

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

El Génesis del Sí-Mismo:
El Liber Novus, una Guía hacia el Inconsciente

Gabriel Ignacio Pérez MoraBowen
Carlos Echeverría Kossak, Ph.D., Director de Tesis

Tesis de grado presentada como requisito
para la obtención del título de Licenciado en Artes Contemporáneas

Quito, Mayo de 2013

Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS

El Génesis del Sí-Mismo:

El Liber Novus, una Guía hacia el Inconsciente

Gabriel Ignacio Pérez MoraBowen

Carlos Echeverría Kossak, Ph.D.

Coordinador de Artes y Director de Tesis

.....

Hugo Burgos, Ph.D.

Decano del Colegio de Comunicación

y Artes Contemporáneas

.....

Quito, Mayo de 2013

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma: _____

Nombre: Gabriel Ignacio Pérez MoraBowen

C. I.: 1714290101

Lugar: Quito

Fecha: Mayo de 2013

DEDICATORIA

A mi padre Antonio quien a sido mi más grande influencia y maestro espiritual, mi más grande pilar de apoyo y motivación para persuadir y comprender aquellas fuerzas que reinan en este universo.

A mi familia y amigos que estuvieron y vieron nacer ésta obra, y que más que nada creen en ella y la practican en su día a día.

A mis compañeros y compañeras artistas con los y las que he compartido muchas vivencias y a todos los que acolitaron en el estudio de fotografía: Camila Morejón, Carolina Benalcázar, Galo Pérez, Juan Andrés Zalamea e Ignacio Espinoza.

A mis colegas artistas en general, que persuaden el camino sea cual sea.

A mis más grandes profesores y mentores; Eduardo Villacís, por su humor, sencillez y las grandes bases que sus clases de pintura y dibujo han dejado en mí. A Merritt Johnson que vio nacer este proyecto, me ayudó a centrarme y desenvolver esa voz interior muy poderosa que poseía y me motivó a persuadirla. Y a Carlos Echeverría Kossak, mi tutor de tesis y amigo artista cuyas enseñanzas han ido mucho más allá del arte.

A mis amigos del Pentasiete por su buena onda y apoyo para la expo.

A todos ustedes que se dan el trabajo de leer e interpretar este trabajo, espero que empiecen a vivir su vida no solo hacia afuera sino hacia adentro, que busquen aquello que los haga seres libres y honestos con ustedes mismo y con el mundo.

RESUMEN

El Liber Novus de Carl Jung simboliza y representa un trabajo altamente introspectivo que logra, mediante su proceso y plasmación artística, generar en el individuo un diálogo con su alma además de una creación artística del proceso. Es un libro escrito a principios del siglo XX en forma de manuscrito gótico, con ilustraciones y tipografía hecha a mano por el mismo Jung. Es un trabajo que le tomó más de 20 años de su vida mediante el cual él pudo renovarse como persona. Abarca la mayor parte de sus estudios como psicólogo que son reutilizados y reinterpretados para crear una nueva historia en donde él se separa de su ser para dialogar con su alma. Ésta le habla desde adentro, en primera persona, y es un personaje primordial en su búsqueda.

Este proyecto trata acerca de mi evolución como artista luego de la llegada de este libro. Es una descripción de la búsqueda que éste me generó y una explicación directa del significado del arte que produje mientras leía el libro. Además es un análisis de su contenido y cómo éste puede generar en el individuo un diálogo interno. El Génesis del Sí-mismo es una puerta hacia la introspección personal y el crecimiento espiritual.

ABSTRACT

The Red Book, also known as *Liber Novus* by Carl Jung, symbolizes and represents a highly introspective work that generates, through its process and form, an inner dialogue with the self as well as a creative body of work of such process. It is a book written at the beginning of the 20th century in the form of a gothic manuscript, with handmade illustrations and typography done by Jung himself. It is a body of work that took more than 20 years of his life and by which he was able to renovate himself as a person. It includes a great majority of his studies as a psychologist that are reused and reinterpreted to create a new story where he separated from his self to dialogue with his soul. The soul speaks to him from the inside, in first person, and is a primordial character in his voyage.

This project is about my evolution as an artist after the coming of this book. It is a description of the search it generated in me and the explanation of the significance of the art produced while reading it. Also, it is an analysis of its content and how it can generate an introspection process in the individual. The Genesis of the Self is a door towards introspection and spiritual growth.

TABLA DE CONTENIDO

Resumen.....	6
Abstract.....	7
Lista de Figuras.....	9
I. Descripción detallada del Proyecto.....	10
II. Anotaciones sobre el Liber Novus.....	32
“Una Nueva Fuente de Vida”.....	36
La Via Del Sí-mismo	39
La Transformación de la Psicoterapia.....	42
Santuario del Filemón.....	43
La Confrontación con el Mundo.....	49
III. Estado del Arte	
Mark Ryden.....	51
Carl Jung.....	52
Gregory Euclide.....	52
Ryan McGinley.....	53
Craig Mullins.....	54
IV. Fuentes Consultadas.....	55

LISTA DE FIGURAS

FIG. 1 – “Polar”	13
FIG. 2 – “Arpía”	14
FIG. 3 – “Panda”	14
FIG. 4 – “Guarida”	17
FIG. 5 – “Guardián del Génesis”	18
FIG. 6 – “Un Llamado”	19
FIG. 7 – “Meditación”	20
FIG. 8 – “Holístico”	21
FIG. 9 – “Ruta del Sí-mismo”	22
FIG. 10 – “Árbol de la Vida”	23
FIG. 11 – “Generador de Sueños”	24
FIG. 12 – “Búsqueda del átomo del Ser”	25
FIG. 13 – “Autorretrato – Renovación”	26
FIG. 14 – “Maleable Realidad”	27
FIG. 15 – “Pies sobre la Tierra”	28
FIG. 16 – “Guarecido”	29
FIG. 17 – “Guardián de Luz”	30
FIG. 18 – “Búsqueda de la Luz”	31
FIG. 19 – Infra/Supramundo (según Jung)	34
FIG. 20 – Árbol de la Vida (según Jung)	45
FIG. 21 – “Estar por encima de la Madre (ciudad)”(según Jung)	47
FIG. 22 – Filemón	49
FIG. 23 – Guardianes de Jung	50
FIG. 24 – Mandala propio	56

I. Descripción Detallada del Proyecto

El proceso de creación artística incuestionablemente debe poseer un carácter evolutivo constante y definitivamente es algo que ahora puedo ver en mi obra. En un comienzo, estando consciente de mi habilidad para el dibujo y la pintura, fue mi decisión buscar algo más en el arte. Tuve la oportunidad de salir del país, y así enriquecer mi conocimiento de una manera superflua. Estando lejos del país, al norte del continente en Canadá, me dio mucha nostalgia. De cierta manera quería revivir un romanticismo estético y crítico que no veía mucho en el arte allá. Un arte que se basaba casi netamente en el discurso, algo que me molestaba enormemente. Para mí, luego de haber recibido grandes bases técnicas académicas en Ecuador y llegar a un lugar en donde casi no importaba la técnica, me costó mucho trabajo pero más que nada cuestionamiento.

Mi primera serie, que considero de *peso*, fueron dos cuadros al óleo con temática indigenista, específicamente de la cultura Huaorani y el Yasuní. Son retratos pintados a gran escala (120 x 150 cms y 100 x 120 cms) con técnica clásica por etapas que tenían un fuerte comentario acerca de la situación contemporánea de ésta cultura; la extracción de petróleo en la selva. Los retratos tienen regados encima pintura negra mezclada con un medio pastoso brillante (galkyd), siguiendo las facciones de sus caras. La idea es que se vea como petróleo y que sea alarmante, nostálgico, terrible e impactante.

Tuvieron buena acogida en general entre mis compañeros de clase y la profesora pero una vez que recibí la crítica de fin de semestre, con dos profesores distintos, todo cambió. Mi profesora de pintura me alentaba bastante a continuar con ésta serie, en parte esto se debía a que compartíamos esa misma sensibilidad por la naturaleza y las culturas ancestrales. Ella tenía raíces nativo-americanas de sus antepasados y revivía eso en su arte también. Sin embargo, la crítica más “importante” que recibí luego fue dada por una profesora que hacía arte conceptual. Ella me desalentó por completo en continuar con la obra cuestionando mi postura como extranjero en Canadá. De cierta manera ella se sintió ofendida que yo vaya hasta allá para hacer un comentario crítico tan fuerte. A la final, son algunas empresas Canadienses que están involucradas en la extracción de material crudo en las selvas latinoamericanas. Fue entonces que me dí cuenta que debía alejarme de tan fuerte crítica y empecé mi investigación.

Me dí cuenta que a través de la historia, el arte latinoamericano e indigenista, a estado siempre ligado al sufrimiento. Expresiones de dolor, horror, escenas de protesta, esclavismo y brutalidad. También hay aquellos que resaltan la exhuberancia de los lugares, sus elementos propios, y su propuesta es netamente colórica y formal. Pero a la final la mayoría de arte latinoamericano está atado a un sometimiento que solo ha sido plasmado en el arte como una lucha, un sufrir eterno que romanticaza la posición del individuo pero no propone ninguna idea de liberación ante eso. A lo que yo quería llegar es a liberarme de esa memoria genética que me estaba consumiendo el ánimo y me estaba haciendo luchar una guerra que no me convenía ni me interesaba. Me dí cuenta que ningún artista que haya dedicado su vida a ésta causa haya cambiado nada, todo quedó en lo romántico y la belleza nostálgica de su carácter. Fueron artistas que murieron indignados, sufridos, consternados y frustrados a pesar de la fama que algunos lograron obtener.

Es aquí donde nace el contacto con mi divino niño interior. Empiezo a tener visiones de un personaje divino que me hablaba desde el subconsciente, que traía consigo fertilidad y animales sagrados. Además tenía un toque de inocencia que me hablaba a un nivel muy personal y denotaba el carácter de mi personalidad. Durante 6 meses, logré plasmar 3 cuadros a gran escala, el formato 120 x 150 cms capturó mucho mi atención y resultó ser un formato muy agradable y exitoso para lo que quise dar forma. En estos cuadros aparece este personaje que me brindó una paz interior muy agradable y a la vez intrigante.

En el Liber Primus, la primera parte de lo que consiste la historia del Liber Novus, existe un pasaje que explica el por qué del motivo del niño. Dice que ocurre frecuentemente como un paso inicial durante el proceso de individuación. No representa necesariamente mi infancia ya que su énfasis es de carácter y naturaleza mitológica. Compensa además la unilateralidad de la consciencia, creando un camino sólido hacia la futura manifestación y desarrollo de la personalidad. El niño nace como un símbolo en situaciones de conflicto, siendo la psique subconsciente quien produce dicho símbolo que une los opuestos. Anticipa la llegada del sí-mismo, que es producida mediante la síntesis de elementos conscientes e inconscientes de la personalidad. El hermoso nacimiento del niño indica que esto ocurre psíquicamente y no físicamente, a partir de esto vendrán los eventos psíquicos que acompañan al génesis del sí-mismo. (pg. 233)

Los animales que me acompañaron en el orden de creación y nacimiento del proceso fueron el oso polar, el águila arpía y el oso panda; todos ambientados en los hábitats propios de cada uno. A la vez, éstos también eran lugares sagrados, de condiciones frágiles; el ártico, la selva amazónica y las montañas chinas que representaban esa soledad, espacios amplios y desolados en donde yo busqué la paz y nací como un nuevo ser humano. La interacción plasmada entre el personaje plasmado del niño iba acompañado con la idea de la fertilidad. En los lugares donde él está parado crece una pequeña isla de césped y flores, creando un ambiente de amistad y bondad mediante el cual él logra acercarse a éstos animales, cuyo carácter salvaje no lo permitiría en la realidad. Existe una conexión que va más allá de lo terrenal, más bien creando lazos espirituales entre todos los elementos presentes mencionados.

fig. 1 – “Polar”

fig.2 – “Arpía”

fig.3 – “Panda”

Ésta serie fue de gran acogida, inclusive digna de publicación en la revista de arte de la Universidad que atendía, Emily Carr. Logré exitosamente alejarme del conflicto interno que me estaba generando el tema de los Huaorani para presentar algo fresco, nuevo y de audiencia mucho más amplia. A la final, el tema indigenista es supremamente estrecho y ligado al conflicto, más bien, con ésta nueva serie logré continuar con esa sensibilidad que me conecta con la tierra pero me alejé de los comentarios drásticos y violentos que me consumían. Fue un gran paso tanto artístico como espiritual y desde entonces mi camino ha estado poco a poco vislumbrándose.

Lastimosamente, mi estancia en Canadá terminó poco después de este nacimiento y creación. Volví a Ecuador y empecé nuevamente a tratar de retomar estas visiones, sin embargo se me hizo muy complicado por trabas personales y mentales que yo creía eran por el lugar, la gente, la universidad, las clases. Me había acostumbrado a la independencia de mi vida allá, mi soledad, mis momentos de reflexión. Acá me veía rodeado de distracciones y obstáculos académicos que no me permitían evolucionar como artista. Además me había acostumbrado a recibir muy enriquecedoras críticas de arte en Canadá, a trabajar en desarrollar un proyecto personal aparte de cumplir con mis labores para la universidad. Pero mi conocimiento y experiencia de esa vida anterior me llevó a estar por encima de esas trabas. Es aquí donde encuentro la guía espiritual que andaba buscando; el Liber Novus de Carl Jung llega a mi gracias a la recomendación de mi profesor Eduardo Villacís. Al ver un dibujo mío Eduardo me sugiere que lea a Carl Jung, así empieza la investigación de la existencia de mi ser, el buscar un significado a mis visiones y el génesis de un trabajo que trascendió pero también complementó a lo que antes había hecho en pintura.

Nace en mí la urgencia de plasmar estas nuevas vivencias en dibujo y empiezo a utilizar la técnica de esfero. No fue algo que lo pensé, solo se dio y me empezaron a gustar mucho los resultados. Durante este último año he desarrollado una serie de ilustraciones que poco a poco han ido evolucionando y creando un mundo interior. He logrado crear ambientaciones más holísticas, otras introspectivas y algunas simbólicas. Sincrónicamente las ideas fueron saliendo en un cuaderno tipo libro que tengo, luego me encontré con éste frase de Jung que me alentó a plasmarlas todas en este mismo libro.

Jung sobre plasmar el material surgido de lo inconsciente:

“Debo aconsejarle que lo plasme tan bellamente como pueda, en algún libro hermosamente encuadernado. Parecerá como si usted estuviese banalizando las visiones, pero necesita hacerlo, así se liberará de su poder. Si lo hace con esos ojos, por ejemplo, la dejarán de atraer. Nunca debe intentar hacer que las visiones vuelvan. Piense acerca de ello en su imaginación y trate de pintarlo. Entonces, cuando estas cosas se vuelvan algún libro precioso, usted puede tomarlo y recorrer sus páginas, y para usted ésta será su iglesia, su catedral, el lugar silencioso de su espíritu donde encontrará la renovación. Si alguien le dice que es morboso o neurótico, y usted le presta atención, entonces perderá su alma, porque en ese libro está su alma.” – Jung (pg. 217)

Mi primer dibujo se titula “Guarida” y representa una conexión directa con la naturaleza como guarida, inclusive tiene una connotación simbiótica entre el personaje y el árbol como uno sólo. Para éste punto todavía estaba recluido dentro de mí, observando todo desde adentro hacia fuera, sin arriesgar, manteniendo una mirada fija en algo que todavía era un misterio.

fig. 4 – “Guarida”

Después surgió el “Guardián del Génesis,” un árbol estilo ceibo visto en perspectiva desde abajo. Una vez que empecé a leer el Liber Novus, me enteré que Jung también tuvo una visión de un árbol cuando empezó a dedicar su vida a éste proceso. Luego considera a dicha visión como lo que le salvó de la locura. Este árbol fue digno de mi contemplación, me abrió la mente, me dio confianza y voluntad para continuar con mi serie. De cierta manera, me dio la seguridad que estaba yendo por un buen camino; el génesis del sí-mismo.

fig. 5 – “Guardián del Génesis”

Luego surge “Un Llamado,” en donde el personaje del niño está por encima de la tierra, sentado en la isla de césped, sujeta por el árbol y protegido por un dragón ourobórico. Aquí, el llamado es hacia el cosmos y hacia el pulpo en específico, una mirada que nace de una visión subconsciente y se establece como uno de mis guardianes terrenales y espirituales. El dragón ourobórico existe desde la antigüedad como un símbolo del infinito, la creación y destrucción simultánea, el cambio. Según Jung, éste también representa la ruptura del ego. El niño se establece como un ente puro, sin ego, que maneja su espiritualidad para encontrarse con el sí-mismo.

fig. 6 – “Un Llamado”

Aquí hay un cambio en cuanto a la tonalidad de la técnica, empiezo a usar esfero de tinta negra a diferencia de azul para crear “Meditación,” un dibujo parecido en esencia al primero pero con una connotación más espiritual. Es un rostro en rotación dentro de la corteza de un árbol, simbolizando un renacer espiritual cuya conformidad yace en el contacto con la naturaleza. Es un ciclo de energías, de renovación y entrega, de introspección y diálogo supraterrrenal.

fig. 7 – “Meditación”

Con el siguiente dibujo logré avanzar a un lugar más allá de lo terrenal e invocar a otro de mis guardianes espirituales, el tiburón martillo. A ésta obra la nombré “Holístico,” y simboliza justamente la idea del holismo, un todo. Logré plasmar la integración de las partes que conformaban mi espíritu en ese entonces; el árbol, la tierra, los animales y el niño. Una historia empezó a crearse y a tomar sentido. El niño sería el portador de una sabiduría y una presencia propia de mi ser, propia de mi voluntad como artista y ser humano.

fig. 8 – “Holístico”

Nace ahora un dibujo un poco distinto al resto, de un carácter netamente simbólico que lo denominé “La Vía del Sí-Mismo” y consiste de un ojo junto con unos labios que conforman un rostro parecido a un cíclope. La pupila del ojo es un mandala que en sí representa una proyección directa del ser. El ojo es la vía de entrada para todo el procesamiento que ocurre internamente. Este rostro simbólico representa mi primera conexión con el mundo de la voluntad, con mi ser y mi camino espiritual. Jung habla acerca de un ‘átomo’ que compone el ser, el mandala es una versión simplificada de éste átomo de mi ser.

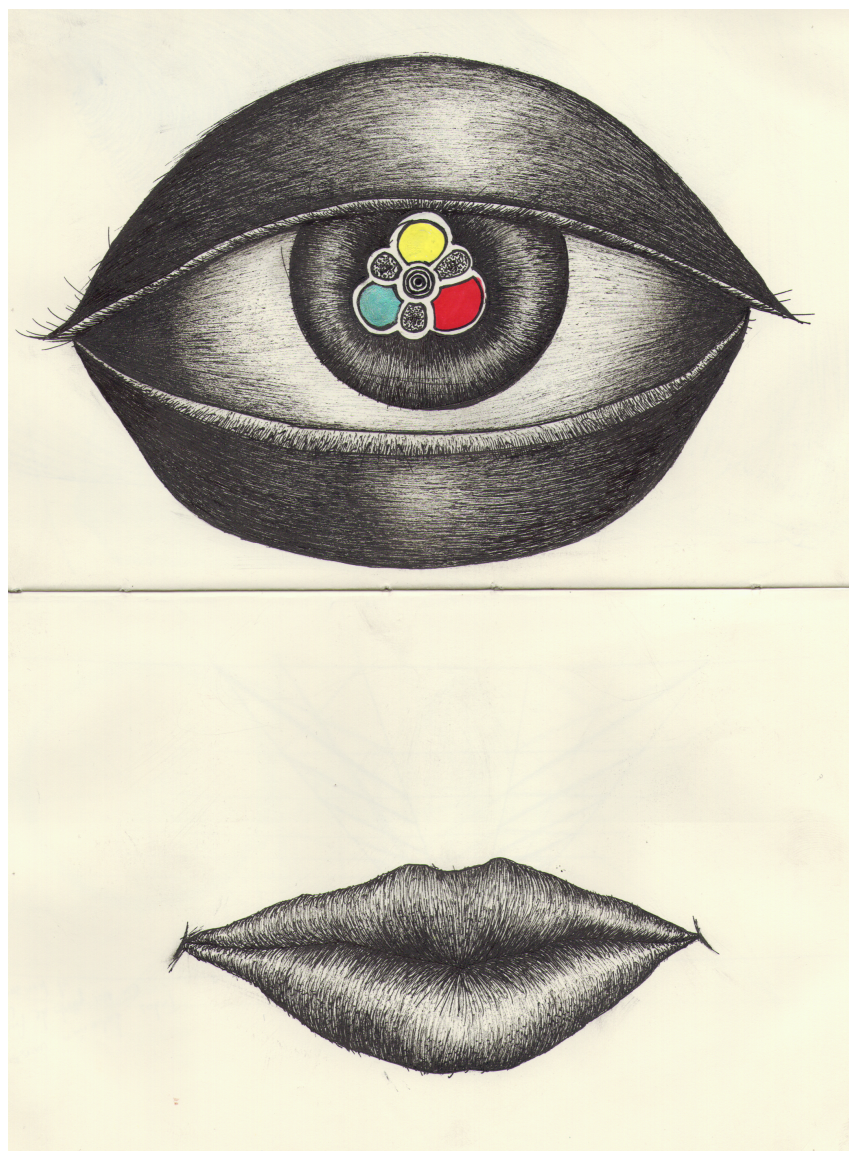

fig. 9 – “La Ruta del Sí-mismo”

“El Árbol de la Vida” fue la última ilustración que detallé en éste pequeño libro, de cierta manera fue la última señal de que mi encaminación espiritual iba por un buen sendero. A diferencia del “Guardián del Génesis,” el “Árbol de la Vida” consta con un flujo de energía envuelto entre las ramas y hacia afuera de ellas, además en el centro de la creación está el átomo del ser. El niño similarmente se encuentra en un costado inferior contemplando la escena.

fig. 10 – “Árbol de la Vida”

Luego me dediqué a realizar una ilustración digital que iba tomando forma lentamente. Mi inspiración inicial fue la forma de una onda de sonido que luego se convirtió en un árbol que se expandió infinitamente. Fue durante este tiempo que amplié mi conocimiento, continuaba mi lectura del Liber Novus, que continuaba nutriéndome y le daba sentido a ésta obra. Quería crear un ambiente interesante, que exista por sí solo, un mundo que represente la búsqueda que estaba teniendo y a su vez tenga una presencia de guardián. Es por eso que llegué a nombrarlo “el Generador de Sueños.” Trabajé en una primera parte de la obra que al finalizarla no sabía si la quería ver como estaba o si se veía mejor girándola horizontalmente. En eso se me ocurrió que si hacia una imagen espejo de la otra iba a formar una estilo panorámica, al hacerlo me quedé impactado, sentía que un rostro omnipotente me miraba, encontré expresiones, animales y guías espirituales analizando detalladamente el espacio.

fig. 11 – “Generador de Sueños”

Ahora surge “La Búsqueda del Átomo del Ser,” una ilustración a tinta en papel formato A3. Aquí quería plasmar una interacción con la naturaleza en la que todo se alimente de si mismo y que funcione en armonía. Introduje la idea de la música como expresión más pura del alma, que entra en contacto directo con las ramas de los árboles y se esparce por todo el dibujo. El átomo se encuentra en el horizonte, está suspendido y se mantiene por energía, por partículas que surgen del aire y de los alrededores físicos que representan una conexión espiritual general. Este dibujo marca un paso adelante en cuánto a la búsqueda del átomo del ser que entra en armonía conmigo y mis alrededores.

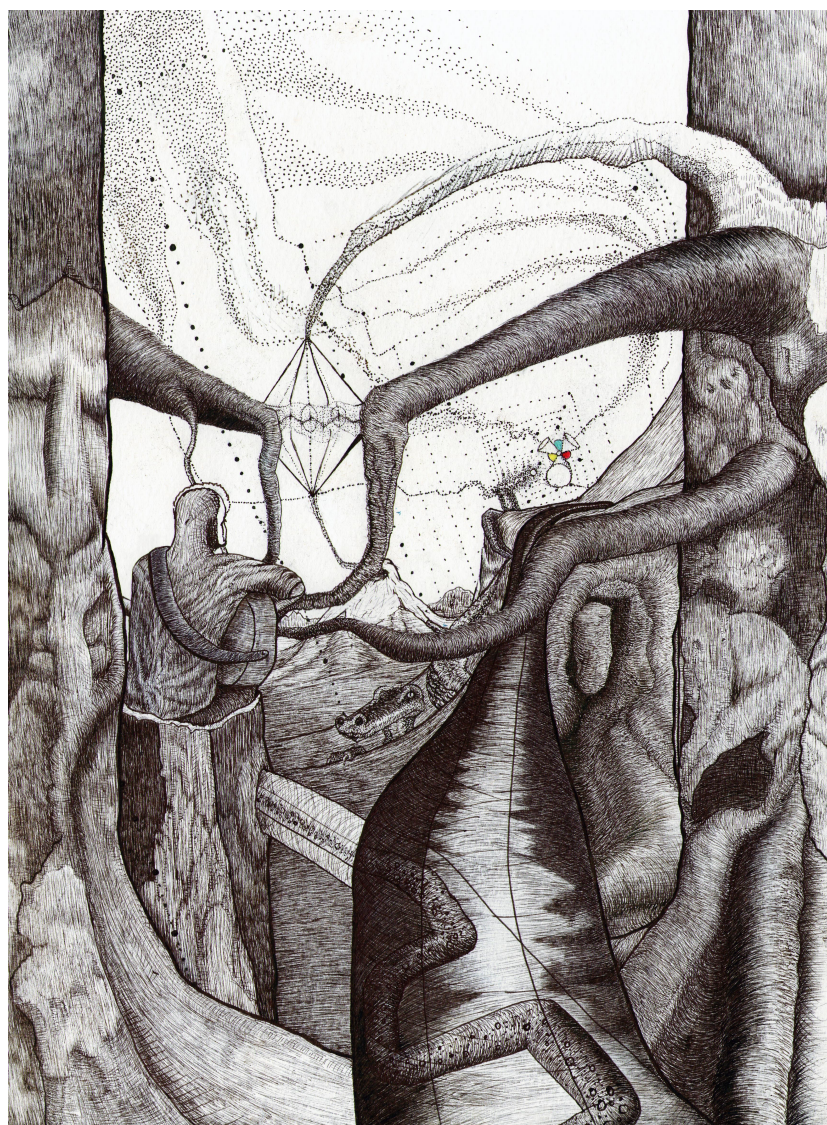

fig. 12 – “Búsqueda del átomo del Ser”

Mi último cuerpo de trabajo junta la fotografía digital en estudio con la pintura digital. La idea es que exista un diálogo directo entre las distintas formas de realidad que podemos percibir, la fotografía representando la idea de *realidad* en sí, y la pintura digital ese otro mundo, el subconsciente y sus simbologías.

La primera imagen es un autorretrato filosófico. Mi rostro de perfil sale de la tierra mirando a un árbol al otro extremo. La tierra es el elemento que nos une junto con un dragón que entra y sale de la tierra, envolviéndonos al árbol y a mí. El dragón es dibujado a mano con paleta digital y representa esa conexión directa con la otra realidad. Hasta el momento el dragón ourobórico ha demostrado ser mi mayor guardián entre este mundo y el mundo de ‘abajo,’ el subconsciente, por eso lo elegí. El árbol por otro lado ha sido el símbolo directo de mi conexión con la tierra, el árbol de la vida, quien tiene sus raíces bien plantadas en éste mundo y además penetra en el otro, un mundo oscuro pero lleno de valor.

fig. 13 – “Autorretrato – Renovación”

Con la siguiente imagen continúo ésta búsqueda y posicionamiento de mi cuerpo con la tierra y sus energías. Mis manos manipulan orgánicamente una energía que sale de la tierra, entra a un caracol y vuelve a salir hasta encontrarse con ellas en cada extremo del encuadre. Aquí la idea es que estoy en contacto directo y manipulando la energía que procesa el caracol, éste siendo un ente orgánico lleno de sabiduría. En sí, representa una formación natural que toma cientos de años en constituirse y está compartiendo esa sabiduría de creación conmigo y yo la estoy moldeando armónicamente. Me pongo en el papel de ser humano creador desde lo más primordial, la tierra y sus seres físicos, operando una energía que viene del otro mundo, de un conocimiento más profundo, lejano y antiguo.

fig. 14 – “Maleable Realidad”

Mis pies entran en contacto con la tierra para la siguiente imagen que a la vez tiene una representación directa del mundo de abajo. Aquí existen una especie de raíces que sostienen unos diamantes, tres diferentes, ubicados en cada pie y en el centro. Los diamantes surgieron como símbolos de valor, por eso los incluyo en el mundo de abajo, el mundo subconsciente dónde poseemos nuestras más preciadas memorias y conocimientos. Tener los pies en la tierra es una metáfora antigua que significa estar centrado, relajado, en contacto con uno mismo y en armonía con sus alrededores.

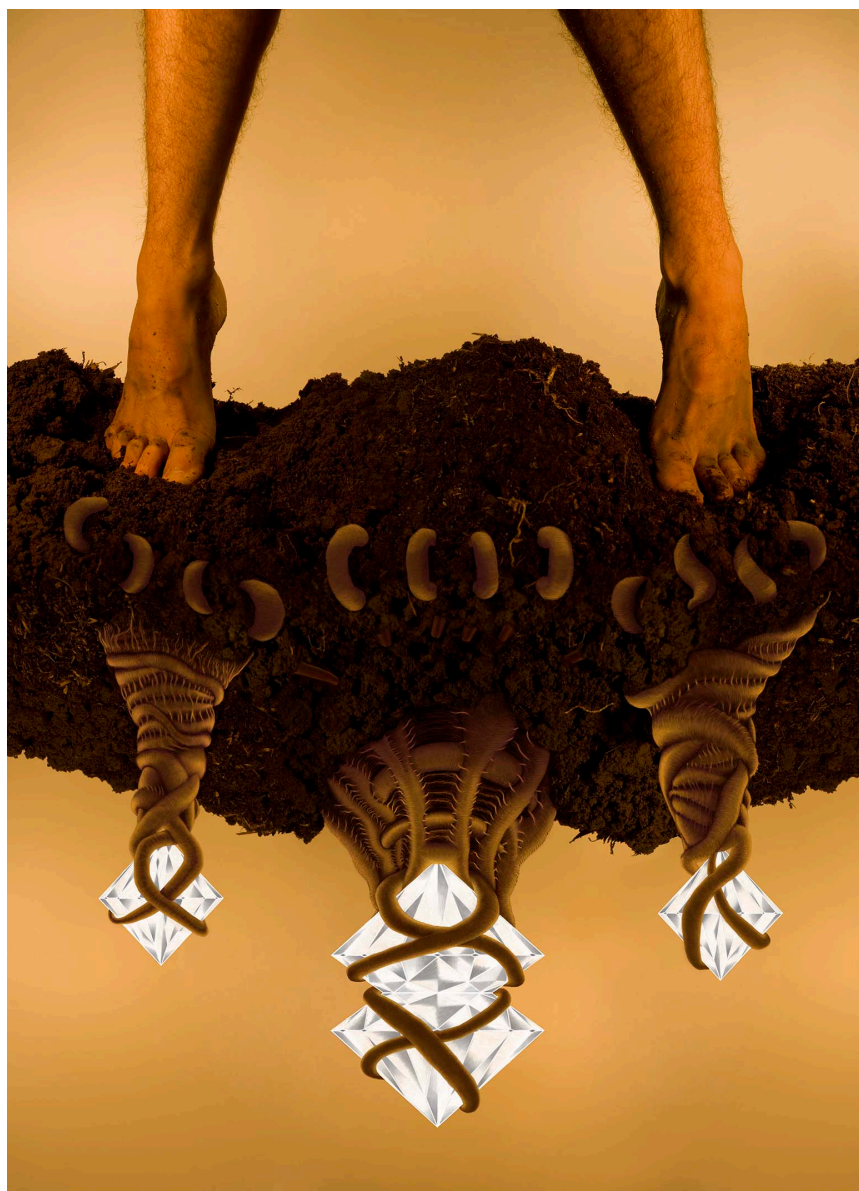

fig. 15 – “Pies sobre la Tierra”

Ahora es el torso que sale de la tierra, asemejando una montaña. Mediante la manipulación de planos y luz quería lograr que éste rompa la concepción gráfica que tenemos de las partes del cuerpo, posicionarlo como un elemento más de la naturaleza. Las raíces me acogen e invitan a ser parte de una realidad orgánica, idea presente desde el principio de la búsqueda.

fig. 16 – “Guarecido”

En cuanto a la siguiente imagen, que utiliza el torso también, hay una idea en cuanto a la intervención del dibujo; el gallinazo rey. Aquí mi torso esta saliendo de la tierra directamente, como si fuera dependiente y estuviese siendo formado por ella. Es diferente a la anterior donde el torso ocupa todo un plano en la imagen y funciona como un ente aparte del plano de la tierra, como un plano orgánico tanto conectado como independiente de ella. Aquí la idea de la intervención viene de directa inspiración de Ryan McGinley, una imagen suya donde un pájaro interactúa como saliendo del torso desnudo de un hombre. El gallinazo rey para mí representa un animal muy poderoso pero subestimado. Al igual que mi serie, es como una luz en la oscuridad. Me gustan sus colores y su presencia, además es único en su especie. La idea es que está saliendo de mi torso y mirando al horizonte como símbolo de una nueva búsqueda, de una nueva luz que fue motivo de mi imagen final.

fig. 17 – “Guardián de Luz”

Esta imagen final es más implícita en contenido ya que no contiene partes de mi cuerpo visibles pero sí sugeridas. La tierra está colocada en dos montones en cada extremo de la imagen y hace alusión a cuerpos terrestres. Además de fondo predomina una especie de túnel de luz, idea con la que quiero concluir mi trabajo de tesis. El proceso que he llevado durante los últimos años ha sido justamente eso; una búsqueda de luz, un renacer espiritual que está empezando a tener sentido y tomar forma. Esta imagen representa ese nuevo comienzo que ahora es real y cargado de significado.

De cierta manera ésta serie marca una nueva etapa en mi producción, donde paso a ser yo mismo el guía. Empiezo a crear un juego entre lo inerte y ambiguo, involucrando mi cuerpo directamente y no simplemente la idea de él. Una exploración en la que mi rostro y mi cuerpo finalmente tienen una confrontación más clara y directa con la indagación tanto espiritual como terrenal.

fig. 18 – “Búsqueda de la Luz”

II. Anotaciones sobre el Liber Novus:

"Si yo hablo en el espíritu de este tiempo, debo decir: nadie ni nada puede justificar lo que yo debo proclamarte. La justificación me es superflua, desde que no tengo opción. Yo no tengo opción, pero debo. Yo he aprendido que además del espíritu de este tiempo, hay además otro espíritu trabajando, a saber, aquello que rige las profundidades de todo lo contemporáneo. Al espíritu de este tiempo le gustaría oír de la utilidad y el valor. Yo también pienso de esa manera, y mi humanidad todavía piensa de esta manera. Pero ese otro espíritu me fuerza no obstante a hablar, mas allá de la justificación, uso, y significado. Lleno del orgullo humano y cegado por el presuntuoso espíritu de este tiempo, busqué largamente en retener fuera de mí a ese otro espíritu. Pero no consideré que el espíritu de las profundidades, desde tiempo inmemorial y de todo el futuro, posee un mayor poder que el espíritu de este tiempo, que cambia con las generaciones. El espíritu de las profundidades ha subyugado todo orgullo y arrogancia al poder del juzgamiento. Él me despojó de mi creencia en la ciencia, me robó el encanto de explicar y ordenar las cosas, y dejó que la devoción a los ideales de este tiempo, muriera en mí. Me forzó a caer en las últimas y mas simples cosas...."

Carl Jung pg. XII

El propósito de ésta investigación es entender, profundizar y analizar la manera en que el Libro Rojo de Carl Jung ha influido en mis procesos psicológicos y artísticos recientes, presentándolo como una fuente directa y esencial a lo que será mi desarrollo como artista profesional y persona.

Por más de 40 años, comenzando a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carl Jung dedicó su tiempo a recolectar información acerca del inconsciente, que según él, no era un fenómeno solitario sino colectivo. Los pacientes que formaron parte de su "experimento social" por así decir, formaban un grupo de vanguardia comprometido a cambiar sus vidas y las de aquellos a su alrededor. (pg, 206) "Comprendí que mis sueños y mis visiones acudían a mí desde el subsuelo de lo inconsciente colectivo [...] Lo que me restaba por hacer ahora era profundizar y confirmar este descubrimiento." (pg. 202)

Joseph Campbell, en *El Poder del Mito*, habla acerca del inconsciente colectivo como algo que definitivamente influencia el pensamiento y la forma de ser de todos los seres vivos.

“...están hablando del misterio profundo que hay en ti y en todo lo demás. Es un misterio, tremendo y estremecedor, porque destruye todas tus ideas preconcebidas sobre las cosas, y al mismo tiempo fascinante, porque es tu propia naturaleza y tu propio ser. Cuando empiezas a pensar en estas cosas, en el misterio interior, la vida interior, la vida eterna, no dispones de muchas imágenes. Empiezas, por ti mismo, a ver las imágenes que ya están presentes en algún otro sistema de pensamiento.” (pg.62)

Mediante este libro, también conocido como *Liber Novus* (Libro Nuevo), Jung logra plasmar la interacción directa que existe entre la experimentación psicológica y artística, promoviendo una idea al individuo moderno. (pg. 205) Para ponerlo en contexto, mientras Zaratustra proclama la muerte de Dios en Nietzsche, el *Liber Novus* proclama el renacimiento de Dios en el alma. En la Divina Comedia de Dante, Jung estaría descendiendo al infierno al escribir el *Liber Novus*. Es, en esencia, un intento por esculpir una cosmología individual. Siendo en sí un objeto digno de propia interpretación, fue creado y escrito como un pergamino, una obra profética. (pg. 203)

“Trasciende la estrechez de miras del sentido común para abrirse al océano del Suprasentido, el único lugar en donde puede encontrarse la apertura al misterio de la vida.” – Jung

Jung habla de alcanzar el Suprasentido que vendría a ser un proceso parecido al descrito por Aldous Huxley de la Superconsciencia en su libro *Heaven and Hell* (El Cielo y el Infierno). Aquí se refiere a las visiones como experiencias místicas que pueden ser inducidas de varias maneras, una de ellas, la respiración. Pone como ejemplo a los yogis, que con ejercicios de inhalación y exhalación alteran el nivel de dióxido de carbono en la sangre, reduciendo la eficiencia del cerebro como válvula reguladora y permitiendo la entrada de estas experiencias visionarias y místicas de este ‘otro lado’ a la conciencia. Asegura que para llegar a una Superconsciencia pasamos a través del subconsciente, y la manera de hacerlo, o una de las maneras, es a través de la química de células individuales, es decir a nivel molecular. (pg. 113)

Según Jung existen dos movimientos básicos de la libido: la extraversión y la introversión. La primera orienta los intereses del sujeto hacia el mundo exterior y la segunda hacia el interior (pg. 199). El Libro Rojo es definitivamente un trabajo introspectivo mediante el cual Jung intenta descubrir la vida existente ‘ahí abajo’ y su significado no inerte. Al realizar este trabajo se considera que Jung estaba teniendo diálogos con su alma, o *animus* en latín, como se refiere en el libro, “una parte de mi que adopta un punto de vista diferente al mío [...] una personalidad que no soy yo, pero de todos modos quiere llegar a expresarse.” (pg. 200)

fig. 19 – Supra/Infra Mundo según Jung

Aldous Huxley en *The Art of Seeing* (El Arte de Ver) se refiere a la existencia y perfeccionamiento de un organismo psico-físico que funciona para crear arte y procesos

similares de expresión. Sin embargo, no se lo puede estudiar racionalmente porque pierde su sentido. Éste obedece sus propias leyes de funcionamiento y se aplica a las actividades particulares relacionadas con llevar a cabo dicho arte. Es un proceso que se desarrolla inconscientemente a través del tiempo y la práctica, como caminar. (pg. 8)

El tema general, puede resumirse en cómo Jung recupera su alma y supera el malestar contemporáneo de alienación espiritual. Su manera de lograr esto fue permitiendo el renacimiento de una nueva imagen de Dios en su alma y desarrollando una nueva visión del mundo bajo la forma de una cosmología psicológica y teológica.

A éste proceso Jung lo llamó el Proceso de Individuación, que es el tratamiento explicativo de la imaginación creadora, revelando una línea de vida individual a partir de una síntesis de la psique individual con la colectiva.

Mircea Eliade, en *Lo Sagrado y lo Profano*, habla de entrar en conocimiento de lo sagrado, diferente a lo profano en su manifiesto. Propone el término de la *hierofanía* para denominar el hecho de éstas manifestaciones como “algo sagrado que se nos muestra.” Para Eliade, lo sagrado y lo profano son dos distintas realidades existenciales asumidas y conquistadas por el hombre a través del tiempo. En el caso de Jung, su experimentación introspectiva, o proceso de individuación, estaría catalogada (según Eliade) como profana ya que se adentró en un mundo alejado de la realidad aceptada por la religión como real y existente. Pero a su vez, uno de potencia, eficacia, vida y fecundidad. Eliade propone que un hombre religioso se mantiene situado en la realidad objetiva y contempla lo divino de sus alrededores como expresión máxima de la belleza. Bajo éste punto de vista, Jung sería un ilusionista.

Eliade también habla de la consagración de un espacio desconocido como una cosmización, así como los dioses crearon el universo y lo consagraron suyo. Jung bajo este concepto estaría consagrando un nuevo espacio para la existencia del hombre en relación a su psique. Plasmando sus experiencias consagró un espacio de interacción real al que todo ser humano puede acceder, obra que según Eliade, se asemeja a la de los dioses.

Además, Eliade también enfatiza la idea del “Centro,” un punto medio en donde se genera un espacio de comunicación entre las dos zonas cósmicas. Éste sería el espacio asumido por Jung en el proceso de individuación, su lugar sagrado abundado de realidad según Eliade.

“UNA NUEVA FUENTE DE VIDA”

“Estamos sobre una ballena. El terreno del ser es el terreno de nuestro ser, y cuando miramos hacia el exterior, vemos todos estos pequeños problemas aquí y allá. Pero si miramos adentro, vemos que nosotros somos la fuente de todos ellos.” (pg. 63) – Joseph Campbell en *El Poder del Mito*.

Jung pudo diferenciar dos niveles del inconsciente: el personal y el impersonal. El personal son elementos adquiridos durante la vida, junto con elementos que también podrían ser conscientes. El impersonal en cambio, viene de la psique colectiva que es heredada. Durante este proceso, las fantasías que surgieron de la mente de Jung por ende fueron productos de un “legado colectivo humano,” y no fueron simplemente arbitrarias. Aseguraba que el significado de éstas “fantasías” estaban directamente relacionadas con que nacían de la “imaginación mito-poética,” algo que sostenía había desaparecido en la presente época racional. Su trabajo de individuación yacía en el establecimiento de un diálogo con los personajes de dichas visiones integradas en su consciencia, recuperando así el valor de dicha imaginación que se había perdido en el tiempo. Aseguraba estar “reconciliando el espíritu de la época con el espíritu de la profundidad.” (pg. 209).

“El trabajo con lo inconsciente tiene que pasar, en primer lugar, más que nada por nosotros mismos. Nuestros pacientes se benefician de él indirectamente. El peligro consiste en la ilusión del profeta, que a menudo es el resultado de lidiar con lo inconsciente. Es el diablo que dice: ‘Desdeña toda razón y ciencia, los mayores poderes de la humanidad.’ Eso nunca es apropiado, aún cuando nos vemos forzados a reconocer (la existencia de) lo irracional.” (pg.208) – Jung’

Para George Gurdjieff en la Quinta Conferencia de su libro *La Vida Es Real Solo Cuando Yo Soy*, la exploración de éstas verdades y posibilidades de perfeccionamiento no

llegan fácilmente y no deben ser operadas bajo el consciente ordinario del hombre sino en el subconsciente. Y dice así:

“Le ha llegado a ser imposible al hombre y, en particular, al hombre contemporáneo, el recibir y el ‘digerir’ nada directamente con su subconsciente, le es necesario entonces (...) emplear un medio especial para tocar su subconsciente gracias a una indicación razonable, accidentalmente aprehendida por su consciente ordinario y que no sea contraria a su instinto; ya que esto no lo puede hacer sino valiéndose de la imaginación automistificadora que le es inherente.” (pgs. 64-65)

Esta “imaginación automistificadora” es a lo que Jung se referiría como el estado de “imaginación mito-poética.”

Según Aldous Huxley en su ensayo *The Art of Seeing* (El Arte de Ver), asegura que la percepción depende de nuestras memorias, de experiencias pasadas. Además muy cercana a la memoria está la idea de la imaginación que es nuestro poder de combinar memorias a manera de novelas, construcciones mentales de los eventos. Entonces, este proceso dependiente entre la percepción y la visión en relación a la memoria y la imaginación es un proceso cotidiano. Otra cosa según Huxley, es que nos acostumbramos a ver e interpretar solo lo que nos rodea en el día a día y cuando tratamos de procesar algo nuevo sentimos malestar o simplemente no lo hacemos. Esto influencia mucho en cuanto a nuestra capacidad de producir visiones o simplemente ‘mejorar’ nuestra visión. (pg. 50)

Jung afirmaba que, “La psicología del individuo correspondía a la psicología de la nación, y sólo la transformación de la actitud del individuo podía producir una renovación cultural.” (pg. 210). Por lo tanto, el Liber Novus era en su esencia la expresión de ésta interconexión espiritual entre el hombre y los acontecimientos colectivos en mayor detalle. Dando a entender que todos podemos relacionarnos con el resto ya que tenemos un pasado colectivo, memorias colectivas y simbolismos que nos pueden ayudar a transformar la cultura y romper las barreras de la raza, diferencia, malestar social, etc. Para lograrlo, es muy importante que enfrentemos éstas “fantasías mitológicas emergentes de un inconsciente filogenético.” (pg.210).

Otro punto importante que Jung señaló era que es esencial que sepamos diferenciar el yo del no-yo (psique colectiva). Es decir, que sepamos distanciar a nuestro inconsciente como

un ente aparte, como decía antes, algo que vive ahí debajo. “El hombre debe plantarse con pie firme en su función del yo; esto significa que debe cumplir con su deber hacia la vida completamente, de modo tal que pueda ser, en todos los aspectos, un miembro esencialmente vivo de la sociedad.” –Jung

Existe la ley de enantiodromía ó inversión de los opuestos, una función que aparecía en forma de sentimientos para el introvertido y pensamientos para el extrovertido, funciones que se hallaban en el inconsciente y cuyo desarrollo levaban al proceso de individuación. Sin embargo, ésta función no era aceptable para la consciencia que requería de un método especial para poder llegar a un acuerdo consigo misma, y fue dado por la elaboración de la “función trascendente.” El inconsciente es un peligro cuando no se es uno con él y ésta función trascendente cesó ese conflicto. Era “un rebalance que daba acceso a los aspectos productivos y beneficiosos de lo inconsciente que contiene la sabiduría y la experiencia de milenarias eras, constituyendo una guía sin parangón.” Jung en el Liber Novus analiza éstas funciones y las pone en práctica, se adentra en el misterio del alma para pedirle qué es lo que ella ve además del significado de sus fantasías. Ésta sería la adquisición de la forma de sabiduría más elevada y atesorada de todas, de la cuál Jung se empaparía y plasmaría en el arte, inmortalizando una sabiduría trascendental que vendría a ser una guía espiritual y psicológica de la nueva era. (pg. 211)

“Nuestra época está buscando una nueva fuente de vida. Yo encontré una y bebí de ella, y el agua sabía bien.” –Jung

LA VIA DEL SI-MISMO

“La aproximación a éstos dos mundos (percepción externa – percepción inconsciente) se da a través del ARTE.” – Friedrich Schiller

José Ortega y Gasset en su ensayo *Ensimismamiento y Alteración* hace un comentario acerca de cómo el hombre moderno está alejado de sí-mismo;

“Casi todo el mundo está alterado, y en la alteración el hombre pierde su atributo más esencial: la posibilidad de meditar, de recogerse dentro de sí mismo para ponerse consigo mismo de acuerdo y precisarse qué es lo que cree; lo que de verdad estima y lo que de verdad detesta. La alteración le obnubila, le ciega, le obliga a actuar mecánicamente en un frenético sonambulismo.” (pg. 83)

Jung dedicó los últimos años de su vida al estudio del sí-mismo, algo que lo apartó de Sigmund Freud, su más grande maestro y mentor que había elegido el camino del *yo*, es decir el *ego*.

“En la medida en que el *yo* es sólo el centro de mi campo de consciencia, no es idéntico a la totalidad de mi psique, si no que es meramente un complejo entre dos complejos. De ahí que *yo* establezca una distinción entre el *yo* y el sí-mismo, por cuanto el *yo* es sólo el sujeto de mi consciencia, pero el sí-mismo es el sujeto de mi psique entera, también, por tanto, de la psique inconsciente. En éste sentido el sí-mismo sería una magnitud (idea) que incluye en sí el *yo*. El sí-mismo gusta de aparecer en la fantasía inconsciente como personalidad de orden superior o personalidad ideal, a la manera como aparece Fausto en Goethe y Zaratustra en Nietzsche.” (pg. 212) – Jung

En el libro *In Search of the Miraculous* (En Búsqueda de lo Milagroso) George Gurdjieff experimentó con Peter D. Oupensky (autor del libro) y otra gente induciendo un proceso de auto-observación, preguntándoles luego qué fue lo más importante que se dieron cuenta. Muchos no pudieron interpretar la vasta cadena de pensamientos que surgieron ni parar a reflexionar alguno de ellos, dando un énfasis a otro “organismo” presente al quien atribuyeron todo el trabajo de ese saber. Gurdjieff, descontento con los resultados de este experimento dijo:

“Ninguno de ustedes comprendió la tarea más importante que les pedí, ninguno *se recordó de sí-mismo*. Ninguno se siente a *sí-mismo* y no están conscientes de *sí-mismo*. Para observarse a uno mismo uno debe *recordarse a sí-mismo* durante el proceso, de otra manera no existirán en sus observaciones y éstas no valdrán nada. La

gente que sabe esto, ya sabe algo, porque el todo de la vida así se basa, el todo de la existencia y el todo de nuestra ceguera. El primer paso es aceptar que no podemos recordarnos a nosotros mismos, así estamos más cerca del entendimiento de nuestro ser.” (pg. 124 -125).

El Liber Novus fue una recopilación de los estudios psicológicos que Jung realizó durante toda su vida, ahora incorporando elementos de culturas ancestrales como los egipcios e hindúes. Su noción del sí-mismo la relacionó con la hindú “Brahman/Atman” que significa alma. Al hacer esto, re-definió el concepto de alma diciendo que “posee cualidades que son complementarias a las de la persona, y que posee aquellos rasgos de los que la actitud consciente carece.” Esta forma alterna del alma afectaba también su carácter sexual, ya que aseguró que el hombre tiene también un alma femenina llamada “ánima” así como las mujeres tienen también la masculina “animus,” en términos griegos. Concretó que los hombres y las mujeres además comparten rasgos físicos. (pg 212) Poco a poco Jung iba rompiendo tabúes de la sociedad moderna, del inconsciente colectivo y humanizando conceptos perdidos en el tiempo.

Desde la perspectiva racional, el alma daba lugar a imágenes que eran consideradas sin valor alguno; Jung dispone de cuatro formas para utilizarlas. (pg. 212)

- Inmediata, es decir plasmar la imagen en arte si se dispone de la capacidad.
- Interpretarla con especulaciones filosóficas.
- Interpretarla con especulaciones cuasi-religiosas, sin caer en el ámbito de la herejía o formación de sectas.
- Empleo de la fuerza que hay en las imágenes con toda libertad.

Según Jung, utilizar dichas imágenes psicológicamente representaría una “quinta forma” y para que ello funcione debíamos diferenciar la psicología notoriamente del arte, la filosofía y la religión. Por eso se le hizo complicado decidir qué hacer con el Liber Novus. En conversaciones con su alma, ella le decía que lo publique, pero se resistió. “Permanece oscuro en mí, de qué forma el conocimiento puede ser transformado en mi vida... No es tan simbólico como estás inclinado a pensar. La vía es simbólica.” (pg. 213) – Jung.

Jung lucha con la idea de cómo realizar y corporizar en su propia vida lo que había aprendido en ésta auto-investigación. Prominentemente, la religión y la psicología se volvieron en su obra una fase de creación, cuyo proceso él intentó desenvolver. Pero fue esencial que dicha psicología analítica (de actitud religiosa), no se convierta en un credo. (pg. 213). Además Jung tenía temor de que su obra fuera incomprendida, ni que fuera tomada como una especie de profecía o doctrina. (pg. 215)

Cuando Jung escribe acerca de “La relación de la psicología analítica con las obras de arte poéticas,” diferenció dos tipos de obras: aquellas que provenían directamente de la intención del autor y aquellas que se apoderaban del autor. De nuevo, Fausto en Goethe y Zaratustra en Nietzsche, obras que surgían del inconsciente colectivo. La activación inconsciente de una imagen arquetípica era en estos casos el proceso creativo. Según Jung los arquetipos liberan en nosotros una voz más fuerte que la nuestra:

“Quien habla con imágenes primigenias habla como mil voces, aprende y supera... encumbra el destino personal transformándolo en el destino de la humanidad, liberando así también en nosotros esa fuerzas benefactoras que desde tiempos inmemoriales han permitido a la humanidad a escapar a los peligros y soportar la noche más larga.” – Jung (pg. 213)

“El artista que produce tales obras educa al espíritu de la época y compensa la unilateralidad del presente.” (pg. 213). Jung tiene sus propias actividades en mente al describir el génesis de esas obras simbólicas, y mientras se rehusaba a ver al Liber Novus como ‘arte,’ éste lo llevó a analizar su mera composición. En última instancia éstas reflexiones criticaron y reconstituyeron fuertemente sus concepciones posteriores sobre el arte y la teoría de la misma. La pregunta que se hacía Jung era si la psicología puede o no educar al espíritu de la época y compensar la unilateralidad del presente, y fue así que empezó a plasmar los afanes de su psicología de esa manera y con esa intención. (pg. 213)

Cary Fink, nueva transcriptora del Liber Novus escribe sobre el estado de Jung luego de dicha decisión:

“No tenía respeto por ninguna idea que tuviese que existir afuera, en el espacio, y no fuese capaz de dejar una huella en la realidad.” (pg. 215)

“Ellos (los libros de Jung) están escritos a partir de su cabeza y éste (Liber Novus) a partir de su corazón.” (pg. 215)

“...con el Liber Novus, ese hombre sería encarnado *sobre* sí-mismo poderosamente por su grandeza, y llevado hacia alturas en las cuales nunca antes había estado.” (pg. 215)

LA TRANSFORMACION DE LA PSICO-TERAPIA

El Liber Novus consagró un nuevo modelo de psicoterapia Jungiana. Lo que empezó a considerar importante durante las terapias no tenía énfasis en ningún contenido en particular, sino más bien en la actitud del individuo hacia él. A través de eso analizar si ese individuo puede ensamblar algún material simbólico que influya en su cosmovisión. (pg. 216-217). Así Jung empezó a desarrollar nuevos conceptos y métodos de psicoterapia. Su enfoque cambió significativamente después de la Primera Guerra Mundial, dejando de lado la psicopatología dio paso a una disciplina para el más elevado desarrollo del individuo, el proceso de individuación. Esto le generó resultados de gran trascendencia en todo sentido. (pg. 217)

Jung sobre como producir visiones:

“Al principio usted solo utiliza la retina del ojo para poder objetivar. Entonces, en lugar de conservar la imagen o forzarla a irse, usted debe aferrarse a ella y ver hacia dónde la lleva, cómo cambia. Debe tratar de introducirse usted mismo en la imagen, para convertirse en uno de los actores.” – Jung (pg. 217)

Jung sobre plasmar el material surgido de lo inconsciente:

“Debo aconsejarle que lo plasme tan bellamente como pueda, en algún libro hermosamente encuadernado. Parecerá como si usted estuviese banalizando las visiones, pero necesita hacerlo, así se liberará de su poder. Si lo hace con esos ojos, por ejemplo, la dejarán de atraer. Nunca debe intentar hacer que las visiones vuelvan. Piense acerca de ello en su imaginación y trate de pintarlo. Entonces, cuando estas cosas se vuelvan algún libro precioso, usted puede tomarlo y recorrer sus páginas, y para usted ésta será su iglesia, su catedral, el lugar silencioso de su espíritu donde encontrará la renovación. Si alguien le dice que es morboso o neurótico, y usted le presta atención, entonces perderá su alma, porque en ese libro está su alma.” – Jung (pg. 217)

EL SANTUARIO DE FILEMON

“Porqué no hay claustros mundanos para los hombres que deben vivir fuera de los tiempos.” – Jung

Jung necesitaba de mucho tiempo de introspección y silencio, es por eso que decide construirse una morada primitiva. En Bollingen, en la orilla superior del Lago Zurich, obtuvo su propio castillo de piedra dónde inicia su escritura y confesión en piedra. La torre era una representación literal de la individuación, donde pintó murales y talló las piedras de las paredes con la simbología propia a su proceso. Se la considera como una continuación tridimensional y tangible al Liber Novus, el “Liber Quartus.” (pg. 217)

José Ortega y Gasset en su ensayo *Ensimismamiento y Alteración* asegura que la respuesta está dentro de nosotros y viene de un proceso similar al que tuvo Jung en su castillo.

“Nótese que esta maravillosa facultad que el hombre tiene de libertarse transitoriamente de ser esclavizado por las cosas (...) el tener donde meterse, donde estar, cuando se ha salido virtualmente del mundo. (...) Pero el mundo es la total exterioridad, el absoluto fuera, que no consiente ningún fuera más allá de él. El único fuera de ese fuera que cabe es, precisamente, un dentro, un intus, la intimidad del hombre, su sí mismo, que está constituido principalmente por ideas.” (pg. 84)

Mircea Eliade en *Lo Sagrado y Lo Profano* propone que, “Toda construcción y toda inauguración de una nueva morada equivale en cierto modo a un *nuevo comienzo*, a una *nueva vida*.” (pg. 2) Declara que es un proceso similar que el Universo sufrió al ver la luz por primera vez. Además asegura que el hombre construye templos que surgen hacia el cielo, simbolizando su conexión con Dios. Jung en éste caso utiliza el concepto del templo pero lo destina para conectarse con su propia alma, como dije antes, con un mundo consagrado por sí mismo donde interactúa con sus propios dioses y fomenta un crecimiento espiritual personal. Eliade propone que un hombre religioso, a diferencia de Jung, es custodio de su propio ser y no cree más allá de lo que le propone su religión, de cierta manera es un hombre destinado a nunca tener visiones.

Para Jung la Edad Media fue un período importante, donde todavía existían los ermitaños pero se extinguieron. Él quería revivir esa idea viviendo en una torre que a su vez simbolizaba una obra en curso, en evolución, cada más y más alta. Escribió en la pared, “Santuario de Filemón – Penitencia de Fausto.” (pg. 217)

Es aquí dónde aparece radiante el árbol, en uno de sus sueños, justo cuando, según él, estaba al borde de la locura, lo contempla desde la oscuridad. Comprendió entonces que “el sí-mismo era la meta de la individuación y el proceso de individuación no era lineal, sino que consistía de la circunvalación del sí-mismo.” Los dibujos que realizaba de mandalas lo llevaron a entender que cada uno mostraba el sí-mismo, el camino por el cuál llegaría a su salvación. Ahora debía consolidar esas percepciones tanto en la vida como en la ciencia. (pg. 218)

fig. 20 – Árbol de la Vida según Jung

Joseph Campbell, en *El Poder del Mito*, dice “Una cosa que sucede en los mitos es que en el fondo del abismo surge la voz de salvación. El momento más negro es el momento en que el verdadero mensaje de transformación está a punto de suceder. De lo más oscuro surge la luz.” (pg 61). Justo cuando Jung pensaba que estaba al borde de la locura fue a su vez un nuevo comienzo que fortaleció sus conocimientos y consagró sus visiones.

George Gurdjieff en la Quinta Conferencia de su libro *La Vida Es Real Solo Cuando Yo Soy*, afirma que “el hombre se puede servir, como medio de perfeccionamiento de sí, de cierta propiedad presente en su psiquis y que de hecho es de carácter muy negativo. Sin embargo esta propiedad puede servir de ayuda para el perfeccionamiento de sí. Ella existe de manera general en todos los hombres, en particular en nuestros contemporáneos...” (pg. 64). Se refiere a éste proceso como al que recurrían los hombres a quienes se les consideraba Santos en tiempos antiguos, que muchas veces inducían al sacrificio, al dolor y al sufrimiento. Procesos que no buscaban verdades absolutas pero inducían a un fortalecimiento del hombre desde adentro.

Estos procesos que indujo lo llevaron a querer nombrar las etapas de transición en la vida de un hombre, la “Transición de la mitad de la vida.” A la primera mitad la denominó la *fase natural*, el hombre se establece y forma familia e ingresos. La segunda mitad, la *fase cultural*, el hombre reevalúa los valores anteriores y su meta es conservarlos además de reconocer sus opuestos. Argumentaba que “los individuos deben desplegar los aspectos no desarrollados y desatendidos de su personalidad,” concibiendo ahora el proceso de individuación como el director general del impulso humano. (pg. 218).

Sus estudios y vivencias lo llevan a estar seguro que en la sociedad contemporánea falta una guía para dicho impulso y considera a su psicología como aquello que llenaba ese vacío. (pg. 219).

Con el *Liber Novus*, Jung reevalúa sus valores previos y analiza los aspectos descuidados de su personalidad. Desarrollando así la psicología del desarrollo adulto, una comprensión acerca de cómo transitar por la mediana edad exitosamente. Su período de crisis fue esencial para dicho entendimiento.

“...luego de que uno lidie con los productos de la imaginación de la esfera personal, se encuentra con fantasías pertenecientes a la esfera impersonal. Estas no son simplemente arbitrarias, sino que convergen hacia un objetivo.” – Jung (pg. 219)

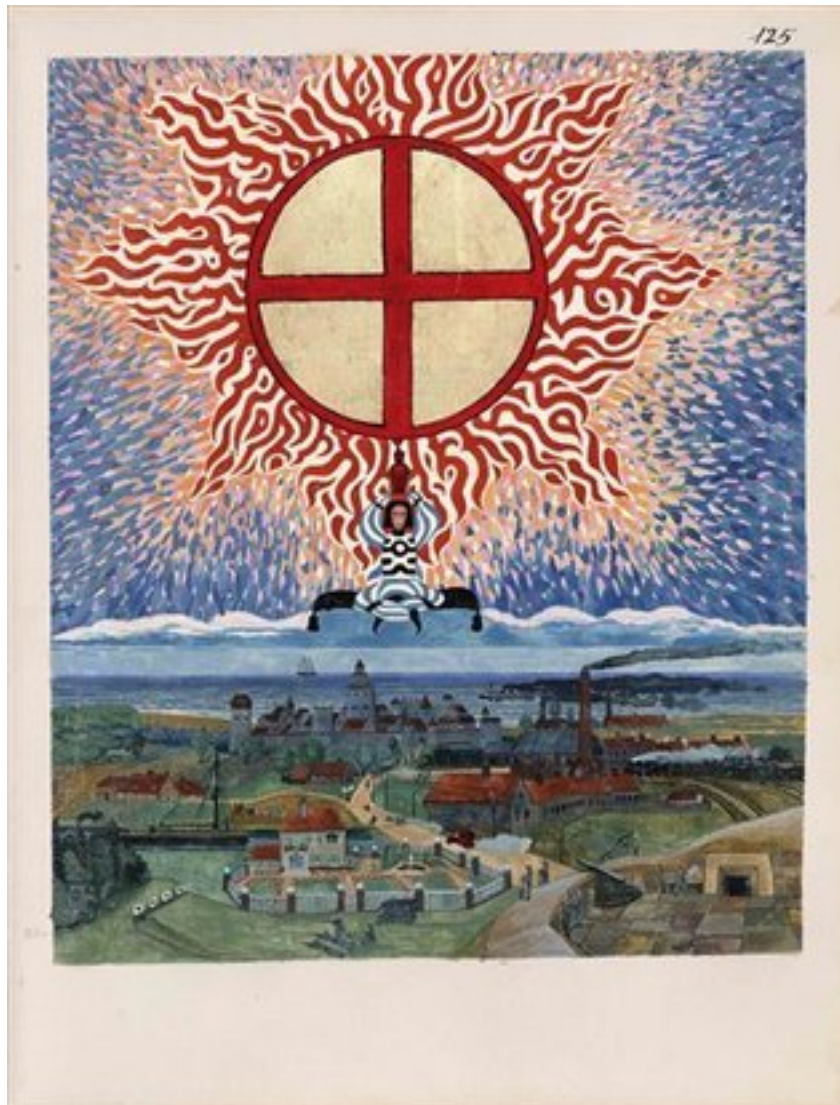

fig. 21 – “Estar por encima de la Madre (ciudad)” según Jung

“Si la consciencia participa de forma activa, si vive cada etapa del proceso... cada una de las imágenes que venga a continuación se asociará a la última de las etapas así conquistadas, y el proceso emprenderá de éste modo un rumbo que apunta a una determinada meta.” – Jung (pg. 219)

El siguiente estado es la integración del alma (‘animus’ en el hombre y ‘anima’ en la mujer), es decir estar consciente de nuestras relaciones con el inconsciente y saber

diferenciarse a sí-mismo del alma. Jung asegura que cuando el alma es inconsciente, se proyecta. Es necesario objetivarla, es decir, entablar diálogo, hacerle preguntas, dando lugar a la imaginación activa o pensamiento dramatizado, cualidad que *todos* poseemos. Es muy importante dejar de lado la presunción que ha sido uno mismo el que ha producido los pensamientos que surgen. Más importante aún es no interpretar o entender las fantasías sino experimentarlas, primero tratándolas de forma *literal* cuando estemos involucrados en ellas y *simbólicamente* cuando las interpretemos. Jung hizo esto por varios años, en lo que denominó los *Libros Negros*. Logró integrar en la consciencia los efectos del alma, objetivizando y conscientizando su contenido. El alma deja de ser un complejo autónomo una vez que uno se ha familiarizado con los procesos inconscientes relacionados a ella, transformándose en un catalizador entre consciente y subconsciente. Llegamos así a la *integración del alma*.

Peter D. Oupensky en el capítulo 7 de su libro *In Search of the Miraculous* (En Búsqueda de lo Milagroso) mantiene diálogos con George Gurdjieff acerca del acercamiento consciente con el subconsciente y pregunta:

“¿Como define usted la consciencia? Si la consciencia es considerada indefinible, cómo podemos definirla como una cualidad inherente? Con los medios ordinarios a nuestra disposición es imposible probar la presencia de una consciencia en otra persona. La conocemos solo en nosotros.”

Para esto Gurdjieff responde:

“Toda esa sofisticación científica es basura. Es tiempo que dejes eso a un lado. Lo único verdadero es que se *puede saber* que uno tiene consciencia, pero solo cuando uno la tiene. Cuando no la tienes sabes que no la tienes, así cuando regresa sabes que está de vuelta y sabes el momento de su retorno. Al estar en contacto con ella sabrás cuando estás cercano tanto como alejado de ella. Sólo mirando dentro de ti mismo sabrás que esos momentos son muy cortos y separados por largos períodos de tiempo de completa inconsciencia. Así podrás darte cuenta que muchas veces hablamos, sentimos, actuamos, trabajamos *sin estar conscientes de ello*.” (pg. 123)

Es aquí que Jung menciona el encuentro con la ‘personalidad mana,’ *mana* significando el poder. Una vez que el ánima ha perdido su poder autónomo es asimilada por uno y nos convertimos en seres de voluntad y sabiduría superiores. Es aquí donde nacen las visiones y las figuras de magos, héroes y santos. Nuestra tarea es entonces diferenciarnos de ellos. *Mana* sería entonces el punto medio en la personalidad, el sí-mismo al que se debe llegar mediante la asimilación de sus contenidos. Es aquí donde Jung corresponde su encuentro con Filemón, el ‘dios en nosotros,’ algo que significó el origen de su vida anímica. Llegamos a entender entonces la sensación del sí-mismo como algo irracional, un ente indefinible al que el *yo* no se opone ni se somete sino que depende uno del otro. (pg. 219)

fig. 22 – Filemón

LA CONFRONTACION CON EL MUNDO

Luego de este largo y arduo proceso Jung entendió que no estaba solo ya que empieza a establecer lazos con gente que de cierta manera contribuyó a su conocimiento y a la comprensión y proyección de su proceso introspectivo. El libro “El Secreto de la Flor de Oro” fue un obsequio de Richard Wilhelm que lo deja impactado. El contenido de su texto junto con

la imaginería tenían mucha correspondencia con su trabajo, así empieza a entender la forma de su destino, a abrir los puentes entre oriente y occidente. Jung empieza a exponer sus mandalas al público y a explicarlos en conferencias, algo que había sido muy difícil durante su carrera dada su personalidad introvertida. Aquí establece una conexión entre el espíritu inconsciente europeo y la escatología oriental que confrontó con el mundo durante los últimos años de su vida (años treinta en adelante).

fig. 23 – Guardianes de Jung

Jung empieza a aplicar estos conocimientos a sus pacientes y fomentar desarrollos similares a los que él tuvo, así también buscaba y analizaba aspectos generales de sus propias experiencias con las de ellos. Quería probar que hay algo similar en el proceso de imaginación en todas las culturas. Establece al mandala como uno de los mejores ejemplos para entender la universalidad de un arquetipo; el sentido del significado de la vida a través de las propias auto-experimentaciones y creaciones simbólicas de los pacientes. Mientras inducía estos procesos, Jung trataba de elaborar una psicología científica general. (pg. 222) Jung pasa a ser entonces uno de los pioneros en la psicología con éste tipo de experimentación y afirma que al

saneamiento hay como auto-sugerirlo, plasmando en arte la voz que nos habla desde el inconsciente.

III. Estado del Arte

Mark Ryden

Mark Ryden es un artista contemporáneo que vive y trabaja en Los Angeles, California. Se caracteriza por tener un estilo que explora la estética tanto kitsch como naïve, introduciendo elementos de la cultura pop junto con una técnica de pintura que hace alusión a los grandes maestros de la época clásica. Desde la década de los noventa, su obra ha empezado a tener grande acogida ya que, además de ser técnicamente muy bien lograda, logró romper con la barreras entre el *high art* y el *low art*, consiguiendo exponer en varios lugares del mundo desde entonces. También ha logrado crear todo un movimiento alrededor de su estética intrigante y perturbadora que ha influenciado a varios géneros tanto en la pintura como en la ilustración moderna.

Ryden además tiene una temática que está cargada de connotaciones culturales y arquetipos perturbadores. Por ejemplo, el uso de la carne, que tiene una presencia en la vestimenta de los personajes, es sacada de contexto para ponerla en otro de intriga, de juego y hasta fetichista. Tiene la habilidad de usar estos elementos de consumo masivo, cotidiano y meterlos en un contexto infantil y juguetón que genera todo un comentario alrededor.

La técnica de pintura por etapas que utiliza Ryden es propia de la plasmación de figuras religiosas en la época clásica. Dada ésta connotación, él explora dicho contexto religioso y pinta imágenes contemplativas de vírgenes niñas, ricas en un contenido que se balancea entre lo sensual, erótico y religioso, sin cruzar los límites de la sutileza. A la vez, tienen un carácter nostálgico propio de sus expresiones y miradas inocentes y penetrantes. Para dar un mayor énfasis a su estilo, los marcos que utiliza son tallados a mano en madera y están cargados de ésta estética llena de exhuberancia barroca y enigmática.

Ryden ha sido una gran influencia para mí desde que empecé con mi serie de pinturas al óleo, tanto por la técnica de pintura por etapas como por su contenido. El carácter naïve que

yo también quise explorar al igual que el contenido nostálgico de las escenas, la conexión con elementos de la naturaleza y la cromática. Además me intrigó bastante su capacidad de incluir y mimetizar tantos elementos propios de una investigación profunda que juega con interpretaciones arquetípicas y psicológicas a nivel inconsciente.

Carl G. Jung

Carl Jung no sólo ha influenciado mi creación artística desde la parte teórica, por así decir, sino en la parte técnica también. Jung aparte de psicólogo, era gran dibujante y pintor, como lo ha demostrado en el Liber Novus, la obra más grande e importante de su vida.

Su estilo de pintura es digno de una clasificación mitológica pero a la vez es algo nuevo, que sale de sus conexiones espirituales con sí-mismo y sus alrededores. El logró recompilar un conocimiento mitológico ancestral existente junto con su estética, pero pudo plasmar con eso imágenes contemporáneas que dejan de lado el carácter primitivista del género. Claro que la forma en la que fueron plasmadas, en formato de pergamino gótico, lo clasifica como primitivista pero una vez analizado el propósito, la carga cultural y la intención, uno se da cuenta que es algo completamente nuevo e innovador.

Lo que me gustó de sus pinturas fue que eran muy profundas y bellas, lejanas de un contexto comercial y difíciles de clasificar dentro del mundo del arte. Eran imágenes muy personales que a la vez le hablaban a mi interior, me relacionaba con ellas, entraron en mis sueños y me generaron visiones que empecé a plasmar. Empecé a descubrir el carácter mitológico presente en mi persona y busqué sus significados.

Gregory Euclide

Este artista estadounidense tiene un estilo único, moderno, innovador y trabaja con una temática que me llama mucho la atención, la naturaleza. Claro que va mucho más allá de eso, analizando las diferentes maneras en las que el hombre protagoniza en los espacios, los interviene y hasta los afecta. Algo que me gusta mucho es que rompe y desafía la categorización.

Su trabajo es una especie de escultura, pintura e instalación que funciona por sí misma. La mayoría de sus trabajos aparentan ser planos a cierta distancia pero se salen de la pared ya que utiliza además medios mixtos para componer, una técnica no tradicional. Explora elementos propios del paisajismo en sus formas, cromáticas y perspectivas pero también lo hace literalmente al introducir elementos propios de la naturaleza, tales como hojas, musgo, tierra y demás, en sus obras. Así hace su comentario acerca de cómo el hombre está siempre en contacto con materia tanto orgánica como artificial en su vida. Me gusta además la sutileza con la que Euclide dice que a la final somos nosotros quienes hemos introducido esta artificialidad en ella y como sigue siendo hermosa a pesar de todo.

Su manera de moldear los materiales para darles un carácter orgánico es muy interesante, especialmente su manera de moldear el papel. Además utiliza objetos encontrados, basura y material reciclado para complementarse. Es interesante además su capacidad por crear espacios que se armonizan entre lo orgánico y natural con elementos arquitectónicos y geométricos. Su topografía es siempre tridimensional y armónica entre el caos de materiales que interactúan.

Euclide me ha dado gran inspiración en cuanto a cromática y forma, a usar la creatividad para, en poco espacio, crear algo cargado y a la vez lleno de sentimiento y significado sin recurrir a la queja ni la crítica, sino a la sutileza, la tranquilidad y la belleza en armonía.

“Cuando vez una figura humana identificas la forma y lo que está haciendo, eso se convierte en el énfasis. Al mostrar solo el espacio terrenal sin humanos soy capaz de proyectar tal como es y lo que hemos dejado atrás.” - Euclide

Ryan McGinley

La obra del fotógrafo contemporáneo estadounidense Ryan McGinley captura mi atención de una manera tanto romántica como fraternal en relación a los animales. Sus fotografías son proyecciones directas de su personalidad, sin embargo él no aparece en ninguna de ellas. Es difícil catalogar su trabajo porque está en una delgada línea entre el fashion y lo artístico, destacándose justamente por eso.

Además me gusta su sentido de exploración, de aventura, que abre un rango infinito de posibilidades tanto detrás como frente a la cámara. Ryan es un artista que denota su carácter y espíritu libre en su trabajo, siempre buscando nuevas maneras de capturar momentos nuevos de mano de la experimentación al cien por ciento.

Para mi serie fotográfica final McGinley fue mi mayor fuente de inspiración, luego de ver su trabajo siempre tuve esa tendencia a vincular el cuerpo junto con elementos naturales como la tierra de una manera sutil e interesante. Además los vínculos con los animales es algo que surgió naturalmente desde el principio de mi serie y McGinley me dio ese nuevo ojo, esa nueva manera de vincularme no solo fraternalmente con ellos sino a llevar la idea más allá, a pulirla gráficamente en estudio. Esta técnica requiere de mucho contacto con tu ser, especialmente siendo yo el objeto de mis fotografías, estoy proyectando lo que soy en esencia, algo que nunca había explorado con anterioridad y me abrió un nuevo campo de experimentación y visión.

Craig Mullins

Desde que empecé con pintura digital me dí cuenta el rango de posibilidades que ésta técnica ofrecía. Era algo que de cierta manera exigía una evolución constante de la obra en sí, que podía tomar cuerpo infinitamente. Siendo una herramienta nueva tenía además varias opciones estéticas a explorar, da lugar a varios atajos y errores, que no permiten los medios análogos de producción.

Craig Mullins ha sido una influencia muy fuerte en cuánto a ésta técnica en particular más no en conceptos a explorar ya que su obra es de temática muy diferente a la mía. Este artista estadounidense ha desarrollado arte conceptual y gráfico para varias películas de ciencia ficción y videojuegos, es un ente muy respetado dentro de ese reino. Tiene un estilo muy marcado en lo fantástico, que en sí representa un género cargado de creatividad e imaginación, y eso me gusta, pero no me gustaría quedarme bajo esa legacía.

IV. Fuentes Consultadas

- Campbell, Joseph. *El Poder Del Mito*. Barcelona: Emecé, 1991. PDF.
- Eliade, Mircea. *Lo Sagrado Y Lo Profano*. 4ta ed. N.p.: Libera Los Libros, 1981. PDF.
- Gurdjieff, George I. *La Vida Es Real Solo Cuando YO SOY*. N.p.: n.p., n.d. PDF.
- Huxley, Aldous. *The Art of Seeing*. London: Chato & Windus, 1974. PDF.
- Huxley, Aldous. *Heaven and Hell*. N.p.: #bookz, 2003. PDF.
- Jung, Carl G., Sonu Shamdasani, Mark Kyburz, John Peck, and Ulrich Hoerni. *The Red Book – Liber Novus*. Philemon Series. 1st ed. Vol. 1. New York - London: Norton & Company, 2009. Print. 1st Series.
- Mullins, Craig. "Goodbrush." *Goodbrush.com*. N.p., n.d. Web. 07 Dec. 2012.
- Ortega Y Gasset, Jose. *El Hombre Y La Gente: I. Ensimismamiento Y Alteración*. Vol. XVII. Madrid: Alianza Editorial - Revista De Occidente, 1983. Obras Completas. PDF.
- Oupensky, Peter D. *In Search of the Miraculous*. N.p.: n.p., n.d. PDF.
- "Ryan McGinley." *Ryan McGinley*. N.p., n.d. Web. 07 Dec. 2012.

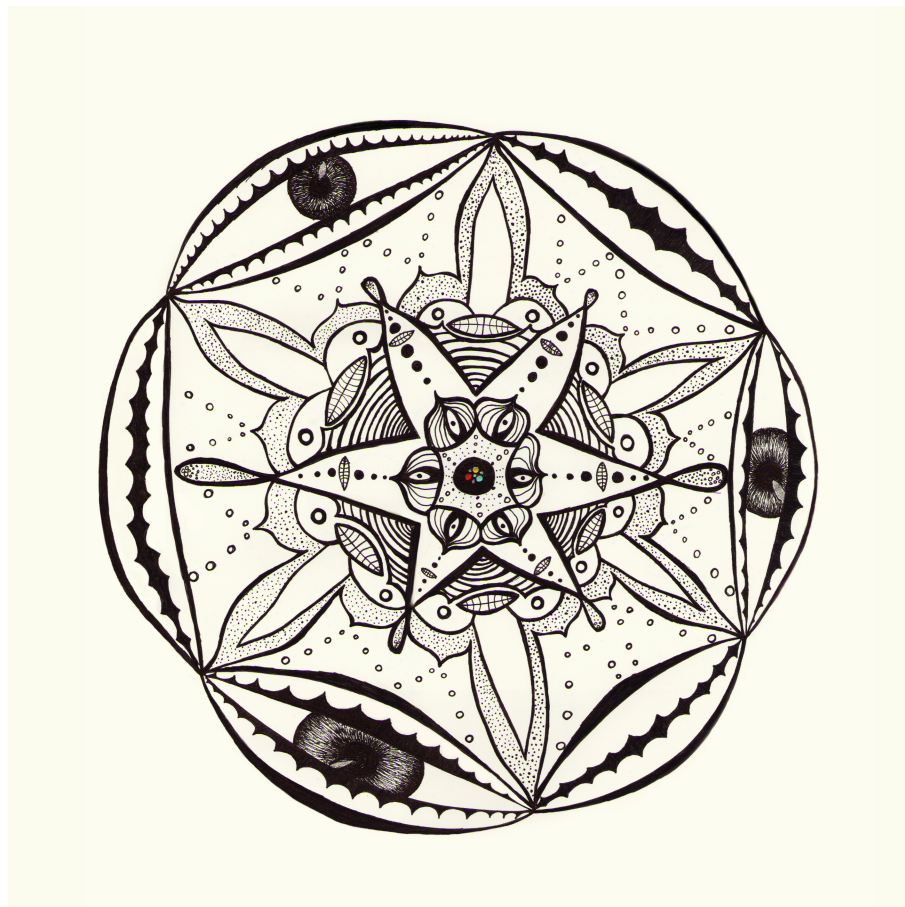

fig. 24 – Mandala Propio

Gabriel Pérez 2013