

LA LUZ Y LA SOMBRA

-Una indagación desde el primer rayo de luz hasta la
última sombra-

-BRANDON STEVEN RUIZ LEDEZMA-

-Paciente. Fotografía digital. 2019-

LA LUZ Y LA SOMBRA

Una indagación desde el primer rayo de luz hasta la última sombra

- BRANDON STEVEN RUIZ LEDEZMA -

- Dir. Mag. JIM LUIS FANNKUGEN SALAS -

- 2019 -

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

CONTENIDO

- 8 -

INTRODUCCIÓN

- 16 -

UNA PEQUEÑA GRAN PARTE DEL CAMPO COLOMBIANO.

- 30 -

POESIA EN LOS MEDIOS.

- 42 -

MÁS ALLÁ DE LA LUZ.

- 54 -

EL PAISAJE, EL CUERPO

- 68 -

PROPUESTA PLÁSTICA

- 86 -

MONTAJE

- 90 -

BIBLIOGRAFÍA

- 92 -

WEBGRAFÍA

A mis abuelos por su amor y sus caminos,
a mis padres por su apoyo y comprensión,
a mis hermanos por su existir,
a mi amor por caminar a mi lado.

INTRODUCCIÓN

¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga?

- JORGE LUIS BORGES -

El presente trabajo constituye la parte escrita del proceso de investigación-creación plástica que reúne una serie de reflexiones en torno a la incidencia lumínica que afecta al paisaje y al cuerpo; el fundamento investigativo es un estudio que he hecho de manera progresiva en el tiempo, partiendo del seguimiento realizado por varios años a un personaje en el sur del Cauca; he encontrado una ventaja lumínica en el lugar en el que ocurre la investigación, por esa razón el paisaje es muy importante; la etapa que comprende esta investigación sucede en un momento crucial debido a que la posibilidad de ver del personaje investigado se ha vuelto limitado, la pérdida sensorial de la visión por la que el personaje está atravesando es la incertidumbre misma de este trabajo.

La poesía es usada como un eje transversal a través de la investigación, conlleva a generar conexiones hiladas entre el cuerpo, la luz y el paisaje, debido a la necesidad artística de representar acontecimientos efímeros que son precisados en acciones sensoriales, espirituales y sentimentales, la poesía ha dejado permeado de pensamientos y miradas subjetivas el mundo del quehacer artístico y la historia nos ha marcado representaciones concretas de los problemas y posibles soluciones en determinadas épocas, aquí lo reinterpretaremos una vez más.

Finalmente veremos de qué modo la fotografía y el video se convierten en un medio eficaz para lograr imágenes que permiten identificar la apropiación de una mirada particular ajena a mí y que pretende precisar los conceptos de paisaje, luz y cuerpo en la imagen, partiendo de una visión externa del arte y familiarizada en mi entorno.

UNA PEQUEÑA GRAN PARTE DEL CAMPO
COLOMBIANO.

La investigación de este trabajo fue inducida principalmente por la conexión de sentimientos y recuerdos que me producen tanto el paisaje como sus habitantes, gracias a la fotografía pude documentar por varios años algunos cambios que a los ojos no sentidores y a los corazones no observadores se le hubiesen pasado por alto, la fotografía llegó en el momento justo, capturó la atmósfera y la esencia natural del paisaje y de los cuerpos, la fotografía es un misterio y deja en cada disparo un enigma por resolver; observar no basta, hay que unificarse en el entorno, ser uno más o uno menos pero ser algo en el espacio, pensarlo y habitarlo como si no estuvieras ahí, desconfiar de lo que conoces y volver a presentártelo, un nuevo saludo puede ser una nueva luz, más allá de lo que pase cambiarás, el viento te rodeará, te rozará y seguirá.

-Silueta. Fotografía digital. 2018-

-Camino 1. Fotografía digital. 2018-

-Casa. Fotografía digital. 2018-

-Anochecer. Fotografía digital. 2018-

-Amanecer. Fotografía digital. 2019-

-Caño. Fotografía digital. 2019-

-Neblina. Fotografía digital. 2018-

-Nubes. Fotografía digital. 2019-

POESIA EN LOS MEDIOS.

No cabe duda que si bien la imagen artística logra por mucho simplificar sentidos comunes al lector de la obra, no remite directamente a que los juicios que emite el artista sean reales o tengan coherencia alguna, a veces dar demasiada información puede resultar confuso y simplificar la manera de expresión mediante el lenguaje artístico propende que como en la poesía, con pocas palabras te sumerjas en un universo de vacíos que solo pueden ser llenados por sueños, pensamientos y visiones, recordando que aquí todo es cuestión de observación tanto física como espiritual; Tarkovski ve en la poesía japonesa una muestra de sutil y compleja observación.

Cañas de pescar en las olas
Un poquito las rozó
La luna llena.

Una rosa perdió sus hojas
Y de las puntas de todas las esquinas
Cuelgan pequeñas gotas.

“Esto es observación pura. Su precisión, su exactitud, hace que incluso personas con una capacidad de percepción muy dispersa sientan la fuerza de la poesía y la imagen de la vida recogida por el autor”.¹

¹. TARKOVSKI, Andréi. *Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine*, Ediciones Rialp, S.A., Madrid, 1991, p. 88.

TARKOVSKI, ANDRÉI. 1981, POLAROID, RUSSIA. MYASNOYE.

Ahora bien, si de cierta manera en los momentos de silencio el observador no experto logra sentir pureza en las expresiones artísticas, puede llegar a dar por entendida la obra en su totalidad, si se siente vivo, eternamente estará conectado a ese pensar efímero que paso por su mente; las realidades corpóreas experimentadas por quienes configuran el quehacer y el ver artístico se ve ejemplificado en los estados naturales que conforman tanto el paisaje como el cuerpo, la relación entre el creador y la obra, la interacción entre el espectador y la luz que la emana, se convierte en la totalidad de los aspectos poéticos y físicos del arte, si la experiencia subjetiva acierta al entendimiento y al desarrollo de la obra de arte entonces habrá logrado su objetivo, penetrar en el subconsciente.

TARKOVSKI, ANDRÉI. 1981, POLAROID, RUSSIA. MYASNOYE.

“Lo que trato de hacer con mi trabajo es plantear preguntas, hablar de cosas filosóficas, no por historias a través de palabras sino por historias a través de imágenes visuales. Hablo de cosas efectivamente muy simples, comunes a todos. No hablo de cosas complicadas. Lo que intento hacer es que la gente se olvide que es arte y piense que es vida...”²

Lograr entrelazar un diálogo subjetivo con una comprensión universal de una manera sencilla, simple, y sublime, solo puede ser posible si el lenguaje del arte funciona como puente comunicativo cercano entre lo que hace el artista con lo que comprende y sobre todo con lo que siente el espectador.

². Boltanski, Christian. (18/06/2013). Museo Nacional Bellas Artes. salón José Miguel Blanco del MNBA. (<http://www.mnba.cl/617/w3-article-9319.html>).

TARKOVSKI, ANDRÉI. 1981, POLAROID, RUSSIA. MYASNOYE.

Las imágenes artísticas invitan al espectador a crear valores visuales subjetivos y además específicos de la experiencia que conlleva sentirse identificado con una imagen, tiene una obra de arte que sugerir pistas comunicativas de lo que quiere transmitir el artista para que el espectador por decisión propia haga uso de su creatividad e imaginación y así completar una obra que hasta antes de su observación tenía un vacío aparentemente inexistente. “Las imágenes tienen por objeto comunicar. En otro sentido en cambio, no nos dicen nada, las imágenes son irremediabilmente mudas”³

³. -PETER BURKE, visto y no visto, el uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica editores, 2005 p 101.

El silencio del artista no tendría por qué preocuparnos si está consensuado en cada detalle de la obra; lo que irónicamente busca revelar es el pensamiento propio de un espectador selectivo, de alguien con una manera particular de ver el mundo, precisión y paciencia, que no se escape nada del cuadro, “Pero en ningún caso se debe olvidar que una imagen artística no pretende despertar asociaciones, sino tan solo recuerdos de la verdad.”⁴. En la observación constante existen varias maneras de generar una lectura a partir del comportamiento de la luz que incide en el paisaje y el cuerpo, como un destello de verdad que se reposa ante las miradas inocentes de un querer supremo que no tiene ni inicio ni fin.

El espectador tiene una gran responsabilidad, debe poner a consideración de los demás su razón interior, justificar la certeza en su interpretación, si se siente capaz de definir con autenticidad su percepción del arte de la que ahora en más siempre hará parte, liberará todo el objeto del que expresivamente fue prisionero.

⁴. TARKOVSKI, Andréi. *Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine*, Ediciones Rialp, S.A., Madrid, 1991, p. 136.

Es el Arte lo que nos libera de la rutina literaria y artística... Él nos cura de la fatiga social del alma y rejuvenece la percepción gastada. El restituye a la expresión envilecida el sentido activo y la representación realista. El devuelve la verdad a la sensación y la probidad a la emoción. Él nos enseña a valernos de nuestros sentidos y de nuestras almas como si nada hubiera depravado aún su vigor o estropeado su clarividencia (...).⁵

Entonces el arte propone un modo de escape, genera conciencia en todo aquel que lo compone, emite reflexiones filosóficas, existenciales, humanas, personales y universales, en cada uno de los entornos en los que se pueda desarrollar, con ánimo de encontrar en los detalles respuestas a condiciones ignoradas por nuestro propio modo de ver, de reconocernos, el cuerpo que habita un paisaje no es consiente en él, aun estando sumergido desconoce lo que aparentemente siempre ha conocido y como en un sueño busca en un día soleado lo que se sabe que no está con la linterna encendida. Lo demás es silencio, el alma se escapa y funde a negro.

⁵. ROUPNEL, Gastón. *Siloë*, p.196 (Citado por Bachelard en *La intuición del instante*, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 90).

ADAMS, ANSEL. 1941. Gelatin Silver. Mural of Moonrise, Hernandez. New México.

MÁS ALLÁ DE LA LUZ

PARKE, TRENT, 2000. De la Serie New South Wales. Covelley ocean pool. Australia

Deambulando entre la luz y la sombra aparecen manifestaciones lumínicas precisadas y reconocibles solamente a la sensación del ver; si la oscuridad no es más que la misma ausencia de luz, la manera de sentir en un mundo inmerso en el vacío, la penumbra y la incertidumbre constituiría una mirada distinta del mundo, un mundo subjetivamente surrealista.

Pensar la espacialidad temporal en la que se ejerce una fuerza receptora de momentos fugaces y lumínicos demarcados por el tiempo, como una solución onírica y poética del estudio del cuerpo y del paisaje, “En todo poema verdadero se pueden encontrar los elementos de un tiempo detenido, de un tiempo que no sigue el compás, de un tiempo al que llamaremos vertical para distinguirlo de un tiempo común que corre horizontalmente con el agua del río y con el viento que pasa”.⁶ Me pregunto entonces ¿Cómo puede ser experimentada la temporalidad fuera de la vida cotidiana? ¿Cómo logra el instante capturado eliminar la temporalidad lineal?

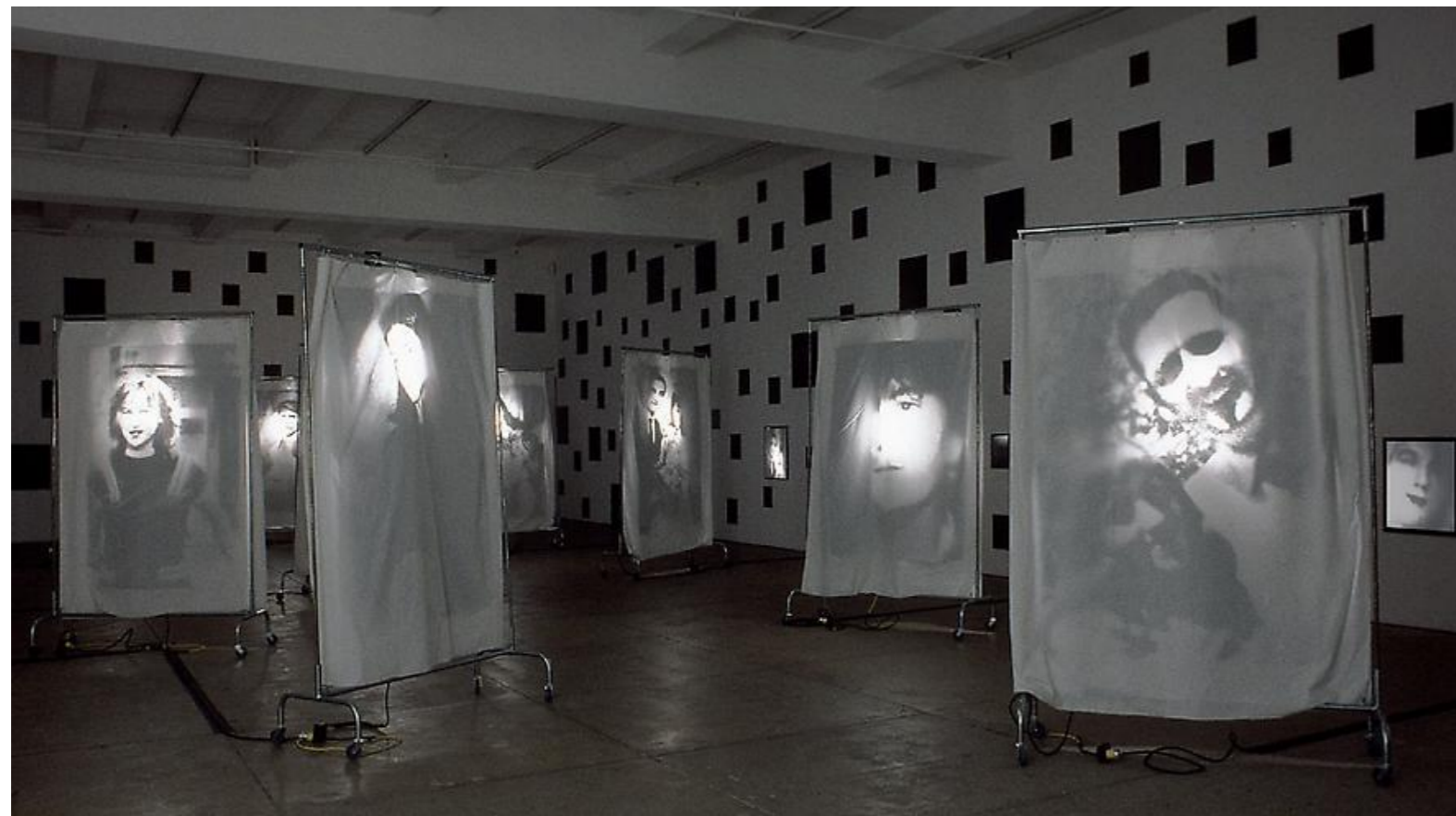
⁶ BACHELARD, Gastón. La intuición del instante, Fondo de Cultura Económica, México, 1999. p.94

Desarrollo un análisis con el fin de aproximarme al pensamiento de Bachelard quien veía que la reflexión acerca del problema del tiempo inducía que su única realidad se encuentra en el instante, esto me permitirá aterrizar dicho concepto en el arte, tratando de verlo manifestado en sus expresiones.

La posición de Gastón Bachelard se encuentra dentro de lo que él define como la esencia de la poesía, pues con anterioridad se dijo que la poesía está inmersa en un tiempo que suprime toda linealidad; dentro de la caracterización misma de las imágenes visuales sucedería la misma ruptura en la linealidad del tiempo, los instantes resuenan en una concepción distinta del tiempo y el cuerpo, ahí la poesía representaría toda su verdad.

Tendría la luz entonces que inducir gran sensibilidad para generar reacciones poéticas en un espectador, como si el primer rayo de luz que refleja el sol fuese un verso cautivando un ser, en su más puro y profundo esplendor, buscamos la luz en el arte, sensaciones acumuladas en un tercio de vida y relaciones explícitas con cada detalle, aquí todo es poesía. La magnificencia de la luz, la grandeza del paisaje y la fragilidad del cuerpo, brillando en su esplendor sin limitaciones naturales, el paisaje acaece de manera natural y el actuar fotográfico llega en el momento justo, fotografiar es retener la respiración cuando todas nuestras facultades se conjugan ante la realidad huidiza; es entonces cuando la captación de la imagen supone una gran alegría física e intelectual. “Fotografiar, es poner la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo punto de mira.”⁷

⁷ Henri Cartier Bresson. (1976). Fotografiar del Natural. Paris. Delpire Editeur-Le Nouvel Observateur.

- BOLTANSKI, CHRISTIAN. 2000. Registro digital de la obra REFLEXIÓN, UNITED STATES. New York.

“Cuando el espectador deambula por entre sus obras, se inserta en ellas convirtiéndose a su vez en una silueta, en una figura borrosa que parece buscar su esencia entre desgarrones de luz y sombra”.⁸

Christian Boltanski consigue vivificar el recuerdo de algo o de alguien, aunque lo que estén viendo no sea precisamente su vivencia y sea más un estimulante para que en su memoria se activen de manera receptiva esos recuerdos que hasta ese entonces estaban ausentes, porque las imágenes brindadas están más ligadas al olvido que al recuerdo, lo invitan a crear memorias y a definir un recuerdo olvidado como un recuerdo vivido.

⁸. Texto electrónico, Carlos Yusti. Christian Boltanski o el inventario de la muerte y la memoria. Disponible en: www.escaner.cl/escaner43/yusti.htm

-PARKE, TRENT. 2001. De la serie Dream Life. AUSTRALIA. Sydney

Trent Parke, dirige su mirada a la presencia de un ente que habita un espacio con árboles a su alrededor, se observa como expresa Armando Silva “no el objeto ni la persona que se representa ante nuestros ojos, sino más bien su fantasma: su efecto de luz.”⁹

Ahí no vemos un cuerpo estático y unos frágiles árboles, sino que nos muestra el silencio que existe en la atmosfera que se apodera lumínicamente de toda la escena, preguntarse qué tan cercana a la realidad está la forma en que sensorialmente estamos destinados a percibir su visión del mundo, como si sintiéramos el latir de su corazón, pues no recordamos materialidad alguna y entrelazar un dialogo subjetivo con una comprensión universal, convierte el lenguaje del arte en un puente comunicativo entre lo que hace el artista con lo que comprende y sobre todo con lo que siente el espectador.

Una estela en el viento y un murmullo agonizante que solo pueden llegar a ser explicados por las incoherencias y verdades absolutas que la poesía trae consigo, nubes dejando atrás los vientos, montañas llenas de erosiones ajenas a espacios intangibles, pero que son la vida que brota desde su más mínimo detalle, un color que solo puede ser guiado por la luz que recibe y un paisaje que solo puede ser comprendido por los ojos que lo habitan y lo observan.

⁹. Armando Silva, Álbum de Familia, la imagen de nosotros mismos; 4ta edición Universidad de Medellín. Medellín, 2012. Pág. 29

En cierto modo lo que resuelve el estado de exploración de esta investigación es el poder lumínico que yace en el cuerpo y el paisaje, es así como me permite visualizar de un modo plástico mi forma de ver el mundo con la manera en que lo muestro a los demás, es decir, cuando confluye la manera en que quiero formalizar y narrar la historia con la manera en que sucede a través de imágenes y recuerdos; es entonces cuando relaciono e identifico al paisaje con la realidad corpórea del estado de vivencias de los cuerpos. Y es de esa manera en la que los estados de la luz permiten que el tema principal de las representaciones fotográficas y videográficas, sean las cualidades lumínicas que ocurren en los instantes en los que se logra capturar la interacción entre el cuerpo y el paisaje.

EL PAISAJE, EL CUERPO.

-El Nido. Fotografía digital. 2019-

El cuerpo, el paisaje, la búsqueda de la verdad, la luz, la sombra no se han alejado nunca del arte, quizás porque nunca hay respuestas individualmente razonables, esas consideraciones jamás lo han logrado, los pensamientos rebotan y así pasan de época en época, el arte emite juicios y deja huellas de su presente para el futuro, pero ¿Cómo definir un futuro con un presente en constante cambio? Pues en el cambio mismo del individuo que ejerce esos juicios, creer en las experiencias vividas y aferrarse a ellas es lo más cercano que tenemos a una validez de la verdad universal del mundo.

Pensar en la manera en que cuestionamos la verdad racional del mundo que nos rodea y que aleja nuestra más sincera creencia de razón individual, fortalece las razones por las que se precisa que un cuerpo cambiante lleno de conocimientos limitados no llega a sobrepasar los conocimientos universales.

Más allá de nuestros ojos está lo que no podemos ver físicamente, flujos de corrientes inexistentes pero que palpitan cada vez más cerca, estamos inmersos y atrapados entre las sensaciones corpóreas y la tierra, existe una belleza natural que nos conmueve o nos destruye pues es inducida totalmente por la fortuna que cada quien traiga consigo, los conceptos universales se expanden como la línea del horizonte en el vacío.

ADAMS, ANSEL. 1950. Gelatin Silver. California Coast South of Big Sur, ca.

El cuerpo guiado por su deseo constante de supervivencia llega a tenderse una trampa con las fuerzas innecesarias que ejerce, no necesita más de lo que tiene y su destrucción es equivalentemente producida por los actos que han dejado las estelas de muerte en el paso del tiempo, aunque todo parezca sublime y aunque sepamos que justa es la muerte, nunca podremos evidenciar con tal claridad nuestra destrucción, son los cuerpos transformados por el tiempo, esculpidos por su actuar y trasfigurados por cada paso que dan.

Los cuerpos condicionan los espacios que habitan y por ende el paisaje estaría necesariamente ligado a la manera de transformación por la que pasa el cuerpo a través del tiempo; como paisajes olvidados quedan las marcas de los momentos, en lugares inexistentes en el tiempo, pero atrapados en espacios perceptibles por el recuerdo de la luz, la metamorfosis por la que pasan el cuerpo y el territorio a través de su camino a la ineludible muerte puede ser capazmente entendida por medio de experiencias que sobrepasan las sensaciones sentimentales, que sobresalen del corazón y que pertenecen a otro modo de ver el mundo.

PARKE, TRENT. 2004. De la Serie Minutes to midnigh Victoria. Berwick Suburbs.Australia

Experiencias tan universales que bastan con mostrar un segundo de autenticidad para generar un sentimiento subjetivo con el cual aferrarse, como si fuese su más oscuro secreto y su más inevitable verdad, el cuerpo es además capaz de transmitir las nociones e ideas que tiene del paisaje por medio de la creación misma, gracias al hecho de habitarlo; el paisaje sucede en el cuerpo y es circunstancial el encuentro entre ellos, les imposibilita volver a ser lo que separados un día fueron.

PARKE, TRENT. 2003. De la Serie New South Wales. Gunnedah. New years eve. Australia

Las razones por las que el mundo espiritual se ve entrelazado con la esencia de los elementos que compone un paisaje, son manifestadas por la persistencia que tiene el hecho de lograr una comunicación infinita de sensaciones austeras de toda exploración racional y absoluta; es posible valorar con eficacia cada detalle en el paisaje, la neblina entre los árboles, el olor a hojas secas, la lluvia cayendo, la tierra negra, el río corriendo, las rocas fluyendo en él, la maleza en el sendero, los pájaros con su voz cantora, el rocío de la mañana, el ruido silencioso de la noche, la oscuridad en la luz, todo en constante observación.

Las revelaciones que suceden a través del paisaje, del cuerpo y la luz pueden llegar a ser acciones que revelen sinceridad pura de lo que representa cada una de ellas y de cómo unidas logran conformar una verdad en el arte; con una finalidad explícita en torno a las verdades universales que en conjunción de ellas solo pueden ser logradas mediante el arte concretamente; es cambiante la manera en la que se desarrollan estos temas en el arte y aunque apuntan a poder ser interpretados por estos medios no logran ser precisas o alcanzables.

Si bien como expresaba con anterioridad las limitaciones físicas por las que deambulan el cuerpo y el paisaje las hace convertirse en manifestaciones efímeras de la materialidad que representan, emiten destellos de luz en un ambiente hostil y lleno de fragilidad, la materia se desintegra y el arte representa las ideas de esos pasos abordados por el pensamiento y el reconocimiento de la existencia.

PROPUESTA PLÀSTICA

“UNA HISTORIA DEBE TENER UN COMIENZO,
UN DESARROLLO Y UN FIN, PERO NO NECESARIAMENTE EN ESE ORDEN”

JEAN-LUC GODARD

-ARU-

El conjunto de imágenes que componen la obra, el color, el blanco y negro, la ralentización y los sonidos desarrollan una historia no cronológica, demarcada en el horizonte y que constituyen una ruptura de recuerdos, desde niño habite los mismos lugares siempre observando y viviendo con admiración hoy no me deja de asombrar cada detalle alrededor, es peligroso ver al interior pero que maravilloso que resulta.

-Luminiscencia. Fotograma digital. 2019

-Linterna. Fotograma digital. 2019-

-Horizonte. Fotograma digital. 2019-

-Aru. Fotograma digital. 2019-

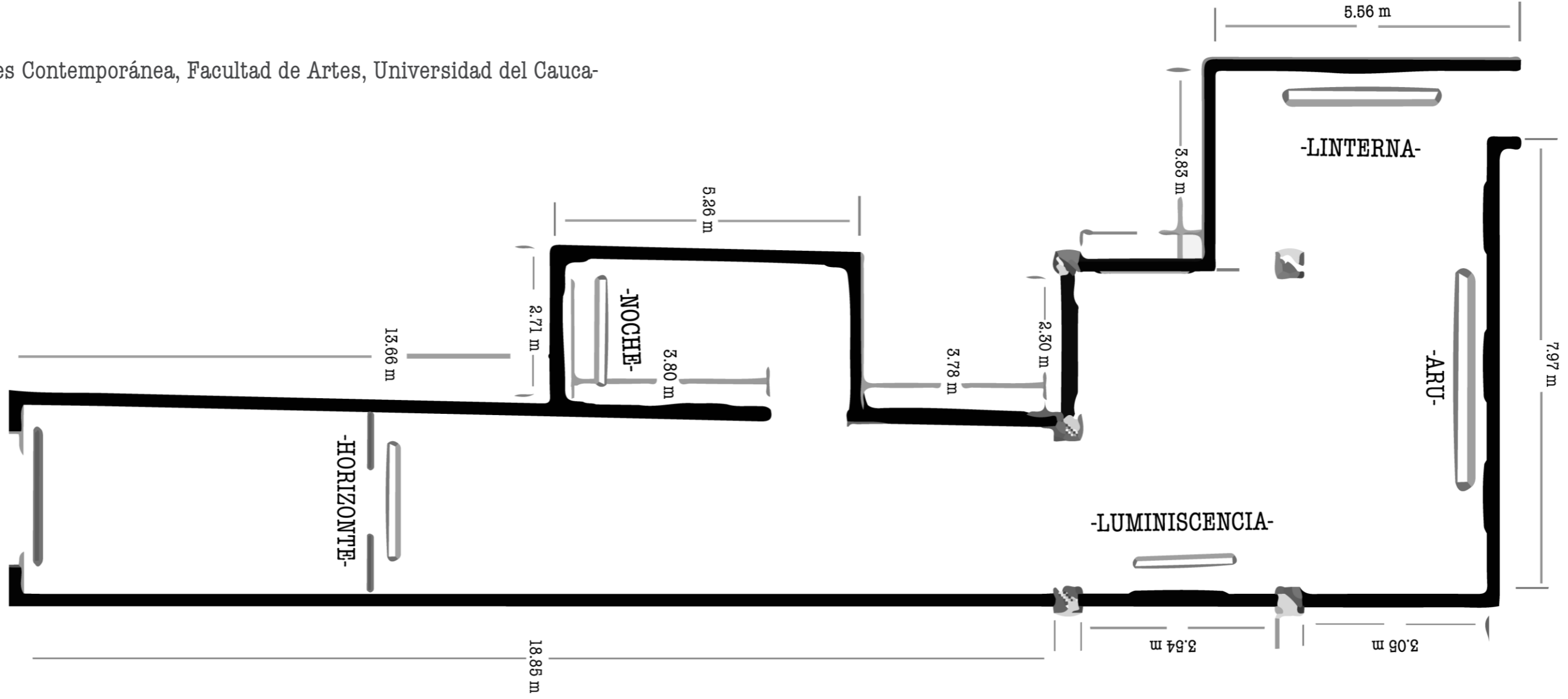
-Noche. Fotograma digital. 2019-

¡Camarada, camarada, camarada! se escuchaba el grito de monte a monte; solo pensaba en el momento preciso para disparar, pensaba en el momento en el que iba a quitar el aullido del campo, pensaba en el instante en que la vida se iba en pausa para inmortalizar la inminente muerte. Y entonces, mientras en mi mente rondaban pensamientos vacíos de coherencia y realidad, en medio del silencio pasajero murmuró el viento y disparé, disparé con todo lo que tenía, me desahogué; fue entonces cuando el alma se desprendió por un segundo, un segundo que duró milenios, sonreí porque había partido el tiempo en dos, sonreí porque desde ahí solo hubo un antes y un después, sonreí porque la luz me encegueció, el alma regreso a mi cuerpo y la foto se fue a negro.

MONTAJE

-Plano de montaje, Sala de Artes Contemporánea, Facultad de Artes, Universidad del Cauca-

-BIBLIOGRAFÍA-

- ^ BACHELARD, Gastón. La intuición del instante, Fondo de Cultura Económica, México, 1999.
- ^ BARTHES, Roland. La cámara lucida, Nota sobre la fotografía, Paidós Comunicación, Barcelona, 1980.
- ^ CARTIER Bresson, Henri. Fotografiar del Natural, Delpire Editeur-Le Nouvel Observateur. Paris, 1976.
- ^ CUARTAS Restrepo, Juan Manuel. Los 7 poetas del haikú. Programa Editorial Universidad del Valle, Cali, Colombia, 2005.
- ^ DUBOIS, Philippe. El acto fotográfico, de la representación a la recepción. Paidós Comunicación, Barcelona, 1986.
- ^ PETER BURKE, visto y no visto, el uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica editores, 2005.
- ^ SILVA, Armando. Álbum de Familia, la imagen de nosotros mismos, 4ta edición Universidad de Medellín. Medellín, 2012.
- ^ SONTAG, Susan. Sobre la fotografía, Santillana Ediciones generales. Ciudad de México, 2006.
- ^ TARKOVSKY, Andréi. Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine, Ediciones Rialp, S.A., Madrid, 1991.
- ^ TARKOVSKY, Andrey. Instant Light: Tarkovsky Polaroids, Thames & Hudson, London, England, 2004.

-WEBGRAFIA-

^ Texto electrónico, Carlos Yusti. Christian Boltanski o el inventario de la muerte y la memoria. Disponible en: www.escaner.cl/escaner43/yusti.htm

^ BOLTANSKI, Christian. (18/06/2013). Museo Nacional Bellas Artes. Salón José Miguel Blanco del MNBA. (<http://www.mnba.cl/617/w3-article-9319.html>).

FUENTES DE IMÁGENES

^ TARKOVSKY, Andrey. Instant Light: Tarkovsky Polaroids, Thames & Hudson, London, 2004,

^ <http://www.artnet.com/>

^ <https://www.magnumphotos.com/arts-culture/society-arts-culture/trent-parke-seventh-wave/>