

Laberinto: Creación de Escenarios Geométricos

Karol, Estefany Murillo Ángel

Universidad Industrial de Santander
Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia
Programa de Artes Plásticas
Bucaramanga
2023

Laberinto: Creación de Escenarios Geométricos

Karol, Estefany Murillo Ángel

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Maestra en Artes Plásticas

Directora:

Lina, M. Quintero Forero

Maestra en Bellas Artes

Magíster en Intervención Social

Universidad Industrial de Santander

Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia

Programa de Artes Plásticas

Bucaramanga

2023

Dedicatoria

A mis padres y mi hermano

Agradecimientos

Agradezco a mi directora de grado, Lina María Quintero Forero por su guía y motivación. A mis padres y familia por el apoyo constante.

A mis amigos quienes compartimos momentos gratos durante la formación.

Resumen

Este proyecto de creación se desarrolla a partir de la búsqueda plástica en torno a los escenarios laberínticos idealizados por la autora que evocan el juego de su infancia, por medio de materiales que contienen una carga personal: la madera, espejo y el hilo, cuyo origen se sitúa en el interés de la autora por materializar su imaginario valiéndose de conceptos como la percepción del espacio, reflejo y conexión por medio de formas geométricas simples hacia la repetición, otorgando el protagonismo de los materiales que generan sus propias expresiones estéticas a cada espectador.

El laberinto como símbolo es una búsqueda fascinante, ya que se encuentra en la historia evolucionando junto al ser humano, desde la mitología hasta la actualidad, con un laberinto contemporáneo que manifiesta diversas expresiones poéticas sobre esta encrucijada, sin fin, en el arte y la literatura brotan escenarios imaginarios y utopías saliéndose de la realidad del mundo.

Palabras clave: Laberinto, laberinto contemporáneo, espejo, hilo, madera, imaginar

Abstract

This creation project is developed from the plastic search around the labyrinthine scenarios idealized by the author that evokes the game of her childhood, through the materials: wood, mirror and hair, whose origin is located in her. It is the author's interest to materialize her imaginary using concepts such as the perception of space, reflection and connection through simple geometric shapes in repetition, giving prominence to materials that generate aesthetic expressions specific to each viewer.

The labyrinth as a symbol is a fascinating search, although it is located in the history of mythology, it has been present with a contemporary labyrinth that manifests different poetic expressions about it embedded from the very end, in art and literature imaginary scenarios and utopias sprout . emerging from the reality of the world.

Keywords: Labyrinth, contemporary labyrinth, mirror, thread, wood, imaginary

Tabla de Contenido

Introducción	10
Objetivos	11
Objetivo General	11
Objetivos Específicos	11
Capítulo 1: Identificando las Razones.....	12
Capítulo 2: Anotaciones de laberinto	14
2.1 ¿Son Símbolos Mágicos?	14
2.2 El Espacio de Juego.....	17
2.3. El Reflejo.....	18
2.4. La Conexión	19
Capítulo 3: Cómo Crear un Laberinto Personal: Los Materiales	20
3.1. La madera	20
3.1.1 Las Escaleras.....	21
3.2 Espejo	23
3.2 El Hilo	25
Capítulo 4: Laberinto: Creación de Escenarios Geométricos.....	27
4.1 Antecedentes Académicos.....	27
4.2. Introducción del Proceso- Creación	30
4.3. Paleta de Color	30
Conclusiones	55
Referencias.....	56

Lista de Figuras

Figura 1. <i>Jenga</i>	13
Figura 2. <i>Labrys minoicos de oro en Creta</i>	16
Figura 3. <i>Mosaico romano de Recia en el que se representa a Teseo y el minotauro</i>	16
Figura 4. <i>Navarra como Laberinto</i>	21
Figura 5. <i>Relativy</i>	22
Figura 6. <i>Torre de Babel</i>	23
Figura 7. <i>Vórtice de cuatro lados</i>	24
Figura 8. <i>Living Inside</i>	26
Figura 9. <i>State of Being</i>	26
Figura 10. <i>Al final del Camino</i>	27
Figura 11. <i>Ansiedad</i>	28
Figura 12. <i>Agujero de Gusano</i>	28
Figura 13. <i>Entre el recuerdo</i>	29
Figura 14. <i>Boceto de Laberinto</i>	31
Figura 15. <i>El camino por las escaleras infinitas, maqueta. Karol Murillo. 2022</i>	32
Figura 16. <i>Recolección de madera</i>	32
Figura 17. <i>Recolección de Madera e inicio de Obra Laberinto</i>	33
Figura 18. <i>Bocetos para la base de la madera. 2023</i>	34
Figura 19. <i>Base de la estructura. 2023</i>	34
Figura 20. <i>Proceso de la Primera Pieza</i>	35
Figura 21. <i>Primera Pieza Finalizada</i>	36
Figura 22. <i>Detalles de la Primera Pieza en solo Madera</i>	37
Figura 23. <i>Bocetos para el vidrio, espejo e hilo. 2023</i>	38
Figura 24. <i>Registro de los espejos triangulares. 2023</i>	39
Figura 25. <i>Experimentación con los materiales hacia la forma de pirámide y cubo. 2023</i>	40
Figura 26. <i>Detalle de los espejos del exterior y el interior de la pirámide grande y la primera pieza. 2023</i>	41
Figura 27. <i>Primeras Exploraciones de la obra</i>	42
Figura 28. <i>Boceto de montaje 2023</i>	43
Figura 29. <i>Corte de Madera</i>	44

Figura 30. <i>Se inician a poner las piezas</i>	45
Figura 31. <i>Exploración de espejos pequeños en una de las piezas de la obra</i>	47
Figura 32. <i>Realización de los huecos en la madera</i>	48
Figura 33. <i>Piezas con los fragmentos de espejo e hilos</i>	49
Figura 34. <i>Piezas con hilos finalizada</i>	49
Figura 35. <i>Piezas con espejos finalizada</i>	50
Figura 36. <i>Laberinto: Creación de Escenarios Geométricos</i>	52
Figura 37. <i>Laberintos Creación de Escenarios Geométricos Vista de Angulo desde Arriba</i>	53
Figura 35. <i>Obra terminada puesta en sala. 2023</i>	54

Introducción

En este texto expone el proceso de construcción o representación desde el imaginario personal de la autora acerca del laberinto para evocar los juegos de infancia no obstante se eligieron materiales que generan reacciones emotivas para la autora: por medio de los materiales: madera, espejo e hilos los cuales expresan por sí mismos nuevas perspectivas jugando con el tema de la percepción del espacio, el reflejo y la conexión hacia el imaginario de espacios laberínticos geométricos idealizados por la autora.

Lo anterior ha llevado a plantear el siguiente interrogante: ¿Cómo desarrollar una propuesta artística tridimensional valiéndose de elementos como madera, espejos e hilos que permita abordar escenarios laberínticos geométricos para evocar el juego en la infancia?

A continuación, vamos a encontrar los conceptos fundamentales para la creación del trabajo. En el capítulo 1 y 2 se expondrá las razones, justificación por el cual la autora trabaja con el laberinto, partiendo con una introducción ante su terminología, historia, aspectos iconográficos y expresiones en la actualidad, refiriéndose a laberinto moderno o contemporáneo.

En el capítulo 3 se tomará cada material plástico consultando su relación formal y expresiva del imaginario de la autora y los conceptos de espacio, conexión y reflejo. Acompañado con los referentes artísticos para nutrir el proceso creativo.

En el capítulo 4 consta el trabajo creativo. Primero con las imágenes de los antecedentes académicos, para luego explorar el proceso, desde los bocetos, maquetas y experimentación con los materiales, hasta llegar al resultado. Por último, las conclusiones y la búsqueda bibliográfica; Por lo tanto, para llegar al producto final se centraron en los siguientes objetivos:

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una propuesta artística tridimensional usando materiales como madera, espejos e hilos que permita abordar escenarios laberínticos idealizados por la autora para evocar juegos de la infancia.

Objetivos Específicos

- Investigar el laberinto desde su expresión etimológica, cultural y artística para entrar en contexto con el trabajo propuesto.
- Consultar la relación que tienen los conceptos percepción, reflejo y conexión con el imaginario de la autora para desarrollar la experimentación plástica.
- Ensayar e indagar acerca de los materiales propuestos: madera, espejo e hilo, a su vez consultar referentes artísticos de cada material para alimentar y comprender la experimentación formal y los ejercicios creativos.
- Realizar bocetos y maquetas que apoyen a la propuesta plástica

Capítulo 1: Identificando las Razones

El símbolo del laberinto se ha utilizado por siglos y está relacionado con la condición humana. Desde los comienzos de la humanidad ha prevalecido como motivos sobre rocas o barro, se pintaban sobre cerámica o tumbas hasta llegar a grandes catedrales y jardines. (Federico y Arias, 2009).

Se cree que los laberintos representan el viaje detallado y complejo de la vida o que se utilizaban para representar viajes físicos, viajes espirituales y metáforas personales sobre la percepción de la realidad. Esta última afirmación plasma interés en la autora, quien trae a su realidad la materialización del juego en su infancia y su relación con el escenario laberintico.

El juego en su infancia era la ruta de escape y su espacio de liberación para expresar sus emociones, en sus tiempos a solas se disponía a reunir bloques del juego “Jenga” para construir torres, pequeñas casas o caminos llegando al punto de coleccionar pequeños retazos de madera, canicas o piedras que encontrara en el camino para seguir formando estos escenarios fantásticos. Ese gusto por almacenar llevó a la autora en búsqueda de tres escenarios idealizados que para ella son una manera de escapar de la realidad hacia lo mágico y guardan relación con el espacio, el reflejo y la conexión.

Figura 1. Jenga

Nota. Fotografía. Elaboración propia

Las razones por las cuales la autora trabaja este símbolo de laberinto son debido a la libertad de construir escenarios idealizados que en su estructura evocan sentimientos de fantasía que se repiten, entendiendo la repetición como “un presente que es (re)vivido como una rememoración de la idea” (Borges, 1998).

Esta idea está inmersa en tres materiales. El primero es la madera que guarda en ella el juego en su infancia, por esta razón es un elemento importante que evoca el pasado y se plasma desde el concepto del espacio en las que emergen tres piezas tridimensionales, la madera es recolectada y manejada a mano por la propia autora que juega con la intuición a formar y colocar en un pequeño espacio pedazos de maderas de distintos tamaños expresando caminos escalonados que se repiten hacia la verticalidad, el segundo material es el espejo que se relaciona con el concepto de reflejo el cual multiplica las formas y forman

los obstáculos del laberinto, por esto la autora lo afronta como lo negativo debido a su dificultad de expresar su realidad, por esto los manifiesta en fragmentos pequeños que impiden invadir la madera. Por último, el material del hilo, la autora lo toma como la metáfora de la conexión y también ese encuentro con su interior que es asegurado por una fortaleza de varios hilos que abrazan la madera, este hilo es de color violeta simbolizando la tranquilidad y esa paz que, por un lado, el hilo guía a la autora a encontrar una salida.

Capítulo 2: Anotaciones de laberinto

2.1 ¿Son Símbolos Mágicos?

Los laberintos están presentes durante siglos. El análisis del significado laberinto en la cultura, como un símbolo, genera conceptos como el encierro, la angustia, el impedimento y la dificultad que son sentimientos universales e inherentes propios del ser humano. Desde esta perspectiva, Jung (1995) comenta: “El hombre, con su propensión a crear símbolos, transforma inconscientemente los objetos o formas en símbolos y los expresa ya en su religión o en su arte visual” p, 232.

El laberinto presentado como un misterio desde los comienzos de la humanidad, se expresa mediante el imaginario colectivo de cada cultura, cada pensamiento desde el interior personal y espiritual. Por esta razón existen numerosas hipótesis acerca de cómo surgieron y su significado, ya que “Es un sinónimo del enigma existencial del hombre sobre la materia y sobre el espíritu” (Cruz, 2015, pág. 6).

Etimológicamente, la palabra laberinto es interpretada de diversas maneras, el vocablo proviene de la raíz griega *labrys* que significa hacha de doble filo mostrado en la figura 2, es el emblema de algunas divinidades relacionadas con el culto a la serpiente y también la casa del rey Minos de Creta representando los cuernos de un toro el cual se piensa, hace referencia al mito del Minotauro.

Esta leyenda trata de un ser antropomorfo, mitad toro mitad hombre, quien fue encerrado por orden del rey Minos en un pasaje intrincado construido por el arquitecto Dédalo ubicado en el Palacio de Cnosos (aproximadamente 2000 a.C.) con el objetivo de perderse para toda la eternidad. Teseo entra al laberinto y con ayuda de un ovillo de oro que le obsequió Ariadna paraguarse de vuelta logra matar al minotauro. (Cruz 2015. p 4) De este mito surge la metáfora sobre la capacidad de seguir el camino correcto que deviene del hilo y vencer la sombra que se mantiene oculta en el interior de la conciencia que representa al minotauro. “El héroe mítico se perfila como una proyección simbólica de nosotros mismos, parcial o total, tal como somos en una fase de nuestra existencia” (Chevalier & Gheerbrant, 1986. p 37).

De forma que se genera un sentido personal o espiritual que con ayuda de elementos de representación proporcionan la forma a lo que Jung denomina (arquetipo) El arquetipo es el centro de la fuerza invisible e incluso son los elementos que construyen la estructura de la psiquis. (Durand, 1971. p,72).

Figura 2. *Labrys minoicos de oro en Creta*

Nota. Reproducida de *Labrys minoicos de oro en Creta*, Wolfgang Sauber, 2009, (<https://www.flickr.com/photos/28772513@N07/6783967343>).

Figura 3. *Mosaico romano de Recia en el que se representa a Teseo y el minotauro*

Nota. Reproducida de *Mosaico romano de Recia en el que se representa a Teseo y el minotauro*. Marksim, 2006, (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theseus_Minotaur_Mosaic.jpg).

Se dice que los laberintos más antiguos fueron los egipcios, por esto se estima que el vocablo podría venir del término egipcio Lapi-ro-hut que significa “templo a la entrada del lago” es un gran palacio levantado por el faraón Amenemhat III, de la XII dinastía, hacia el 2000 a. C, el cual sirvió como ejemplo para construir el laberinto del minotauro. (Federico, Diaz & Mercader. 2009, p 29).

Quizá su origen fue totalmente mitológico, sin embargo, está presente en la actualidad evocando y produciendo innumerables obras pictóricas, literarias y arquitectónicas.

“Es posible inferir que el laberinto puede también representar un concepto más abstracto que la forma misma, puede representar formas de pensar: se puede creer en la circularidad de los procesos biológicos o también filosóficos y construir otra realidad diferente a la que se vive” (Cruz, 2015. p 25).

La autora refiere el laberinto como un sistema para construir escenarios idealizados desde su imaginario evocando desde el recuerdo de juego hacia estructuras que se expanden como laberintos que conserva su interior los sentimientos que idealizan una realidad diferente “El sentimiento es una experiencia consiente, que sintetiza los datos que tenemos acerca de las transacciones entre mis deseos, expectativas o creencias y la realidad” (Marina, 2006).

Esta experiencia personal es evocada hacia conceptos del espacio, el reflejo y la conexión que surgen de su laberinto personal.

2.2 El Espacio de Juego

Cuando se habla del laberinto también se tiene en cuenta la construcción del espacio.

“El aspecto espectral del laberinto manifiesta el temor irracional, apasionado, hacia la muerte, tanto como la ansiedad de vivir: el laberinto es contenedor de fuertes emociones,

vinculables al concepto de “sublime”, ya que son una mezcla entre aspectos materiales y espirituales.” (Cruz, 2015, pág.6)

Este término tiene un profundo valor metafórico, manifestado por medio del juego como el contenedor de emociones que cobra sentido al ser un acto liberador y de espontaneidad. Los juegos que recuerda la autora en su infancia son el “Jenga” que significa en lengua africana Swahili “Construir” estas fichas de juego las utilizaba para reproducir sus mundos fantásticos y es ahí donde surge su gusto por coleccionar objetos en diferentes lugares para darles un nuevo orden y sentido personal.

Desde una mirada del lenguaje formal la autora interpreta el espacio por medio del material de la madera, el cual evoca tranquilidad, calidez y lo natural. Comenta Baudrillard (1981) “la madera, que es tan solicitada hoy por nostalgia afectiva, puesto que saca su sustancia de la tierra, puesto que vive, respira, trabaja” (p.39).

Es importante para la autora contar con este material poético en las tres piezas tridimensionales del proceso plástico, el cual lo convierte en un espacio con varios escalones de varios tamaños que parten desde una base representado como el centro interior del laberinto personal y se dispersan en direcciones que se repiten como los caminos profundos y sublimes de los laberintos para lograr revivir ese recuerdo fantástico de la infancia., y por el cual anhela encontrar una salida hacia la realidad.

2.3. El Reflejo

Una característica importante del espejo es su reflejo, es una representación real y sincera de lo que se proyecta. “Esta representación es fiel sólo en apariencia pues ofrece una imagen idéntica pero invertida, mostrando una suerte de revés de la vida” (Perilli,1983 p.149).

El reflejo para la autora es difícil y no le gustaría tenerlo en su vida, ese reflejo se materializa en pequeños espejos puestos en una de las piezas escultóricas los cuales no cumplen con la función de contemplar la propia imagen sino de multiplicar los caminos de madera para perderse en ese laberinto personal que va tornándose más bifurcado y lleno de nuevos reflejos invertidos y fantásticos.

“En tiempos recientes ha resurgido en el interés de artistas y diseñadores que de forma consciente y deliberada han roto con las reglas originales de lo que se considera un laberinto llevándolo más allá de sus límites generando nuevas formas en una búsqueda de expresión libre y personal” (Tejada, 2014, p.30).

Es así que la artista toma del laberinto personal el material del espejo para jugar con la composición su imaginario que genera un refugio y se sale de su realidad.

2.4. La Conexión

Todas las manifestaciones propias del espíritu humano son precedidas por el lenguaje simbólico de donde es posible toda conexión de sentido. Las cosas sólo existen por medio de la ‘figura’ que les da el pensamiento objetivamente; son eminentemente ‘símbolos’, ya que sólo conservan la coherencia de la percepción, de la conceptualización, del juicio o del razonamiento mediante el sentido que les impregna. (Durand,1968, p.70).

Un material clave que represente la unión, el entrecruzamiento o el enredo entre estos escenarios laberínticos personales es el hilo.

“La creencia de un universo definido y compuesto por elementos largos y delgados que semejan cuerdas. Se trata de filamentos conectores que pueden ser entendidos como las cuerdas que atan la tierra y el cielo; como los caminos que conectan los diferentes niveles del cosmos (supramundo, centro e inframundo)” (Aguilera, 2014, p. 113)

El hilo, tradicionalmente usado en costura y tejidos, está inmerso en el arte contemporáneo como un material puro que se puede expandir, recorrer y representar de diferentes formas y estructuras. Este material artístico en la propuesta está expuesto en una de las piezas en madera como un elemento conector que proporciona un vital soporte y un juego por encontrar la salida, sin embargo, este laberinto personal no desea encontrar la salida sino de protegerse y envolver los caminos imaginarios de su realidad. El delgado hilo violeta transmite en la autora sentimientos de paz mental, seguridad y enraíza los bloques de madera.

Capítulo 3: Cómo Crear un Laberinto Personal: Los Materiales

A lo largo del estudio de los laberintos han representado siempre, más allá de su propio significado o de la función a la que estaban destinados, una expresión artística en el sentido más literal de la palabra. Los materiales y los artistas referenciados se toman en cuenta por el uso de su estética imaginativa y la expresión formal de las estructuras geométricas.

3.1. La madera

La madera es un material importante que lleva implícita su naturalidad. Para la realización del laberinto personal, la madera es el vínculo con el juego en la infancia, llevando a ella su gusto por la colección de objetos para darles un nuevo orden y sentido, por esto la autora crea tres piezas tridimensionales iguales, solo que la primera estará inmersa por más material de la madera cautivando sus largas escaleras que llegan a una cima.

La realización de esta propuesta empezó con la recolección de maderas que no sirvieran en las carpinterías realizando un proceso manual de cortar, lijar y pegar los bloques en formas de cubos, rectángulos y algunos triángulos para componer una estructura vertical conformada por

escaleras puestas en diferentes direcciones.

Como referente se expone al artista Jorge Oteiza donde fundamenta la búsqueda del concepto de su Propósito Experimental, su exploración del vacío con figuras geométricas en la escultura y su exploración del volumen y el espacio desde una perspectiva relacionable con el Movimiento Moderno, como resultado a obras de estilo geométrico y racional. (del Rio, 2021)

Figura 4. *Navarra como Laberinto*

Nota. La presente es una representación de obra en madera con dimensiones de 42 x 60 x 40 cm de Colección particular Cortesía Imparce Barcelona. Reproducida de Navarra como Laberinto, Jorge Oteiza, 1972, (<https://nexo5.com/img/35/jorge-oteiza-irten-ezin-navarra-como-laberinto>).

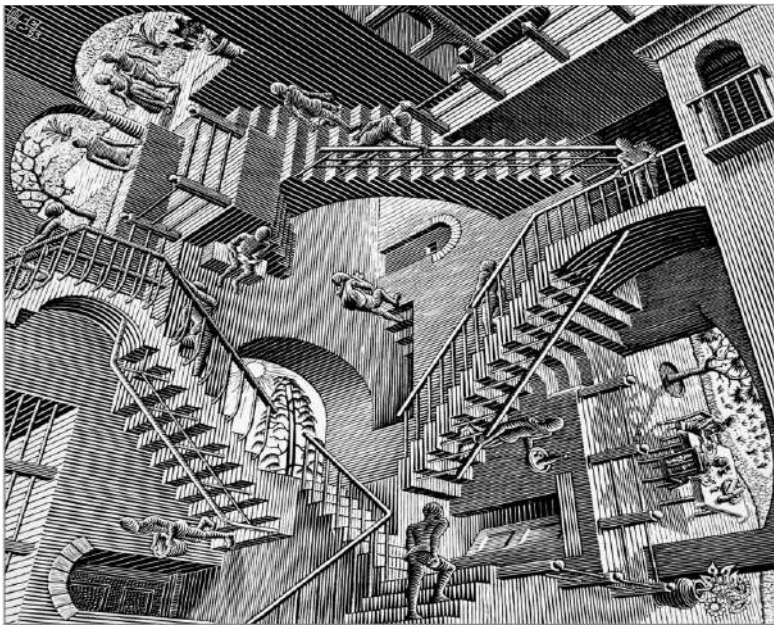
3.1.1 Las Escaleras

La escalera puede representar un camino o un viaje que tiene un inicio y un fin, Una escalera puede ser el conducto para llegar a dos cosas, las escaleras que la autora realiza están representadas para confundirse en el espacio, es el juego de perderse en el imaginario personal y no querer salir porque no llevan a ninguna entrada o salida.

Por esta razón otro referente que brinda a la materialización es el artista Maurits Cornelis Escher donde los acertijos visuales son fascinantes ante la vista, jugando con perspectivas,

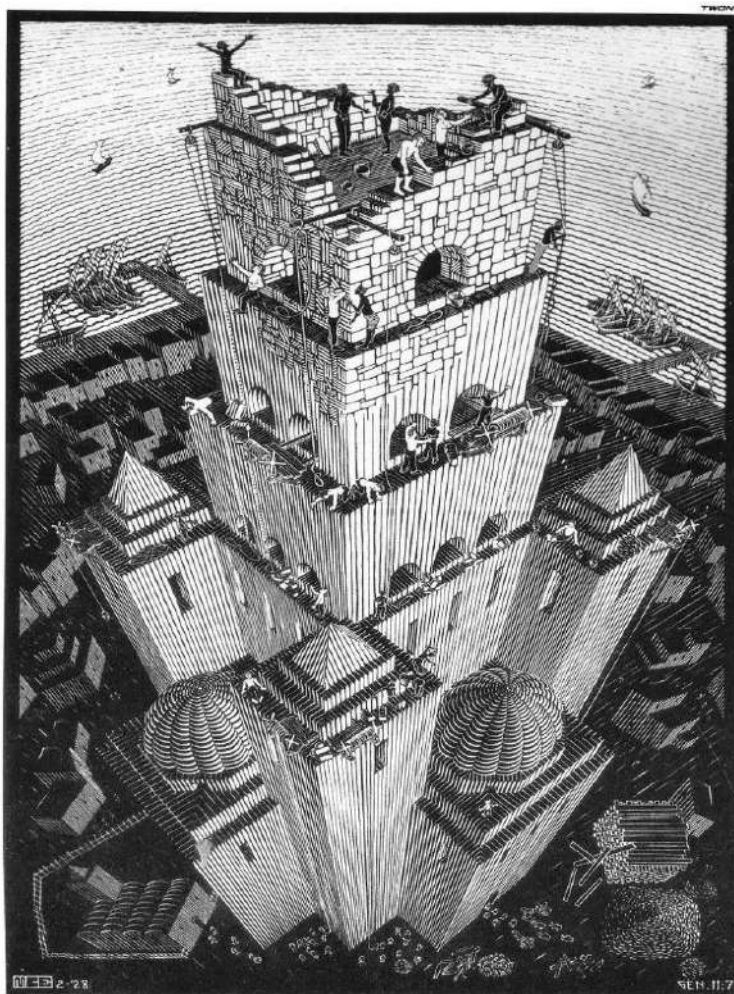
enfrentando inquietantes parajes y buscando mundos distorsionados. La obra “Relatividad, 1953” mostrado en la figura 1 y la torre de Babel, de 1928 mostrado en la figura 6 contienen una composición organizada y a su vez desorganizada. La gravedad del dibujo, que llama la atención, se basa en la selección de determinados elementos, como las escaleras, que se convierten en el vínculo hacia la verdad personal del caminar por el laberinto. En las obras del artista neerlandés Maurits Cornelis Escher confluye relaciones entre realidad y ficción con el plano y el espacio. La autora le interesa como invade el espacio y fluyen escenarios surrealistas.

Figura 5. *Relativity*

Nota. Relativity es un tipo de arte tipográfico con estilo surrealismo. Reproducido de Relativity, Maurits Cornelis Escher, 1953, (<https://arthive.com/es/escher/works/200179~Relativity>).

Figura 6. *Torre de Babel*

Nota. El autor de la obra se inspiró en la perspectiva y su pasión por las alturas, como a vista de pájaro, detallando sus personajes del grabado . Reproducido de Torre de Babel, Maurits Cornelis Escher, 1928, (https://arthive.com/es/escher/works/200099~Torre_de_Babel).

3.2 Espejo

El espejo este puesto con la segunda pieza tridimensional de madera, este material refleja la realidad. Sin embargo, la autora no quiere observar su reflejo en estos espejos, sino multiplicar los espacios que ella atesora los cuales son las estructuras de madera que se acumulan. El espejo duplica un espacio, estos espejos en la propuesta artística se manejan como obstáculos que

impide a las escaleras subir hasta la cima, es por esto que la autora no los quiere en su vida y los fragmenta en pequeños tamaños para dejar expandir sus construcciones laberínticas con la madera.

Se toma de referencia al artista Robert Smithson, su proceso creativo abarca desde la pintura a su percepción del espacio. A la autora le llama la atención sus primeras esculturas: *Four sided vortex* (1965) que significa Vórtice de cuatro lados, las cuales integran espejos y geometría. Inspirado en los paisajes de ciencia ficción produce el enigma de la percepción. Smithson buscó lo fantástico dentro de la lógica racional y viceversa. Para él los espejos eran una dislocación de propiedad, es decir una abstracción que inciden en el estado físico y a su vez el que lo refleja considerándolos sus no-lugares (Cassin,2017).

Los espejos como obstáculos y no-lugares son representados como imágenes engañosas que mezcla la realidad e ilusión. Cada fragmento que la autora ubica en el laberinto se une a su imagen reflejada para formar otro perfectamente simétrico, perdiéndose así en el laberinto personal.

Figura 7. *Vórtice de cuatro lados*

Nota. La obra esta inspirada en la percepción de la ciencia ficción y la percepción. Reproducida de Vórtice de cuatro lados, Robert Smithson, 1965, (<https://holtsmithsonfoundation.org/four-sided-vortex>).

3.2 El Hilo

La propuesta artística toma el ultimo escenario laberintico de madera y lo une con los hilos, referenciando la metáfora de la conexión y también ese encuentro con su interior que es asegurado por una fortaleza de varios hilos que abrazan la madera, este hilo es de color violeta simbolizando la tranquilidad y esa paz que por un lado el hilo guía a una salida que no desea buscar, entrecruzando y atravesando en pequeños agujeros la madera, para continuar su camino.

“El hilo en el arte actual es un elemento de conexión entre los individuos y de estos con la Mitología, la cultura, la historia y la sociedad. Esto ayuda a transmitir los principales anhelos del hombre, el sentido de su existencia, su paso por la vida y su lugar en ella” (Bellido-Marquez, 2022).

El hilo es una metáfora que se utiliza para encontrar el camino a través del laberinto.

De ahí, la autora trata el hilo como el mecanismo simbólico de entrecruzar y enredar. El referente para este material es la artista Chiharu Shiota. Ella comenta en la plataforma de arte PAC: “Hemos de ser conscientes de nuestra fragilidad” (Torres, 2021).

la artista crea extensas redes con hilos rojos o negros algunas veces con otros materiales que llevan a una atracción onírica y a la memoria. En su exposición Living Inside, basado en los temas familiares, atrapa al espectador a la reclusión y la incertidumbre del destino inmovilizando con sus hilos espacios y objetos de la casa. Sin duda, ella expresa su vínculo con este material, dice “La creación con hilos es un reflejo de mis propios sentimientos. Un hilo es un corte o un nudo, una lazada, o suelta, o a veces enredada. Un hilo puede ser reemplazado por sentimientos o por relaciones humanas” (Gras, 2014).

Otro de sus obras es *State of Being (Spiral)* que significa estado del ser (espiral) donde se enfatiza el entrecruce de hilos y la abstracción.

Figura 8. *Living Inside*

Nota. Reproducida de *Living Inside*, Chiharu Shiota, 2021,
(<http://www.dximagazine.com/2021/06/23/chiharu-shiota-vida-interior/>)

Figura 9. *State of Being*

Nota. Reproducida de *State of Being*, Chiharu Shiota, 2017,
(<https://www.mutualart.com/Artwork/State-of-Being--Spiral-/9390AA493DB3D37C>).

Capítulo 4: Laberinto: Creación de Escenarios Geométricos

4.1 Antecedentes Académicos

Los siguientes son los antecedentes académicos realizados en trabajos de dominios técnicos bi y tridimensionales. El cual protagoniza las exploraciones con figuras geométricas, color y espacio.

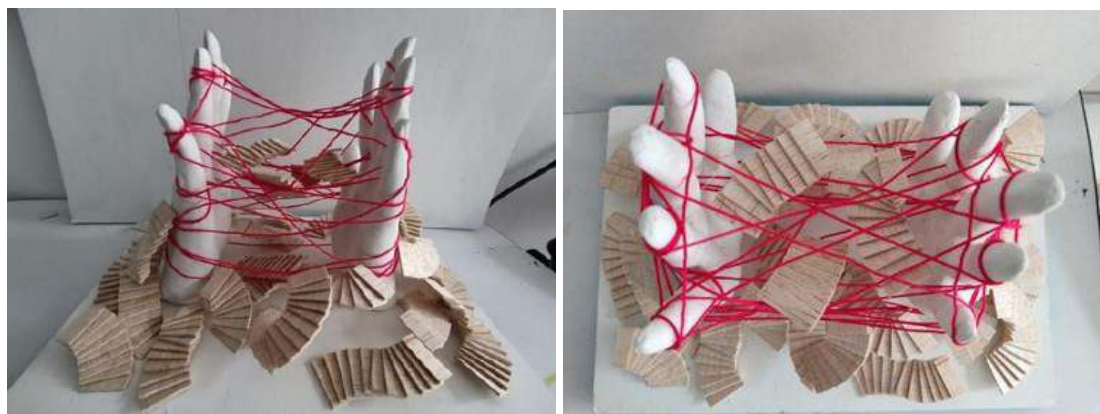
Figura 10. *Al final del Camino*

Nota. Al final del Camino es un dibujo y pintura personal del año 2021 inspirado en los sueños

Por medio del dibujo y la pintura la autora toma estos escenarios desde su imaginario personal y los explora por medio de formas escalonadas y perspectivas con figuras geométricas. Desde estos dibujos empezó a explorar por medio de la tridimensionalidad nuevas percepciones.

Figura 11. *Ansiedad*

Nota. Ansiedad es una escultura de elaboración propia del año 2021

Ansiedad, es el primer trabajo escultórico el cual la autora explora diferentes elementos, los hilos son los pensamientos repetitivos autodestructivos y las escaleras representan el imaginario que se distorsiona por este desorden mental. Se toma de referencia este trabajo al reflexionar la forma de la escalera y el hilo.

Figura 12. *Agujero de Gusano*

Nota: Reutilización del material del cartón para darle un nuevo sentido propia del año 2021

Este trabajo fue realizado con material de cartón hacia un estilo minimalista proyectando diferentes percepciones del espacio. La autora toma como referencia este trabajo por su acercamiento con las formas geométricas en un espacio más amplio que lleva a la autora a conectarse con lo imaginario.

Figura 13. Entre el recuerdo

Nota. Entre el recuerdo es una instalación de elaboración propia del año 2021

Este trabajo está desarrollado con papel periódico e hilos blancos, estas canastas fueron aprendidas por la abuela materna de la autora, la cual las replica y las atrapa y enreda con hilos como un recuerdo nostálgico. Los hilos en la propuesta también se enredan y se compactan con la escultura de la madera.

4.2. Introducción del Proceso- Creación

En este capítulo abordaremos el proceso creativo “Laberinto: creación de escenarios geométricos” por el cual empieza con los registros de los primeros bocetos, maquetas y avances con cada material, los primeros diseños de las piezas que se fueron configurando y cambiando para una mejor comprensión de las formas.

En un principio se pensaba crear una escultura con todos los materiales juntos. Con el tiempo y una maqueta preliminar la autora se dio cuenta que no serviría si lo hacía en un formato más grande, por ello se pensó en realizar una escultura con madera ya que remite a la autora a su infancia, partiendo de ello junto con los pensamientos de Oteiza del espacio y Escher del surrealismo se realizan espacios fantásticos con escaleras en diferentes direcciones sin principio ni fin. Por medio de estos espacios creados la autora lo remite a un laberinto que lo acompaña dos materiales (espejos e hilos) que están en cada pieza de madera y hacen parte de sus emociones e imaginario. Junto con los referentes de cada material se realizan exploraciones con figuras acompañarla con una estructura base de cuatro patas para darle soporte y a su vez la atracción hacia el imaginario de la autora por los sentimientos de valor y aprecio al laberinto personal y dificultad para llegar hasta la cima. Al pensar la madera como un espacio, es el material que prevalece en el laberinto personal, se empiezan a crear formas Triangulares y cuadrados que jueguen con el hilo y el espejo hacia nuevas miradas en el imaginario.

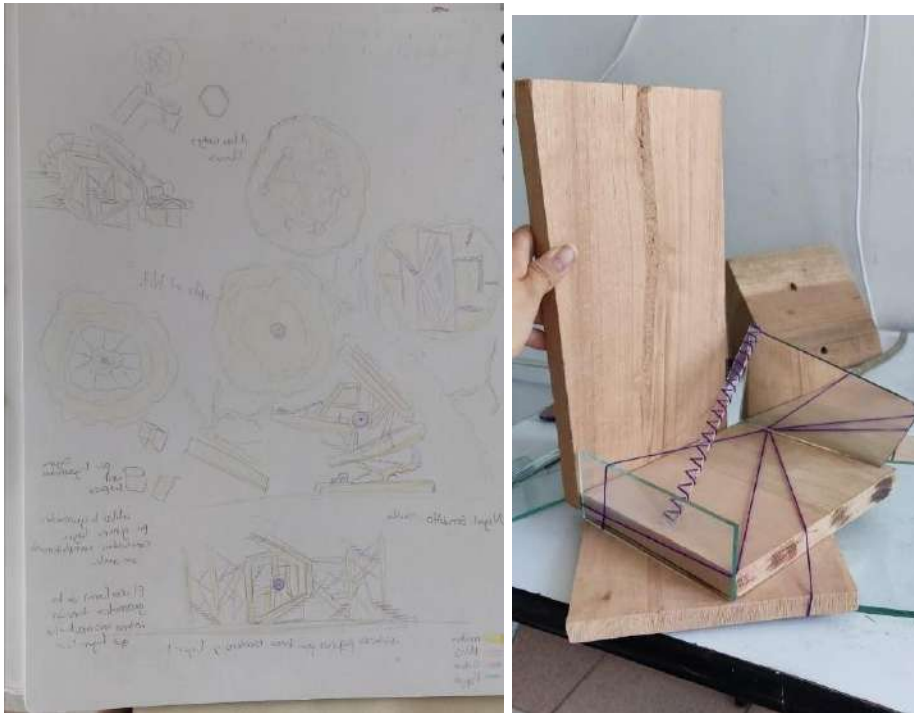
4.3. Paleta de Color

La paleta del color que se utiliza en la propuesta es la siguiente: La madera se presenta con su color natural ya que genera lo natural.

El espejo: El color del vidrio que contiene la lámina de espejo es de un color transparente.

El hilo: de color violeta oscuro, en la psicología del color el violeta o morado se considera un color ambiguo debido a la combinación del color cálido y el frío, para la autora es un color que transmite la mentalidad, la paz, y la magia.

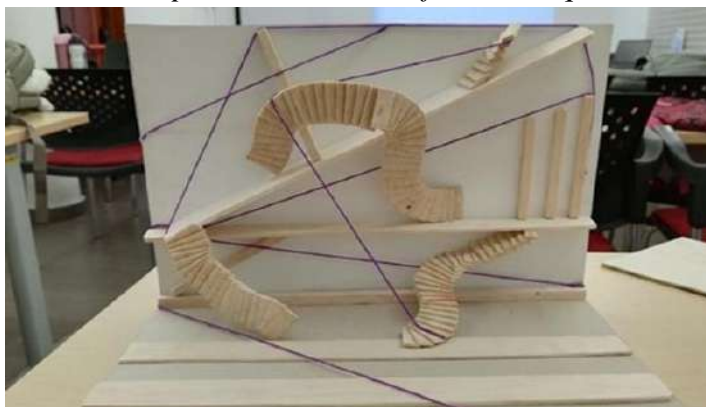
Figura 14. *Boceto de Laberinto*

Nota. Primer boceto con su materialización tipo maqueta. 2022

Luego se realizó otra maqueta, pero con el aspecto del espacio de juego. En este aspecto se tomó al artista Escher con sus escaleras infinitas.

Figura 15. *El camino por las escaleras infinitas, maqueta.*

Nota: Elaboración propia

Con esta maqueta, la autora siguió el paso con el material de la madera ya que es el elemento principal por el cual evoca el juego en su infancia llamado “Jenga”.

En el pueblo de San Gil algunas carpinterías tienen las maderas, desechadas como basura. La autora recolecta estas maderas dándole un nuevo uso de un espacio de juego a la elaboración de estos escenarios laberínticos. Con un delicado y demorado proceso manual de cortar lijar y pegar cada bloque hasta formar las estructuras con largas escaleras en diferentes tamaños.

La cual conforme iban subiendo las escaleras se combinaban con otras y seguían a direcciones aleatorias.

Figura 16. *Recolección de madera*

Figura 17. *Recolección de Madera e inicio de Obra Laberinto*

A medida que iba creciendo esta estructura, se decidió por realizar una base de 4 patas en madera de 1 metro de altura que mostrará la variedad de cubos, rectángulos y su forma vertical. Estas estructuras inverosímiles, con series de escaleras y bloques que multiplican los espacios, dan lugar a una etapa del proceso creativo.

Figura 18. Bocetos para la base de la madera. 2023

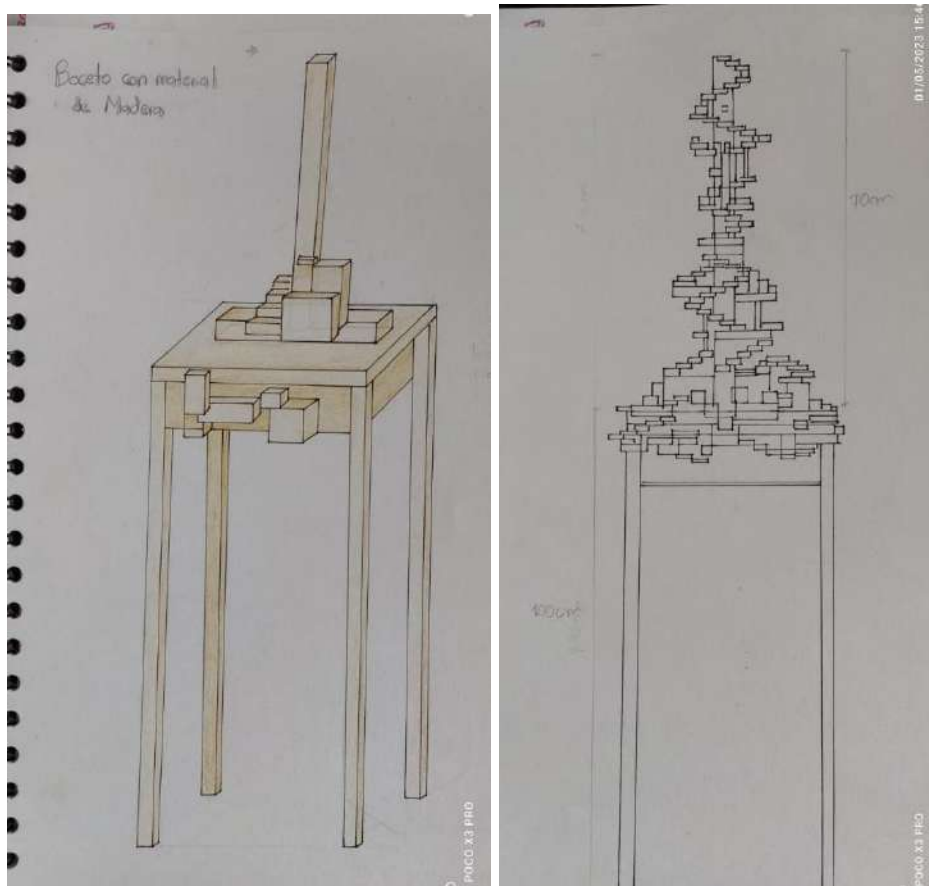
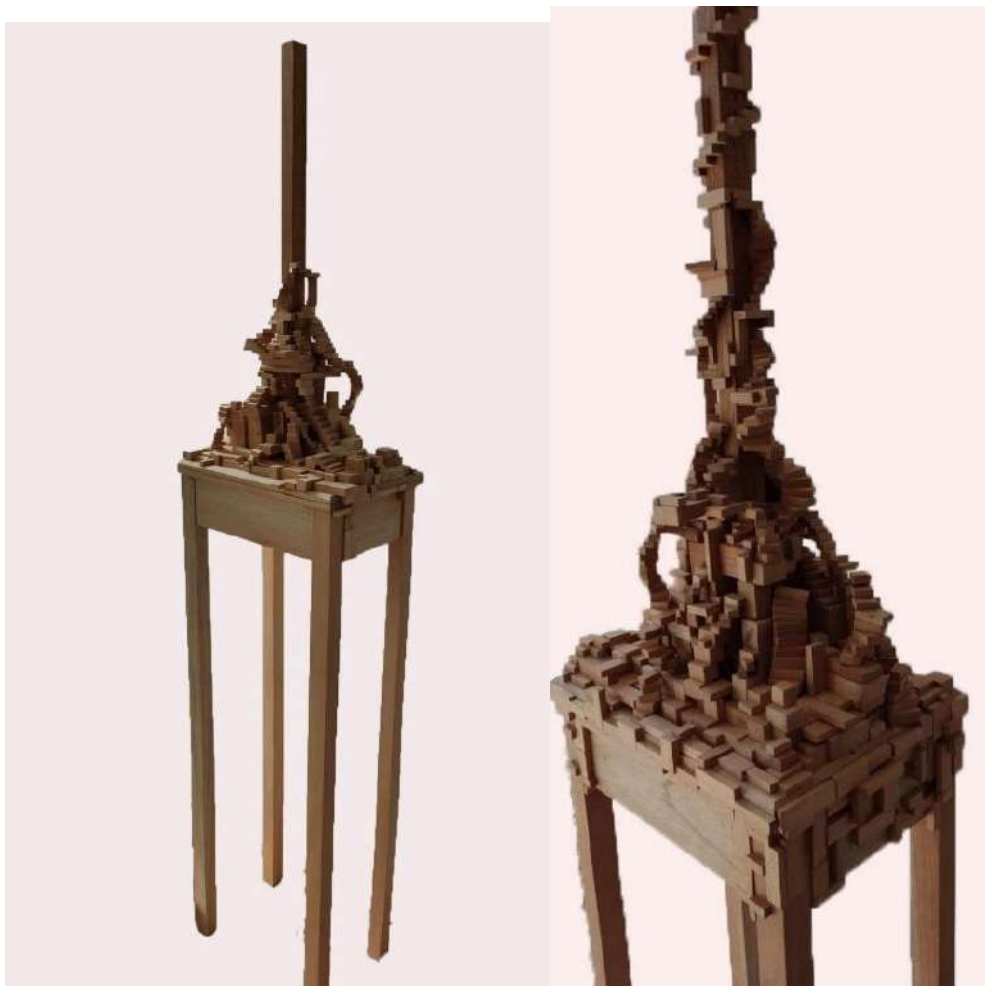

Figura 19. Base de la estructura laberíntica. 2023

Figura 20. *Proceso de la Primera Pieza*

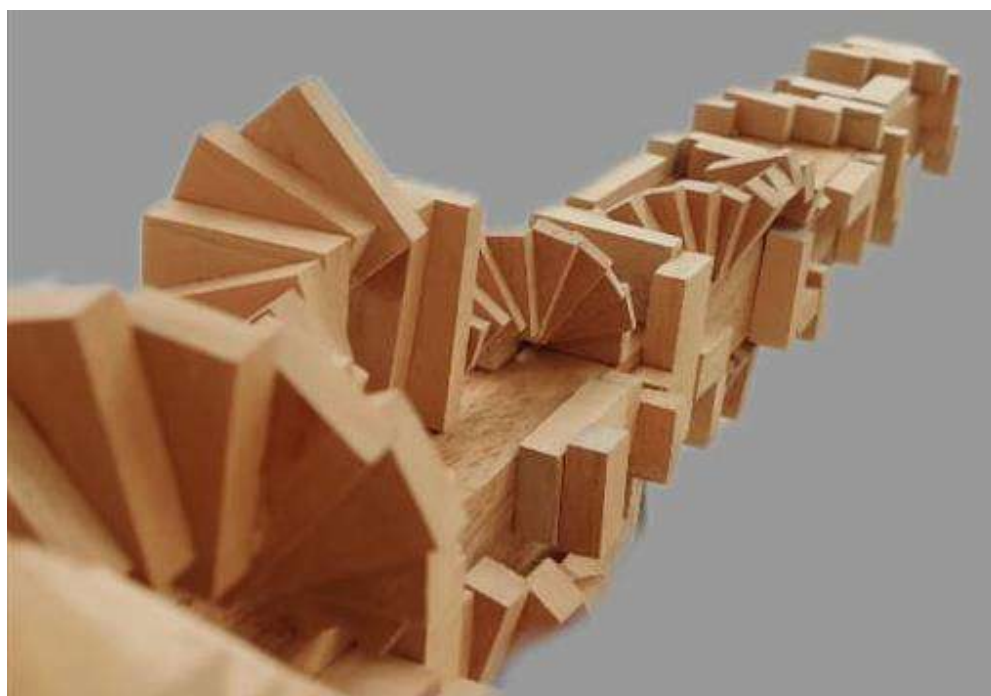

Nota: Fotografía. Elaboración propia. 2023

Figura 21. *Primera Pieza Finalizada*

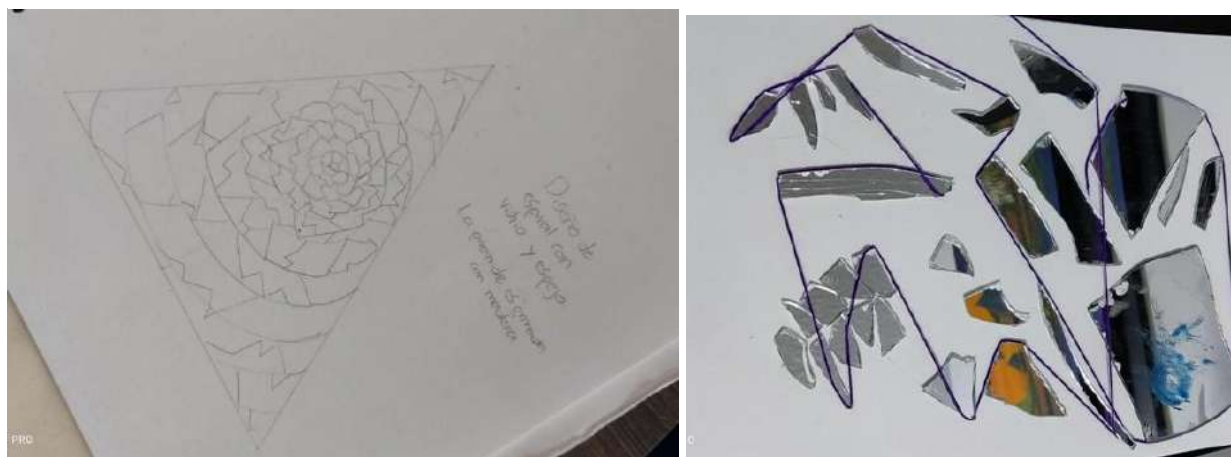

Figura 22. *Detalles de la Primera Pieza en solo Madera*

Finalizando la primera pieza, se presenta un escenario laberintico referenciado por los artistas Jorge Oteiza con su categoría experimental del vacío en la escultura y Escher con sus escaleras surrealistas que no llegan a ninguna parte. Al terminar esta primera pieza, la autora empieza a experimentar con las herramientas para cortar y pegar a realizar diferentes figuras hacia una experimentación con los otros dos materiales (espejo e hilo) empezando con los bocetos hasta usar figuras como la pirámide y el cubo, porque son formas principales de la geometría y la autora le parecía interesante hacerla en su propuesta con el laberinto personal.

Figura 23. *Bocetos para el espejo e hilo. 2023*

Se plantea crear una forma triangular con pedazos de espejos en forma de espiral, pero al momento de realizarlo no quedó como se esperaba, debido a que el espejo que se consiguió eran retazos encontrados y estaban maltratados. Por ello la autora tomó conciencia de que el espejo es un material delicado y difícil de cortar, encargando a una vidriera cortar espejos en formas triangulares para luego lijarlo uno por uno sin que conservaran su filo.

Figura 24. Registro de los espejos triangulares.2023

En este punto la autora le interesa integrar nuevas formas en su laberinto personal, motivada hacia la estructura de la pirámide y el cubo. Estas figuras se realizaron porque a la autora le pareció una manera de experimentar con los tres materiales y averiguar si esta prueba le iba bien con los bloques de madera ya mencionados. De esta forma el tamaño de la primera pirámide es 23x27x23 cm y la segunda tiene 7x 7 x 7 cm. Los dos cubostienen 27 cm cada lado.

Figura 25. *Experimentación con los materiales hacia la forma de pirámide y cubo. 2023*

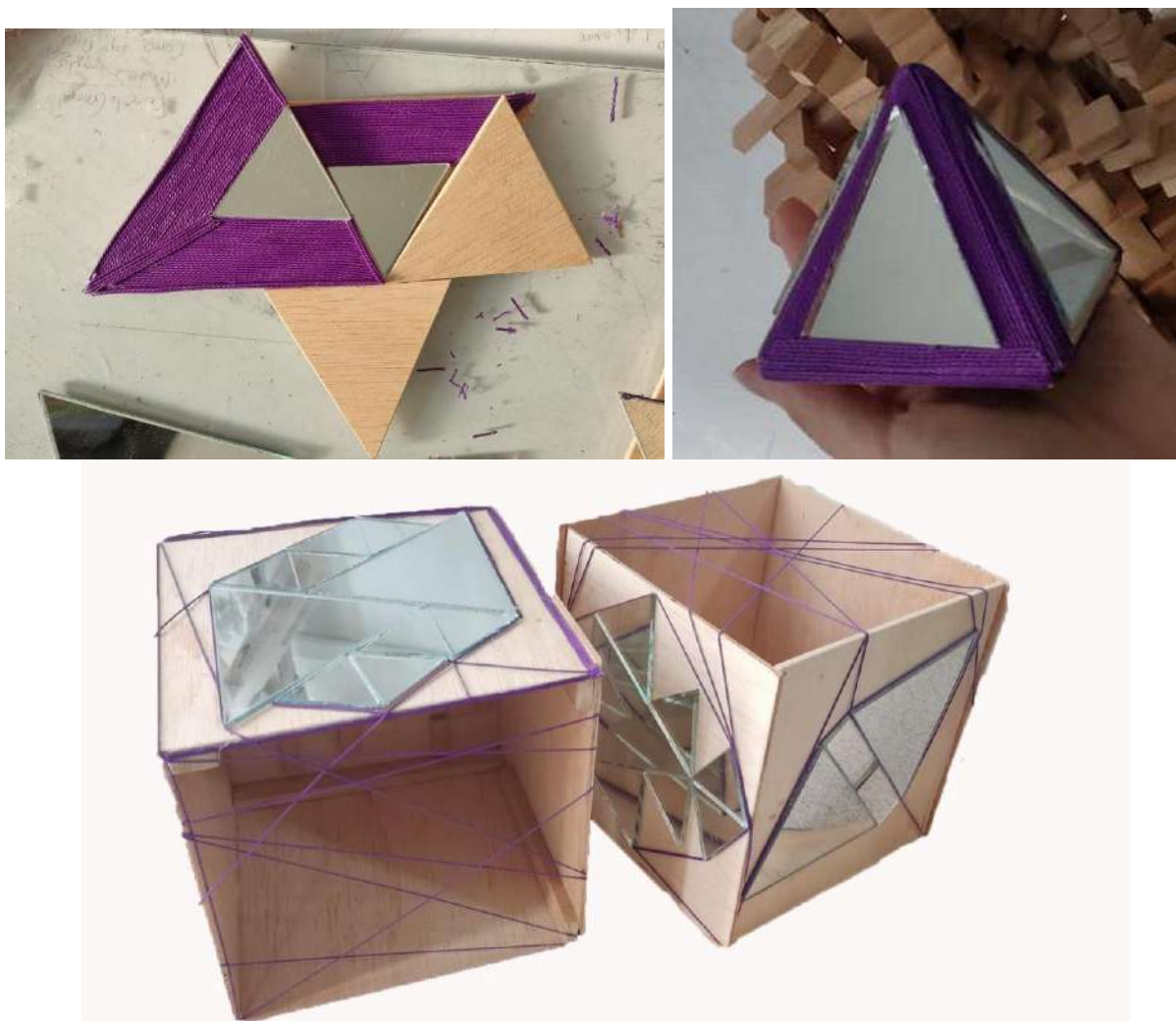

Figura 26. Pirámide experimental con los detalles de los espejos del exterior y el interior de la pirámide. 2023

Luego de tener estas figuras experimentales se hace un montaje de prueba con la primera pieza en madera como se presenta a continuación.

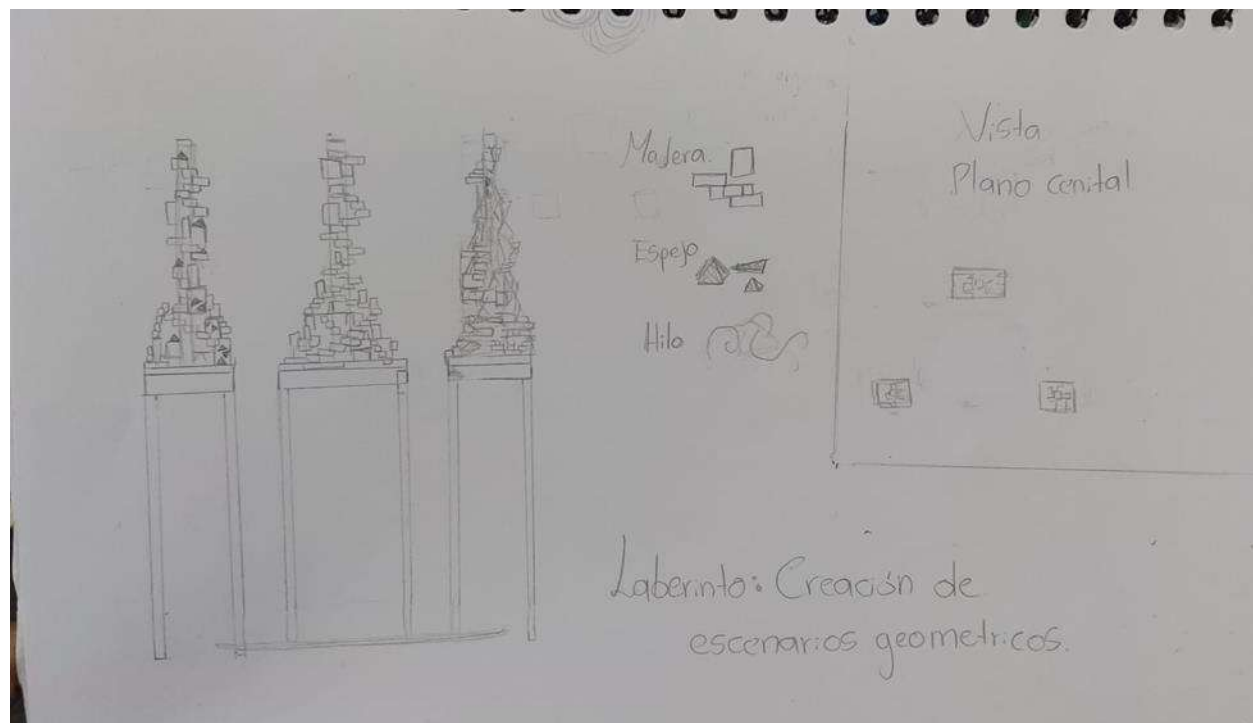
Figura 27. *Primeras Exploraciones de la obra*

Al realizar las figuras experimentales con los tres materiales juntos, la autora decide no tomar estas pirámides y cubos dejándolo solo como exploración con los materiales, ya que el hilo no tenía su concepto de conexión y el espejo no duplicaba las escaleras de madera. Lo positivo de hacer este ensayo es que la madera era el que más le daba valor al imaginario y evocaba ese juego en la infancia, es por ello que la autora toma como punto referencial el estilo de la primera escultura en madera con su forma escalonada y las 4 patas que lo sostienen recolectando más madera y volviéndola a producir dos veces más pero con la diferencia de que una tendrá fragmentos de espejos triangulares y la otra tendrá los hilos, posibilitando un mismo lenguaje por medio del material de la madera.

Se realiza el boceto con la propuesta tomada.

Figura 28. Boceto de montaje 2023

Por medio del boceto, se tiene clara la realización formal de los materiales y sus formas. Es por ello por lo que se tiene en cuenta tres piezas tridimensionales, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: la primera ya realizada está conformada solo por madera, la segunda por madera con espejos triangulares y la tercera por madera e hilos de color violeta.

El paso siguiente para la elaboración plástica fue la recolección de madera para repetir lo que tenía la primera pieza. A continuación, se mostrarán imágenes de los detalles de la primera pieza y como se fueron desarrollando las demás.

Figura 29. *Corte de Madera*

Figura 30. *Se inician a poner las piezas*

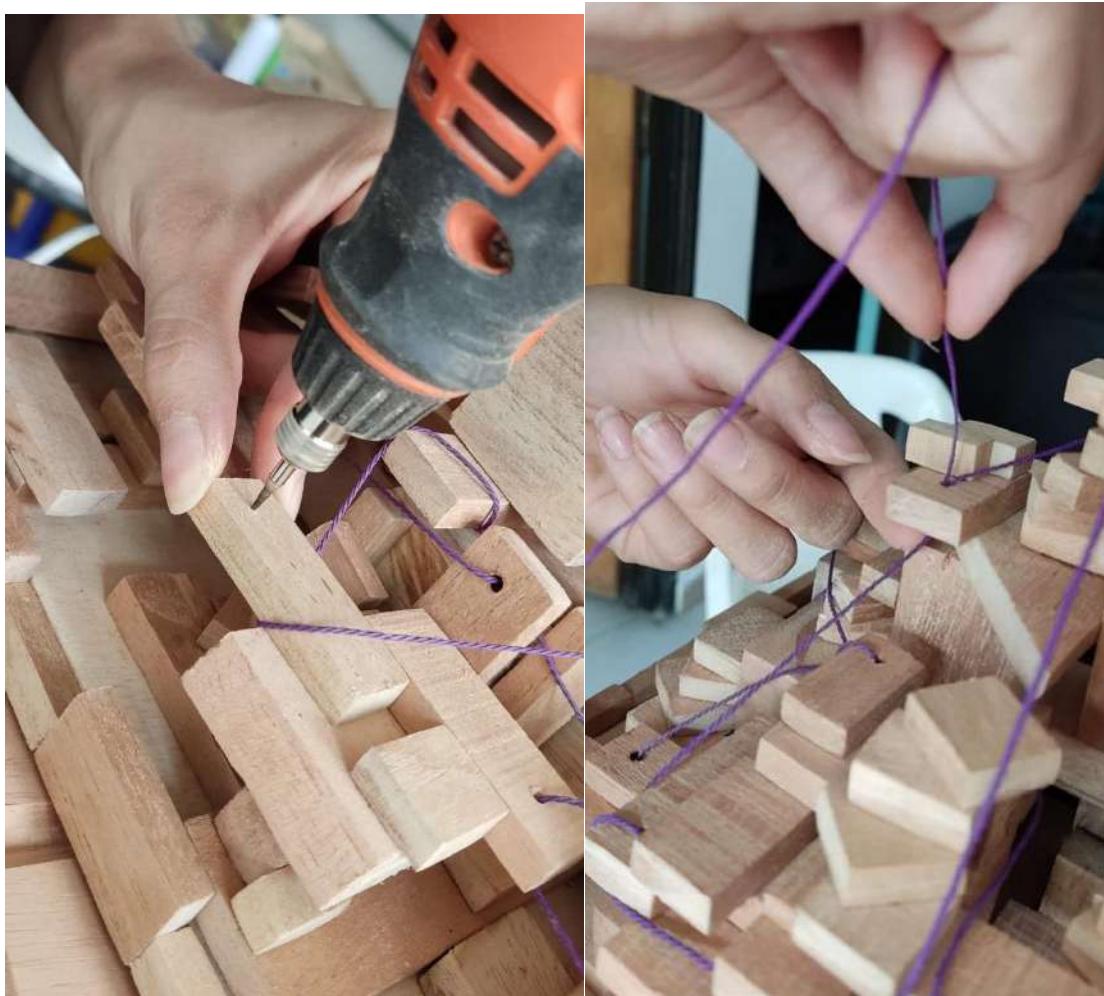

Figura 31. *Exploración de espejos pequeños en una de las piezas de la obra*

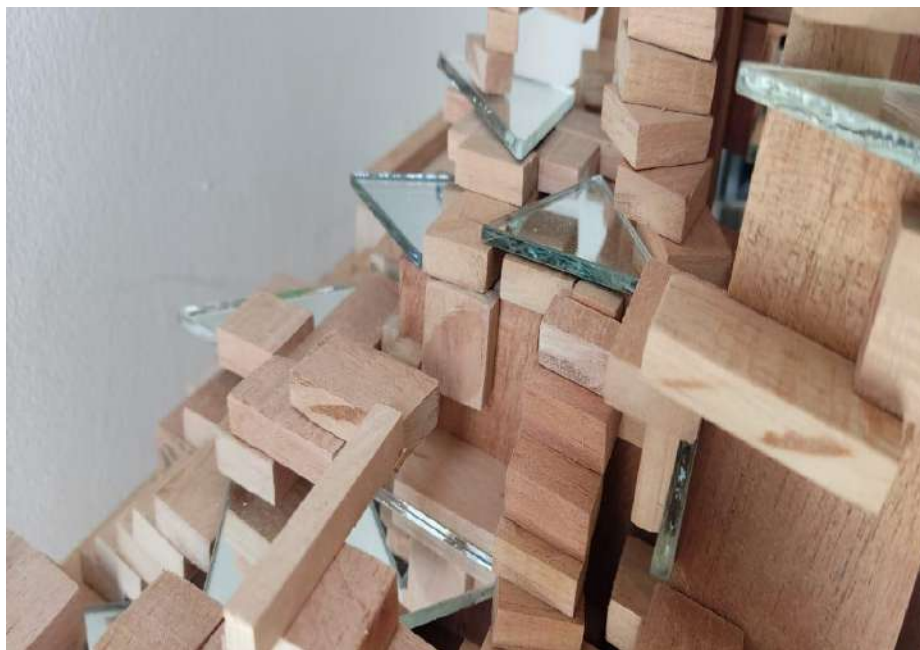
Se colocan los espejos en una de las piezas de madera para que se reflejen y proyecten nuevas escaleras haciendo de esto lo que Robert Smithson exponía como sus no-lugares, el espejo es un material que para la autora está lleno de realidad-ilusión y hace que sus escenarios laberínticos se multipliquen, esto con el fin de crear obstáculos que para la autora es lo negativo y lo que no le gustaría tener en su vida un reflejo que proyecte su realidad.

Figura 32. *Realización de los huecos en la madera para el hilo*

Realizando un trabajo repetitivo de seleccionar maderas, cortar, lijar y pegar en la estructura, se hace el mismo proceso con el hilo y con el espejo. Los delgados hilos pasaran por las maderas para crear la conexión, las raíces que se conectan con la madera y forman la capa protectora, referenciando a Chiharu Shiota una manera de expresar sus emociones y materializarlas en el hilo, lo que para la autora conecta la madera con el juego en su infancia.

Figura 33. Piezas con los fragmentos del espejo e hilos.

Nota. De acuerdo con la exploración practica se escoge los fragmentos de espejo a una de las piezas de madera y la otra con solo hilo.

Figura 34. *pieza con hilos finalizada*

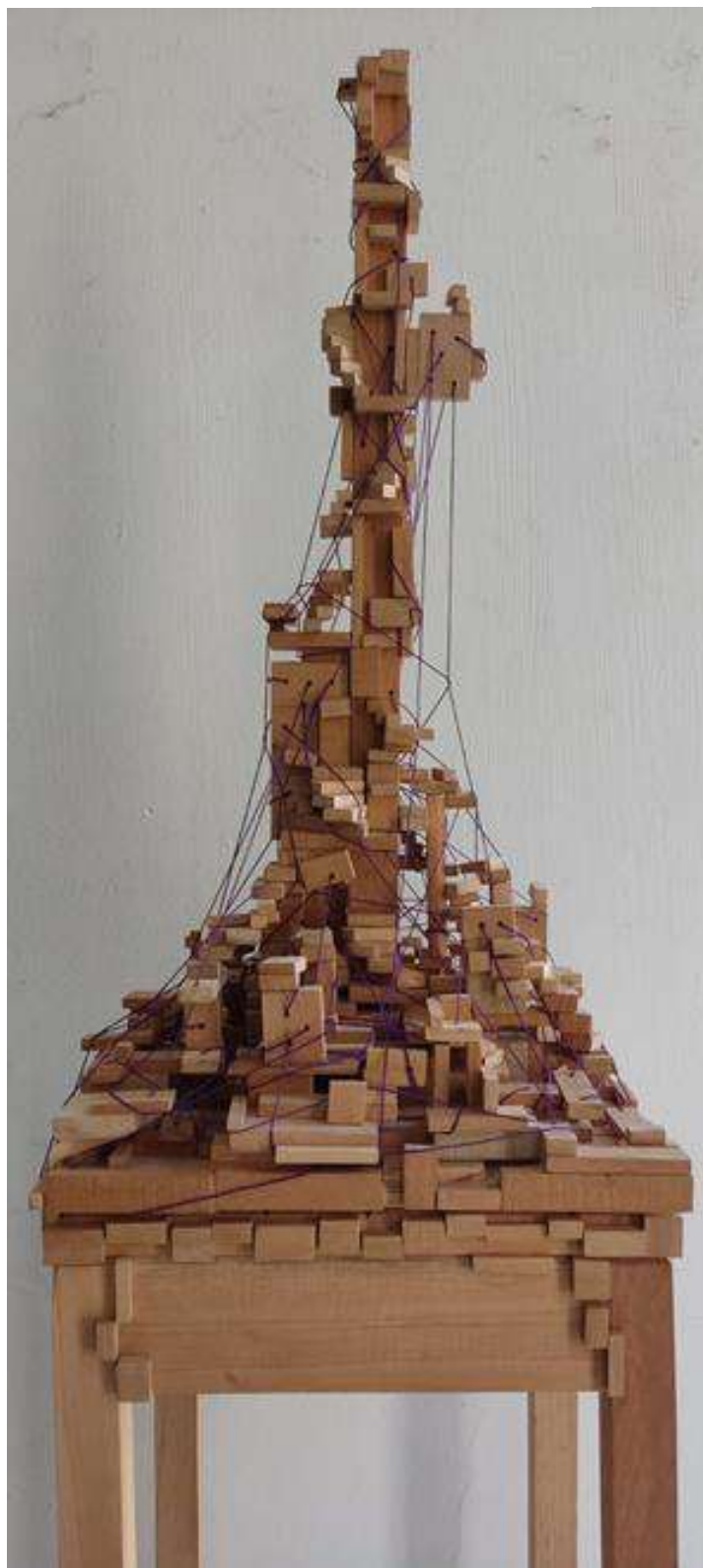

Figura 35. *Pieza con espejo finalizada*

Figura 33. *Laberinto: Creación de Escenarios Geométricos*

Figura 34. *Laberintos Creación de Escenarios Geométricos Vista de Angulo desde Arriba*

Figura 35. *Obra terminada puesta en sala. 2023*

Conclusiones

Se realizó la búsqueda del símbolo del laberinto desde su expresión etimológica, cultural y artística para entender el contexto del trabajo tridimensional. Los tres materiales fueron expresados con su concepto bajo la percepción personal de la autora en el reflejo, espacio y conexión. Este proyecto materializa la formación académica de la autora, logrando desarrollar un método creativo que va a permitir seguir haciendo este tipo de creaciones en el futuro, donde se encontró por medio del laberinto la forma de expresión tanto formal como personal.

La investigación bibliográfica permite una orientación eficaz hacia el proyecto plástico mediante los artistas referenciados que expresan su percepción de la realidad y su propio laberinto personal. El proceso de experimentación con los materiales constituye el punto de partida para comenzar a realizar estos escenarios laberínticos personales, que se fueron construyendo con el tiempo por medio de maquetas, bocetos y hasta por intuición de la autora llegando a los resultados esperados. De igual manera especificar tres conceptos que envuelvan el significado del laberinto íntimo hacia procesos de introspección fue primordial para unificar las piezas tridimensionales.

Referencias

Aguilera, S. (2014). Textiles ralámuli: hilos, caminos y el tejido de la vida.

<http://bdjc.iaa.unam.mx/items/show/55#lg=1&slide=0>

Baúl del Arte. (2017). LOS LABERINTOS [Blog].

<http://baulitoadelrte.blogspot.com/2017/09/los-laberintos.html>

Baudrillard, J. (1981). *El sistema de los objetos*. Siglo xxi.

https://monoskop.org/images/1/18/Baudrillard_Jean_El_sistema_de_los_objetos_1969.pdf

Bellido Márquez, M. D. C. (2022). El hilo en la Mitología, la Literatura y el Arte clásicos y su significado reivindicativo en el Arte contemporáneo.

<https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC/article/view/6515/6686>

Borges, J. L. (1998). El libro. Borges oral, 9-23.

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64868887/7_completo_Libro_de_J.L._Borges-libre.pdf?1604689701=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLibro_de_J_L_Borges.pdf&Expires=1686316024&Signature=M~woEV-KxEIJvkhyxD1KtRh0-3B3xDV73jNhhOppDjylpX~0z899GR40EtRZki-5f2oXtvJX0K5fehEwz~DW2k7qG2~3nXfhcVNRqqdif2hVfp4od0lQ5qrMjhWVvKr5vTuhl4-sSi4EGZ7iFiWIJn2JDWkPGyzpaUajxm~4HgFQBrGGT~stn0h9wmOnc8HujGoTFgkAIGo0BbFzU-Gex2qYgsI7bBnhkvQJWDWcj02ivx72PkW42Nptp3InRfEgMd9Dd8XhNAzotGnbew~kIaIzMxfsLIhkB~dVsvOrsjUkp557BqgdLvZIJ58to6IJEq1m863Nm4CID4tbDP6A_&

[Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](#)

del Río, M. B. L. (2021). Símbolo, geometría y filosofía oriental en la escultura de Oteiza. *AusArt*, 9(2), 145-165.

<https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/133827/2021%20AUSART.pdf?sequence=1>

Casin. A. y Smithson, R. (2017). Los no-lugares de Robert Smithson. Arquine.

<https://arquine.com/los-no-lugares-de-robert-smithson/>

Federico, C. V., Díaz, N. A., & Arias Mercader, M. J. (2009). El laberinto, no sólo un problema topológico. In II Jornadas de Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales 28 al 30 de octubre de 2009 La Plata, Argentina. Un espacio para la reflexión y el intercambio de experiencias. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Ciencias Exactas y Naturales.

https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.601/ev.601.pdf

Cruz Vaca, A. D. (2015). *El laberinto como construcción del espacio* (Bachelor's thesis, Quito: UCE). <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4150/1/T-UCE-0002-51.pdf>

Chevalier, J., & Gheerbrant, A. (1986). Diccionario de los símbolos. *São Paulo*.

https://www.academia.edu/44406715/Diccionario_de_los_simbolos_Chevalier_Jean

Durand, G., & Rojzman, M. (1971). *La imaginación simbólica*. Buenos Aires: Amorrortu.

<https://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-i/files/2016/09/La-Imaginacion-Simbolica-Gilbert-Durand.pdf>

Erick, G. (2014). Hilos y cartas enredados. El periódico mediterráneo.

<https://www.elperiodicomediterraneo.com/mediterraneo-en-valencia/cuadernos/2014/09/21/hilos-cartas-enredados-41858816.html>

Jung, C. G. (1966). *El hombre y sus símbolos* (No. 04; BF173, J8.).

<https://materialdeconsultaib.files.wordpress.com/2016/05/art-jung-carl-gustav-el-hombre-y-sus-simbolos.pdf>

Marina, J. A. (2006). *El laberinto sentimental* (Vol. 215). Anagrama.

https://www.google.com.co/books/edition/El_laberinto_sentimental/stA3DwAAQBAJ?hl=es&gbpv=1&printsec=frontcover&bshv=ncc/1

Perilli, C. N. (1983). El símbolo del espejo en Borges. *Revista chilena de literatura*, 149-157.

<https://revistaliteratura.uchile.cl/index.php/RCL/article/view/41322/42871>

Tejada, S. (2014). El laberinto Onírico y la Torre Poética.

<https://repositorio.unam.mx/contenidos/74695>

Torres, S. (2021). [In the beginning was...](#) de Chiharu Shiota. Plataforma de Arte

Contemporáneo. <https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/in-the-beginning-was-de-chiharu-shiota/>