

TFG

METAMORPH...

EL PROCESO CREATIVO COMO UN MECANISMO DE TRANSFORMACIÓN

Presentado por Eliana Mercedes Araque Silva
Tutor: Gema Hoyas Frontera

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2020-2021

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Metamorph... El proceso creativo como un mecanismo de transformación, es un proyecto interdisciplinario, que sirve como registro y evidencia de cómo el proceso de creación se pone al servicio de una exploración personal en la que se sustenta un cambio a nivel cognitivo, intelectual, académico y profesional, cimentando las bases de una exploración a nivel espiritual.

El proyecto está estructurado en cuatro capítulos “Abriendo las puertas de la percepción: Estados alterados de conciencia”, “Diálogos externos: De la piel hacia afuera”, “Diálogos internos: De la piel hacia adentro” y “Expansión de la conciencia: otra aproximación a la realidad”. Cada uno contiene la síntesis de reflexiones personales que han sido registradas de forma escrita a lo largo de un año y medio, y que constituyen la espina dorsal de este proyecto; el contraste de estos pensamientos con referentes bibliográficos en diversas áreas; y una recopilación de propuestas artísticas en las que la experimentación cobra vital importancia.

Este proyecto se inició de forma concreta en los últimos meses del año 2019 y se pretende que continúe de forma indefinida, por esta razón el título en apariencia incompleto: *Metamorph...*

Palabras clave: Identidad, conciencia, introspección, transformación personal, proceso creativo, arte experimental.

ABSTRACT AND KEY WORDS

Metamorph... The creative process as a transformation mechanism, is an interdisciplinary project, which serves as a record and evidence of how the creative process is put at the service of a personal exploration in which a change is sustained at the cognitive, intellectual, academic, and professional level, laying the foundations for exploration on a spiritual level.

The project is structured in four chapters "*Opening the doors of perception: Altered states of consciousness*", "*External dialogues: From the skin to the outside*", "*Internal dialogues: From the skin to the inside*" and "*Expansion of consciousness: another approach to reality*". Each one of them contains the synthesis of personal reflections that have been written over a year and a half, and that constitute the backbone of this project; the contrast of these thoughts with bibliographic references in various areas; and a compilation of artistic proposals in which experimentation takes on vital importance.

This project began specifically in the last months of 2019 and is intended to continue indefinitely, that is the reason of the apparently incomplete title: *Metamorph...*

Keywords: Identity, consciousness, introspection, personal transformation, creative process, experimental art.

RESUM I PARAULES CLAU

Metamorph ... El procés creatiu com un mecanisme de transformació, és un projecte interdisciplinari, que serveix com a registre i evidència de com el procés de creació es posa a el servei d'una exploració personal en què se sustenta un canvi a nivell cognitiu, intel·lectual, acadèmic i professional, cimentant les bases d'una exploració a nivell espiritual.

El projecte està estructurat en quatre capítols "*Obrint les portes de la percepció: Estats alterats de consciència*", "*Diàlegs externs: De la pell cap a fora*", "*Diàlegs interns: De la pell cap a dins*" i "*Expansió de la consciència: una altra aproximació a la realitat*". Cada una conté la síntesi de reflexions personals que han estat registrades de forma escrita al llarg d'un any i mig, i que constitueixen l'espina dorsal d'aquest projecte; el contrast d'aquests pensaments amb referents bibliogràfics en diverses àrees; i un recull de propostes artístiques en què l'experimentació cobra vital importància.

Aquest projecte es va a iniciar de forma concreta en els últims mesos de l'any 2019 i es pretén que continuï de forma indefinida, per aquesta raó el títol en apareença incomplet: *Metamorph ...*

Paraules clau: Consciència, introspecció, transformació personal, procés creatiu, art experimental.

A Marco, amado compañero de vida.

A todos mis amigos y compañeros de la universidad cuyas presencias han
nutrido mi experiencia.

ÍNDICE

1.	<i>INTRODUCCIÓN</i>	7
2.	<i>OBJETIVOS Y METODOLOGÍA</i>	8
2.1.	OBJETIVOS GENERALES	8
2.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
2.3.	METODOLOGÍA	8
3.	<i>ABRIENDO LAS PUERTAS DE LA PERCEPCIÓN: ESTADOS ALTERADOS DE CONSCIENCIA.</i>	10
3.1.	EN MI PSIQUE	11
3.2.	MI <i>PYSCHEDELIA</i>	12
3.2.1.	<i>Dos dimensiones en la montaña (fragmentos)</i>	13
3.3.	SINESTESIA	16
4.	<i>DIÁLOGOS EXTERNOS: DE LA PIEL HACIA AFUERA</i>	18
4.1.	DIÁLOGOS CON EL ENTORNO URBANO	20
4.2.	DIÁLOGOS CON EL ENTORNO NATURAL	23
4.3.	DIÁLOGOS CON EL CONTRASTE	25
5.	<i>DIÁLOGOS INTERNOS: DE LA PIEL HACIA ADENTRO.</i>	26
5.1.	DIÁLOGOS CON EL ESPACIO ÍNTIMO: LA MENTE	27
5.2.	DIÁLOGOS CON LA MUJER LATINA, COLOMBIANA Y BOYACENSE	32
5.3.	DIÁLOGOS CON LA ARTISTA COLOMBIANA	35
6.	<i>CONCLUSIONES. EXPANSIÓN DE LA CONSCIENCIA: OTRA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD</i>	39
6.1.	SOBRE LOS ESTADOS ALTERADOS DE CONSCIENCIA	39
6.2.	SOBRE LA REALIDAD CIRCUNDANTE	40
6.3.	SOBRE LA REALIDAD INTERNA	42
7.	<i>FUENTES REFERENCIALES</i>	45
8.	<i>ÍNDICE DE FIGURAS</i>	47
9.	<i>ANEXOS</i>	52

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de fin de grado recopila la síntesis narrativa y plástica, con propuestas de arte experimental audiovisual, escultórico, pictórico, sonoro y performático, llevado a cabo en un año y medio, que refleja una experiencia fenomenológica de transformación, enmarcada por la búsqueda de un sentido de realidad, donde la incisión entre el arte y la vida se hace indefinible.

El proyecto está dividido en cuatro capítulos, cimentados en el proceso creativo de obras formuladas sobre reflexiones personales. En el primer capítulo “Abriendo las puertas de la percepción: Estados alterados de conciencia” se aborda la exploración de estos estados, inducidos por las sustancias psicodélicas LSD y Psilocibina. Se hace una breve descripción formal de estas sustancias y su contexto histórico. En él sustento la razón por la cual decidí exponerme a dicha experiencia, muestro los primeros resultados plásticos fruto de esta exploración y un texto de autor en el que relato la apertura de mi conciencia. Este encuentro con mi psique me llevó a comprometer muchos de mis esfuerzos académicos y personales alrededor de esta metamorfosis.

Una vez concluido el periodo de exploración psicodélica, en el segundo capítulo, “Diálogos externos: De la piel hacia afuera”, llevo a mi día a día cuestionamientos existenciales extraídos de esta primera fase, haciendo distinciones en los entornos urbano y natural, para encontrarme con el contraste entre ellos: yo misma.

En el tercer capítulo, “Diálogos internos: De la piel hacia adentro” muestro la búsqueda de mi propio inventario identitario como ser vivo, mamífero, primate y *homo sapiens*. Me enfrento a mis marcas identitarias como mujer, latina, colombiana y boyacense viviendo en el contexto histórico y cultural que nos ocupa, estableciendo una relación con mi vida, el arte y el mundo digital.

Y finalmente en el cuarto capítulo, “Expansión de la conciencia: otra aproximación a la realidad” recopilé una serie de reflexiones sobre la experiencia, mi proceso creativo y las obras, constituyendo la base de la expansión y continuación de este proceso de transformación.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. OBJETIVOS GENERALES

- Hacer un recorrido a través de una experiencia fenomenológica de transformación llevada a cabo durante un año y medio, tomando el proceso creativo y las obras resultantes como guía y evidencia de la evolución de esta transformación, apoyada en los conocimientos técnicos y conceptuales adquiridos a lo largo de la carrera.
- Contrastar con diversas fuentes bibliográficas y referentes artísticos las producciones literarias y plásticas fruto de este proceso creativo.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Validar cómo la sincronía de un proceso creativo y un estado alterado de conciencia, inducido por sustancias psicoactivas (LSD y Psilocibina); puede conducir al ejercicio de un sentido crítico aplicado a la autoexploración.
- Establecer un análisis entre los entornos urbano y natural, su contribución en el proceso creativo, su impacto en la propia experiencia y la expansión de una exploración a nivel íntimo.
- Identificar y cuestionar diferentes elementos identitarios propios, y los posibles conflictos que generan en la psique, encaminado el proceso creativo a su evaluación y posible solución.
- Exponer conclusiones del desarrollo marcado en el periodo que ocupa este proyecto y proponer las bases para su continuación y expansión.

2.3. METODOLOGÍA

El proceso en general de este proyecto se dio de forma orgánica, tomando como guía principalmente las notas registradas en mis diarios personales, de las que surgió la recopilación de ideas y posteriormente de obras, entre otras, realizadas para asignaturas curriculares del grado. Para la presentación de este proyecto se han propuesto cuatro capítulos como se describen en la introducción.

Las obras en general siguen el orden de mi proceso creativo sintetizado en el mapa conceptual de la figura 1.

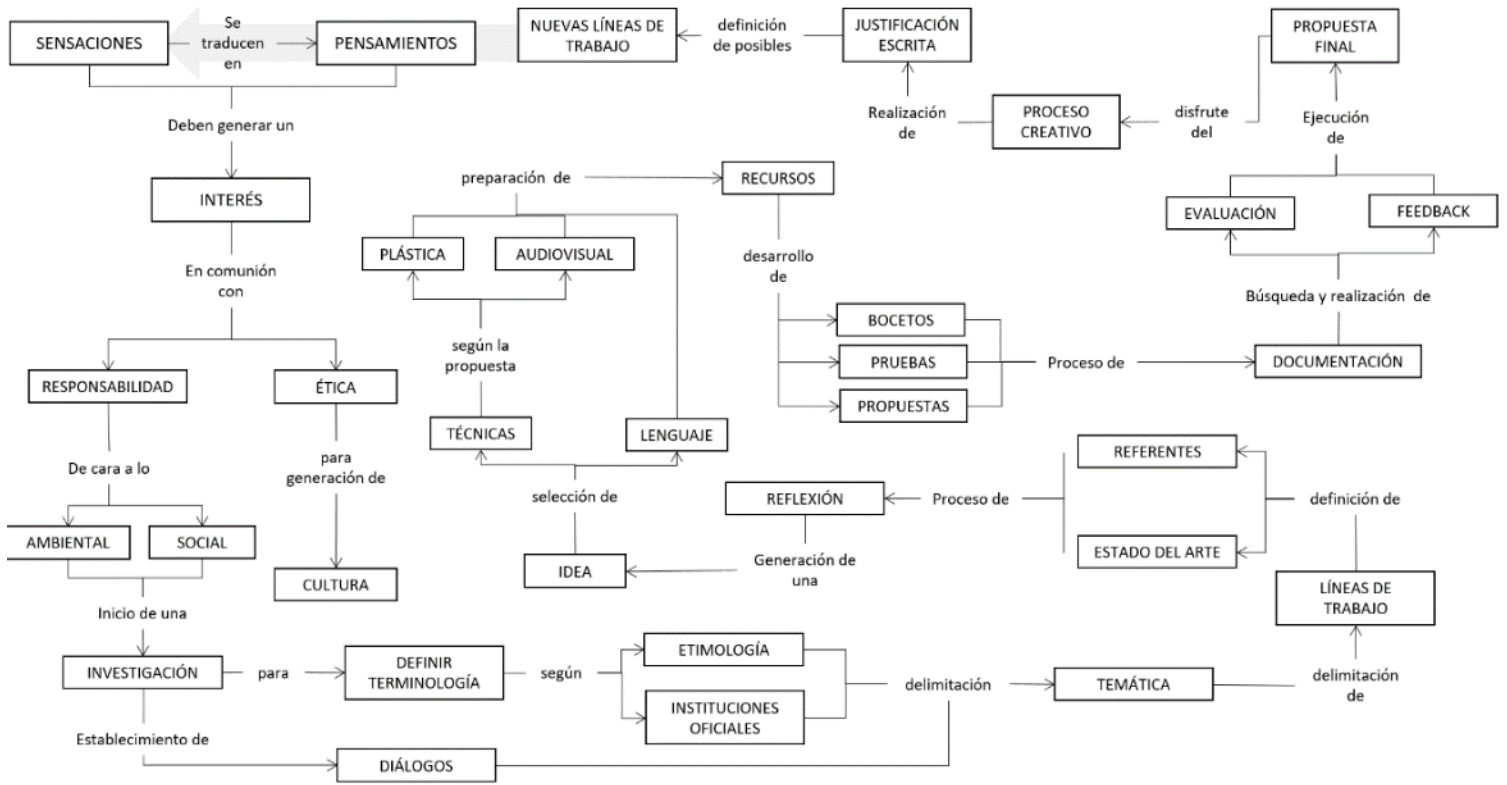

Fig. 1 Mapa conceptual metodología de trabajo.

3. ABRIENDO LAS PUERTAS DE LA PERCEPCIÓN: ESTADOS ALTERADOS DE CONSCIENCIA.

Cambios radicales en la historia pareciesen tener una génesis silenciosa, como una semilla que se abre y echa raíz antes que cuerpo, en el seno de acontecimientos más bien accidentales. Sería así quizás el momento en que Cristóbal Colón intuiría una nueva ruta a la India, que terminó por mostrarle un “nuevo mundo” a Europa; o como el nuevo mundo que nació para la psique en noviembre 16 de 1938 con Albert Hofmann y su síntesis de la *Lysergic acid diethylamide* (dietilamida de ácido lisérgico), y posteriormente con su cristalización de la psilocibina, componente activo de las setas alucinógenas (Hofmann, 2013).

Michael Pollan, reconocido escritor y periodista norteamericano, nos cuenta con mayor detalle en su libro *Cómo cambiar tu mente*, la anécdota accidental en que el científico suizo, al buscar un medicamento para estimular la circulación, termina por descubrir la LSD (Pollan, 2018). La LSD es una droga alucinógena obtenida a través del método de síntesis desarrollado para el hongo *Claviceps purpurea* (Cornezuelo de centeno o ergot). La dosis activa mínima en humanos es inferior a 0,001 miligramos por kilo. (Escohotado, 2019. p.1334).

La LSD actúa como un antagonista de la serotonina con un alto efecto alucinógeno y con gran impacto psicológico en quien la consume (Hofmann, 2013, p.29). Estas alteraciones bioquímicas en el cerebro producen lo que se conoce como un estado alterado de conciencia. El psicólogo Charles T. Tart en su libro *Altered States of Consciousness* hace de forma muy concisa la distinción entre los estados de la conciencia, alterados y sin alterar, de la siguiente manera:

Para cualquier individuo, su estado normal de conciencia es aquel en el que pasa la mayor parte de las horas en que está despierto. [...]. Un estado alterado de conciencia para un individuo determinado es aquel en el que se siente claramente un cambio *cualitativo* en sus patrones de funcionamiento mental [...] pero también que alguna cualidad o algunas de sus cualidades de sus procesos mentales son *diferentes*. (Tart, 1969, pp. 1-2)

Sería el 19 de abril de 1943 cuando Hofmann cinco años después de su descubrimiento, decide probar la sustancia consigo mismo, administrándose entre 100-200 microgramos de su LSD 25, lo que para él era una dosis muy baja, comprobaría después, en sus propias palabras, «an unusually frightening

experience» [una experiencia inusualmente aterradora] (Hofmann, 2013, p.23); que a partir de los 0.30 microgramos se empieza a tener una alteración perceptiva.

El primer “viaje” de ácido tuvo lugar, la semilla se abrió y Hofmann hizo una buena labor en sus cuidados prenatales. Caería después la LSD en manos de personajes como Timothy Leary, Aldous Huxley, Ken Kesey, Alan Watts, entre otras figuras públicas, que defenderían su consumo y la convertirían en parte de la cultura popular, haciendo que esta experiencia creciese de forma exponencial en la psique de miles. Nace así el movimiento hippie en los Estados Unidos y esencialmente la LSD junto con el cannabis, la psilocibina, y la mezcalina, componente psicoactivo del cactus peyote, se harían la sombra de una sacudida social, política y cultural que haría temblar los cimientos del *status quo* de aquella nación que se establecía como imperio. Fue un sismo tan fuerte y acelerado, que se percibió incluso violento, haciendo que el miedo invadiera los altos estratos del poder.

A pesar de las fuertes políticas de la lucha antidrogas impuestas por Richard Nixon en 1969, como medida desesperada por sofocar un cambio tan vertiginoso, la semilla del uso de las sustancias psicodélicas echaría raíces en la psique colectiva, dejando su huella imborrable en las expresiones artísticas del momento, como las ilustraciones de Rick Griffin, la cartelería publicitaria de Stanley Mouse y Victor Moscoso, la pintura de Robert Williams (Arranz, 2012), la música de The Grateful Dead o el nacimiento del nuevo periodismo con Tom Wolfe y su libro *The Electronic Kool-aid Acid Test*. Estas incursiones en un nuevo estado de alteración de la consciencia marcarían un hito en la historia reciente de occidente.

La calidad de las obras asociadas a este movimiento de contra cultura no resulta sorprendente una vez conocemos la etimología de la palabra que en español conocemos como psicodelia, es la adaptación del neologismo inglés Psychedelia, que a su vez deriva del griego *psykhē* “mente” y *dēloun* hacer “visible, revelar”, acuñada en 1956 por el psiquiatra Humphry Osmond (Online Etymology Dictionary, 2001).

3.1. EN MI PSIQUE

Soy consciente de la gran polémica que suscita el consumo de sustancias de esta naturaleza, también por el marco legal vigente y el legado cultural que hemos heredado, sin embargo, no puedo evitar preguntarme cómo sería la historia de occidente sin la influencia de la Absenta en el arte y la literatura de la Francia de finales del siglo XIX, o si a personajes como a Giorgio de Chirico o André Breton se les hubiese prohibido incurrir en el inconsciente para permitirles expresarse. Ya manifestaba T. Tart su preocupación por que las ciencias no cumplieren con su obligación al excluir *todo* fenómeno que les atañe,

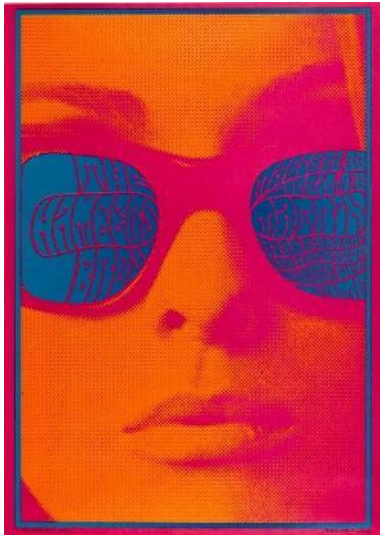

Fig. 2 Neon Pink #12 (1966). Victor Moscoso. Poster publicitario de la serie *The Neon Rose*.

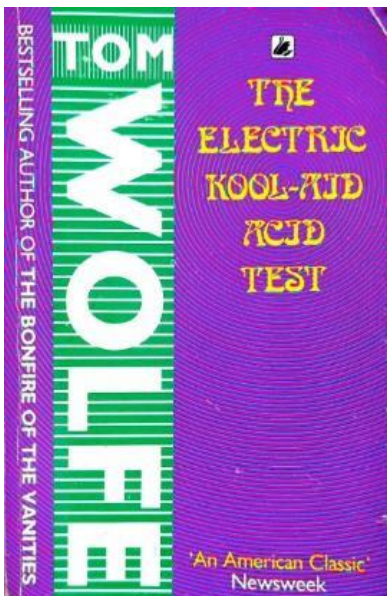

Fig. 3 Portada del libro *The Electric Kool-Aid acid Test* (1968). Tom Wolfe

dejando de lado el estudio de los estados alterados de consciencia (Tart, 1969, p.5). Por ello apuesto por investigaciones disruptivas como la hecha por el Dr. Brain Muraresku quien, en su tesis *The immortality key*, recoge los esfuerzos de 12 años de investigación cuyo propósito fue, profundizar en el rol de las sustancias psicodélicas en los orígenes de la civilización occidental en torno a los rituales religiosos facilitándonos una nueva mirada a las raíces de nuestra identidad cultural (Muraresku, 2020).

Si el debate fuere de índole moral y mis acciones puestas bajo la lupa, debo decir que descansa la mía en la filosofía de Henry David Thoreau, pero apelando a la responsabilidad como fundamento de supervivencia, tomo prestadas las palabras de Antonio Escohotado quien de forma muy elocuente sentenció que «la ignorancia produce estragos superiores aún a la mala fe, y que ninguna cautela puede compararse al conocimiento» (Escohotado, 2019, p. II).

Conocí experiencias ajenas de quienes se habían expuesto a los efectos de la LSD, y con nociones elementales sobre la neuroplasticidad y la relación entre madurez cerebral, los 25 años y la construcción de un sentido de realidad, temática que aborda más recientemente el neurocientífico Andrew Huberman (Huberman, 2020), decidí explorar el terreno de la psicodelia de forma recreativa en verano de 2017 a mis 27 años. Inmersa en la experiencia y con mi percepción radicalmente alterada por la LSD logré comprender el movimiento hippie en su esencia y percibí un potencial más bien terapéutico en esta sustancia, algo rayano en lo sagrado. Por esto mis incursiones recreativas a lo *Merry prankster*¹ (Wolfe, 1968) al mundo psicodélico fueron muy pocas.

No es coincidencia que el título de este capítulo coincida con el nombre del prólogo de Pollan *Una nueva puerta*, o de la conocida obra *The doors of perception* de Aldous Huxley o con el nombre de los mismos The Doors. Mi psique, como la de ellos, atravesó realmente una puerta a una nueva dimensión.

3.2. MI PYSCHEDELIA

De mi primera exploración plástica con LSD en octubre de 2019 obtuve diferentes dibujos en carboncillo y acuarelas en formato A3. Escribí el relato de esta experiencia que posteriormente abordé como texto de autor tomando como referente principal el texto “Mi exposición” del artista Juan Uslé (Uslé, 1981)². He hecho una selección de fragmentos representativos del relato y de algunas de las obras³. Estas piezas encarnan un momento histórico en mi vida, son el registro pictórico y literario de una nueva aproximación al proceso

¹ Nombre asignado al escritor Ken Kesey y sus seguidores cuyas crónicas fueron narradas por Tom Wolfe.

² El texto completo se puede leer en el anexo 1. págs 52-55.

³ Desde la figura 6 hasta la 12 generé imágenes en movimiento en formato .gif con la aplicación para Android *Motionlab*, se pueden ver online escaneando el código QR de la figura 5.

Fig. 4 *Nothing from the outside, please* (2019)
Carboncillo sobre papel. 29,7x 42 cm

Fig. 5 Código QR para visualización de imágenes en movimiento fig. 6 a 13.

creativo, al arte, a la vida. Esta experiencia me imprimió un profundo interés por escribir, por crear y por escudriñar en cada rincón de mi psique. Aquí se inició formalmente este proceso de transformación.

3.2.1. *Dos dimensiones en la montaña (fragmentos)*

Mientras pinto reflexiono, pienso, divago. Soy otra persona y vuelvo a ser yo, ahora con mis acuarelas retrato a la gente que quiero y que me quiere, también a la que puede querer, veo sus colores y ellos pueden ver los míos, aunque estos no los vea yo.

Los colores están invadiendo mi vida por completo. “Retiro en la naturaleza” es lo que le he dicho a todos los que querían saber. Perro, Luis, Marco, ozzy y yo nos hemos ido al campo de Luis en Alicante, para aclarar a quienes no nos conocen, Perro es un humano y ozzy es un perro. Todo preparado para una inmersión lisérgica: óleos, acrílicos, acuarelas, pinceles, espátulas, papel en diferentes formatos, la cámara y mi móvil. [...]

Bloc A3 y carboncillo, entro en el primer trance. Intento dibujar el paisaje, luego retratar a Luis, pero me molesta mucho la idea de lo que está afuera, he logrado vislumbrar dos planos, dos dimensiones muy nítidamente: la que está fuera y la que llevo dentro, es la de adentro la que pugna por manifestarse. Así pues, entro en trance con el carboncillo y el papel, sé conscientemente en ese momento que no es posible que el trazo se expanda en el papel fuera de sus propios límites, pero lo veo y no puedo evitarlo, es la primera vez en mi vida en la que en realidad solo veo lo que sucede, lo que pasa dentro de mí. [...]

Fig. 6 *Inner me.* (2019). Carboncillo sobre papel. 42x29,7cm

Fig. 7 *Inner me I.* (2019). Carboncillo sobre papel. 42x29,7cm

Fig. 8 *Inner me III.* (2019). Carboncillo sobre papel. 42x29,7cm

Fig. 9 *Sensation I* (2019). Acuarela sobre papel. 42x29,7cm

Veo la diferencia en los trazos de acuerdo con la fuerza que aplico y la dirección en que me muevo. Cuando se rompe el carboncillo tiene biseles que no controlo, me gusta cuando esto pasa porque así el resultado es necesariamente aleatorio. No existe un proceso, no existe un resultado, solo el momento exacto; quien pudo verlo, vio la obra, quien no, solo verá los rezagos de lo que sucedió, como el caos después de una fiesta. [...]

Intentamos dibujar Luis y yo, pero él habla de una línea de horizonte, eso no tiene sentido para mí, incluso siento que me molesta, porque nada de fuera puede entrar en el dibujo, así que dibujaremos juntos, pero lo haré yo. De aquí en adelante ninguna obra la hice sola, aunque las haya realizado yo. [...] Mi voz cambia, mi forma de moverme también, siento mucha paz y creo que todos alrededor la sienten también.

*- ¿Y Si ponemos algo de color? - Agua y acuarelas, un pincel de escritura china
- ¡Qué buena elección! ¡Hey! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Miren cómo se mezclan los colores! Se mueven y están vivos. -*

Voy cogiendo los colores aleatoriamente y por un momento logro ver el resultado de lo que está sobre el papel, es una sensación la que ha quedado plasmada, las siguientes pinturas han derivado de esa sensación. Les voy dando vida a mis pinturas y ellas me la dan a mí.

Sigo inmersa en cada pincelada que doy, primero amplias y muy cargadas de agua con poco pigmento, para luego pasar sobre ellas con el pincel cargado de más pigmento, cuando el color se mezcla con el agua me produce muchísima paz, hago esto hasta que la superficie se reduce, entonces se apodera de mí una obsesión por hacer pinceladas cortas, más saturadas y pequeñas, no puedo evitarlo y me siento atrapada, hasta que Perro, Luis y luego Marco me quitan la hoja y el proceso vuelve a empezar. [...]

- ¡Bea! ¡Veo tus colores, tengo que pintarte! - Le muestro como la retrato, pero le pido que por favor ignore las formas y solo vea los colores, esos son ella.

Fig. 10 *Bea's portrait* (2019). Acuarela sobre papel. 29,7x 42 cm

- ¿Por dónde empiezo? Por aquí, por aquí, por aquí...- hasta que ella me decía por dónde empezar, varias de estas obras las pinté con ella. -Parece... y eso se parece a...- - ¡No! ¡No Bea! No se parecen a nada, no son nada, ¿No lo ves? - - Eli, espera, lo estoy viendo al revés. - -No Bea, no hay arriba ni abajo, no puedes verlo al revés cuando no hay un derecho- -Me gustaría verlos expuestos en orden cromático, sería una gran exposición- - ¿De qué orden hablas? ¿Orden? ¡No hay orden! - [...]

Al sentarme con mi bloc y el pincel me es obvio que es el formato y la técnica perfecta, siento que quiero ser rotundamente honesta y necesito intimidad, la cercanía con el papel de esa forma y en ese momento me la proporcionan. Cogiendo el pincel desde el extremo dejo que se deslice casi por sí mismo, está vivo también, es este el trazo honesto, si intento hacer el mismo trazo cogiendo el pincel desde el centro o más cerca de sus cerdas sería entonces mentir. [...]

Hay mucha delicadeza en esto que hago, soy mujer, la capacidad de albergar vida en mi interior, eso es el yo femenino, un hombre también lo tiene, un hombre también puede pintar así."

Fig. 11 *The Honest Stroke*. (2019). Acuarela sobre papel. 42 x 29,7cm

Fig. 12 *Marco's Portrait* (2019). Acuarela sobre papel. 42 x 29,7cm

Fig. 13 *Self-portrait According to Marco*. (2019). Acuarela sobre papel. 42 x 29,7cm

3.3. SINESTESIA

Diane Ackerman, en su libro *Historia Natural de los sentidos*, le dedica todo un capítulo a uno de los efectos más sorprendentes que deriva también del consumo de sustancias psicodélicas. Del griego *syn* (junto) + *aisthanestai* (percibir), la sinestesia es una variación en la percepción sensorial, donde dos sentidos intervienen en la codificación de un estímulo concreto, donde una persona «ve amarillo al tocar una superficie mate, o huele el paso del tiempo» (Ackerman, 1990, p. 289).

La psilocibina me llevó a experimentar este efecto, sentada en mi sofá, con una lista de reproducción de fondo, me dispuse a dibujar con carboncillo, cuando para mi gran sorpresa empecé a detectar diferentes “formas escondidas en la música”. Esta modificación de mi proceso creativo alterando la percepción sensorial amplió mi capacidad expresiva. Logré hacer la “traducción” de cuatro canciones cuyos nombres los llevan las obras.

Fig. 14 Synesthesia I "Monument" by Röyksopp. (2020). Carboncillo sobre papel 42 x 29,7 cm

Fig. 15 Synesthesia IV "Welcome to the machine" by Pink Floyd. (2020). Carboncillo sobre papel 42 x 29,7 cm

Fig. 16 Synesthesia II "Have a Cigar" by Pink Floyd. (2020). Carboncillo sobre papel 29,7 x 42 cm

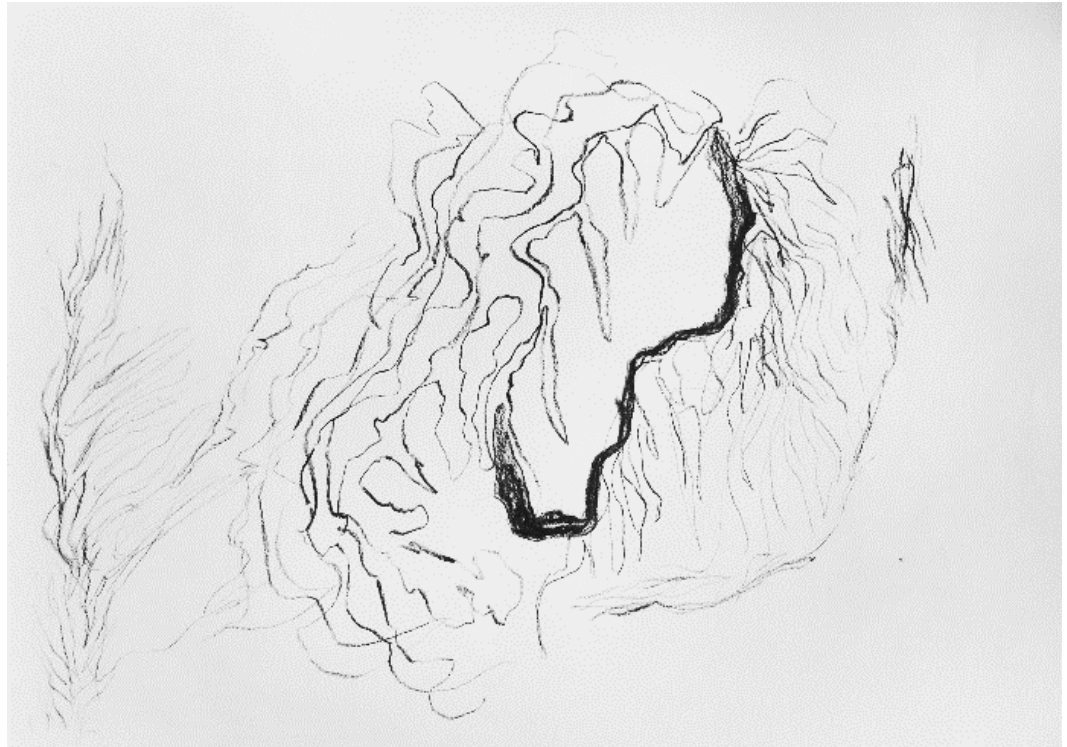

Fig. 17 *Synesthesia III "Shine on you Crazy Diamond"* by Pink Floyd. (2020). Carboncillo sobre papel 29,7 x 42 cm

4. DIÁLOGOS EXTERNOS: DE LA PIEL HACIA AFUERA

Después de experimentar estados alterados de consciencia, la complejidad sobre cualquier sentido de realidad aumenta exponencialmente. Cada detalle adquiere un protagonismo nunca atribuido y nuevos cuestionamientos se hacen ineludibles. Una vez superada la fase de exploración psicodélica, mis esfuerzos se enfocaron en estimular mi intelecto para ligarlo a mi habilidad creativa y continuar con este proceso de transformación. El entorno inmediato se haría el foco de atención y pondría nuestras formas de vida bajo la lupa.

Esa observación del detalle en lo que nos circunda fue lo que me llevó a realizar *The Invitation* (2019), una obra audiovisual en la que me dirijo al espectador para invitarle a percibir más allá de lo que puede ver. Un video collage mono canal con audio en estéreo, y con duración total de

00:04:24. La obra se puede ver en el enlace a Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=SfKl5izFB8A&t=72s>⁴.

La pieza abre con un sonido de alarma para llamar la atención, seguido por mi voz en *off* que, duplicada a destiempo y en susurros, declama un texto de mi autoría en inglés en el que invito al espectador a unirse a mis cuestionamientos.

Para la grabación y edición del audio conté con la colaboración de mi compañero y amigo Mateo Barcia. Cada plano secuencia tiene duración de apenas segundos y la elección de las escenas fue de manera espontánea fruto de mi observación casual.

Fig. 18 *The invitation* (2019). Fotograma 02:07

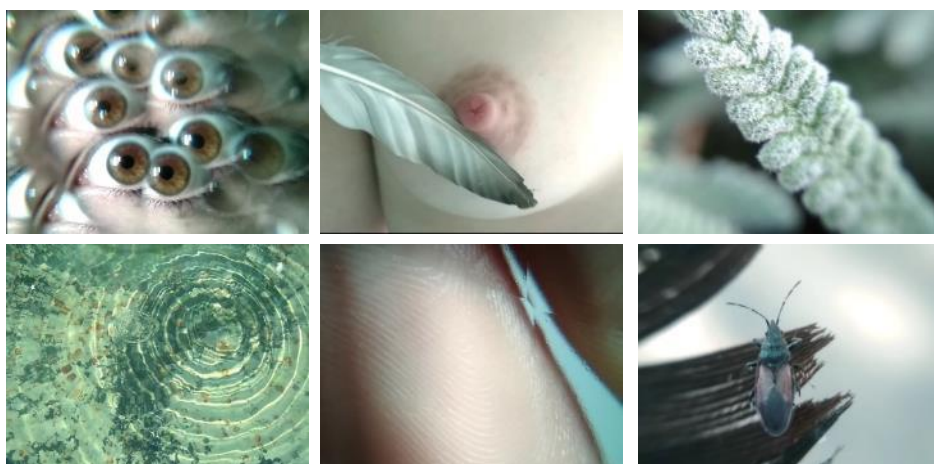
Fig. 19 *The invitation* (2019). Fotograma 02:33

Fig. 20 *The invitation* (2019). Fotograma 02:36

Fig. 21 *The invitation* (2019). Fotograma 02:41

Fig. 22 *The invitation* (2019). Fotograma 02:45

Fig. 23 *The invitation*. (2019). Fotograma 02:49

Esta pieza estuvo influenciada a nivel sonoro por el trabajo del compositor Inglés Duncan Patterson como miembro de la banda *Antimatter* y su álbum *Lights out* (Antimatter, 2003).

Durante el desarrollo de esta obra me resultó imposible no hacer una incisión entre el entorno urbano y el natural, y cuando reflexionaba sobre estos espacios físicos, fui consciente de la relación existente entre el espacio y su contexto histórico, es decir el tiempo, como otro espacio en que se contienen no solamente los objetos y los sujetos, sino también los eventos que inciden sobre ellos y sus huellas en la materia y en nuestra percepción.

⁴ Información detallada sobre esta obra se puede ver en los anexos 2 y 3. págs. 55-57.

4.1. DIÁLOGOS CON EL ENTORNO URBANO

La colaboración técnica con Mateo Barcia nos llevó a combinar nuestras fuerzas para extraer al espectador de su percepción habitual. Tomamos las calles de Valencia como axioma de realidad, con el fin de transportarle a una experiencia visual y auditiva donde las formas y sonidos reconocibles se desfiguran y transforman. Así le dimos vida a **Espacio y Tiempo** (2019) una instalación artística interdisciplinar y colaborativa que contó con recursos escultóricos, audiovisuales y mi primera intervención performática. La pieza audiovisual se puede ver en el enlace a YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=nphf7pHt6xA&t=45s>.

Siguiendo la línea de Marcel Duchamp, la pieza escultórica fue un *readymade* (Seigel, 1997, p.116) constituido a partir de un antiguo tocadiscos, con una placa de madera circular recubierta de papel aluminio, CDs reciclados y una luz led blanca que apuntaba sobre la superficie para proyectar luces de colores en movimiento, con el fin de alterar la sombra de los asistentes a la sala.

La pieza audiovisual contenía secuencias grabadas en diferentes calles de Valencia con variaciones en los planos y encuadres. En ella se hace un recorrido temporal de día, con un intermedio de secuencias de abstracciones lumínicas, para finalizar en un *travelling* por la noche. Este componente audiovisual fue la guía para la duración de la performance con ocho minutos y veinticuatro segundos en total.

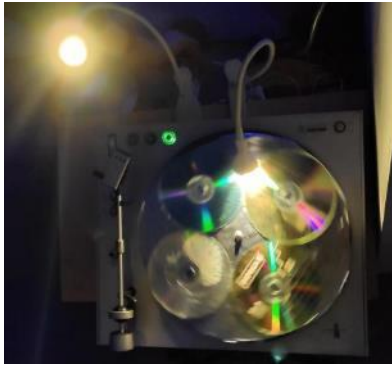

Fig. 24 Pieza escultórica *readymade* de la instalación *Espacio y Tiempo* (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia.

Fig. 25 Detalle del efecto sobre la sombra dado por la pieza escultórica.

Fig. 26 *Espacio y Tiempo* (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Fotograma 03:16

Fig. 27 *Espacio y Tiempo* (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Fotograma 07:54

Fig. 28 *Espacio y Tiempo* (2019). Fotograma 02:04

Fig. 29 *Espacio y Tiempo* (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Fotograma 01:05

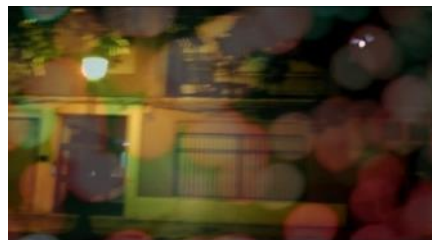

Fig. 30 *Espacio y Tiempo* (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Fotograma 00:15

Fig. 31 *Espacio y Tiempo* (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Fotograma 08:18

La performance consistía en mi interacción con la luz y las sombras de los asistentes, proyectando abstracciones lumínicas sobre una pared de la sala, mientras me hacía parte del montaje instalativo. Todos los elementos fueron integrados teniendo en cuenta la saturación cromática, el recorrido de los asistentes con sus sombras proyectadas y el tiempo de duración. La pieza fue planeada para que se pudiese repetir en bucle.⁵

Robert Hughes en su producción *The Shock of the New: Culture as Nature* (Hughes, 1980), me aproximó al proceso creativo de Rauschenberg en sus *combines*. Este esfuerzo por usar materiales descartados, sumado a la radicalidad experimental del arte de posguerra en los años 50 del colectivo alemán ZERO Kunst, (Stedelijk Museum, 2015) infundió en mí la fuerte necesidad de integrar la experimentación y agudizar mis esfuerzos por definir una conducta ética de cara a la sostenibilidad en mi proceso creativo.

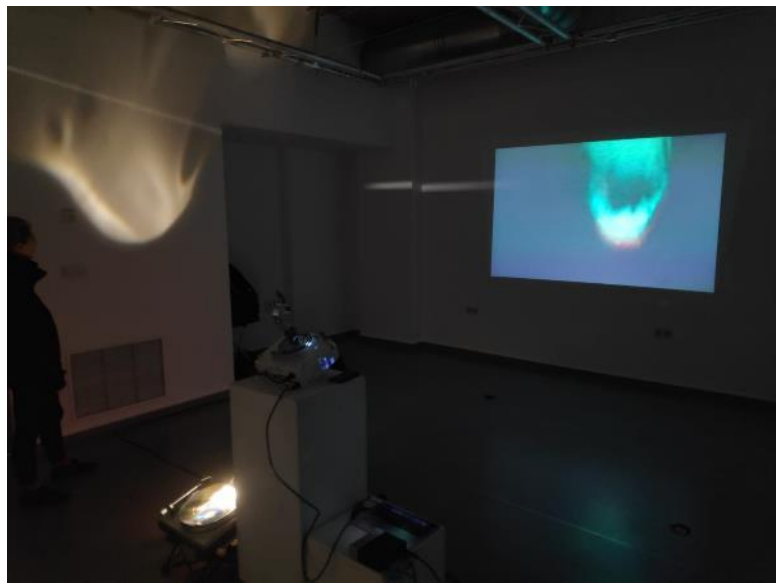

Fig. 32 *Espacio y Tiempo* (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Foto documental de la instalación

Fig. 33 *Espacio y Tiempo* (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Detalle de espectadores en la sala.

⁵ La ficha técnica de esta obra se encuentra en el anexo 4. pág. 58.

Money Means Time (2019-2021) es el resultado de una búsqueda activa de expresión plástica en diferentes materiales. El papel térmico, con el que estamos familiarizados en los tickets de compra, es un material no reciclable altamente contaminante muy utilizado en nuestro día a día. Las características relevantes de este papel que consideré para elaborar esta pieza fueron, el calor como medio de impresión y la inevitable alteración de la impresión con el paso del tiempo concluyendo en la pérdida total de lo impreso. Con el objetivo de darle una nueva vida y uso a este material, mi objetivo fue persuadir al espectador a reflexionar sobre el paso del tiempo y su relación con el dinero.

Las siguientes fotografías fueron tomadas bajo las mismas condiciones de luz con un lapso de dos años (2019-2021), los cambios son evidentes en los tonos, colores y nitidez.⁶

Fig. 34 *Money Means Time* (2019). Técnica mixta sobre papel térmico, aluminio y luces led. 60 x 123 x 7 cm

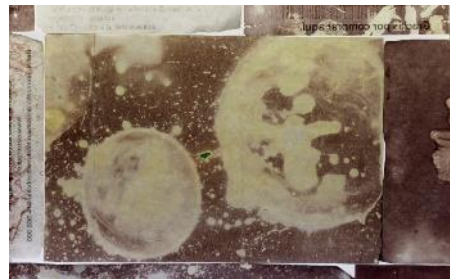
Fig. 35 *Money Means Time* (2021).

⁶ La ficha técnica y más fotos de detalle comparativo de la obra entre 2019 y 2021 están en los anexos 5 y 6. págs. 58-60.

Fig. 36 Detalle de *Money Means Time* 2019.

Fig. 37 Detalle de *Money Means Time* 2021.

2019

2021

4.2. DIÁLOGOS CON EL ENTORNO NATURAL

Aplicar en el entorno natural el concepto de deriva (Debord, 1956), ligado a la psicogeografía propuesta por el situacionismo, hizo agudizar mi relación con estos espacios y los convirtió en un gran referente, objeto de estudio y de experiencia. Tal fue la influencia de esta nueva perspectiva en mí que, quince años como fumadora activa terminaron sin mayores precedentes en verano de 2020 mientras, al derivar por el Monte de Itxina en el País Vasco, entendí mi cuerpo como materia orgánica análoga a ese lugar.

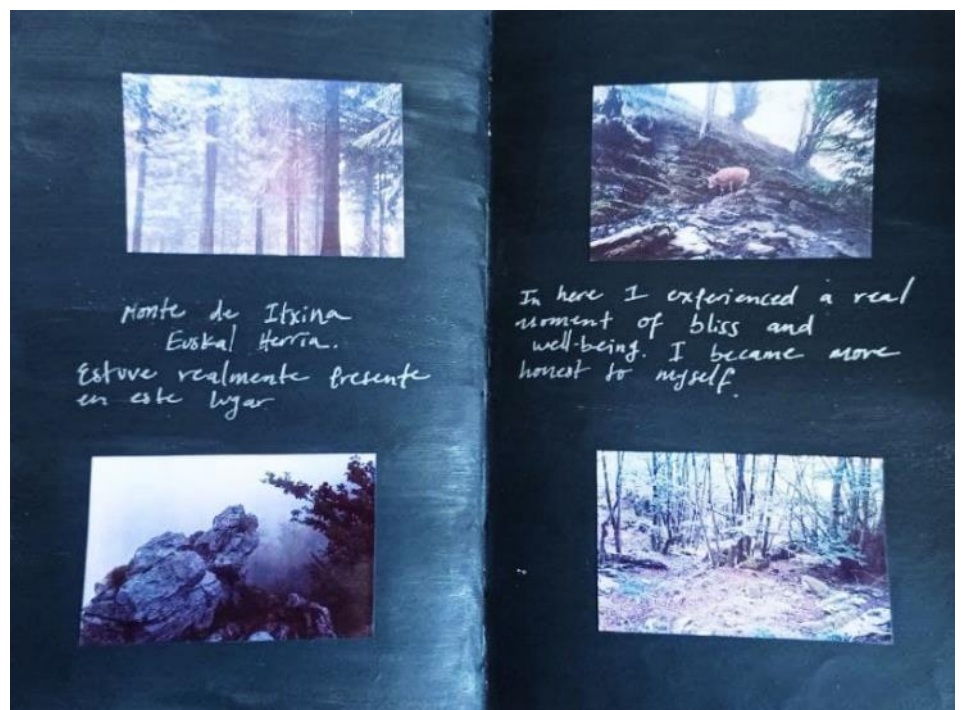

Fig. 38 Registro fotográfico en diario deriva monte Itxina, País Vasco. Agosto 2020.

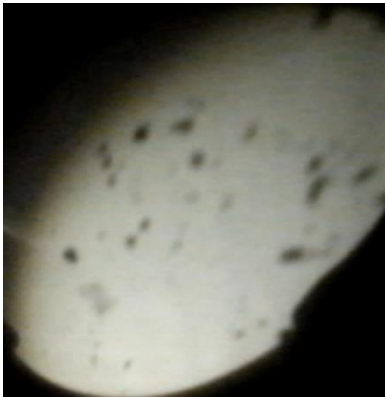

Fig. 39 detalle abstracción lumínica *Salitre* (2020).

Fig. 40 Foto documental de la obra *Sistema Solar* (2020) David Díaz.

Un reflejo de esto fue la obra *Salitre* (2020) en donde, tomando como guía frases y palabras de un texto redactado por mi compañera Belén Sánchez⁷, me propuse a combinar el arte sonoro y la performance para tratar de transmitir la paz que experimentó ella y que combiné con la mía. La obra se puede ver en el enlace a YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=3bJcvgdu5F0>.

Retomé algunos elementos de las abstracciones lumínicas del performance presentado en la instalación *Espacio y Tiempo* (2019). Mi referente técnico y expresivo para la producción de la pieza sonora fue la obra *Sistema Solar* (2020) de David Díaz⁸, compañero y amigo de la facultad de bellas artes. La elección de este referente fue la clave para generar una experiencia inmersiva en vivo y en directo.

Los sonidos debían ser sutiles, por lo que me apoyé en mi propio aliento y respiración. Escogí elementos artesanales como una maraca chilena que simula el correr del agua y una ocarina mexicana, cuyos sonidos alternaba con leves toques al micrófono que, en combinación con el efecto de salida delay/echo de la mesa de mezcla, simulaban el palpar de un corazón. Procuré otorgarle la misma importancia tanto al silencio y la oscuridad, como al sonido y la luz.

La performance no tuvo una planeación previa ni una secuencialidad, es decir fue *sin tiempo definido, ni dirección concreta*, mientras que en la sala se quemaba un incienso de eucalipto para estimular el olfato de los asistentes e integrar veladamente mi experiencia en el monte de Itxina.

Fig. 41 Fotografía documental *Salitre* (2020).

⁷ La ficha técnica de la obra, el texto completo con las palabras y frases seleccionadas, y fotos documentales de realización de esta obra se pueden ver en los anexos 7, 8 y 9. págs. 60-62

⁸ El registro en video de la obra *Sistema Solar* de David Díaz se puede ver en: <https://vimeo.com/490227861>

4.3. DIÁLOGOS CON EL CONTRASTE

Fig. 42 Micrófonos piezoeléctricos en estéreo.

El ser contenido dentro de los límites de mi tejido dérmico se reveló también bifurcado, dual. Un acercamiento a ese ser tenía que abordarse en primera instancia desde su superficie. *Map of a body* (2020) es un ejercicio de contraste figurativo y abstracto, visual y auditivo, en el que hice un estudio de mi cuerpo desde los ámbitos público (el cuerpo con prendas de vestir), y privado (el cuerpo desnudo). En él convierto la experiencia táctil en visual y auditiva con la ayuda de dos micrófonos piezoeléctricos en estéreo, y la grabación de dos vídeos haciendo el mismo recorrido por las zonas del cuerpo con ángulos y lentes que acotaban el campo visual, generando así el sentido dual que deseaba. Los videos y audios fueron grabados de forma diacrónica y se pueden ver en los enlaces a YouTube <https://youtu.be/NC8MgcMrZdo> para el cuerpo privado y https://youtu.be/DkvwBj_v8Tc para el cuerpo público⁹.

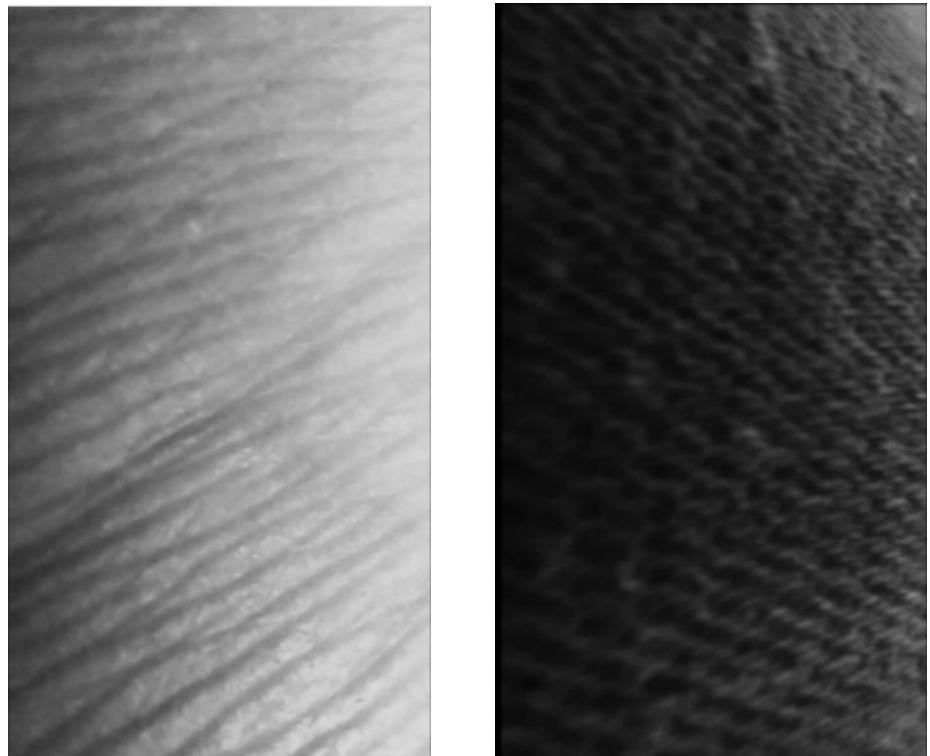

Fig. 43 *Map of a Body. Private* (2020)
Fotograma 03:09

Fig. 44 *Map of a Body. Public* (2020)
Fotograma 02:09

⁹ La ficha técnica de esta obra se puede ver en el anexo 10. pág.63

5. DIÁLOGOS INTERNOS: DE LA PIEL HACIA ADENTRO.

Resulta tentadora la búsqueda del yo en la mirada del otro, pero basta con dar un vistazo rápido a la historia para reconocer los peligros de la otredad que, explicada por Armin Maalouf, es «la identidad formada por múltiples pertenencias correlacionadas y determinada por la influencia de los seres cercanos que quieren apropiarse de ella y la de los contrarios que la excluyen, es ésta la dialéctica auto identificatoria, el yo y el mundo, el yo y el no yo» (Maalouf, 2010). Este desmembramiento entre el yo y el otro y la necesidad de rehuir de éste fenómeno, me llevó a cuestionar y suspender todas aquellas marcas identitarias que consideraba asumidas, cayendo inevitablemente en oscilaciones entre una intensa angustia y la más profunda calma.

Con la fuerte pulsión por encontrar un sentido propio de realidad, empecé haciendo un intento por descomponer mi propia naturaleza tomando como guía inicial la pirámide de las necesidades básicas de Abraham Maslow (Maslow, 1943), atribuyendo cada jerarquía a cada una de las categorías que podría definirme como individuo, como las presento en la figura 45.

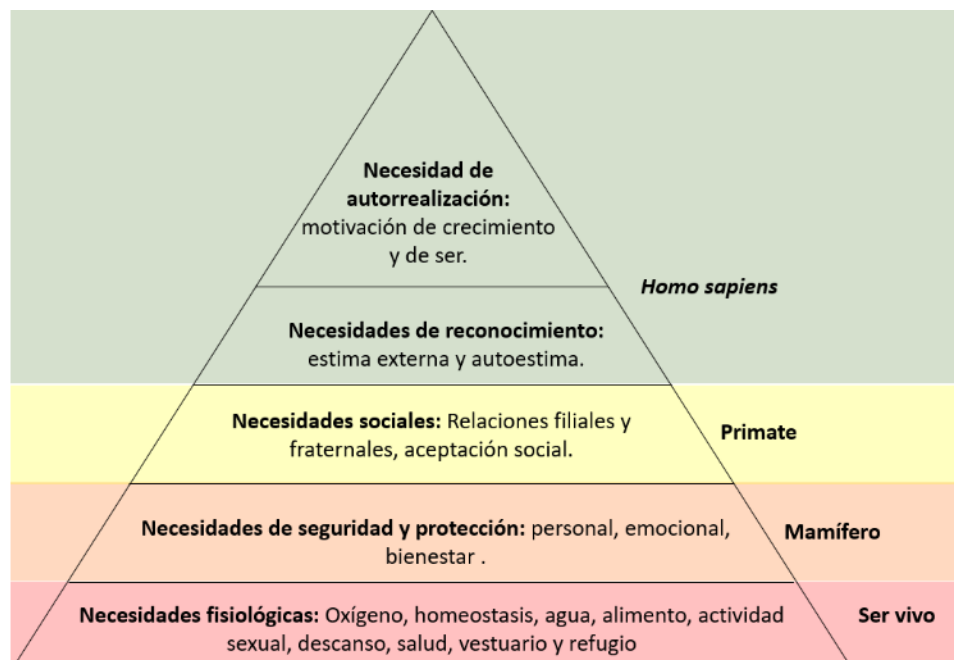

Fig. 45 Pirámide de las necesidades básicas humanas y categorías identitarias.

5.1. DIÁLOGOS CON EL ESPACIO ÍNTIMO: LA MENTE

Desde los desarrollos del método científico en la modernidad, el valor del intelecto, la cognición, sus procesos y resultados, han sido el foco de atención y de estudio de diversas disciplinas, marcando así un nuevo eje gravitacional para la evolución del pensamiento occidental y atribuyéndole a la racionalidad un valor superior ante otras facultades. Prueba de ello es la importancia del capital intangible, representada en el gran valor monetario de la propiedad intelectual en los mercados internacionales.

Teniendo en cuenta que es este el contexto histórico contemporáneo, la definición de una identidad, un sentido del yo que satisfaga esa necesidad vital imperante, pareciese a nivel pragmático una tarea más bien sencilla, entendiéndonos como organismos multicelulares complejos, mamíferos de la especie *homo sapiens*. Los comportamientos, pensamientos, recuerdos y sentimientos, hasta donde hemos podido conocer gracias a la neurología, son productos de las conexiones neuronales y reacciones químicas en el cerebro. La mente que habita en el neocórtex (Dunbar, 1993, p.62) está en continuo movimiento y en nuestros primeros años de vida su crecimiento es trepidante, definiendo nuestra percepción de la realidad y nuestra interacción con ella ¿sería entonces muy descabellado afirmar que como seres humanos “somos la actividad del neocórtex”? ¿Tendría la razón Descartes con su planteamiento “*cogito ergo sum*” [Pienso luego existo]?

Este encuentro con las capas de mi ser, me llevó a construir la instalación artística ***Crack to the Mind -EGO-*** (2020), constituyendo un proceso de catarsis plástica en la que aspectos de mi fuerza primordial como ser vivo se suman a pensamientos y emociones, revelándose de forma más o menos explícita, dejando este espacio abierto al espectador, para que, como quien ve a través de una grieta, sea testigo de lo allí sucedido. Para el desarrollo de esta obra me apoyé en estrategias como la repetición, deformación, ocultación y encriptación, haciendo uso del espacio y teniendo en cuenta la puerta de entrada en la sala y por tanto el recorrido del espectador. La simetría fue un elemento clave para representar la mente racional que logré conseguir a través de recursos visuales, y la necesidad de hacer sentir al espectador como un intruso en ese espacio con recursos técnicos. El registro en video de la obra se puede ver en el enlace a YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=cAHBs2-gl08>.

Crack to the Mind -EGO- se realizó en la Project room A.2.10, y el recorrido se determinó como se muestra en la figura 46.

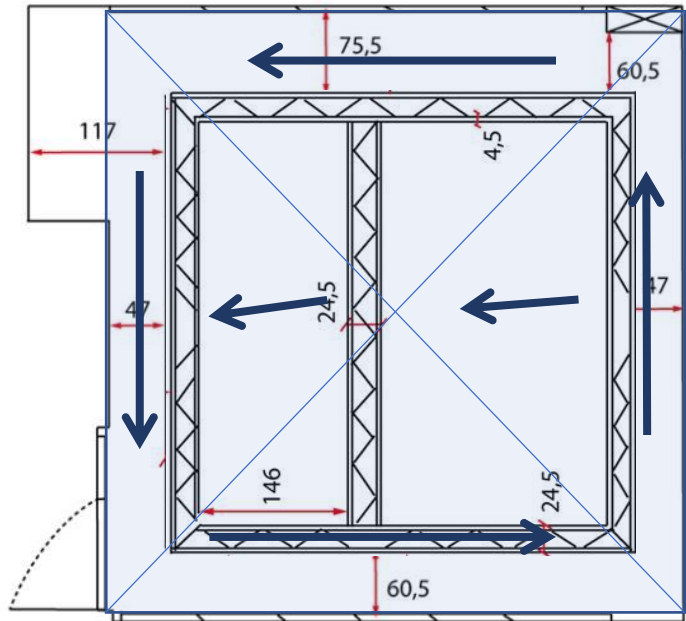

Fig. 46. Recorrido propuesto de la sala en el plano de la project room A.2.10 para la instalación artística *Crack to the Mind -EGO-* (2020).

Con el fin de aprovechar el techo técnico de la sala, los elementos fueron distribuidos como específico en la figura 47.

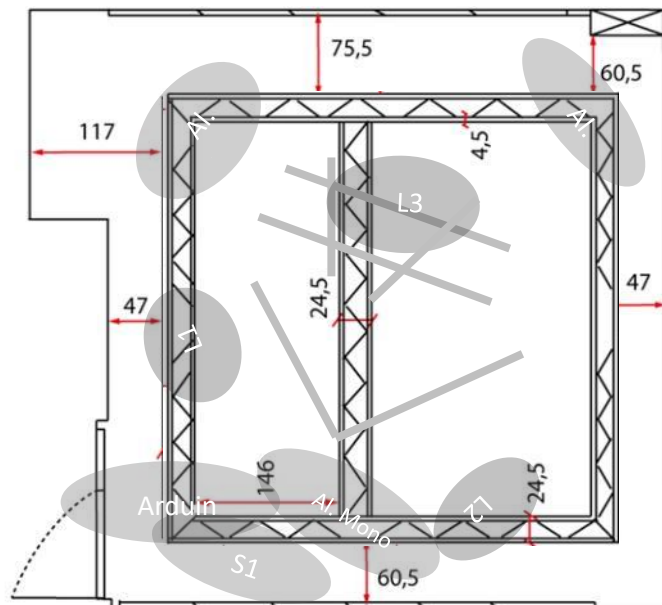

Fig. 47 Esquema en el plano de la sala sobre la distribución de elementos en el techo técnico Project room A.2.10.

Leyenda:

Al. Izq.: Salida de sonido altavoz izquierdo

Al. Der.: Salida de sonido altavoz derecho.

L1. L2. Y L3: Focos de luz blanca.

Arduin.: Arduino UNO.

S1: Sensor de ultrasonido

Al. Mono: Salida de audio mono

Líneas grises: montaje de pieza escultórica.

Para esta obra hice uso de un microprocesador Arduino UNO que, con un lenguaje de programación sencillo¹⁰, y con ayuda de un sensor de ultrasonido y un módulo lector de tarjeta SD, reprodujo la pista de audio 1 *Uncomfortable* (poesía fonética) en cuanto el espectador ingresaba a la sala, y se reiniciaba con el paso de otro espectador. Este audio se puede escuchar en el enlace a SoundCloud <https://soundcloud.com/eliana-araque-966853272/uncomfortable>.

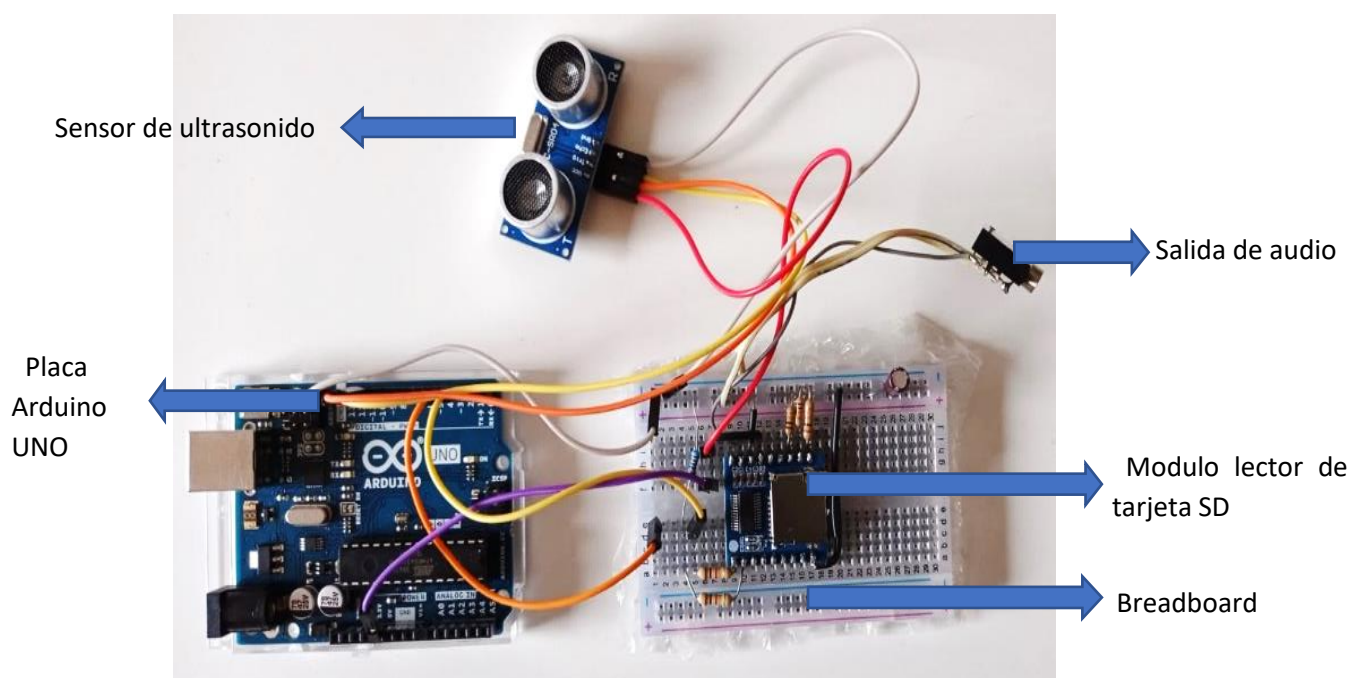

Fig. 48 Montaje Arduino UNO con complementos.

Al tratarse de temas muy personales que no corresponden al ámbito público, con la poesía fonética de *Uncomfortable* y la introducción de idiomas cuyo uso no es común en este contexto cultural (neerlandés y alemán), vi y tomé la oportunidad de encriptar y camuflar acontecimientos y detalles, sin comprometer la pureza de las emociones que suscitaron en mí, también por evitar maltratar directamente la psique de los espectadores. Generé así las pistas de audio 2 *Las voces del ego* y 3 *Randomly at Home*. Estas pistas sonaban en bucle dentro de la sala todo el tiempo. El audio en neerlandés se puede escuchar en <https://soundcloud.com/eliana-araque-966853272/dat-kan-ik-niet-tegen>, el audio en alemán en <https://soundcloud.com/eliana-araque-966853272/es-ist-nicht-einfach> y la pista 3 en <https://soundcloud.com/eliana-araque-966853272/randomly-at-home>,¹¹

¹⁰ El código del programa se puede ver en el anexo 11. pp.63-64

¹¹ La descripción detallada de las pistas de audio se puede ver en el anexo 12. págs.64-66

Fig. 49 Anatomia Do Aconchego -Casa Nave- (1998) Ernesto Neto. Tela de poliamida, arena y bolitas de poliestireno. 770.9 x 780 x 300 cm Recuperado de <https://bit.ly/3ACQI91>

Las grabaciones fueron hechas con un micrófono electret binaural estéreo, en el programa Audacity, se alternaban con una cuarta pista *Urseid* (Rúnahild 2019). Para la salida de audio en estéreo hice uso de dos altavoces Yamaha MSP5 Studio ubicados en el techo técnico y el audio era reproducido por un dispositivo Bluetooth que se conectaba con un adaptador.

La pieza escultórica ubicada en el centro de la sala, surgió de una auténtica necesidad de catarsis, en búsqueda de vaciar aquello que aquejaba a mi ego¹² durante los días previos a la exposición de esta instalación.

Con permanente interés en la exploración de los materiales y su capacidad expresiva, me apoyé en Ernesto Neto como referente, ya que hace evidente la versatilidad del textil elástico y lo sugerente que puede ser la propiedad traslúcida de este material.

Decidí entonces optar por dos cortes de tela elástica de 2 metros cada uno. Una de las telas es blanca mate y la otra beige con reflejos dorados para representar la dualidad propia de la condición humana forjada en opuestos. La elección de estas telas ha sido, además de lo ya mencionado, por su delicadeza, flexibilidad, resistencia y brillo. Con dos focos de luz blanca, aproveché la

Fig. 50 Anatomía de la pieza escultórica *Crack to the Mind -EGO-* (2020).

¹² En el capítulo *Conclusiones. Expansión de la consciencia: otra aproximación a la realidad*, en el apartado *Sobre la realidad interna*, defino mi entendimiento sobre el ego representado en esta obra. Pág.42

Fig. 51 Detalle de la pieza escultórica. Sombra proyectada en el suelo de la sala.

capacidad de las telas para generar pliegues y su translucidez para propagar un juego compositivo con las sombras arrojadas, que apuntaban al simbolismo de la energía femenina.

El propósito expresivo de la madera fue generar contraste por su rigidez. Las lanzas de doble punta me permitieron expresar la frustración, el enfado, la agresividad, el instinto, la búsqueda de la autopreservación, características propias del ego, como un arma de doble filo. Con este elemento, la tensión generada por las telas se agudizó y me permitió integrar todos los componentes de la instalación¹³.

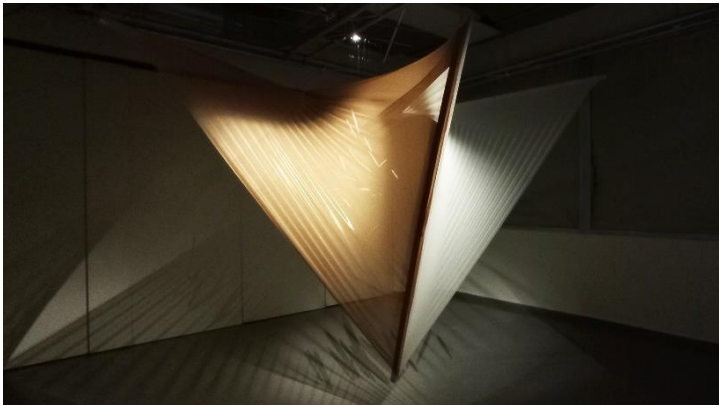

Fig.52 Vista anterior de la pieza escultórica

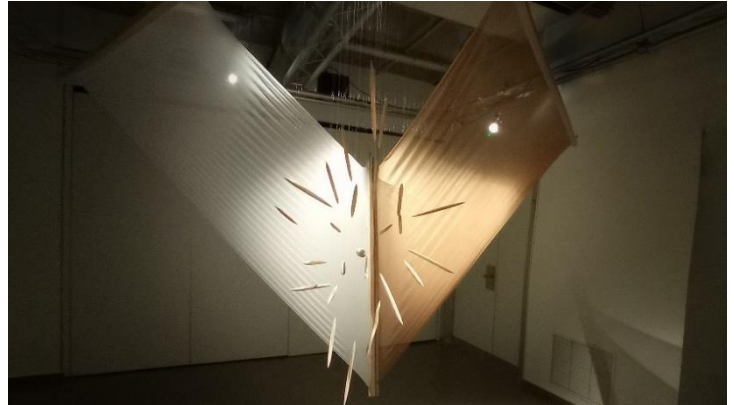

Fig.53 Vista posterior de la pieza escultórica

Fig.54 Vista lateral derecha de la pieza escultórica

Fig.55 Vista lateral izquierda de la pieza escultórica

¹³ Fotos documentales de la obra se pueden ver en el anexo 13. págs. 66-68

5.2. DIÁLOGOS CON LA MUJER LATINA, COLOMBIANA Y BOYACENSE¹⁴

No existe una marca identitaria sin un tiempo y un espacio asociados, pensé entonces que ser mujer y vivir en éste contexto histórico y cultural me podrían dar más pistas sobre una identidad propia, teniendo en cuenta elementos distintivos como el ser latinoamericana nacida en Colombia; la convergencia de culturas que se viene gestando hace décadas y que va adquiriendo su punto álgido evidente en los tiempos en que vivimos; todo en un marco socio-económico global donde las dinámicas del capitalismo siguen muy vigentes en el día a día. Decidí de esta manera darle cuerpo a *Surya* (2020) apelando a la sátira y haciendo uso de recursos como la luz solar, elementos de reflexión y difracción de luz, una plataforma online y mi propia imagen manipulada. Pretendí con esta obra “vender” el sol como pieza de alta joyería para la mujer e invitar al espectador a reflexionar sobre su propio valor.

La cultura orfebre de los indígenas precolombinos del altiplano Cundiboyacense en Colombia, inspiraron parte de este proyecto, en especial la cultura Muisca, residentes ancestrales de mi lugar de procedencia. (Tunja, Boyacá, Colombia).

Tomando el cuerpo como medio y alterando mi apariencia de forma más bien excesiva en Adobe Photoshop, hice hincapié en la manipulación de la imagen de la mujer con fines comerciales. Las nuevas formas de mercado en internet, hacen del blog online un soporte adecuado para la obra, dejando en relieve las dinámicas de consumo que marcaron el año 2020 con el confinamiento total al que nos vimos sometidos.

Vi la oportunidad de vincular mi obra con el concepto de Richard Hamilton y su más refinado humor inglés en *The critics Laughs*¹⁵ (1971-2), obra de referencia en cuanto al medio y la crítica del mismo. Que el idioma elegido para la obra final sea el inglés y no el español u otro, representa la prominencia de esta lengua en occidente actualmente. Finalmente, el nombre de la obra es parte de la fuerte influencia de la cultura védica en mis más recientes prácticas espirituales, con el yoga y los asanas de *Surya Namaskar* (saludo al sol). La obra se puede visitar en el enlace al blog en WordPress <https://art3svisual3s.wordpress.com/surya/>.

Fig. 56 Balsa Muisca. Archivo: Museo del Oro Bogotá, Colombia. Fotografía Natarajan, Reg. Recuperado de <https://bit.ly/3hKmWky>

Fig. 57 *The critic laughs* (1971-72) Richard Hamilton. Recuperado de <https://bit.ly/3wgEQAZ>

¹⁴ Gentilicio de las personas nacidas en Boyacá Colombia.

¹⁵ El enlace al anuncio publicitario de la obra *The Critics Laughs* (1971-72) Hamilton se puede ver en <https://www.youtube.com/watch?v=cze6swH0QhY>

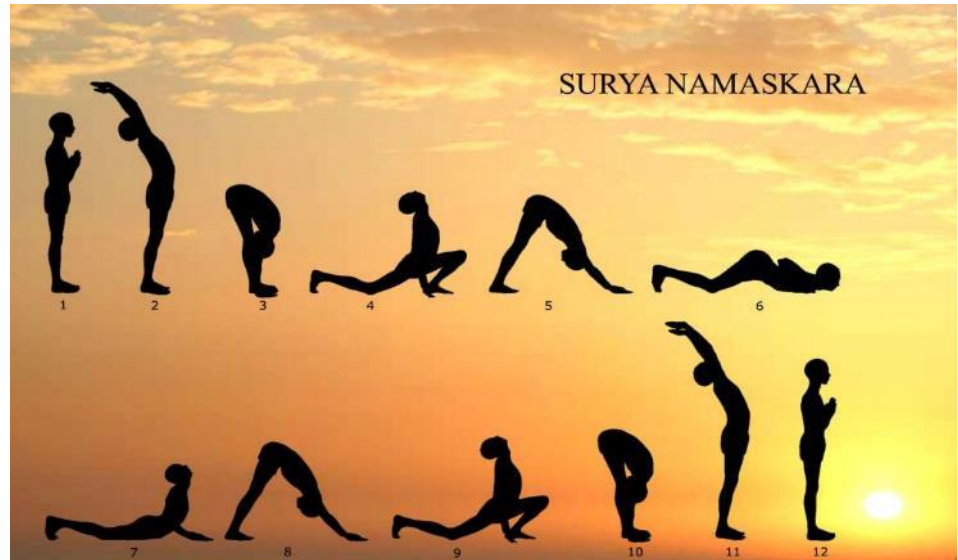

Fig. 58 Posturas de Surya Namaskar. Recuperado de <https://yogametaphysics.wordpress.com/2012/01/02/physiotherapy-surya-namaskar-the-gayatri-mantra/>

Fig. 59 Elementos de difracción y reflexión de la luz.

Con nociones básicas sobre marketing, diseño y modificación de un blog sencillo en WordPress, improvisando un plató de fotografía en el salón de mi casa y estudiando algunas de las formas de marketing y de exposición de joyería online, formulé dos colecciones, **Rainbow collection** y **Halo collection**¹⁶. Consistían en el reflejo de la luz solar difractada y sin difractar respectivamente, sobre la piel del cuello, cara y muñeca a modo de colgantes, pendientes y

Fig. 60 Logo generado para la obra Surya (2020).

¹⁶ Enlaces a las colecciones: <https://art3visual3s.wordpress.com/rainbow-collection/>
<https://art3visual3s.wordpress.com/halo-collection/>

pulseras, a los que les asigné un valor ficticio.¹⁷ Para la creación del logo seleccioné la tipografía *Eras Light ITC* ya que se ajustaba mejor a lo que buscaba con esta marca, elegancia y sencillez.

Fig. 61 Fotografías antes y después de la edición para Surya (2020) Rainbow collection.

Fig. 62 Fotografías antes y después de la edición para Surya (2020) Halo collection.

¹⁷ Fotos del proceso, de la elaboración del logo e imágenes descartadas se pueden ver en los anexos 14, 15 y 16. págs. 69-71.

5.3. DIÁLOGOS CON LA ARTISTA COLOMBIANA

Conocer el trabajo performático de la artista colombiana María Teresa Hincapié me animó a seguir explorando mi cuerpo como medio expresivo. Con su obra *Una cosa es una cosa* (1990), una danza lenta, sensible y muy reflexiva en la que la artista iba instalando una a una las cosas dentro de una espiral cuadrada que iba ocupando todo el recinto (Segura, 2016); me sentí invitada a hacerle un eco en la historia y a querer actualizar su legado treinta años después respondiendo y completando la frase con mi performance *...y otra cosa es otra cosa* (2021).

Fig. 63 *Una cosa es una cosa*. (1990) Performance registrada en fotografía (video). María Teresa Hincapié de Zuluaga. Colección Museo Nacional de Colombia. Reg. 6063 © Museo Nacional de Colombia

Hice un primer ensayo de la performance en la Project room a.2.10 el jueves 4 de marzo del 2021, para el que tuve la fortuna de contar con la asistencia y feedback del profesor Álvaro Terrones, quien me motivó a llevar esta obra a un plano más amplio¹⁸. La obra final tuvo lugar en el auditorio Alfons Roig de la escuela de Bellas Artes San Carles UPV. Las puertas se abrieron al público a las 18.00h para la culminación de la acción por las restricciones debido al Covid-19. Para reflejar este evento en su contexto histórico, decidí compartir en una transmisión en vivo este proceso de introspección por mi canal de YouTube el martes 18 de mayo a las 15:00 CEST (8:00 am en Colombia), haciendo difusión en mis redes sociales (Facebook, YouTube e Instagram)¹⁹. La obra completa se

¹⁸ Fotos documentales de este ensayo se pueden ver en el anexo 17. págs. 71-72

¹⁹ Pantallazos de la difusión en YouTube, Facebook e Instagram se pueden ver en el anexo 18. pág. 73

puede ver en el enlace a Youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=X5NixGzbuhg&t=2718s>

Fig. 64 Ensayo preliminar en la project room a.2.10 de la performance *...y otra cosa es otra cosa*. (Marzo de 2021).

Fig. 65 Fotografía de la instalación virtual *Socialización_y_realidades_virtuales.exe* (2020) Miguel Tudela. Imagen tomada del blog https://miatugar.wixsite.com/instalaciones/post/___p6

La performance tuvo una duración total de 01:53:53. Para la transmisión en vivo de la obra tuve el apoyo de mis amigos y compañeros de clase Darius Renault, en el aspecto logístico; y a Miguel Tudela como referente técnico con su instalación virtual *Socialización_y_realidades_virtuales.exe* (2020), y al darme su orientación con el codificador de video *Streamlabs*, que conecté a una cámara Nikon D3500 para mostrar un plano fijo de la acción y con la aplicación *Droidcam* para conectar la cámara de mi móvil, que fue operada en todo momento por Darius para los planos de detalle.

Revisé con esta performance mis raíces desde los roles impuestos, asignados, asumidos y elegidos deliberadamente. Con elementos personales y de uso cotidiano de mi día a día, construí una suerte de mandala, una espiral que rompió con mi tiempo y mi espacio, para ubicarme únicamente en esa búsqueda de sentido bajo las marcas identitarias de lo que podría significar para mí ser mujer latinoamericana, colombiana y artista. La performance terminó conmigo sentada al final de la espiral, escribiendo una entrada en mi diario personal.

Fig. 66 Fotografía de la transmisión en vivo en la que se ven el plano fijo y el plano de detalle de la performance *... y otra cosa es otra cosa* (2021).

Fig. 67 Espiral culminada de la performance *...y otra cosa es otra cosa* (2021) Eliana Araque.

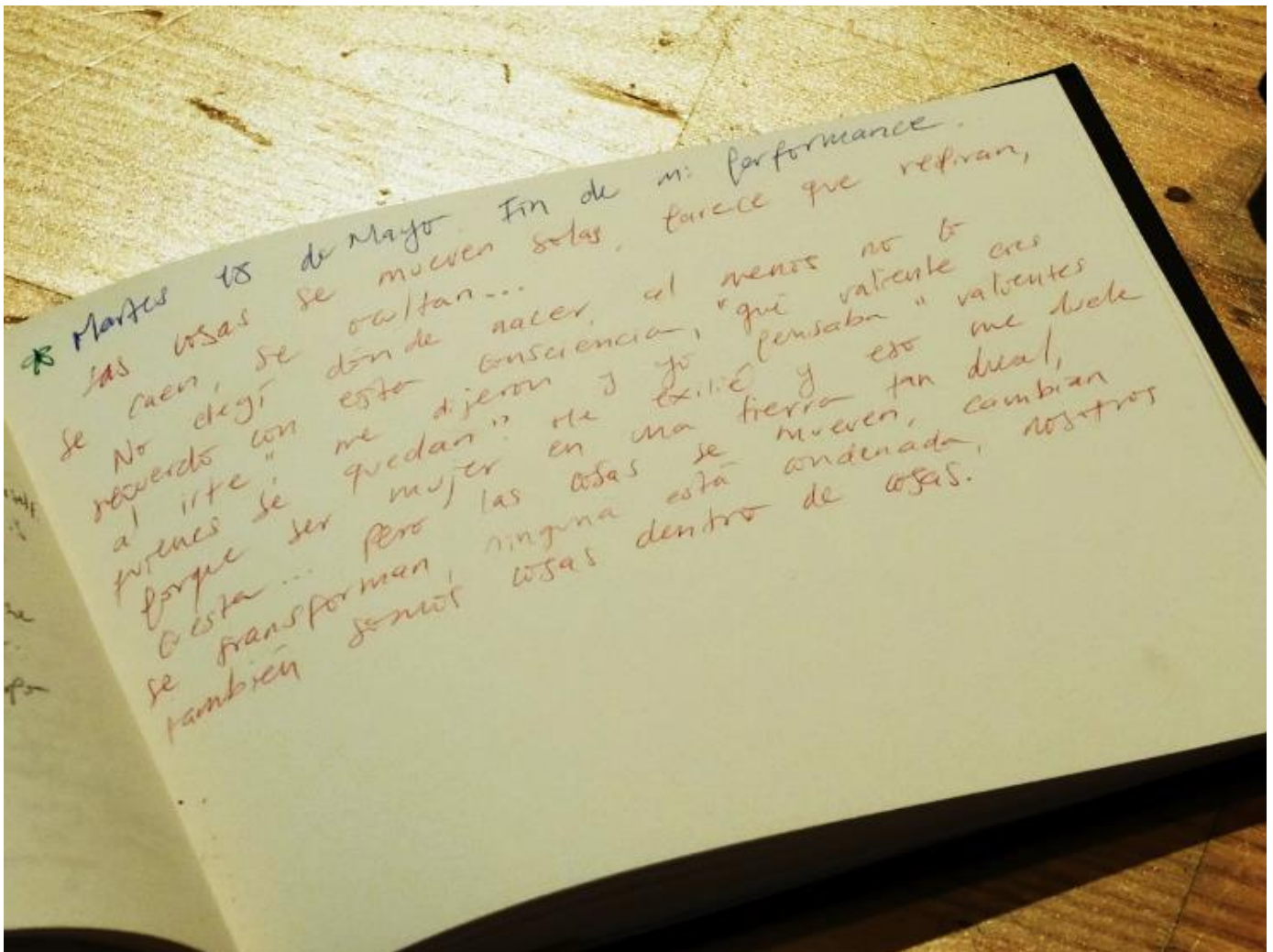

Fig. 68 Fotografía de detalle entrada en el diario personal.

6. CONCLUSIONES. EXPANSIÓN DE LA CONSCIENCIA: OTRA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD

A continuación, presento una serie de reflexiones sobre cada capítulo desarrollado a modo de conclusiones, que en últimas constituyen la base para la continuación en este proceso de transformación.

6.1. SOBRE LOS ESTADOS ALTERADOS DE CONSCIENCIA

La decisión sobre la exposición de la propia psique a un estado alterado de consciencia inducido por sustancias exógenas es tan personal y puede ser tan intensa que, necesariamente demanda el ejercicio del sentido crítico. La intuición, que entiendo como un proceso de relación prerreflexiva y preconceptual con el mundo exterior, suele darnos una indicación sobre la exposición a una experiencia similar.

Para evitar riesgos innecesarios en el uso de sustancias psicodélicas se hace indispensable abordar los conceptos de *Set and setting* como lo explica Zinberg:

“*Set*” es el estado mental que una persona trae consigo a la experiencia, como pensamientos, estado de ánimo y expectativas.” *Setting* “es el entorno físico y social. Las redes de apoyo social han demostrado ser particularmente importantes en el resultado de la experiencia psicodélica. Son capaces de controlar o guiar el curso de la experiencia, tanto consciente como inconscientemente. El estrés, el miedo o un ambiente desagradable pueden resultar en una experiencia desagradable (conocido como un mal viaje). Por el contrario, una persona relajada y curiosa en un ambiente cálido y confortable, y un lugar seguro, es más probable que tenga una experiencia agradable. Una selección de música puede ser parte de un entorno favorable” (Zinberg, 1984, p.86)

Durante la experiencia de estos estados alterados de consciencia muchas certezas se aglomeran en la psique, de las que no siempre se puede fiar, en últimas estas sustancias no son transmisoras de nueva información o conocimiento, es en definitiva la bioquímica alterada del cerebro la que está detrás de la experiencia.

Estoy convencida de que las sustancias psicodélicas tienen un gran potencial que puede aportar valor a la vida de muchas personas. Que se esté retomando la investigación formal de sus posibles usos por instituciones académicas públicas, como la Universidad de Maastricht en Holanda y sus avances en la micro dosis (Universty of Maastricht, 2019), o privadas como la fundación MIND con sus estudios sobre la depresión y la psilocibina en Berlín (Mind, 2020), son

apuestas más seguras para la evolución del conocimiento en esta área fuera de la industria farmacéutica, de las cuales aspiro a ser parte activa en el futuro.

D.A. Dondis en su libro *Sintáxis visual*, dice que «el nivel abstracto aporta en profundidad, otorga significado de lo esencial que va del consciente al inconsciente, desde la experiencia de la sustancia en el campo sensorial directamente al sistema nervioso, desde el hecho hasta la percepción» (Dondis, 1973, p. 82). Esta definición sumada a la estética más bien orgánica, realmente ajena a las cosas que venía desarrollando por cuenta propia, que salió de mis manos bajo la influencia de las sustancias psicodélicas, afianzaron mi predilección por la abstracción como anatomía visual en mi lenguaje plástico y me llevaron a realizar abstracciones biomorficas en diferentes formatos, donde mi dominio sobre la técnica iría mejorando al reemplazar el miedo y la duda que consumían mi determinación en el pasado, acercándome a expresiones no discursivas como la creación de mandalas y la práctica de la meditación.

6.2. SOBRE LA REALIDAD CIRCUNDANTE

En lo tangible le llamamos “nuevo” a un objeto recién elaborado, es decir, a un elemento fabricado con componentes extraídos de nuestro entorno, con una finalidad, una función y un uso determinados por nuestras necesidades e intereses. Deja de ser nuevo en cuanto empieza a cumplir con esa función asignada, cuando las marcas del uso son evidentes. Aun así, hay factores que están fuera de nuestro control que a su vez presiden cambios en los elementos, y esto, sumado a nuestra acción a lo largo del tiempo nos permite referirnos a ellos como algo que está “viejo”. Dichos cambios no son evidentes en lo cotidiano, a menos que un suceso puntual les afecte de forma más o menos radical y explícita. Una constante perceptible en la naturaleza la catalogamos bajo distintos nombres, esto no es otra cosa que la permutabilidad irremediable a la que se somete la materia. En silencio todo cambia y nosotros como componentes de ese todo venimos predestinados a lo mismo.

Con *The invitation* (2019) y *Espacio y Tiempo* (2019) integré en mis formas de hacer, la experimentación como base del proceso creativo y el disfrute del mismo, la riqueza del trabajo multidisciplinar y cooperativo, y finalmente el asumir una responsabilidad a la hora de abordar temáticas con la idea de no generar simplemente propuestas visuales que apunten al placer sensorial que puedan suscitar, sino también a la transmisión de un mensaje que toque la humanidad de aquel que se presente frente a ellas. Mis referentes constituyen también una guía hacia la profesionalización, donde el entretenimiento no es imperativo, sino que enfatiza la labor dignificante y educadora que para mí lleva implícito el ejercicio del artista.

Money Means Time (2019-2021) me hizo reflexionar sobre nuestra existencia efímera y cómo los acuerdos, fruto del intelecto humano para procurarnos la

supervivencia, nos sirven como distractores al representar nuestro tiempo de vida en cifras. Pepe Mujica en su entrevista con TeleSur, dice que, cuando se compra, no se paga con dinero, se paga con el tiempo de vida que se tuvo que invertir para ganar ese dinero (Mujica, 2013).

Con las experiencias que rondaron la formulación de la performance *Salitre* (2020), cada vez que tengo una duda, procuro buscar respuestas en la observación de los elementos propios del entorno natural, luego me remito en lo posible a la bibliografía generada por otros seres humanos que hayan llevado a niveles más avanzados de desarrollo sus observaciones y pensamientos, sea en investigación formal o no. Esta nueva forma de navegar la realidad me ha permitido encontrarme con obras como la de James Gleick, quien en su libro *Chaos* explica la teoría del caos y el diagrama de bifurcación (Gleick, 1987, pp.74-75). Este es, para mi entendimiento, la muestra visual más completa que comprende la realidad y es visible en patrones de toda la naturaleza, como la misma bifurcación de las ramas de los árboles o las venas y vasos sanguíneos del cuerpo humano, despertando así mi interés por las matemáticas y la geometría.

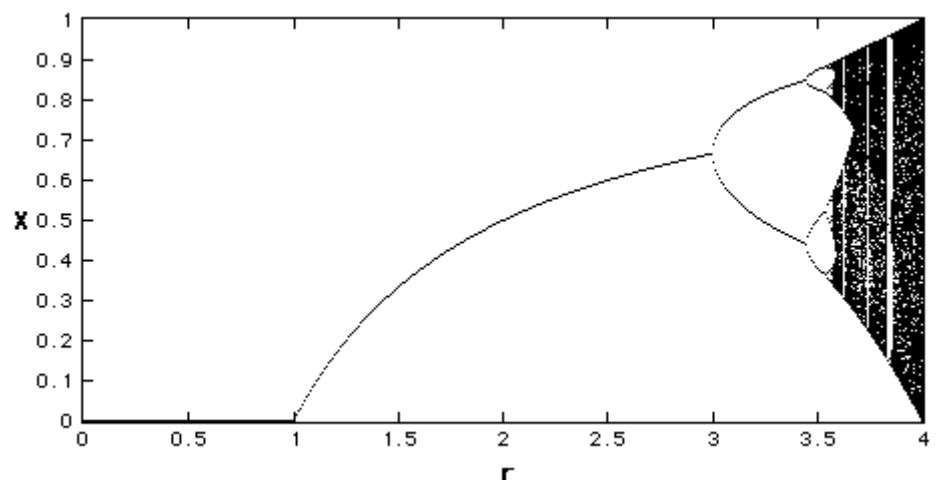

Fig. 70 Fotografía de la sombra de un árbol para mostrar similitud entre el diagrama de bifurcación y el crecimiento de las ramas de un árbol. (2020) Por: Eliana Araque.

6.3. SOBRE LA REALIDAD INTERNA

Con *Crack to the Mind -EGO-* (2020) pretendía inicialmente mostrar aquel primer momento en el cual mi consciente entró en contacto con mi actividad mental y las estructuras de pensamiento automatizadas generadas a lo largo de mi vida, es decir, apelaba a la memoria para su desarrollo, pero terminó por convertirse en la representación de aquello que llamo el *Ego* puro, enardecido por diversas circunstancias personales a la hora de desarrollar esta instalación. Esta experiencia académica logra una vez más hacerme evidente cómo el proceso creativo me sirve como vehículo de expresión natural, arrojando así un resultado más fresco y orgánico comparado con lo que pretendía al principio.

Como resultado de *Crack to the Mind -EGO-* (2020) obtuve un entendimiento más amplio sobre el ego y el enfado, muestras sofisticadas de la fuerza primordial que solo existe en la consciencia relacional entre seres humanos como parte del inventario identitario, un sentido del yo basado en la otredad ligado a la generación de un sentimiento de superioridad. Estoy convencida de que, para el nivel de desarrollo colectivo de nuestra civilización, es un elemento del cual se puede y convendría prescindir. Por la carga emocional tan alta de esta obra, y por las reacciones de algunos de los asistentes, me hice aún más consciente del impacto de una obra en la psique del espectador y con ella, de la responsabilidad del artista y su obra abierta al público.

La vista a mis raíces y el uso de mi imagen en *Surya* (2020) me dejó de manifiesto cómo el contexto cultural en que crecí había moldeado mi comportamiento al querer ocultar mi cuerpo para evitar atraer la atención, la mirada que cosifica a la mujer propia de un entorno machista como el de Colombia había limitado mi experiencia vital y como artista. Identificar este patrón me otorgó la libertad de modificarlo y explorar la performance como disciplina, lo que dio lugar a *...y otra cosa es otra cosa* (2021).

...y otra cosa es otra cosa (2021) me mostró mi vida en objetos, hice a partir de ella otra suerte de mandala digital titulada *Eupatheia Sunyata* (2021), mi último proyecto de la carrera en torno a esta temática, en el cual repaso mis memorias digitales en movimiento, vinculando el proceso creativo al concepto de los chakras y prácticas budistas, tomando el material de archivo grabado durante el periodo comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2021, tanto de audio como de video.

La pieza está compuesta por catorce secuencias en total, empezando con una secuencia de introducción, seguida de secuencias cortas, siete de ellas con audio grabado con una Kalimba adherida a un micrófono piezoeléctrico, con secuencias de intermedios, terminando con las definiciones en inglés de los términos que sirvieron para bautizar la obra final *Eupatheia Sunyata*, que tiene una duración total de 00:15:25.²⁰ El tráiler, la sinopsis y la obra final se pueden ver en el enlace al blog <https://art3svisual3s.wordpress.com/eupatheia-sunyata/>

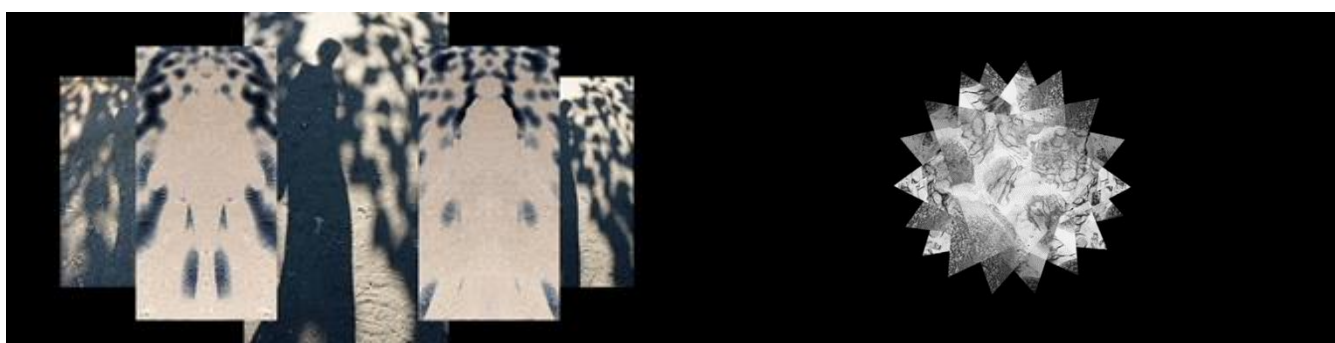

Fig. 71 *Eupatheia Sunyata* (2021) Fotograma 00:01:48

Fig. 72 *Eupatheia Sunyata* (2021) Fotograma 00:03:22

Fig. 73 *Eupatheia Sunyata* (2021) Fotograma 00:05:19

Fig. 74 *Eupatheia Sunyata* (2021) Fotograma 00:07:26

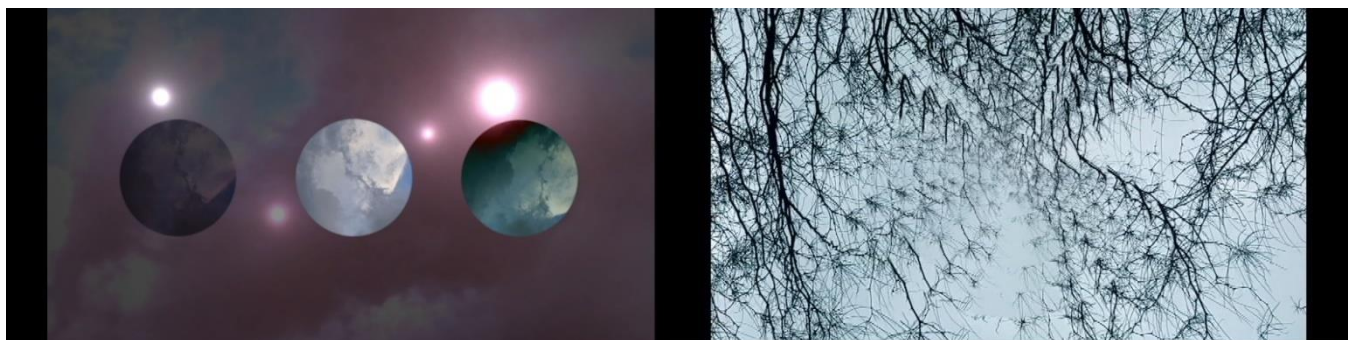

Fig. 75 *Eupatheia Sunyata* (2021) Fotograma 00:09:06

Fig. 76 *Eupatheia Sunyata* (2021) Fotograma 00:11:03

²⁰ La ficha técnica, el Pressbook y detalles del proceso creativo de la obra se pueden ver en los anexos 19, 20 y 21. págs. 74-75

Con estas obras me queda en claro que:

- La dualidad y los opuestos en el ser humano hacen parte de los ciclos de contracción y expansión que dan lugar a la vida misma, siempre con tendencia expansiva. Cuando nos hacemos mayores nuestra materia se expande, es solo que la gravedad nos tira hacia su centro.
- De todas las disciplinas académicas y laborales, considero que el arte ha alcanzado un nivel de complejidad tan elevado que se ha llegado el punto en que una definición universal resulta imposible.
- La creación del arte se realiza en una zona fronteriza entre el yo y el otro. (Husvedt, 2016. p.234)

Al momento de finalizar este proyecto, he adoptado una línea directriz identitaria: la búsqueda permanente de un sentido propio de realidad sustentándome en el Dharma, las enseñanzas del Buda en comunión con el desarrollo del pensamiento y conocimiento en las ciencias y humanidades, manteniendo mi propio proceso creativo como mecanismo de transformación.

7. FUENTES REFERENCIALES

ACKERMAN, D. (1990) "Synesthesia" en *Natural History of the Senses*. Nueva York: Vintage books ed. p.289

ANTIMATTER (2003) "Lights out" en *Antimatteronline* <<https://www.antimatteronline.com/lights>> [Consulta: 15 de marzo de 2021]

ARRANZ GUTIÉRREZ, P. (2012) *Psicodelicia. Arte propio influido por la psicodelia*. Trabajo de Final de Máster. Valencia: Universitat Politècnica de València <<http://hdl.handle.net/10251/19166>> [Consulta: 11 de febrero de 2021]

DEBORD, G. (1956) *La théorie de la dérive. Les lèvres nues*. Bruselas: Núm. 9

DUNBAR R. (1996) *Grooming, Gossiping and the Evolution of Language*. USA: Harvard University Press. p.62

DONDIS, D. (1973) "The Anatomy of a Visual Message", en *A Primer of Visual Literacy*. Cambridge, Massachusetts y Londres: the MIT Press. p. 82

ESCOHOTADO, A. (2019) "LSD" en *Historia general de las drogas*, Espasa Guillermo Herranz y Cristina Pizarro. Barcelona: Espasa libros. ed.11. p.1334

GLEICK, J. (1987) *Chaos. Making a New Science*. Londres: Vintage. pp. 43-44

HOFMANN, A. (2013) *LSD and the divine scientist*. Rochester, Vermont. USA.: Park Street Press. p.32

HUBERMAN. "How to focus to change your brain". (Hubermlab Podcast 6) en Youtube <<https://www.youtube.com/watch?v=LG53Vxum0as>> [Consulta: febrero 9 de 2021]

HUGHES, R. (1980) *The Shock of the New (El impacto de lo nuevo*. Capítulo 7: "Culture as Nature"). New York: Time-Life Video. 1980

HUSVEDT, S. (2016) *La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres*. Barcelona: Editorial Planeta. p.234

MAALOUF, A. (2010) *Identidades Asesinas*. Nueva Crónica. p.12

MASLOW, A.H. (1943). *A theory of human motivation*. Psychological Review. No. 50 (4).

MIND FOUNDATION (2021) *The Episode Psilocybin Depression Study* en <<https://mind-foundation.org/research/psilocybin-depression-study/>> [Consulta: 15 de marzo de 2021]

MUJICA, J. (2013, Enero 10) *No compras con monedas sino con tiempo de vida: Mujica* [Vídeo] en <<https://www.youtube.com/watch?v=DhuHKFYV1m8>> [Consulta: 18 de marzo de 2021]

MURARESKU, B. (2020). *The immortality key. The secret story of the religion with no name*. Nueva York: St. Martin Press.

ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY. (2001). "Psychedelia". En diccionario online de etimología. < <https://www.etymonline.com/word/psychedelic>> [Consulta: 1 de marzo de 2021]

POLLAN, M. (2018) *Cómo cambiar tu mente*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial. p. 13

RÚNAHILD (2019) *seidfylgjur: Urseid*. En <<https://runahild.bandcamp.com/album/seidfylgjur>> [Consulta: 1 marzo de 2021]

SEGURA, J. C. (2016) Obra Destacada: Una Cosa Es Una Cosa. *Revista Credencial: Credencial Historia*. Edición julio de 2016. En <<https://www.revistacredencial.com/historia/temas/obra-destacada-una-cosa-es-una-cosa>> [Consulta: 20 de marzo de 2021]

SEIGEL, J. (1997) "Private Worlds Made Public: The Readymades" en *The Private Worlds of Marcel Duchamp: Desire, Liberation, and the Self in Modern Culture*. Berkeley, Los Ángeles: University of California Press. p.116

STEDELIJK MUSEUM. (2015) *ZERO: Let Us Explore the Stars*. <<https://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/zero-let-us-explore-the-stars>> [Consulta: 18 de marzo de 2021]

TART, C. (1969) *Altered state of consciousness*. Nueva York: John Willey & Sons, Inc. pp. 1-2

UNIVERSITY OF MAASTRICHT (2019) *More research needed into the effects of microdosing LSD* en < <https://www.maastrichtuniversity.nl/news/more-research-needed-effects-microdosing-ld>> [Consulta: 15 de marzo de 2021]

USLÉ, J. (1981) *Guadalimar: Revista bimestral de las artes*, Núm. 58, Enero de 1981. Madrid: Editorial Polígrafa. p. 63.

WOLFE, T. (1968) *The electronic kool-aid acid test*. Londres: Black Swan. p.63

ZINBERG, N. E. (1984). *Drug, Set, And Setting: The Basis for Controlled Intoxicant Use*. New Haven: Yale University Press.

8. ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1 Mapa conceptual metodología de trabajo	9
Fig. 2 <i>Neon Pink #12</i> (1966). Victor Moscoso. Poster publicitario de la serie <i>The Neon Rose</i> .	11
Fig. 3 Portada del libro <i>The Electric Kool-Aid acid Test</i> (1968). Tom Wolfe	11
Fig. 4 <i>Nothing from the outside, please</i> (2019) Carboncillo sobre papel. 29,7x 42 cm	13
Fig. 5 Código QR para visualización de imágenes en movimiento fig. 6 a 13.	13
Fig. 6 <i>Inner me.</i> (2019). Carboncillo sobre papel. 42x29,7cm	13
Fig. 7 <i>Inner me I.</i> (2019). Carboncillo sobre papel. 42x29,7cm	13
Fig. 8 <i>Inner me III.</i> (2019). Carboncillo sobre papel. 42x29,7cm	13
Fig. 9 <i>Sensation I</i> (2019). Acuarela sobre papel. 42x29,7cm	14
Fig. 10 <i>Bea's portrait</i> (2019). Acuarela sobre papel. 29,7x 42 cm	15
Fig. 11 <i>The Honest Stroke.</i> (2019). Acuarela sobre papel. 42 x 29,7cm	16
Fig. 12 <i>Marco's Portrait</i> (2019). Acuarela sobre papel. 42 x 29,7cm	16
Fig. 13 <i>Self-portrait According to Marco.</i> (2019). Acuarela sobre papel. 42 x 29,7cm	16
Fig. 14 <i>Synesthesia I "Monument" by Röyksopp.</i> (2020). Carboncillo sobre papel 42 x 29,7 cm	17
Fig. 15 <i>Synesthesia IV "Welcome to the machine" by Pink Floyd.</i> (2020). Carboncillo sobre papel 42 x 29,7 cm	17
Fig. 16 <i>Synesthesia II "Have a Cigar" by Pink Floyd.</i> (2020). Carboncillo sobre papel 29,7 x 42 cm	17
Fig. 17 <i>Synesthesia III "Shine on you Crazy Diamond" by Pink Floyd.</i> (2020). Carboncillo sobre papel 29,7 x 42 cm	18
Fig. 18 <i>The invitation</i> (2019). Fotograma 02:07	19
Fig. 19 <i>The invitation</i> (2019). Fotograma 02:33	19

<i>Fig. 20 The invitation</i> (2019). Fotograma 02:36	19
<i>Fig. 21 The invitation</i> (2019). Fotograma 02:41	19
<i>Fig. 22 The invitation</i> (2019). Fotograma 02:45	19
<i>Fig. 23 The invitation.</i> (2019). Fotograma 02:49	19
<i>Fig. 24</i> Pieza escultórica <i>readymade</i> de la instalación <i>Espacio y Tiempo</i> (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia.	20
<i>Fig. 25</i> Detalle del efecto sobre la sombra dado por la pieza escultórica.	20
<i>Fig. 26 Espacio y Tiempo</i> (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Fotograma 03:16	20
<i>Fig. 27 Espacio y Tiempo</i> (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Fotograma 07:54	20
<i>Fig. 28 Espacio y Tiempo</i> (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Fotograma 02:04	20
<i>Fig. 29 Espacio y Tiempo</i> (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Fotograma 01:05	20
<i>Fig. 30 Espacio y Tiempo</i> (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Fotograma 00:15	20
<i>Fig. 31 Espacio y Tiempo</i> (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Fotograma 08:18	20
<i>Fig. 32 Espacio y Tiempo</i> (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Foto documental de la instalación	21
<i>Fig. 33 Espacio y Tiempo</i> (2019). Eliana Araque y Mateo Barcia. Detalle de espectadores en la sala.	21
<i>Fig. 34 Money Means Time</i> (2019). Técnica mixta sobre papel térmico, aluminio y luces led. 60 x 123 x 7 cm	22
<i>Fig. 35 Money Means Time</i> (2021).	22
<i>Fig. 36</i> Detalle de <i>Money Means Time</i> 2019.	23
<i>Fig. 37</i> Detalle de <i>Money Means Time</i> 2021.	23
<i>Fig. 38</i> Registro fotográfico en diario deriva monte Itxina, País Vasco. Agosto 2020.	23

<i>Fig. 39</i> detalle abstracción lumínica <i>Salitre</i> (2020).	24
<i>Fig. 40</i> Foto documental de la obra <i>Sistema Solar</i> (2020) David Díaz.	24
<i>Fig. 41</i> Fotografía documental <i>Salitre</i> (2020).	24
<i>Fig. 42</i> Micrófonos piezoeléctricos en estéreo.	25
<i>Fig. 43</i> <i>Map of a Body. Private</i> (2020) Fotograma 03:09	25
<i>Fig. 44</i> <i>Map of a Body. Public</i> (2020) Fotograma 02:09	25
<i>Fig. 45</i> Pirámide de las necesidades básicas humanas y categorías identitarias.	26
<i>Fig. 46.</i> Recorrido propuesto de la sala en el plano de la project room A.2.10 para la instalación artística <i>Crack to the Mind -EGO-</i> (2020) Eliana Araque.	28
<i>Fig. 47</i> Esquema en el plano de la sala sobre la distribución de elementos en el techo técnico <i>Project room A.2.10</i> .	28
<i>Fig. 48</i> Montaje Arduino UNO con complementos.	29
<i>Fig. 49</i> <i>Anatomía Do Aconchego -Casa Nave-</i> (1998) Ernesto Neto. Tela de poliamida, arena y bolitas de poliestireno. 770.9cm 770.9 x 780 x 300 Recuperado de < http://www.artnet.com/artists/ernesto-neto/anatomia-do-aconchego-casa-nave-3kZscPQXXxCOyEsiBgvQsA2 > [Consulta: 22 de marzo de 2021]	30
<i>Fig. 50</i> Anatomía de la pieza escultórica <i>Crack to the Mind -EGO-</i> (2020).	30
<i>Fig. 51</i> Detalle de la pieza escultórica. <i>Sombra proyectada en el suelo de la sala.</i>	31
<i>Fig.52</i> Vista anterior de la pieza escultórica	31
<i>Fig.53</i> Vista posterior de la pieza escultórica	31
<i>Fig.54</i> Vista lateral derecha de la pieza escultórica	31
<i>Fig.55</i> Vista lateral izquierda de la pieza escultórica	31
<i>Fig. 56</i> <i>Balsa Muisca</i> . Vista frontal derecha. [Imagen digital] Archivo: Museo del Oro Bogotá, Colombia. Fotografía de Natarajan, Reg. Recuperado de < https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Museo_D	

el_Oro%2C_Bogota_%2824976759882%29.jpg [Consulta: 30 de marzo de 2021]	32
<i>Fig. 57 The critic laughs (1971-72)</i> Richard Hamilton. Recuperado de http://www.artnet.com/artists/richard-hamilton/the-critic-laugh-Cf20moNF0RtjbBtSA13UfA2 [Consulta: 30 de marzo de 2021]	32
<i>Fig. 58 Posturas de Surya Namaskar.</i> Recuperado de https://yogametaphysics.wordpress.com/2012/01/02/physiothera-py-surya-namaskar-the-gayatri-mantra/ [Consulta: 30 de marzo de 2021]	33
<i>Fig. 59</i> Elementos de difracción y reflexión de la luz.	33
<i>Fig. 60</i> Logo generado para la obra <i>Surya</i> (2020).	33
<i>Fig. 51</i> Fotografías antes y después de la edición para <i>Surya</i> (2020) <i>Rainbow collection.</i>	34
<i>Fig. 62</i> Fotografías antes y después de la edición para <i>Surya</i> (2020) <i>Halo collection.</i>	34
<i>Fig. 63 Una cosa es una cosa.</i> (1990) Performance registrada en fotografía (video). María Teresa Hincapíe de Zuluaga. Colección Museo Nacional de Colombia. Reg. 6063 © Museo Nacional de Colombia	35
<i>Fig. 64</i> Ensayo preliminar en la project room a.2.10 de la performance <i>...y otra cosa es otra cosa.</i> (Marzo de 2021).	36
<i>Fig. 65</i> Fotografía de la instalación virtual <i>Socialización_y_realidades_virtuales.exe</i> (2020) Miguel Tudela. Imagen tomada del blog https://miatugar.wixsite.com/instalaciones/post/___p6	36
<i>Fig. 66</i> Fotografía de la transmisión en vivo en la que se ven el plano fijo y el plano de detalle de la performance <i>... y otra cosa es otra cosa</i> (2021).	37
<i>Fig. 67</i> Espiral culminada de la performance <i>...y otra cosa es otra cosa</i> (2021) <i>Eliana Araque.</i>	37
<i>Fig. 68</i> Fotografía de detalle entrada en el diario personal.	38
<i>Fig. 69 Diagrama de bifurcación. Bifurcation diagram. [imagen digital] (s.f.)</i> Recuperado de https://www.vanderbilt.edu/AnS/psychology/cogsci/chaos/workshop/BD.html [Consulta: 1 de abril de 2021]	41

<i>Fig. 70</i> Fotografía de la sombra de un árbol para mostrar similitud entre el diagrama de bifurcación y el crecimiento de las ramas de un árbol. (2020) Por: Eliana Araque.	41
<i>Fig. 71 Eupatheia Sunyata</i> (2021) Fotograma 00:01:48	43
<i>Fig. 72 Eupatheia Sunyata</i> (2021) Fotograma 00:03:22	43
<i>Fig. 73 Eupatheia Sunyata</i> (2021) Fotograma 00:05:19	43
<i>Fig. 74 Eupatheia Sunyata</i> (2021) Fotograma 00:07:26	43
<i>Fig. 75 Eupatheia Sunyata</i> (2021) Fotograma 00:09:06	43
<i>Fig. 76 Eupatheia Sunyata</i> (2021) Fotograma 00:11:03	43

9. ANEXOS

- Anexo 1. Mi *Psychedelia*: Texto de autor completo

Dos dimensiones en la montaña

Relato I

Mientras pinto reflexiono, pienso, divago. Soy otra persona y vuelvo a ser yo, ahora con mis acuarelas retrato a la gente que quiero y que me quiere, también a la que puede querer, veo sus colores y ellos pueden ver los míos, aunque estos no los vea yo.

Los colores están invadiendo mi vida por completo. “Retiro en la naturaleza” es lo que le he dicho a todos los que querían saber. Perro, Luis, Marco, ozzy y yo nos hemos ido al campo de Luis en Alicante, para aclarar a quienes no nos conocen, Perro es un humano y ozzy es un perro. Todo preparado para una inmersión lisérgica: óleos, acrílicos, acuarelas, pinceles, espátulas, papel en diferentes formatos, la cámara y mi móvil.

Recogiendo almendras que resultaron ser nueces, pateando los almendros que resultaron ser nogales, empiezo a caminar en círculos bajo el árbol buscando las almendras-nueces que habían caído luego de practicar lo poco que aprendí en mis entrenamientos de kárate. Luis y Perro han salido del campo, Marco se ha ido a Murcia a visitar a su familia.

“Bzzzzzz” tal y como lo representan en los libros para niños fue como sonó la abeja o avispa que se cruzó por mi camino, sigo caminando en círculos hasta que caigo en cuenta que me he salido de este mundo, ahora sé que cuando me voy, me convierto en una *Intrepid Traveller*²¹. Podría dar uno a uno los detalles de todo lo allí sucedido, pero aquí prefiero contar aquellos de los que tengo resultados pictóricos y no mucho más, porque las sensaciones las llevo por dentro.

Bloc A3 y carboncillo, entro en el primer trance. Intento dibujar el paisaje, luego retratar a Luis, pero me molesta mucho la idea de lo que está afuera, he logrado vislumbrar dos planos, dos dimensiones muy nítidamente: la que está fuera y la que llevo dentro, es la de adentro la que pugna por manifestarse. Así pues, entro en trance con el carboncillo y el papel, sé conscientemente en ese momento que no es posible que el trazo se expanda en el papel fuera de sus propios límites, pero lo veo y no puedo evitarlo, es la primera vez en mi vida en la que en realidad solo veo lo que sucede, lo que pasa dentro de mí. Me ha dicho el decano de la facultad días después que se trata de escritura mecánica, surrealismo puro.

Luis está también dibujando y me doy cuenta de lo diferentes que somos, él desliza el carboncillo haciendo manchas amplias donde se marca la textura del papel, mientras que yo voy haciendo trazos irregulares, se ponen uno sobre otro, pero eso no soy capaz de verlo, aunque lo vea, solo contemplo cada trazo que hago, y al terminarlo deja de tener cualquier importancia, es casi como si dejase de existir.

²¹ La mejor forma de describir mi estado en las palabras de un gran escritor. WOLFE, T. (1968) *The electronic kool-aid acid test*. Londres: Black Swan. p.63

Veo la diferencia en los trazos de acuerdo con la fuerza que aplico y la dirección en que me muevo. Cuando se rompe el carboncillo tiene biseles que no controlo, me gusta cuando esto pasa porque así el resultado es necesariamente aleatorio. No existe un proceso, no existe un resultado, solo el momento exacto; quien pudo verlo, vio la obra, quien no, solo verá los rezagos de lo que sucedió, como el caos después de una fiesta.

El sonido del carboncillo me deleita, cada trazo se expande, aunque no lo hace. Se mueve y los veo vivos. El sonido es muy especial, puedo hacer música con el dibujo ¿Cómo no lo había visto antes?

Intentamos dibujar Luis y yo, pero él habla de una línea de horizonte, eso no tiene sentido para mí, incluso siento que me molesta, porque nada de fuera puede entrar en el dibujo, así que dibujaremos juntos, pero lo haré yo. De aquí en adelante ninguna obra la hice sola, aunque las haya realizado yo. He pensado que es buena idea tomar la mancha de Luis y darle las direcciones del trazo que mecánicamente venía haciendo, así Luis y yo estamos en cada dibujo.

Relato II

Encontrar los colores de los demás me resulta una tarea sencilla. Como los de Marco, él es claramente azul, con diferentes matices, a veces puede ser gris, pero es sin duda azul. Sin embargo, ver los míos me es imposible, supe que no soy amarillo, tal vez de ahí mi aversión por ese color en lo artificial, se mancha, se contamina con mucha facilidad, es un color, para mí, carente de personalidad. Según Luis soy violeta con tonos morados, creo que fue su forma de describirlos, no lo recuerdo con claridad, pero me he quedado con la sensación en un retrato que hizo de mis colores. Marco ha dicho que soy verde, y creo que los soy, aunque cada vez me queda más claro que en esencia todos somos el mismo, pero ¿cuál?

Perro y Luis ven lo que hago, parecen disfrutarlo, ellos logran ver lo que se queda en el papel, yo sigo sin poder verlo y son ellos quienes deciden cuándo una obra está terminada, todo el tiempo de ahí en adelante los siento vigilantes y cuando las ven completas, me las quitan de las manos, me invade una risa incontenible cuando lo hacen. Amo la risa cósmica.

Mi voz cambia, mi forma de moverme también, siento mucha paz y creo que todos alrededor la sienten también.

- ¿Y Si ponemos algo de color? - Agua y acuarelas, un pincel de escritura china

¡Qué buena elección!

- ¡Hey! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Miren cómo se mezclan los colores! Se mueven y están vivos. -

Voy cogiendo los colores aleatoriamente y por un momento logro ver el resultado de lo que está sobre el papel, es una sensación la que ha quedado plasmada, las siguientes pinturas han derivado de esa sensación. Les voy dando vida a mis pinturas y ellas me la dan a mí.

Sigo inmersa en cada pincelada que doy, primero amplias y muy cargadas de agua con poco pigmento, para luego pasar sobre ellas con el pincel cargado de más pigmento, cuando el color se mezcla con el agua me produce muchísima paz, hago esto hasta que la superficie se reduce, entonces se apodera de mí una obsesión por hacer pinceladas cortas, más saturadas y pequeñas,

no puedo evitarlo y me siento atrapada, hasta que Perro, Luis y luego Marco me quitan la hoja y el proceso vuelve a empezar.

-Luis, ¿Crees que las personas podemos ser colores? –

-Sí, yo creo que lo somos. -

- Pues si somos colores, no creo que sea amarillo. ¿Conocemos a alguien que sea amarillo?

-No, creo que tiene que ser alguien insulso, sin contenido. –

Me paro a ver el paisaje, la montaña y los árboles son hermosos, pienso ahora que más que verlos entonces los sentía, no pude evitar emocionarme, mis lágrimas brotaron y cayeron sobre mis mejillas cálidas y húmedas, como la vida misma.

Quiero contactar con el mundo real, que alguien de allí sea testigo de lo que pasa en esa montaña. Videollamada con Bea, ella está en Madrid, la veo en el video atrapada, pequeña en un aparato que la muestra en pocos centímetros, ella es pequeña, pero ahora es diminuta.

-Bea! ¡Veo tus colores, tengo que pintarte! - Le muestro como la retrato, pero le pido que por favor ignore las formas y solo vea los colores, esos son ella.

- ¿Por dónde empiezo? Por aquí, por aquí, por aquí...- hasta que ella me decía por dónde empezar, varias de estas obras las pinté con ella.

-Parece... y eso se parece a...-

- ¡No! ¡No Bea! No se parecen a nada, no son nada, ¿No lo ves? -

- Eli, espera, lo estoy viendo al revés.

-No Bea, no hay arriba ni abajo, no puedes verlo al revés cuando no hay un derecho-

-Me gustaría verlos expuestos en orden cromático, sería una gran exposición-

- ¿De qué orden hablas? ¿Orden? ¡No hay orden!

Perro ensimismado con una bola de cristal y un caleidoscópico encuentra nuestra conversación muy divertida y repite - ¿orden? ¡No hay orden! - La risa cósmica se apodera de él. Ahora le conozco mejor, nunca lo había escuchado reír tanto, me gusta la gente que ríe.

Al sentarme con mi bloc y el pincel me es obvio que es el formato y la técnica perfecta, siento que quiero ser rotundamente honesta y necesito intimidad, la cercanía con el papel de esa forma y en ese momento me la proporcionan. Cogiendo el pincel desde el extremo dejo que se deslice casi por sí mismo, está vivo también, es este el trazo honesto, si intento hacer el mismo trazo cogiendo el pincel desde el centro o más cerca de sus cerdas sería entonces mentir.

Marco llega al campo, me hace profundamente feliz verlo, pero noto que está, pero no está, habla con Bea y me percató de que ambos están en ese otro mundo, el "real", pero el mío en ese momento es tan real como el suyo, mejor sin duda alguna. Lo veo y tengo que retratarlo también, es azul, lo vimos Luis y yo, así que lo pintaré con sus azules, pero con los que tengo, su retrato contiene también a las personas que pueden querer.

- Marco, ¿y de qué color soy yo? -

- Verde cariño, siempre lo has sido. –

Me retrato según la descripción de Marco, al verlo después me reconozco en la pintura, pero sigue incompleta, es solo una parte de quien soy. Me doy cuenta tiempo después de por qué no veo mis colores y es porque tengo un poco de todos, incluso del amarillo que tanto me disgusta, aunque en menor proporción, sé que tengo un poco de todos porque su predominancia cambia a lo largo de mi vida, fui azul y rojo y verde y los sigo conteniendo, y esta predominancia varía no solo por mis estados de ánimo, es sobre todo porque me quedo con un poco de cada persona que se cruza por mi camino. Existen algunas manchas que quisiera borrar o disimular, hay otras con las que aprendo a convivir, espero algún día encontrarles algún sentido o al menos poder disfrutarlas, digo “al menos” como si fuese poco.

Hablo con Luis y le digo que en los dos últimos años he estado explorando mi yo femenino, y afirmo rotundamente que estas obras las hace el yo femenino, pero si así lo siento, ¿a qué me refiero con esto? A lo que me respondo sin atisbo de duda:

“Hay mucha delicadeza en esto que hago, soy mujer, la capacidad de albergar vida en mi interior, eso es el yo femenino, un hombre también lo tiene, un hombre también puede pintar así.”

- **Anexo 2.** *The invitation* (2019): Ficha técnica

Título: The invitation

Autora: Eliana Araque

Año: 2019

País: España-Colombia- Portugal

Duración: 00:04:24

Formato: 720x576

Código de color: Color

Tipo de elemento: Archivo MP4

Tamaño: 283MB

Tipo de videoarte: Video monocal. Collage.

Material:

Cámara de teléfono móvil Xiaomi Redmi 4X

Lente macro adaptable

Bola de cristal con bisel

Audio: propio grabado en estudio

Efectos de audio: tomados de freesound.org libres de copyright (Alarma de alerta, Sonido ambiente, risa femenina, Sonido bajo el agua, track de sonido Soundscape - Find Nothing por el compositor Ellary)

Programa edición de vídeo: Adobe Premiere Pro CC 2019

Programa edición de Audio: Ableton

- **Anexo 3.** *The invitation* (2019): Transcripción del texto

Reality flows in different levels
There are several dimensions we
cannot see with the naked eye.

Humanity has built a whole new
reality.
There we are, completely
immersed in
So full of concepts
So full of words
It has taken away almost
completely our own basic nature.

We believe we are better.
We are convinced that is the
truth.
So far from this we are LOST.
We have managed to get
absolutely LOST.

Reality flows in different levels
There are several dimensions we
cannot see with the naked eye.
Humanity has built a whole new
reality.
Shut your thoughts! And come,
come and see a new one with me.

“Sensations” is the word to
experience what you cannot see.
It is just a matter of feeling.

Sink deep into yourself.
and you will realize that there
aren't such things as you have
been taught.

You will make sense of what really
matters.
You will feel what you haven't
before

“Sensations” is the word to
experience what you cannot see.

Sink deep into yourself.
and you will question who you
are.
Do you know who you actually are
in loneliness?
Sink deep into yourself and you
will find that nothing in this reality
makes sense

We are fucking BLIND!

Is there such a thing as time?
Is there such a thing as
boundaries?
Is there such a thing as order?

“Sensations” is the word to
experience what you cannot see.

Sink deep into yourself and you
will be aware of your own
existence (experience)

What is up or down?
What is real and what is not?
What is outside or inside?

Everything is connected and you
too are part of it all

We are surrounded by light.
We are surrounded by life.

Can you not feel the life within
you?

La invitación (Traducción de la transcripción)

La realidad fluye en diferentes niveles.
Hay varias dimensiones que no podemos ver a simple vista.

La humanidad ha construido una realidad completamente nueva.
Ahí estamos, completamente inmersos en ella
Tan llena de conceptos
Tan llena de palabras
Nos ha quitado casi por completo nuestra propia naturaleza básica.

Creemos que somos mejores
Estamos convencidos de que esa es la verdad
Tan lejos de esto estamos
PERDIDOS
Hemos logrado estar
absolutamente PERDIDOS

La realidad fluye en diferentes niveles.
Hay varias dimensiones que no podemos ver a simple vista.
La humanidad ha construido una realidad completamente nueva.
Cierra tus pensamientos! Y ven, ven a tocar una nueva conmigo

“Sensaciones” es la palabra para experimentar lo que no puedes ver
Es solo cuestión de sentir

Sumérgete profundamente en ti mismo
y te darás cuenta
Que no hay tales cosas como te han enseñado

Encontrarás sentido en lo que realmente importa
Sentirás lo que no has sentido antes

“Sensaciones” es la palabra para experimentar lo que no puedes ver

Sumérgete profundamente en ti mismo
y te preguntarás quién eres
¿Sabes quién eres realmente en soledad?

Sumérgete profundamente en ti mismo
y encontrarás
Que nada en esta realidad tiene sentido
¡Estamos jodidamente CIEGOS!

¿Existe tal cosa como el tiempo?
¿Existe tal cosa como los límites?
¿Existe tal cosa como el orden?

“Sensaciones” es la palabra para experimentar lo que no puedes ver
Sumérgete en ti mismo
y serás consciente de tu propia existencia (experiencia)
¿Qué es arriba o abajo?
¿Qué es real y qué no?
¿Qué hay afuera o adentro?
Todo está conectado
y tú también eres parte de todo
Estamos rodeados de luz
Estamos rodeados de vida
¿No puedes sentir la vida dentro de ti?

- **Anexo 4.** *Espacio y Tiempo* (2019): Ficha técnica

Título: Tiempo y espacio
Autores: Mateo Barcia y Eliana Araque
Año: 2020
País: España
Duración: 00:08:34
Formato: 720x576
Código de color: Color
Tipo de elemento: Archivo MP4
Tamaño: 646MB
Tipo de videoarte: Videoinstalación performática.
Material:
Cámara fujifilm X30.
Tocadiscos philips modificado
CDs vermatin
Papel aluminio
Luz led blanca, roja, azul y verde
Bola de cristal con biseles
Espejo.
Audio: propio generados en Ableton
Efectos de audio: tomados de freesound.org libres de copyright
Programa de edición de video: Adobe Premiere Pro CC 2019

- **Anexo 5.** *Money Means Time* (2019-2021): Ficha técnica.

Título: Money Means Time
Autora: Eliana Araque
Año: 2020
País: España
Formato: 60 x 123 x 7 cm
Técnica: Mixta sobre papel térmico, acetato, aluminio y luces led.
Material:
Entro otros, papel térmico usado recolectado durante un mes, pintura acrílica, salsa de soja, tinta, acuarelas, jabón, té de hibisco, nogalina, alcohol, Betadine. El soporte es un marco reciclado de una lámpara de bombillas halógenas reemplazadas por luces led blancas. Los tickets están adheridos a una superficie de acetato transparente rescatado de la basura.

- Anexo 6. Money Means Time (2019-2021): Fotografías de detalle comparativo 2019-2021

2019

2021

2019

2021

2019

2021

2019

2021

- **Anexo 7. Salitre (2020):** Ficha técnica

Título: Salitre

Autora: Eliana Araque

Año: 2020

País: España

Técnica: Performance

Duración: 00:08:29

Material:

Entrada de audio: Micrófono Shure Beta 87.

Manipulación del audio: mesa de mezclas Xenyx 1622, en efecto de salida 55 delay/echo.

Para salida de audio: altavoces de salida marca Yamaha DXR15mkII

Foco pinza blanco Nävlinge Ikea

Luz led roja bicicleta.

Ocarina mexicana

Bola de cristal biselada

Caleidoscopio

Maraca artesanal chilena

- **Anexo 8: Salitre (2020):** Texto original escrito por María Belén Sánchez y frases seleccionadas.

Me he levantado temprano, hoy hace un día soleado.

*He elegido **la playa** como lugar donde quiero ir, una vez allí como es normal no hay mucha gente, es muy temprano todavía, además es sábado, tan sólo se puede ver algún deportista en bicicleta o corriendo...*

*El aire es **frío**, huele a humedad y ese aroma tan característico a **salitre**, me acerco a la orilla, el paisaje es espectacular, el sol se ve levemente a ras de la línea del horizonte, está empezando a amanecer...*

El cielo se despliega con un leve rojizo que se refleja en el agua.

Me quedo mirando el paisaje sin pensar, sólo contemplar la naturaleza que hay delante de mí, después voy andando, pero sin tiempo definido, ni dirección concreta, miro la arena que me invita a tocarla, me quito las zapatillas y ando descalza sobre la ella, noto que está mojada, está muy fría, pero al rato se acostumbran mis pies, creo que suele pasar con los sentidos, con las cosas que nos rodean, con la vida en general, llega a pasar desapercibida.

El ambiente es fresco y contrasta con el calor de mi cuerpo, me he abrigado mucho para venir aquí. No hay apenas sonidos, aunque los que hay son suaves y relajantes, se oye las olas que terminan de romper en mis pies sobre mis pasos, sólo hay paz, hay tanta quietud sobre ella en ese momento, y mis pasos alejándose hacia un espigón...

Pienso ir a él, ese espigón parecía tranquilo, he de tener cuidado al andar pues todavía sigo descalza, entre las piedras contorneadas encuentro una que su base es medianamente lisa y horizontal, me siento en ella y contemplo ese sol que sale poco a poco, tras un tiempo ahí, respiro profundamente, el mar en calma invita a la reflexión, puede que a pensar en todo o quizás a no pensar en nada, tras un tiempo allí, vuelvo poco a poco a la orilla de la playa, andando poco a poco notando los gránulos de la arena mojada, he llegado al principio pero ahora ya es el final, el sol está alto, lo que me dice que ya ha pasado mucho tiempo.

Es hora de volver a casa...

- **Anexo 9.** Salitre (2020): Fotos documentales de los elementos en sala y ensayos.

- **Anexo 10.** *Map of a Body* (2020): Ficha técnica

Título: Map of a body
 Autora: Eliana Araque
 Año: 2020
 País: España
 Duración
 Video 1: 00:03:12
 Video 2: 00:02:57
 Formato: 720x480
 Código de color: Blanco y negro
 Tipo de elemento: Archivo MP4
 Tamaños:
 Video 1: 696 MB
 Video 2: 641 MB
 Tipo de videoarte: video monocal
 Material:
 Micrófonos piezoeléctricos estéreo
 Grabadora digital Zoom H2n
 Cámara de teléfono móvil Xiaomi Redmi Note 9 con lente macro.

- **Anexo 11.** *Crack to the Mind -EGO-* (2020): Código en Arduino

```
#include "XY-V17B.h"
// -- Cambia estos valores con las
distancias en cm
int altura = 200;
int altura2= 150;
// -- No cambiar nada despues
int trigPin = 9;
int echoPin = 8;
int trigPin2 = 12;
int echoPin2 = 11;
long distance;
long duration;
long distance2;
long duration2;
int txPin = 3;
int rxPin = 2;
uint8_t numTracks = 0; // Number
of tracks
uint8_t nextTrack = 1;
void setup() {
    pinMode(trigPin, OUTPUT);
    pinMode(echoPin, INPUT);// put
your setup code here, to run once:
    pinMode(trigPin2, OUTPUT);
    pinMode(echoPin2, INPUT);// put
your setup code here, to run once:
    Serial.begin(9600);

    Serial.println("STARTING...");
    initMP3(rxPin, txPin); // Arduino's RX
and TX pins
    setMP3Drive(SD_DRIVE);
    setMP3Volume(20); // 0-30
    numTracks = detectMP3Tracks();

    // Serial.println(numTracks);
}
void loop() {
    ultra2();
    ultra();
    if(distance <= altura){
        if ( getMP3Status() == IS_STOPPED)
        {
            playMP3Track(nextTrack);
            nextTrack++;
            if (nextTrack > numTracks)
            nextTrack = 1;
        }
        printMP3PlaySeconds();
        delay(2000);
    }
    if(distance2<=altura2){
        //if ( getMP3Status() ==
IS_PLAYING) {
            playMP3Track(nextTrack);
```

```

        nextTrack++;
        if (nextTrack > numTracks)
nextTrack = 1;
    }
    //}
}
void ultra(){
    digitalWrite(trigPin, LOW); // makes
sure the trigger is down
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH); //
Trigger up for 10us
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    distance = duration*0.034/2;
    Serial.print("Distance: ");
    Serial.print(distance);
    Serial.print("\n");
}
}
void ultra2(){
    digitalWrite(trigPin2, LOW); //
makes sure the trigger is down
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin2, HIGH); //
Trigger up for 10us
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin2, LOW);
    duration2 = pulseIn(echoPin2, HIGH);
    distance2 = duration2*0.034/2;
    Serial.print("Distance2: ");
    Serial.print(distance2);
    Serial.print("\n");
}
}

```

- **Anexo 12.** *Crack to the Mind -EGO-* (2020): Descripción pistas de audio

PISTA 1: *Uncomfortable*

Con el objeto de encriptar eventos y detalles íntimos, a través de la composición de esta poesía fonética, procuro imprimir emociones que se podrían pensar negativas, pero que han sido sin duda una fuente imprescindible para mi proceso de transformación y de crecimiento personal. Esta pista se reproducía con el paso del espectador bajo el sensor ultrasonido.

El referente artístico que me inspiró para la realización de esta pista fue la artista estadounidense Diamanda Galás.

PISTA 2: *Las voces del ego*

A modo de letanía, estas son frases que solían estar repitiéndose en bucle en mi mente de forma inconsciente. En este proceso de exploración interior las he identificado claramente y me refiero a ellas como la voz del ego.

Estas frases están escritas en alemán y neerlandés cuyos usos son menos comunes en España, ya que no es de mi interés generar mayor incomodidad en el espectador con mensajes explícitos con una alta carga pesimista.

-Audio 1: repito la frase "Ik kan dat niet tegen" (Eso no lo soporto)

-Audio 2: Es ist nicht einfach (No es fácil/sencillo)

Das kann ich nicht (No puedo)

Es ist unmöglich (Es imposible)

Das kann ich nicht schaffen (No puedo lograrlo)

Das kann ich gar nicht (No puedo en lo absoluto)

PISTA 3 *Randomly at home*

Esta pista encarna los procesos mentales, saltando de un pensamiento a otro de forma completamente aleatoria y que me resulta muchas veces divertido observar durante la meditación. Compuesta por cuatro audios que se reproducen al mismo tiempo, termina en una risa animada.

-Audio 1: Hablando de forma aleatoria en Español

-Audio 2: Hablando de forma aleatoria en Inglés

-Audio 3: Leyendo la lista de la compra

Jabón de ropa fragancia rosa
mosqueta

Jabón de platos dreft

Jabón para lavavajillas finish

Suavizante hipoalergénico

Amoniaco consum

Gel de baño de aloe vera

Patatas 1kg

Calabaza una completa

Zanahoria 500 gr

Brotes de alfalfa

Lechuga 3 cogollos

Tomate valenciano, 5

Pepino 3

Aceitunas encurtidas y picantes

Garbanzos 500gr ecológicos de
España

Vinagre blanco para Marco

Ajo morado

Avena en copos

Salvado de avena

Palomitas

Barra de pan gallego para el
desayuno

Plátanos 5 maduros

Pasta de cacahuete Un bote

Manzanas verdes 3

Uvas rojas

Porquería sin aceite de palma
jumpers y doritos

Agua Chóvar de 8L

Agua con gas frontier

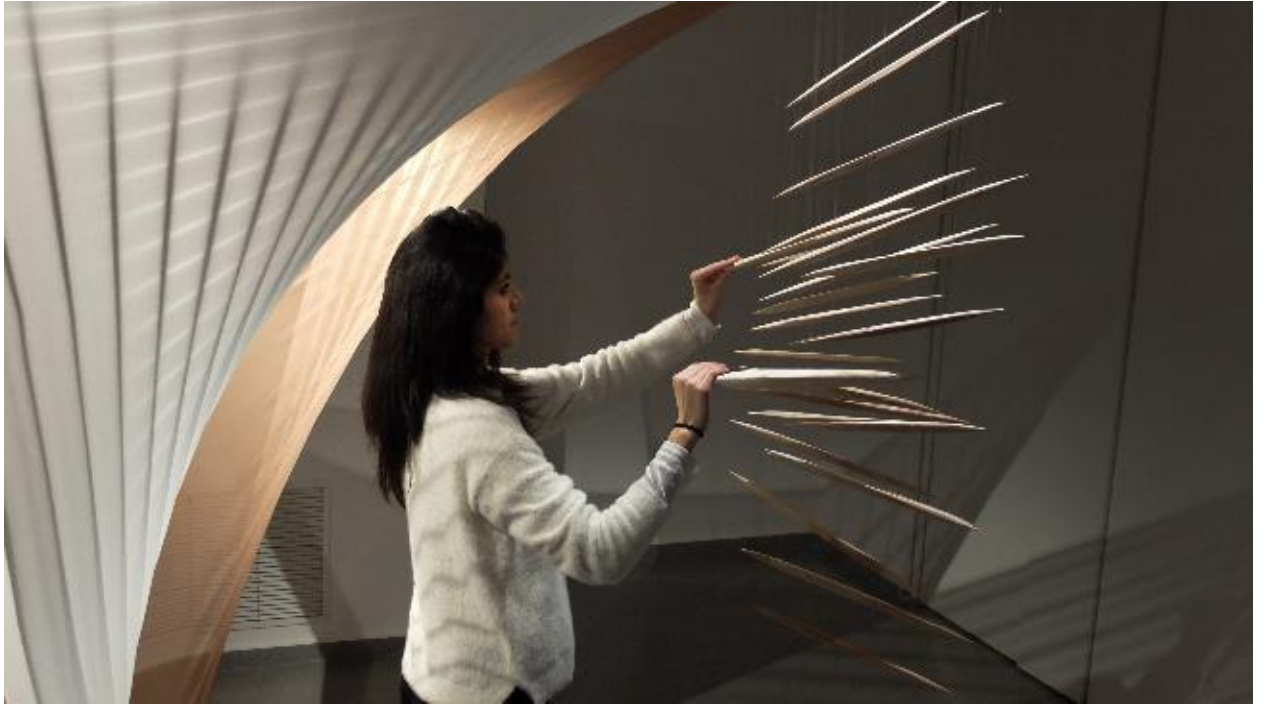
-Audio 4: Risas

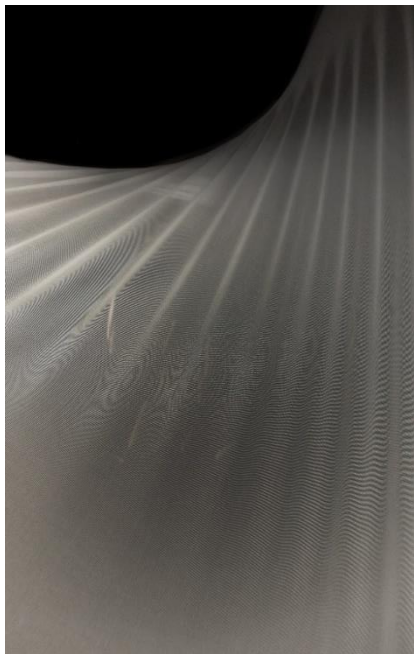
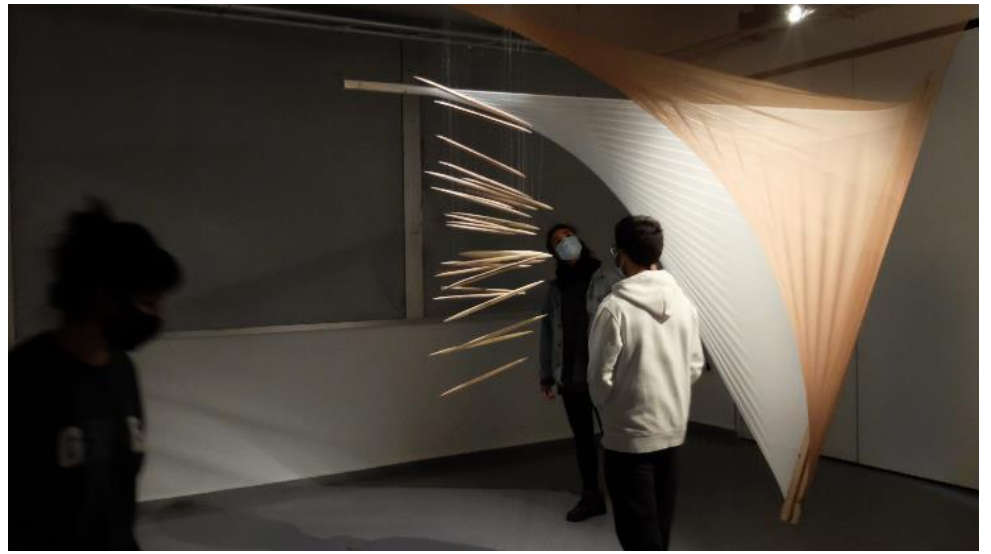
PISTA 4: Para añadir un elemento sonoro más acorde a la estética tribal de la obra final, reproduce en la sala junto con las otras pistas de audio, la canción *Urseid* compuesta e interpretada por la arista noruega Rúnahild de su álbum *Seidfylgjur* (2019). Discográfica: Grimfrost.

Enlace al vídeo original: <https://www.youtube.com/watch?v=vdggjcpnz5k>

- **Anexo 13.** *Crack to the Mind -EGO-* (2020): fotos documentales de la obra.

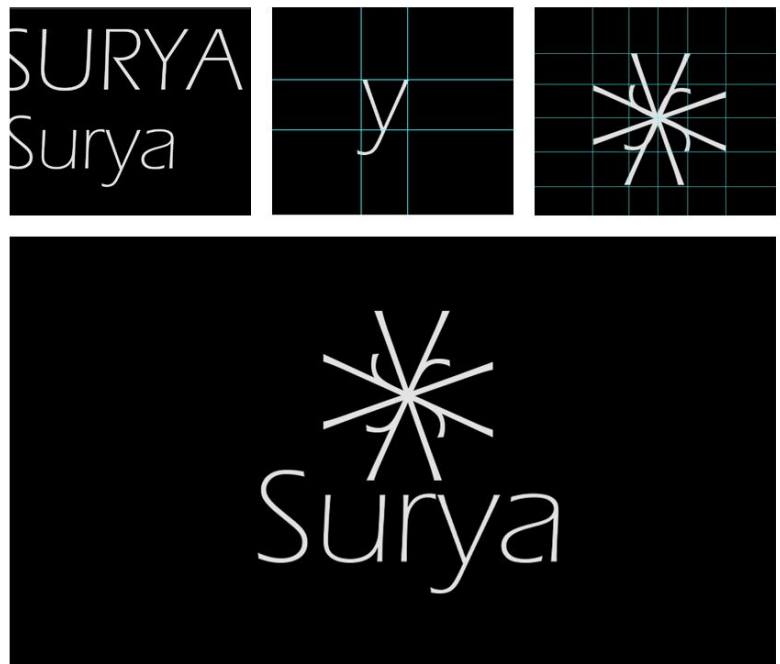

- **Anexo 14.** *Surya* (2020): Fotos documentales del proceso.

- **Anexo 15.** *Surya* (2020): Proceso elaboración del logotipo.

- **Anexo 16.** *Surya* (2020): Imágenes descartadas.

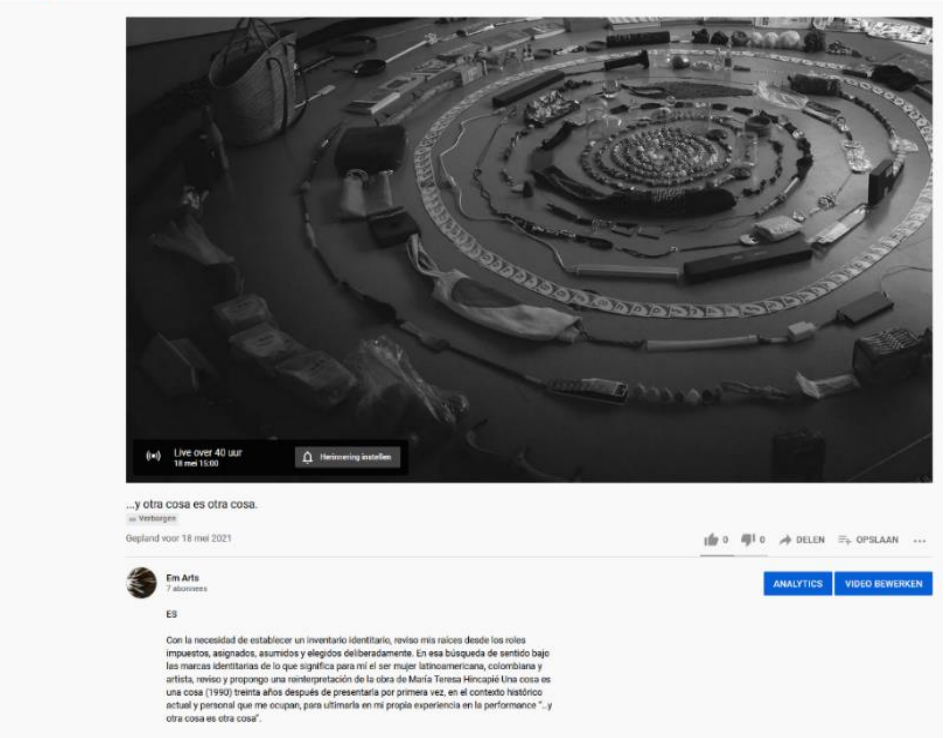

- **Anexo 17...y otra cosa es otra cosa (2021):** Fotos documentales del ensayo de la performance.

- **Anexo 18...y otra cosa es otra cosa (2021):** Detalles de difusión de la performance en redes sociales (Facebook, Youtube e Instagram).

- **Anexo 19.** *Eupatheia Sunyata* (2021): Ficha técnica

Título: Eupatheia Sunyata

Autora: Eliana Araque

Año: 2021

País: España

Duración: 00:15:25:25

Formato: 1280x720

Código de color: Color

Tipo de elemento: Archivo MP4

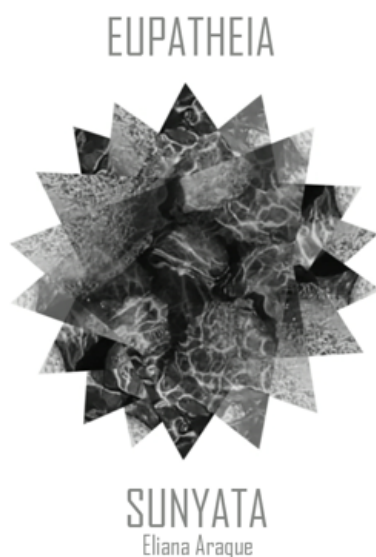
Tamaño: 3.29 GB

Tipo de videoarte: Video mono canal.

Audio: propio grabado en estudio.

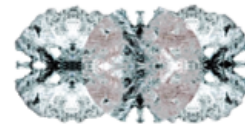
El video fue editado con el programa Adobe Premiere Pro CC 2019 y el audio con el programa de software libre Audacity.

- **Anexo 20.** *Eupatheia Sunyata* (2021): Pressbook

Sinopsis

Eupatheia Sunyata es una muestra documental de una revisión identitaria que hace la autora a través de su percepción, donde la figuración y abstracción unen su pasado, presente y futuro, constituyendo así un cuerpo audiovisual.

Acerca de la autora

Eliana Araque, Tunja, Col. 1990. Estudiante de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. Comenzó su educación artística en el Aki Artez (Enschede, NL). No interesada en comprometerse con una técnica específica o un lenguaje plástico, la experimentación e investigación interdisciplinar es lo que guía su proceso creativo de la misma forma en que la responsabilidad ambiental está intrínseca en su proceso creativo, que vincula con temas filosóficos como la naturaleza humana, la identidad y el feminismo.

- **Anexo 21.** *Eupatheia Sunyata* (2020): Fotografías documentales del proceso

