

FASE V

Resumen

Introducción

De donde viene todo / Motivación

El consciente y el inconsciente / Lo oculto y lo que se ve

Elección de sueños

Descripción de la pieza

Decisiones estéticas

Fotografía

Low-Key

Oscuridad

Círculo

Movimiento

Sonido

Interacción

Proceso

Toma de fotografías

Composiciones

Formato y presentación

Elección del formato

Vista preliminar del montaje

Apartado

2

3

3

4

5

7

8

9

9

11

12

12

13

14

18

19

23

Resumen

FASE V es un proyecto de montaje museográfico interactivo en el cual se expone por medio de la fotografía y la animación, una puesta en escena de carácter envolvente o inmersivo inspirado en mis sueños. En este trabajo se pretende, por medio de composiciones creadas con fotografías, darle un lugar a aquellos elementos y sensaciones que se quedan guardados en nuestro inconsciente y que por momentos (segundos o minutos) “se revelan” en nuestro propio cuarto oscuro al dormir y soñar.

Palabras clave..... sueños, inconsciente, fotografía, revelar.

De donde viene todo / Motivación *SUEÑOS*

En cuanto escuché en una clase el consejo de elegir el tema de mi tesis pensando en algo que me apasionara y en lo cual no me importaría pasar horas y horas investigando, hablando, escuchando, analizando; supe que no había algo que me interesara y me moviera tanto para realizar mi proyecto como los sueños, de esos que uno tiene cuando está durmiendo. Lo supe porque en el tiempo que llevo conociéndome siempre me han llamado mucho la atención y he sentido gran fascinación por lo emocionantes e intrigantes que llegan a ser. Conozco las emociones que me ha causado conversar acerca de sueños de la infancia, de sueños traumáticos, de sueños locos, de la parálisis del sueño, de las teorías acerca de las cosas que pueden significar, de la cantidad de intentos humanos por explicar de dónde provienen, de reírme de mis propios sueños, de contarle a la gente cuando he soñado con ellos, de escuchar el sueño de alguien en el cual aparecí, de las sensaciones que tengo dentro de un sueño y de cómo los recuerdo después, al despertar.

Dentro de todas estas conversaciones que había tenido con distintas personas alrededor de los sueños, sumado a otras fuentes de información y/o entretenimiento que me encontré por ahí, que nutrían mi curiosidad, me di cuenta de que había algo de lo cual no había hablado o escuchado antes, y se trataba de el tener sueños lúcidos. Esto era un nuevo término para mí; era ponerle nombre a algo con lo que había vivido siempre y que tenía completamente normalizado. Siempre se me facilitó recordar mis sueños con un gran nivel de detalle y además frecuentemente tener un cierto nivel de consciencia dentro de ellos. Esto, por supuesto, me hizo fascinarme muchísimo más por ellos, por tenerlos, por recordarlos, por escuchar de ellos, por admirarlos, por querer convivir con ellos para siempre, por querer tener mucho más que ver con ellos, a excepción de buscar entenderlos o limitarlos a una sola interpretación.

Sumado a este tema de interés, empecé a analizar qué tan grande era mi abanico de posibles habilidades y aptitudes para la realización y materialización del proyecto. Y cuál de ellas sería la más idónea para permitirme mostrar lo que quisiera y que además me permitiera disfrutar el proceso. Y fue así, como una vez más en mi vida, nos tomamos de las manos la fotografía y yo.

Durante toda mi vida he tenido interacción con ella, desde antes de que yo naciera y hasta mis 10 años de edad, mi mamá trabajó en una empresa de fotografía. Así que mientras estuve en su vientre, ella se dedicaba a cosas relacionadas con ella 8 horas al día, 7 días a la semana y así durante 16 años. Cuando yo nací, ella estaba fotografiándonos o filmándonos a mi hermano y a mí, casi todo el tiempo. Seguí creciendo, explorando y aprendiendo, entre locales y bodegas de esta empresa, viendo grandes máquinas que revelaban rollos fotográficos y hacían sonidos particulares, jugando con rollos velados, un mini cuarto oscuro y cámaras dañadas; escondiéndome y usando de “casita” la cabina donde se tomaban las fotos para documentos. Llevándome a mi casa tesoros que encontraba como dedales de látex, botes de película de 35MM, retazos de papel fotográfico brillante, llaveros acrílicos donde se podían poner fotos, álbumes de la marca de la empresa para fotos 10x15 y hasta Stickers de poner precios...

El consciente y el inconsciente / Lo oculto y lo que se ve

Todo esto influyó sin duda alguna en mi desarrollo personal, curiosidad y manera de ver las cosas. Y de una forma u otra terminó siendo muy afín conmigo y gustándome mucho, así que ahora empecé a ser yo quien hacía (Y hago) fotos, gran parte del tiempo, recordando aún la primera foto que hice y explorando, aprendiendo, usando y trabajando con este arte.

Con la fotografía he aprendido a tener en cuenta que existen puntos de vista, encuadres, ángulos, composiciones y que hay decisiones acerca de qué incluir en estas y qué dejar por fuera, sin dejar de ser consciente de que ahí estaban y que igualmente me pueden servir posteriormente para crear algo diferente.

Al elegir hacer esta fusión —sueños, fotografía— para mi proyecto, busco darle un lugar expuesto a la luz a toda esa información íntima y personal que tenemos dentro nuestro, que se pasea, se guarda, se renueva, se olvida y vive en medio de nuestras oscuridades, que son gran parte de lo que nos conforma y que pueden ser nuestra relación más íntima, intocable e incorruptible con nosotros mismos.

Todo el día, todo el tiempo estamos bajo una lluvia de estímulos internos y externos, todo el día estamos guardando y desechando información, aún cuando dormimos. A veces pensamos que hay muy poco lugar de almacenamiento para guardar tantas cosas, pero de alguna manera conseguimos seguir guardando y guardando, ocupando rincones, apilando, llenando espacios y hendidias, cubriendo, rellenando, doblando y presionando. Y cuando menos pensamos, nos damos cuenta que al entrar en la habitación donde está todo almacenado y encender la luz, vemos solo la superficie y no alcanzamos a distinguir todo lo que hemos estado guardando por tanto tiempo, pero se encuentra ahí. Y muy probablemente ni siquiera recordamos todo lo que hemos acumulado, ni dónde lo conseguimos, ni por qué lo habíamos guardado.

Seguramente algunas cosas con el tiempo empiecen a oler mal y no sabremos de donde proviene el olor; Otras empiezan a oxidarse, a dañarse, a dejar de ser útiles, o a dejar de gustarnos.

Y si alguien o algo entrara a esa habitación y sacara algo, existiría la posibilidad de que no nos demos cuenta de inmediato sino hasta ver que lo tiene en sus manos o hasta que lo necesitamos y tratemos de encontrarlo de vuelta entre el cúmulo de chécheres y en el proceso nos encontremos con varias cosas más y decidamos nuevamente qué hacer con ello. Algunas de estas cosas, al “reaparecer” nos entretienen un rato y luego vuelven a ser guardadas, cambiadas de lugar, esta vez quizá más visibles (por otro buen tiempo, mientras dure), y otras son desechadas.

...Otras, siguen escondidas, ocupando un espacio en la penumbra de un rincón, quietas...

Pero finalmente la única que ha visto todo y ha sido consciente de todo lo que ha tenido dentro y cómo se ha ido llenando y llenando, es la habitación.

Elección de sueños

Diario de sueños

Desde hace un par de años, comencé a tener un diario de sueños como herramienta para almacenar de alguna manera todos aquellos sueños que habían sido especiales por algún motivo y que sabía que después me gustaría recordar con una buena cantidad de detalle y extensión, pues de otra manera se perderían en una biblioteca inconsciente llena de telarañas y poca recordación. Así que para el momento de elegir los sueños que sacaría a la oscuridad y la luz de este proyecto, sabía que ahí podía encontrar mis narraciones (espontaneas, recién despertada y quien sabe con cuántos sentidos activos) llenas de detalles que me ayudarían posteriormente a extraer elementos representativos y memorables de ciertos sueños o pesadillas.

Como mencioné anteriormente, este diario de sueños no tiene tanto tiempo desde que empecé a hacerlo y hay muchos sueños y elementos de los mismos que han sido importantes y me han acompañado desde mi infancia. Al revisar nuevamente el diario con los sueños en él y recordar todos los demás que están en mí, pero no ahí descritos, fui enlistando ciertas categorías en las cuales se podrían dividir y en las cuales pensé me gustaría mostrar:

- **Sueños REPETITIVOS:**
Son sueños, elementos, lugares o situaciones que se repiten o se presentan una y otra vez en mis sueños. Ha sido así con el pasar de los años y continúa sucediendo, sin importar la edad, el lugar, la duración del sueño... etc. Se sigue presentando de la misma manera.
- **Sueño TRAUMÁTICO:**
Es una pesadilla que tuve cuando estaba muy pequeña y que generó un temor y completo rechazo en mí y aún se mantiene. En este caso, lo recuerdo perfectamente sin necesidad de haberlo escrito o leerlo de nuevo. Sentí que debía incluirlo sí o sí dentro de este proyecto.
- **Sueños SURREALES:**
Son sueños con elementos visuales alucinantes, extraordinarios y que no existen materialmente en el mundo real (o al menos nunca los he visto), y que solo he visto de primera mano debido a ese estado del sueño, en una verdad onírica.
- **Sueños VÍVIDOS:**
Son sueños que se han tratado de situaciones de tensión, impactantes, emocionantes y que se han sentido muy reales, hasta el punto en el que (aun siendo soñadora lúcida) no identifico que se trata de un sueño y me despierto realmente afectada por él.

Una vez realizada esta categorización, con el fin de tener alguna especie de orden y lograr una selección. Pensé en que debía ponerme ciertos límites, pues no podría mostrar todos los sueños que recordara o que hubiese descrito en el diario, así que decidí elegir uno por cada categoría, el que hubiese sido más impactante para mí y que muy probablemente sería el primero que se me venía a la mente al pensar en cada categoría.

Después de elegir el sueño que representaría cada categoría, extraje un elemento importante de ese sueño para posteriormente buscarlo, encontrarlo, y realizarle una fotografía.

Y entonces los elegí...
... Y los titulé...

**1. Repetitivo
(Pez)**

Full of fish:

Dentro del mundo onírico de mis sueños, veo frecuentemente algunos lugares, elementos, situaciones... etc. Por ejemplo, cada vez que en mis sueños me encuentro con un cuerpo de agua, ya sea piscina, río, lago o mar, sé con certeza que, de la mitad de la profundidad total del cuerpo de agua hacia abajo, está plagado de peces y/o fauna marina. Y de ahí extraje un pez, como elemento representativo de esta verdad absoluta de mis sueños.

**2. Traumático
(Payasita)**

Mother fucker clown:

Hasta el día de hoy, mi hermano mayor se burla de mí y me asusta con esto. Soñar con una payasita que saltaba de un plano general a un plano detalle en 0,2 segundos justo en dirección hacia mi cara, fue la peor pesadilla que pude tener iniciando mi camino de vida, pero fue el mejor ingrediente para un camino de traumas.

**3. Surreal
(Caballo con 2 cabezas)**

Dobble head horse:

Dicen que es recomendable dormir con algo cerca donde se pueda anotar, pues al dormir pueden llegar las mejores ideas. Al parecer, en este punto, la cabeza, el cerebro, la mente, el inconsciente... o lo que sea, tiene el tiempo suficiente para armar y desarmar tantas cosas como se le ocurran y proyectarlas. Un caballo con 2 cabezas apareció en mi sueño y fue algo maravilloso de ver; No sería algo fácil de conseguir para fotografiarlo y menos con las condiciones que necesitaba, sin embargo, no podía dejar de intentarlo.

**4. Vívido
(Carretilla)**

We killed someone:

Un sueño inquietante, preocupante y que se sintió fuerte. En la mayoría de los sueños pasan cosas muy inesperadas y surreales. En otros las cosas son tan confusas que incluso parecen y se sienten reales, tanto que no me doy cuenta de que son un sueño sino hasta el momento de realmente despertar y aun así en este sueño desperté dentro de un sueño. El elemento extraído de aquí fue una carretilla. Instrumento del delito.

Descripción de la pieza

LA PIEZA

Es hipnótica y genera calma
Es grande y envolvente

Requiere tiempo y silencio para una mayor apreciación

Hay varios puntos a donde puedes fijar tu atención y mientras las cosas van ocurriendo, resulta inevitable escucharme hablar mentalmente. Mientras la veo no tengo la mente en blanco, no sé qué va a pasar después ni busco eso porque es inútil intentar saberlo, no parece querer tener un orden o sentido específico, así que solo estoy expectante, pero reacciono a esos cambios y movimientos y los comento en mi mente.

Resulta interesante cómo pasan tantas cosas con un cúmulo grande de elementos sin salirse de un espacio. Está pasando mucho, pero todo está contenido, es como un caos que está bajo control.

Los elementos se dan su tiempo y su espacio y a pesar de que unos son más notorios que otros, se siente y se logra percibir que todos están ahí y que no compiten entre ellos.

Hay momentos en los que todo se siente más lento.

Sorprende a veces la reaparición de algunos elementos. Algunos resultan familiares, otros no están mostrados desde un punto de vista muy común y cuesta un poco más de tiempo descifrarlos, pero captan la atención y generan emociones y sensaciones.

Pierdes algunas cosas de vista, pero siempre está pasando algo en la periferia.

Decisiones estéticas

FOTOGRAFÍA

Escribir con luz

De una manera más, este proyecto acude a la oscuridad y la luz para llevarse a cabo.

Encuentro en la fotografía, la expresión más fiel e idónea para representar elementos del mundo real. Reinterpretándolos en una cámara, así como en mi cabeza, funcionando ambos como un cuarto oscuro.

Se revelan las fotos en un cuarto oscuro, así como se revelan cosas que estaban guardadas en la oscuridad de mi mente, en mis sueños.

La imagen es creada por luces y sombras. Es capturada por medio del lente y el obturador, y entra a una cámara oscura. Es revelada en un cuarto oscuro y procede a ser expuesta en la luz.

La realidad es captada por medio de mi ojo y entra y se guarda en mi mente. Habita en esa casa oscura y ahora procede a ser expuesta en la oscuridad por medio de la luz.

Decisiones estéticas

Nicolás Bruno

FOTOGRAFÍA

El trabajo de Nicolás Bruno fue el primero con el que dialogué para llevar a cabo la idea de realizar este proyecto de la manera en que lo hice, pues coincidimos en la inspiración con los sueños y vi en su trabajo, la materialización de lo que él quería transmitir con fotografías, lo cual también tenía presente que estaba dentro de mis expectativas , así que me animé aún más a expresarme también de esta forma pero obteniendo evidentemente resultados muy distintos.

Nicolás, estaba fascinado con las cartas de tarot de su abuela, la simbología, el nivel de detalle en ellas, así como también, al igual que yo, en la mente consciente e inconsciente y por otro lado en lo aterrador, paranormal e impío.

Él también tiene y ha tenido como hábito un diario de sueños, en el cual plasma y guarda recuerdos dibujados o escritos acerca de sus sueños y sus experiencias en ellos. Y es de ahí donde tanto él, como yo, extraemos los elementos que deseamos plasmar en nuestras composiciones. Finalmente él les encuentra lugar en sus propias cartas del tarot y yo en este proyecto.

LOW - KEY

FOTOGRAFÍA

La técnica fotográfica del Low-Key está directamente relacionada con la esencia de lo que representa este proyecto, el contraste en los elementos, o de sus partes, que se encuentran en la luz y otras en la oscuridad. Algunas de ellas, al azar quizá, se encuentran reveladas e iluminadas y otras fundidas en la oscuridad de mi memoria.

Además, al momento de realizar las tomas de las fotografías, debo realizar el proceso estando en un lugar lo suficientemente oscuro y encargarme de iluminar específica y estratégicamente las partes que deseo hasta el punto exacto que necesito, realizar el encuadre y finalmente obturar, permitiendo llegar a una atmósfera misteriosa y una interpretación subjetiva.

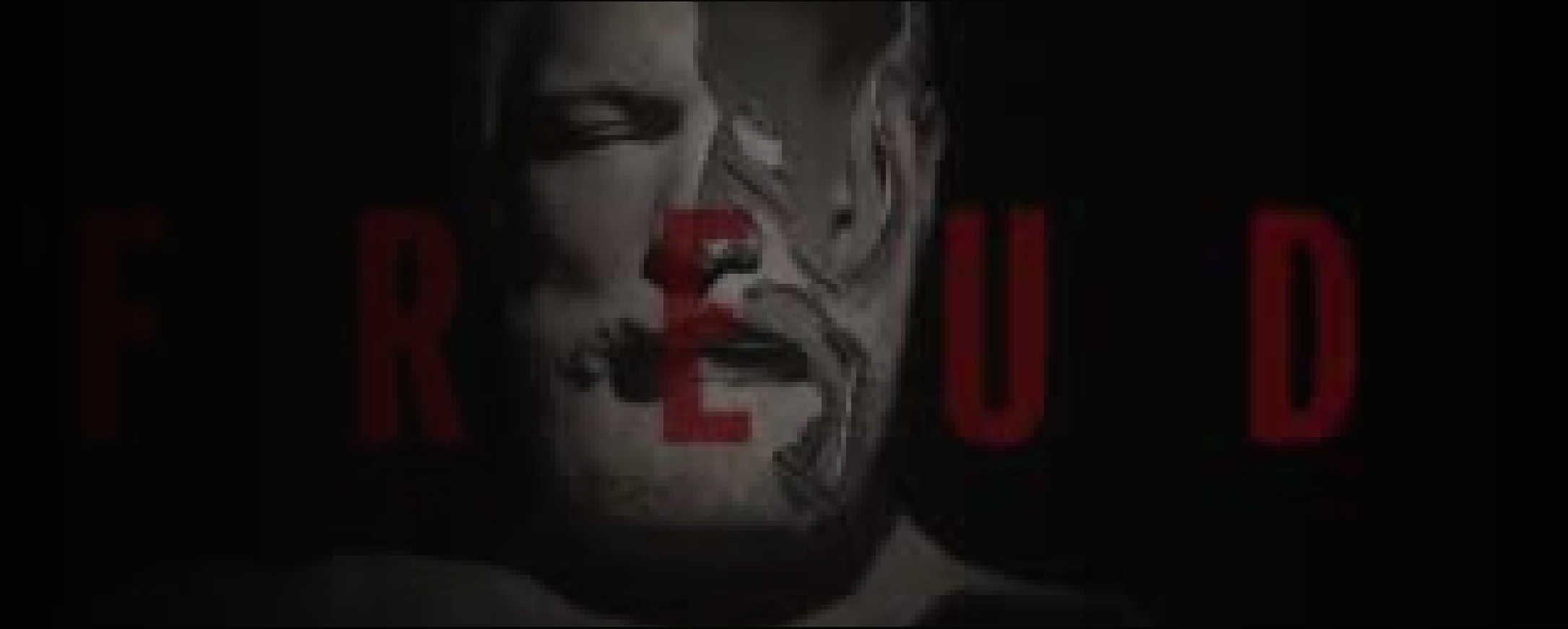
Lo que se percibe, depende de las luces y las sombras.

OSCURIDAD

FOTOGRAFÍA

Elijo a oscuridad “absoluta” y la claridad, como contraste exactamente continuo, en base de lo que está oculto y lo que se ve. Teniendo presente la teoría que dice que los sueños provienen del inconsciente y este a su vez está construido por estímulos físicos provenientes del mundo real. Ambas cosas trabajan en armonía, lo oculto y lo que se ve, el consciente y el inconsciente, lo oscuro y lo claro.

“Soy una casa, dentro de mí está oscuro, mi conciencia es una luz solitaria, una vela en la brisa, parpadea a veces aquí otras allá, todo lo demás está a la sombra, todo lo demás está en el subconsciente, pero está ahí, en otras habitaciones, nichos, pasillos, escaleras, puertas, todo el tiempo. Y todo lo que vive en ellos, todo lo que camina junto a ellos, está ahí, funciona, vive en esta casa que soy” – Serie FREUD, Netflix. Basada en la vida del psicoanalista Sigmund Freud, dirigida por Marvin Kren.

Decisiones estéticas

Netflix, Serie Sigmund Freud

FOTOGRAFÍA

Esta serie, realizada por Netflix me ayudó mucho a tener ideas acerca de lo que quería expresar y cómo transmitirlo. Con ella me inspiré y tomé muchos datos acerca del inconsciente, la manera en cómo trabaja la mente y cómo responde a estímulos físicos por medio de los sentidos, la lucidez que puede haber en los sueños y cómo, aunque seamos personas muy distintas, podemos tener sueños muy similares.

Además, tomé de ella algo muy importante: recursos visuales para generar lo que necesitaba en mi proyecto; me reafirmó el recurso fundamental del uso de la fotografía y principalmente de mi eje central, el uso de la luz y la sombra con la técnica del Low-Key. Además de metáforas visuales, muchos conceptos que me fueron ayudando a dar forma a todo lo que tuviera en mente y fuera saliendo de ella.

*“**Sueñas** que estás
despierta”*

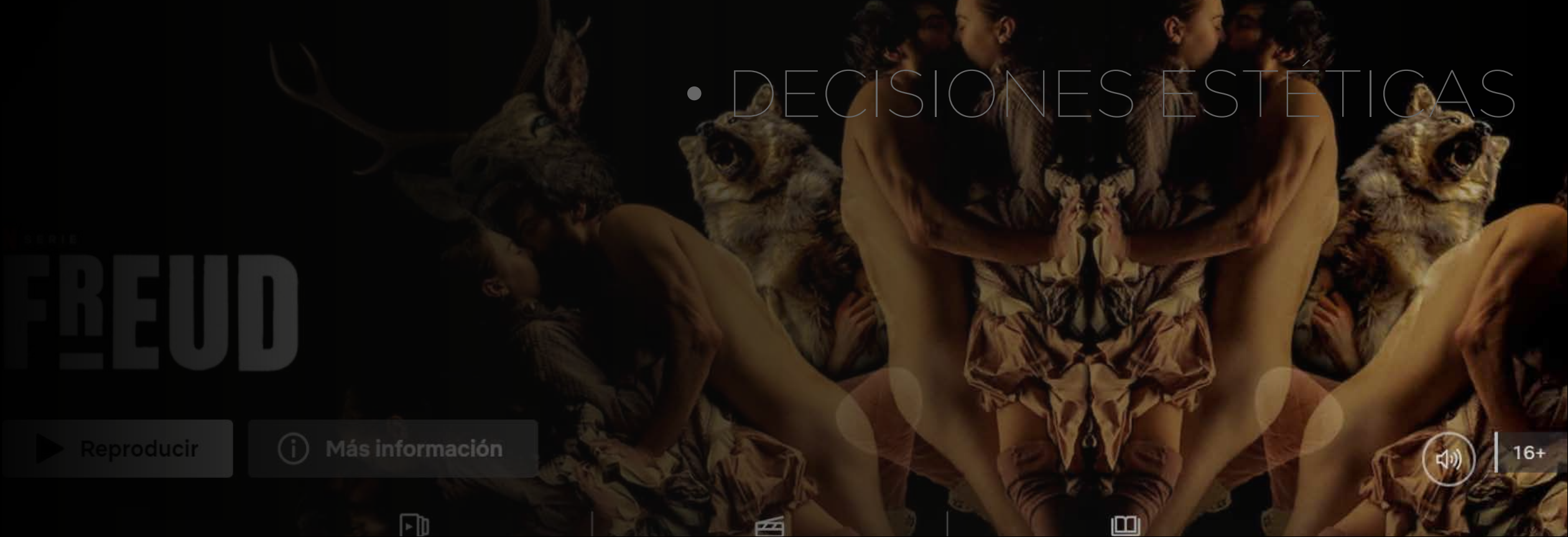
*“Los **sueños** son mentiras
de la noche”*

*“Sus **secretos** más
oscuros como **pesadillas**”*

CÍRCULO
COMPOSICIÓN

“La esfera contiene y protege”
Es así como está contenida en mi cabeza toda esta colección de sensaciones, imágenes, movimientos y percepciones. Ahí están resguardados, turnándose para salir a hablar, llegando a citas diarias siempre a una hora distinta, sin un orden específico y llevándome a conocer lugares o a visitar encuentros pasados. Contándome historias nuevas y otras que ya sé. Reproduciéndose y protegiéndome.

El círculo y los movimientos concéntricos quizás dan cuenta del punto de vista y el eje en el que gira la verdad percibida por mis ojos y reinterpretada en mi mente.

Decisiones estéticas

Netflix, Serie Sigmund Freud
COMPOSICIÓN

La serie de Marvin Kren, FREUD en Netflix, además de darme el recurso del contraste directo entre la luz y la sombra con la técnica del Low-Key, como mostré anteriormente, también me remitió al uso y simbolismo del círculo y lo concéntrico; volviéndose esto también en parte fundamental del concepto de mi proyecto y mi manera de contar y percibir los sueños.

Movimiento

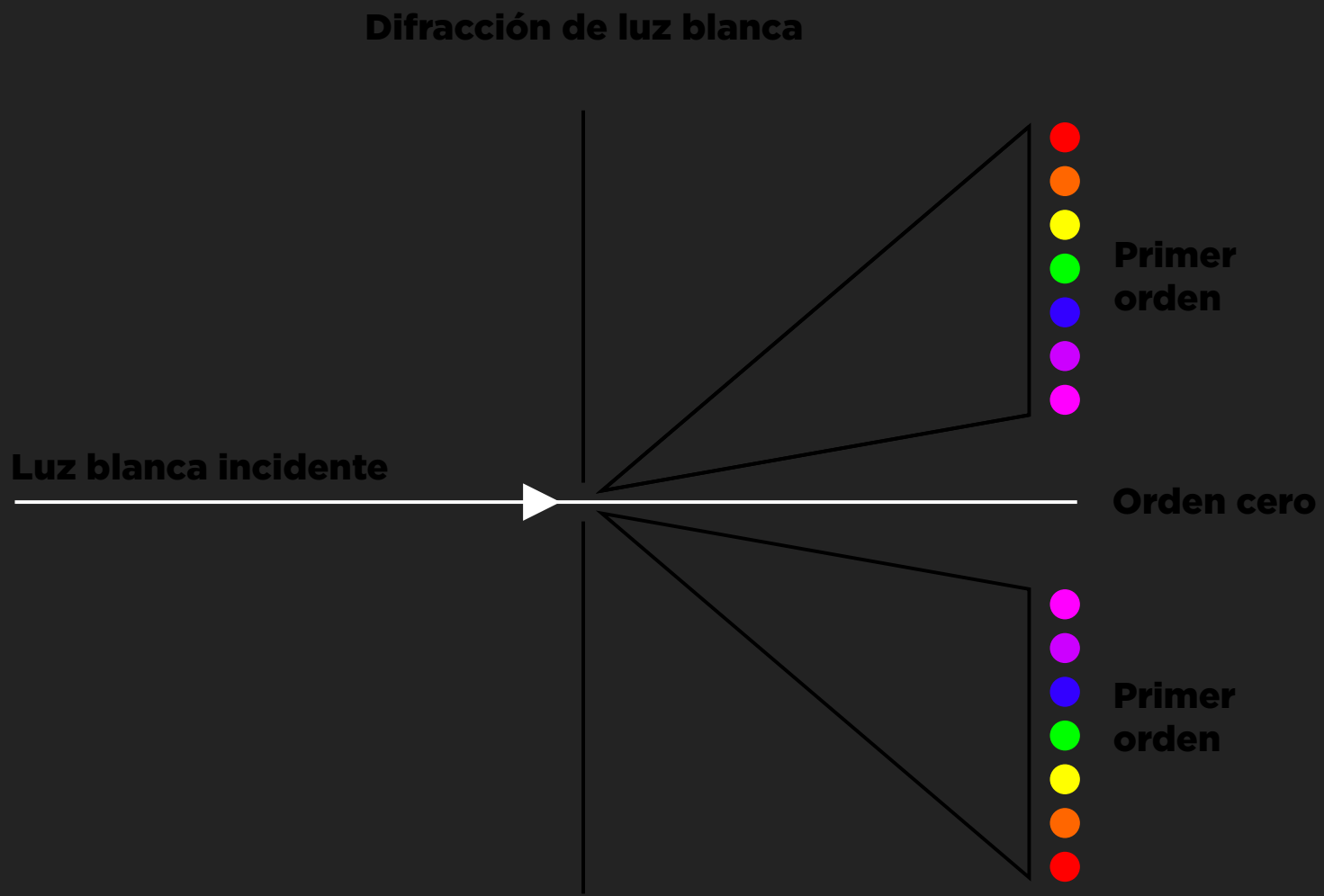
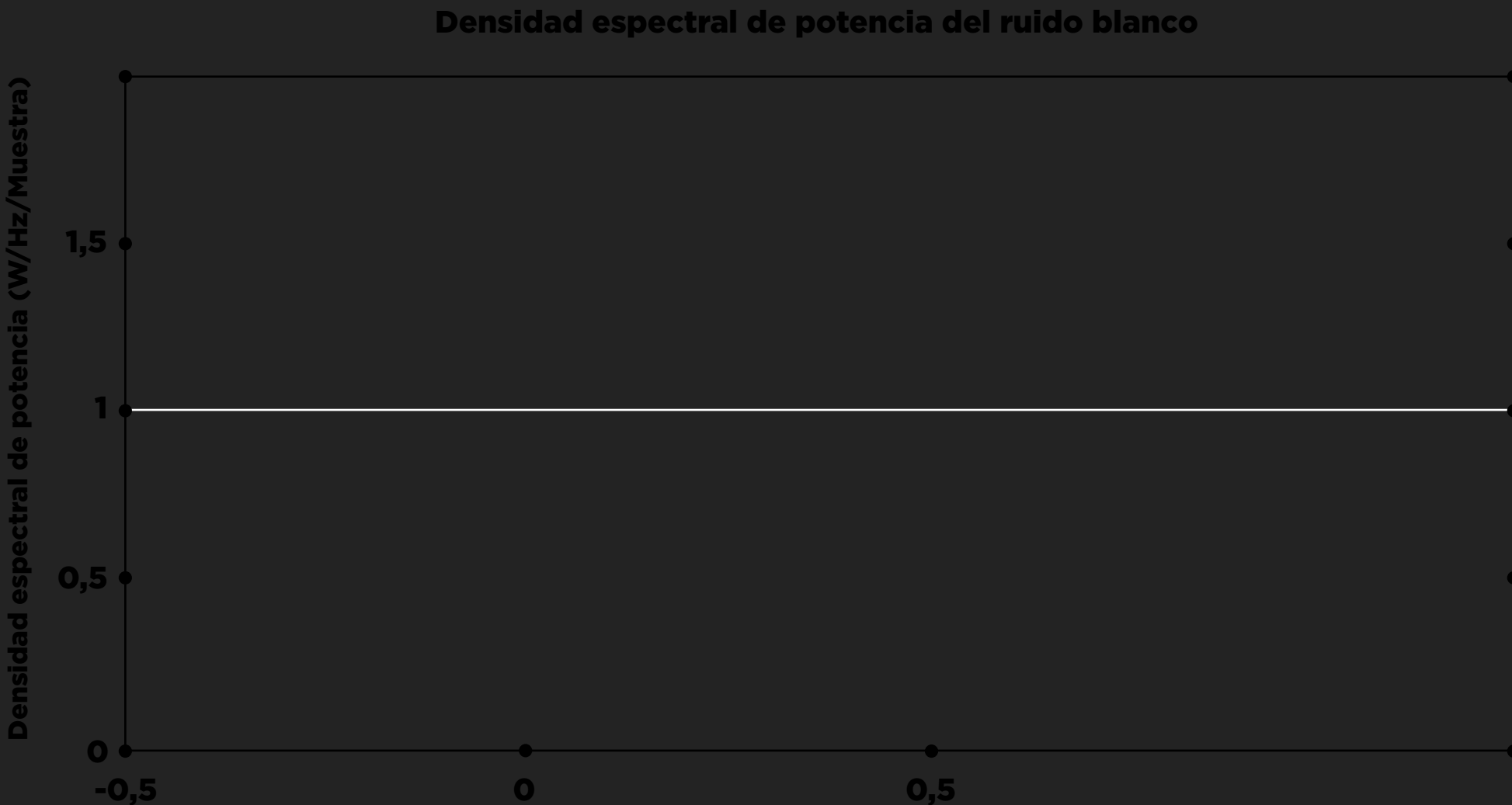
En los sueños, ... o al menos en la mayoría, ... de mis sueños, nunca nada es estático. Siempre hay imágenes y estímulos que se mueven sin parar de un lado a otro, aparecen, desaparecen, se mezclan... todo sin control o sin coherencia. Algunas de estas imágenes y estímulos ya viven ahí y se la pasan dando vueltas y vueltas, a veces en la mente inconsciente, y a veces en la consciente.

Sonido
RUIDO BLANCO

El sonido incluido en la pieza, aunque no es algo protagónico en ella, aporta a la atmósfera del vacío, lo desconocido, lo aleatorio y lo que no está sujeto a ser algo exacto o estático.

Este tipo de sonido también está relacionado con la luz y es que desde su nombre ya se puede sospechar de la correlación. Su densidad espectral de potencia (PSD) es constante, su gráfica de ondas sonoras es plana. Esto significa que la señal contiene todas las frecuencias y todas ellas muestran la misma potencia. Es igual a lo que ocurre con la luz blanca, de allí la denominación.

Es un ruido aleatorio que posee la misma densidad espectral de potencia a lo largo de toda la banda de frecuencias. Dado que la luz blanca es aquella que contiene todas las frecuencias del espectro visible, el ruido blanco deriva su nombre de contener también todas las frecuencias, pero de sonido. - Wikipedia

Interacción

El montaje y presentación final de la pieza, cuenta con un elemento de interactividad. En el momento en el que la persona entra en el cuarto oscuro en el que está dispuesta la pieza, se simboliza el acto consciente de cerrar los ojos y quedar a oscuras para dormir, punto en el cual el cerebro empieza también su proceso de descanso. Pero adicional a esto, la instalación cuenta con un momento clave, en el cual inicia la animación y/o movimiento de las imágenes y composiciones de **FASE V**, simbolizando así el inicio natural e inconsciente de la fase 5 del descanso, en la cual se entra a la etapa del sueño REM, que es cuando se “apaga” cierto porcentaje del área de filtro del juicio lógico del cerebro, se activa mucho la parte emocional, incluso más que cuando estamos despiertos y empiezan entonces a presentarse los sueños.

TOMA DE FOTOGRAFÍAS

1. FULL OF FISH

Imagen 1. Hice esta fotografía de noche, sobre la mesa del comedor de mi casa. Se trata de un pescado que estaba en el congelador y fue comprado para ser consumido. Lo coloqué sobre un fondo negro de fotografía, iluminé con una lámpara de escritorio y fotografié.

TOMA DE FOTOGRAFÍAS

2. WE KILLED SOMEONE

Imagen 2. Hice esta fotografía de noche, en el kiosko del conjunto residencial en el que vivo. Se encontraban realizando la remodelación de los juegos infantiles del conjunto y les pedí el favor para fotografiar su carretilla, infortunadamente me dijeron que no, pero vivo al lado del parque y vi que en la noche la habían dejado ahí, así que la tomé por un par de minutos y la fotografié. Realicé la iluminación con la linterna de 2 celulares.

TOMA DE FOTOGRAFÍAS

3. DOBBLE HEAD HORSE

Imagen 3. Esta fotografía la hice de noche, en la casa de un familiar. Recibí ayuda de un cuidador y del caballo que lleva por nombre Aquiles. Iluminación aprovechada de uno de los bombillos de la caballeriza.

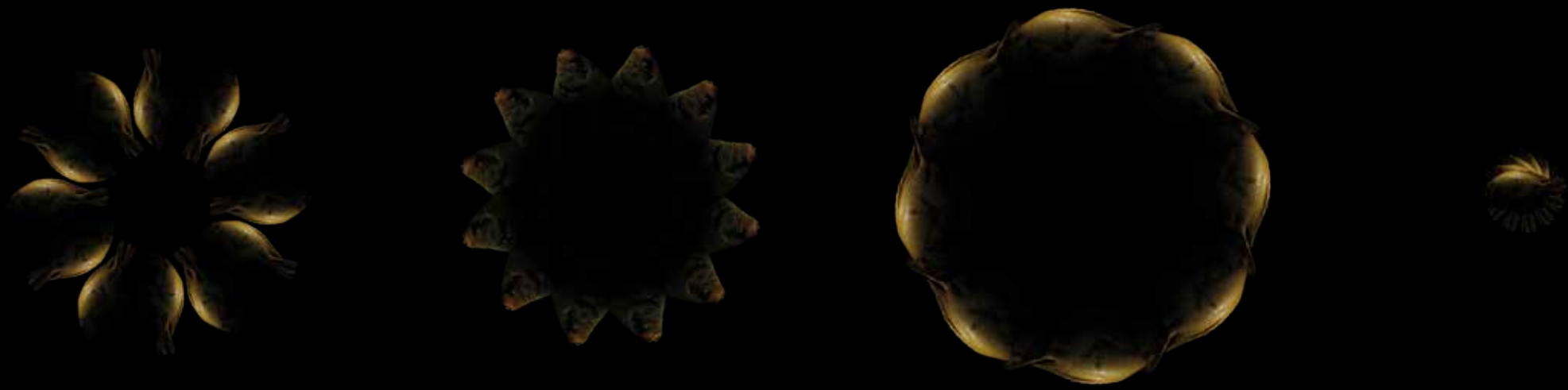
TOMA DE FOTOGRAFÍAS

4. MOTHER FUCKER CLOWN

Imagen 4. Hice esta fotografía de noche, dentro de un apartamento. Recibí ayuda de una amiga, como intérprete del personaje. Yo realicé el maquillaje e iluminamos con una luz de estudio en tonalidad fría.

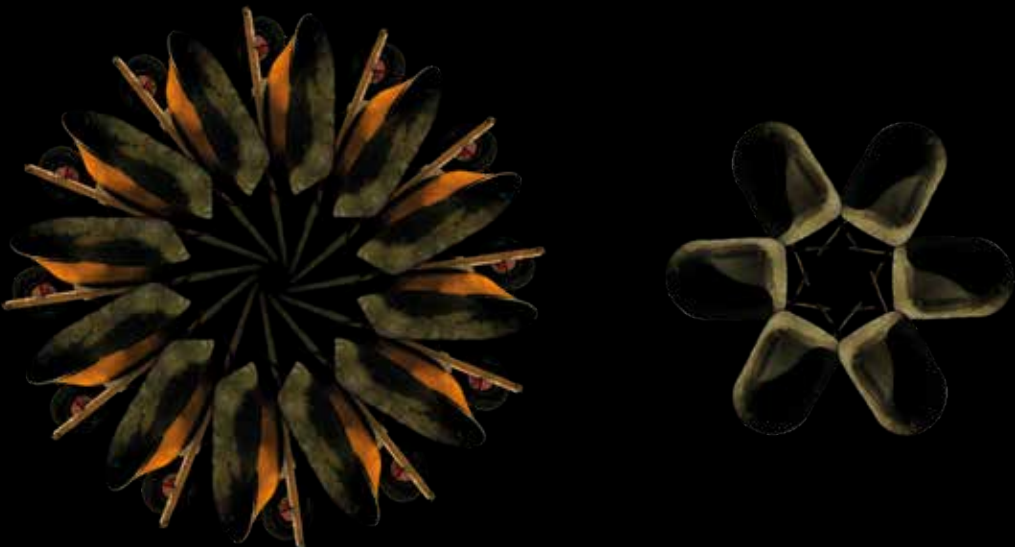
1.FULL OF FISH
COMPOSICIÓN

3. DOBBLE HEAD HORSE
COMPOSICIÓN

2. WE KILLED SOMEONE
COMPOSICIÓN

4. MOTHER FUCKER CLOWN
COMPOSICIÓN

FORMATO Y PRESENTACIÓN

ELECCIÓN DEL FORMATO

El formato final de mi proyecto siempre fue un punto negociable y aunque tenía algunas ideas de formatos que me llamaban la atención desde el inicio por ser afines a mí y con los que había podido tener al menos algo de experiencia, siempre esperaba estar lo suficientemente atenta para entender la forma que el proyecto quería o ameritaba tomar conforme iba creciendo y gestándose para ser presentado y probablemente comprendido de la mejor manera.

Siendo así, en el proceso de escuchar y pensar, pasé por distintas posibilidades de formas antes de llegar a una elección final. Cada una de ellas me emocionó en su momento y me llevó hasta cierto punto de seducción, convencimiento, investigación, planeación e incluso algunas hasta cotización, pero así mismo también llegaron a un punto en el cual me di cuenta de que no funcionaban de la mejor manera para mostrar o representar las cosas como quería, me di cuenta de que por ahí no era, me fijaba en qué características mantener y cuales hacían falta y fue así como maduró paso a paso la construcción de un formato ideal, el cual me permite por medio de cada detalle mostrar a **FASE V** con la atención, la curiosidad y admiración que sí tenía claro que deseaba desde un inicio.

Formato y presentación

Libro circular

(FORMATO DESCARTADO)

El diseño editorial, los libro álbum, el papel y la impresión fueron cosas que se ganaron mi admiración y generaron un gran gusto en mí desde el momento en el que aprendí sobre ellos en mis primeros semestres de clases de pregrado, hubo un par de profes que nos mostraron varios ejemplares y quedé flechada por todo lo que se encontraba en ellos, incluso me di cuenta de que sí me gustan los libros, solo que no sabía que los que me gustaban eran este tipo de libros.

Hasta este punto ya tenía presentes ciertas decisiones estéticas como la fotografía y el formato circular, así que recordé que una vez la profesora Luisa Macías nos mostró algunos de los ejemplares de su colección, que parecía especial para ella, de libros álbum y entre ellos había un libro de forma triangular que me “voló la cabeza” y al minuto siguiente recordé que una vez en una feria del libro me encontré con unos libros en forma circular que contenían recetas de distintos tipos de arroces y no vi una razón por la cual no fuese esa la mejor opción para darle forma y presentar así mi proyecto. Me pregunté por qué no se me había ocurrido antes, es decir en cuanto lo vi, y me arrepentí y culpé por no haberlo comprado...

El formato de un libro circular me daba varias cosas de las que buscaba conceptualmente: Lenguaje formal, formato inusual y apreciación al detalle de las imágenes y las composiciones; Pero conforme fui pensando más y más en cómo desarrollarlo, fueron apareciendo nuevas inquietudes incompatibles con este formato. Inquietudes tales como: Tener que ofrecer sí o sí una lectura lineal, una nueva sed de querer que todo estuviera en movimiento (puesto que los sueños no resultan ser estáticos) y también en su momento, preocupaciones de costos de impresión y corte.

..... Libro circular : *DESCARTADO*

Formato y presentación

Exposición museográfica a oscuras

(*FORMATO DESCARTADO*)

Después de descartar la opción del libro circular y tener nuevas inquietudes en mente, pensé también en que me gustaría que el montaje final tuviera un importante ingrediente de inmersivo e interactivo, fue aquí cuando la oscuridad ocupó otro lugar importante en la forma final de mi proyecto. Se me ocurrió realizar impresiones en formato muy grande de cada una de las composiciones, colgarlas individualmente en muros separados de un lugar grande y oscuro e invitar a las personas a ingresar a el lugar, recorriéndolo solo con una linterna en la mano sin indicarles un orden previo y sin decirles específicamente con lo que se encontrarían. Pensé con mucha ilusión en la posibilidad de realizar el montaje en una parte del sótano de la FAI, pues suponía que era un lugar amplio, transitable, muy oscuro, vacío y que además tiene una entrada con escaleras en caracol por las cuales se accede de forma descendente y me aportaría muchísimo conceptualmente. Además, no podía dejar de pensar en la manera como en la serie FREUD, de Netflix, hacen la analogía de que somos una casa que se recorre a oscuras.

Pregunté con quién debía hablar para saber si era posible, busqué la manera de entrar al sótano para conocerlo en realidad y ver si me servía o no, hablé con la representante estudiantil de la FAI, envié algunos correos, aproveché un viaje a Bogotá para cotizar las impresiones en gran formato, les conté a otras personas que así sería mi montaje... etc.

Sin embargo, seguía con inquietudes y cosas importantes sin resolver, pasaba el tiempo y aún no conseguía un permiso para conocer el lugar, me preocupaban los costos de tener que mandar a realizar las impresiones en Bogotá y después traerlas, y sobre todo, aún no había resuelto el factor movimiento que cada vez me parecía más importante.

Tiempo después logré recibir respuesta por correo electrónico acerca de si podía bajar, tan solo para conocer el lugar y la respuesta fue un rotundo “No” sin manera de negociaciones, puesto que “es un lugar que no está terminado y por lo tanto tiene un alto riesgo determinado por la oficina de salud ocupacional”.

Afortunadamente, yo había enviado el correo preguntando si podía conocer el lugar, a varias personas y sin esperarlo y ya habiendo perdido toda ilusión, una de ellas pensó en que sí se podía, así que días después se acercó a mí y me dijo que fuéramos a conocer el sótano. Fuimos, lo recorrimos, lo conocimos, tomé medidas, me hice imágenes mentales, me fijé en los puntos de conexión eléctrica... etc. Me ilusioné nuevamente y estuve muy feliz y agradecida por haber podido bajar a conocer el espacio, sin embargo, la persona que me había dicho que “no” era quien tenía la última palabra acerca de si podía usar el espacio para el montaje o no, y conociendo ya su respuesta y su argumento, sumado a las inquietudes conceptuales y técnicas que aún tenía, la ilusión no me duró más de 5 minutos...

..... Exposición mueográfica a oscuras : *DESCARTADA*

Formato y presentación

Animación y proyección
(FORMATO ELEGIDO)

La luz, la oscuridad, el movimiento, lo envolvente, lo inmersivo, lo difuso... etc. Eran factores que ya tenía claro que debían estar en mi proyecto y la presentación del mismo, entonces en una de las asesorías con Juan Camilo Buitrago, mi director de PG, llegamos a que una buena opción podía ser realizar una animación y de esta manera tener el ingrediente del movimiento. Nos pareció muy buena idea, lo puse en marcha y en el proceso me di cuenta de que me aportaba muchas cosas más, no solo el movimiento y que cada vez el proyecto iba tomando más forma y se iba poniendo mejor. Ahora también era contemplativo, era hipnótico, se entrelazaba, se mezclaba, confundía, sorprendía, era lento, tenía calma.

Por otro lado, el uso de un proyector (nuevamente aparece la luz) sería el mejor método para mostrar las composiciones. Ahí, grandes, moviéndose y flotando en un gran cuarto oscuro. Ya no sería un lugar con pasillos, habitaciones, esquinas y demás, pero sí sería un gran cuarto oscuro y vacío, en el cual se revelarían sueños y cosas que se guardan en el inconsciente.

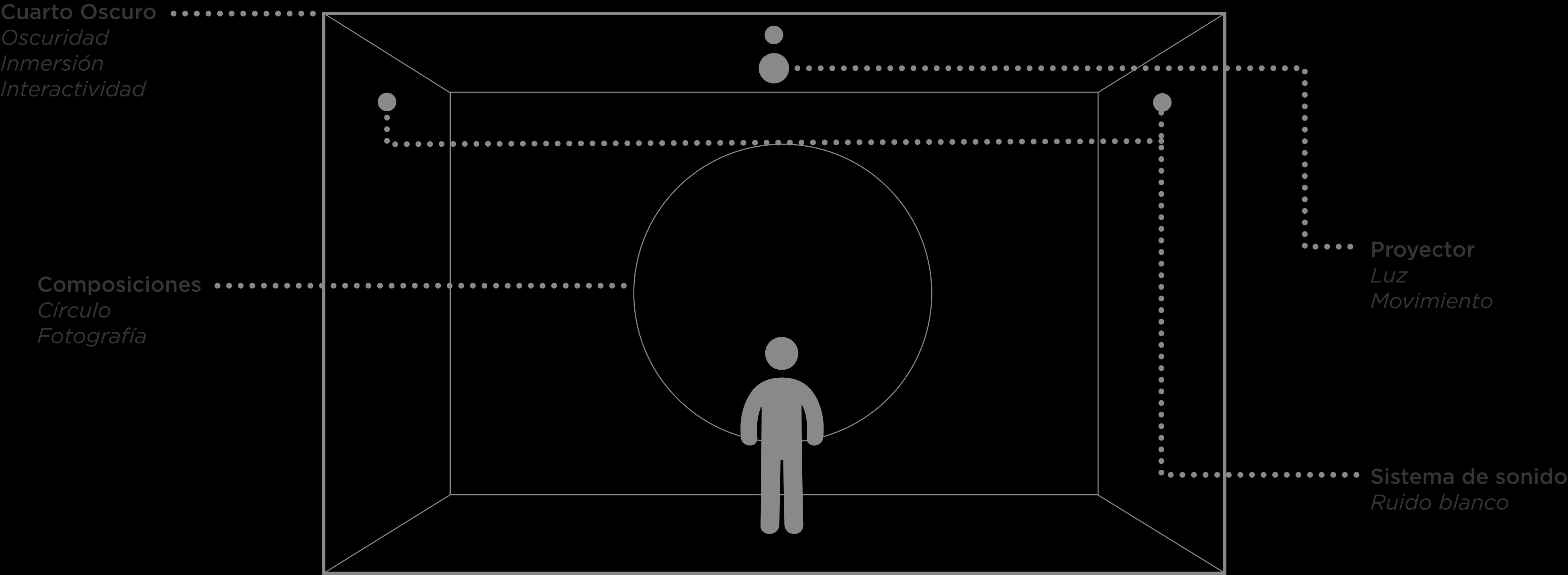

Para este momento, estaban construyendo en la ciudad el planetario YAWA y se me ocurrió la ilusoria y descabellada idea de que mi proyecto se presentase ahí. Nunca me ilusioné mucho porque lo veía muy poco probable, pero al estar en el planetario del parque Explora y ver que se presentaban cortos de ganadores de concursos o personas que hacían parte de cursos de animación, sentía que quizá no era tan poco probable que al menos me dejaran mostrar mi proyecto en una etapa de pruebas o algo así.

Al poco tiempo abandoné la idea porque: 1) No sabía cuándo estaría terminado el planetario, 2) Tampoco sabía exactamente con quién hablar para proponerle mi idea, 3) Nunca antes he hecho una animación para domo y mi animación ya estaba terminada y 4) La proyección en el planetario no me permitía jugar con un nuevo ingrediente que se había sumado en el camino, el cual era muy importante y del cual solo se puede saber estando dentro de la exposición...

..... Animación y proyección : *ELEGIDO*

VISTA PRELIMINAR DEL MONTAJE
ELECCIÓN DEL FORMATO

FICHA TÉCNICA:
Título: FASE V
Año: 2025
Duración: 05:50
País: Colombia
Técnica: Proyección - Animación digital
Formato grabación: MP4 / H264
Sonido: Estéreo

APARTADO
SECCIÓN DE DOCUMENTO APARTADO

El día de la sustentación de mi proyecto de grado les será enviado a cada uno de los jurados una sección denominada “Apartado”, en el cual hay información que complementa todo lo presentado y explicado en este documento, pero no puede ser visto antes de la exposición y el montaje del mismo.

Muchas gracias por su tiempo y comprensión.....
.....
.....
.....