

La onda vibratoria. Luz, oscuridad y cuerpo

The vibrational wave. Light, darkness and body

Daniela Callejas Aristizabal

PDI Universidad Autónoma de Barcelona, daniela.Callejas@uab.cat

How to cite: Callejas Aristizabal, D. 2024. Lenguaje poético y sonoro de la oscuridad. La onda expansiva. En libro de actas: EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024. <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.18285>

Resumen

Esta investigación artística se configura a partir de la teoría científica de los ciclos circadianos, en donde resplandecen cuestionamientos sobre la sociedad actual y el uso y explotación tanto de los cuerpos de los seres que la habitan, como de sus recursos. A partir de estas inquietudes se propone una práctica de exploración corporal y de re-conocimiento de la oscuridad como una materia artística y filosófica mutable, que permite "iluminar" aspectos de un acontecimiento que permanecen invisibilizados y que al re-conocer, estos evolucionan. Durante el proceso investigativo y experimental surgen varias preguntas que estimulan la metodología enactivista que estructura esta propuesta: ¿Por qué persiste la sobreexplotación física (desde la contaminación lumínica) en nuestra cultura aun sabiendo las consecuencias que estas tienen sobre los cuerpos? Se elabora una hipótesis inicial: Para ser realmente consciente de lo que le afecta, la persona primero debe ser consciente de su cuerpo, y en general, de los cuerpos con los que convive. Se tornan urgentes los espacios/tiempos/acciones de sensibilización corporal en nuestra sociedad que por años ha ido suprimiendo, para precisamente ocultar la finitud y naturaleza de los seres que la habitan. Posteriormente, se desarrolla la segunda pregunta estructural: ¿Cuántas cosas suceden alrededor de un acontecimiento sin que el individuo al que lo atraviesa sea consciente de ello? Se propone entonces una exploración artística corporal sobre materias comunes que cohabitan -invisibles- y resplandecen una vez se disponen espacios para su acontecer. En este caso, es una búsqueda experimental por la materia corporal del sonido y la oscuridad que atraviesan vibrantes el espacio, que al igual que la luz, traspasan a los cuerpos con los que convive. Se propone un intercambio de fuerzas para vibrar en conjunto y nutrir acontecimientos a partir del arte lumínico y experimental, la cinética, el performance y la poesía.

Palabras clave: Filosofía de la imaginación material; gestos del hacer; oscuridad; luz; cuerpo; etología; arte lumínico; arte y ciencia; arte sonoro; cinética.

Abstract

This artistic research is based on the scientific theory of circadian cycles, which raises questions about today's society and the use and exploitation of the bodies of the beings that inhabit it, as well as its resources. Based on these concerns, a practice of bodily exploration and re-knowledge of darkness as a mutable artistic and philosophical material is proposed, which allows us to "illuminate" aspects of an event that remain invisible and that, by re-knowing them, evolve. During the research and experimental process, several questions arise that stimulate the enactivist methodology that structures this proposal: Why does physical overexploitation (from light pollution) persist in our culture even though we know the consequences it has on bodies? An initial hypothesis is developed: In order to be truly aware of what affects them, people must first be aware of their bodies, and in general, of the bodies with which they live. The spaces/times/actions of bodily awareness become urgent in our society, which for years has been suppressed, precisely in

order to hide the finitude and nature of the beings that inhabit it. Subsequently, the second structural question is developed: How many things happen around an event without the individual who goes through it being aware of it? We propose a corporal artistic exploration of common matters that cohabit -invisible- and shine once spaces are arranged for their occurrence. In this case, it is an experimental search for the corporeal matter of sound and darkness that vibrantly cross the space, which, like light, pass through the bodies with which they coexist. An exchange of forces is proposed to vibrate together and nourish events based on light and experimental art, kinetics, performance and poetry.

Keywords: *Philosophy of the material imagination; gestures of making; darkness; light; body; ethology; light art; art and science; sound art; kinetics.*

INTRODUCCIÓN

La presente investigación propone un análisis de diversos conceptos científicos, filosóficos y artísticos para proponer, desde metodología enactivista, un proceso rizomático y mutable. A través de la investigación artística, es posible indagar sobre la materialidad elemental de en este caso, la luz y la oscuridad que permitieron generar cuestionamientos corporales y que a su vez que desencadenaron inquietudes sobre los acontecimientos y las maneras de habitar en el espacio. Por medio de series experimentales, se busca resemantizar y componer, desde una mirada contemporánea otra manera de habitar, hacer y relacionarse con el entorno (interna y externamente). Emergiendo desde la teoría científica de los ciclos circadianos, toma consciencia de otras corporalidades que coexisten imperceptibles en el espacio y que están presentes en un acontecer *transsensitivamente*.

Se desarrolla el concepto de transensivo en medida que un impulso/acción, no se desarrolla o se traduce mediante un solo canal sensitivo, sino que juega dentro de la interseccionalidad de los sentidos. Evidenciando los despertares sintestésicos que se generan al conectar la práctica y la teoría (desde los procesos de la metodología enactivista), desencadenando múltiples maneras de presenciar un mismo acontecimiento dentro de un mundo que se presenta como una composición poética, llena de instantes, acciones y reacciones que inconscientemente afectan la manera de habitarlo.

Esta investigación propone expandir mediante series de experimentaciones prácticas los límites de la percepción. Una búsqueda y comunicación constante con otras maneras de hacer, que dan a conocer a su vez, otras corporalidades que cohabitan en un acontecimiento y lo nutren. Busca expandir, cuestionar y conectar con otras maneras de percibir y ser en un cuerpo que puede ser diverso, heterogéneo y maleable (en este caso, desde los cuerpos de la luz, la oscuridad y el ser humano). Plantea una apertura a otros canales sensitivos que a su vez despierte consciencia sobre las acciones que un individuo puede ejercer en cada acontecer, uno que genera reacciones que le afectan aunque sea inconsciente de ello, componiendo una poesía de aconteceres performativos, visuales, sonoros y corporales, vibrantes.

Para lograr el objetivo de exploración, análisis y expansión de los elementos que componen el estudio, es importante sumergirse dentro de lo que Bachelard (1959) califica como imaginación material, a su vez, desde el análisis de los gestos que según Flusser (1994) son desarrollados ante el hallazgo de esta esta materialidad que también supone la imaginación y que acontecen en un cuerpo, el cuerpo utópico que propone Foucault (1984). Mediante la observación que supone la imaginación material es posible involucrarse con la elementalidad de

cada concepto que compone la investigación; expandiendo y diluyendo fronteras de percepción, para comprenderlos como acontecimientos múltiples, susceptibles a otro tipo de representación y a ser modificados mediante otras perspectivas.

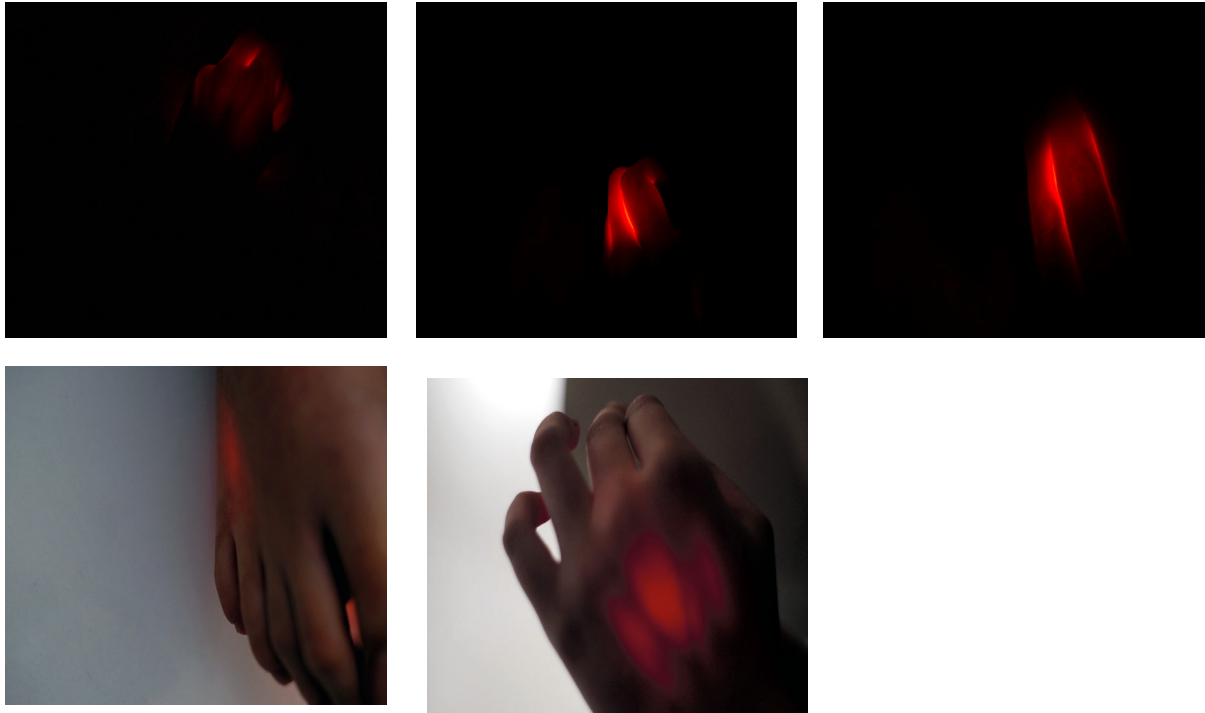
Los gestos que devienen un acontecer

La luz es un elemento imprescindible para la vida, alrededor de ella se crean espacios, temporalidades, sociedades y relaciones. Está comprobado científicamente mediante la teoría de los ciclos circadianos¹, que tiene la capacidad de actuar directamente sobre los seres vivos que habitan el planeta. El proceso circadiano en los animales humanos funciona mediante impulsos lumínicos (entre otros), que son captados por la retina y que posteriormente serán procesados en el cerebro en el núcleo supraquiasmático, (encargado de recibir estímulos externos para traducirlos en respuestas internas) desencadenando funciones sistémicas principalmente hormonales, fundamentales para el buen funcionamiento del cuerpo en relación con su entorno. Estas reacciones corporales se ven afectadas en su mayoría con el cambio constante de entornos lumínicos y sobreexposición. Las consecuencias de estas anomalías, recaen directamente en los cuerpos que habitan en dichos espacios lumínicos: enfermedades que sufre la población mundial como cáncer, diabetes, ansiedad, trastornos mentales, trastornos metabólicos, insomnio e hipertensión. Instintivamente, el cuerpo intenta adaptarse al entorno de cada situación para actuar de una manera determinada, es un organismo que vive *de* su hábitat.

Teniendo en cuenta las problemáticas alrededor de la explotación lumínica, el desarrollo de esta investigación se centra entonces en su opuesto, la oscuridad, como elemento principal y poco explorado en la sociedad occidental. La oscuridad es un elemento crucial para el desarrollo de las especies, desencadena transformaciones corporales, sociales y perceptuales, proporciona un balance imprescindible para la vida de todo ser. El hecho de no encontrar espacios suficientemente oscuros en entornos cotidianos, conduce entonces a desarrollar un primer cuestionamiento sobre el porque de su ausencia y a la costumbre de la deficiente utilización lumínica en una sociedad que no ve en la luz un elemento natural y necesario, sino como un recurso para manipular el ambiente y las reacciones que tenemos frente a él. La luz es utilizada como una herramienta para retirar a la oscuridad del espacio, para exponer y rellenar el espacio corporal, temporal y sensitivo (Han, 2013).

¹ Los ciclos circadianos son los ritmos fisiológicos y mentales presentes en los seres vivos por períodos cíclicos de 24 horas, que regulan por ejemplo, períodos de vigilia y sueño en los seres vivos y son regulados entre otros, por la luz del entorno.

Con esto en mente, se desarrolla una primera exploración corporal a través de la luz y la oscuridad. El cuerpo utópico (Foucault, 1889) se hace presente como un receptor de acontecimientos aparentemente invisibles y que en él se transforman; al darle un espacio a estas acciones para converger, es posible crear otros lenguajes para que estos cuerpos se expresen, y entonces, emergen más acontecimientos que suceden simultáneamente y que constantemente se autocorresponden y afectan entre sí. Proponer estos -otros- espacios corporales es generar espacios heterotópicos para que consecuentemente se nutran y abran espacios de comunicación divergente, es una tarea que debería proponer el arte y como respuesta a los intentos de estandarización de la sociedad, corporal, mental y sensitivamente.

De la serie Filtros de luz. Daniela Callejas A. 2019

Estas fotografías fueron desarrolladas con la intención de iluminar lo que no puedo ver de *mi* cuerpo, es una manera de habitar-*me* mediante la luz y la oscuridad y abrir espacios para ver las corporalidades que permanecen invisibles en *mi*.

Al analizar conductual y gestualmente el concepto de oscuridad, instintivamente la concepción de invisibilidad emerge centelleando en el espacio: como una reacción desencadenante inherente de un acontecer propiamente oscuro, apareciendo y desapareciendo, constantemente escapándose y que al hacerse consciente, deviene otro, abriendo y diluyendo fronteras de percepción eternamente liminal. Esta oscuridad que deviene invisible, se manifiesta en la cotidianidad que constantemente nos atraviesa casi imperceptiblemente, pero que juega un papel crucial al habitar, sentir, leer, pensar o hablar. La invisibilidad está presente en otros acontecimientos en que el cuerpo habita *sin ver*, en la electricidad, temperatura, vibración. La invisibilidad se expresa en el aire, el sonido y el tiempo, elementos con los cuales se propone construir comunicaciones a través de los lenguajes propios de luz y oscuridad.

Siguiendo con este proceso de análisis corporal, se analizan entonces otras gestualidades con las que el cuerpo irrumpe en el espacio de manera aparentemente invisible: por ejemplo mediante las vibraciones que despliega en el espacio al emitir un sonido, que para efectos prácticos de esta investigación, ese sonido se produce al recitar poesía. Un poema está compuesto principalmente de letras y palabras, a su vez, cada una carga

intrínsecamente algo sobre su existencia. A través de la imaginación material que propone Bachelard en su filosofía de la imaginación (Bachelard, 1959), es posible analizar la sustancia elemental que contiene la luz, la oscuridad y la poesía, y a su vez los gestos, movimientos, temporalidades, acciones y reacciones que les sostienen y que se escapan de una percepción primaria, pero que componen fundamentalmente dichos acontecimientos.

La luz y la oscuridad son corporal y elementalmente, ondas vibratorias que atraviesan el espacio y que se manifiestan por medio de espacios luminosos u oscuros. Son vibraciones electromagnéticas que atraviesan el entorno desencadenando respuestas de acción/reacción generadas por el movimiento y temporalidad en las que se hacen presentes. El sonido a su vez, es elementalmente otra vibración presente en el campo físico que se extiende invisible sobre los espacios sensitivos para convertirse en un estímulo sobre quién lo perciba. Se establece entonces una relación entre elementos expresados por medio de ondas esparcidas en el espacio a través de diferentes planos de existencia.

La estandarización de los gestos según Flusser (1954), consecuentemente también invita a su contrario, es decir, a su desemantización, su subversión, abriendo la posibilidad a una pluralidad de interpretaciones tanto gestuales como perceptivas. Un acontecimiento no se desarrolla a partir de un solo gesto que pretende estandarizar el hacer del lector/espectador, sino que le obliga a este *hacer* a hacer aquello para lo que no ha sido programado, lo desemantiza para resemantizarlo según su acontecer. Al desvincular el gesto con su finalidad, este se deshábítua de su rutina alterando sus ritmos y desarrollando otro modelo de lectura, permitiendo abrirse ante una multiplicidad de acciones y sensaciones que incita. El Lector deviene espectador y autor de una misma obra. Desde la imaginación material aplicada como una herramienta de análisis de los elementos, es posible desarrollar una lectura multidisciplinar poética; abriendo una posibilidad de resemantización tanto del gesto que deviene, como la obra en si, generando una polisemia perteneciente a la singularidad de cada relato y acontecer.

La investigación encuentra en “los modos de hacer” un método generativo para abordar diferentes acontecimientos que permiten *torcer el gesto*, como lo propone Bardet en “Perder la cara” (2021). Estos modos de hacer se proponen ante la necesidad de plantear unas maneras diferentes de ver unas regiones de la realidad que permanentemente están ocultas o que trascienden de otras.

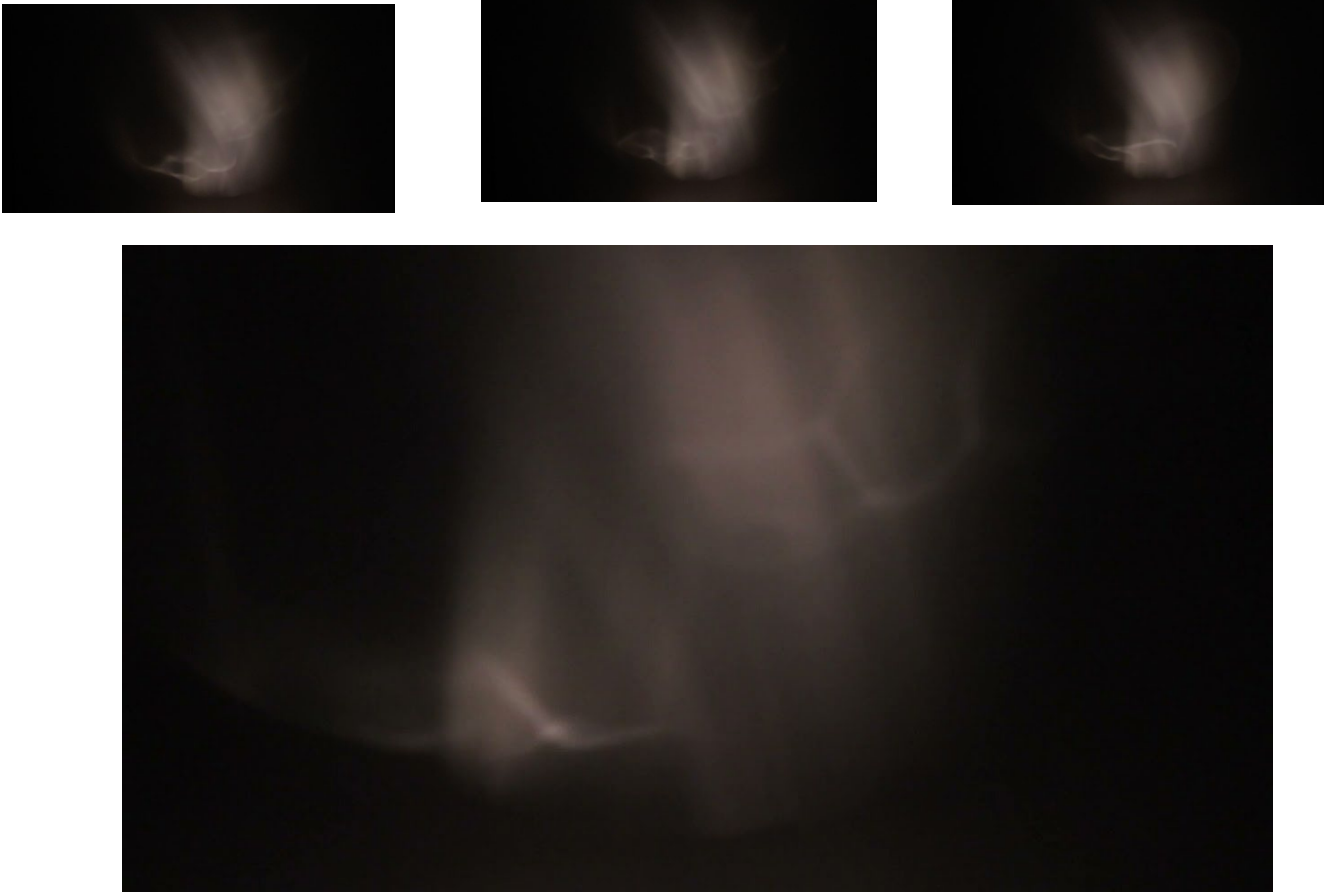
Se propone entonces reaccionar sobre otras posibilidades de acción dentro de las materialidades propias de luz y oscuridad; esta subversión de la forma permite mover temporalidades y reconfigurarlas para trascender el gesto de habitar, leer, escuchar y tocar. Fundir las fronteras entre lo sonoro, lo visual y lo táctil para generar una poesía singular y efímera, proponiendo unas maneras -otras²- de hacer alrededor de la lectura. Se le da otro cuerpo al poema que se desliga del texto, para ser movimiento, tiempo, cuerpo y sonido.

Mediante el sonido y su gesto, se extiende una invitación a leer con el cuerpo proponiendo una obra trans sensitiva y sinestésica en donde se expresen los cuerpos de los diversos elementos que componen un acontecer y que se expanden en el espacio transformándolo; Iluminando unas realidades que constantemente *nos* están atravesando.

Se desarrollan dos obras lumínicas experimentales: Sombra de palabras y Cuerpos sonoros, ambas de mi autoría presentadas en la exposición Reminiscencias, (espacio cultural Barra de Ferro, Barcelona. 2-6/11/ 2021) y las jornadas ginocéntricas del Museo Picasso Barcelona en mayo de 2022. Las dos propuestas conducen al análisis de los aconteceres y que suceden al torcer el gesto, proponiendo otras maneras hacer, leer y escuchar poesía, habitando espacios de oscuridad.

² Desde los espacios y tiempos heterotópicos que expone Foucault en su conferencia Utopías y Heterotopías. (1984)

Una elementariedad que trasciende el gesto. Entre lo efímero y lo tangible

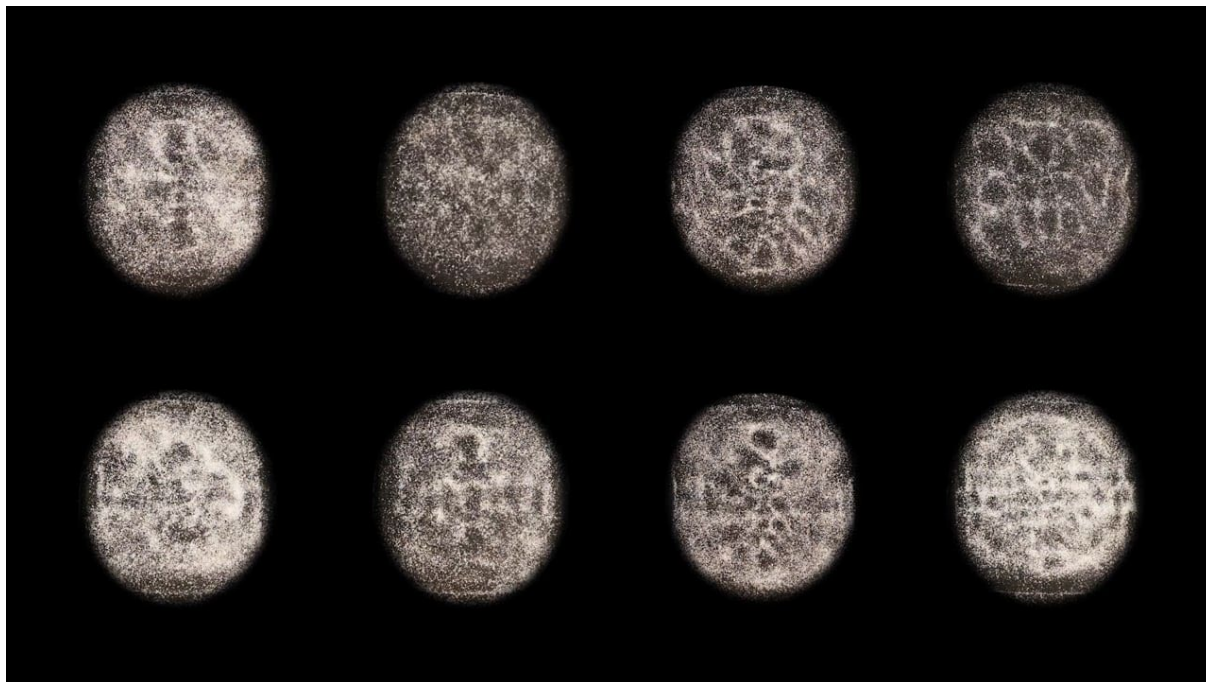
Fotografías tomadas a partir del video de la instalación. *Sombra de Palabras*. Daniela Callejas A 2021. (Haga clic en la imagen para ver).
Link: <https://youtu.be/2ERLIFRQ1yw?si=US-e4cfeXlitoX6o>

Esta pieza se desarrolló en la exposición artística *Reminiscencias*, en el centro cultural Barra de Ferro, Barcelona, noviembre 2021. Está compuesta por dos elementos intercomunicados: una pieza sonora del Poema 24 de dic de XXXV de Pablo Picasso, donde además se analizan diversos elementos constitutivos de la poética picassiana y una instalación experimental que transforma las ondas sonoras emitidas al recitar el poema, en ondas lumínicas. La vibración producida por el sonido al recitar, es proyectada sobre dos recipientes con agua que a su vez, son reflejadas y proyectadas por una luz LED hacia una pared blanca al frente y que sirve de “lienzo”.

El poema se compone desde sus particularidades físicas transmitidas por la voz, es simultaneidad y capas de sentido, el poema es sonido y este, elementalmente, es una onda que atraviesa todo el poema. A través de los ojos de la oscuridad, es posible ver otras cosas que componen el texto, los ojos de la oscuridad proporcionan una mirada hacia lo invisible.

El poema está vivo en el espacio, en la reflexión sobre la pared, en el agua que vibra, en el sonido que se escucha y que impregna el espacio; el poema se encuentra incluso en el agua que salpica del contenedor y que compone otra imagen sobre la mesa que lo sostiene como consecuencia de su sonoridad. Mediante esta instalación es posible ver lo que usualmente solo puede ser escuchado, comprendiendo el poema como un elemento cambiante y efímero, múltiple y liminal.

Al desarrollarse esta obra, otros cuestionamientos afloraron en la investigación. Pensar en el sonido como un elemento que permea el espacio y una vibración que atraviesa los cuerpos que la rodean, resulta en la inquietud como esta vibración es reflejo del cuerpo que la emite, entonces, como puede variar dependiendo de quien lo haga. Con esto en mente, se desarrolló esta obra en el Museo Picasso de Barcelona en mayo de 2022, en donde se invitó a 58 mujeres a recitar juntas un mismo poema. La voz de estas mujeres ha atravesado *mi* cuerpo en algún momento de *mi* vida, imperceptiblemente lo han modificado mediante la vibración que emiten y que influyeron en las células de mi cuerpo es un poema que resuena en *mí*.

Asua de amistad: Lectura ginocéntrica. Daniela Callejas A. 2022

La poesía (...) cuando mucho necesita un prelude de silencio antes que nada, golpeando contra palabras huecas, hace callar la prosa o el canturreo que dejarían en el alma del lector una continuidad de pensamiento o de murmullo. Luego, tras las sonoridades huecas produce su instante y para construir un instante complejo, para reunir en ese instante gran número de simultaneidades, destruye el poeta la continuidad simple del tiempo encadenado. (Bachelard, 1999. P 94)

Estas figuras que se expresan en el espacio poético sonoro y visual, corresponden a las ondas sonoras que emite la voz, es reflejo de la fuerza vibratoria de sus voces. Es una manera de representar una simultaneidad y singularidad poética presente en todos los espacios perceptivos y que acontecen sin que necesariamente alguien las esté observando pero que se manifiestan en un acontecer corporal.

Modos de hacer

Conclusión

Es necesario hacer que el dispositivo haga aquello para lo que no ha sido programado, torcerlo, desviarlo de su función original, desvincularlo de su finalidad, alterar sus ritmos, liberar imágenes que no figuran en las expectativas de los programas y los dispositivos, liberar imágenes improbables. (Flusser, 1983, p.422)

Abrirse a los modos de hacer para proponer, es una herramienta que genera otro tipo de comprensión y análisis fundamental para defender otras maneras de pensamiento y comprensión divergente. Se extiende una invitación al espectador/lector a desarrollar sus propios cuestionamientos que inciten a proponer un tipo de lectura o análisis más consecuente a sus maneras propias de comprender y estudiar un acontecimiento. Estas piezas exponen un ejemplo del uso de una metodología enactivista, utilizada para abordar y componer poesía visual mediante el análisis que produce la práctica y la percepción, y sobretodo la consciencia plena de un acontecimiento presente.

Los modos de hacer buscan torcer los gestos y cuestionar la finalidad de un acontecimiento no como un elemento lógico de comunicación, sino de construcción de sensación; permite desligarse de los convencionalismos que aplanan y homogeneizan los haceres para abrirse a una multiplicidad de maneras de existir, abriendo paso a una vía divergente de pensamiento.

Las piezas generadas en espacios de oscuridad, en donde además de la falta de claridad visual, tampoco existe mucha claridad sonora o textual, son espacios compuestos para adentrarse al *no saber* y permearse de singularidades; son espacios fértiles de generación de sentido y conocimiento. Andrea Soto en “La performatividad de las imágenes” cuestiona e invita a: “Pensar en las imágenes desde sus fracasos y sus fisuras, dejarse afectar por la angustia que provoca la circulación de formas inéditas de experiencia. Es en esta indeterminación de la imagen la que comporta toda su potencia”.

Estas instalaciones/performance, compuestas desde la corporalidad del sonido y la oscuridad, evidencian la posibilidad de ver desde otra perspectiva lo -otro-que compone un acontecimiento. Es el resultado de una apertura divergente de pensamiento, que ataca al hábito y al gesto establecido que constituye finalmente a todo ser, que Bachelard comenta en la Intuición del Instante:

“(…) Hábito particular y que forma al ser y que en su permanencia es un ritmo sostenido, donde todos los actos se repiten igualando su valor de novedad sin perder el carácter de novedad. La dilución de lo nuevo puede ser tal que el hábito a veces puede considerarse inconsciente (...) siendo tan intensa en primer intento, la consciencia se hubiera perdido compartiendo entre todas las reiteraciones; pero la novedad se organiza economizándose; inventa en el tiempo en vez de inventar en el espacio (...) si nos situamos ante la enorme riqueza y posibilidades que ofrecen los instantes discontinuos ligados a los hábitos, se aprecia que podremos hablar de cronotropismos correspondientes a los diversos ritmos que constituyen el ser vivo”. (P. 64-68)

Se extiende una invitación de lectura y percepción divergente hacia todos los ámbitos de la investigación y la práctica artística. Mediante el uso de estas herramientas de pensamiento, es posible empezar a analizar diversos elementos constitutivos de una misma cuestión, desde la exaltación de la singularidad propia de cada acontecer e individuo que lo percibe. Invito al cuestionamiento y a la discontinuidad como instrumento para generar otros modos de hacer no establecidos, dirigidos a nutrir la visión y lectura del mundo que nos rodea. En este caso esta metodología se desarrolla a través de la poesía, la luz y la oscuridad, que en conjunto, permiten exaltar lo que permanece invisible en un acontecer

FUENTES REFERENCIALES

- Ángeles-Castellanos, M., Rodríguez, K., Salgado-Delgado, R., Escobar, C. y Castellanos, M. Á. (2007). Anatomía de un reloj (anatomía del sistema circadiano). *Arch Mex Anat Nueva Epoca*, 2(1).
<http://docshare01.docshare.tips/files/27344/273442843.pdf>
- Akacem, L. D., Wright, K. P. y LeBourgeois, M. K. (2018). Sensitivity of the circadian system to evening bright light in preschool-age children. *Physiological Reports*, 6(5), e13617.
<https://doi.org/10.14814/phy2.13617>
- Bachelard, G. (1958). *El aire y los sueños: ensayo sobre la imaginación del movimiento*. Fondo de Cultura Económica.
- Bachelard, G. (1999). *La intuición del instante*. Fondo de Cultura Económica.
- Bachelard, G. (2013). *La poética de la ensoñación*. Fondo de Cultura Económica.
- Bardet, M. (2021). *Perder la cara*. Cactus.
- Champourcin, E. y Bachelard, G. (1957). *Traducción LA POÉTICA DEL ESPACIO*. Fondo de Cultura Económica.
- Flusser, V. (1994). *Los gestos. Fenomenología y comunicación*. Editorial Herder.
- Foucault, M., Schein (1984). (*Dos conferencias radiofónicas*) *Utopías y heterotopías y El cuerpo utópico*.
- Guerrero-Vargas, N. N., Navarro-Espíndola, R., Guzmán-Ruíz, M. A., Basualdo, M. del C., Espitia-Bautista, E., López-Bago, A., Lascurain, R., Córdoba-Manilla, C., Buijs, R. M. y Escobar, C. (2017). Circadian disruption promotes tumor growth by anabolic host metabolism; experimental evidence in a rat model. *BMC Cancer*, 17(1), 625. <https://doi.org/10.1186/s12885-017-3636-3>
- Han, B.-C. (2013). *La sociedad de la transparencia*. Herder Editorial.
- Noë, A. (2015). *Strange Tools: Art and Human Nature*. Hill and Wang.
- Soto, A. (2020). *La performatividad de las imágenes*. Metales pesados.
- Tanizaki. (1993). *El elogio de la sombra*.