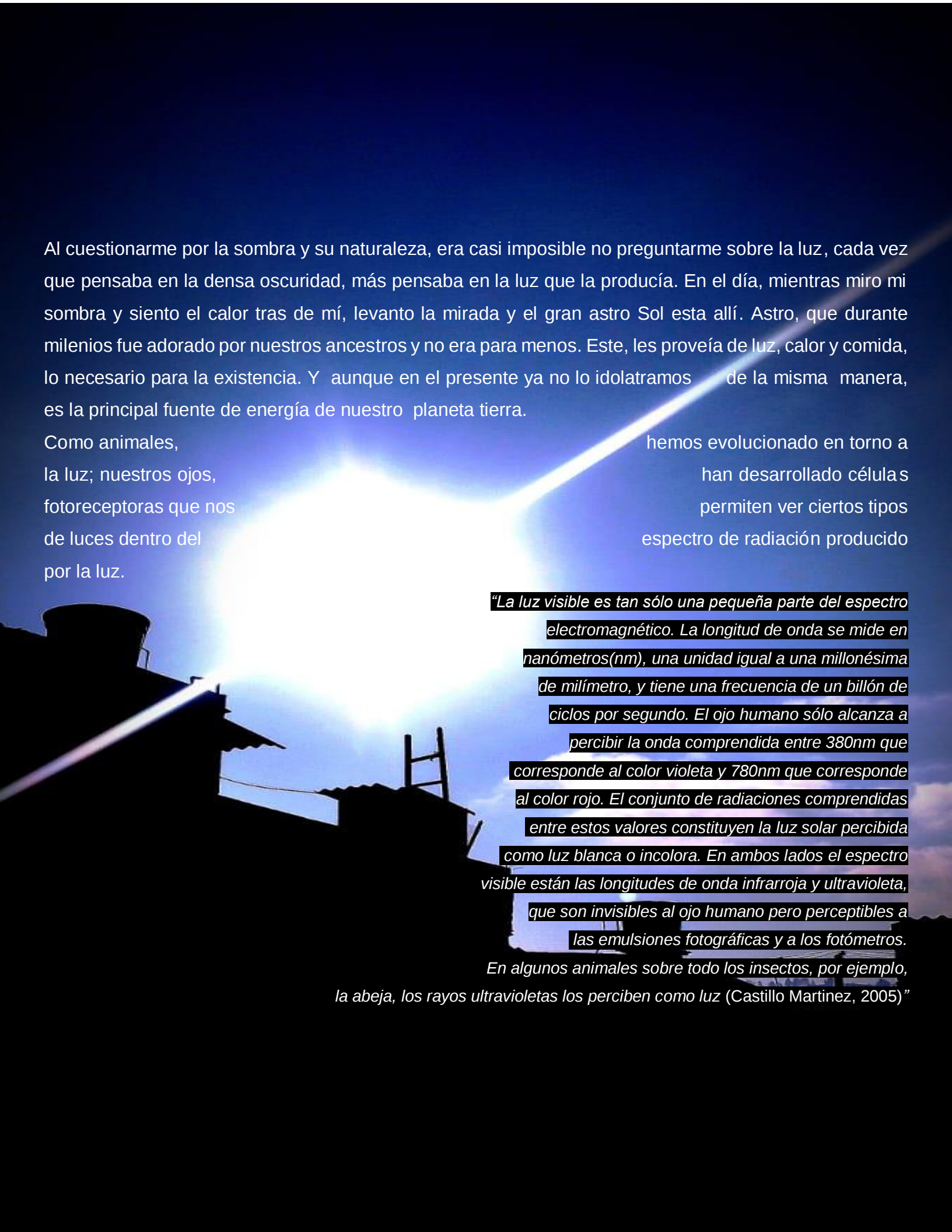
https://www.youtube.com/watch?v=ZHqIK0xr3EU&ab_channel=AnaDuque

Diversos fotogramas de la seccion "La caverna virtual"

6. El Eclipse

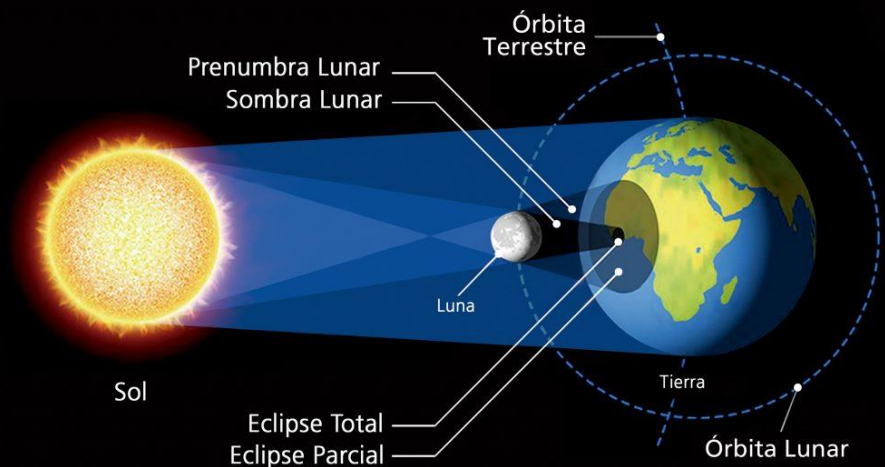
Al cuestionarme por la sombra y su naturaleza, era casi imposible no preguntarme sobre la luz, cada vez que pensaba en la densa oscuridad, más pensaba en la luz que la producía. En el día, mientras miro mi sombra y siento el calor tras de mí, levanto la mirada y el gran astro Sol esta allí. Astro, que durante milenios fue adorado por nuestros ancestros y no era para menos. Este, les proveía de luz, calor y comida, lo necesario para la existencia. Y aunque en el presente ya no lo idolatramos de la misma manera, es la principal fuente de energía de nuestro planeta tierra.

Como animales, hemos evolucionado en torno a la luz; nuestros ojos, han desarrollado células fotoreceptoras que nos permiten ver ciertos tipos de luces dentro del espectro de radiación producido por la luz.

“La luz visible es tan sólo una pequeña parte del espectro electromagnético. La longitud de onda se mide en nanómetros(nm), una unidad igual a una millonésima de milímetro, y tiene una frecuencia de un billón de ciclos por segundo. El ojo humano sólo alcanza a percibir la onda comprendida entre 380nm que corresponde al color violeta y 780nm que corresponde al color rojo. El conjunto de radiaciones comprendidas entre estos valores constituyen la luz solar percibida como luz blanca o incolora. En ambos lados el espectro visible están las longitudes de onda infrarroja y ultravioleta, que son invisibles al ojo humano pero perceptibles a las emulsiones fotográficas y a los fotómetros. En algunos animales sobre todo los insectos, por ejemplo, la abeja, los rayos ultravioletas los perciben como luz (Castillo Martinez, 2005)”

El espectro de luz es como una onda que se propaga por un fluido o éter por el que esta compuesto el espacio: “La luz, se propaga de forma similar como las olas en el océano. Aristóteles” (Castillo Martinez, 2005). Si pusiéramos la grabación de un bombillo prendiéndose en cámara lenta veríamos cómo esta se propaga, grandes olas de energía caen sobre nosotros. Esto me hizo recordar los días en el que el sol es inaguantable, su calor y excesiva luz sofoca nuestros sentidos; entonces, saco mi paraguas para bloquear este espectro; y, mi sombrilla se convierte en para rayos solares, como si la luz fuera una gran lluvia de energía. La luz, se propaga en línea recta con un movimiento ondulante en todas las direcciones, su velocidad es de 299.792 km por segundo, y cambia según la densidad del cuerpo. Esta, cuando encuentra un cuerpo en su camino no se deja de propagar, si no más bien cambia su comportamiento y su velocidad (Castillo Martinez, 2005).

Según la ciencia, la oscuridad no existe porque estamos precisamente en un campo electromagnético donde existen diferentes tipos de luces que no percibimos con el ojo, pero que están ahí (Castillo Martinez, 2005). Seguramente no veremos algunas otras sombras generadas por estas luces y su obstrucción. La obstrucción de la luz es donde precisamente sucede la sombra, es el eclipse. Es un tiempo determinado donde un cuerpo eclipsa la luz y produce una proyección oscura, es un momento efímero que concentra una totalidad, un ciclo, una alineación, un movimiento, movimiento que es tiempo. El eclipse viene del griego *ekeipsis* que quiere decir desaparición, abandono. Para los seres humanos que habitaron antiguamente el territorio de México creían que todo evento celeste era acción de los dioses. Y que el eclipse, el ocultamiento del sol específicamente, era el Nahuatl que se comía al sol o lo mordía. Para los mayas era: “dios (el sol) es comido, tiembla la tierra, algo terrible sucede, tal ves guerra, tal ves muerte de un noble o caballero (Galindo Trejo, 1991). En la actualidad comprendemos que este es un evento astronómico producido por el ocultamiento del sol, pues la luna se alinea con este produciendo una sombra sobre la tierra. Este fenómeno físico fascina nuestros

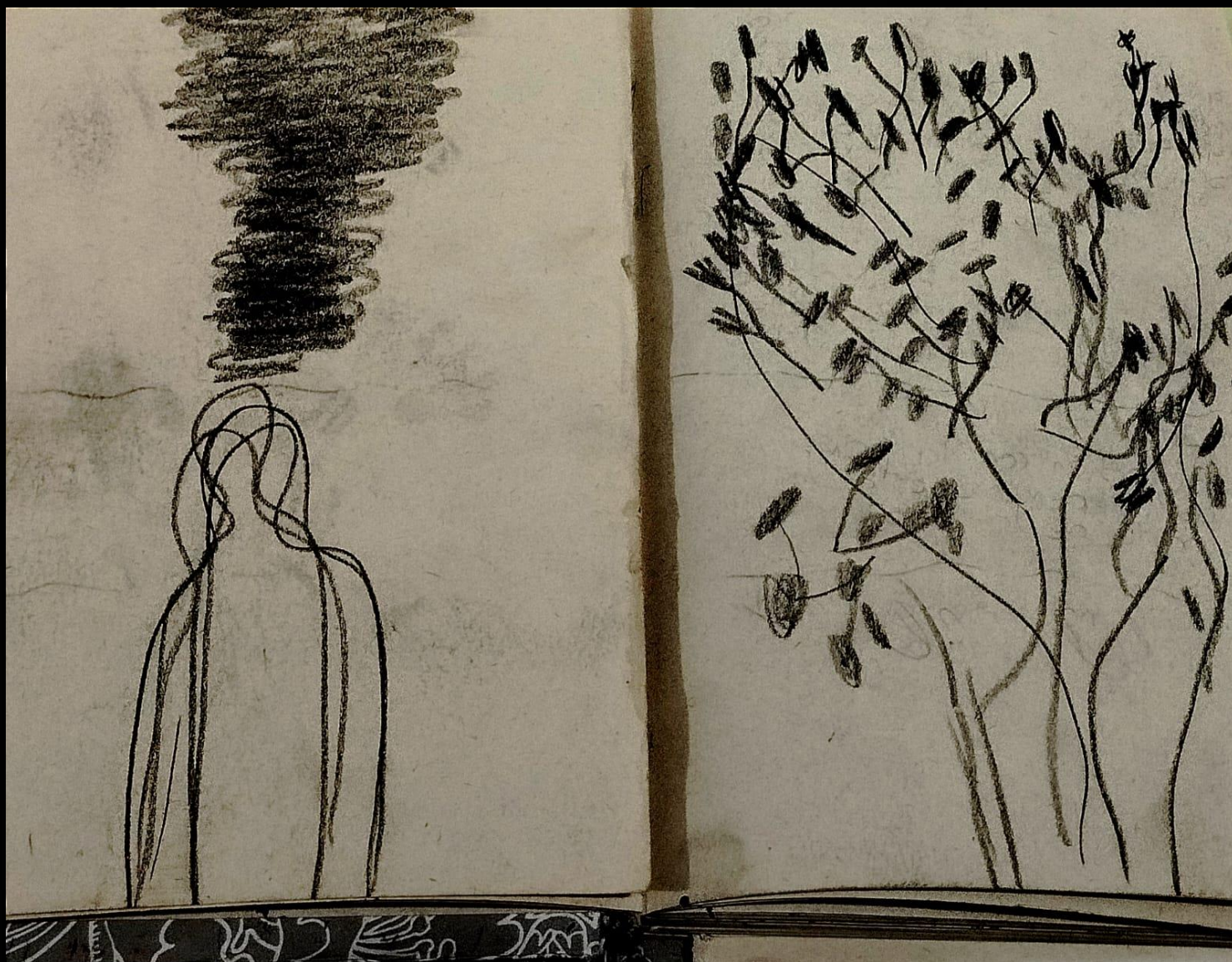

¿Cómo se produce un eclipse? Tomado de <https://planetariochile.cl/eclipses/que-es-un-eclipse-solar/>

sentidos cuando ocurre, la sensación de saber que la luna pasa frente al sol y la temperatura baja, y todo oscurece, es una experiencia que nos sumerge, nos trastoca y nos hace pensar indudablemente en ese presente, en esa oscuridad ¿Quiénes somos cuando habitamos la oscuridad?, ¿Qué estado nos genera la oscuridad? ¿Qué pueden decir nuestros sentidos sobre la oscuridad?, ¿Qué soy cuando decido indagar, explorar y navegar la oscuridad?

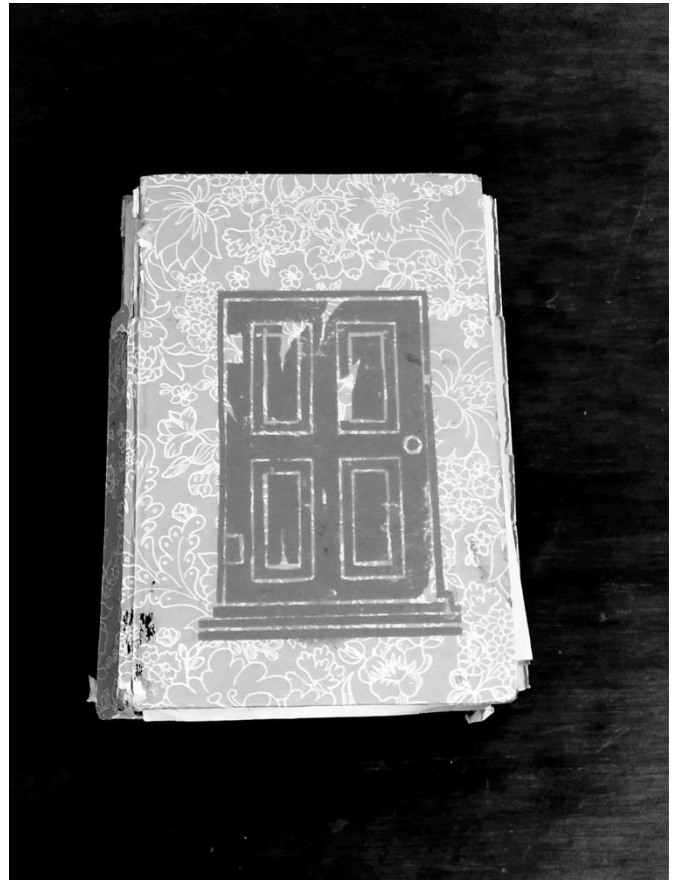
Ahora que nuestros ciclos circadianos han sido alterados por la invención de la luz, el tiempo ha sido alterado, pues ya no necesitamos que el sol salga para ver o realizar una tarea diaria, vivimos en una sociedad lumínica, donde la noche prácticamente no existe. Por ello habito la oscuridad para despertar otros sentidos en mí, sentidos que tal vez se encuentran dormidos por este mundo obligado por la luz. Entonces activo mis sentidos que empiezan a preguntar ¿De qué sustancia es la sombra? ¿Cuál es su naturaleza? ¿A qué dimensiones me puede llevar? ¿Qué puede ser posible al imaginar a través de ella? ¿Cuál es la mimesis de la sombra si es ella es quien parece imitarnos?

7. Habitar la oscuridad⁷

⁷ Apreciado lector, en este capítulo encontrará un proceso explorativo y experimental sobre el cuestionamiento de habitar la oscuridad y qué me hace sentir la sombra. Estos se recolectaron por medio de una bitacora: *Diario de las sombras*.

A partir de mis inquietudes e intereses con la sombra, decidimos junto a mi tutor empezar un camino de exploración personal donde no sabíamos cuales iban a ser los resultados y lo importante se iba marcar en el proceso. Este camino se emprendió con el fin de reunir y tener experiencias sensibles con la sombra, y así, comprender a profundidad mi interés, develar mis sentires y descubrir otros. Para esto construí el *"Diario de las sombras"* que tiene la función de bitácora que recolecta vivencias con el objetivo de crear narrativas y explorar un lenguaje poético en la escritura y el dibujo. Por lo tanto, mi tutor me propuso una serie de ejercicios que me pusieran en diversas condiciones de luz y oscuridad para escribir. Los ejercicios acordados eran escribir en total oscuridad, totalidad luz como en las mañanas, y diversas condiciones de luz como la de una vela, una lámpara y escribir con los ojos cerrados. El ejercicio de escribir no sólo era para decantar la palabra sino también el dibujo y el desliz de lápiz sobre el papel.

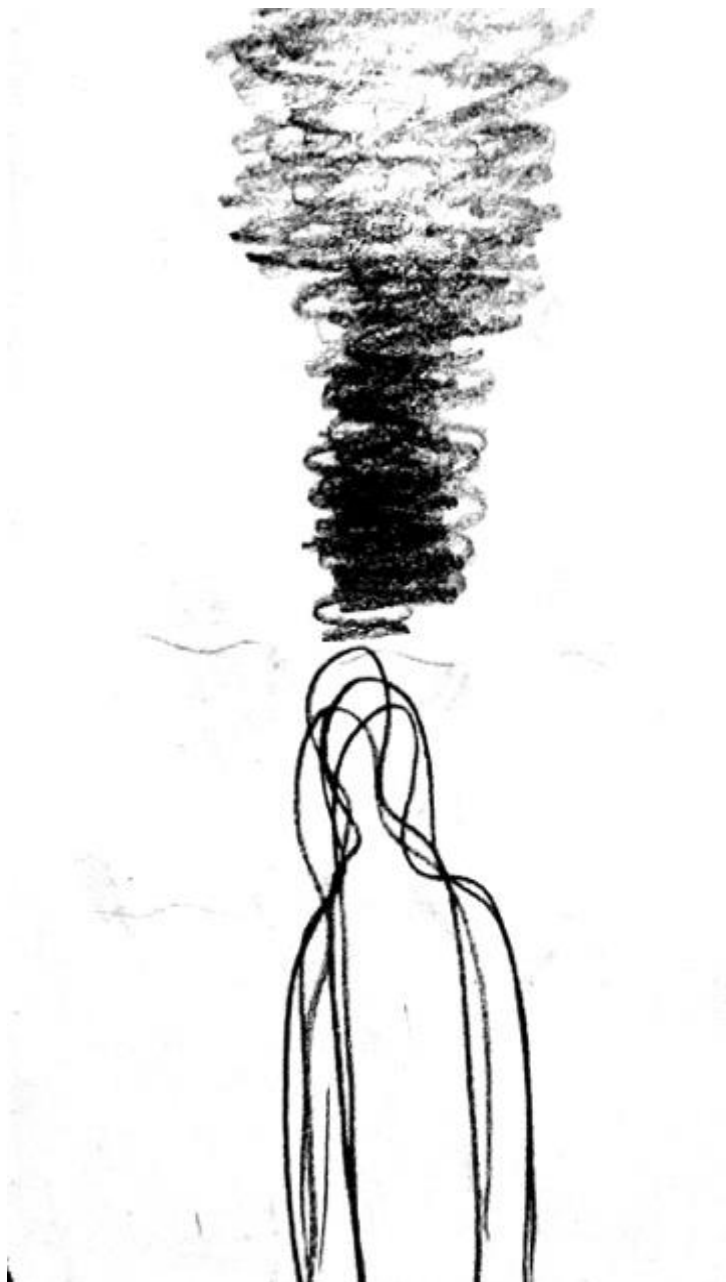

Bitacora *"Diario de sombras"*

Poco a poco el ejercicio se torno automático, dejando entrever palabras sueltas, párrafos, cuentos, frases, sentires, dibujos y rayones. Para empezar este recorrido sensible por la sombra y la oscuridad les contaré que cuando revisé mi diario, luego de haber escrito por aproximadamente un año y medio mis sentires, vi que algunas palabras eran reiterativas, empalagosas, se repetían una y otra vez, entonces decidí hacer una lista para tener estos conceptos presentes, para ver la ruta de mi pensamiento y armar una pista sobre lo que es reflexionar la sombra y habitar la oscuridad.

102

Diario de las sombras.

*Oscuridad, fuego, movimiento,
luces parpadeantes
amorfo, figurativo, interdimensional.
Mundos posibles, fractales,
proyección de oscuridad,
acompañantes oscuros, pánico, seres desconocidos
difuso...la nada...
Frialdad.
Enigma.
Pasadizos... ¿Hacia dónde?
La sombra como posibilidad de dimensión,
dualismo, vértigo, efímero, etéreo, ausente.
La profundidad de lo no comprendido,
enceguece, oscurece...
Nuevos escenarios, nuevos sentidos.
Limbo.
Imaginar.
Agujero negro.
Hoyo negro.
Atracción gravitacional.*

Hoy, la sensación con la sombra es nula... simplemente está ahí siendo parte de la existencia.

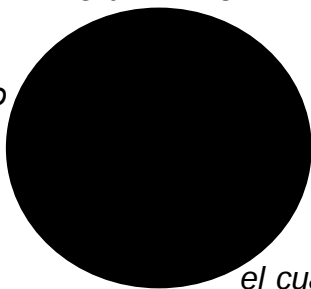
Yo creo que la oscuridad da un estado, un estado interno; la oscuridad hace que nos encontremos con una parte de nosotros que ignoramos, que está ahí, caleta; la oscuridad apacigua nuestros sentidos y nos hace ver hacia adentro.

Un sueño que tuve en el 2013:

Una vez soñé que estaba en un lugar oscuro, una puerta se abría y dejaba entrar mucha luz, sentí que el lugar donde estaba era una habitación vacía, y entre la luz, una silueta oscura y sin detalles de un humano me saludaba. ¿Sería esto una premonición?

La oscuridad es como un agujero negro. Puede parecer un vacío... un vacío profundo, misterioso, miedoso,

infinito... como un punto

el cual, si lo observas detenidamente, de repente comienzas a pensar que de lo más profundo de lo oscuro va aparecer algo... va surgir algo... y como no sabes qué es, te asustas y temes. Sin embargo, cuando pierdes el miedo, piensas que algo verás, alguna forma o figura que vislumbre en la visión.

Los seres humanos al igual que muchos seres vivos en este planeta tenemos ciclos circadianos, es decir necesitamos dosis de luz y dosis de oscuridad para vivir. Y en la oscuridad, nuestra glándula pineal produce una hormona que se llama melatonina, esta, es muy importante para sincronizar nuestro ritmo cardiaco para el descanso, cuando oscurece nuestras pupilas se dilatan para dejar entrar mas luz y poder ver. Cuando no vemos, se abre un espacio para la fantasía y para lo que no se puede ver directamente, sino que solo se intuye ¿Qué pasa en el cerebro cuando oscurece? (Sanberg, 2019).

La noche, ese momento de oscuridad previo al descanso, allí donde los pensamientos desembocan en el vacío de lo oscuro, allí donde la forma no existe y se encuentra el infinito de nuestra existencia diaria, ¡Sí! Ahí donde nos preparamos para encontrarnos con el infinito vacío de la oscuridad, es el momento previo al descanso... ¿y luego? ¿Qué queda, qué esperamos? Que de las tinieblas, que de lo profundo surja el soñar? ¿Es decir que el sueño nace del vacío, de la oscuridad, de la nada? El sueño es la sensación encontrada para surgir de las tinieblas, el sueño contiene lo oscuro, lo moldea y le da forma. Necesitamos de lo oscuro para poder descansar, los parpados caen y cierran nuestra entrada de luz,

la claridad que da formas, lo oscuro que pone un escenario negro donde se rearmen las formas de formas formando una abstracción de la realidad, allí, se descarga lo que hemos sentido del mundo, allí se vuelve a configurar la realidad. La oscuridad apacigua el pensamiento.

Todos lo sabemos, la oscuridad es hermosa. La oscuridad de la intimidad, de la introspección, de la meditación. La oscuridad de la calma nocturna y del reposo. Si la luz alimenta la razón, la oscuridad habita en las regiones de la imaginación... La oscuridad ofrece una riqueza especulativa (Rigotti, 2022).

En la oscuridad los sentidos se configuran en otras formas, se arman nuevos discursos, nuevas sensaciones; por lo tanto, el acto creativo también se transforma. No es lo mismo dibujar a plena luz que cerrar los ojos y acudir a la memoria, o prender una vela y sentir la ambivalencia entre la oscuridad y luz que luchan por expandirse en el espacio. Una lucha constante de ser. ¿Qué somos en la oscuridad? ¿Qué podemos crear o narrar?, en busca de la creación en la oscuridad encontré que mis pensamientos se acallaban y no tenían nada que decir, ¿En la oscuridad qué se puede ver? Somos nosotros mismos enfrentados al recuerdo que hemos hecho de nosotros. Aquí lo que importa es la sensación. Aquí se vale el ser por el ser y el escribir por escribir, para hallarse en medio de la oscuridad. Lo curioso es que cuando se haga la luz me daré cuenta de esto y aquello.

Cuando trataba de dibujar en la oscuridad, siempre venía a mi memoria un árbol, creo que es lo que más me ha gustado dibujar en mi vida, entonces evocaba ese recuerdo y deslizaba el lápiz a la par con mi memoria.

Cuando estoy en la oscuridad y evoco el dibujo, poco importa el detalle. La sensación se apodera del hacer y ahora soy con el lápiz resbalando sobre la hoja ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de

seguir escribiendo y dibujando en la oscuridad?. Creo, que definir la forma en lo abstracto y develar lo profundo de la sensación, de lo que esta quiere expresar. Y mientras acontece la exploración era inevitable irse preguntando constantemente por todo, ¿Cómo dialogan los escritos con lo que se siente? ¿Son sensaciones? ¿Son emociones? ¿Qué se siente? ¿Cómo dialogan las imágenes con la reflexión? ¿Por qué se crea? ¿Para qué se crea? ¿Para qué crear desde la sombra?

En la oscuridad ¿Qué se puede ver? ¿Somos nosotros mismos enfrentados al recuerdo de lo que hemos hecho de si mismos? Dejar de ver con claridad lo que creamos, el acto donde no se ve con luz lo que se hace, es como "crear a ciegas", pero, ¿Cuál es el sentido? ¿Conectarse íntimamente? ¿Conectarse con el acto de crear porque sí? ¿Cómo si fuera un acto en sí mismo? Pareciera que aquí lo que cuenta es el lado de ser con la memoria y recordar qué es lo que se tiene o se contiene.

Al tener experiencias con las sombras, comprendí que hay otras maneras de vivir los sentidos, desde otras lógicas. Comprendí que experimentar el dibujo y la escritura en la oscuridad era una manera

de encontrar la creación fuera de la expectativa, ya que no sabía con qué me iba a encontrar y cuando encendiera la luz.

Me dí cuenta que lo que estaba haciendo era un acto en sí mismo porque se volvió una acción de un valor tan personal, tan de sentirme con la hoja y el lápiz, tan libre de la visión, simplemente sintiendo y reconociendo la oscuridad. Estos ejercicios de escritura y dibujo en la oscuridad tiene un gran valor para reconocer la memoria, pues lo único a lo que se puede recurrir en momentos donde no se ve, es a ella. Sin embargo, cuando ya no se piensa ni en la memoria, la abstracción toma forma mostrándonos figuras potentes para crear imágenes que hablan de la naturaleza del sentir en la sombra y la oscuridad.

Aquí sí vale el ser por ser, y el escribir por escribir para hallarse en medio de la oscuridad,

lo curioso es que me daré cuenta de esto y aquello cuando se haga la luz ¿La metáfora de la caverna soy yo?

*Y Me fuí introduciendo en una profundidad que suele ser difusa,
confusa, oscura...*

parece un vacío que produce hasta vértigo,

*ya que no se sabe si vas a caer y mientras caes ves cualquier cosa que puede ser posible al imaginar,
ya que aquí no existe la forma si no mas bien la abstracción de ella.*

Entonces la oscuridad da la posibilidad de imaginar desde la nada, esa nada que parece ser un limbo donde de nada te puedes agarrar, redundancia que cobra sentido en el acto de imaginar. Esta sensación, me es parecida a un espiral, como si cayera en espiral hacia dentro y cada vez que nos adentramos en él reconocemos lo que somos, no somos y ocultamos, es vagar por los insospechados caminos de lo sombrío del ser, donde encuentras el frío de lo que no sabes reconocer. La oscuridad me dió la posibilidad de imaginar desde la nada. *Dimensión que se difumina al reconocerla, como cuando observas el humo del cigarro o la nube que toma diversas formas y cuando reconoces alguna forma se esfuma en el viento... así es la sombra. Efímera.*

Navegar por la oscuridad, es como navegar por las profundidades del ser.

Ser, donde la pupila es ese punto de referencia cuando queremos entrever a través de él... y cuando quieres ir más allá a lo profundo de aquel, chocas y caes a una vasta profundidad oscura, uno quiere

zambullirse allí, donde no sabemos que es, pero es una atracción casi gravitacional cuando ves aquella pupila que se convierte en un hoyo negro y uno va cayendo sobre ella.....

¿Y lo que desconozco de la sensación?
 ¿Y lo que no podemos describir?
 ¿Qué hacer cuando el lenguaje y el verbo no alcanza para comunicar?

El vacío que se come las palabras dejando la sensación también parece una abstracción, es como una forma que aún no

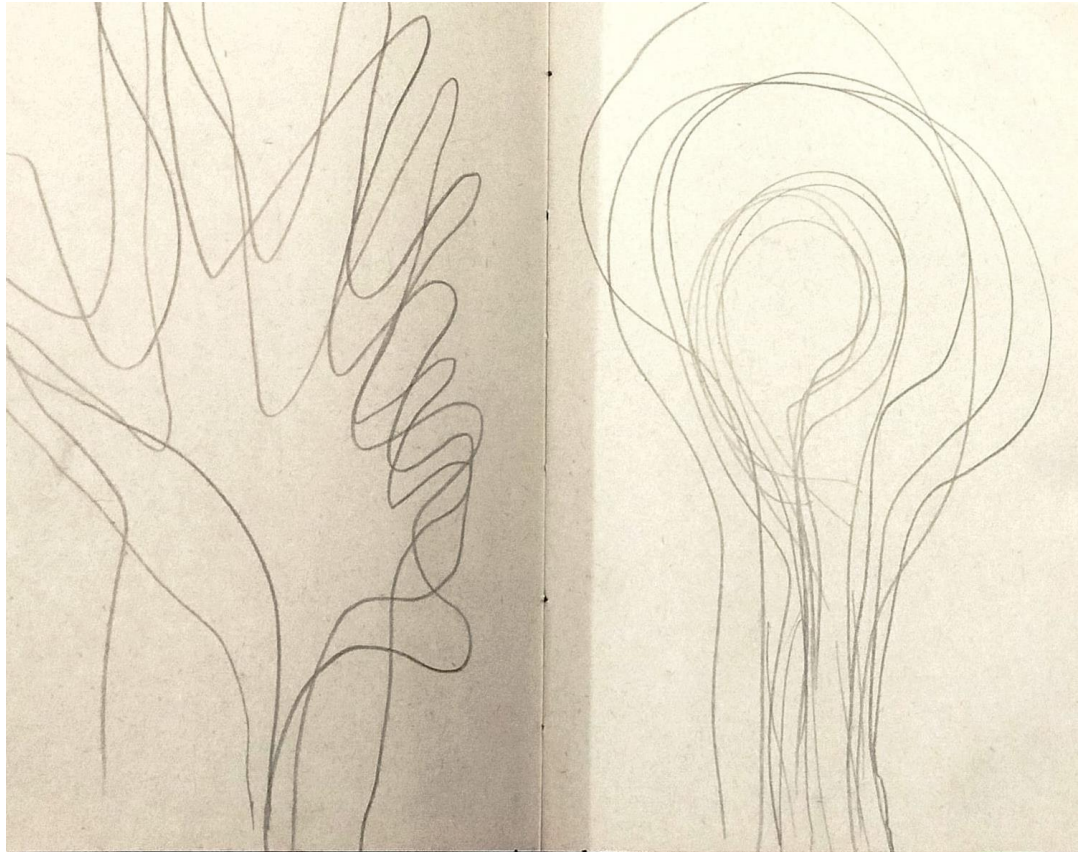

Imagen tomada de <https://areaoftalmologica.com/terminos-de-oftalmologia/pupila/>

tiene forma y que toma su forma en el sentir, pero el sentir no tiene nada que decir, si no solo la manifestación en el cuerpo. *Lo abstracto se parece tanto a la sombra, es solo lo deforme de las formas.*

La sombra tiene una distancia y al reconocerla, esta, forma una identidad que quiere salir.

La sombra, como parte del ser, es la esencia dentro de otra naturaleza, hace parte de uno, del cuerpo que se

tiene, del tiempo, y el espacio que habitamos, la sombra nos habita y proyecta la oscuridad de nuestro cuerpo.

Es una naturaleza esencial de la vida porque hace parte del espacio y el tiempo que se ocupa, la sombra es como una parte de la esencia corpórea, sin embargo, esta carece de sentidos o bueno... desconocemos el verbo para describir estos sentidos.

Y la sombra tan cotidiana, tan desapercibida....

es como un velo que puede ser translúcida y ver a través de ella, la sombra es como la penumbra animada.

La sombra, queriendo ocupar espacio y casi que luchando con la luz. La luz queriendo atravesar y la sombra queriendo abarcar.

¿Cómo hablar de ella sin nombrarla?

Ella, tan desapercibida, tan cotidiana... parece un velo, translúcida que cubre los escenarios sin que alguien lo note...

quiere abarcar los espacios. Ocupa el espacio, pero es ausencia de materia.

Ella que hace de mi reflejo un ser gigante.

El hastío por la misma palabra sommmmmmmmmmmmmmmmmmbra

Sommmmmmmmmmmmmmbra

Sommmmmmmmmmmmmmbra

Sommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbra

Sommmmmmmmmmmmmmbra

Sommmmmmmmmmmmbra

Tanto... que se convierte en un mantra. Tanto de ella, que a veces lo que no reconozco en el reflejo tampoco lo acepto en la proyección. La profundidad de lo incomprensible. De no saber cómo hablar de ella ¿De dónde agarrarse?

La sombra siendo sombra, es como una presencia liviana que impregna el espacio de un velo oscuro, que oscurece a su paso, el entrevés de la luz.

Hace tres mil millones de años en una cueva, un grupo de primitivos esta reunido alrededor de un fuego, el fuego entre su danza baila en el intenso color cerezo del carbón. El viento que corre dentro de la cueva le da fuerza a los maderos que se consumen, crujen y explotan creando un paisaje de estrellas en un cielo de fuego. Mundos posibles ven todos en el trance con la fogata. De las explosiones combustivas salen llamas azules, moradas y verdes, como si fueran rayos con curvas que se deslizan a través del cuerpo del fuego, todos estaban en una meditación profunda con el ritual de la fogata. En los ojos de aquellos seres se reflejaban el baile de las llamas y las luces parpadeantes del corazón de estas.

Y es que la sombra viva, titilante... parece ser elemental, allí se junta el fuego, el viento y la tierra hecha roca... y la madera que es el quinto elemento, así me lo han dicho... así lo he escuchado... alguien me lo dijo como un suceso que no requiere detalles, que no requiere argumentos... ¿puedo decirlo así? ¡Ay! de la sombra que quiere ser protagonista de esta historia... y eso es como pensar en sombras, o más bien cómo convivir con la sombra, estamos atrapados por la luz como unos bichitos torpemente chocando contra el bombillo. Atrapados por la luz undívaga.

A la final es como inmiscuirse con algo antagónico, algo que este cubierto, que está detrás de... las sombras y los otros.

Se acerca la luna nueva y la oscuridad que trae en su naturaleza es donde todo el bosque se prepara, lugares que parecen siniestros son el nicho de los seres que asientan sus raíces.

8. Experiencia estética con la sombra

Ver sombras supone ir adrede a su encuentro (Sánchez Gómez, 2016).

La sombra es parte de la naturaleza de nuestra existencia, es parte del paisaje, es cotidiana; está ahí, siempre y cuando haya un rayito de luz. Nosotros, como seres humanos sumergidos en nuestra vida del corre y corre, de la supervivencia diaria e inmediata, de alcanzar a hacer lo que más podamos en un día; esta, se vuelve desapercibida. Además, la sombra no interviene en nuestros quehaceres, es más bien una mancha oscura que circula por ahí. Y, cuando nos detenemos a verla, ella no tiene nada que decirnos, si no un profundo silencio y miles de preguntas que no afectaran nuestra vida. La sombra es leve, a veces parece un velo que oscurece ciertos escenarios de la realidad; sin embargo, si recordamos, ella es un suspiro en un sol asfixiante. La reconocemos al necesitarla en medio de nuestra naturaleza animal, y ahí existe. Su frialdad aterriza mis sentidos y entonces, me inmiscuyo en ella, cada vez que la observo me conduce y yo quiero saberla, quiero que me cuente que hay de su naturaleza. Me detengo, y entonces es como si la realidad se fracturizara y dejara ver esta dimensión. Las sombras aparecen por doquier, soy consciente de su existencia.

Encontré que las sombras me llamaban la atención por su sinfín de formas. Su frialdad debajo de un árbol, caminar por un andén con un camino con árboles que dejan entrever la luz y la sombra, convirtiéndose en oleadas de calor y frío. Entre lo que sofoca y lo que refresca, cruzando túneles con corrientes de vientos, creando un ambiente de pasadizo. Pero ¿Hacia dónde? ¿Otra dimensión? ¿Otros seres? ¿Otro mundo? ¿Qué somos cuando somos conscientes de la sombra? ¿Somos los titiriteros de esta? ¿Qué hay detrás de esos lenguajes que se decantan en la sensación? ¿Qué hay detrás de esos que no tienen palabras? ¿De esos que se pueden describir con los latidos? de estar vivo y sentir la sombra.

La experiencia de reflexionar la sombra me hizo contemplarla. Contemplar su sin fin de formas nítidas, abstractas, texturizadas, tenues, oscuras, grises, luminosas, etc.... mi mirada se estimulaba y agudizaba cada vez más cuando la veía, entonces empecé a tomar fotografías y videos, acción que denominé *Cacería de sombras*. Esta acción me permite cazar la imagen efímera de la sombra. Fugaz, hija de las circunstancias, del momento preciso, donde los rebotes de luz y su alcance crean efectos ópticos y

visuales en la cotidianidad. Mi cotidianidad se tornó llena de figuras para observar, detenerse a ver, fotografiar y grabar.

“Las sombras están en el mundo casi en todo momento, pero solemos comportarnos como si no fueran habitantes suyos, y por ello casi nunca son dignas de recordarse” (Sánchez Gómez, 2016)

Contemplar la sombra estaba siendo una experiencia para indagar sobre mi sentir, creando nuevos significados y sentidos, la configuración de mi mundo cotidiano fue atravesado y transformado por este fenómeno visual. La contemplación reflexiva se torno en una experiencia estética entendida desde Dewey, lo estético no supone un lujo o una idealidad trascendente, si no que tiene sus raíces en la vida y será una cualidad esencial de nuestro proceso cotidiano (Luque Maya, 2019). Las situaciones en las que emerge la experiencia humana son existenciales e históricas, sin embargo, será la experiencia estética donde todas las fases confluyan y el hombre se vincule creativamente con el mundo (Luque Maya, 2019).

Al estar consciente de mi proceso de exploración e interacción con la sombra cree un archivo con las fotografías y videos con los cuales en su momento no sabía que iban a ser. Ahora mis preguntas e inquietudes se desplazan al hacer ¿Qué hacer? El proceso creativo pareciera que en este punto hasta ahora comenzaba, sin embargo, el mismo proceso de exploración, del azar de la recolección, y las decisiones que estaba tomando en el archivo ya estaba siento un proceso creativo. Pues es el proceso de la obra es quien devela los sentires del autor (Dewey, 1933).

*¿Qué pasaría si las sombras se emanciparan?
¡Emancipáis sombras!* (Sánchez Gómez, 2016)

9. Proyecto: imagen

Para mi cuarta experiencia en el año 2022, durante el primer semestre del año. Fui invitada por mi tutor al espacio académico “Proyecto imagen” de la LAV con el fin de compartir y socializar mi proyecto de grado por medio de un Laboratorio de creación. Entendiendo este como un espacio donde se configuran escenarios para el hacer por medio de la reflexión constante de un tema en específico desde diversas miradas (Beltran Barrios, 2019). Para ello, me pensé en realizar varios ejercicios sensibles hacia la sombra para entender esta como imagen.

Para entrar en materia era necesario describir el camino que he recorrido para entender la sombra, y así, ir desglosando los temas y propuestas que traía a los compañeros de primer semestre. Inicié contándoles cuál era el nombre de mi proyecto: “*Caminando entre sombras*” y cuál era la pregunta que condensaba mi investigación: ¿Cómo crear una narrativa a partir de exploraciones sensibles con las sombras? Les hablé sobre el uso de la sombra en occidente, narrándoles el mito de Plinio, que cuenta como Butades, un alfarero de Corinto, Grecia en el siglo VII a.c hizo una escultura a partir de la sombra del amado de su hija. La sombra fue utilizada como un recurso para la creación. Les conté que yo me engomé tomándole fotos a toda sombra que viera en mi cotidianidad, que yo no pasaba desapercibida este fenómeno visual porque había despertado una sensibilidad hacia ella. Les mostré algunas fotos de mi “cacería de sombras”⁸, y, a medida que iba hablando y mostrando las fotografías, les pregunté sobre sus acercamientos con ella. Les hice preguntas como: ¿Qué experiencia han tenido con ella? ¿Tienen recuerdos significativos con la sombra? ¿Tienen historias con la sombra? ¿Qué es la sombra? Mientras el diálogo se detonaba, recordé la lectura que había pedido que leyeran “*Usos de la sombra en la creación artística contemporánea: diálogos con el referente*” (Miguel Ferro, 2009), entonces, aproveché para que me contaran que les había llamado la atención y qué ven relevante contar en relación a la comprensión del mismo. Las preguntas, junto al texto propuesto y las fotografías permitieron traer apreciaciones de mis compañeros como: la luz y la sombra son valores de la visualidad que producen efectos físicos y

⁸ Acción de fijar la sombra en una fotografía, un dibujo o escrito.

transforman los espacios; los objetos y las dimensiones, crean efectos visuales que hacen imágenes análogas; la sombra como imagen análoga se produce cotidianamente en nuestra vida y crea lugares inciertos, dudosos, inclasificables; la sombra fisura el espacio, como si el dominio de sus imágenes fuera lo alucinatorio, ensoñador, imaginario; las sombras crean mundos posibles; la sombra denota esa

ausencia de belleza clásica en su naturaleza, ya que es metamórfica, fragmentada e imprecisa. Y su alusión a la ausencia, lo sublime, lo monstruoso de lo extraño, la muerte, la falsedad, la incertidumbre y la duda. Lo feo, lo cambiante y exagerado, los cuerpos abiertos sumidos en el mundo, entre lo humano y lo monstruoso de la extrañeza de las cosas (Miguel Ferro, 2009).

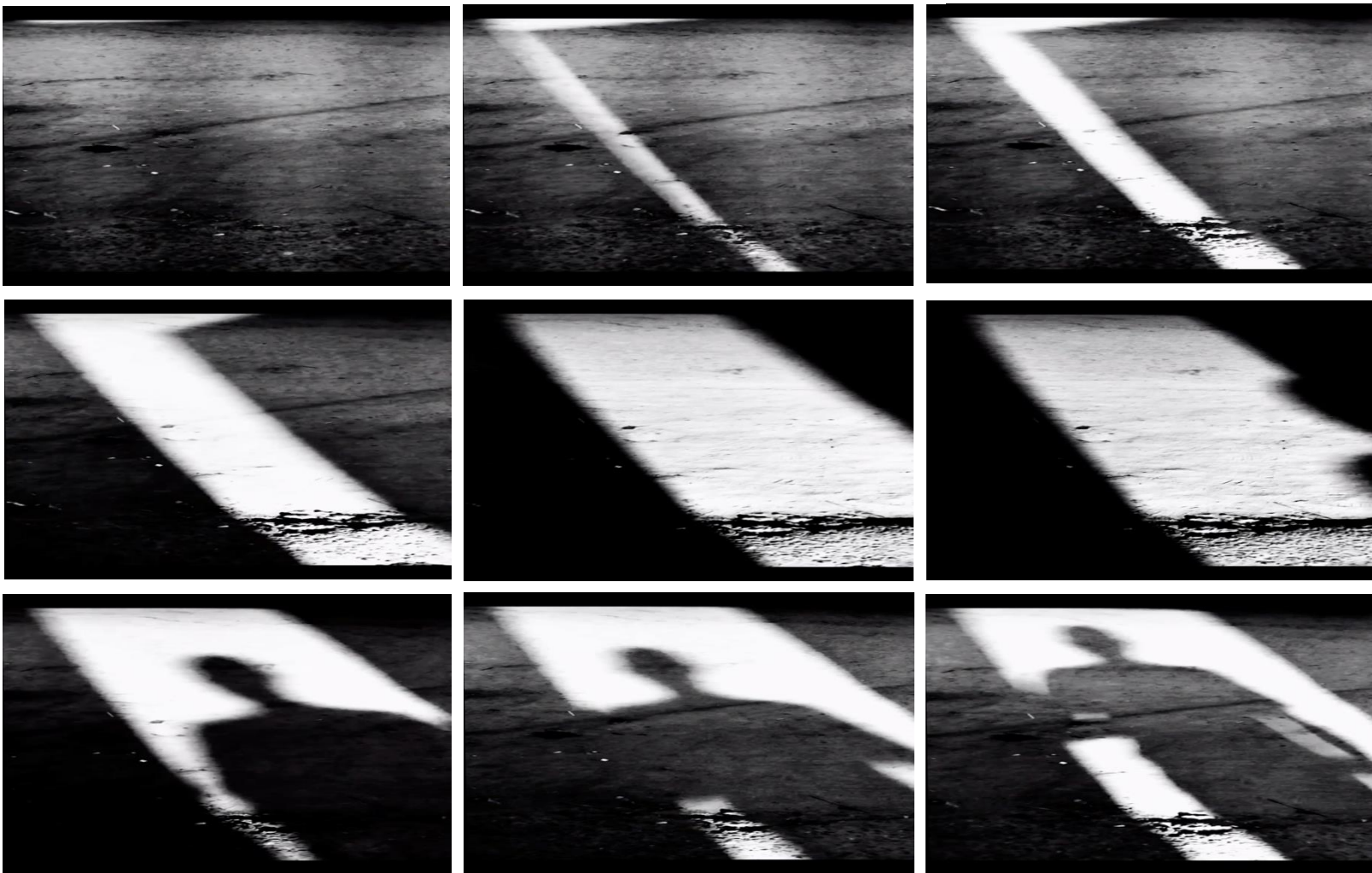
A partir de estas reflexiones hablé de las sombras abstractas y figurativas, ya que, unas se pueden parecer más al referente y otras ser totalmente una mancha que no representa nada o no evoca ninguna forma preexistente en la memoria. Esto permite mundos posibles, porque imaginamos desde la nada, desde la mera especulación, solo rastreando lo que se quiere decantar, contener, dar forma. Y entonces pregunte, *¿Qué será? ¿Qué pasaría si las sombras se emanciparan?* (Sánchez Gómez, 2016). Pregunta, que en lo personal me ha despertado la imaginación al pensar en: *¿Qué pasaría si la sombra se dominara así misma?*, como en el clásico cuento de Peter pan de Monteiro Lobato donde la sombra se desprende del cuerpo de Peter para quedarse escuchando las historias de Wendy. Y pienso entonces, como esta nos podría contemplar como nosotros lo hacemos con ella, siendo libre y sin titiritero que la mueva, teniendo voluntad propia.

Siguiendo el diálogo, les hablé del emperador Wu-Ti que vivió durante los años 156 - 87 a.C de la dinastía Han, este emperador tuvo una gran pena por la pérdida de su concubina favorita, llamada Li, quien había muerto por una enfermedad. Sus servidores al querer ayudarlo en su depresión recrearon la imagen de esta mujer en sombras, y el emperador cuando vio la silueta de Li quedo cautivado a tal punto que quiso

tener contacto con ella, pero al ver tras la pantalla de las sombras, vio que eran sus sirvientes manipulando una silueta (Santa Ana, 2012). En este relato la sombra representa la falsedad, lo irreal y lo fantástico.

Luego de mostrar la cacería de sombras y hablar sobre este fenómeno físico y visual, pasé a mostrarles el trabajo audiovisual, mostré los montajes experimentales que he venido trabajando a partir del material video gráfico recolectado y como trabajando la sombra como imagen, enmarcándola, le da un valor estético que construye narrativas. Los audiovisuales estimularon la mirada detonando un diálogo hacia las propiedades de la imagen, identificando y apreciando texturas, formas, colores, proporciones, intensidades de luz y sombra, yuxtaposiciones, etc...

Fotogramas de toma experimental de mi autoría.

Teniendo toda una exploración visual y reflexiva acerca de la sombra, di la apertura a la parte práctica de la sesión. El primer ejercicio que íbamos a realizar sería una cacería de sombras a partir de fotografías, videos o dibujos y para ello, pedí unos materiales previamente: cartulinas por octavos de color negro, blanco y gris, precisamente pensando en los valores de la sombra y su degrade o escala de grises, lápiz blanco, tijeras, bisturís, cinta, objetos, linternas, velas, y focos de luz que consideraran pertinente. La idea era que ellos salieran a su break de mitad de sesión para cazar sombras con luz natural y vieran cuales se forman cotidianamente, en este espacio también tendrían el tiempo para reflexionar lo hablado y recolectar un archivo. Al volver, iríamos a un salón oscuro que dispusimos para este ejercicio a oscuras y con los objetos, focos de luz y materiales que llevaban crearíamos imágenes a partir del eclipse miento de la luz y la cacería de las imágenes que se crearan.

En el espacio construido vi que los compañeros ya pensaban en posibilidades de eclipses entre la luz, el objeto y la superficie, vi que intuitivamente probaban distancias entre estas, yuxtaponían objetos y luces. Me sorprendió algunas imágenes que empezaron a crear; por ejemplo la sombra de una vela, ya que, siempre pensé que el fuego no tenia sombra pero en la fotografía se puede apreciar incluso el cuerpo del fuego, se pueden ver dos llamas, una interna y una externa.

El espacio donde nos encontrábamos por ese momento se convirtió en un lugar donde había más espacios, cada esquina, estaba hecha una realidad alterna en sombras. Al volver al espacio con luz, la siguiente instrucción era

intervenir lo cazado. Debían utilizar los materiales y las imágenes que tenían, ya fueran dibujos o fotografías y realizar un resultado final que diera cuenta de un proceso creativo donde el recurso estaba siendo la sombra. Los compañeros cazaron la sombra de los objetos en sus diferentes dimensiones visuales, es decir, la vista frontal, lateral y planta e hicieron un collage con ellas. En otros vi que utilizaron una sombra nítida para deformarla con las capas de color, donde la negra es la sombra cazaba, la gris es el espectro de lo nítido y lo blanco donde se difumina.

Los resultados fueron diversos, pues hubo procesos donde la sombra cazada se intervenía con los materiales, creando un cuadro, una escultura en papel, un collage, una plantilla, un video, una fotografía etc... como grupo fue muy enriquecedor ver las posibilidades que tiene la sombra como un recurso para procesos de creación. La sombra que parte de la luz y su obstrucción permite la exploración de la imagen en sus diferentes valores. Sus intensidades, formas, figuras, texturas, etc... que son el punto de partida para un camino de experimentación.

El espacio como laboratorio permitió la libertad necesaria para la exploración y la reflexión del hacer.

10. Pintura y dibujo expandido a partir de la silueta

Para mi quinta experiencia en septiembre del año 2022 tuve la oportunidad de hacer mi última práctica docente en Fόμεque, Cundinamarca con la escuela rural de la vereda Chinia. Fue una práctica inmersiva de cinco semanas donde compartí el espacio con tres compañeros de la facultad. La escuela rural de Chinia es una sede de primaria multigrado, es decir, un aula donde se manejan todos los grados de primaria, de kínder hasta quinto con niños en edades entre los 3 y 11 años. En mi mente, no dejaba de pensar en la sombra, cómo utilizarla y comprenderla en todos los espacios donde iba habitando. En este espacio, no sabía cómo abordar la temática, ya que, eran niños con un rango de edad bastante diferente, sin embargo, la idea era dar una experiencia de disfrute que fuera significativa para ellos.

En uno de los primeros encuentros con los niños, ellos se encontraban en su descanso jugando con tizas. Ellos, rayaban el patio donde estábamos, ahí me dije ¿Por qué no utilizar la sombra de los objetos y cuerpos que se proyectaba con el sol de ese día y guiar el rayón? Era un sol de 10 am con una luz que forma sombras cortas e intensas, ya que, su luz en este punto es alto, sin embargo, ese día estaba intermitente porque había nubes que obstaculizaban el paso de los rayos. Yo empecé a mostrarles como se podía jugar con la sombra en ese momento, los saludé en la sombra con la proyección oscura de mi mano que estaba siendo manipulada por mí. Tuve la atención de varios; entonces, les mostré cómo se podía utilizar la sombra para dibujar a partir de delinear el contorno de las siluetas reflejadas. Les mostré como dibujaba la sombra de mi mano y la de un juguete que tenía a la mano. Los niños, al ver esto empezaron a realizar el mismo ejercicio, delinearon una mano, una cabeza, un vaso, el juguete, el objeto que

se estaba por ahí en ese momento, es decir, estábamos cazando sombras por medio de la silueta.

Comprendí que por medio de la silueta y delineando el contorno podíamos explorar el dibujo y acercarnos a este fenómeno visual. En los espacios siguientes los niños querían seguir dibujando siluetas utilizando las tizas que quedaban, pero, ya no había rayos de luz que nos hicieran sombras y por ende no había siluetas generadas por esta, entonces, esta vez dibujamos el contorno del cuerpo de cada uno con la ayuda de un compañero; para ello, fue necesario estar en la cancha del colegio, hacernos por parejas, acostarnos en el piso y dibujar la silueta de cada quien. Esto generó una cercanía con el otro, al otro, el recurso para dibujar sería nuestro cuerpo donde hay rasgos únicos formados por el tiempo y su acontecer, es la historia, es el territorio que habitamos. ¿Será que al mirar su silueta se reconocerían? El ejercicio, me generó varias preguntas, me preguntaba sobre la silueta como resultado de un reflejo del cuerpo, ¿Qué soy? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué rasgos reconozco?, en la silueta de cada uno, los niños debían identificar el adentro y el afuera de esta para intervenirla, ya que, ellos podían dibujar lo que creyeran relevante dentro y fuera de si, de su propia silueta.

Y mientras iba conociendo el territorio, su gente y su habitar, era inevitable tomar fotografías de las sombras que estaban en la cotidianidad de la escuela.

Al día siguiente los niños estaban preocupados porque el dibujo de su silueta se estaba borrando, y, yo les dije “¡claro! es porque lo hicimos con tiza, que es un material de corta duración, está en el asfalto y esta se borra con el viento, la lluvia y el tiempo. La situación me hizo pensar que el ejercicio había sido efímero como la naturaleza de la sombra; entonces, había que cazar esa silueta para que la acción fuera duradera, para que ellos pudieran ver esta una y otra vez, y así generar reflexiones en ellos. Por ello, les dije a los niños que no se preocuparan, ya que íbamos a repetir el ejercicio con crayolas en las paredes del colegio. Esto, dio pie para que, junto a mi compañero de práctica, dialogáramos sobre el ejercicio, pensamos que al hacer el ejercicio con pinturas podría ser una acción que perdurara en la escuela, que era la oportunidad perfecta para que las siluetas de sus cuerpos formaran parte del territorio que habitaban e hiciéramos una exploración con este material. El ejercicio iba a estar dividido en dos partes, una primera parte era realizar las siluetas de los niños con crayolas para que estas quedaran como boceto, y luego trabajar e intervenir estas con pintura.

Teniendo claridad de lo que haríamos, nos dispusimos a realizar el ejercicio, comenzamos el delineo del contorno de nuestro cuerpo con crayolas en una de las paredes del colegio. Al tener la silueta, dibujaríamos dentro y fuera lo que creemos que hace parte de nosotros como lo hicimos anteriormente.

El ejercicio funcionó muy bien con los niños de segundo a quinto, pero con los más pequeños que era primero, transición y kínder no fue posible en este momento. Ellos se enfocaron en explorar su grafía a partir de rayones, y los grandes avanzaron en el boceto para el ejercicio siguiente que sería con pintura.

El ejercicio que estábamos desarrollando era en capas, es decir, ellos tendrían que recordar el paso a paso de lo que sucedía con su silueta y cómo esta se iba

transformando. Al ver el resultado de esta primera intervención, reflexionamos y decidimos que en el siguiente ejercicio dividiríamos el grupo en dos. Uno que serían los de kínder a primero, y el otro que serían de segundo a quinto; esto, con el fin de tener mayor dominio sobre el grupo, profundizar y guiarlos en el desarrollo de estas habilidades.

Las habilidades que queríamos que desarrollaran y vimos como potencia desarrollar fue delinear, dibujar y pintar en formato grande y expansivo a partir de la silueta.

Cuando todo el grupo ya estaba en sintonía con el ejercicio, logramos dos bocetos, uno con primero, transición y kínder, y otro con segundo a quinto, el siguiente paso era la intervención con pintura.

Con mi compañero de práctica vimos que se estaba condensando un mural colectivo, donde, el haber tocado la temática del cuerpo a través de su silueta, fue tocar aspectos de sí mismos, ya que, ellos pusieron detalles de su ropa, el color de sus ojos, sus lunares, sus paisajes, sus vivencias, la silueta se convirtió en el reflejo del territorio que habitaban.

Antes de llegar a mi práctica yo pensaba ¿Qué experiencia puedo llevar? ¿Qué quiero trabajar? ¿Qué quiero compartir?, quiero trabajar la temática de la sombra, pero ¿Cómo?, pensé en hacer un teatro de sombras chinescas, pensé en mostrarles películas, pensé en el dibujo de su silueta con una linterna en un salón oscuro, pero ¿Cómo lo haría? Las respuestas las tendría cuando aterrizara en el territorio, viera a lo que me enfrentaba, las condiciones, el contexto, etc... Estaba a la deriva en estado de alerta (Max Neef, 1991), sabía que quería llevar una experiencia significativa, una experiencia de disfrute, tenía un

interés en la temática que quería desarrollar, pero no sabía a dónde iba a llegar con esto, no sabía cuál iba a ser el proceso resultante.

La espontaneidad de querer compartir y tener un rol docente en artes visuales nos permitió a mi y a mi compañero de práctica desarrollar las habilidades que los niños querían desarrollar intuitivamente, nosotros nos adaptamos a las circunstancias y nos dejamos llevar por las experiencias que se nos iban presentado, junto a nuestros conocimientos previos el resultado fue una exploración de dibujo y pintura expandida a partir de la silueta de su cuerpo, creando un mural colectivo.

Para reflexionar esta acción pedimos a los niños que cada uno se parara frente a su pintura y nos hablara de ella, que la describieran, que nombraran los colores que tenía, los detalles y si querían compartimos algo más sobre lo que hicieron también lo podían hacer. Los niños empezaron a contarnos sobre anécdotas, lugares, personas, animales, paisajes que tenían adentro y afuera de la silueta hecha pintura, describieron la ropa que le hicieron, los colores, lo que más les gustaba de su pintura. Para algunos niños,

fue difícil hablar sobre lo que habíamos realizado porque no les gustaba lo que habían hecho o recordaban situaciones que no querían contar, esta reflexión colectiva nos desbordó como docentes ya que, al haber tocado el territorio como su cuerpo por medio de este ejercicio trajo consigo todo tipo de experiencias vividas, parecía que el ejercicio se había tornado catártico y psicológico, pues el análisis de cada silueta se podía psicoanalizar y nosotros no tenemos las herramientas para hacerlo, pues nuestra formación no es tratar psicológicamente a la población si no explorar y explotar las habilidades visuales y plásticas. Sin embargo, por medio de este ejercicio pudimos evidenciar que el arte es un medio para llegar a las subjetividades de las personas para realizar un trabajo social y terapéutico.

En esta experiencia la silueta nos sirvió como un recurso de exploración para el dibujo, la grafía y la pintura, siendo estas un punto de partida para desarrollar habilidades plásticas y visuales. El contorno y el delineado son bases para comprender procesos creativos como en este caso el mural, es decir que, a partir de la sombra se devino todo un proceso de creación colectiva.

Por otro lado, el haber trabajado la silueta del cuerpo me hizo cuestionar mis propios rasgos, sobre lo que reconozco y tal vez niego. Pues en la cacería de sombras tenía varias fotografías sobre mi sombra y me miraba y miraba reconociendo esas pequeños detalles que son míos y solo míos y hacen que esta sea como una huella dactilar, pues en ella esta uno de los primeros reflejos con lo que se enfrenta al ser humano. Por ello decido hacer una Oda a mi sombra a modo de reconocerla y apropiarme de ella.

11. Oda a mi sombra

Y descubrí que puedo estar bajo las sombras,
puedo estar en lo oscuro y lo que no se ve con claridad,
descubrí que puedo ser confusa, difusa.

Que me puedo bifurcar o multiplicar en muchos yo,
Puedo ser esto o lo otro según como me pegue la luz,
puedo ser multiforme y también puedo ser nítida.

Yo misma no comprendo el fenómeno de esta naturaleza...

a veces soy una gigante, a veces soy una mancha, un pedacito de oscuridad.

the same way as the other two, but the first is the most common and the second is the most common of the two. The third is the most common of the two, but the first is the most common of the two.

Hay una esencia que se esconde en la sombra de cada quien,
esa sombra que es propia de nosotros,
es como una huella única,
pequeños detalles de nuestros rasgos se reflejan en lo oscuro,
y construyen una expresión que nos pertenece.

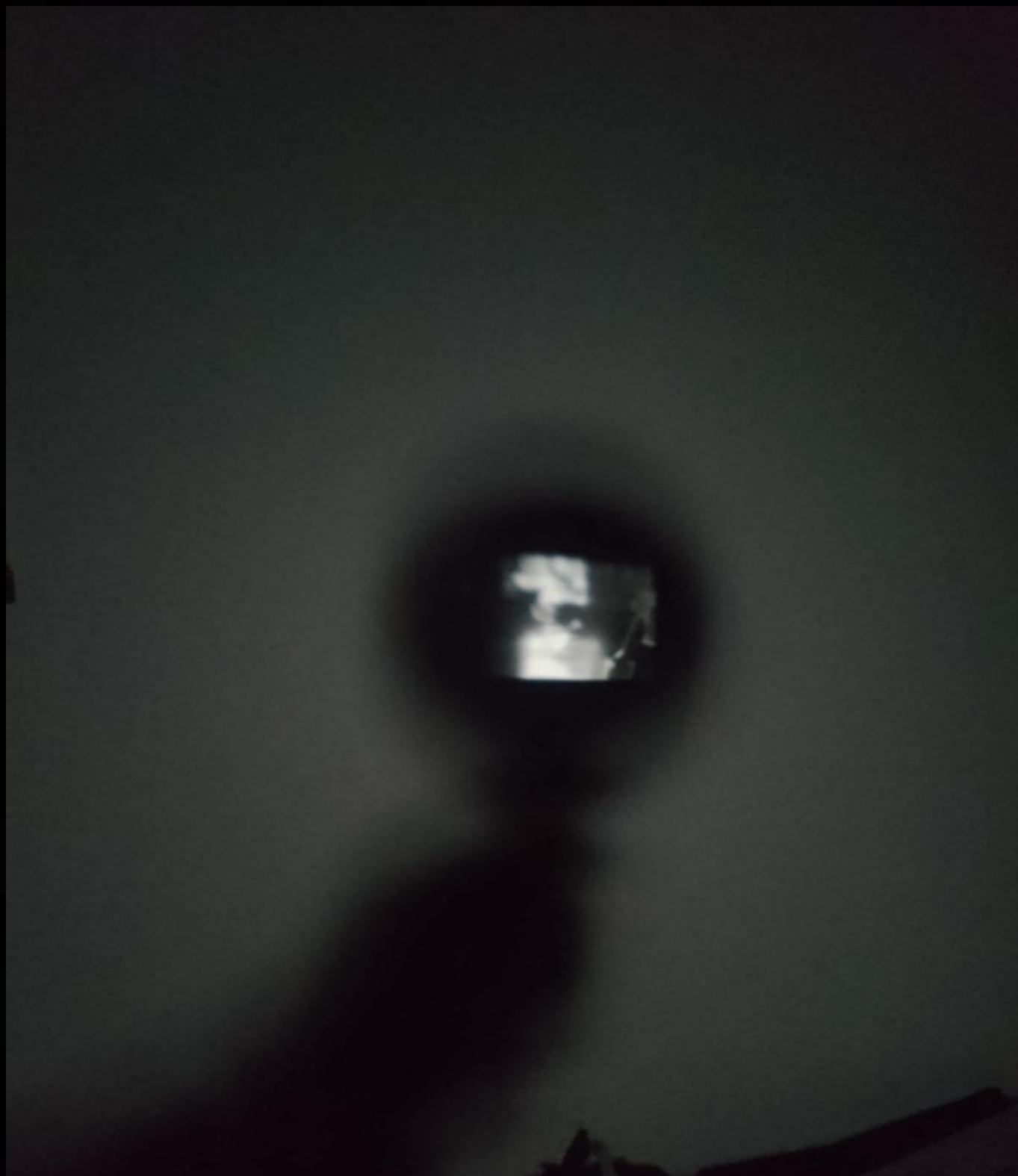
Naufragar en la oscuridad,
es volcarse a lo absurdo de lo insondable
escarbar en nuestro reflejo
con perfecta simetría de lo que somos
naturaleza fórmica que se deshace con la luz.

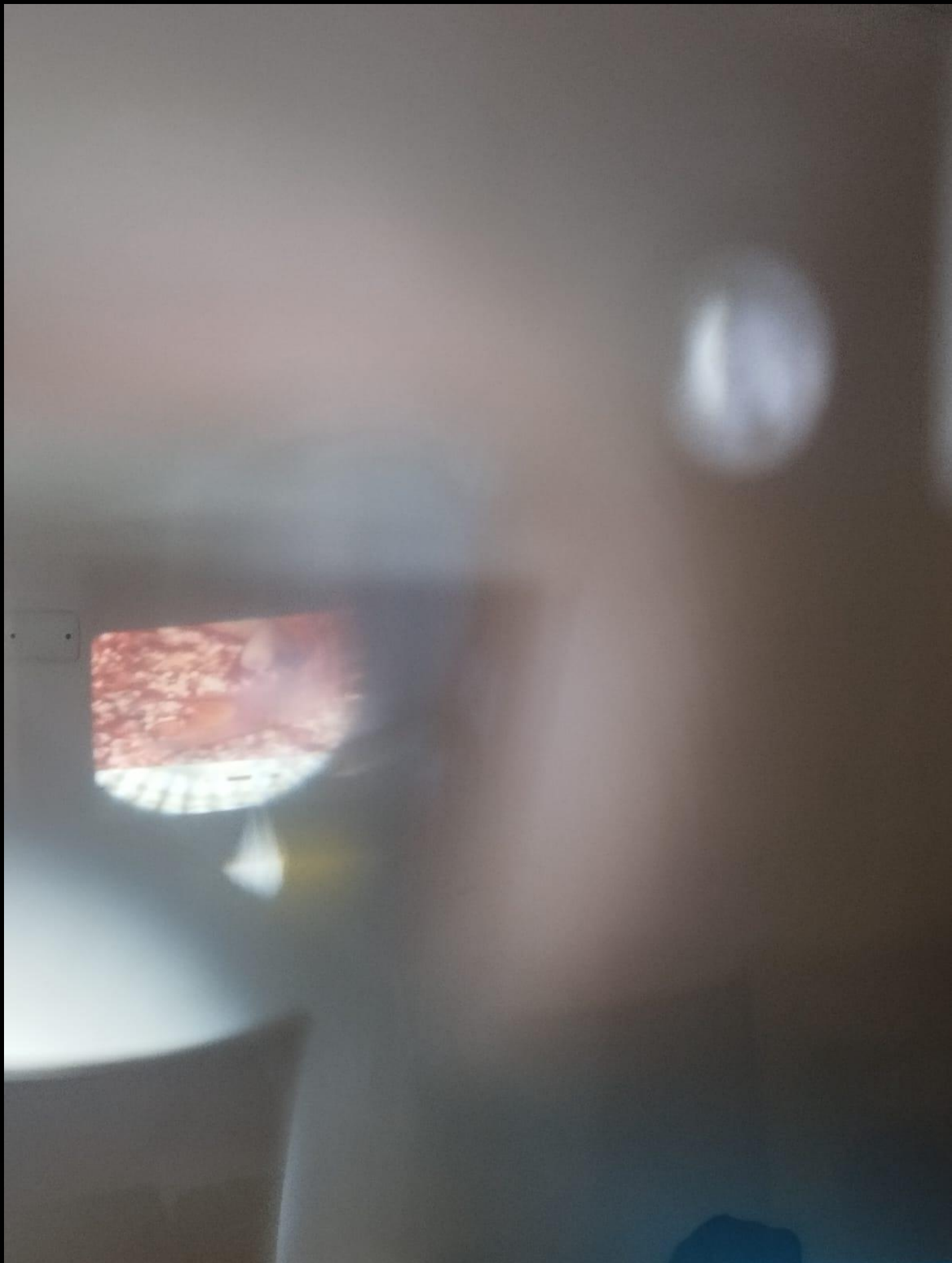
12. Laboratorio eco sistémico

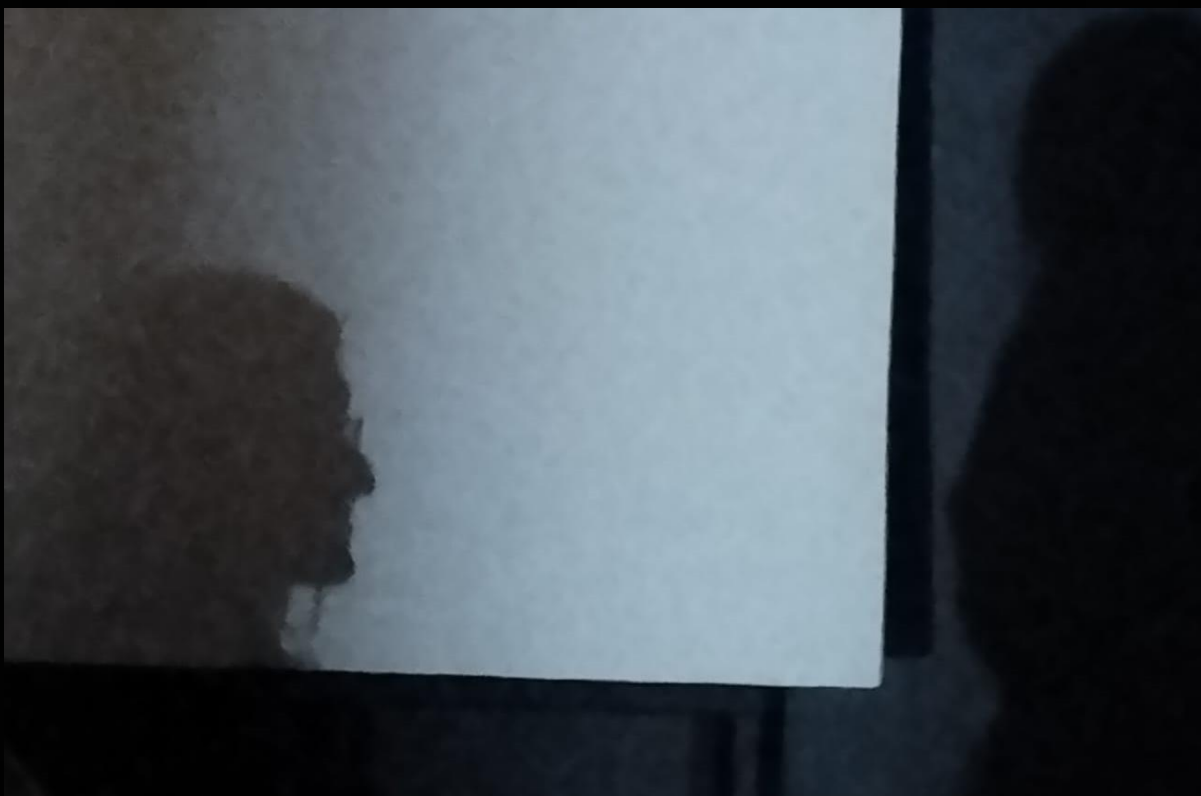
Mi quinta experiencia fue para marzo del 2023, me inscribí en un espacio llamado “Laboratorio eco sistémico de visuales análogos” que estaba ofreciendo la Cinemateca distrital. Cuando revisé la convocatoria, vi que se trataba de un espacio para cacharrear con aparatos que estaban en desuso y crear imágenes visuales y sonoras análogas que tendría un montaje final en la sala E de la cinemateca. Para presentarse, había que hacer un texto en el que cada participante expusiera sus intereses, sus redes sociales y el por qué quería estar en el espacio; para ello, yo me presente con intereses en el audiovisual experimental y video arte como una manera de explorar la imagen a través de la sombra, yo quería compartir y enriquecer mi lenguaje audiovisual en el espacio, además de poner siempre sobre la mesa la temática de la sombra. Fui seleccionada para participar y me emocioné muchísimo porque era una oportunidad de expandir lo que venía trabajando en mi proyecto de grado y poder compartir mi inquietud en un espacio como la cinemateca. Al empezar la experiencia me encontré que los talleristas pertenecen a un colectivo llamado “Combustión espontanea”, dedicado a realizar montajes audiovisuales a propuestas de música experimental en vivo con artefactos análogos.

Cuando comenzó el laboratorio, el diálogo se centro en la exploración del pensamiento kinestésico para construir audiovisual; es decir, que la exploración debía ser integral con los objetos que manipuláramos. Los objetos a disposición eran televisores DVD, VHS, cámaras y objetos de distintas épocas como: años 70,80,90,2000; también proyectores, micrófonos, luces, lupas, papeles, marcadores, cables, pantallas, telas, aceites, pinturas, etc. Al comenzar a explorar era inevitable ir registrando la dimensión de la sombra que iba aconteciendo en el espacio, había muchas fuentes de luz en medio de la oscuridad que necesitábamos para explorar, creando el ambiente perfecto para que se formaran sombras e imágenes por todas las esquinas y superficies del lugar.

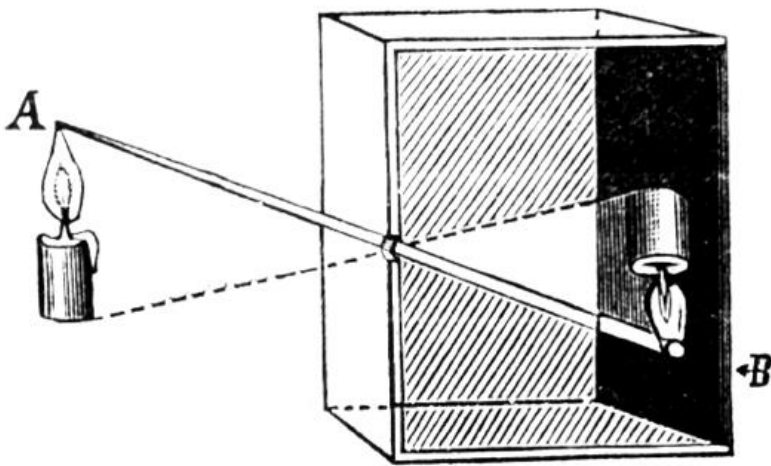

Al ir conociendo y cacharreando fui descubriendo la imagen dentro de la sombra como posibilidad de una nueva imagen. Pues ya no era la sombra oscura y sin detalles, si no que había una imagen a color o en movimiento dentro de ella, la sombra enmarca la luz y no al revés como lo es cotidianamente donde la luz es la que enmarca la sombra.

Para comprender las propiedades de la luz y su comportamiento, en uno de los encuentros nos enseñaron a realizar un proyector casero que cumple la función de proyectar una imagen a gran escala; su funcionamiento, es muy similar a la caja oscura, donde hay una fuente de luz (A), un objeto, un paso de

luz por un agujero y una superficie (B) donde se proyecta la imagen. En el proyector casero el agujero es una lupa que nos sirve para filtrar la luz y ampliar la imagen en una resolución más baja o tenue que la original, entonces al enmarcar la lupa con una silueta permite que la sombra proyectada enmarque la imagen a color o en movimiento que

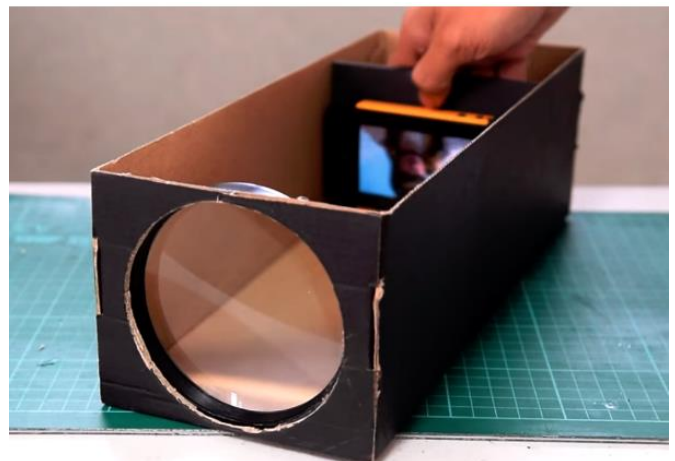

Funcionamiento de la caja oscura, tomado de:
<https://naukas.com/2014/05/08/experimento-naukas-camara-oscura/>

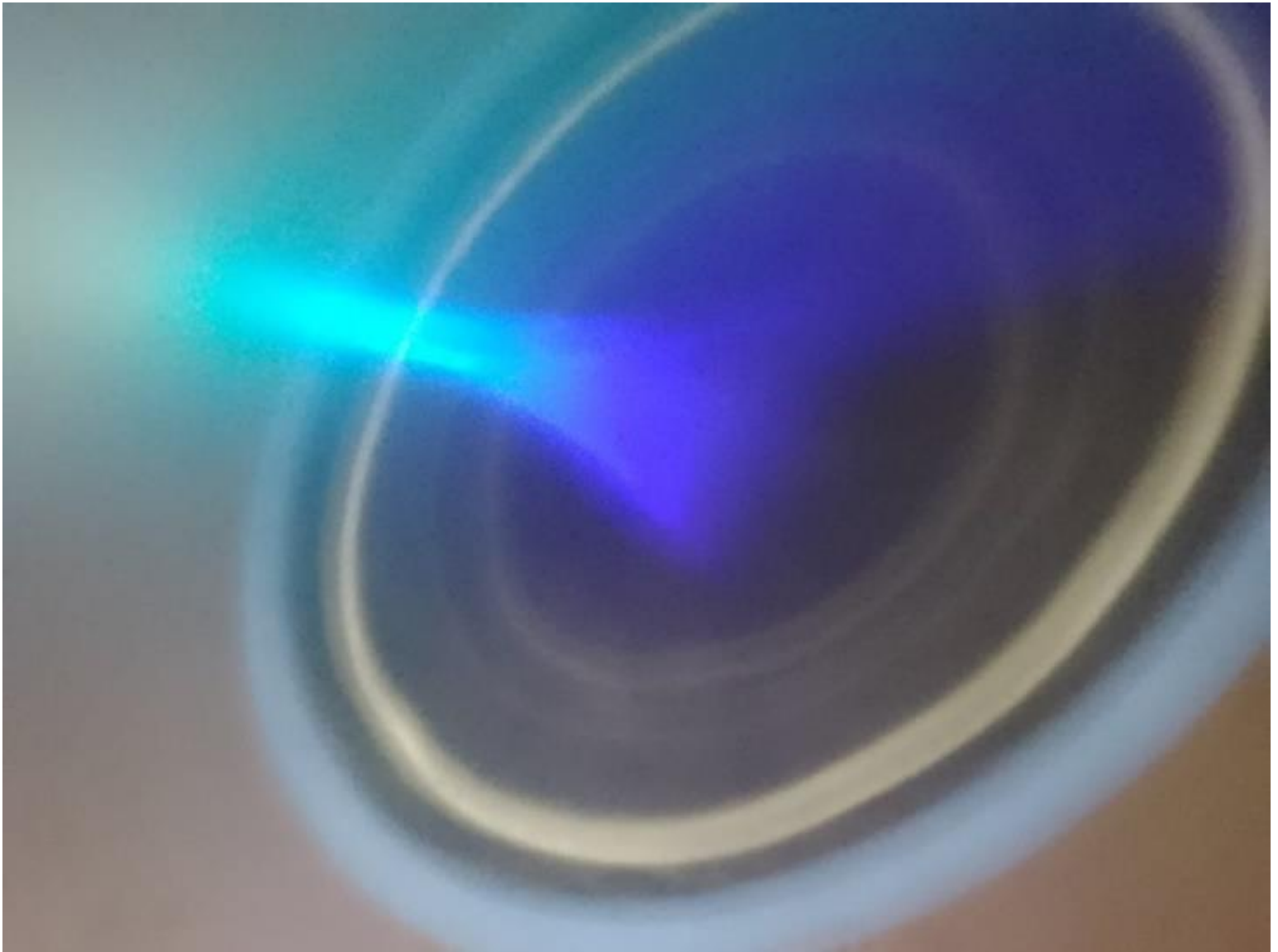
proyectamos a través del proyector.

En las exploraciones, descubrí diversas imágenes análogas que se producen a partir de las intensidades de luz, su obstrucción y rebote, que cambian según las texturas de las superficies donde se proyecte o las yuxtaposiciones de materiales, objetos y luces. La imagen que se forma al azar es el objeto de estudio que me interesa, ya que, no radica en formar imágenes, si no en cazarlas, dar una reflexión que parte de la consciencia de su apreciación y generar una experiencia estética que devenga en un proceso de creación.

La imagen accidental se conecta con la idea del texto “*Por un cine imperfecto de Julio García Espinosa*”, que expone que recolectar un archivo desinteresadamente, solo por el placer de registro, por el placer

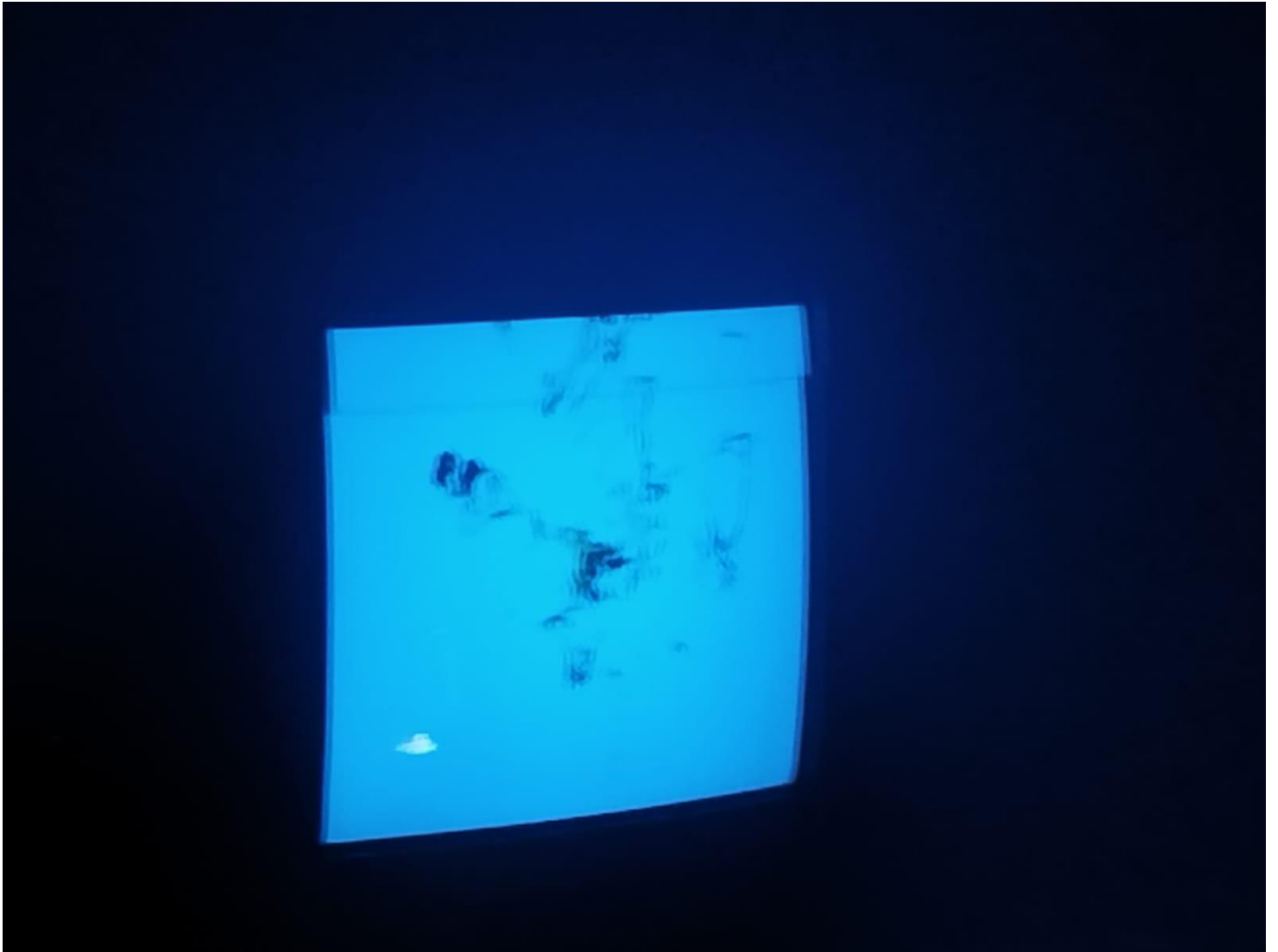
de un proceso personal, lleva al descubrimiento de la pulsión de nuestros intereses, en mi caso, el fenómeno visual de la sombra que, estaba dando pasos hacia la acción de buscar efectos visuales, análogos y accidentales en la cotidianidad como búsqueda de un lenguaje audiovisual y narrativo propio (García Espinosa, 1995). Esta imagen que en un principio fue por el azar de las condiciones, al trabajarla se convierte en una imagen que pierde su calidad en cuando resolución; pero, adquiere otras potencias estéticas para estimular los sentimientos del observador, a esto García Espinosa le llama la imagen pobre (García Espinosa, 1995) que es el interfaz de la imagen, es decir que esta al rotarla por una serie de formatos, es decir de fotografía a proyección, luego grabarla y de video de alta calidad a reproducción en un televisor de los años 80 o 70. Luego, grabar de nuevo esa imagen y reproducirla en otro artefacto, etc...

Esta experiencia me dio herramientas para explorar la imagen con otros medios tecnológicos y así crear otras narrativas visuales.

13. Figuración de la sombra

Reconocimiento figurativo o función representativa.

Inquietar la mirada.

Contener lo oscuro.

En lo oscuro hay profundidad y vacío ¿Miedo?

Por no tenerlo, contengo para delinear lo profundo.

Al contener ¿qué contenemos? ¿Se refleja algo?

Delinear las formas recordando que la sombra es multiforme.

¿Qué se sale de la representación si todo parte de un referente?

Símbolo del mal y de la muerte, del doble, del alma y del espíritu, de lo pasajero y lo irreal, del castigo de la ignorancia, del cobijo. Noche en miniatura, abreviatura de la oscuridad, pero dedo que también señala el día. Yin yang cósmico que gira sin cesar. Cada cultura y cada época le han atribuido un simbolismo específico hasta acabar por el símbolo mismo de la fantasía” (Parreño, 1989)

Lo oscuro como ámbito contenedor, forma surgida de la proyección de un cuerpo concreto, movable, cambiante a través de la luz.

Icono sombrío

Signo indicial

Camaleónico

Tendencia a la nada.

Efímero.

Dinámico.

Transitorio y metamórfico.

Estrechas relaciones de la sombra con la duda y lo otro de uno mismo. Con la fragilidad e inestabilidad y con la demanda de una identidad fugaz.

La penumbra y lo sombrío eliminan el referente

...La sombra denota esa ausencia de belleza clásica en su naturaleza metamórfica, fragmentada e imprecisa, su alusión a lo sublime, lo monstruoso, la muerte, la falsedad y la incertidumbre... (Miguel Ferro, 2009)

Lo fugaz de la vela nos invita al recuerdo de la sombra, que en conjunto forman imágenes cuya raíz semántica es la metáfora de la esencia humana, cuerpos incorpóreos, universales y metamórficos.

La sombra es una experiencia individual dentro de lo colectivo, esto deja entrever discursos plurales, es un símbolo y es también un fenómeno cotidiano regido por leyes físicas elementales, es un tratado de óptica, es la proyección oscura que un cuerpo lanza en dirección opuesta a aquella por donde se recibe la luz (Parreño, El símbolo en la literatura, 1986).

¿Qué se ve? ¿Qué se puede ver?

Evocando formas, queriendo dar forma ¿Que es lo que contiene?

14. La alquimia de la sombra

La alquimia, es una forma de conocimiento que aspira a la transformación psicológica y espiritual del individuo a través del dominio de las energías creativas que impregnan la naturaleza y la mente humana (Battistini, 2004)

En la observación, exploración, reflexión, y consciencia de mis sentidos con la sombra construí un archivo de fotografías, videos, escritos y textos que se transformaron en una narrativa visual y experimental. De esta manera, el concepto de alquimia es utilizado como sinónimo de transformación en este transitar, pues la vida cotidiana se convirtió en un laboratorio continuo donde la luz y la sombra siempre están presentes para recrear y crear imaginarios. El archivo es una pista para entender el interés de mi ojo, de la visualidad en la toma de decisiones, al intuir lo que me gusta y construye una narrativa visual a partir de sombras como el desarrollo de un lenguaje propio.

¿Por donde empezar? ya tenía una gama de experiencias sensibles ahora la pregunta era ¿Qué hacer? ¿Qué haría con todo el archivo? ¿Qué se irá condensar? ¿Qué se irá a decantar?

Lo primero que comencé a hacer, fue clasificar las fotografías y videos en **sombras de la naturaleza**, **sombras de calle** o sombras de ciudad; **sombras de mi cotidianidad**; **luces y focos de luz**; **retratos en sombras**, allí recolecte aquellas que para mí recordaban lugares, momentos, personas y animales con las que voy compartiendo la vida y cargan un significado emocional; y, **sombras en el cine**, que son sombras cazadas de algunos audiovisuales.

Al ir clasificando, mirada se agudizó e interesó por los efectos visuales alrededor de la sombra, es decir, esta como fenómeno visual y físico con todo lo que sucede a su alrededor. La luz y su comportamiento, refracciones, rebotes, texturas, figuras, formas, siluetas, etc. Empecé a enmarcar, fragmentar y deformar la imagen para ver qué otra imagen obtenía. Por ejemplo, en algunas secuencias veo un foco de luz y lo voy acercando hasta que el foco se convierte en una mancha entre amarilla y naranja. El valor de la sombra se refleja en la selección y depuración del archivo, la imagen difusa, amorfa, tenue, abstracta, etc.... Las decisiones al azar, intuitivas, por gusto y placer develaron una manera de comprender la sombra como imagen.

Sombras en la naturaleza.

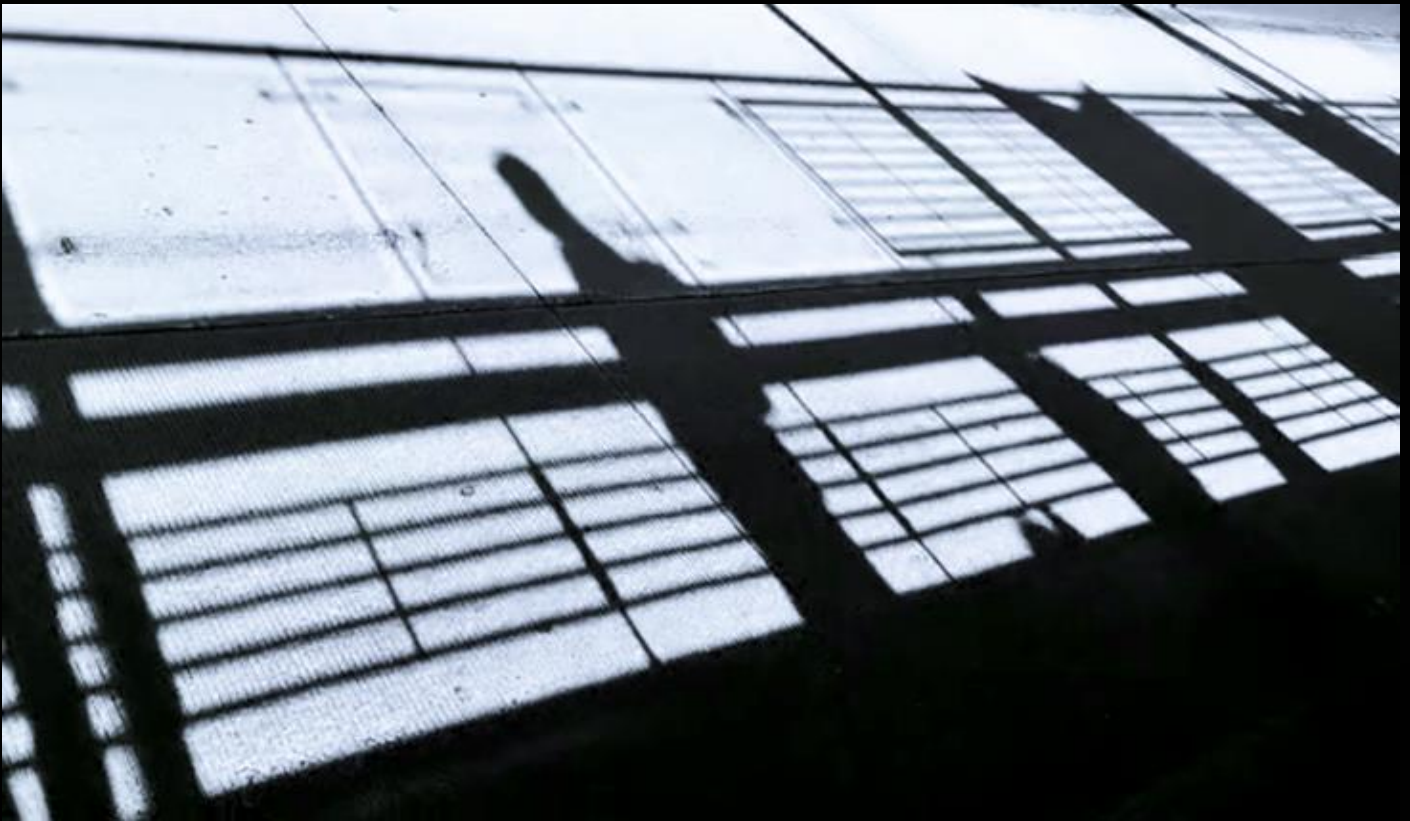

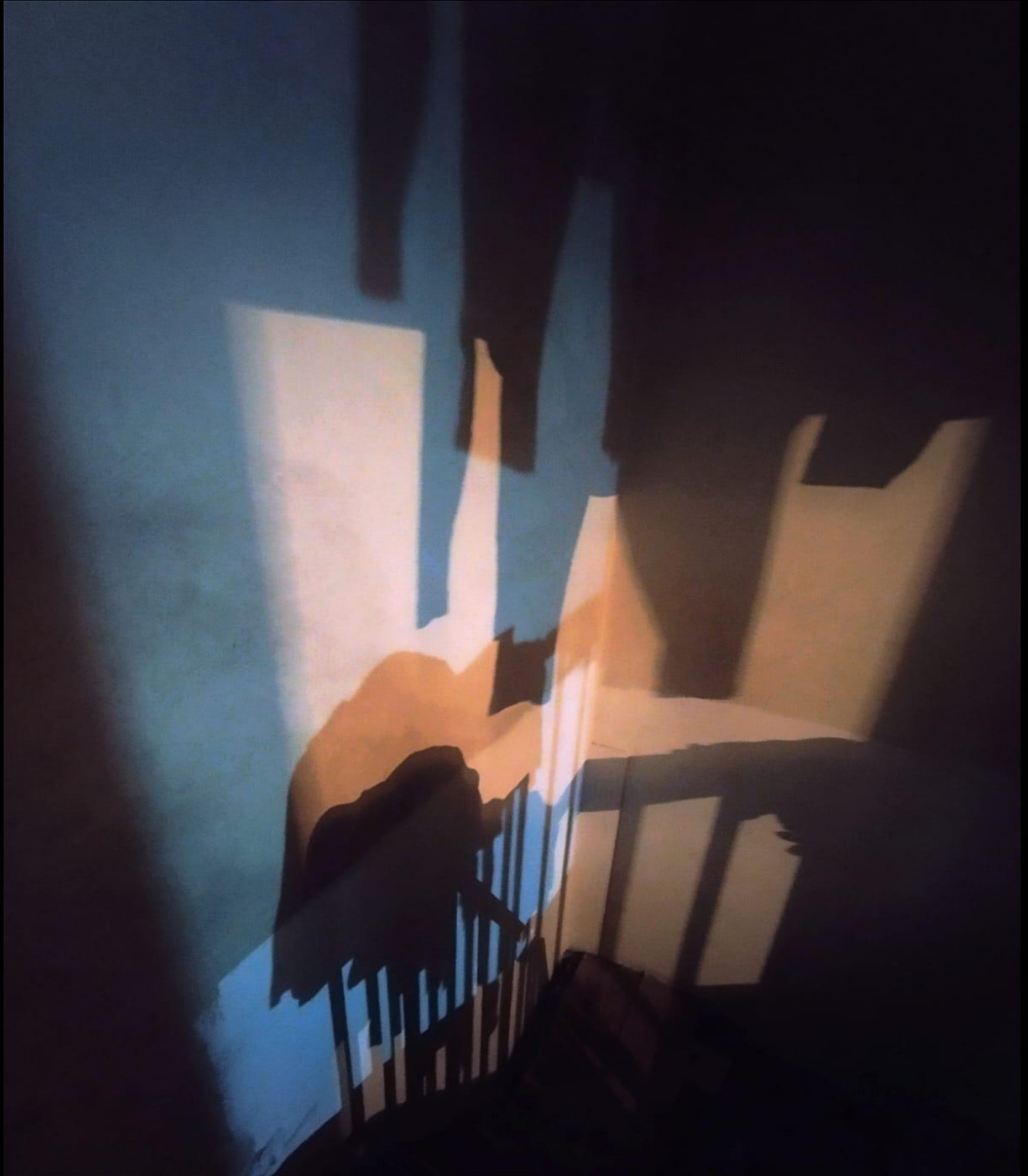
Sombras de ciudad.

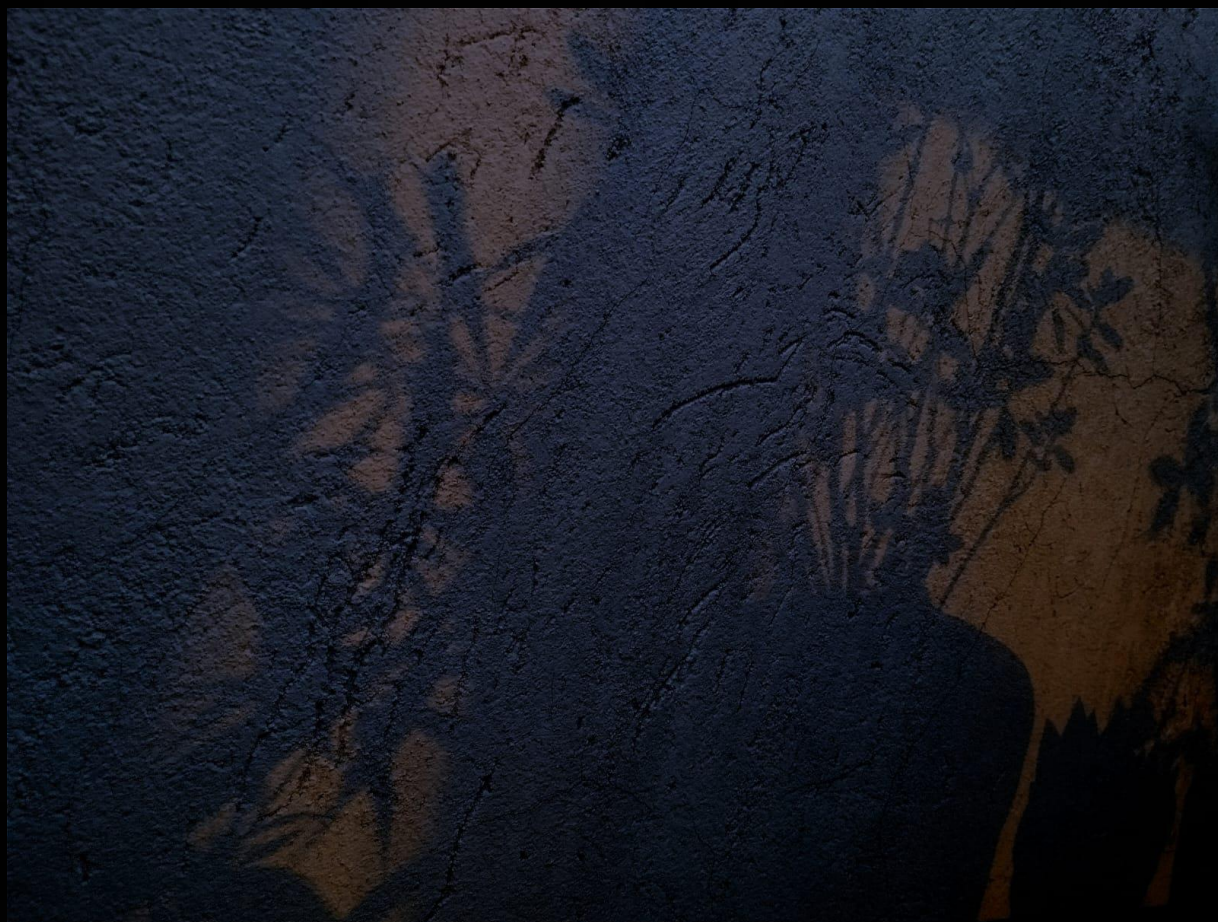

Sombras en la cotidianidad.

Luces y focos de luz.

Retratos:

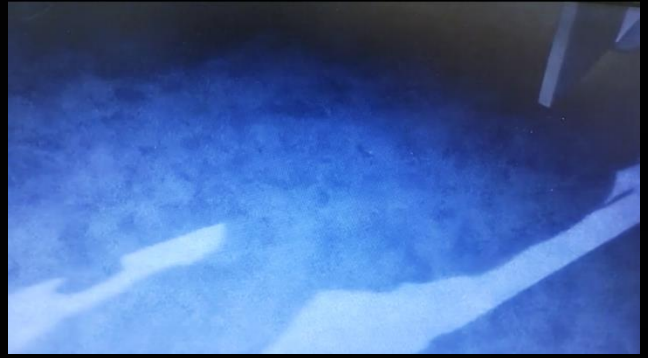
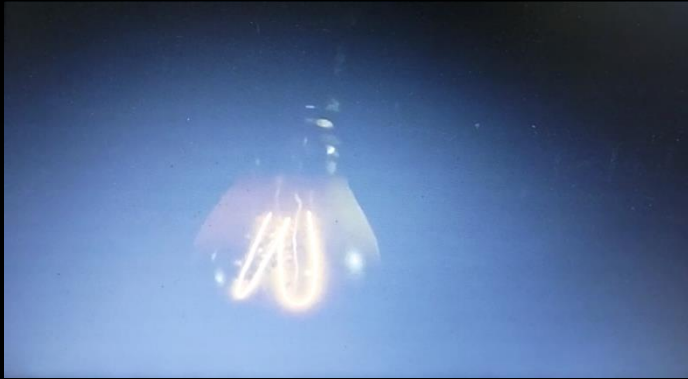

Sombras en el cine:

Nosferatu. Friedrich Wilhelm Murnau, 1922

Sexto sentido. Night Shyalan, 1999

La cueva de los sueños olvidados, Werner Herzong. 2010

Historias cruzadas, Tate Taylor, 2012

Einsten y la bomba. Anthony Philipson, 2024

La sociedad de la nieve. Juan Antonio Bayona, 2023

Ejercicios y pruebas:

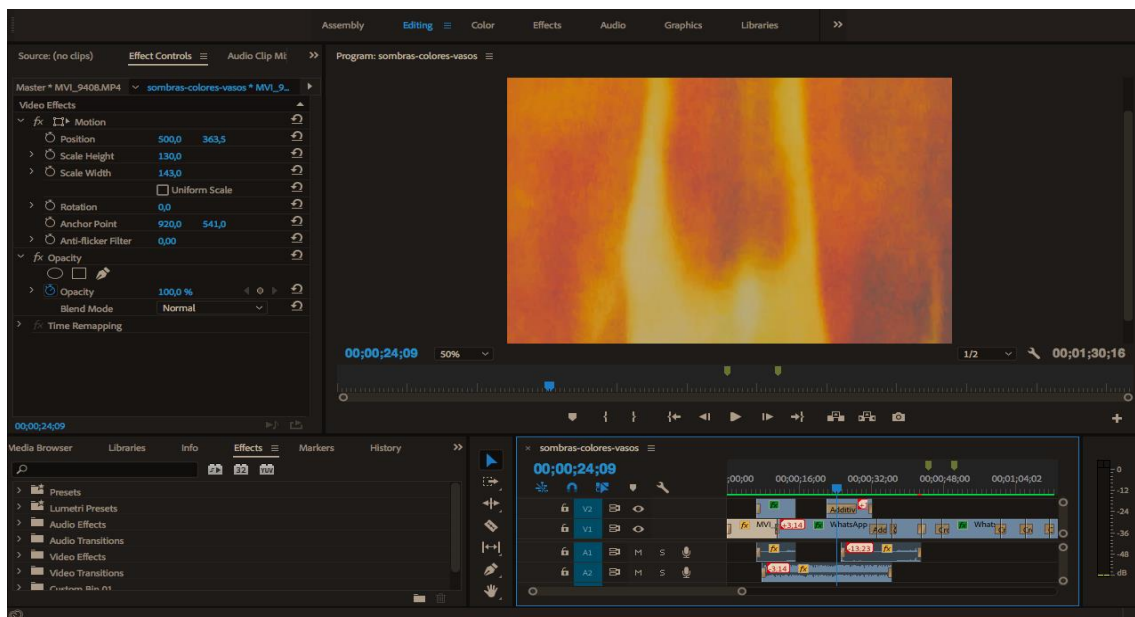

Mientras iba atravesando mi proceso creativo, exploré audiovisuales y películas que alimentaban mi ojo y mi manera de entender este lenguaje. Exploré plataformas como Mubi, Señal Colombia, Netflix, Paramount Chanel, Star Max, Claro video y recomendaciones que estaban en YouTube, etc... Allí encontré cortos como Miniaturen- Viele Berliner Künstler in Hoisdorf de Peter Tscherk del 1983, donde sus imágenes se basan en siluetas en negativo y sepia que se transforman en sombras enigmáticas. Este, me enseñó que el sepia y el blanco y negro pueden formar una paleta de color interesante que puede expresar una sensación. Conocí a Godard en el libro de las imágenes del 2018, y me enseñó de ritmos en las transiciones y transformar la imagen saturando sus contrastes, exaltando el color, empobreciendo su calidad hasta dar como resultados nuevas narrativas. Una recomendación de mi tutor fué La jetée de Chris Marker de 1962, medimetro francés con una propuesta audiovisual construida con solo fotografías y el movimiento lo da la expresión de la imagen junto al relato de ficción; esta película me hizo pensar en la potencia narrativa que tenían algunas fotografías en mi archivo, entonces decidí escoger algunas de mis fotos, fragmentarlas y recorrerlas a través de sus fragmentos para generar un movimiento en el ejercicio.

El material que estaba consolidando lo empecé a trabajar editando en el celular, exponiendo texturas, jugando con los contrastes, definiendo sombras tenues, descubriendo otras, enmarcando, etc...Luego de trabajar los valores de la imagen lo monté en una línea de tiempo en el programa Premier 2018, el cual mi conocimiento no es profundo, simplemente abrí el programa y empecé a explorar y experimentar con sus herramientas, lo que no entendía lo buscaba en tutoriales y así fui realizando el montaje. Este es el programa abierto con la línea de tiempo de uno de mis audiovisuales.

¿Cuál es la narrativa que quiero crear? pregunta, que ronda cada paso que doy en este proceso ¿Cómo consolido una narrativa?, pues la imagen a medida que voy tomando cada decisión se va transformando, fragmentando, cambiando, complementando y mutando. El azar y la intuición ya esta siendo una narrativa, el proceso es mucho más sutil, personal e imprevisto, cada decisión entraba en la sincronización de otras decisiones formando un camino rizo mático de coincidencia, pues la simultaneidad del azar creaba escenarios posibles como resultado (Restrepo, 1996).

¿Cuál es la asociación de imágenes? ¿Recopilación?

¿Cuál es la lógica de la narrativa? ¿Qué se ve? ¿Qué que se quiere ver?

¿Reconociendo la forma? ¿Y cuál es la forma?

Distorsión.

¿Cuáles son los valores de la sombra?

Contener la oscuridad.

El silencio como levedad.

A medida que avanzo en la línea del tiempo depuro y delimito el material, pues ¿Cómo hago un audiovisual que contenga lo más relevante, las imágenes más contemplativas, los conceptos más importantes, las sensaciones más trabajadas? ¿Cómo? Para despejar mi intención me hacia preguntas y más preguntas ¿Qué sonidos habitan la sombra? ¿Qué quiere contarnos la sombra? El desorden, lo que no tiene forma, lo que no puede ser interpretado, me respondía mientras iba decantando.

Empecé a asociar algunas tomas por su similitud en el ritmo, composición, color y textura, fui agrupando, uniendo, cortando. A veces, todo parecía que estuviera vagando sobre la nada, que no dice nada, pero precisamente esto es la sombra cogiendo forma y dándonos la experiencia de ver la imagen y develar lo que hay ¿A dónde me voy?

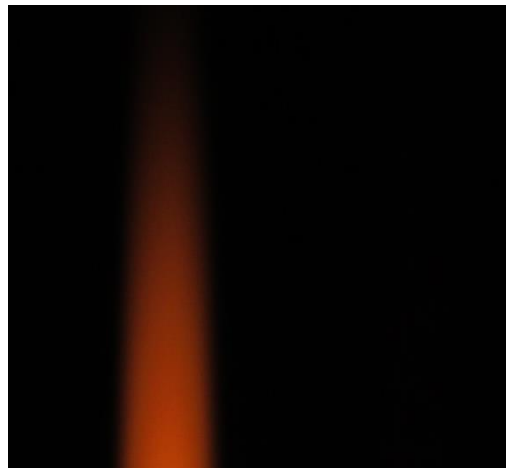
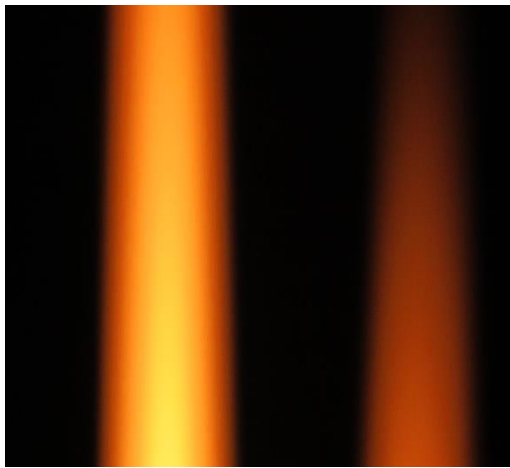
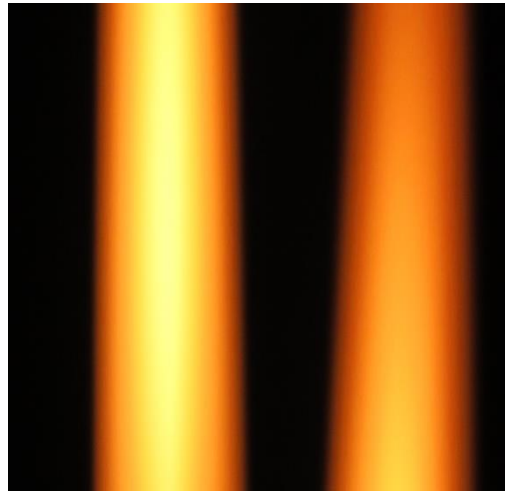
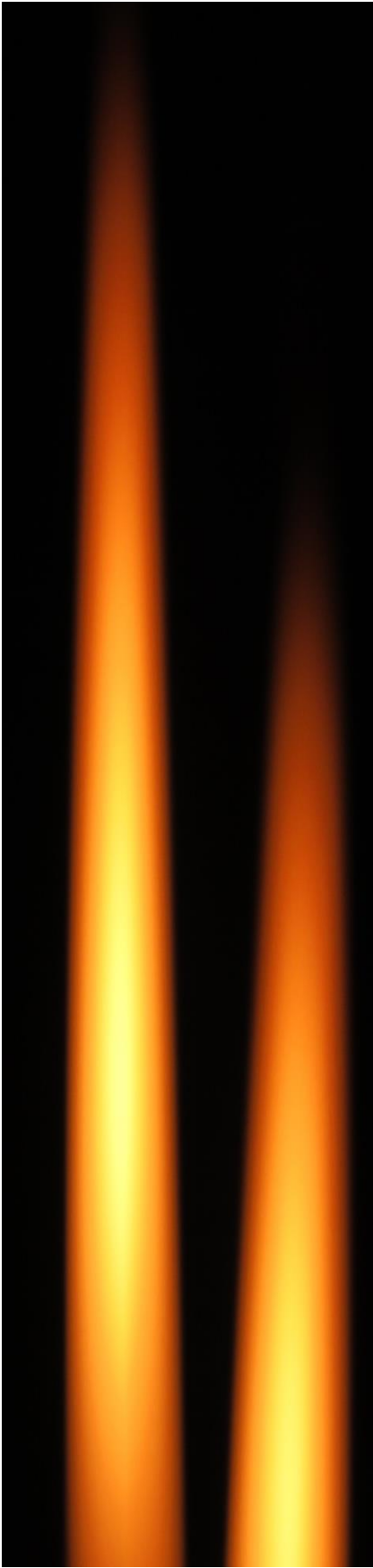
Un proceso creativo es complejizante y multidimensiona al ser (Morin, 1990), los resultados que obtenía se ramificaban al cuestionarlos, los caminos se abren a mil posibilidades.

Uno de los ejercicios que realicé fue darle movimiento a una fotografía, viaje por la fotografía fragmentándola muy delicadamente, la recorte, la amplié, la achique, la recorrí hasta crear una secuencia que generó movimiento, a esta pieza la llamé *Imagine*.

Imagine

<https://youtu.be/5NCZZJVrrQ>

Aquí algunos fotogramas de la edición:

Otro ejercicio de fragmentación donde cada fragmento habla.

Cuentos que se encuentran en las historias cruzadas de la sombra.

Para este ejercicio que denomine *Viaje por la sombra*, ubique varios objetos en la mitad de un espacio cuadrado de 2m X 2m, lo oscurecí y con una linterna generé las sombras de estos. Al mover la luz le daba movimiento a la sombra, entonces vi que podía ver las distintas dimensiones de los objetos, la lateral, la cara de arriba, de abajo y si el objeto tenía vacíos podía ver la cara interna de este. Entonces me desplazaba por las distintas dimensiones generando un movimiento en la proyección oscura. El resultado fue una sombra viva, una imagen en movimiento.

Viaje por la sombra 1.

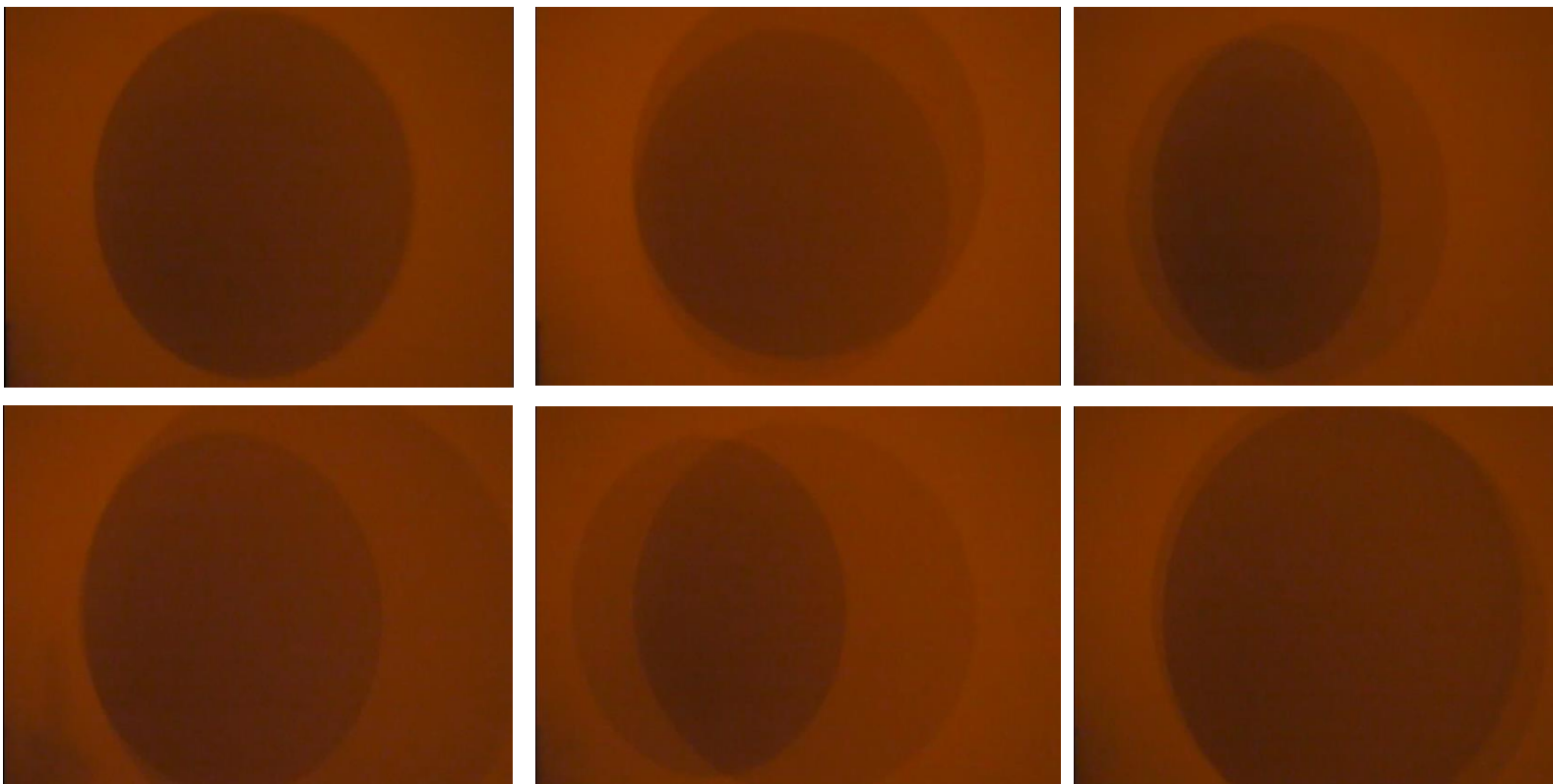
<https://youtu.be/R7ffUBxFfIQ>

Viaje por la sombra 2.

<https://youtu.be/H3xYd5piQoY>

Viaje por la sombra 3.

<https://youtu.be/dkHwkWx13BE>

Para consolidar un producto final realicé seis pruebas de montaje experimental, a continuación, vera mi proceso y transformación de mi mirada y mi quehacer en el audiovisual.

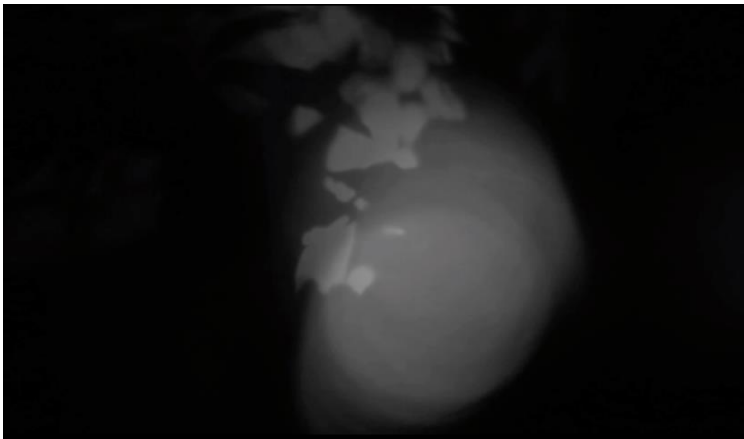
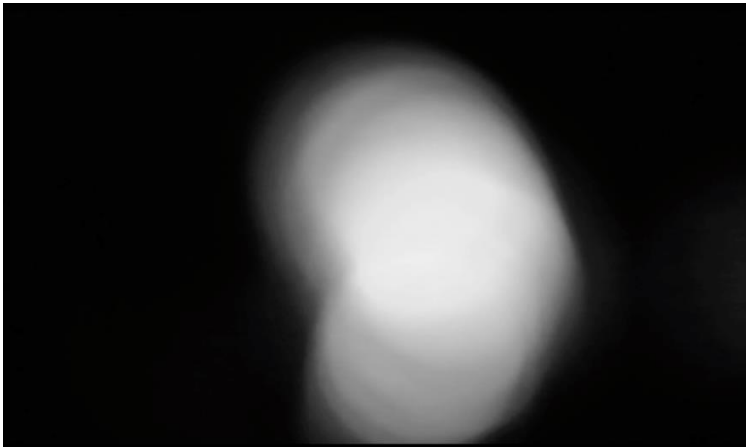
Primer montaje, *Bienvenida las sombras*

<https://youtu.be/WVmdn7zeaGQ>

Segundo montaje, *La sombra y el tiempo*.

https://youtu.be/v_TnJMkg-Q

Tercer montaje: Proyecto 2.1

<https://youtu.be/N8dtpdy8btU>

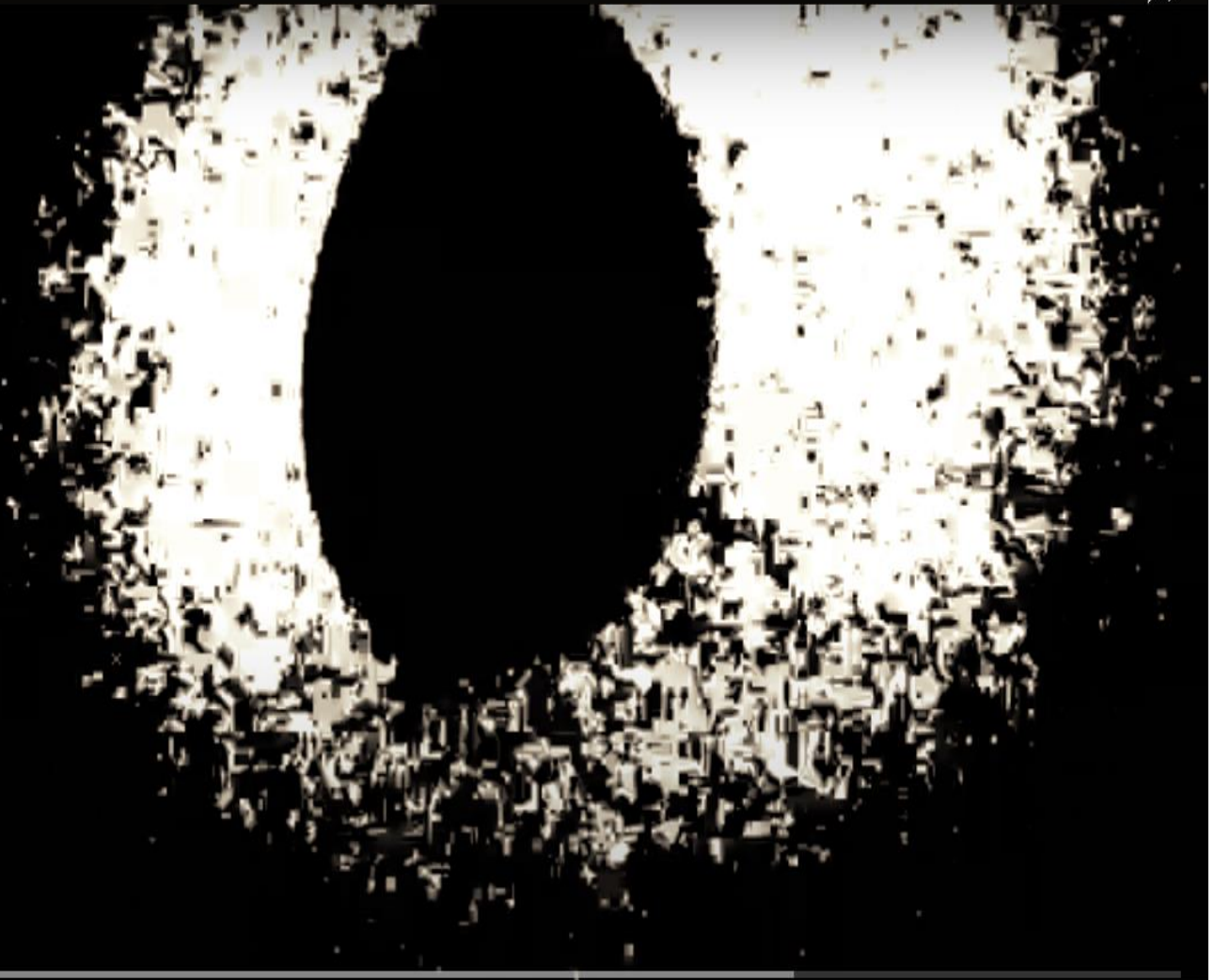
Cuarto montaje: Las sombras en el cine.
<https://youtu.be/0lmsvaGIAqQ>

quinto montaje: Proyecto 5.

<https://youtu.be/-TIZ3WuRZi0>

Proyecto cinco

▶ ▶| 🔊 0:16 / 6:00

En el sexto montaje trate de reunir todas las facetas de exploración que tuve en el montaje, sin embargo el sonido aún no se concretaba, ya que siempre me seguía preguntando ¿Qué sonido tiene la sombra? si la sombra en realidad por si misma no genera ningún sonido, el ambiente es el que envuelve la sombra, entonces escuchaba su sonido ambiente y no configuraba mi sentir sobre la naturaleza de esta. Esto me hizo empezar a jugar también con el sonido, preguntarme sobre el, grabarlo, cambiarle los tiempos, expandirlo, fragmentarlo al igual que la imagen, hasta que solo quedaban ecos de lo que inicialmente fue. El eco que quedaba era como la sombra del sonido. El eco son ondas de sonido que chocan contra un obstáculo y se refractan creando un fractal de sonido, y, la sombra es precisamente esto, un cuerpo obstruyendo la luz. También, exploré música experimental para darle matices a la narración, iba escuchando lo que me recomendaban mis amigos, conocidos y profes que veían mis pruebas de montaje, escuché sintetizadores, grupos como Boards of Canada, música clásica y música concreta. El audiovisual de Margarite Duras, Las manos negativas de 1973, film en el que vi una forma de articular mi lenguaje escrito y mi lenguaje audiovisual, conocí otro matiz en la creación de video experimental, y el resultado fue:

El existir de la sombra.

<https://youtu.be/RNiQ6ODnwuQ>

Después de un año de haber realizado estas exploraciones y experimentos realicé un tríptico como montaje final para este proyecto. Este, es un audiovisual experimental compuesto por tres videos que devienen de todo el proceso. Es una gama de experiencias que atravesaron mis sentidos y crearon una narración visual que tiene muchas posibilidades pero para cerrar este trabajo escogí esta. Es importante que el lector vea los tres videos en el orden propuesto.

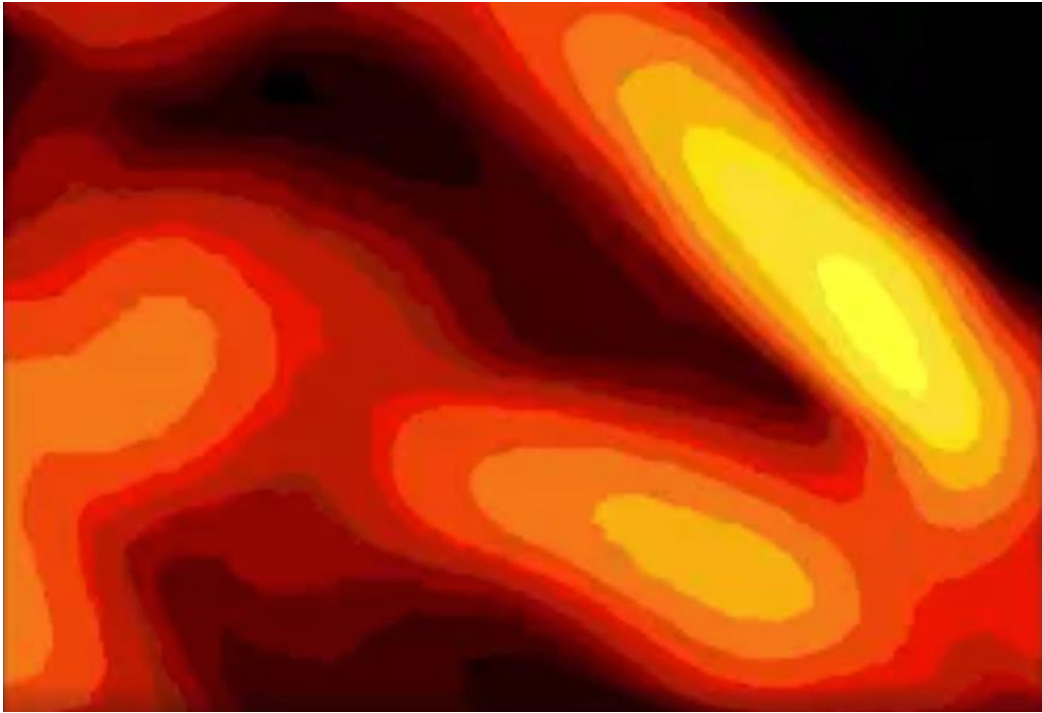
1. La acida ciudad en siluetas

<https://youtu.be/GMSfSOX5VSA>

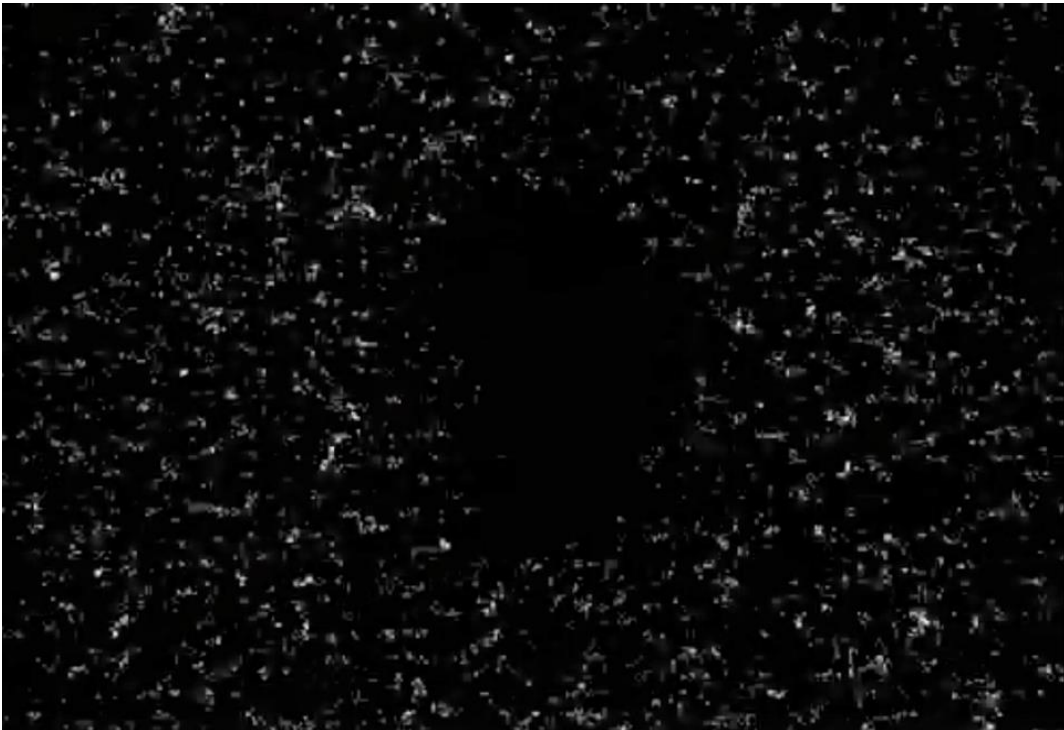
2. El fuego y sus visiones

<https://youtu.be/NygmqB0ChNY>

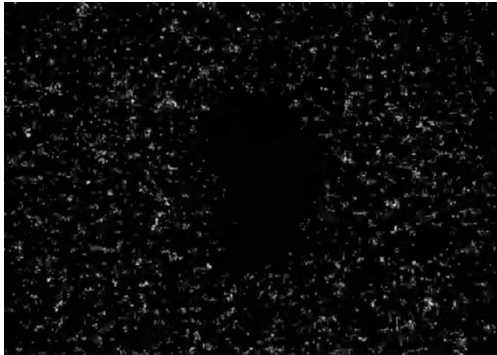
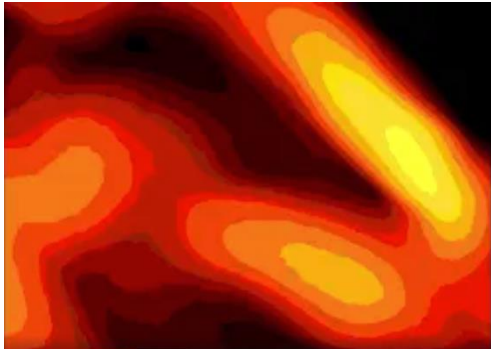

3. El eclipse

<https://youtu.be/lfuOc0hVjNY>

Tríptico:

15. Un recurso para la creación

Un proceso creativo nace de una pulsión, un recuerdo, un sentir, un fotograma, una película, una sensación que nos da el impulso para emprender un camino el cual es desconocido (Gil Marin & Victor, 2014), nos volcamos al naufragio de la exploración donde es importante divagar, pero también estar alerta para recolectar las pistas y señales que se nos atraviesen. Esta decisión de naufragar, trae consigo experiencias donde la intuición de lo que queremos o del proceso que llevamos nos acerca a un posible destino, a uno de las tantas posibilidades que hay en el azar de la vida misma. Por ello es importante no sesgarse ante la posibilidad que brindan estos, pues todos los caminos apuntan como brújula hacia la comprensión que deseamos.

En la investigación – creación todo es incierto, entender que el punto de partida puede ser cualquier cosa, que no hay un método común al cual seguir en los procesos, que cada uno es singular, al principio, puede parecer caótico. En este tipo de modos de investigar el pensamiento se rizo matiza, la exploración no lineal complejiza el tejido textual y se convierte en casi que una aventura intelectual querer ponerle orden al caos (Morin, 1990).

Al principio, cuando no comprendía lo que es investigar por medio de procesos creativos fue angustiante, no entender el rumbo era confuso, pero el pensamiento titilante de querer entender y comprender qué es la sombra me hizo emprender esta travesía que se desplego a todos los ámbitos de mi vida, por ello los caminos que recorrí en estos tres años robustecieron este proyecto. Comprendí que la primera experiencia que describo como antecedente de este caminar, me llevo a prestarle cuidado a la sombra, me genero preguntas y ganas de experimentar con ella para crear narrativas visuales. Al reflexionar y observar esta en mi diario vivir, en mi habitar, en mi rol docente y en mi rol como artista visual me hizo tener una gama de experiencias donde el foco fue ¿Que hago con ella? y en la espontaneidad de atravesar el proceso, hacia. Al ir haciendo, la sombra fue tomada como un elemento a utilizar, y en estas exploraciones halle que con esta se puede explorar habilidades artísticas como lo son delinear, dibujar, pintar, esculpir, fotografiar, grabar y escribir. Pues si la sombra es un elemento ¿De qué esta compuesta?

En la simbiosis de estas experiencias encontré que la sombra es física, visual y metafórica. Su cualidad física me llevo a entender que es presencia, que se siente, que se puede describir la sensación de estar bajo una sombra. La sombra real no reside en el suelo; es un ser voluminoso de espesor y profundidad, una presencia que habita en el aire entre mi cuerpo y el suelo (Abram, 2021). La proyección oscura que se encuentra en el suelo, es la parte visual de la sombra, una imagen formada por la obstrucción de la luz, dejando ver la diferencia entre luz y oscuridad. Dos opuestos que al encontrarse se complementan formando este fenómeno visual. La lechuza de minerva, el ave favorita de la diosa de la sabiduría, emprende el vuelo al anochecer para indiciar que la comprensión de las cosas se produce en un estadio crepuscular intermedio entre la luz y la oscuridad, y para recordar que, en el proceso de entendimiento y de creatividad, son tan imprescindibles la luz de la experiencia y de la razón como la oscuridad de la reflexión y la imaginación (Rigotti, 2022). En una sociedad lumínica donde la oscuridad ha sido desterrada, reconocer esta como parte de la realidad que habitamos es dialogar con otros sentidos, experiencias, intimidades, reflexiones, comprensiones, etc...donde se gestan metáforas como alusión de lo vivido.

Cada cualidad de la sombra desarrolla saberes a partir de la naturaleza de la misma, una naturaleza que puede utilizarse como un recurso para procesos de creación. En mi experiencia personal este recurso transformo mi mirada, mi experiencia estética y mi lenguaje expresivo. Adquirí un oficio el cual denominé *cazar sombras*, acción que se refiere a buscar, perseguir y capturar sombras, con el fin de ampliar mi bagaje y generar nuevos conocimientos sobre esta. Las prácticas que utilicé para *cazar sombras* fueron fotografiar, grabar, escribir, leer y dibujar como herramientas para crear un archivo, y en la creación de este se fue entramando de significados, saberes, prácticas y reflexiones que derivaron en una serie de fotografías y audiovisuales con una narrativa experimental. La imagen creada, habla del proceso de transformación de mi cotidianidad, la sombra ahora habla por medio de sus distintos gestos que incitan al dialogo constante. Por ello el proceso no termina aquí, en este trabajo se utiliza este recurso como una de sus tantas posibilidades.

Trabajos citados

- Stoichita, V. (1997). *Breve historia de la sombra*. Londres.
- española, D. d. (2024). *Real academia española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/>
- Platón. (1992). *La republica, libro VII*. Madrid.
- Atencia, J. M., Gavilan, J., & Rodriguez, A. (1993). *Iniciación a la historia de la filosofía*. Malaga.
- Robinson, C. I. (2004). *El budismo Zen, el Yin Yang y la ecología en la obra de Alberto Blanco*. Florida, Estados Unidos.
- Gazi, N. (2005). El ying y el yang en el taoísmo. *Simbolismo*.
- Guiso, A. (1999). Acercamientos: El taller en procesos de investigaciones interactivos. *Estudios sobre las culturas contemporaneas.*, 9, 141-153.
- Santa Ana, I. B. (2012). *Siluetas : Consideraciones relativas al concepto de silueta*. España.
- Duran Macedo, H. (1 de 10 de 2015). Visualidad y conocimiento. La visualidad como forma de conocimiento, del ágora a los nuevos escenarios virtuales. *Revista digital universitaria*, 16(10).
- Castillo Martinez, I. J. (2005). *El sentido de la luz*. Barcelona.
- Galindo Trejo, J. (1991). Eclipses en el pasado. *Mexico desconocido*(172).
- Sanberg, S. (2019). *Oda a la oscuridad*. Madrid.
- Rigotti, F. (2022). *Sobre la oscuridad*. Madrid.
- Sánchez Gómez, D. (2016). ¿Ver o no ver las sombras?: La esquivada presencia de las sombras en la realidad y en sus imágenes. *Revista internacional de cultura visual*, 3(1).
- Luque Maya, G. (2019). Los orígenes de la estética de lo cotidiano, Jhon Dewey y la noción de experiencia estética. *Discusiones Filosóficas*, 20(35), 129-148.
- Dewey, J. (1933). *La experiencia de lo cotidiano*. España.
- Miguel Ferro, F. J. (2009). Usos de la sombra en la creación artística contemporánea: Diálogos con el referente. *Bellas artes : La laguna*, 63-84.
- Beltran Barrios, H. (2019). *El laboratorio de creación, una propuesta entendida a la luz de la mirada de los estudiantes de la LAV*. Bogota.
- Max Neef, M. (1991). El acto creativo. *El acto creativo*. Bogota.
- García Espinosa, J. (1995). *La doble moral del cine*. Bogotá.

- Parreño, J. M. (1989). *Cuentos de sombra*. Madrid .
- Parreño, J. M. (1986). El símbolo en la literatura. *Los cuadernos de literatura*, 38(7), 72-76.
- Battistini, M. (2004). *Astrología, magia, alquimia*. Barcelona.
- Restrepo, J. A. (1996). Fragmentos de un video amoroso. *Creación, pedagogía y políticas del conocimiento memorias de un encuentro*, 33-41.
- Morin, E. (1990). *Introducción al paradigma complejo*. Buenos aires.
- Abram. (2021). *Devenir animal: Cosmología terrestre*.
- Anónimo. (2012). *Poeta Icaro*. Obtenido de Poeta Icaro: <https://poetaenlalucha.blogspot.com/2012/09/oda-las-sombras.html>
- Gil Marin, J., & Victor, L. S. (2014). Las artes y las políticas del conocimiento: tensiones y distensiones. *Ediciones las silueta*, 36-102.

Montaje en la LAV

CAMINANDO ENTRE SOMBRAS
Exposición

Fotográfica y audiovisual

Del 13 al 16 de Agosto
10am - 5 pm

Universidad Pedagógica Nacional

MUESTRA DE TRABAJOS DE GRADO LAV

2024

@LAS_SOMBRAS_EN_ANA

Texto curatorial:

Caminando entre sombras:

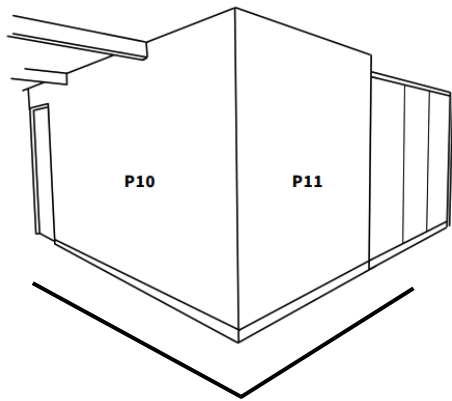
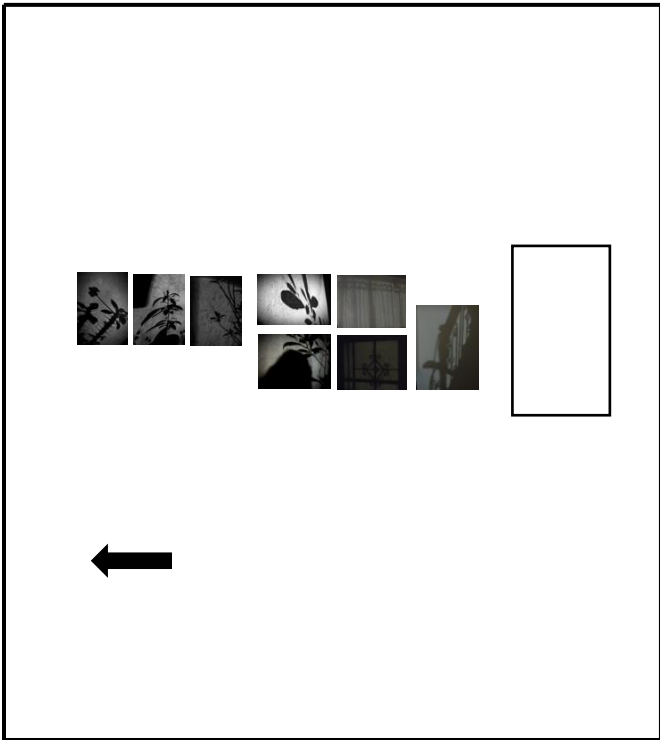
Una narrativa a partir de experiencias sensibles con las sombras

Ver sombras supone ir adrede a su encuentro (Sánchez Gómez, 2016)

La sombra es parte de la naturaleza de nuestra existencia, es parte del paisaje, es cotidiana; está ahí, siempre y cuando haya un rayito de luz. Nosotros, como seres humanos sumergidos en nuestra vida del corre y corre, de la supervivencia diaria e inmediata, de alcanzar a hacer lo que más podamos en un día; esta se vuelve desapercibida. Además, la sombra no interviene en nuestros quehaceres; es más bien una mancha oscura que circula por ahí. Y, cuando nos detenemos a verla, ella no tiene nada que decirnos, si no un profundo silencio y miles de preguntas que no afectarán nuestra vida.

La sombra es leve, a veces parece un velo que oscurece ciertos escenarios de la realidad; sin embargo, si recordamos, ella es un suspiro en un sol asfixiante. La reconocemos al necesitarla en medio de nuestra naturaleza animal, y ahí existe. Su frialdad aterriza los sentidos, y entonces me inmiscuyo en ella. Cada vez que la observo, me conduce. Y yo quiero saberla. Quiero que me cuente qué hay de su naturaleza. Me detengo, y la realidad se fractaliza dejando ver esta dimensión, y las sombras aparecen por doquier.

P11

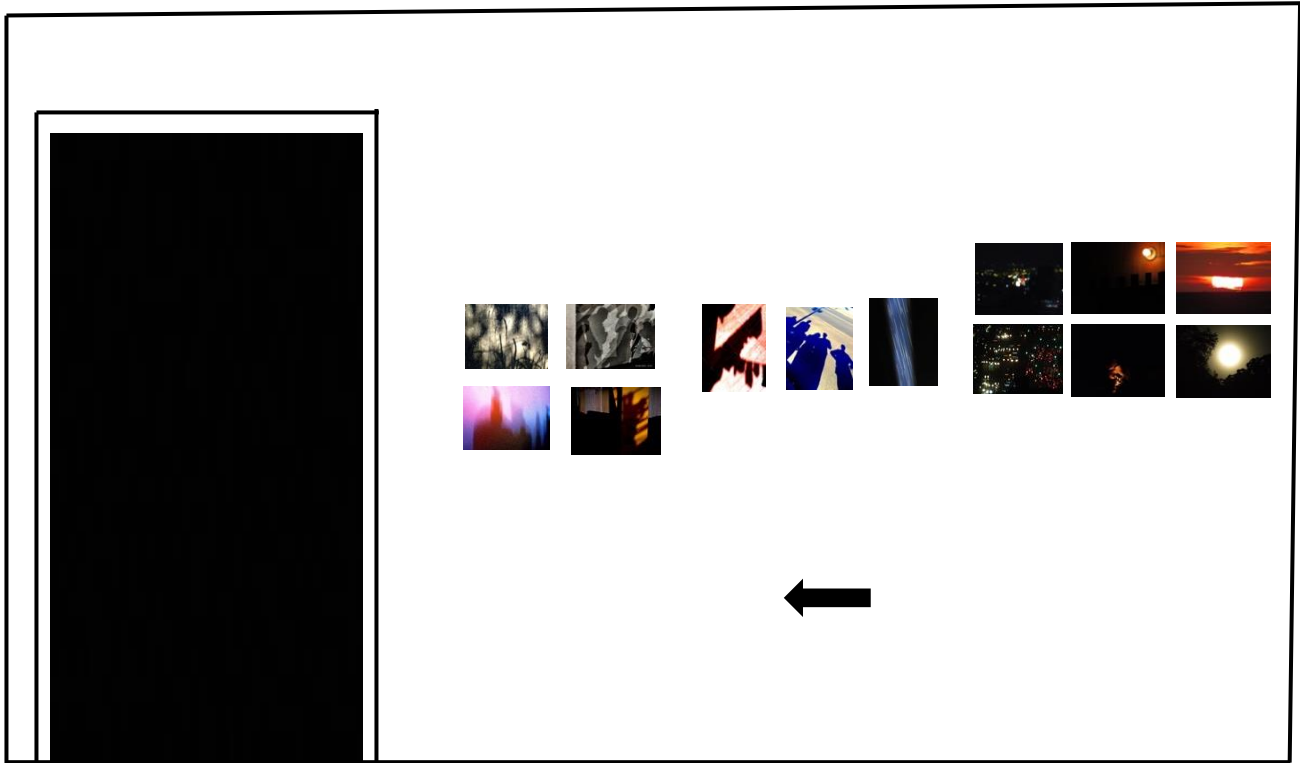

**Pared bodega y
coordinación**

P10
3.77mt ancho x 2.31mt alto

P11
2.05mt ancho x 2.31mt alto

P10

Las sombras de siempre...

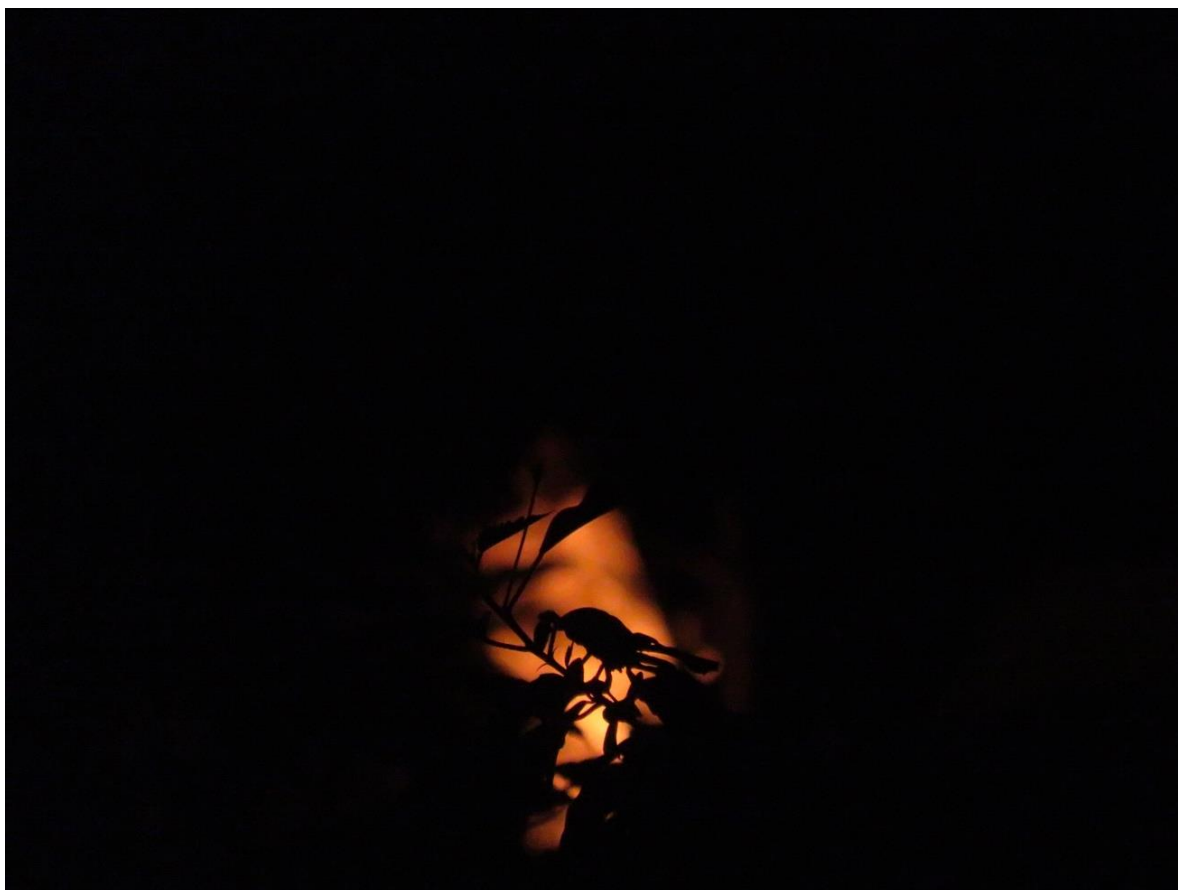

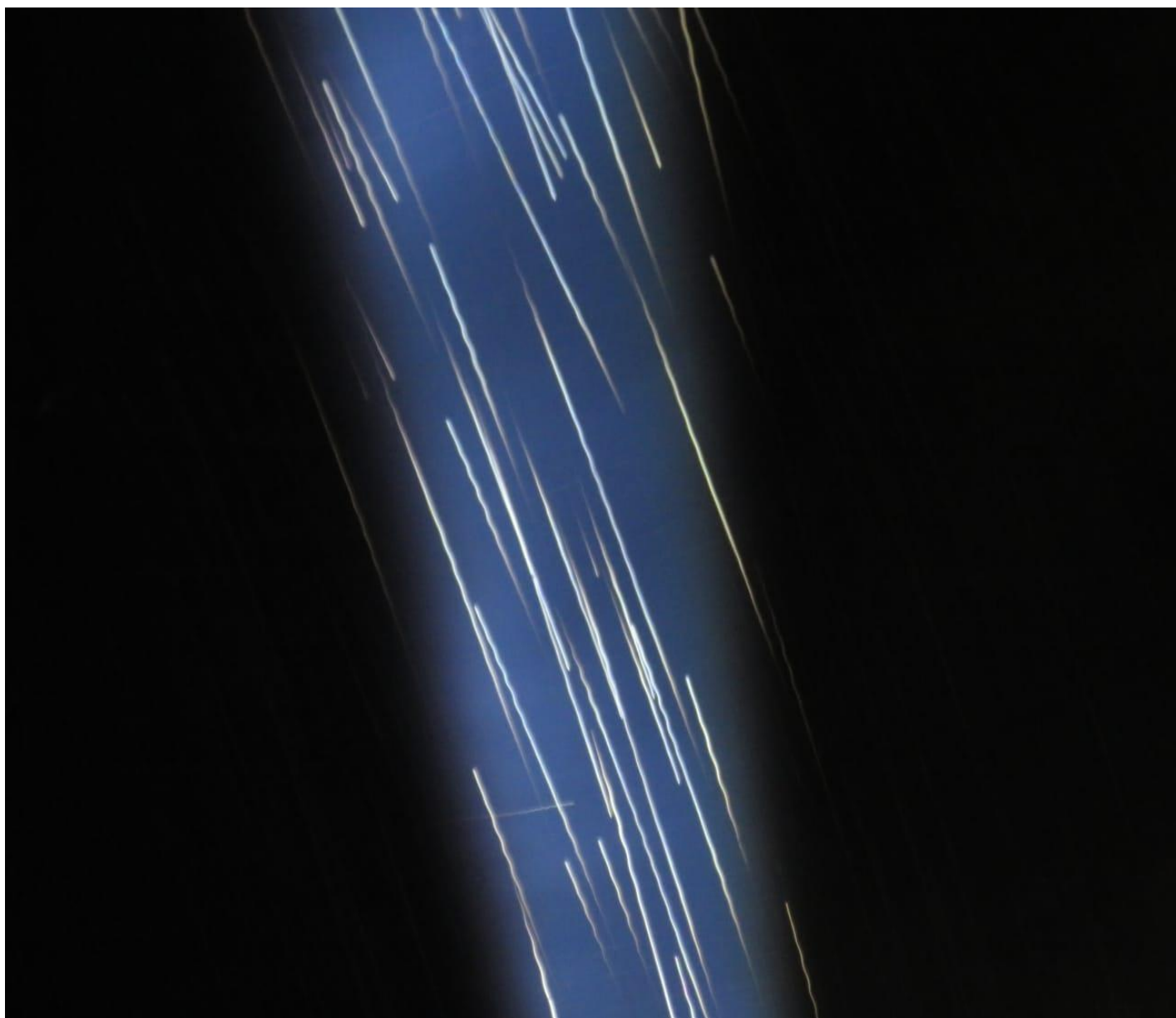
La oscuridad luminosa.

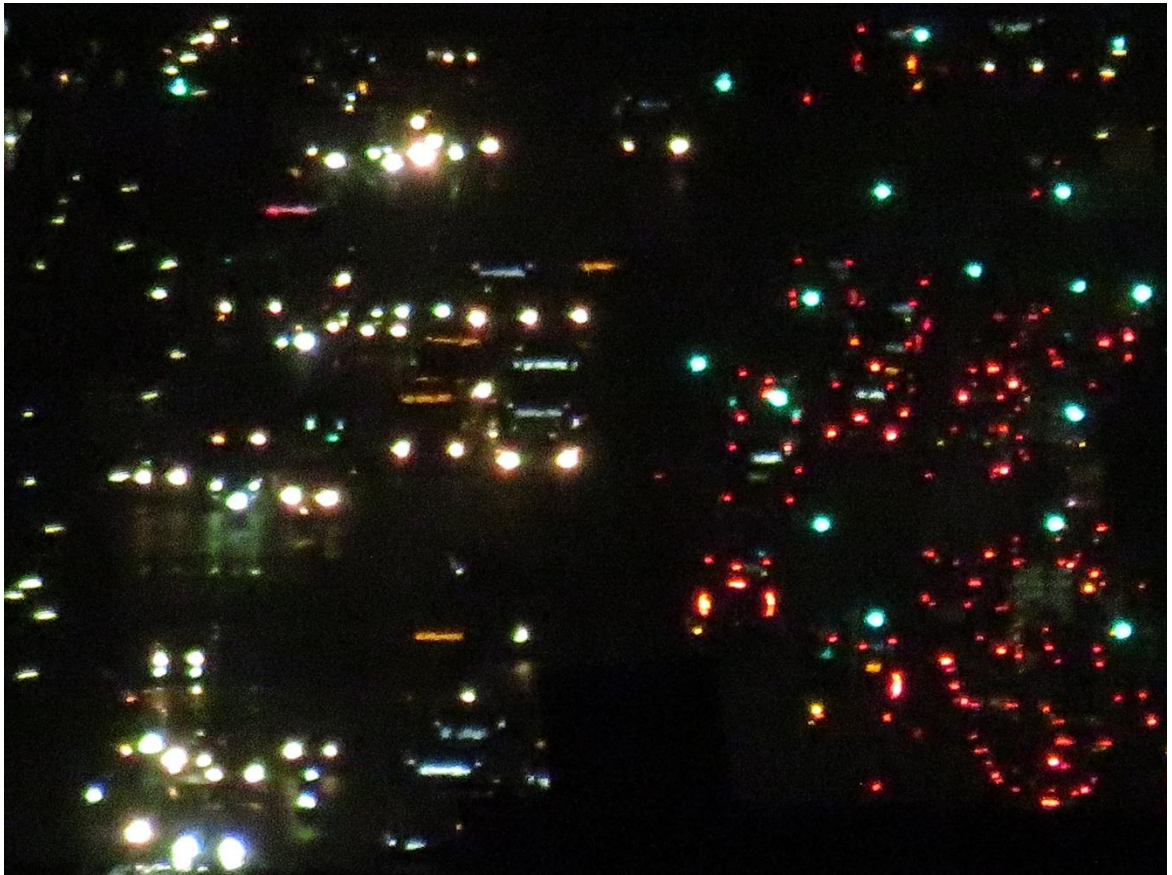
El entrevez de la luz

Agujeros por donde se entrevee la luz

Lluvia de luz

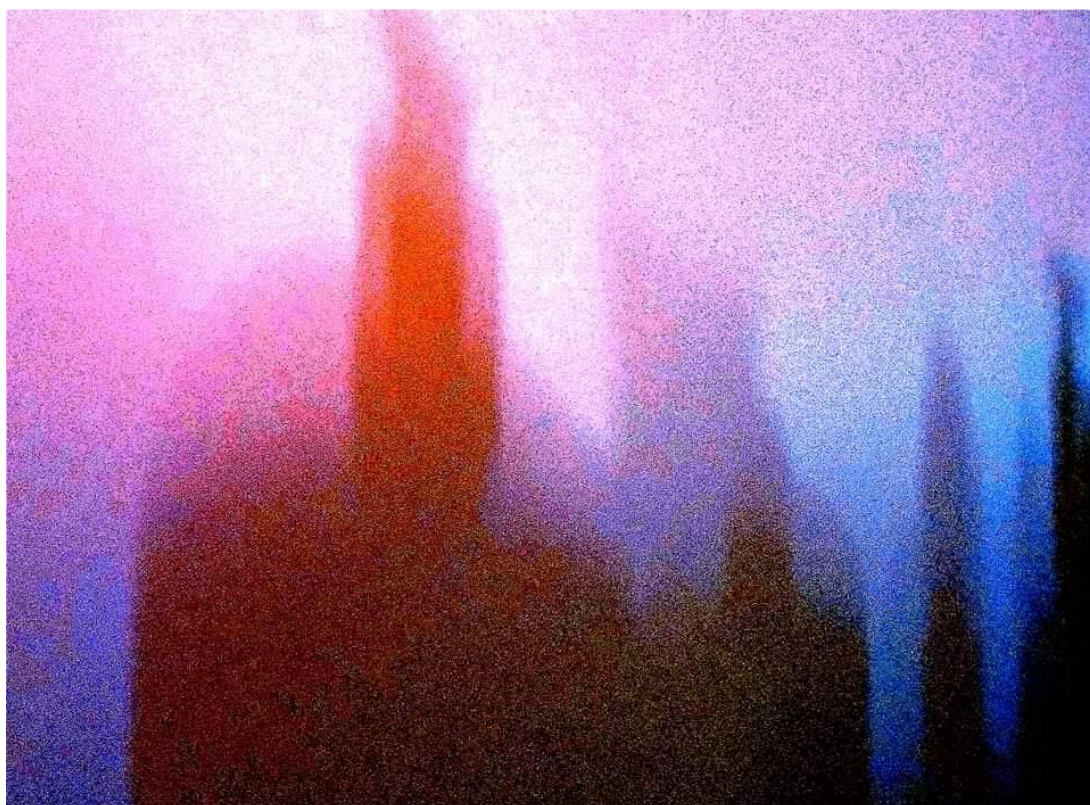

Cuentos que se encuentran en las historias cruzadas de las sombras.

¿Qué se ve?
¿Qué se quiere ver?

Contener la oscuridad.

Thanos.

Lilu

