

VIGILIA

JORGE ALBERTO UGARTE CASTAÑEDA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2017**

VIGILIA

JORGE ALBERTO UGARTE CASTAÑEDA

**Trabajo de proyecto de grado presentado como requisito para optar al título
de Maestro en Bellas Artes**

Director

MARTÍN ALONSO CAMARGO FLÓREZ

Magíster en Semiótica

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA**

2017

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	11
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	12
2. JUSTIFICACIÓN.....	14
3. OBJETIVOS.....	16
3.1 OBJETIVO GENERAL	16
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	16
4. PROCESO	17
4.1. MARCO TEÓRICO	17
4.2 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.....	17
4.2.1 Vigilia.	17
4.2.2 Relato Vertical.....	18
4.2.3 Recorrido.	20
4.2.4 Relación Espacial: Caverna-Montaña.....	21
4.2.4.1 Caverna.	21
4.2.4.2 Montaña.....	23
4.2.5 La Instalación.....	25
4.2.6 El Color.	27
4.3 DESCRIPCIÓN FORMAL	28
4.3.1 Antecedentes	28
4.3.2 Exploración de Materiales.....	33
4.3.3 La Obra, Vigilia.	34
4.3.4 Objetos Tridimensionales en <i>Vigilia</i>	40

4.3.4.1 La Caverna	40
4.3.4.2 La Montaña	42
5. CONCLUSIONES	46
6. BIBLIOGRAFÍA	48

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Alucinaciones. Poliuretano y acrílico. 74x66x36cm. 2014	28
Figura 2. Wall. MDF, Poliuretano y acrílico. 95x95cm. 2014	29
Figura 3. Posibilidad. Preparación acrílica negra sobre poliuretano. 24 x 16 x 18cms. 2015.	30
Figura 4. Descenso. Preparación acrílica negra sobre poliuretano. 60 x 30 x 25cms. 2015.	31
Figura 5. Gruta. Preparación acrílica negra sobre poliuretano. 36 x 36 x 30cms. 2015.....	31
Figura 6. Manto. Preparación acrílica negra sobre polipiel. Dimensiones variables. 2015.....	32
Figura 7. Vertical. Preparación acrílica negra sobre cuero sintético. Dimensiones variables. 2016.....	32
Figura 8. Pruebas con poliuretano	33
Figura 9. Preparación acrílica.	34
Figura 10. Joseph Beuys, Rayo iluminando un venado. 39 elementos bronce, hierro y aluminio. Medidas variables. (1958–85).....	35
Figura 11. Ursula von Rydingsvard. Wall Pocket. Cedro, grafito. 13.5mX6mX5,5m. 2004.....	36
Figura 12. Ursula von Rydingsvard. Berwici Pici Pa. Cedro, grafito. 8mX5m. 2005.	37
Figura 13. Anish Kapoor. Mother as a Mountain. Madera, yeso y pigmento, 140X275X105cm. 1985.	38
Figura 14. Anish Kapoor, White sand, Red millet, Many Flowers. Diferentes mezclas y pigmento, 101X241.5X217.4 cm. 1982	38
Figura 15. Bocetos de montaje	39
Figura 16. Disposición final	39

Figura 17. El descenso. Proceso. 120cm X 30cmX30cm.	40
Figura 18. La posibilidad. Proceso. 60cmX40cmX45cm.....	41
Figura 19. La bóveda. Proceso. 60cmX50cmX60cm.....	42
Figura 20. La roca. Proceso. 70cmX130cmX42cm.....	43
Figura 21. La ascensión. Proceso. 110cmX122cmX40cm.....	44
Figura 22. La cúspide. Proceso. 120cmX60cm.....	45

RESUMEN

TITULO: VIGILIA *

AUTOR: JORGE ALBERTO UGARTE CASTAÑEDA **

PALABRAS CLAVE: VIGILIA, RELATO VERTICAL, CAVERNA, MONTAÑA, RECORRIDO.

DESCRIPCIÓN:

El proyecto instalativo *Vigilia* propone, a partir del análisis del discurso literario, una reflexión sobre el estado de atención del autor en relación al relato de su experiencia en la academia. El relato de esta propuesta se centra en el discurso de un recorrido en la relación espacial caverna-montaña, figuras de la interiorización humana.

Esta relación espacial es interpretada plásticamente en una instalación conformada por seis elementos tridimensionales, los cuales hacen referencia a las etapas del proceso académico del autor. Estas etapas son: el descubrimiento del poliuretano como soporte; la selección del color negro; la definición de la vocación; la elección de la caverna como un espacio de identificación íntima; la formulación del yo-artista del autor; la postulación de la montaña como un espacio de exteriorización de la intimidad. Los objetos tridimensionales en cuestión están divididos en dos categorías: los que representan la caverna (el descenso, la posibilidad, la bóveda) y los que representan la montaña (la roca, la ascensión, la cúspide). Estos seis elementos corresponden a las etapas del relato del autor.

Esta propuesta aborda una experiencia vigilante, un sentido observador, un carácter atento, un despertar sensorial que el individuo debe tener en su trayecto hacia lo desconocido, agreste, oscuro del cosmos y de sí mismo. El proyecto tiene su base en los conceptos de vigilia / relato vertical / relación espacial: caverna-montaña / recorrido / instalación / color.

---

* Proyecto de grado.

** Bellas Artes. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Universidad Industrial de Santander. Director: MARTÍN ALONSO CAMARGO FLÓREZ, Magíster en Semiótica.

SUMMARY

TITLE: VIGILIA *

AUTHOR: JORGE ALBERTO UGARTE CASTAÑEDA **

KEY WORDS: WAKE, VERTICAL STORY, CAVERN, MOUNTAIN, TOUR.

DESCRIPTION:

The *Vigilia* project proposes, based on the analysis of the literary discourse, a reflection on the state of attention of the author in relation to the story of his experience in the academy. The narrative of this proposal focuses on the discourse of a journey in the cavern-mountain spatial relationship, figures of human interiorization.

This spatial relation is interpreted plastically in an installation made up of six three-dimensional elements, which refer to the stages of the author's academic process. These steps are: the discovery of polyurethane as a support; selection of black color; the definition of the vocation; the choice of the cavern as an intimate identification space; the formulation of the author's self-artist; the postulation of the mountain as a space of exteriorization of intimacy. The three-dimensional objects in question are divided into two categories: those representing the cavern (the descent, the possibility, the vault) and those representing the mountain (rock, ascension, cusp). These six elements correspond to the stages of the author's narration.

This proposal addresses a vigilant experience, an observer, an attentive character, a sensorial awakening that the individual must have in his journey towards the unknown, wild, dark of the cosmos and of himself. The project is based on the concepts of wake / vertical story / spatial relationship: cavern-mountain / tour / installation / color.

---

* Graduation project.

** Fine Arts. Institute of Distance Education. Industrial University of Santander. MARTÍN ALONSO CAMARGO FLÓREZ director, Master in Semiotics.

INTRODUCCIÓN

El proyecto instalativo *Vigilia* propone, a partir del análisis del discurso literario, una reflexión sobre el estado de atención de un sujeto con respecto al relato de su experiencia de vida. El relato de esta propuesta se centra en un recorrido en la relación espacial abajo-arriba, más exactamente, caverna-montaña, entendidas como figuras de la interiorización humana. Esta relación espacial es interpretada plásticamente en una instalación compuesta por seis elementos tridimensionales, los cuales son el resultado de un proceso evolutivo por parte del autor respecto a la técnica de manejo del poliuretano, al estudio de la pigmentación, a la búsqueda de la identidad plástica-conceptual.

En las páginas que siguen se puede evidenciar, de un lado, el desarrollo conceptual del proyecto, la fundamentación de las nociones de estado de vigilia / relato / recorrido / caverna / montaña / instalación. De otro lado, el repaso por algunos referentes que clarifican la idea central a ejecutar. Asimismo, el desarrollo formal, los seis objetos tridimensionales que forman parte del planteamiento artístico, de cómo se llega a establecer su configuración, su textura, su pigmentación.

Los objetos tridimensionales en cuestión están divididos en dos categorías: los que representan la caverna (el descenso, la posibilidad, la bóveda) y los que representan la montaña (la roca, la ascensión, la cúspide). Estos seis elementos corresponden a las etapas del relato del autor.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El proyecto *Vigilia* tiene como punto de partida la inquietud del autor de cómo comprender su proceso plástico y conceptual en la academia y cómo interpretarlo plásticamente. Para poder abordar esta preocupación, el autor plantea valerse del relato de su experiencia para dar una posible explicación de cómo fue su recorrido, cuáles fueron las etapas o estados, cuál es su finalidad como sujeto artístico. Algunos conceptos del análisis del discurso literario (narrar, relato, discurso, identidad, modelo cultural) permitirán hacer una aproximación a la comprensión del proceso del autor en la academia.

El relato del autor inicia con el primer momento consiente de la experiencia, el taller de modelado del cuerpo (quinto semestre) con una aproximación a diferentes materiales para ejecutar objetos tridimensionales: arcilla, harina de trigo, yeso, madera, resinas. En este taller, el autor descubrió las diferentes posibilidades de la resina de poliuretano expandido para creación de elementos con características orgánicas. Simultáneamente, el taller de expresión con el dibujo (quinto semestre) se vio la necesidad de llevar a cabo dibujos en diferentes soportes y diferentes colores para montar las propuestas. En esta etapa, el color negro fue seleccionado como base de toda la idea del autor, la creación de un universo propio. Posteriormente, el taller de expresión con el dibujo II (sexto semestre) permitió la reflexión sobre la idea lo que impulsa al artista a crear. Esta idea lo llevo a proponer la vocación, una fuerza integradora que llama a crear.

Seguidamente, el taller de expresión pictórica III (séptimo semestre) planteó como eje temático la postulación de una serie de piezas donde se evidenciara una identidad plástica. La respuesta del autor fue la postulación del tema la caverna entendida como un espacio de identificación íntima. Al mismo tiempo, el taller de

técnicas de escultura III (séptimo semestre) formuló la realización de un autorretrato sonoro. Él propuso la idea de una exploración interna al cuerpo rocoso. La temática de la caverna se prestaba para realizar un tránsito íntimo, la formulación del yo-artista del autor. Finalmente, el taller integral de tres dimensiones (octavo semestre) programó la realización de una instalación en el espacio público. Para esta actividad, el autor desarrolló la idea de un conjunto de montañas como una idea de exteriorización de la intimidad.

En el anterior relato se aprecian seis acontecimientos o etapas importantes en el recorrido académico del autor: el descubrimiento del soporte, el poliuretano; la selección del color negro; la definición de la vocación; la elección de la caverna como un espacio de identificación íntima; la formulación del yo-artista del autor; la postulación de la montaña como un espacio de exteriorización de la intimidad.

Es en este relato que se funda el *Vigilia*, el entendimiento del recorrido narrativo del sujeto inserto en el espacio de una instalación con la que se espera que inicie su recorrido. Esta propuesta aborda una experiencia vigilante, un sentido observador, un carácter atento, un despertar sensorial que el individuo debe tener en su trayecto hacia lo desconocido, agreste, oscuro del cosmos y de sí mismo. Una ruta plástica que pretende representar dos figuras de la interiorización humana, la caverna y la montaña.

El proyecto está fundado en seis ideas *vigilia / relato vertical / relación espacial: caverna-montaña / recorrido / instalación*. Ahora bien, a partir de estas ideas ¿Cómo generar una instalación a partir de la cual el autor pueda comprender su proceso plástico-conceptual en la academia y, a su vez, el sujeto expectante pueda hacer frente a un recorrido contemplativo por entre seis elementos tridimensionales que representan la relación espacial caverna-montaña?

2. JUSTIFICACIÓN

El proyecto *Vigilia* trata del estado del autor de estar atento a su proceso plástico-conceptual en la academia. Generalmente, al final del plan de estudios universitarios en bellas artes surgen en el estudiante una serie de cuestionamientos ¿cómo me defino plásticamente? ¿Cuál es mi propuesta estética? ¿Qué conceptos utilizo en mis propuestas? ¿Quién soy como futuro sujeto artístico? En este punto se hace necesario hacer una retrospectiva atenta del proceso vivenciado durante la academia para tratar de comprender lo que se hizo, por qué se hizo y cómo se hizo.

La propuesta intenta comprender el proceso plástico y conceptual del autor en la academia con base en algunos conceptos del análisis del discurso literario: narración, relato, discurso, identidad, modelo cultural. La importancia de emplear estos conceptos en *Vigilia* es de hacer evidente el relato del autor sobre por qué la espuma de poliuretano como soporte, el negro como color único, lo orgánico como textura, el yo como tema central, la relación espacial caverna-montaña como modelo cultural. Es importante aclarar que este proyecto presenta seis objetos tridimensionales debido a que en el momento del relato las ideas se planteaban bajo la noción de la tridimensionalidad. Además, la técnica de la instalación es seleccionada ya que serie de objetos es concebida como una representación de una relación espacial que se extiende en un lugar para ser recorrida y contemplada.

Entonces, en *Vigilia*, la instalación es pertinente porque permite un recorrido; las seis piezas que la conforman son entendidas como las seis etapas en la narración del autor; la caverna-montaña por ser en literatura modelos de ordenación del mundo que permiten la construcción de la personalidad; los seis elementos tridimensionales están ejecutados en poliuretano para sustentar la textura rocosa

presente en caverna-montaña; el color negro es elegido como pigmento por su sentido de lo primigenio.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Generar una instalación a partir de la cual el autor pueda comprender su proceso plástico-conceptual en la academia y, a su vez, el sujeto expectante pueda hacer frente a un recorrido contemplativo por entre seis elementos tridimensionales que representan la relación espacial caverna-montaña.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar seis objetos tridimensionales en poliuretano que representen las etapas del recorrido en la relación espacial caverna-montaña.
- Determinar la finalidad del relato del autor en su proceso plástico-conceptual en la academia a partir del análisis del discurso literario.

4. PROCESO

4.1. MARCO TEÓRICO

4.2 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

Vigilia intenta comprender el proceso plástico y conceptual del autor en la academia a partir de algunos conceptos del análisis del discurso literario, tales como narrar, relato, discurso, identidad, modelo cultural. La intención del autor es comprender la propuesta de su discurso artístico analizado como una sucesión de acontecimientos, los cuales originan ciertos elementos o ideas particulares del autor: el soporte, el color, la cualidad, la vocación, la identidad y el sí-mismo. El acercamiento conceptual del proyecto propone una profundización sobre las ideas que definen: vigilia, relato vertical, recorrido, relación espacial caverna-montaña y sus etapas, instalación.

4.2.1 Vigilia. El término *Vigilia* proviene del latín *vigilia*, refiriéndose al estado de quien se halla despierto o en vela. Una condición de estar advertido, vivo, atento respecto a una situación, persona o cosa. Ahora bien, el estado de vigilia se da por un alto nivel de actividad en relación al intercambio de información entre el individuo y su entorno. La conservación de la conducta de alerta depende del nivel de información sensorial que ingresa y del nivel de información motora que sale. El estado de vigilia se manifiesta en una sucesión de parámetros tales como las sensaciones, las percepciones, la atención, la memoria, los instintos, las emociones. Generalmente se está en un estado de vigilia, cuando se está despierto, incluso cuando se está durmiendo.

Jean-Luc Nancy habla de la idea del alma está en vela continua, sea bajo el sueño o bajo la vigilia, ella siempre está atenta a dar forma y tonalidad a las figuras de la existencia, a recibir y emitir las manifestaciones del entorno y de otros individuos.

Jamás, sin embargo, jamás duerme el alma. Ese ausentarse de sí en sí le es desconocido. [...] Pero el alma anima tanto el sueño como la vigilia. Durmiente, es igual de vigilante, y por eso mismo no duerme. Tampoco está despierta: es lo que dormita sin cesar en la vigilia, y lo que vela y vigila en el sueño: es por ambas partes, y en toda oportunidad, aquello que, al dar forma y tonalidad a una presencia, se mantiene en los bordes, en los contornos. [...] El alma modela y modula la forma del dormido al igual que la del despierto: recibe y emite para cual las señales del resto del mundo, pero también las señales del otro.¹

4.2.2 Relato Vertical. *Vigilia* tiene por finalidad comprender el proceso plástico y conceptual del autor en la academia. A partir de la teoría del análisis del discurso literario, el autor tiene la intención de analizar la construcción de su discurso artístico, entender que sucesión de acontecimientos dieron origen a algunos elementos e ideas que le son particulares: el soporte, el color, la vocación, la identidad y el sí-mismo. Para este efecto, este apartado propondrá algunos conceptos que fundan el génesis de este proyecto: narración, relato, identidad, realidad, espacio, arriba-abajo, montaña, caverna.

Según el psicólogo cultural, Jerome Bruner², cuando el hombre narra hace un acto interpretativo del relato de la vida individual o colectiva, transgrede lo banal para convertirlo en epifánico, construye su identidad, promueve mundos posibles,

---

¹ NANCY, Jean-Luc. La tumba del sueño. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2007. P.,51-52.

² BRUNER, Jerome. La fábrica de historias. Derechos, literatura, vida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003. ISBN 950-557-560-2.

modela la mente del ser humano, da un sentido a la realidad. Es en toda narración donde ocurren las acciones del hombre y su contexto, el espacio y el tiempo se vuelven aspectos importantes para comprender las reacciones de los individuos.

Al narrar se hace una interpretación del relato, para el teórico literario Gérard Genette, el “relato designa el enunciado narrativo, el discurso oral o escrito que entraña la relación de un acontecimiento o de una serie de acontecimientos [...]”³. Efectivamente, ese discurso producido implica un entramado de eventos que se enlazan entre sí para erigir una identidad individual que le otorga un sentido a la realidad.

Yuri Lotman señala que “el lenguaje de las relaciones espaciales se revela como uno de los medios fundamentales de interpretación de realidad. Los conceptos alto-bajo [...] se revelan como material para la construcción de modelos culturales de contenido absolutamente no espacial y adquieren significado”⁴. Es así como la característica espacial alto-bajo es dotada de una oposición: arriba-abajo, claro-oscuro, bueno-malo. A partir de estas nociones “se crea un modelo preciso de ordenación del mundo orientado en vertical. En una serie de casos, alto se identifica con amplio espacio y bajo con estrechez, o bajo con materialidad y alto con *espiritualidad*.”⁵.

El drama vertical, arriba-abajo en la literatura posee un rol muy importante en las narraciones ya que simbolizan el lugar de la identificación donde se da un proceso de interiorización psicológica, según el cual el individuo llega a ser él mismo y alcanza la madurez. Dos figuras utilizadas en la literatura que representan la polaridad de la verticalidad (arriba-abajo) son la montaña y la caverna. Para poder llegar a alguno de los extremos de lo vertical, el sujeto en su viaje experiencial debe asimilar todo el mundo colectivo que, con riesgo de perturbarlo se imprime

---

³ GENETTE, Gérard. Figuras III. Barcelona: Editorial Lumen S.A., 1989. ISBN 84-264-2358-2. Página 81.

⁴ LOTMAN, Yuri. Estructura del texto artístico. Madrid: Ediciones Istmo, 1982. ISBN 84-7090-088-9. Página 270.

⁵ Ibid., p. 272.

en él, e integrar esas aportaciones a sus propias fuerzas de manera que se construya la propia personalidad y que tal personalidad se adapte al flujo de los acontecimientos.

Quien transita la caverna debe hacer frente a un paisaje oscuro, un espacio en el que participan las fuerzas subterráneas, las entidades que lo habitan son más misteriosas, sus paredes están enterradas, el alma del viajero está encerrada. Mientras en la caverna, el drama se exagera por la oscuridad, en la montaña, el drama mengua un poco a causa de la luz. El viajero de trayectoria ascendente tiene pensamientos luminosos, el paisaje es claro, las fuerzas celestes circundan el lugar, las entidades montañosas se manifiestan con vida, las paredes de la montaña se elevan agrestes dispuestas para ser escaladas. La noción de oscuridad y luminosidad se puede observar en Gaston Bachelard en su análisis de los espacios subterráneos, el sótano, y los espacios elevados, el tejado, al indicar: “hacia el tejado todos los pensamientos son claros [...] (el sótano) es ante todo el ser oscuro de la casa, el ser que participa de los poderes subterráneos.”⁶.

En grandes rasgos la propuesta *Vigilia* es una instalación fundada en la idea de estar vigilantes ante un recorrido por entre la caverna y la montaña. En este orden de ideas, cada trayecto propone tres etapas representadas por un objeto tridimensional: en la figura cavernosa se tiene el descenso / la posibilidad / la bóveda y la figura montañosa se presenta la roca / la ascensión / la cúspide. Así, El proyecto se compone de un total de seis objetos tridimensionales que proponen un recorrido asociado a la polaridad formada por la caverna y la montaña.

4.2.3 Recorrido. El recorrido es un trayecto que se resume en una búsqueda que lleva al descubrimiento de un algo. Es la progresión, el desplazamiento por el

---

⁶ BACHELARD, Gaston. La poética del espacio. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2005. ISBN 968-16-0923-9.p. 48,49.

espacio. Joseph Campbell⁷ entiende el recorrido como una ventura y le da una serie de calificativos para dramatizar su valor: única, peligrosa, impredecible. El avance en la aventura supone, en quien la realiza, una metamorfosis de estados al experimentar diferentes estímulos durante la acción. Tomar una posición para la contemplación el paisaje externo del recorrido desemboca en una agudización en lo íntimo del individuo observador. Generalmente los trayectos de orientación descendente y ascendente conforman la revelación sobre la vida y es la prueba para la purgación. La travesía del individuo es fundamentalmente interior es en los extremos de abajo o arriba donde se vencen los temores, se generan fuerzas que preparan a la interiorización del ser.

4.2.4 Relación Espacial: Caverna-Montaña. En este apartado se presenta las nociones caverna y montaña, una profundización teórica de su significado y, posteriormente, las etapas que cada una tiene en el recorrido según el autor. Se hace imperativo aclarar que las etapas presentadas corresponden a ideas más no a partes geográficas de la caverna o la montaña.

4.2.4.1 Caverna. La selección de la temática de la *Caverna* se da por el hecho de ser un vocablo que imanta una serie de significados y metáforas que tiene que ver con el esquema narrativo de la vida del hombre, sus contingencias, encuentros. Generalmente, la vida de todo ser humano es un viaje, un relato de lo que él hace o deja de hacer, de cómo otros relatos lo afectan, de cómo busca entrar en comunión con sí mismo y el universo. En algunos textos literarios, filosóficos, religiosos, la *Caverna* es presentada como un lugar importante en la formación de la conciencia del individuo.

Frecuentemente, “La caverna simboliza el lugar de la identificación, es decir, el proceso de interiorización psicológica, según el cual el individuo llega a ser él

---

⁷ CAMPBELL, Joseph. El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2006.

mismo y alcanza la madurez. Le es necesario para ello asimilar todo el mundo colectivo que, con riesgo de perturbarlo se imprime en él, e integrar esas aportaciones a sus propias fuerzas de manera que se construya la propia personalidad y que tal personalidad se adapte al mundo ambiente en vías de organización”⁸. Así, la temática en cuestión desarrolla una revisión simbólica de la *Caverna*, un lugar de paso entre los estados colectivo e individual enmarcada en la búsqueda, el renacimiento.

Etapas Correspondientes a la Caverna

- El Descenso. El descenso es la acción y efecto de descender, el acto de desplazarse desde un lugar a otro más bajo. Ir hacia abajo implica adentrarse en lo desconocido, en lo sombrío, en lo incierto. Estar en las entrañas de la tierra es un adentrarse en el inconsciente, un descenso en sí mismo. Este desplazamiento indica la búsqueda de un centro, un espacio personal en la inmersión terrena. El descenso se asocia a las nociones de tristeza, privación y angustia frente a lo desconocido.
- La Posibilidad. En la senda subterránea existe la evidencia de múltiples pasajes, una red de galerías que se presentan frente al que desciende, la intriga subterránea. Ante la pluralidad de rutas a seguir existe la probabilidad de encontrar el sendero correcto, pero para lograrlo se debe meditar, tomar la decisión, afrontar lo que se avecina. La posibilidad ofrece todo un cruce de caminos, algunos de ellos no tienen salida, otros son más cortos, otros están más cercanos al camino que conduce al centro. La esencia misma de este objeto es reducir en un espacio el enredo más complejo de senderos y retrasar así la llegada del viajero al punto que pretende alcanzar. El paso por la posibilidad permite el acceso al centro por una especie de viaje iniciático, una

---

⁸ CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, Alain. Diccionario de los Símbolos. Barcelona: Editorial Herder S.A., 1986. ISBN 84-254-1514-4. P., 267.

serie de pruebas que deben ser superadas. El tránsito por la posibilidad conduce también al interior de sí mismo, hacia una suerte de espacio interior y oculto donde reside lo más enigmático de la persona humana.

- La Bóveda. Este espacio es entendido como una galería subterránea, el punto más profundo del recorrido. La bóveda es generada por una forma de arco sostenido por paredes rocosas, un conducto más o menos horizontal que atraviesa un macizo cárstico. Este punto es la última etapa del viajero en su recorrido descendente. En este espacio se da una transformación del yo para marcar el triunfo de lo espiritual sobre lo material, de lo perenne sobre lo perecedero, de la reflexión sobre el instinto. En este punto se da el paso de lo único hacia lo múltiple, de lo interior hacia lo exterior, es el paso al proceso de emanación y de divergencia donde se reúnen como en su principio todos los procesos de retomo y de convergencia en su búsqueda de la unidad. En ella se alcanza la interiorización por el descenso, la primera de las pruebas para la interiorización plena.

4.2.4.2 Montaña. La noción montaña contiene toda una serie de referencias iniciando por su carácter de altura, la distancia vertical del cuerpo montañoso a la superficie de la terrestre; el centro, punto donde la elevación montañoso tiene su natural asiento y acomodo. Siendo que la montaña está dominada por este carácter vertical participa del simbolismo de la trascendencia y de la manifestación. Es en esta verticalidad que se da el encuentro entre el cielo y la tierra, la morada de las fuerzas celestes y la culminación de la ascensión humana. Observado desde lo alto, el cuerpo montañoso “aparece como la punta de una vertical; es el centro del mundo; vista desde abajo, desde el horizonte, aparece como la línea de una vertical, el eje del mundo, pero también la escala, la pendiente a escalar”⁹.

---

⁹ Ibid., p. 722.

La elevación montañosa expresa también las nociones de estabilidad, su cualidad de mantener el equilibrio sin el riesgo de caer o desaparecer. Así mismo, cuando el ser humano admira este elemento rocoso entra en un estado de ensueño al contemplar lo inmenso. Gaston Bachelard dice al respecto: “El alma distendida que medita y que sueña, una inmensidad parece esperar a las imágenes de la inmensidad. El espíritu ve y revé objetos. El alma encuentra en un objeto el nido de su inmensidad”¹⁰. En este punto, lo vasto del elemento está en el observador, adherido a una expansión del ser. El espectáculo de la montaña ayuda a desplegar una grandeza íntima en el observador, una intensidad del ser que crece en una perspectiva de inmensidad íntima. La grandeza vertical de la montaña aumenta a medida que la intimidad en el observador se acentúa.

Etapas Correspondientes a la Montaña

- La Roca. La roca es una masa que se presenta como una pieza intermedia entre el movimiento de abajo-arriba. Por intermedio de ella, el viajero se extrae de las profundidades y entra en las aventuras de lo alto. Ella está determinada como un paso estático, sólido, firme, fuerte, valores que resumen su función inmóvil e inmutable como frontera entre dos polos que invitan al caminante a continuar su viaje.
- La Ascensión. La ascensión reduce la distancia entre cielo y tierra, indica una noción de elevación. Ella alude a la simbólica de la verticalidad dada por el escalamiento gradual y una ruta de comunicación de doble sentido en diferentes niveles. En ella se aprecia los intercambios, los movimientos de paso entre las profundidades y las superficies, el cambio de condición se da por una sucesión de estados espirituales que el viajero experimenta al marcar su ascenso.

---

¹⁰ BACHELARD. Op.cit., p. 228

- La Cúspide: La cumbre puntiaguda de los montes, es la culminación, el ápice, el punto más alto que alcanza una cualidad, una sensación, un proceso, o un ser. La cúspide se muestra como un lugar hostil e inaccesible donde se desencadenan los elementos. Además, es un espacio sagrado, vetado para los no merecedores, donde los hombres y la divinidad se encuentran, entran en contacto. La cúspide es el lugar donde termina la prueba y se da la interiorización final del caminante.

4.2.5 La Instalación. *Vigilia* es propuesta como un proyecto instalativo donde los objetos tridimensionales se extienden en el espacio expositivo. Para Boris Groys¹¹, el espacio expositivo puede ser considerado como una extensión del espacio público el cual es habitado por los sujetos que lo circulan, lo observan, lo viven. En la instalación, la extensión espacial es pública, vacía, neutra, su objetivo principal es conseguir que los objetos artísticos ubicados dentro de ella sean fácilmente accesibles a la mirada del espectador.

La instalación aloja todo lo que circula en la civilización: elementos bidimensionales o tridimensionales, textos, sonidos, imágenes estáticas o en movimiento. Además, muta de forma radical la concepción del espacio expositivo, lo privatiza simbólicamente para darle al artista la posibilidad de administrarlo según su intención. De esta manera, el artista selecciona a voluntad los objetos a incluir y su distribución espacial. Es en esta dinámica que la instalación modifica el vacío, ese espacio neutral y público en una obra de arte individual proponiendo al espectador percibir el espacio holístico y totalizante de la obra de arte. Todo lo que se contiene en este lugar pasa a ser parte de la obra, incluso el mismo espacio.

La técnica instalativa da cuenta de una selección, de una serie de decisiones, de un método de inclusión y exclusión, de una idea de extensión o reducción que se

---

¹¹ GROYS, Boris. Politics of Installation. E-FLUX Journal #2. January, 2009. [En línea]. Disponible en: <http://www.e-flux.com/journal/02/68504/politics-of-installation/> [citado el 9 de febrero de 2017].

encuentran bajo el control del artista. Se ha hablado de que artista privatiza el espacio expositivo, por voluntad lo selecciona, lo organiza para luego abrirlo al espectador transformado en una plataforma para discusión pública, el intercambio de ideas, la producción de conocimiento. Para Groys¹², el artista define las normas que la comunidad espectadora debe apelar tales como la distribución de las piezas, la imposibilidad o imposibilidad de circular por entre ciertos objetos, la delimitación de los espacios.

Una instalación genera un colectivo de espectadores gracias a su carácter holístico, unificador del espacio. El espectador de la instalación no es un sujeto aislado, es un conglomerado de individuos y son ellos quienes perciben la instalación, acción con la cual empiezan a ser parte de la misma. Esa relativa deslocalización transitoria propuesta por la instalación permite que el espectador reflexione sobre su condición de habitante de un espacio y reflexione sobre los objetos que lo rodean y sus circunstancias, sobre su posibilidad de fluir y circular en un aquí y un ahora.

Así mismo, Josu Larrañaga señala que las propuestas instalativas van dirigidas “a aquel a quien se invita a entrar en el lugar de la representación para pasear entre los signos dispersos en ella. Más aún, en este caso no sólo se le reclama para recorrer el espacio, rodear los objetos artísticos, mirarlos o relacionarlos, se le llama fundamentalmente para que interfiera, es decir, para que el mismo se introduzca entre los signos, huellas o reflexiones, y manipule las propias operaciones y reglas sintácticas que pueden cargar a aquéllos de sentido.”¹³.

Los seis elementos tridimensionales en *Vigilia* se encuentran colocados directamente en el suelo sin ninguna estructura intermediaría con el objetivo de reducir la escultura a la esencia misma del objeto, desvanecer el concepto de

---

¹² Ibid., p. 4.

¹³ LARRAÑAGA, Josu. Instalaciones. Donostia-San Sebastián: Editorial Nerea S.A., 2001. ISBN 84-89569-52-5. P., 30.

elemento meramente vertical. Otro aspecto importante es mencionado por Javier Maderuelo aludiendo al artista Carl Andre: “la necesidad de que el espectador se vea obligado a hacer el esfuerzo de levantar o bajar la mirada en dirección a una escultura y no se limite a mirar hacia delante.”¹⁴.

4.2.6 El Color. El color en la instalación *Vigilia* es importante ya que ayuda a definir el concepto de la obra. La propuesta instalativa está constituida por una serie de piezas, todas recubiertas por un pigmento negro. Este color se ha convertido en una verdadera devoción para el autor. En este punto se hace necesario explorar ciertos conceptos culturales occidentales sobre sus valores dejando de un lado el fatalismo y negativismo que lo acompaña.

Para este efecto todos los conceptos trabajados en este apartado corresponden al diccionario de símbolos¹⁵ para la palabra negro. Este color posee un valor absoluto y está situado al extremo frío de la gama cromática, según su matiz evidencia la ausencia o suma de los colores, en su negación o en su síntesis. Simbólicamente, el negro está asociado a lo frío, lo primordial. Este es el color de las profundidades, el estado de calma absoluta e invariable. El negro es el color del duelo, indicando la existencia de una nada, un silencio, la renuncia a todo lo banal. Otra de las ideas que transmite el negro es la noción de tierra comprendida como vientre materno en el cual se opera la regeneración del universo. El negro es comparado con lo profundo sugiriendo un centro de vida latente, una fuerza vital. Además, el negro significa la noche donde se tramán las acciones del día, así mismo es la sustancia universal, la materia prima, el gran caos original.

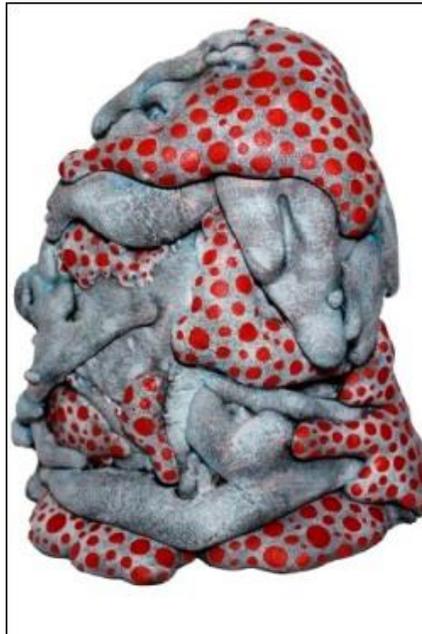
¹⁴ MADERUELO, Javier. La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneo, 1960-1989. Madrid: Ediciones Akal S.A., 2008. ISBN: 978-84-460-1261-0. P., 117.

¹⁵ CHEVALIER, GHEERBRANT. Op.cit., p. 747-749

4.3 DESCRIPCIÓN FORMAL

4.3.1 Antecedentes. *Alucinación* es un objeto tridimensional propuesto para la asignatura Técnicas de escultura I que hace referencia visual a la noción placer-alucinación. Esta pieza está realizada en poliuretano por el método de adición formando una composición que presenta formas irregulares. En este objeto artístico, la mezcla se vierte sin tener el control sobre su goteo, solamente, se modifica el sentido de la caída del mismo con el fin de integrar un carácter amorfo y poroso. El elemento tridimensional está cubierto con diferentes capas de color en pintura acrílica: negro, azul cobalto, amarillo de Nápoles y blanco de zinc. El último color es aplicado ligeramente para generar una cierta iluminación y sobre el cual se adicionan formas circulares en rojo primario.

Figura 1. Alucinaciones. Poliuretano y acrílico. 74x66x36cm. 2014

Wall es pieza pictórica concebida como una reinterpretación de los símbolos precolombinos de las culturas indígenas colombianas presentada en el Taller de expresión pictórica I (quinto semestre). El elemento tiene como soporte una

estructura en poliuretano llevada a cabo por goteo del material en grandes cantidades arrojado sobre papel. La idea es simular una acumulación de piedras, un tipo de empedrado sobre el cual se hacen las formas precolombinas.

La pieza está revestida de una capa de azul cerúleo sobre la cual se plasman las figuras propuestas ejecutadas en negro, blanco y rojo primario. Uno de los inconvenientes de esta propuesta es la fragilidad del pigmento sobre el soporte el cual tiende a desprenderse en algunas ocasiones.

Figura 2. Wall. MDF, Poliuretano y acrílico. 95x95cm. 2014

El proyecto *Caverna* es una propuesta instalativa para el Taller de expresión pictórica III (séptimo semestre) que se constituye por una serie de piezas reuniendo la pictórica, la escultórica semejando espacios del mundo subterráneo. Su ejecución se hace en poliuretano bajo la técnica de adición del componente sobre una estructura en papel arrugado que luego de la expansión y el secado de la mezcla se retira. Seguidamente, el elemento tridimensional es tallado para eliminar excesos, dar forma rocosa y después, recubrirlo con estuco plástico para disimular los poros del polímero. Con el objetivo de dar una mejor adhesión del

pigmento a la pieza, ésta se imprima. A continuación, se aplica una preparación hecha con pigmento negro, arena, aglutinante para acrílico, pegante y agua.

Una de las piezas está ejecutada en otro soporte, cuero sintético, un tejido blando que posee una riqueza de texturas y una cartografía dramática. Sobre el soporte se extiende de una capa de poliuretano para dar la sensación de grumos rocosos. Este sintético es imprimado para luego ser recubierto con la misma preparación que cubre los otros elementos. Una de las fallas de la pieza radica en el cuarteado de la capa de polímero esparcido por efecto de los pliegues del cuero.

Figura 3. Posibilidad. Preparación acrílica negra sobre poliuretano. 24 x 16 x 18cms. 2015.

Figura 4. Descenso. Preparación acrílica negra sobre poliuretano. 60 x 30 x 25cms. 2015.

Figura 5. Gruta. Preparación acrílica negra sobre poliuretano. 36 x 36 x 30cms. 2015.

Figura 6. Manto. Preparación acrílica negra sobre polipiel. Dimensiones variables. 2015.

Vertical es una obra desarrollada en el Taller integral de tres dimensiones (octavo semestre) que está conformada por doce piezas cónicas de diferentes tamaños realizadas en cuero sintético que se extiende en el espacio en forma de cordillera. Cada uno de los objetos está cubierto con la preparación acrílica negra anteriormente mencionada. Su aplicación se realiza a mano para favorecer la creación de una sensación de roca sensible al tacto.

Figura 7. Vertical. Preparación acrílica negra sobre cuero sintético. Dimensiones variables. 2016.

4.3.2 Exploración de Materiales. Durante varios semestres se exploró el uso y el comportamiento del material base para el proyecto *Vigilia*, la espuma de poliuretano y la preparación acrílica negra. La espuma rígida de poliuretano es un polímero que ofrece innumerables posibilidades plásticas, ésta se obtiene por la combinación de dos componentes (A y B) que se mezclan en partes iguales para conseguir el espumado. Cuando se da la reacción química, inicia su expansión, el contenido se vierte sobre una superficie de papel hasta que la misma se solidifique, su volumen final se da en 4 minutos. Posteriormente, se repite la operación hasta conseguir la estructura y forma deseada.

Figura 8. Pruebas con poliuretano

Este polímero es plástico poroso de gran versatilidad, imputrescible, estable frente al moho y a los detritus, inodoro y químicamente neutro. Además, es resistente a los materiales contenidos en pinturas, adhesivos, pastas bituminosas, conservantes de madera y masillas sellantes. De otro lado, se ha analizado su tiempo de acción para la ejecución de las piezas: tiempo de mezclado 4 minutos, de cremado 2 minutos, de elevación 2 minutos, alcance al tacto 5 minutos.

La preparación acrílica es una composición espesa como resultado de pigmento en polvo negro, resina 210, pegante líquido, arena y agua. El pigmento seleccionado es negro carbono de alta fuerza colorante, alta permanencia y estabilidad. El aglutinante para acrílico es un producto que se puede usar como

adhesivo y como imprimante. La resina 210 es una sustancia espesa, líquida, de color blanco lechoso en estado húmedo, pero incoloro y transparente una vez seco, asimismo, es una sustancia que alberga en su seno el pigmento y lo mantiene fijo.

El pegante líquido utiliza en su composición agua, resinas vinílicas, conservante y plastificante, estos ingredientes proveen a la mezcla de un refuerzo imprimante flexible y resistente. Todos estos ingredientes se mezclan y seguidamente se va adicionando la arena y el agua. La arena en su estructura es un conjunto de partículas de rocas disgregadas, útiles para la sensación rocosa que requiere el proyecto. El agua se emplea para disminuir el espesor de la preparación con el objetivo de hacer más práctica la aplicación de la preparación.

El procedimiento anteriormente descrito hace parte de un proceso llevado a cabo en las asignaturas Técnicas de escultura I (quinto semestre), Taller de expresión pictórica I (quinto semestre), Taller de expresión pictórica III (séptimo semestre) y Taller integral de tres dimensiones (octavo semestre).

Figura 9. Preparación acrílica.

4.3.3 La Obra, Vigilia. *Vigilia* es una instalación escultórica que toma como referente principal la obra de Joseph Beuys, *Rayo iluminando un venado* (*Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch*, 1958–85), la cual expresa una

directa relación con las fuerzas de la naturaleza, los estados de transformación. *Vigilia* se compone de una serie de seis objetos dispuestos en el espacio para evocar un emplazamiento natural cavernoso-montañoso, cada uno de los elementos está ejecutado para evocar texturas rocosas logradas por espuma de poliuretano.

Figura 10. Joseph Beuys, Rayo iluminando un venado. 39 elementos bronce, hierro y aluminio. Medidas variables. (1958–85)

Museo Guggenheim, Bilbao. Disponible en: <https://www.guggenheim-bilbao.eus/obras/rayo-iluminando-un-venado-2/> [citado el 3 de agosto de 2017]

Los seis objetos de la instalación están estructurados en espuma de poliuretano bajo la técnica de adición de la mezcla y, posteriormente, su talla con el fin de dar el efecto propuesto. Paso seguido, las piezas son recubiertas con una preparación acrílica negra obtenida de la combinación de arena, pegante líquido para madera, aglutinante, pigmento negro. Su aplicación se realiza a mano para favorecer la creación de una sensación de rocosa.

Para el desarrollo formal de este proyecto se toman como referentes los relatos plásticos de la artista alemana Ursula von Rydingsvard y del hindú, Anish Kapoor.

El trabajo de Ursula von Rydingsvard guía la ejecución de la idea de caverna en *Vigilia* debido a los conceptos plasmados en sus obras escultóricas, especialmente en *Wall Pocket* (2004) y *Berwici Pici Pa* (2004). Como indica el crítico de arte John Grande¹⁶, la artista se sirve en la mayor parte del tiempo de la madera para abordar sus piezas tridimensionales imbuidas de un pronunciado sentido de identidad humana y reminiscencias a la tierra. El resultado final de su proceso evidencia una cierta configuración orgánica, además, de un acabado cromático que unifica la superficie de sus objetos dando una sensación física de una unidad íntima. En von Rydingsvard existe una narrativa de lo espacial, temporal, individual, producto de su experiencia personal, una reivindicación a su identidad rural.

Figura 11. Ursula von Rydingsvard. *Wall Pocket*. Cedro, grafito. 13.5mX6mX5,5m. 2004.

VON RYDINGSVARD, Ursula, Nueva York. Disponible en: <http://www.ursulavonrydingsvard.net/> [citado el 3 de agosto de 2017]

¹⁶ GRANDE, John. *Diálogos, Arte-Naturaleza*. Madrid: Fundación César Manrique, 2005. ISBN: 84-88550-59-6

Figura 12. Ursula von Rydingsvard. Berwici Pici Pa. Cedro, grafito. 8mX5m. 2005.

VON RYDINGSVARD, Ursula, Nueva York. Disponible en: <http://www.ursulavonrydingsvard.net/> [citado el 3 de agosto de 2017]

La propuesta de Anish Kapoor orienta el desarrollo de la noción de montaña en *Vigilia*, particularmente en sus piezas: *Mother as a Mountain* (1985) y *White sand, Red millet, Many Flowers* (1982). De acuerdo con el curador, Henry Meyric Hughes¹⁷, encargado de la exposición del artista para el museo Reina Sofía en España, los fundamentos estéticos y teóricos de la obra de Kapoor están basados en el valor que confiere al color, a los materiales y a la cultura. El artista hindú expone que la expresión de lo celeste se centra en el color, en el pigmento pulverizado, en tanto materia no sólida. Él toma como base los mitos sobre el origen del mundo y del hombre como argumento principal de sus propuestas, en los que se ocupa de la representación de la idea de nacimiento, muerte, transición de estados.

---

¹⁷ MEYRIC, Henry. Exposición Anish Kapoor en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (5 febrero - 26 abril, 1991). [En línea]. Disponible en: <http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/anish-kapoor> [citado el 9 de febrero de 2017]

Debido a la disposición y concepción de sus piezas tridimensionales, éstas se extienden al ámbito de la instalación evidenciando el valor que concede al espacio inherente a la obra, al espacio que ocupa y su formato. Para Kapoor, el vacío es considerado como la oscuridad primigenia. Así, la propuesta adquiere un valor autónomo donde lo importante es la contemplación.

Figura 13. Anish Kapoor. Mother as a Mountain. Madera, yeso y pigmento, 140X275X105cm. 1985.

KAPOOR, Anish, Londres. Disponible en: <http://anishkapoor.com> [citado el 3 de agosto de 2017]

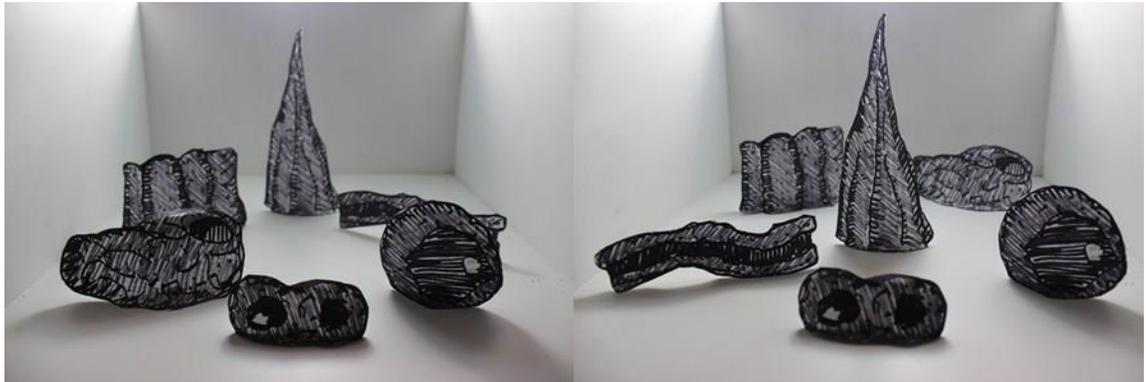
Figura 14. Anish Kapoor, White sand, Red millet, Many Flowers. Diferentes mezclas y pigmento, 101X241.5X217.4 cm. 1982

KAPOOR, Anish, Londres. Disponible en: <http://anishkapoor.com> [citado el 3 de agosto de 2017]

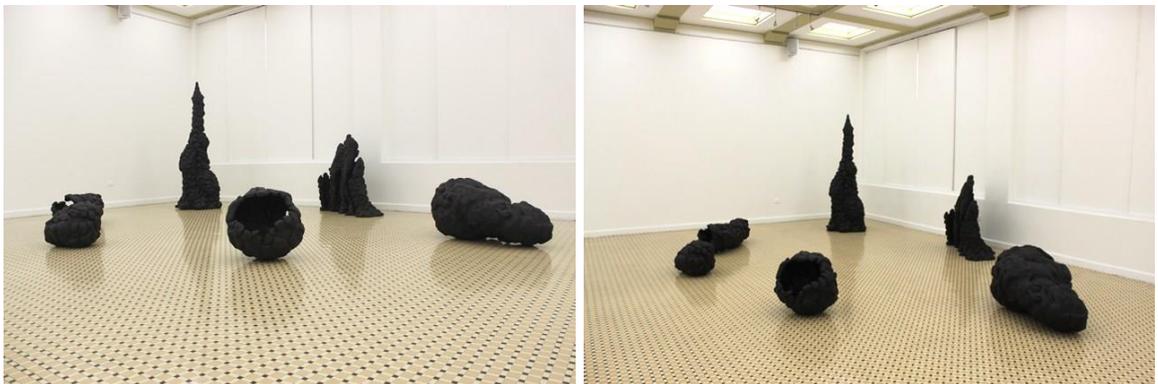
Los diferentes elementos son colocados directamente sobre el suelo de la sala expositiva y dependiendo de las medidas de la misma se dispondrán los objetos. A continuación se presentan los bocetos de la posible disposición.

Figura 15. Bocetos de montaje

Para la disposición final en la sala de exposiciones, la propuesta presenta un recorrido diferente siguiendo los conceptos sugeridos por el equipo de evaluadores del proyecto.

Figura 16. Disposición final

4.3.4 Objetos Tridimensionales en *Vigilia*

4.3.4.1 La Caverna

- El Descenso. Esta pieza tridimensional de 120cm X 30cmX30cm y de forma cilíndrica con una leve ondulación. La pieza está ejecutada en poliuretano en la técnica de adición y recubierta por la sustancia acrílica negra.

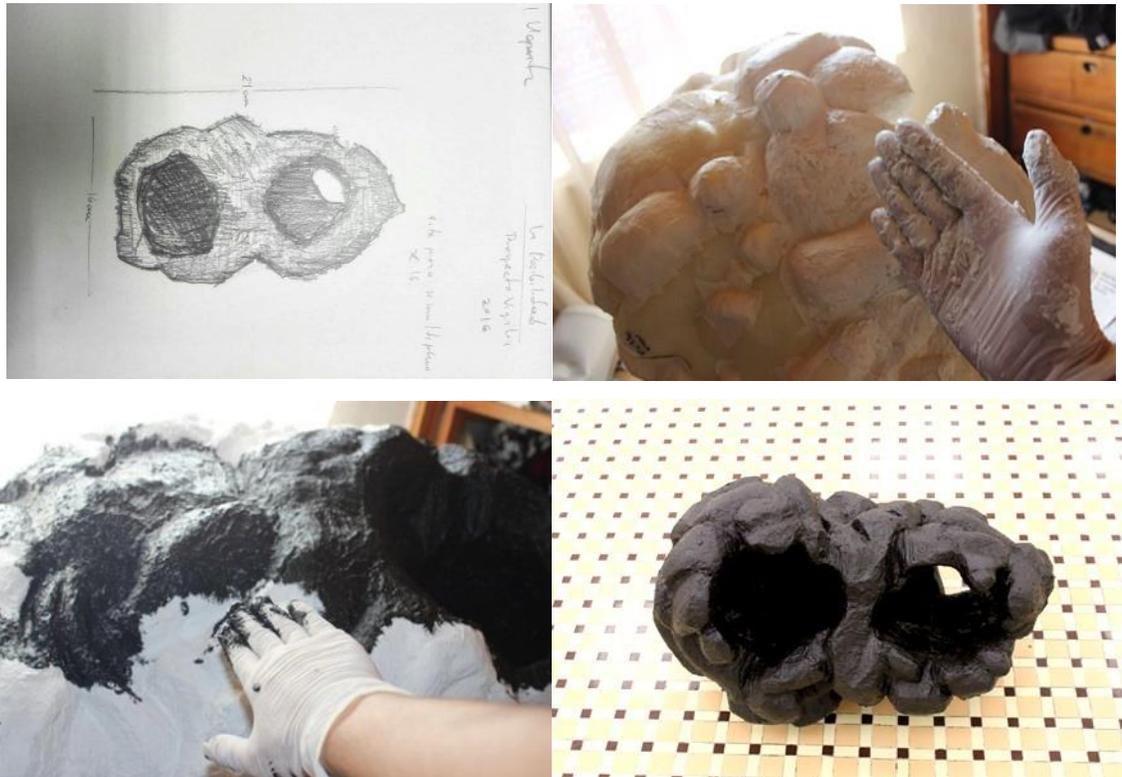
Figura 17. El descenso. Proceso. 120cm X 30cmX30cm.

- La Posibilidad. Este objeto tridimensional en forma de cilindro arqueado cuyas bases están abiertas y un hueco centrado en la parte superior del arco. El

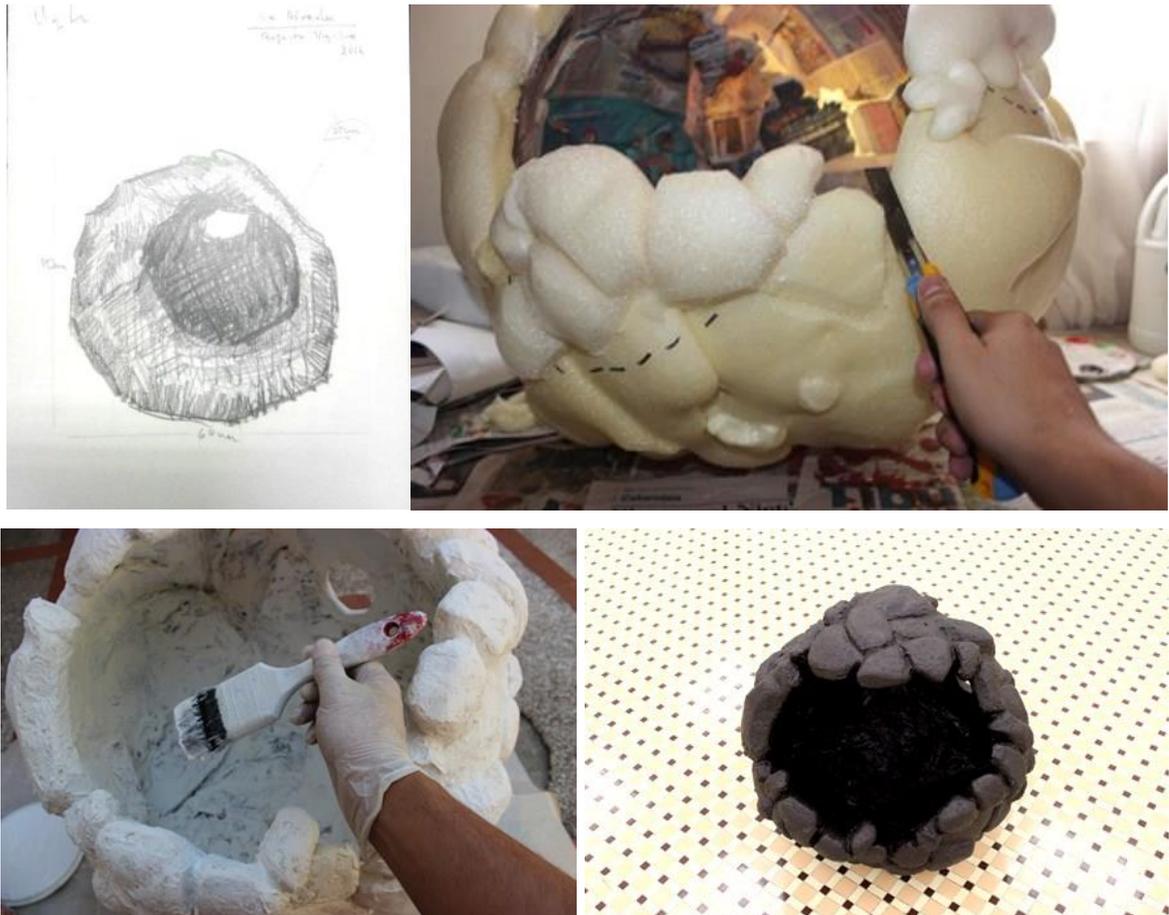
elemento posee unas medidas aproximadas de 60cmX40cmX45cm. La figura está elaborada en poliuretano en la técnica de adición y recubierta por la sustancia acrílica negra.

Figura 18. La posibilidad. Proceso. 60cmX40cmX45cm

- La Bóveda. Pieza tridimensional de 60cmX50cmX60cm que conserva una forma casi esférica con una gran apertura en la cara frontal simulando una entrada a un cuerpo cavernoso, además de un hueco en la parte posterior de un radio de 5 centímetros. La pieza está ejecutada en poliuretano en la técnica de adición y recubierta por la sustancia acrílica negra.

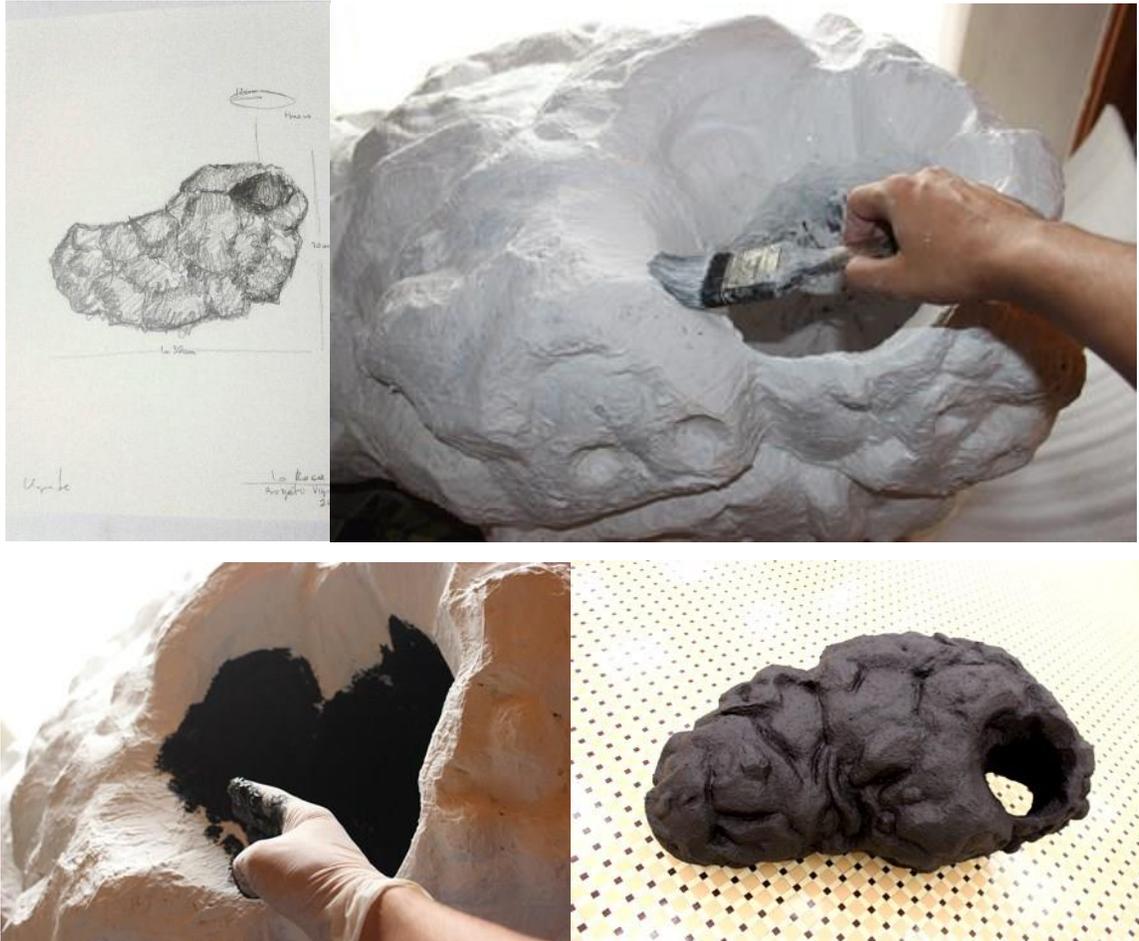
Figura 19. La bóveda. Proceso. 60cmX50cmX60cm

4.3.4.2 La Montaña

- La Roca. Elemento tridimensional 70cmX130cmX42cm constituido para semejar una roca con una perforación cilíndrica de radio de 12 centímetros. El objeto está realizado en poliuretano en la técnica de adición y recubierto por la sustancia acrílica negra.

Figura 20. La roca. Proceso. 70cmX130cmX42cm.

- La Ascensión. Objeto tridimensional de 110cmX122cmX40cm. Este elemento presenta unas zonas curvadas en el intento de indicar relieves montañosos. La ascensión está hecha con como material principal el poliuretano en la técnica de vaciado y recubierto por la sustancia acrílica negra.

Figura 21. La ascensión. Proceso. 110cmX122cmX40cm.

- La Cúspide. Esta pieza tridimensional de forma cónica posee una altura de 220cm hasta una base de un radio de 30 centímetros. La cúspide está realizada en poliuretano bajo la técnica de vaciado y recubierta por la sustancia acrílica negra.

Figura 22. La cúspide. Proceso. 120cmX60cm.

5. CONCLUSIONES

El autor llega a comprender su proceso plástico-conceptual a partir del estado de atención de su relato personal en la academia por medio de su discurso de las seis etapas que se convirtieron para él en acontecimientos que le permitieron acceder a una reflexión interior: el descubrimiento del soporte, el poliuretano en taller de modelado del cuerpo (quinto semestre); la selección del color negro en el taller de expresión con el dibujo (quinto semestre); la definición de la vocación en el taller de expresión con el dibujo II (sexto semestre); la selección de la caverna como un espacio de identificación íntima en el taller de expresión pictórica III (séptimo semestre); la formulación del yo-artista del autor en el taller de técnicas de escultura III (séptimo semestre); la postulación de la montaña como un espacio de exteriorización de la intimidad en el taller integral de tres dimensiones (octavo semestre). Esta reflexión sobre el recorrido académico permite ver un estado preliminar de una posible identidad plástico-conceptual en el autor.

Estas seis etapas del relato fueron interpretadas plásticamente bajo el concepto de la relación espacial caverna-montaña. Esta relación pone en evidencia un modelo de mundo orientado en vertical que implica un recorrido hacia la interiorización e identificación personal. Las etapas correspondientes a la caverna son: El descenso, ir hacia abajo para adentrarse en el inconsciente, un descenso en sí mismo; la posibilidad, la pluralidad de rutas a seguir con la probabilidad de encontrar el sendero correcto; la bóveda, el espacio de transformación del yo hacia la interiorización. Las etapas correspondientes a la montaña son: la roca, paso sólido entre dos polos que invitan al caminante a continuar su viaje; la ascensión, en ella se da el cambio de condición dado por una sucesión de estados espirituales; la cúspide, el lugar donde termina la prueba y se da la interiorización final del viajero.

La generación de la instalación posibilita la apropiación del espacio expositivo por parte del autor, la distribución de los seis elementos tridimensionales para formar un recorrido, la circulación del espectador por entre ellos. Un punto importante en *Vigilia* es la accesibilidad de los objetos a la mirada del espectador para que éste pueda percibir el espacio holístico y totalizante de la obra. A su vez, la instalación permite que el espectador contemple la obra, posiblemente, reflexione sobre su condición de usuario del espacio, delibere sobre los objetos que lo rodean y sus circunstancias, sobre su posibilidad de fluir y transitar en un aquí y un ahora.

Después del análisis del discurso literario del relato del autor en la academia se puede determinar que éste está en la búsqueda de una identidad plástica-conceptual. En el discurso de su relato se evidencia un recorrido por la caverna, un interés por establecer unos cimientos conceptuales que funden su producción artística de acuerdo con su personalidad. Por otro lado, el recorrido por la montaña señala su intención de exteriorizar su concepto de forma plástica. La selección del elemento rocoso a lo largo de la obra supone un intento por mostrar una solidez plástica-conceptual, una base firme sobre la cual pueda servir como punto de partida para la producción artística. La preparación acrílica utilizada para la estética este proyecto sugiere un recubrimiento compacto, consistente, rígido, una protección tanto para el concepto, como para la obra. Además, la textura abrasiva dejada por dicha preparación se presenta como un mecanismo de protección. El color negro, elemento fundamental en la estética de *Vigilia*, evidencia un estado primigenio, el gran caos que antecede a la creación. El negro es el color de las profundidades, espacio de vida latente, de la fuerza vital.

BIBLIOGRAFÍA

BACHELARD, Gaston. La poética del espacio. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2005. ISBN 968-16-0923-9.

BRUNER, Jerome. La fábrica de historias. Derechos, literatura, vida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003. ISBN 950-557-560-2.

CAMPBELL, Joseph. El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2006.

CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, Alain. Diccionario de los Símbolos. Barcelona: Editorial Herder S.A., 1986. ISBN 84-254-1514-4.

GENETTE, Gérard. Figuras III. Barcelona: Editorial Lumen S.A., 1989. ISBN 84-264-2358-2.

GRANDE, John. Diálogos, Arte-Naturaleza. Madrid: Fundación César Manrique, 2005. ISBN: 84-88550-59-6.

GROYS, Boris. Politics of Installation. E-FLUX Journal #2. January, 2009. [En línea]. Disponible en: <http://www.e-flux.com/journal/02/68504/politics-of-installation/> [citado el 9 de febrero de 2017]

LARRAÑAGA, Josu. Instalaciones. Donostia-San Sebastián: Editorial Nerea S.A., 2001. ISBN 84-89569-52-5.

LOTMAN, Yuri. Estructura del texto artístico. Madrid: Ediciones Istmo, 1982. ISBN 84-7090-088-9.

MADERUELO, Javier. La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneo, 1960-1989. Madrid: Ediciones Akal S.A., 2008. ISBN: 978-84-460-1261-0.

MEYRIC, Henry. Exposición Anish Kapoor en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (5 febrero - 26 abril, 1991). [En línea]. Disponible en: <http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/anish-kapoor> [citado el 9 de febrero de 2017]

NANCY, Jean-Luc. La tumba del sueño. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2007.