

Universidad de Lima
Facultad de Comunicación
Carrera de Comunicación

IN UNUM CORPUS :
UNA REPRESENTACIÓN VISUAL DE LAS
REFLEXIONES DE YUKIO MISHIMA
EN SU TEXTO «EL SOL Y EL ACERO» (1968)

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título profesional de Licenciado en
Comunicación

Leyla Stefane Velazco Paredes

Código 20143302

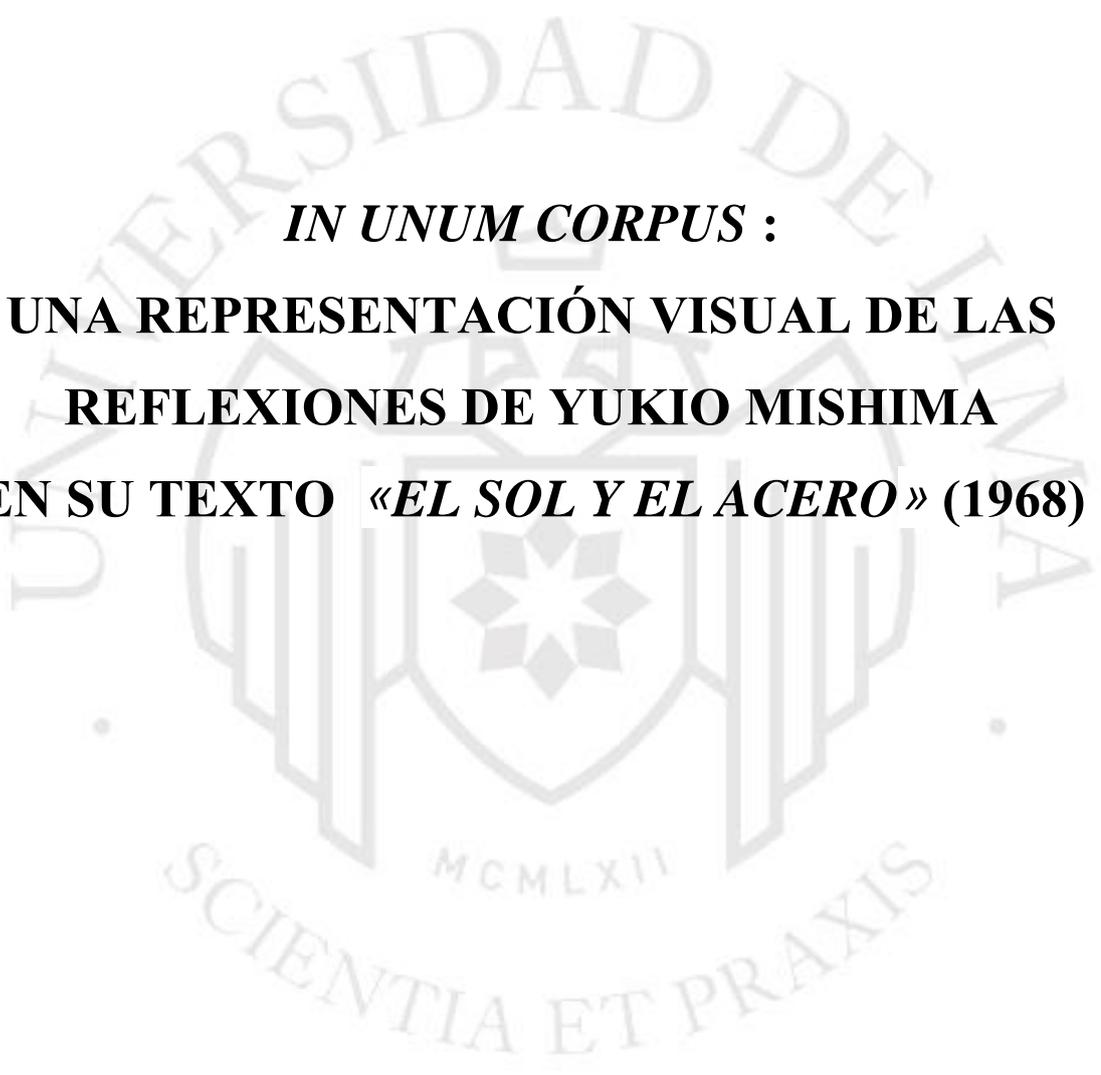
Asesor

Carolina Cardich Marique de Lama

Lima – Perú

Octubre del 2023

IN UNUM CORPUS :
UNA REPRESENTACIÓN VISUAL DE LAS
REFLEXIONES DE YUKIO MISHIMA
EN SU TEXTO «*EL SOL Y EL ACERO*» (1968)

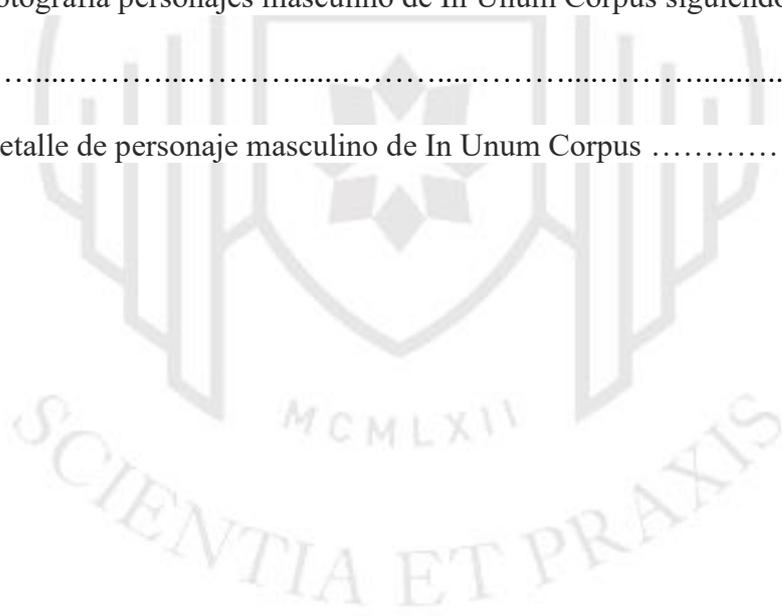
TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	8
ABSTRACT	9
1. PRESENTACIÓN	10
1.1 Material 1.....	12
1.2 Material 2.....	12
2. ANTECEDENTES	13
2.1 Entre palabras e imágenes: un diálogo fotográfico.....	13
2.2 Fotografía Contemplativa	17
2.3 Trascendencia	19
2.4 Ver / Mirar	22
2.5 Imaginar	23
2.6 Simbolizar	24
2.7 Biografía en contexto: Las raíces de la obra Yukio Mishima.....	27
2.8 Antecedentes fotográficos y visuales	30
2.9 Público objetivo	40
3. FUNDAMENTACIÓN PROFESIONAL	41
3.1 Reflexiones fundamentales del texto.....	41
3.2 Proceso creativo: ¿cómo lo imagino? y ¿cómo lo simbolizo?.....	44
3.3 Realización de las fotografías.....	55
3.4 Entrevista y validación con expertas.....	58
3.4.1 Focus Group con público objetivo.....	58
3.5 Medios de difusión y exposición.....	61
4. LECCIONES APRENDIDAS	63
REFERENCIAS	66
ANEXOS	68

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1 Fotografía de Mishima con actitud Samurái de Kinshin Shinoyama.....	27
Figura 2.2 Retrato de Yukio Mishima.....	27
Figura 2.3 Mishima representando el martirio cristiano de San Sebastian fotografiado por Kinshin Shinoyama.....	27
Figura 2.4 Yukio Mishima arengando en el cuartel general de las fuerzas de autodefensa en Tokyo.....	30
Figura 2.5 Fotografías del proyecto Farj de Lois Patiño (2016)	32
Figura 2.6 Fotogramas de la película de Win Wenders Paris Texas (1984).....	34
Figura 2.7 Fotografías de la serie Ordeal by roses de Eikoh Hosoe (1961)	35
Figura 2.8 <i>Fotografía del personaje de aspecto negro de la serie Body of land: rituals manifestations de Sekai Machache y Awuor Onyango</i>	36
Figura 2.9 Fotografía del personaje de aspecto blanco de la serie Body of land: rituals manifestations de Sekai Machache y Awuor Onyango.....	37
Figura 2.10 Fotograma de la videoinstalación Tristan’s Ascension de Bill Viola (2005)	38
Figura 2.11 Fotografías de Trilogía del alma de Soledad Córdoba (2019).....	39
Figura 3.1 Imagen del libro de El Sol y el acero de Yukio Mishima.....	43
Figura 3.2 Fotografía de páginas subrayadas del texto El Sol y el acero.....	44
Figura 3.3 Fotografía detalle de páginas subrayadas del texto El Sol y el acero.....	45
Figura 3.4 Imágenes del capítulo la divina forma humana del libro Alquimia y Mística de Alexander Roob.....	47
Figura 3.5 El sol en el pórtico de oriente de William Blake (1815)	48
Figura 3.6 Theosophia practica de Georg Gichtel (1898)	48
Figura 3.7 Lamedores de polvo de Odd Nerdrum (s.f).....	49
Figura 3.8 Pintura de la colección privada de Nerdrum (s.f).....	49

Figura 3.9 Imágenes del Complejo Arqueológico Mangamarca.....	50
Figura 3.10 Bocetos del proyecto In Unum Corpus.....	51
Figura 3.11 Imagen femenina de la serie In Unum Corpus.....	51
Figura 3.12 Proceso de elaboración de In Unum Corpus del boceto a la imagen final	52
Figura 3.13 Imágenes de la compañía japonesa Sankai Juku de Ushio Amagatsu ...	53
Figura 3.14 Imagen de personaje masculino de la serie In Unum Corpus.....	54
Figura 3.15 Fotografías estilo Are Bure Boke de Shomei Tomatsu.....	54
Figura 3.16 Personaje de In Unum Corpus transitando el espacio.....	55
Figura 3.17 Pruebas fotográficas de In Unum Corpus.....	56
Figura 3.18 Personajes de In Unum Corpus interactuando en el del espacio.....	56
Figura 3.19 Fotografía personajes masculino de In Unum Corpus siguiendo un camino.....	57
Figura 3.20 Detalle de personaje masculino de In Unum Corpus	57

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Encuesta de Focus Group	67
--	----

RESUMEN

In unum corpus - en un cuerpo - es un proyecto que abarca la fotografía y el video, y se inspira en las reflexiones del escritor japonés Yukio Mishima. En su ensayo *El sol y el acero* (1967), Mishima plantea la idea de elevar el cuerpo a las mismas altitudes del espíritu, como un medio para alcanzar la trascendencia. El proyecto sugiere un camino hacia una dimensión de retiro espiritual y orden superior, donde la dualidad entre el cuerpo y el espíritu coexiste y se disuelve para alcanzar su unidad. *In Unum Corpus* nace con la intención de reinterpretar y comunicar la visión de Mishima sobre la relación entre el cuerpo y el espíritu a través de la imagen. Durante la ejecución de este proyecto, se llevó a cabo una cuidadosa selección de elementos narrativos, visuales y simbólicos, dando forma a una experiencia sensorial significativa. A través de la comunicación visual, *In Unum Corpus* invita a los espectadores a reflexionar sobre cuestiones trascendentales y promover el diálogo del público con las imágenes. Este proyecto, además, promueve activamente la exploración de diversos recursos para la creación de mensajes y significados durante el proceso creativo.

Palabras clave: Yukio Mishima, fotografía, literatura, cuerpo y espíritu, el sol y el acero

ABSTRACT

"In unum corpus" - in one body - is a project that encompasses photography and video, and is inspired by the reflections of the Japanese writer Yukio Mishima. In his essay *Sun and Steel* (1967), Mishima raises the idea of elevating the body to the same altitudes as the spirit, as a means to reach transcendence. The project suggests a path towards a dimension of spiritual retreat and higher order, where the duality between body and spirit coexists and dissolves to reach their unity. *In Unum Corpus* was born with the intention of reinterpreting and communicating Mishima's vision of the relationship between body and spirit through the image. During the execution of this project, a careful selection of narrative, visual and symbolic elements was carried out, giving shape to a meaningful sensory experience. Through visual communication, *In Unum Corpus* invites viewers to reflect on transcendental issues and promote the audience's dialogue with the images. This project also actively promotes the exploration of diverse resources for the creation of messages and meanings during the creative process.

Keywords: Yukio Mishima, photography, literature, body and spirit, sun and steel

1. PRESENTACIÓN

In Unum Corpus – en un cuerpo- es un proyecto fotográfico y de video, inspirado en el ensayo *El Sol y el Acero* (1968) del japonés Yukio Mishima. Este proyecto tiene su origen en las reflexiones personales del escritor sobre la relación del cuerpo y el espíritu, las cuales surgieron mientras se encontraba a bordo de un avión de la fuerza aérea.

« Si lleváramos el cuerpo a esas mismas altitudes enrarecidas con que tan familiarizados están el espíritu y el intelecto, a buen seguro la única cosa que le esperaría allí sería la muerte » (Mishima, 1968, p. 101).

Mishima sostenía la idea de elevar el cuerpo a las alturas del espíritu y creía que, en algún lugar, existía un principio superior capaz de unir y reconciliar a ambas dimensiones. Para él, ese principio era la muerte, aunque una muerte mística; dejando de lado el aspecto ordinario y físico de la muerte, para alcanzar un estado trascendental donde se supera a sí mismo.

Las fotografías creadas en este proyecto configuran una representación visual del pensamiento del autor en *El Sol y el Acero* (1968). Las palabras han sido reinterpretadas para dar forma a una serie de imágenes que reflejen el espíritu de la obra literaria. En este caso, se ha utilizado el ensayo como recurso principal porque es un tipo de texto que estimula la reflexión y permite al lector reconsiderar de manera crítica los fundamentos de la realidad en todas sus dimensiones, desde lo más insignificante hasta lo más trascendental (Cervera, V., Hernández, B., & Adsuar, D, 2005, p. 57).

Del mismo modo que *El Sol y el Acero*, con su carácter reflexivo inspira al público lector a indagar en su propia conciencia, *In Unum Corpus* busca sugerir un camino de introspección espiritual mediante la narrativa visual, motivando al espectador a meditar sobre la dualidad cuerpo-espíritu.

Para llevar a cabo este proyecto interdisciplinario, se desarrolló una continua experimentación con elementos simbólicos, pictóricos, visuales, sonoros y audiovisuales, de modo que los elementos seleccionados pudieran dar forma a una serie de imágenes

que transmitieran la naturaleza del pensamiento de Mishima. Esta reinterpretación del texto literario sugiere un camino hacia una dimensión de retiro espiritual y orden superior, donde la dualidad entre el cuerpo y el espíritu coexiste y se disuelve para alcanzar su unidad.

En síntesis, este proyecto es una expresión de cómo la sinergia entre el lenguaje escrito y el lenguaje visual enriquece la creatividad al dar vida a mensajes profundos que se convierten en reflexiones visuales. Esta combinación de texto e imagen potencia las posibilidades de creación; en ese sentido, *In Unum Corpus* es una representación visual del texto literario a través la fotografía, transformando palabras en imágenes significativas.

Objetivo General

- Producir una reflexión visual del texto literario a través de la fotografía, transformando las palabras en imágenes para de comunicar las ideas del texto, mediante la exploración de elementos narrativos, simbólicos, visuales y audiovisuales.

Objetivos Específicos

- Emplear la experimentación visual en el proceso creativo para construir imágenes que expresen significados relacionados a la dualidad cuerpo y el espíritu, con el fin de alcanzar un estado de reflexión por encima de lo ordinario.
- Diseñar una serie fotográfica que represente de forma simbólica y metafórica los conceptos presentes en el texto literario, y así provocar múltiples interpretaciones en el espectador.
- Promover un diálogo reflexivo sobre la temática cuerpo-espíritu en relación con la trascendencia humana.

1.1 Material #1: Propuesta fotográfica In Unum Corpus - PDF

Ubicación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1TSMvPCIC0sRodR2VmDr5oXpSpCmYS6rp?usp=sharing>

1.2 Material #2: Video del proyecto In Unum Corpus

Ubicación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1TSMvPCIC0sRodR2VmDr5oXpSpCmYS6rp?usp=sharing>

2. ANTECEDENTES

2.1 Entre palabras e imágenes: un diálogo fotográfico

A lo largo de la historia literaria, se pueden encontrar numerosos textos que han tomado inspiración de obras pictóricas, musicales o escultóricas. Desde el punto de vista del creador, se han establecido numerosos vínculos entre la literatura y las artes plásticas o musicales. De igual forma, los propios textos literarios han servido como punto de partida para las artes visuales o musicales. En ese sentido, las interacciones entre la literatura y las artes se pueden abordar desde diversas ópticas. (Guerra, Perera, & Ruiz, 1993, p.127)

En sus reflexiones, Yukio Mishima menciona que el hombre en la tierra está sometido a la gravedad, encerrado en un cuerpo de músculos pesados. En oposición, la levedad del espíritu le permite ascender y llegar por si solo a las alturas (Mishima, 1968, p. 100). Por ello, destaca la idea de elevar el cuerpo al mismo nivel del espíritu para llegar a un orden superior a través de la unidad de ambos. Esta línea de pensamiento ha sido el eje central para la creación de las piezas fotográficas.

Siguiendo esta línea de interacción entre la literatura y la creación visual, el proyecto fotográfico *In Unum Corpus* ha tomado la prosa literaria como su recurso principal para reinterpretar y comunicar la visión de Yukio Mishima. En este caso, *El Sol y el Acero*(1968) es un ensayo, un tipo de texto que se caracteriza por su apertura; el ensayista muestra su visión y no pretende persuadirte sobre algo en particular. Más bien, utiliza argumentos para validar sus opiniones y estimular el pensamiento del lector. Miguel de Unamuno, ideólogo español decía que escribía para despertar las conciencias dormidas de los lectores (Como se citó en Cervera, V., Hernández, B., & Adsuar, D, 2005, p. 57).

La ventaja del ensayo radica en su apertura a diferentes perspectivas y opiniones. No es un texto técnico o informativo; su objetivo es fomentar el pensamiento crítico en lugar de imponerte su visión única sobre temas de vida y cultura (Cervera, V., Hernández, B., & Adsuar, D, 2005, p. 57). La elección de este texto literario ha sido fundamental como punto de partida en la creación de este proyecto, contribuyendo al proceso creativo y permitiendo la construcción de un mundo ficticio a través de la fotografía, donde confluye

el mundo físico con el mundo de las ideas. Asimismo, el proyecto demuestra que la literatura no solo es una herramienta que inspira, sino que también puede ser un elemento activo en el proceso creativo, reafirmando así la versatilidad de las interacciones entre la palabra escrita y la imagen.

El lenguaje es una herramienta que permite expresar pensamientos y emociones complejas utilizando una variedad de signos y sonidos limitados. Sus combinaciones lingüísticas son capaces de abrir un universo de posibilidades. Las palabras pueden mejorar su efectividad comunicativa con la utilización de distintos factores. La comprensión de las palabras es influenciada por reglas gramaticales, las cuales, con su estructura facilitan el entendimiento. Las elecciones de palabras otorgan matices al discurso. En el lenguaje oral, la entonación da mayor expresividad, mientras que, en el lenguaje escrito, hay la posibilidad de elegir el estilo, el tamaño o color para destacar los aspectos deseados (Salked, 2014, p.48).

Durante el proceso creativo, tanto el escritor como el fotógrafo enfrentan desafíos similares al momento de seleccionar y organizar sus recursos. La selección de las palabras adecuadas en el lenguaje escrito, así como la elección de composición en la fotografía, requieren habilidad dentro de un amplio campo de posibilidades. Esta práctica es esencial para transmitir efectivamente el mensaje deseado, lo que permite al autor plasmar su propia visión y conectar con el espectador.

En cuanto a la tradición cultural, se ha dado adaptaciones de la pintura a la música, del teatro al ballet y más. Pero ¿realmente son historias similares?, los cambios en la forma de expresión no solo afectan la narrativa, sino también al contenido de la historia. Si se hace foco en textos literarios y películas, es probable que la forma en que se expresan sea crucial para entender su significado. No es tan evidente que códigos tan distintos como la palabra y la música transmitan significaciones parecidas. Por ello, resulta oportuna la crítica de Ricardou (1966), que determina que entre diferentes tipos de relatos existe diferencias, no innovaciones. No se puede considerar que cualquier medio o forma de comunicación sea equivalente a la narración que encontramos en el lenguaje verbal o escrito (como se citó en Sánchez, 2000, p.42).

La misma lógica se aplica para la fotografía, donde existe una especie de gramática visual que se aplica a la imagen. El fotógrafo, aparte de elegir el tema, toma decisiones que influyen en la forma que se interpreta la imagen: la elección del blanco y negro o color, qué elementos incluir o excluir en la composición, el punto de vista, entre otros aspectos. Finalmente, una fotografía es el resultado de una serie de decisiones. Es recomendable no considerar el proceso de la captura fotográfica como si la imagen ya existiera y únicamente estuviera esperando ser capturada, sino más bien como un acto de construcción (Salked, 2014, p.48).

En cuanto al estudio de las fotografías como fenómeno de comunicación está indudablemente marcado por la herencia semiótica. La disciplina semiótica propone que la comunicación tiene lugar a través del lenguaje, considerando que lenguaje, signo y representación son básicamente lo mismo según la semiótica. La creencia que la comunicación solo se da mediante los signos ha influido en muchos campos, incluyendo aquellos que no son exclusivos de la semiótica. Esto se debe en parte al surgimiento de las Ciencias de la Comunicación como una extensión de la investigación lingüística que se dio a fines del siglo XIX (Portanova & Wunenburger, 2015, p.50).

Las fotografías de este proyecto son signos que transmiten significados y buscan comunicar conceptos relacionados a la dualidad cuerpo-espíritu, tomando como inspiración el texto “El Sol y el Acero”. La experimentación visual se vuelve un medio creativo para construir imágenes representativas del texto literario, y pretende generar una reflexión profunda. Esta perspectiva, se relaciona con la herencia semiótica y su relevancia en la representación de la comunicación, puesto que el proyecto no se limita a transmitir mensajes, sino que la comunicación visual es un camino para profundizar en la exploración de significados.

Una buena fotografía como cualquier obra artística, debe hablarle simultáneamente al intelecto, a los sentidos y a la emoción. Al intelecto a través de una impecable realización técnica; a los sentidos a través de un placer estético, en el que la composición juega un papel decisivo; y a la emoción, a través de su capacidad para transmitir un mensaje, para involucrar al individuo con la realidad, con la esencia de su ser y la de sus semejantes. Pero estos tres aspectos, si bien necesarios para una buena fotografía, no son suficientes: el fotógrafo debe ser, ante todo, auténtico;

es decir, reflejar en su obra su propio momento histórico, su concepción del universo y de la sociedad a la que pertenece. (José Pariente, 1990, p.39).

En el proyecto fotográfico *In Unum Corpus*, las palabras no se limitan a ser denotaciones de lo que se observa en la imagen; más bien, las palabras están integradas desde el proceso creativo. A través de una cuidadosa selección simbólica, el objetivo de las fotografías finales de proyecto es transmitir el sentido de trascendencia del autor y los conceptos relacionados al texto literario. En ese sentido, estas imágenes trascienden las palabras escritas y tejen una narrativa visual, dando lugar a un diálogo que se construye en la intersección de lo visual y lo literario.

Asimismo, Martha Nussbaum el destaca el valor distintivo de la literatura para comunicar más allá de la narración de sucesos. Las obras literarias poseen una dimensión profundamente filosófica al brindar una visión de cómo pueden desarrollarse las experiencias humanas. Esta perspectiva resalta lo valioso que pueden ser las herramientas literarias en la reflexión ética (como se citó en Herrera, 2016, p.28).

En aras de promover un diálogo reflexivo, “*In Unum Corpus*” explora cómo la literatura y la fotografía convergen para crear espacios donde se invite al espectador a considerar cuestiones éticas fundamentales, estimulando así el pensamiento. Este proyecto es un caso concreto de cómo las palabras se materializan en fotografías, planteando la discusión de la dualidad cuerpo – espíritu, así como la trascendencia humana.

Por otro lado, el enfoque semiótico propone que las fotografías sean tratadas como textos, es decir, como una colección de significantes que pueden leerse e interpretarse. Esto implica que, aunque el término “texto” se utiliza para denotar palabras que acompañan una fotografía, en el contexto semiótico, las imágenes también pueden considerarse textos, lo que destaca la importancia de la relación entre palabras e imágenes (Salkeld, 2014, p.56).

Comúnmente se afirma que las palabras se encuentran en un nivel de abstracción, mientras que la imagen es concreta y representacional, estableciendo una conexión directamente con un referente visual. Sin embargo, resulta importante resaltar dos aspectos: primero, una imagen individual puede ser concreta, pero no necesariamente se interpreta de una sola forma, ya que su representación no siempre lleva una significación

clara. En segundo lugar, la imagen – secuencia, que suele ofrecer un significado más preciso, es susceptible de ambigüedad, especialmente cuando se combina con una banda sonora que puede darle sentidos distintos (Sánchez, 2000, p.39).

En el mundo contemporáneo, la convergencia de diversos tipos de expresión se ha vuelto una práctica común en la creación visual. *In Unum corpus* es el resultado del encuentro de las palabras y las imágenes, donde las piezas visuales han adquirido un significado más profundo, debido a la influencia del pensamiento del Yukio Mishima. Teniendo como base la prosa literaria, el proyecto ha tomado forma mediante una cuidadosa selección de elementos que fortalecen la narrativa visual. Se ha incorporando y adaptando expresiones artísticas para comunicar la visión de Mishima.

En síntesis, la unión de estos dos lenguajes, aparentemente diferentes, se fundamenta en la capacidad de los significantes visuales para comunicar mensajes y transmitir emociones al espectador. Además, ambos lenguajes se potencian durante el proceso creativo y participan activamente en el proceso creativo.

2.2 Fotografía Contemplativa

La naturaleza de este proyecto se mimetiza con la fotografía contemplativa porque busca plasmar una experiencia trascendental e ir más allá de la superficie visual. La fotografía contemplativa consiste en la fusión de dos conceptos que aparentemente no van de la mano: la dimensión creativa de la fotografía y el adjetivo “contemplativo”, que hace referencia a un ámbito espiritual. De este modo, se combina el arte y la espiritualidad en una sola práctica; posiblemente una de las grandes diferencias entre el arte occidental y el arte zen (como es el caso de esta categoría), el primero se centra en el resultado y el último en el proceso (Ochandorena, 2018).

En este sentido, la fotografía contemplativa no es una expresión personal, sino que surge de la conexión con algo que va más allá de sí mismo; la conexión permite acceder a un estado universal y objetivo que hace que cualquier persona se pueda identificar con ella. La obra tiene un poder de atrapar la atención y dejarla en suspenso, nos deja absortos y liberados del deseo (Ochandorena, 2018).

La fotografía es una vía de unión del que percibe (fotógrafo) con lo percibido (objeto fotografiado), la cual se le denomina como contemplación. Durante la práctica fotográfica, uno puede estar absorto en lo que se ve, llegando incluso a olvidarse de uno mismo. A menudo, los fotógrafos tienden a pensar que se deben capturar escenas exóticas para conseguir buenas fotografías, mientras que la realidad cotidiana puede ser percibida de forma aburrida o no se le presta atención. No obstante, el tema de las fotos no es lo que las hace valiosas, sino la calidad de la visión del fotógrafo que es una habilidad que requiere entrenamiento. Es fundamental salir a fotografiar quitándose ideas preconcebidas y dejarse sorprender por los descubrimientos visuales que se van encontrando en el camino. La imagen final es la consecuencia natural del estado del fotógrafo y el proceso que ha vivido durante su actividad fotográfica, tanto en conocimientos como experiencia (Ochandorena, 2018).

En la fotografía contemplativa, al igual que otras formas de expresión artísticas contemplativas, se pone énfasis no solo el aspecto interno, sino la relación con el mundo exterior. Se establecen actos y rituales que preparan al observador de manera consciente y receptiva para iniciar la práctica fotográfica. Estos actos pueden variar desde la preparación de los equipos hasta la meditación, lo que permite al fotógrafo estar receptivo para la captura de imágenes. La finalidad de estos actos es predisponerse de manera adecuada para abordar la fotografía contemplativa, lo que a su vez permite una experiencia más profunda y una conexión íntima tanto con la visión interna como con lo que nos rodea.

In Unum Corpus se encuentra en sintonía con los principios de esta categoría de práctica fotográfica. Del mismo modo, que la fotografía contemplativa está orientada a una búsqueda de una experiencia que va más allá de la simple creación de imágenes; la realización de este proyecto ha implicado una introspección profunda de la representación visual que tiene origen en el texto. El resultado de las fotografías y videos de este proyecto se han convertido en una extensión de la exploración de los conceptos de Yukio Mishima sobre la relación del cuerpo y el espíritu; incitando a la práctica reflexiva sobre lo ordinario y lo trascendental en la creación de las imágenes.

2.3 Trascendencia

Yukio Mishima estaba familiarizado con el arte de occidente; tenía especial admiración por la representación escultórica del cuerpo de los griegos; la belleza de sus cuerpos forjados, resultado de la práctica de la gimnasia. Ahora bien, se debe tener en cuenta que, para el autor, el culto al cuerpo no se limita a una cuestión estética; sino un camino para alcanzar lo pleno y trascendental. A través de su propia existencia, se convirtió en un disidente que desafiaba los valores predominantes de la sociedad japonesa al cultivar un cuerpo que fuera un reflejo de la mente.

Cabe señalar que en la antigua Grecia del S.V, la filosofía y el culto al cuerpo estaban relacionados con la búsqueda de la excelencia y la virtud, que se traducían como *Areté* (ἀρετή).

De igual modo, en *La República* de Platón, se establece una relación entre la música y el cuerpo. Aquellos que se dedicaban exclusivamente a la música tenían tendencia a volverse más dóciles, ya que la música puede suavizar su espíritu. Por otro lado, los que se enfocaban únicamente en la gimnasia pueden volverse rudos. Platón sostiene que la verdadera armonía está en la combinación de ambas disciplinas: cultivar el cuerpo y el enriquecimiento del intelecto a través de la música. Mediante la práctica de ambas disciplinas se puede alcanzar un estado de plenitud y trascendencia. (Platón, *La República*)

Por otra parte, el *Bhagavad-gītā*, texto sagrado del hinduismo que forma parte del *Mahābhārata* tiene como protagonista al noble guerrero Arjuna y su guía espiritual Krishna. A lo largo de los diálogos entre estos personajes, se presentan enseñanzas que tienen como finalidad vivir una vida plena, basada en un conocimiento trascendental.

Aquel que vive arrojando de sí todos los deseos, sin apego por nada, liberado de la idea de “lo mío”, liberado de la idea de “yo”, aquel alcanza la paz. Ésta es la actitud brahmánica, oh hijo de Prithâ; quien llega a ella no cae ya presa de la confusión; quien en ella se establece, aunque sea en el momento de la muerte, aquél alcanza el nirvāṇa en Brahman. (*Bhagavad-gītā*, 2002, p.55)

En este pasaje del texto, la actitud brahmánica se refiere a vivir sin apegos, liberándose de las posesiones materiales y la idea del “yo”. Esta actitud trasciende a las limitaciones de la individualidad y busca una realidad última y suprema; alcanzar la actitud brahmánica es un objetivo espiritual importante, ya que es el camino que conduce al nirvana, un estado pleno de liberación.

En la lección segunda del *Upaniṣad* llamado Bṛhādāraṇyaka Upaniṣad se menciona:

el ātman es la miel de los seres, y los seres son miel para el ātman. Y el ser que hay en el ātman, radiante e inmortal, se corresponde con el que hay en aquel que se consagra al ser en sí mismo, radiante e inmortal. Ese es el auténtico ātman, el bráhmaṇ, lo inmortal, el Todo. (*Upaniṣad*, 2019, p.109)

El extracto anterior evidencia la conexión entre el ātman y bráhmaṇ. El ātman hace referencia a la esencia individual del ser, mientras que bráhmaṇ se refiere a la realidad suprema o trascendental que va más allá de lo mundano. Se podría decir que aquel que se adentra en su propio yo individual y se realiza en sí mismo, experimentará bráhmaṇ. Esta realidad suprema que lo contiene todo, permite alcanzar la trascendencia.

De la misma manera, el Kāyagatāsati Sutta, contenido en las enseñanzas budistas del Pali, destaca la práctica de la atención plena inmersa en el cuerpo para los monjes. Buda imparte su sabiduría y orienta sobre cómo desarrollar esta disciplina espiritual. Los suttas, se consideran guías prácticas que buscan la trascendencia y la liberación espiritual. La atención plena en el cuerpo es una vía para cultivar la sabiduría y alcanzar la iluminación.

“Además, el monje reflexiona sobre este mismo cuerpo, desde las plantas de los pies hacia arriba, desde la coronilla de la cabeza hacia abajo, rodeado de piel y lleno de diversos tipos de impurezas: En este cuerpo hay pelos de la cabeza, pelos del cuerpo, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos”. (*Kāyagatāsati Sutta*, traducido por Thanissaro Bhikkhu, 1997)

La frase mencionada, al describir los componentes del cuerpo, remarca la fragilidad de la forma física, lo que naturalmente hace que el ser humano experimente enfermedades o envejecimiento. Con el tiempo, el cuerpo se puede convertir en un limitante en la vida; no obstante, el texto citado evidencia que practicar la atención plena y «permanecer

atento», implica estar enfocado en lo que está pasando en el aquí y ahora para percibir el interior de manera más profunda. Esto conlleva a ir un paso más allá de las limitaciones del cuerpo para adquirir una mayor comprensión sobre nosotros mismos y alimentar la sabiduría.

“Y mientras permanece así atento, ardiente y resuelto, abandona todos los recuerdos y resoluciones relacionados con la vida doméstica, y con su abandono su mente se reúne y se asienta interiormente, se unifica y se centra. Así es como un monje desarrolla la atención plena inmerso en el cuerpo.” (*Kāyagatāsati Sutta*, traducido por Thanissaro Bhikkhu, 1997)

Es preciso tener en cuenta, sobre lo desarrollado en este capítulo, el cuerpo no solo es estético, sino que representa un medio para desafiar lo convencional y alcanzar un estado de realidad más elevada. Asimismo, al desarrollar una conciencia profunda de la realidad y comprender la naturaleza perecedera de las experiencias, se supera la idea de “lo mío” y se alcanza la liberación del sufrimiento, abriendo el camino para reflexionar sobre lo trascendental.

Este proyecto fotográfico establece una exploración visual hacia la trascendencia, motivado por el pensamiento de Yukio Mishima. En esa misma línea, las enseñanzas filosóficas y religiosas que han revelado la importancia de cultivar el cuerpo y la mente para alcanzar un estado superior de la existencia. Se ha buscado crear fotografías que revelen en su esencia el pensamiento de Mishima y lleve a sus espectadores a transitar y contemplar la propuesta desde sus diversos puntos de vista, pero sobretodo, dando paso al diálogo de los espectadores con las imágenes.

2.4 Ver / mirar

El acto de “ver” se posee desde el nacimiento y es natural; tiene la forma de percepción inmediata y sin pretensión; no requiere que se profundice en los significados. Mientras que el “mirar” consiste en una habilidad influenciada por lo cultural y es desarrollada en la socialización; se trata de un acto de consciencia que es mediado por el observador.

Para el ver, la desnudez; al mirar, el desnudo. En la desnudez se está; al desnudo se llega. He aquí una distinción paralela a la que hay entre placer y goce. El placer, cercano a los órganos; el goce, vecino de la imaginación. (Vásquez, 1992, p. 2)

En este caso, el ver se relaciona con la presencia de la desnudez y el mirar tiene que ver con una comprensión del desnudo más allá del ordinario, ya que sugiere adentrarse en un aspecto más completo de su significado. A su vez, el placer es una experiencia de satisfacción inmediata, mientras que el goce tiene que ver con un sentir más complejo que sobrepasa los límites de lo físico.

El paso de la vista a la mirada es un acto simbólico, la mirada es la primera manifestación artística del hombre. El acto de mirar consiste en darle forma y sentido a lo que se observa, se está participando activamente en la representación del mundo a nivel visual. Se pueden encontrar dos figuras: el mirón y el mirador. El mirón es un actor que se guía de lo próximo y superficial, mientras que el mirador es más selectivo y utiliza sus ojos para hacer espectacular lo que ve. Un mirador convierte lo inmediato en mediatez; lo obvio en obtuso como indica Barthes. La mirada es un lenguaje especial, una pragmática que consigue establecer vínculos de comunicación sin que se pronuncie palabras. La mirada opera como un código en donde cada signo pronuncia palabras inaudibles; mirar es aprender a auscultar con los ojos (Como se citó en Vásquez, 1992).

En definitiva, la fotografía es la memoria de la mirada; un álbum de fotografías es un cementerio de miradas (Vásquez, 1992). *In Unum Corpus* tiene como misión preservar y transmitir la visión del escritor, fomentando una mirada crítica hacia las imágenes. Este tipo de proyecto involucra la aplicación de conocimientos ligados a la intelectualidad del fotógrafo o creador, quien aporta su visión e interpretación subjetiva del texto literario para construir las imágenes. En consecuencia, las fotografías resultantes de este proceso

tienen como finalidad comunicar una experiencia sensorial basada en la lectura del texto literario y la práctica de la mirada, permitiendo al espectador sumergirse en el mundo de estas imágenes.

2.5 Imaginar

In unum corpus, inspirado en el ensayo *El sol y el acero*, se ha enfrentado al desafío de transmitir sensaciones al tener como insumo principal el texto, una tarea que puede resultar compleja en sí misma. Para abordar esta labor, se ha explorado la fotografía como una herramienta para capturar, representar significados y evocar emociones. En ese sentido, la imagen fotográfica se convierte en la herramienta idónea para expresar lo que las palabras no siempre pueden comunicar.

La fotografía en la sociedad contemporánea, actúa como una forma de exorcismo, ya que sorprendentemente el mundo se impone sobre nosotros a través de sus imágenes. Aunque la fotografía parece ser objetiva, tiene un poder que trasciende la simple representación visual. Se convierte en un testimonio presente de un momento, pero también captura la ausencia de lo que ya no está y se desvanece. En esta la intersección de la presencia y ausencia, lo real y lo irreal, es donde surge la imaginación. La fuerza de la imagen se encuentra en su negación de lo real y su capacidad para inventar una realidad diferente, lo que da lugar a la creación de nuevas formas de significado. (Braudillard, 2004)

La fotografía exorciza lo cotidiano y desvela lo extraordinario, al tomar una fotografía de un objeto, se eliminan todas sus dimensiones: el peso, el relieve, la profundidad, la continuidad y el significado. Esta desencarnación es la que otorga fascinación a la imagen y la convierte en un medio de objetualidad pura. Agregar nuevamente todas sus dimensiones para hacer que la imagen parezca más real es un completo sinsentido, puesto que la técnica quedaría atrapada en su propia trampa. (Braudillard, 2004)

Cabe señalar que aquello que no logra ser registrado en la foto, debido a su ausencia, abre un espacio propicio para la imaginación. La imagen, al quedar congelada en el tiempo, trasciende la naturaleza de lo objetivo y se convierte en un punto de partida para la creación de nuevos imaginarios.

En este proyecto, la fotografía impulsa la creación de nuevas perspectivas a partir del texto literario. Aquí, el imaginario es parte esencial en este proceso, ya que desarrolla la capacidad creativa para representar e interpretar imágenes a partir de ideas expuestas en el texto. Cada imagen adquiere significados contruidos con intencionalidad, buscando trascender lo superficial. Cabe señalar que el espectador construirá diferentes significados según su propio bagaje intelectual. *In Unum Corpus* invita al espectador a emprender un viaje individual hacia su propia conciencia, donde se cuestionarse y descubre nuevas perspectivas mientras contempla las imágenes.

2.6 Simbolizar

El proyecto fue concebido para reinterpretar los conceptos de “trascendencia, cuerpo y espíritu” plasmados por el autor de *“El sol y el acero”*, y convertirlos en símbolos tangibles a través de la fotografía. Esto implica sumergirse en la esencia misma del pensamiento del autor, desentrañando los significados más profundos y comprometiéndose con el desafío de representar visualmente emociones y conceptos.

Los signos y símbolos influyen en la dinámica de la imagen y en la lectura que de ella haga el espectador. Aportan una estructura coherente al trabajo, denotan un ritmo, una secuencia, plantean cuestiones, incorporan un subtexto visual y, sobre todo, añaden significado al sujeto fotografiado y al lugar que ocupa en la imagen.

(Short, 2013, p. 129)

El fotógrafo se enfrenta a distintas formas de gestionar el uso de signos y símbolos en su obra, lo cual se refleja en su enfoque y estilo personal. Unos se guían por su instinto, respondiendo de forma espontánea a los momentos y situaciones que capturan con su cámara, pero sin dejar de lado su intención creativa. Por otro lado, hay quienes adoptan un enfoque más consciente porque planifican la imagen de forma minuciosa: antes, durante o después de la sesión (Short, 2013).

Algunos fotógrafos sostienen que no existe la “intuición”; más bien, se trata de una respuesta del fotógrafo basada en su sentido del lenguaje visual, el cual se ha ido

construyendo a partir de la experiencia adquirida como consumidor y productor de imágenes. En contraposición, el fotógrafo que planifica meticulosamente la escena va a tener la oportunidad de reflexionar sobre los signos y símbolos idóneos para comunicar su mensaje (Short, 2013).

La fotografía se encuentra tan arraigada en la cotidianeidad que prácticamente no existe distancia entre los observadores y las imágenes capturadas. En muchos casos, esta proximidad dificulta la relación entre el sujeto observador y el objeto fotográfico, dado que vivimos en una constante vorágine de elementos visuales que dificultan la definición y comprensión plena de conceptos que se pretenden transmitir a través de esas imágenes. (Concha, 2001).

Lo mencionado anteriormente, puede representar una problemática para lograr una comunicación efectiva de los conceptos simbólicos. Ahora bien, los fotógrafos podrían utilizar como recurso elementos visuales distintivos como la composición, los contextos, las formas o los colores, para reforzar los significados de los símbolos que desean transmitir. Por ejemplo, si la fotografía muestra una persona frente a la inmensidad del mar, se puede despertar en el espectador una reflexión introspectiva o una búsqueda de calma. Si se añade una técnica de larga exposición a la escena, la fotografía puede adquirir una cualidad etérea.

La elección y relación de los elementos dentro del encuadre son fundamentales para guiar la mirada del espectador hacia el significado principal. Es relevante mencionar que el significado puede estar mediado por lo cultural, por lo que es indispensable trabajar de forma consciente la distribución de los elementos para expresar las ideas de forma efectiva.

En el caso de los géneros fotográficos, como la fotografía documental, el fotoperiodismo, la fotografía científica, la fotografía artística y la fotografía familiar, entre otros, se encuentran distintos tipos de imágenes que utilizan códigos estéticos y lenguajes visuales muy diferentes entre sí. Esta diversidad hace compleja la labor de abordarlas sistemáticamente desde una teoría única, o bajo un modelo común, a todas ellas (Concha, 2001).

La fotografía tiene la capacidad de trascender lo representativo, dando vida a conceptos

intangibles a través de la elección de signos y símbolos que le dan significado a las imágenes. Es posible lograr una combinación entre una planificación consciente y la intuición del fotógrafo, trabajando en conjunto para desarrollar las ideas que surgen en el proceso creativo de imágenes simbólicas. Este enfoque no solo aporta a la narrativa visual, sino también despierta el interés en el espectador para descifrar la esencia simbólica de la imagen.

El proceso de elaboración de este proyecto fotográfico comenzó con la lectura minuciosa del ensayo. En este acercamiento inicial, surgieron diversos puntos de interés, ya que el ensayo es un tipo de texto en el cual el escritor va argumenta su visión particular sobre uno o varios temas concretos. Abordar en su totalidad el contenido del ensayo en la serie fotográfica sería muy complejo. Por tanto, se procedió a recolectar citas relevantes, y a partir de ese material se llevó a cabo un análisis de los contenidos para rescatar y comunicar de forma efectiva lo que se desea transmitir a través de las imágenes.

En sus reflexiones, Yukio Mishima menciona que el hombre en la tierra está sometido a la gravedad, encerrado en un cuerpo de músculos pesados. En oposición, la levedad del espíritu le permite ascender y llegar por si solo a las alturas. Por ello, destaca la idea de elevar el cuerpo al mismo nivel del espíritu para llegar a un orden superior a través de la unidad de ambos. Esta línea de pensamiento ha sido el eje central para la creación de las piezas fotográficas.

Antes de proseguir con la búsqueda de referentes visuales que puedan ayudar a la creación de imágenes, se decidió destacar las reflexiones específicas que surgieron del estudio y revisión del texto de Mishima. Se hizo foco en la relación cuerpo-espíritu y la trascendencia espiritual que se expone en *El Sol y el Acero*. La labor de llevar el texto a la imagen fue un proceso de búsqueda en el que se dieron preguntas importantes como: ¿qué ideas surgen a partir del tema?, ¿con qué tipo de elementos asociaría el tema?, ¿qué recursos utilizaría para transmitirlo visualmente?, entre otras interrogantes.

Además de evidente influencia de Mishima, se tomó como inspiración fuentes pictóricas, visuales y audiovisuales con una fuerte carga simbólica en su trabajo, siempre teniendo en cuenta la relación en común que puede guardar *In Unum Corpus* con otros proyectos, de modo que estos referentes ayuden a potenciar su significado. El proceso completo de la creación de las imágenes se encuentra detallado en el capítulo de proceso creativo.

2.7 Biografía en contexto: las raíces de la obra de Yukio Mishima

En este proyecto, la comprensión de la vida personal del escritor es un elemento crucial para adentrarse en la profundidad de su obra; su vida y producción artística están entrelazadas. Nacido en Tokyo de 1925 con el nombre de Kimitake Hiraoka, fue un artista polifacético. Tenía en su haber novelas, obras de teatro, cuentos y ensayos; combinó formas literarias tradicionales del Japón con relatos occidentales, lo que le llevó a convertirse en uno de los escritores más destacados de la literatura japonesa del S.XX. Además, incursionó en otros campos artísticos como la actuación, la fotografía, el modelaje y la dirección de cine. Apasionado por las artes marciales, su búsqueda de la perfección física y espiritual influyeron en su obra literaria.

Figura 2.1

Fotografía de Mishima con actitud Samurái de Kinshin Shinoyama

Figura 2.2

Retrato de Yukio Mishima

Figura 2.3

Mishima representando el martirio cristiano de San Sebastian fotografiado por Kinshin Shinoyama

A pesar de la existencia de ambos padres, la abuela de Mishima decidió que crezca bajo su tutela y lo separó de ellos.

Yo prefería jugar y entretenerme a solas, por ejemplo, con la lectura, con bloques de madera, con dibujos, con mis ensoñaciones. Más tarde, cuando nacieron mi hermana y mi hermano, mi padre decidió que fueran criados con más libertad, como niños normales (lejos de la tutela de la abuela, a diferencia de lo que había

pasado conmigo). Aun así, la libertad y el comportamiento alborotador de que ellos gozaban no me producían especialmente envidia (*Confesiones de una máscara*, 2018, p.33).

La cercanía con su abuela le permitió familiarizarse con su mentalidad y prácticas samuráis, lo que posiblemente influyó en su profundo vínculo con las tradiciones culturales de Japón desde una edad temprana. La abuela, perteneció a una familia de samuráis y emparentada con la dinastía Tokugawa, proveniente del antiguo Japón, ya olvidado. Ella lo llevaba a presenciar los espectáculos rituales de *Nō* y de los del *Kabuki*, de carácter melodramáticos y sangrientos, los cuales emularía más tarde (Yourcenar, 1980).

Aquella hada loca puso en él, probablemente, el grano de demencia que antaño se consideraba para el genio; en todo caso fue ella la que le procuró aquellos añadidos de dos generaciones, a veces de más, que posee después de su nacimiento el niño ha crecido al lado de una persona anciana. (*Mishima o la visión del vacío*, 1980, p.4).

Su educación y compromiso con el conocimiento lo convirtieron en una de las personas más cultas del Japón de la posguerra, también llegó a ser nominado para el Premio Nobel de Literatura en 1968. Admiraba y había explorado la cultura occidental y su influencia se reflejaba en el contenido de su producción literaria. No obstante, a pesar de su aprecio por la cultura occidental, rechazaba la occidentalización de Japón debido a sus valores sociedad japonesa.

La postura de no occidentalización de Japón, implicaba un retorno a un pasado heroico. Esto le llevó a Mishima a crear una milicia particular llamada *Tatenokai* (Sociedad del Escudo) que pretendía restaurar el carácter sagrado del emperador. Aunque sus posturas políticas no son materia de estudio en este proyecto, es importante destacarlo, ya que evidencian su profundo compromiso con sus ideales y cómo estas posturas lo llevaron a emprender acciones para defender la preservación de la herencia cultural distintiva y las tradiciones japonesas.

Se obsesionó con la belleza física, lo cual le motivó a ejercitar su cuerpo. Para él, el cuerpo era un espejo de la mente, y a través de su disciplina física, Mishima se convertía

en un sujeto de crítica. Su búsqueda de conocimiento lo llevaban a cuestionar y criticar abiertamente la sociedad moderna, a la que consideraba mediocre y decadente. En la perspectiva de Mishima, cultivar del cuerpo no solo mejoraba la condición física, sino que también enriquecía el espíritu y la mente, permitiendo trascender las barreras de la existencia humana y alcanzar la plenitud.

El 25 de noviembre de 1970, llevó a cabo su último acto: el *seppuku*, también conocido como harakiri. Luego de cumplir con su responsabilidad como escritor, envía su último manuscrito al editor. Mishima se preparó para su muerte; vistió su uniforme y se dirigió al edificio del ministerio de la Defensa Nacional, donde había solicitado una entrevista con el general. Utiliza como excusa el mostrarle un valioso sable que ha sido firmado por un famoso armero y excusa la presencia de los muchachos de su milicia porque luego acudirán a otra reunión. Una vez reunidos, dos de sus seguidores atan al general en su sillón y él pide que reúnan a las tropas para que él pueda dirigirse a ellos (Yourcenar, 1980).

Las tropas de abajo se reúnen: unos ochocientos hombres nada satisfechos de que los hayan sacado de su trabajo rutinario o de su ocio para esta pejiquera inesperada. El general espera pacientemente. Mishima abre la puerta-ventana, sale al balcón y salta, como buen atleta, sobre la balastrada: «Vemos al Japón emborrachándose de prosperidad y hundiéndose en un vacío del espíritu... Vamos a devolverle su imagen y a morir haciéndolo. El ejército protege el mismo tratado que le niega el derecho a existir. El 21 de octubre de 1969, el ejército debió hacerse cargo del poder y exigir la revisión de la Constitución. Nuestros valores fundamentales como japoneses están amenazados. El Emperador ya no ocupa en el Japón el lugar que le corresponde...». (*Mishima o la visión del vacío*, 1980, p.52).

Figura 2.4

Yukio Mishima arengando en el cuartel general de las fuerzas de autodefensa en Tokyo

Yukio Mishima, siendo consciente que las tropas no comprenderán el trasfondo de su discurso, se retira al interior del cuartel, donde lleva a cabo el suicidio ceremonial *seppuku* frente al general y sus seguidores del *tatenokai*. En este acto final es ayudado por uno de sus miembros para completar el rito, siendo decapitado con la espada samurái.

2.8 Antecedentes Fotográficos y Visuales

***Fajr* de Lois Patiño (2016)**

Este proyecto es un cortometraje experimental que, además, ha sido adaptado a una videoinstalación multipantalla. *Fajr* manifiesta un doble significado: por un lado, el fenómeno del amanecer y, por otro, al *adhan* que es un canto de llamado a la oración desde las mezquitas en el contexto religioso musulmán como un recordatorio que más allá de la rutina, coexiste una espiritualidad. Este cántico es una interrupción de lo cotidiano, puesto que al romper con el ritmo habitual del día a día se abre una puerta a una dimensión introspectiva que nos sumerge en un estado de contemplación y conexión espiritual (Lois Patiño, s.f.).

Fajr es hipnótico, sumerge al espectador en un tránsito entre la noche y el amanecer del desierto, donde aparentemente el tiempo se ha detenido. El desierto se caracteriza por ser un espacio de retiro espiritual, donde dos figuras humanas carentes de expresividad hacen

su aparición para demostrar que lo esencial de la experiencia humana está más allá de los sentidos.

El desierto, espacio mítico de retiro espiritual, ha invitado con su vacío de formas y su tiempo suspendido, a multitud de ermitaños y profetas a la soledad. "Hay que ir 40 días al desierto y adelgazar" decía Nietzsche. El desierto transforma, como reacción a su amplitud, desde la condesación en uno mismo. El espacio abierto que te rodea, sin estímulos visuales concretos a que agarrarte - Borges habló del vertigo horizontal que sintió en el desierto - te llevan a sumergirte en tí mismo. Una concentración meditativa que puede llevar al eremita, en última instancia, a un estado de éxtasis espiritual, a una despersonalización: salir de uno mismo para diluirte en el Todo. (Lois Patiño, s.f., párr.9)

Farj se fundamenta en la experiencia del llamado a la oración y la introspección de la experiencia religiosa, mientras que *In Unum Corpus* se inspira en las reflexiones de Yukio Mishima sobre la relación entre el cuerpo y espíritu. A pesar de los distintos contextos de estos dos proyectos, ambos sugieren la exploración de una dimensión espiritual que trasciende lo cotidiano. En ambos casos, la convergencia del cuerpo y el espíritu se manifiesta, y los personajes se desplazan en escenarios donde la única presencia humana es la de sus propios cuerpos.

Un aspecto esencial de estas propuestas fotográficas es su intención de involucrar al espectador en una experiencia de reflexión profunda. Para lograrlo, se emplea una narrativa planificada y una selección minuciosa de elementos visuales y simbólicos. Esto se realiza con el propósito de que el espectador se sumerja en una contemplación meditativa que le permita explorar sus propias interpretaciones acerca del cuerpo, espíritu, el retiro espiritual y la trascendencia.

Figura 2.5

Fotografías del proyecto Farj de Lois Patiño (2016)

Paris, Texas de Win Wenders (1984)

La película gira en torno a Travis Henderson, un hombre que ha perdido la memoria y que ha pasado cuatro años deambulando por el desierto de Texas, permaneciendo en desaparición. Walt, el hermano de Travis, lo encuentra y lo lleva de regreso a Los Ángeles, donde él y su esposa Anne cuidaron a su sobrino Hunter (hijo de Travis) como si fuera su propio hijo. Se revela que Travis abandonó a su esposa Jane y a su hijo Hunter años atrás; Jane desapareció después de que Travis los abandonara. Aunque no queda claro el motivo de la separación de la pareja, a medida que Travis va recuperando sus

memorias, comienza a sentir remordimiento por sus acciones del pasado y está decidido a buscar a Jane para que ella pueda reencontrarse con el pequeño Hunter.

Junto con Hunter, Travis emprende un viaje por carretera para encontrar a Jane. Durante su viaje, Travis y Hunter se reconocen de manera más profunda como padre e hijo. La búsqueda de Jane lleva a Travis a prostíbulo donde finalmente da con su paradero. A medida que avanza la historia, Travis le explica a Jane sus deseos de reconciliarse y su intención de llevar a Hunter de regreso a su hogar en Texas. Luego de un emotivo reencuentro de Jane con su hijo Hunter, Travis decide nuevamente que tiene que partir y así, se da la transformación de la familia (Cabrera, 2015, p. 255).

El nombre “Travis” evoca, de manera obvia, travel, “viaje”, ahora su partida tendrá otro sentido, ya no será el deambular sin rumbo, más bien una partida enriquecida por lo recuperado con un nuevo sentido que su aventura le proporcionó a través del sufrimiento y la incertidumbre. Ahora esa partida adquiere otra significación que ha sido conquistada a través de la historicidad de la acción restauradora y definitiva de Travis (Cabrera, 2015, p. 257). En este contexto, resulta significativo mencionar que la partida de Travis es parte de la esencia conceptual que impulsa la creación del proyecto fotográfico *In Unum Corpus*.

El escenario desértico es un elemento clave tanto en *Paris Texas* como en *In Unum Corpus*. El desierto es un símbolo que le da profundidad al proyecto, dado que el acto de caminar en este vasto espacio hace alusión a la búsqueda personal y al proceso de transformación que experimenta el individuo. En ambos casos, el desierto desempeña un papel fundamental, pues el espacio se vuelve una metáfora que explora el autodescubrimiento y la confrontación de las complejidades. Además, el espacio actúa como catalizador de la evolución de los personajes y refuerza la narrativa del mensaje. Esto, a su vez, invita al espectador a contemplar el proceso de transformación que se da a través del viaje espiritual.

Figura 2.6

Fotogramas de la película de Win Wenders Paris Texas (1984)

***Barakei: Ordeal by roses* de Eikoh Hosoe (1961)**

La serie de Eikoh Hosoe en colaboración con Yukio Mishima presenta una recopilación de retratos del escritor a los que implementan elementos iconográficos. Hosoe afirmó que el tema de la obra se centra en la dualidad de la vida y la muerte, observada a través de la perspectiva de Mishima, quien prestó el cuerpo y una rosa como símbolo tangible de la belleza y el dolor (The guardian, 2016).

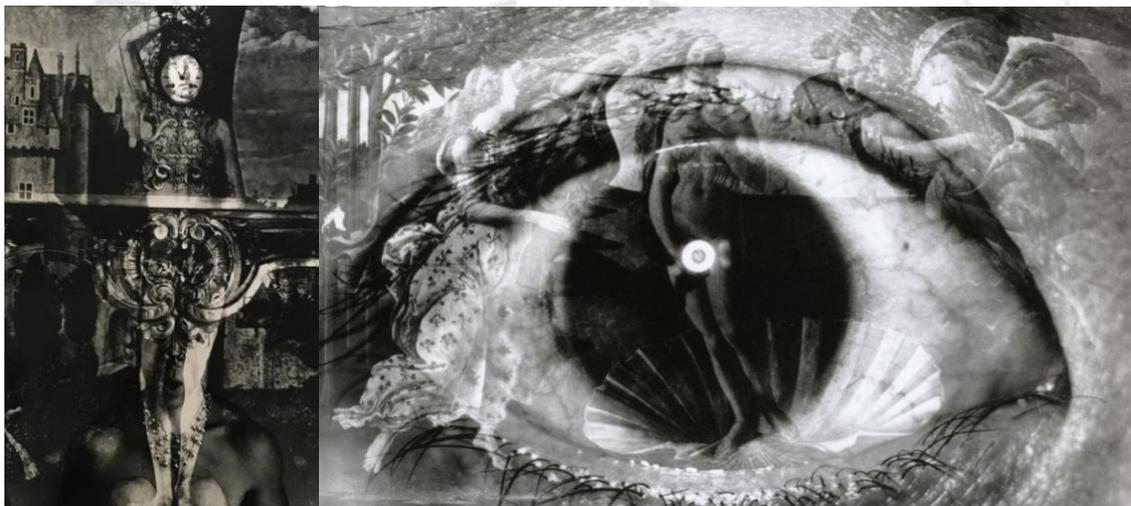
El fotógrafo sostiene la creencia de que el alma de un individuo perdura en sus posesiones, particularmente en las obras de arte que conviven con el alma del artista (The guardian, 2016).

La serie se caracteriza por la aplicación de montajes, se crean atmósferas surrealistas donde también coexiste la figura humana. Asimismo, presenta un prolífico uso del blanco y negro que proyecta unidad en toda su obra.

Hosoe no solo es un referente para *In Unum Corpus* por la profundidad de su discurso narrativo y sus imágenes intensas e intrigantes, sino también por su habilidad para suscitar emociones y reflexiones a través de la selección de temas en sus proyectos. Esto da como resultado imágenes cargadas de significado que evocan el pensamiento y que llevan al espectador a una experiencia visual y conceptual enriquecedora.

Figura 2.7

Fotografías de la serie Ordeal by roses de Eikoh Hosoe (1961)

***Body of land: rituals manifestations* de Sekai Machache y Awuor Onyango (2018 – 2019)**

Este proyecto fotográfico que se centra en la representación visual y simbólica de varias etapas de un ritual imaginado, utilizando objetos y gestos performativos como medio de expresión. Se destaca la conexión entre lo espiritual y material a lo largo de las distintas etapas ritual, inspirado en prácticas africanas precoloniales.

La artista recibe la visita de un oráculo en sus sueños, a través del cual se comunica un mensaje importante. Es en esta comunicación onírica donde ella recibe objetos que serán

empleados en el ritual. La utilización de colores es fundamental en la obra: el "Aspecto Negro", Nyama Yake, simboliza la materialidad, mientras que el cuerpo blanco, conocido como Zamani, representa lo etéreo y lo espiritual. Por último, el "Aspecto Rojo", Mweya, personifica la energía vital que anima el cuerpo (Machache, s.f., párr.3)

La práctica de esta artista, como ella misma indica, es una forma de auto iniciación y un espacio que utiliza para reintegrar el conocimiento espiritual y filosófico heredado. (Machache, s.f., párr.7).

En el marco de la realización de *In Unum Corpus*, se ha tomado en cuenta de *Body of land: rituals manifestations*, la forma contundente para representar la materialidad a través del cuerpo y la presencia del ser en un espacio de búsqueda de la propia conciencia. Se destaca la forma intrigante en que los personajes son presentados, transmitiendo de manera fluida la presencia de una entidad divina e incorpórea. En paralelo, ambos proyectos exploran los aspectos corpóreos y espirituales, utilizando herramientas visuales y simbólicas que contribuyen a construir una atmosfera narrativa misteriosa.

Figura 2.8

Fotografía del personaje de aspecto negro de la serie Body of land: rituals manifestations de Sekai Machache y Awuor Onyango

Figura 2.9

Fotografía del personaje de aspecto blanco de la serie *Body of land: rituals manifestations* de Sekai Machache y Awuor Onyango

Tristan's Ascension de Bill Viola (2005)

Bill Viola se centra en la búsqueda y representación de la espiritualidad para producir sus obras. Su inspiración proviene del clasicismo renacentista y de la tradición judeocristiana. Viola trata sus obras como cuadros en movimiento y fusiona influencias pictóricas con técnicas contemporáneas. Sus obras recuerdan la estética de la pintura religiosa en cuanto al uso de la composición, color y luz.

En *Tristan's Ascension* representa el ascenso del alma, empleando tonos azules para crear una atmósfera de paz y calma. Asimismo, la utilización del sonido del agua crea un ambiente que refuerza la atención del público hacia la obra, de esta manera se genera una experiencia hipnótica.

Este proyecto, así como *In Unum Corpus* tiene como precepto fundamental la relación entre el cuerpo y el espíritu, se adentran en temáticas de espiritualidad y trascendencia. Ambos trabajos que emplean una selección meticulosa y planificada de elementos visuales simbólicos con el propósito de incitar la contemplación en el espectador. En

síntesis, los dos proyectos pretenden ir más allá de la dualidad y apuntan hacia la unidad de estos dos aspectos que, a pesar de su aparente separación, convergen en armonía.

Figura 2.10

Fotograma de la videoinstalación Tristan's Ascension de Bill Viola (2005)

Trilogía del alma de Soledad Córdoba (2019)

La autora centra su proyecto fotográfico en la exploración del alma y la búsqueda de respuestas que tienen que ver con cuestiones de la sabiduría humana. El desierto se presenta como un espacio sagrado y de desconexión que invita a la reflexión profunda. En este contexto, la autora plantea acciones que se convierten rituales de paso e iniciación, los cuales son realizados por mujeres que tienen un rol fundamental (Córdoba, s.f., párr.1).

Soledad Córdoba es la figura que protagoniza las fotografías, a través de las cuales pretende representar de forma universal el poder femenino que se desenvuelve en un viaje iniciático. Las mujeres, al asumir este papel protagónico en la obra, no solo son guías, sino también permiten que el público participe activamente en estos procesos de iniciación.

Tanto *In Unum Corpus* como *Trilogía del Alma* abordan la exploración de temas espirituales y la conexión con el cuerpo. En *Trilogía del Alma*, se pone énfasis en la figura

femenina y los actos-rituales, por su parte, *In Unum Corpus* tiene un personaje misterioso que transita por una serie de estados para finalmente llegar a un estado trascendental. A pesar de sus diferencias, ambos comparten una reflexión profunda de la experiencia humana.

Ambos proyectos fotográficos emplean lo poético y lo simbólico para transmitir su significado, aprovechando el espacio que funciona como un escenario sagrado donde el personaje se desplaza para llevar a cabo diversas acciones que grafican lo complejo de la naturaleza del ser humano.

Figura 2.11

Fotografías de Trilogía del alma de Soledad Córdoba (2019)

2.9 Perfil del público objetivo

Este proyecto fotográfico incide sobre todo en las emociones de una persona y no tanto en su razón. Tiene como finalidad que el público sea receptivo, el autor no debe esperar una recepción inequívoca, acorde a la impresión personal del creador. Por el contrario, el autor presenta su visión del mundo para que el público mire hacia el mundo con sus propios ojos y experimenten las obras con sus dudas e ideas (Tarkovski, 2002, p.193).

El proyecto está dirigido a un público de 18 años en adelante interesado en general por las artes visuales y la literatura, pues el texto es parte del discurso de la obra. Considerando los estilos de vida de Arellano, los potenciales consumidores de una posible exposición fotográfica de esta temática fotográfica. Son: los sofisticados, que tienen nivel alto de instrucción; así como los progresistas con ingresos variados, pero un nivel de instrucción similar promedio; y también los modernos que tienen ingresos variables y están estudiando y trabajando.

En este contexto, según los estudios sobre la evolución de la pobreza del INEI 2023, indican que el gasto promedio per cápita en la categoría recreación y cultura fue 2.9%, equivalente a S/ 24 del gasto total destinado a actividades culturales. En comparación con 2011, donde esta categoría representaba un 3,6 % del gasto total, se observa una disminución en la proporción del gasto en cultura (INEI, 2023, p.27).

Se podría deducir que los peruanos cada vez están invirtiendo menos dinero en actividades culturales. No obstante, esta tendencia podría indicar que es factible ofrecer una muestra fotográfica de acceso libre en la web para llegar a un público más amplio.

3. FUNDAMENTACIÓN PROFESIONAL

3.1 Reflexiones fundamentales del texto

In Unum Corpus es un proyecto fotografico que surge a partir de la lectura de las reflexiones personales de Yukio Mishima en su texto *El Sol y el Acero* y es el eje central del proyecto. Su visión particular sobre el cuerpo y el espíritu, este último ligado a lo sagrado, aquello que en las religiones está más allá de lo terrenal. No se suele decir que se debe alimentar el cuerpo, así como el espíritu, al menos no en occidente. La siguiente cita puede ser ilustrativa para comprender parte del pensamiento de Mishima:

«Llevados a sus extremos, los contrarios se parecen entre sí; y cosas que están muy alejadas unas de las otras, al aumentar la distancia que las separa, se acercan. Éste era el secreto que exponía el círculo de la serpiente. La carne y el espíritu, lo sensual y lo intelectual, lo exterior y lo interior, se apartarán un paso de la tierra y, allá en lo alto, más arriba aún donde se junta el anillo de nubes blancas que rodea la tierra, también se juntarán» (Mishima, 1968, p. 99).

El autor, destaca que el hombre en la tierra está sometido a la gravedad, encerrado en un cuerpo de músculos pesados. En oposición, la levedad del espíritu le permite ascender y llegar por si solo a las alturas. Por ello, destaca la idea de elevar el cuerpo al mismo nivel del espíritu, así llegar a un orden superior a través de la unidad de ambos (Mishima, 1968, p. 100-101).

Es fundamental releer el texto constantemente y dedicar tiempo de calidad para poder comprender la línea de pensamiento del autor, sobretodo en este tipo de textos. Se requiere tener apertura para explorar más allá de palabras. Además, estar dispuesto a reflexionar y cuestionarse sobre el tema para así interiorizarlo, comprenderlo, adaptarlo y en líneas generales, tener una opinión clara sobre lo que se va a trabajar .

Aunque la opinión personal es subjetiva, se debe tomar una postura sobre lo que se quiere comunicar, también habrá quien desee realizar una crítica en la que no se está de acuerdo con lo que dice el autor. Asimismo, la toma de decisiones también juega un papel importante, ya que el creador puede terminar abrumandose por la cantidad de información

al no saber cómo abordar el tema, y abandone el paso previo a la materialización de las imágenes.

En el texto literario el autor expone una serie de reflexiones de su del mundo interior, sería muy pretencioso querer abarcar la totalidad del texto por lo que se eligen reflexiones que estén conectadas entre sí.

Continuando con la exposición de ideas, ya previamente se ha mencionado que el hombre está sometido a un cuerpo de musculos pesados y que llevados a sus extremos los contrarios se parecen entre sí (cuerpo y espíritu). En la siguiente cita ya sugiere una unidad de ambas dimensiones, tanto cuerpo como espíritu pueden ascender a los límites superiores.

«Mira, cuerpo –decía el espíritu-. Hoy te vas a venir conmigo, sin moverte un pelo, hasta los límites superiores del espíritu. Te equivocas- replicaba el cuerpo con desdén-mientras yo vaya contigo, por más altos que sean los límites, lo son también el cuerpo. Sólo me lo dices, inflamado de haber libresco, porque es la primera vez que llevas al cuerpo contigo» (Mishima, 1968, p. 103).

La muerte estuvo presente en la historia personal de Mishima, desde pequeño, y es algo que se ha evidenciado en su producción literaria, así como su biografía. La muerte entendida como parte inevitable de la vida, ha sido desafiada por el escritor a través del intelecto y la búsqueda de un cuerpo perfecto. Esto no con fines superficiales, puesto que tenía la idea que alimentar el cuerpo y espíritu eran necesarios para superar las limitaciones de la existencia humana. Con su pensamiento fue crítico de la sociedad moderna y se rebeló contra un mundo anacrónico, sus ideas se enmarcaron en una búsqueda trascendental y de conocimiento, donde él decide enfrentar a la muerte en vez de huir. Lo mencionado se evidencia en las siguientes líneas:

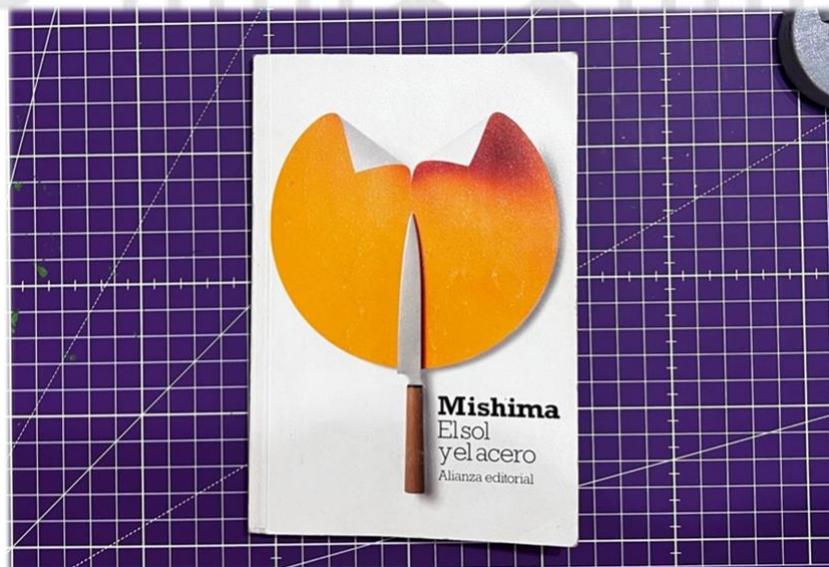
«Que el hombre se enfrente al universo, a cara descubierta, es la muerte» (Mishima, 1968, p. 102).

Lo expuesto hasta ahora representa la pieza fundamental para la construcción del proyecto. Si bien el texto revela más información que enriquece la propuesta, no se va entrar en más detalles, ya que este proceso de trabajo requiere abstraer conceptos que luego van a ser representados visualmente. La carencia de una base sólida acerca de lo que se quiere comunicar a partir del texto no va permitir un flujo de trabajo orgánico, ni mucho menos se generarán ideas sobre cómo representar el texto deseado.

En síntesis, *In unum corpus* ha nacido de una profunda inmersión en las reflexiones de Mishima, donde se han surgido posibilidades para la creación de imágenes que transmitan la dualidad cuerpo-espíritu. Uno de los desafíos de trabajar con este ensayo es que no hay personajes que tengan que ser representados de forma ilustrativa. Esto quiere decir que la traducción del texto a fotografías requerirá que el creador profundice en el significado mismo de las palabras y se sumerja en la línea de pensamiento propuesta por el escritor para dar paso a la imaginación.

Figura 3.1

Imagen del libro de El Sol y el acero de Yukio Mishima en Alianza Editorial

3.2 Proceso creativo: ¿cómo lo imagino? y ¿cómo lo simbolizo?

El proceso creativo pertenece al fotógrafo y al viaje personal que realiza al trabajar para plasmar sus ideas. Exige curiosidad hacia el mundo en que vivimos, pasión por la forma de interpretar nuestras observaciones o experiencias y, hasta cierto punto, obsesión en el modo de abordar y resolver los problemas que surgen al investigar. Por lo tanto, es esencial tener en cuenta toda una gama de posibilidades e implicaciones. Esto nos ayudará a ampliar nuestros horizontes creativos, a construir un marco en el que desarrollar soluciones innovadoras para nuestras ideas y a encontrar una voz personal para expresarlas (Simmons, 2015, p. 14)

Antes de iniciar con la búsqueda de referentes visuales que puedan ayudar a la creación de imágenes, se realizó un análisis del texto literario y entre tantas ideas que expone el autor, se decide qué reflexiones específicas se van a destacar. Luego de esta revisión del texto, se hizo foco en la relación cuerpo-espíritu y la trascendencia espiritual. Fue una etapa inicial de diálogo con el texto, donde se realizó una recolección de citas que sirvieron para comprender con mayor claridad a Mishima.

Figura 3.2

Fotografía de páginas subrayadas del texto El Sol y el acero

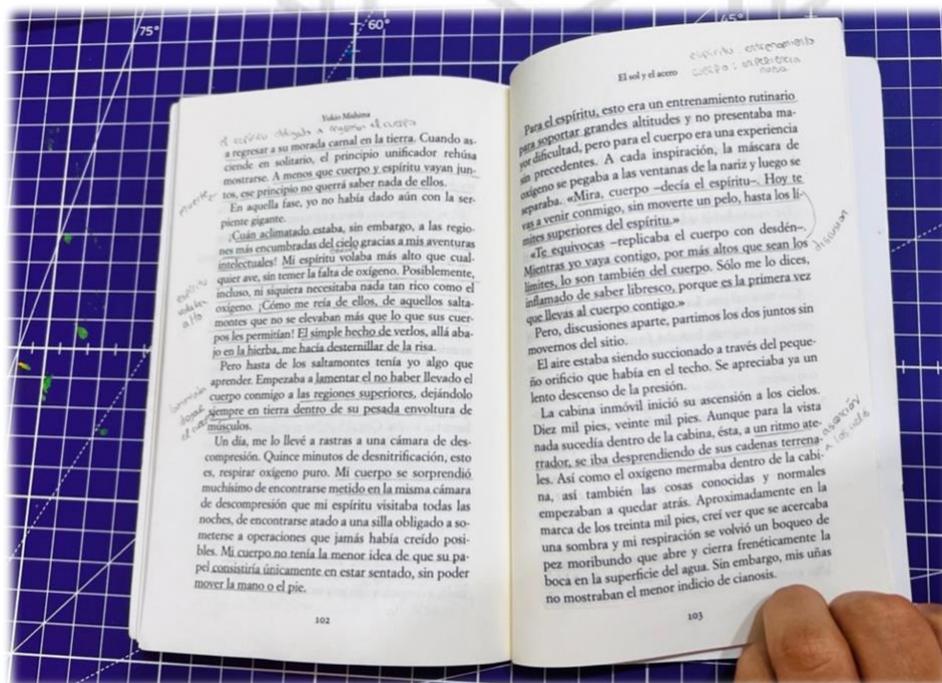
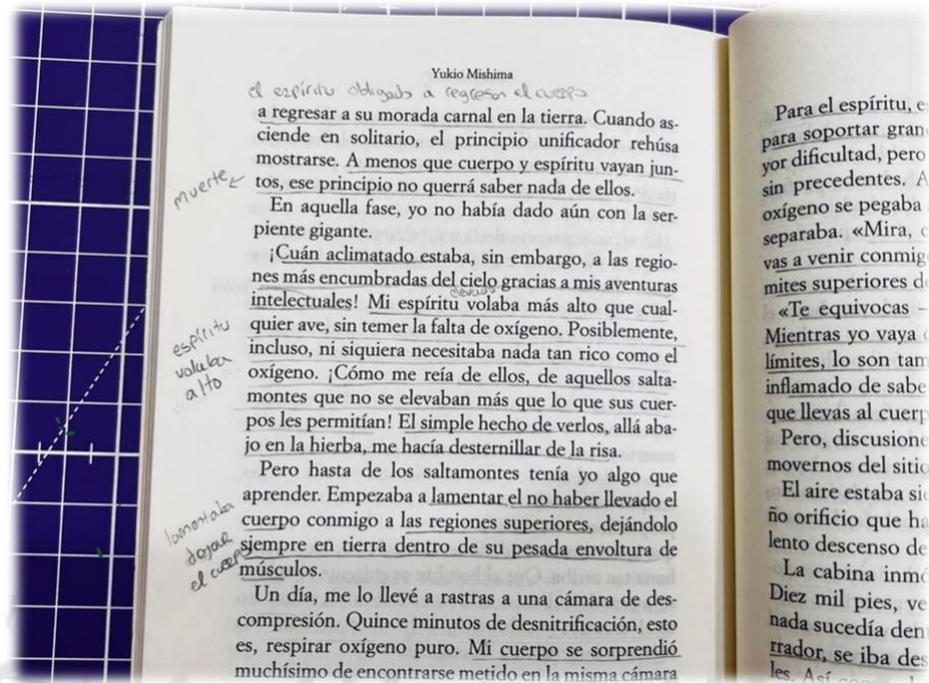

Figura 3.3

Fotografía de detalle de páginas subrayadas del texto *El Sol y el acero*

A continuación, alguna de las citas que se tomaron en cuenta en el estudio del texto

« En la tierra, el hombre está sometido a la gravedad, encerrado su cuerpo en músculos pesados; suda; corre; golpea ; salta incluso; no sin dificultad. A veces, sin embargo, he visto claramente, en la oscuridad de la fatiga, los primeros atisbos de color que anuncian lo que he llamado amanecer de la carne. » (Mishima, 1968 p 100).

« Si lleváramos el cuerpo a esas mismas altitudes enrarecidas con que tan familiarizados están el espíritu y el intelecto, a buen seguro la única cosa que le esperaría allí sería la muerte. » (Mishima, 1968)

La labor de llevar el texto a imagen fue un proceso de búsqueda, donde surgieron las siguientes preguntas: ¿qué ideas surgen a partir del tema?, ¿con qué tipo de elementos asociaría el tema?, ¿qué recursos utilizaría para transmitirlo visualmente?, entre otras interrogantes. Por ello, es esencial organizar la información para explorar todas las posibilidades al momento de decidir cuál es útil para comunicar el mensaje.

Hay que tener en cuenta que la creatividad es un proceso desordenado; las etapas no se suelen seguir de manera lineal o en una secuencia lógica, sino de forma que responde mejor a nuestro estilo de trabajo. En ocasiones se revisitan algunas etapas una y otra vez, pero otras no. La comprensión del trabajo que estamos realizando, el por qué y cómo lo hacemos se construye a medida que avanzamos hacia nuestro objetivo (Mishima, 1968, p. 16).

Se realizaron las actividades brainstorming o lluvia de ideas y de escritura para explorar las ideas del material estudiado. Estos ejercicios permitieron saber qué tanto se ha comprendido el tema y cómo se ha interiorizado la lectura de *El Sol y el Acero*. De este modo, fue tomando forma la interpretación personal de la obra, y así continuar con la búsqueda de posibilidades en la creación fotográfica.

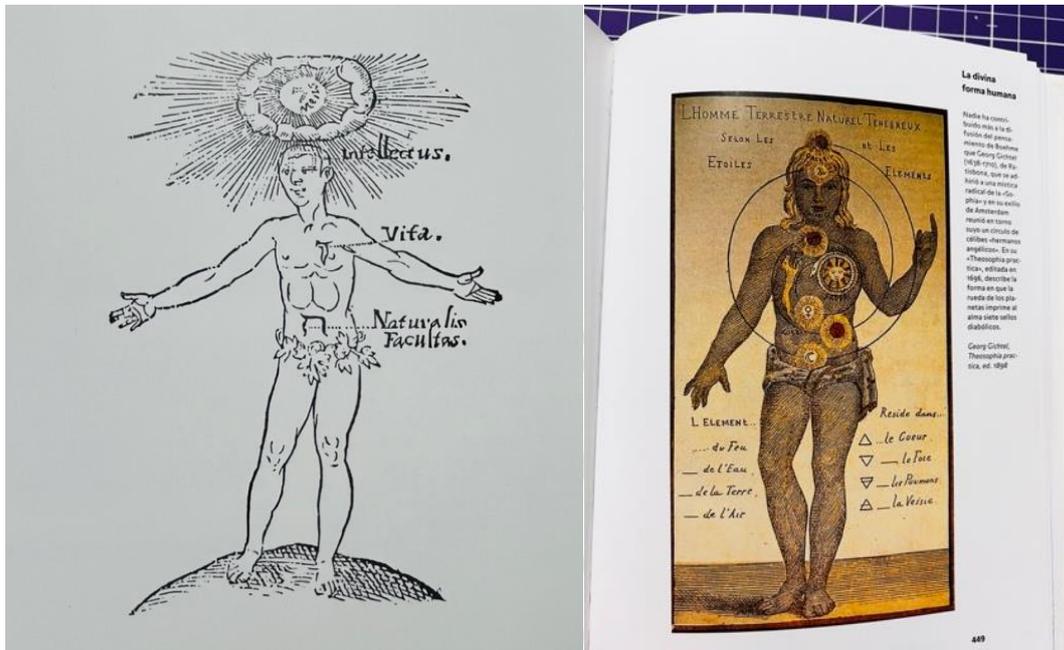
Sobre la elección del título del proyecto *In Unum Corpus*, traducido del latín como: en un solo cuerpo, se debe a que hace referencia a la unidad, es decir estar contenido en un solo ser, así como Mishima postula la idea de la unidad del cuerpo y el espíritu.

Ahora bien, la elección de latín para título del proyecto se debe a su relación con la tradición religiosa. En ese sentido, se ha decidido integrar un sentido ritual-religioso como parte de la narrativa visual del proyecto.

En este contexto, se tomó como inspiración el capítulo la divina forma humana del libro *Alquimia y mística* de Alexander Roob, el cual es un compendio que recopila pinturas, dibujos e ilustraciones que pertenecen a la tradición artística de la alquimia desde la época medieval hasta William Blake. Muchas de estas obras tienen una carga simbólica, análoga al mensaje trascendental de las reflexiones de Mishima, pues estas imágenes místicas ofrecen posibilidades estéticas en cuanto a sus formas y comunican un profundo sentido de espiritualidad a través de sus signos y símbolos

Figura 3.4

Imágenes del capítulo la divina forma humana del libro Alquimia y Mística de Alexander Roob

Una de las pinturas que se tuvo en cuenta y se consultó en la construcción del proyecto fue *El sol en el pórtico de oriente*, el texto revela la siguiente información.

William Blake en su himno Jerusalén:

Todos son hombres en la eternidad, los ríos, las montañas, las ciudades y los pueblos, y si tú entras en su interior, te vuelve cielo y tierra, al igual que tú albergas en tu interior el cielo y la tierra y todo lo que percibes; y aunque parece que está en el exterior, está en realidad en el interior, en tu imaginación, de la que este mundo mortal no es más que una sombra (W.Blake, Jesuralen) (como se citó en Alexander Roob, 2020, p. 443)

Figura 3.5

El sol en el pórtico de oriente de William Blake (1815)

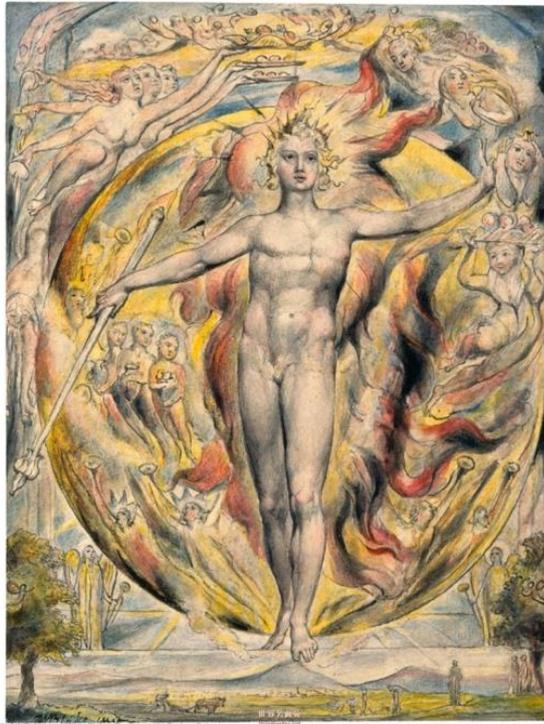
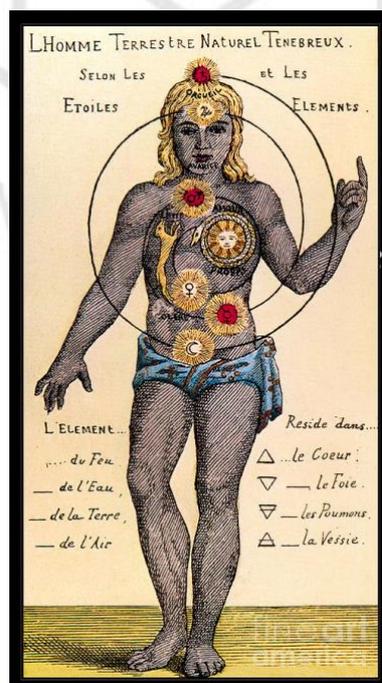

Figura 3.6

Theosophia practica de Georg Gichtel (1898)

También se tuvo en cuenta la obra de Odd Nerdrum, pintor del arte figurativo que tiene como parte de su lenguaje pictórico la representación del cuerpo humano. Su producción tiene una considerable carga simbólica, influenciada por Caravaggio y Rembrandt. La obra de Odd Nerdrum presenta a personajes que obedecen a una narrativa apocalíptica y expresan acciones sórdidas. En el caso de *In Unum Corpus* se decidió que los personajes, al igual que los representados por Nerdrum, interactúen el espacio para construir acciones que enriquezcan la narrativa de la serie fotográfica.

Figura 3.7

Lamedores de polvo de Odd Nerdrum

Figura 3.8

Pintura de la colección privada de Nerdrum

En sintonía con el estilo pictórico de Odd Nerdrum, así como la película Paris Texas, se eligió como protagonista a un personaje anónimo que emprende un viaje de retiro espiritual, y del cual no se sabe nada. Es un individuo que transita un espacio desértico sin fin, alejado de la civilización. En un primer momento, se consideró hacer el registro fotográfico en un desierto. Sin embargo, durante de la búsqueda de posibles locaciones, se encontró el complejo arqueológico Mangamarca, el cual es de ingreso libre. En la primera visita a la huaca, se notó que conservaba buena parte de su edificación ancestral, confirmándose así que era una locación favorecedora para el proyecto por posibilidades de desplazamiento que ofrecía el espacio.

Figura 3.9

Imágenes del Complejo Arqueológico Mangamarca

Se realizó una exploración del lugar y se documentaron fotográficamente los espacios. Posteriormente, se hicieron más visitas para visualizar cómo se realizaría el proyecto en este escenario. Este proceso fue decisivo, puesto que permitió conocer las condiciones para ejecutar el proyecto. Asimismo, durante las visitas, surgieron más ideas para construir la historia y plantear las acciones del personaje en el complejo arqueológico. Lo mencionado, evidencia que el conocimiento sobre el lugar se convirtió en una oportunidad para concretar el trabajo. En este punto, la narrativa de la serie fotográfica comenzó a tomar forma y se empezó a planificar algunas escenas mediante bocetos como parte del proceso creativo.

Figura 3.10

Bocetos del proyecto In Unum Corpus

Figura 3.11

Imagen femenina de la serie In Unum Corpus

Figura 3.12

Proceso de elaboración de In Unum Corpus del boceto a la imagen final

Por otro lado, el personaje masculino que transita el espacio está inspirado en los bailarines de la danza butoh, ya que esta danza requiere una atención permanente en el cuerpo y una profunda conexión con el ser para comunicar su mensaje. Del mismo modo, *In Unum Corpus* está ligado directamente al autoconocimiento.

La danza butoh surgió con la clara intención de valorar las raíces de la cultura tradicional del Japón, como respuesta a la derrota física y emocional que le causó ser absorbido por los procesos de industrialización y de comercio occidentales, y que lo condujeron hacia los horrores de la Segunda Guerra Mundial. (Guzmán, 2017, p.177)

Figura 3.13

Imágenes de la compañía japonesa Sankai Juku de Ushio Amagatsu

Figura 3.14

Imagen de personaje masculino de la serie In Unum Corpus

La edición de la serie fotográfica está influenciada por la estética *Are Bure Boke*, la cual se produce a finales de los sesenta en Japón, se traduce como grano-barrido- desenfoco. *Are bure boke* se caracterizaba por mostrar juegos de texturas que configuraba el grano, bien por sus fuertes contrastes, o bien por presentar figuras que quedaban intencionadamente fuera de foco, fundidas con el fondo, con el doble propósito de generar valor estético y una imagen abstracta. (Colorado, 2015)

Figura 3.15

Fotografías estilo Are Bure Boke de Shomei Tomatsu

Se ha decidió utilizar el blanco y negro para resaltar las texturas y, en algunas de las fotografías, añadir el grano con el propósito de crear una sensación de mayor pesadez en

la escena. Esta elección del blanco y negro cumple una función evocadora de la dualidad presente a lo largo del proyecto. Del mismo modo que el estilo fotográfico *Are Bure Boke* se caracteriza por la atmósfera que le aporta a la imagen, se ha aplicado con esa finalidad a este proyecto. Cada elección en la construcción de la serie fotográfica está dirigida a comunicar el mensaje de manera más efectiva, con el propósito de sumergir al espectador en el mundo que se ha creado.

3.3 Realización de las fotografías

La serie fotográfica *In Unum Corpus*, conformada por 15 imágenes y un video, está enfocada en la dualidad cuerpo-espíritu y su búsqueda de la trascendencia. Una vez decidido el lugar que daría vida a las reflexiones del ensayo, la elaboración de este proyecto suscitó una contemplación del paisaje, contribuyendo el lugar en la creación de imágenes y en el desarrollo de una narrativa adecuada acorde al tema planteado.

Figura 3.16

Personaje de In Unum Corpus transitando el espacio

En principio, se quiso considerar imágenes tanto en interiores como en exteriores. Las imágenes en interiores tenían el propósito de hacer foco en el sometimiento del sujeto y el cuerpo. Sin embargo, una vez realizadas las imágenes, se evidenció que no había unidad entre ellas.

Luego, se consultó el avance con la fotógrafa Carolina Cardich y ella sugirió que el proyecto se realice únicamente en exteriores, ya que las imágenes en conjunto daban la sensación de dos proyectos distintos. Esta experiencia fue significativa, puesto que

contribuyó a mejorar la calidad final del proyecto. El proceso de transformar palabras en imágenes requiere una constante experimentación con elementos, ya sean visuales, simbólicos o audiovisuales, para la construcción del mensaje, en este caso, la visión de Yukio Mishima que será transmitida a través de la creación fotográfica.

Figura 3.17

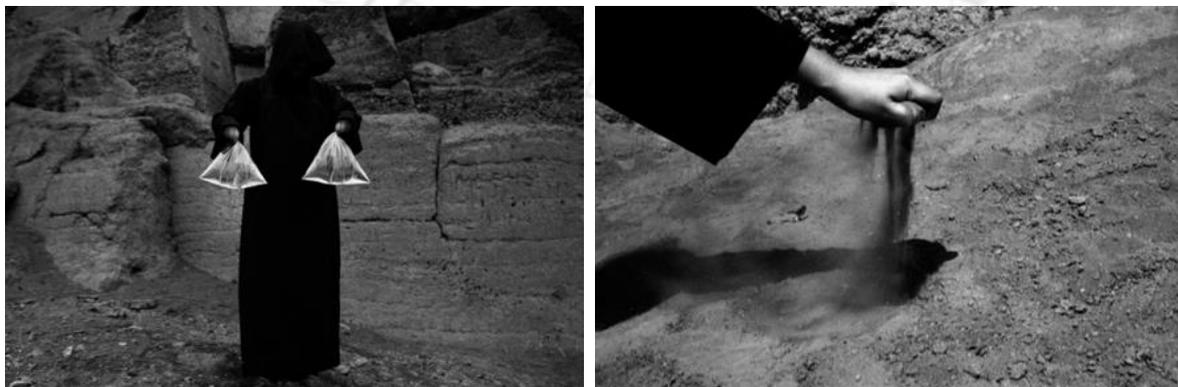
Pruebas fotográficas de In Unum Corpus

Posteriormente, surgió la idea de tener un personaje que realice acciones en el espacio elegido. En este lugar va a desplazarse, y a pesar de evocar un escenario onírico que encamina al personaje a un orden trascendental, también pretende mostrar el mundo terrenal mediante la interacción del espacio que se evidencia en algunas de las siguientes fotografías.

Figura 3.18

Personajes de In Unum Corpus interactuando en el del espacio

En la última visita fotográfica, fue conveniente mostrar el cuerpo del personaje porque hasta ahora no se había revelado quien era la

persona que estaba transitando ese camino.

Figura 3.19

Fotografía personajes masculino de In Unum Corpus siguiendo un camino

Figura 3.20

Detalle de personaje masculino de In Unum Corpus

3.4 Entrevistas y validación con expertas

Las siguientes entrevistas a expertas se realizaron con el material obtenido del primer registro fotográfico, previo a esto se tuvo una asesoría con la profesora Carolina Cardich que contribuyó y retroalimentó el proceso de creación de las imágenes.

1) Veronica Barclay

La experta, consideró que era un buen tema a desarrollar y la narrativa fotográfica de la propuesta tiene lógica y unidad. Sugirió que algunas de las fotografías se le podría bajar el contraste del blanco y negro porque cuando es muy intenso queda una mancha negra en las imágenes y podría arruinarlo.

2) Analia Orezza

Consideró que la narrativa, concepto e idea era potencial para trabajar, pero mencionó que habría que tener cuidado con el uso de la utilería del cráneo, ya puede confundir al espectador con que el personaje que le sigue es la muerte

3) Pilar Pedraza

Consideró que el concepto e idea era potente, le agradó el uso de la técnica fotográfica porque hace referencia al are bure boke y mencionó que se podría utilizar algún texto final para la serie fotográfica.

3.4.1 Focus Group con público objetivo

En cuanto los resultados obtenidos de la medición cualitativa realizada al público objetivo del proyecto. Se ha utilizado el focus group como técnica de investigación para recoger las actitudes y comentarios de los participantes, posteriormente se contrastó con el objetivo del proyecto.

El focus group se llevó a cabo el jueves 25 de noviembre del 2021 a través de la plataforma zoom con la participación de 10 personas en el rango de edad de 22- 35 años , durante un tiempo estimado de 60 minutos. Se expusieron dos materiales: la serie fotográfica y el video del proyecto, en el orden mencionado.

Se realizó un total de 10 preguntas que estaban divididas en dos bloques:

- **Bloque 1: Percepciones generales**
- **Bloque 2: Preguntas específicas sobre las piezas gráficas**

Los participantes mencionaron que a primera impresión la serie fotográfica les transmitió una sensación de misterio, curiosidad y soledad en su mayoría, mientras que una minoría percibía algo de temor, pero seguía presente la curiosidad. Cuando vieron el video del proyecto, les pareció que la temática seguía presente, el participante C mencionó: “agregaría que se siente una atmósfera bien oscura, con mucho pesar.” También hubo comentarios sobre la música que acompañaba el video, les agradó.

Todos los participantes coincidieron en la existencia de una narrativa coherente, indicaron que había una historia que se busca contar y que las imágenes estaban vinculadas entre sí. En el transcurso del focus, hubo un comentario recurrente sobre la foto inicial de la serie, las manos de la mujer tocando la piedra les hacía pensar que se trataba de un comienzo.

Todos los participantes estaban de acuerdo en que el título les pareció adecuado porque todos entendieron la palabra corpus y la relacionaron con las acciones que se ve desempeñando al personaje.

En cuanto al aspecto visual, siete de diez personas indicaron que el elemento más atractivo es el escenario desértico. El participante H mencionó: “Que todo sea relacionado a la tierra, el hecho que este en el desierto y no haya más habitantes hace pensar que está en un retiro.” El participante B: “Las fotos del paisaje desértico y las fotos con los cráneos.”

Los participantes consideraron que la dualidad cuerpo-espíritu está representada en la serie fotográfica, ya sea por las imágenes del cuerpo amarrado, la técnica de la doble exposición o por el uso del cráneo. Al respecto el participante E indica:

“Sí muy representado porque esa doble exposición de las fotografías, al verla una vez más la otra la relaciono al cuerpo y espíritu. Percibes más el cuerpo que el espíritu a nivel sensorial. La foto del puño en la arena porque puedes percibirla, pero se te escapa

de la mano. La arena que se la lleva el viento es esa materia que apenas puedes percibir. Lo que puedes sostener es el cuerpo.”

Con respecto al final de la serie, la mayoría lo relacionó a la conclusión de algo y expresaron que esa imagen les dio tranquilidad o serenidad, ya que al inicio se percibía una atmosfera más cargada o pesada.

En su mayoría mencionaron que no sacarían nada, dos personas mencionaron que quitarían la foto donde el personaje carga las bolsas de agua, mientras que una persona afirmó que le llamaba la atención porque todo es desértico y para ella era un elemento interesante.

En síntesis, el público reaccionó favorablemente respecto al proyecto, cumplió el objetivo de hacer reflexionar sobre la temática a los participantes. De igual manera, se logró estimular una interpretación personal en los encuestados. Ellos mencionaron principalmente que las imágenes despertaban su curiosidad e intriga por saber lo que sucedía con el personaje. Hubo diversos comentarios respecto a los caminos que tomaban para interpretar o descifrar las situaciones, pero ellas convergían de forma similar, puesto que para ellos era claro que había un tema de cuerpo y espíritu.

Participante A: “Me gustó mucho la temática de misterio, sobretodo que refleja los pies plantados en la tierra, ella amarrada y el inicio con la piedra. También la calavera me remite en un punto a la muerte, pero siento que a lo largo de la muestra se hace más ligero y eso del inicio que me remitía a lo terrenal se vuelve más espiritual y ya no es tan cargado.”

Participante C: “Me gusta el tema místico que hay, el tema de renacer porque no lo veo como muerte definitiva. Hay un tema de transformarse, a pesar que al inicio es muy oscuro veo que se resuelve.

Participante E: “la edición de fotos me gusta bastante. El tema muy reflexivo, como que te saca del escenario de la rutina a pensar en algo más allá de lo que estás haciendo, tangiblement

3.5 Medios de difusión

El proyecto fue seleccionado como ganador junto a otros tres proyectos de otras disciplinas por el programa Vive Cultural del Centro Cultural de Bellas Artes en la categoría de proyectos expositivos 2021, aún cuando el proyecto estaba en su etapa inicial y se había realizado el primer registro fotográfico y selección.

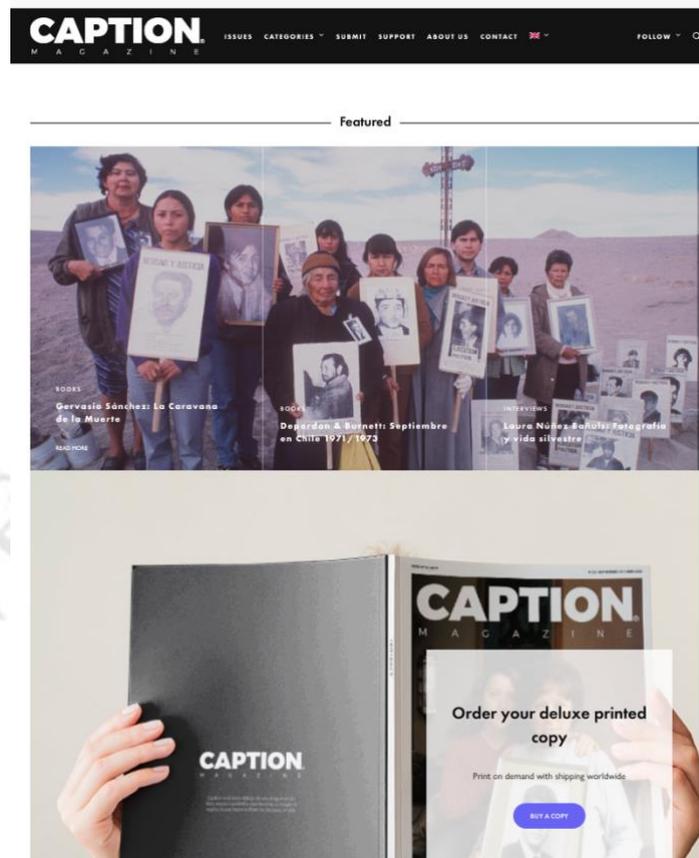

El proyecto tiene potencial para ser presentado en festivales de fotografía como: Festival Internacional de fotografía de Valparaíso FIFV – Chile. Este festival tiene una categoría de “Visionado de proyectos fotográficos” que busca generar diálogos y quienes postulen deben presentar una serie de imágenes con un punto de vista específico y un objetivo editorial, expositivo o formativo. De los proyectos presentados se seleccionan uno o más proyectos para exponerse al año siguiente.

La revista de fotografía Caption Magazine es una revista digital que muestra proyectos de fotógrafos experimentados y emergentes. Hoy en día tienen posibilidad de adquirirlas en físico mediante pedidos. La revista mantiene una convocatoria continua para poder

publicar trabajos, sería pertinente considerar este medio para difundir el mensaje de In Unum Corpus. <https://www.captionmagazine.org/en/issues>

Asimismo, se contempla la creación de una página web exclusiva para el proyecto, la cual estará enlazada a una cuenta de Instagram. También sería publicitada en cuentas de dedicada a la difusión de proyectos fotográficos como fotografías latinoamericanas y otros <https://www.instagram.com/fotografaslatam/?hl=es> . A través de esta plataforma, se invitará al público a visitar la web para explorar el proyecto y la temática cuerpo-espíritu. En Perú, se podría tomar en cuenta a páginas de difusión similares a “el ojo está en la cabeza” <https://www.instagram.com/el.ojo.esta.en.la.cabeza> .

4. LECCIONES APRENDIDAS

El eje principal de este proyecto son las reflexiones de Yukio Mishima, uno de los escritores más destacados del Japón del siglo XX. Mientras más conocía sobre su pensamiento crítico y sus convicciones personales, Mishima se volvía una figura que quería analizar y, sobretodo, comprender.

Inicié mi exploración con sus novelas, pero es con su ensayo: *El Sol y el Acero* (1968) que pude conocer más sobre sus ideas personales en torno al cuerpo, las palabras, el espíritu, la muerte, y más. Mishima define esta obra como “Crítica Confidencial”, un híbrido entre la confesión y la crítica, un género crepuscular a medio camino entre la noche de la confesión y el día de la crítica.

En *El Sol y el Acero* (1968) expone las reflexiones que tuvo durante un vuelo en un F-104 mientras cumplía con el servicio militar. Lo que me resultó admirable fue su capacidad de abstracción para desarrollar su descubrimiento personal en relación con temas trascendentales, a pesar de lo que sucedía en su entorno y la actividad militar.

Durante mis primeros años de acercamiento a la fotografía, influenciada por mi afición por la dirección de arte tuve como mi interés principal construir atmosferas en mis imágenes. Sin embargo, me encontré con la dificultad de no contar con un discurso convincente que pudiera transmitir. Esto ocasionaba un estancamiento al momento de crear. Este estancamiento creativo surge por no tener una vasta literatura sobre el tema que quería abordar y a la falta de investigación, lo cual es crucial para empezar un proyecto de esta naturaleza.

Había leído novelas de Yukio Mishima antes que *El Sol y el Acero*, pero recién en el ensayo evidencí la claridad para trabajar esos conceptos y el método de trabajo siguió su curso de forma espontánea. Entonces, me puse a estudiarlo que es un paso más allá de leerlo y algo fundamental en todo tipo de proyecto es dedicarle tiempo de calidad a esta etapa de descubrimiento de ideas y selección de citas.

Inicié el proceso transcribiendo citas, realicé un proceso de selección hasta tener en claro un discurso que quería comunicar a través de mis imágenes, más que buscar coherencia en lo que iba a contar, mi necesidad era personal porque quería compartir un mensaje en el que yo creyera y conociera.

« Si lleváramos el cuerpo a esas mismas altitudes enrarecidas con que tan familiarizados están el espíritu y el intelecto, a buen seguro la única cosa que le esperaría allí sería la muerte. » (Mishima, 1968)

El siguiente proceso fue de prueba y error al visualizar cómo quería que el proyecto sea representado visualmente. Lo que más me gusta de la fotografía es su capacidad para dar vida a conceptos y escenarios oníricos, convirtiendo lo imaginario en realidad.

Utilizar la literatura como insumo para construir el proyecto, generó un proceso de aprendizaje al adaptar dos lenguajes distintos: las palabras y la sensorialidad de la fotografía. Durante la creación del proyecto, recibí asesoramiento de profesionales que me orientaron sobre cómo abordar el proyecto. Mis primeras imágenes eran más ilustrativas, y tuve que aprender a abstraer más los conceptos.

Trabajar con un ensayo me llevó a invertir más tiempo del que tenía previsto a la búsqueda referencias y sumergirme en lo imaginario. Tomé referencias de películas, obras pictóricas y textos sagrados para ampliar mi comprensión de la trascendencia en otras religiones orientales.

Para la creación del vídeo del proyecto, me encargué del montaje y creación de la pieza musical, utilizando fragmentos sonoros de libre acceso para construir la atmósfera ritual que acompañaría a la serie fotográfica.

Por otro lado, durante la validación con mi público objetivo, busqué a personas sin conocimiento previo de mis fotografías ni de mi trabajo universitario. Todos expresaron curiosidad e intriga por las acciones que veían en la serie fotográfica y de vídeo, coincidiendo en que generaban un diálogo sobre lo corpóreo y lo espiritual, la muerte y la conexión con la tierra.

En la realización de In Unum Corpus, tuve presente que la disciplina, el compromiso y el tiempo de calidad son esenciales para avanzar todo tipo de proyecto personal. La dinámica de fusionar la fotografía con un texto literario no solo me permitió comunicar mejor mis ideas, sino que también contribuyó al desarrollo de un método y ritmo de trabajo más eficientes, mejorando mi capacidad de comunicar de forma más efectiva. Este trabajo interdisciplinario no solo ha sido satisfactorio en el proceso, sino que también ha sido una oportunidad de aplicar y expandir mis conocimientos en diversas áreas.

REFERENCIAS

Arnau, J. T., Figueroa Castro, Ó. C., Phillips, W. C., García, R. C., & Gallego, V. C. (2021). *Upanishad: correspondencias ocultas*. Atalanta.

Bhagavad-gita (F, Tola, Trads, 2000). Rba Coleccionables (Obra original publicada siglo II ac)

Baudrillard, J. (2004). Por qué la ilusión no se opone a la realidad. CIC. *Cuadernos de Información y Comunicación*, (9), 193-202
<https://www.redalyc.org/pdf/935/93500913.pdf>

Cabrera, J. (2015). *Cine 100 años de filosofía: una introducción a la filosofía a través del análisis de las películas*. Editorial Gedisa

Cervera, V., Hernández, B., & Adsuar, D. (2005). *El ensayo como género literario*. que permite al autor exponer su visión con total autonomía. Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones.

Córdoba, S. (2019). *Trilogía del alma*. Soledad Córdoba.
<http://www.soledadcordoba.com/trilogia-del-alma/>

Diálogos IV República. Biblioteca Clásica Gredos

Guerra, O., Perera, A., y Ruiz, I. (1993). Pintura y literatura: la necesaria integración cultural. *III Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura*. <http://hdl.handle.net/2183/9227>

Guzmán, A., & Guzmán, A. (2017). Investigar la danza. *México coreográfico: danzantes de letras y pies*, 15-34.

Herrera, A. (2016). Filosofía y literatura: dos herramientas necesarias ante los retos de la nueva ilustración. *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, 19 (38). DOI:[10.12795/araucaria.2017.i38.02](https://doi.org/10.12795/araucaria.2017.i38.02)

Hosoe, E. (2016, 3 noviembre). *The school of flesh: portraits of Yukio Mishima*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2016/nov/03/yukio-mishima-erotic-portraits-eikoh-hosoe-ordeal-by-roses-in-pictures>

Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. (2023). *Pobreza monetaria y no monetaria en el Perú urbano y rural: Informe técnico*.

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/pobreza2022/Pobreza2022.pdf

Machache, S. (s.f.). *Body of Land: Ritual Manifestations*. Sekai Machache: <https://www.sekaimachache.com/>

Mishima, Y. (1968). *El sol y el acero*. Alianza Editorial

Patiño, L. (s.f.). *Farj*. Lois Patiño: <https://loispatino.es/FAJR>

Pariente, J. (1990). *Composición fotográfica*. Sociedad Mexicana de Fotografos Profesionales.

Roob, A. (2020). *El museo hermético: Alquimia y mística*. Taschen Bibliotheca Universalis

Sánchez, J. (2000). *De la literatura al cine: Teoría y análisis de la adaptación*. Ediciones Paidós.

Salkeld, R. (2014). *Reading Photographs. An introduction to the theory and meaning of images*. Editorial Gustavo Gili

Simmons, M. (2015). *¿Cómo crear una fotografía?*. Editorial Gustavo Gili

Seiger, L. (1993). *El arte de la adaptación. Cómo convertir hechos y ficciones en películas*. Libros de Cine Rialp.

Tarkovski, A. (2002). *Esculpir en el tiempo: reflexiones sobre arte, estética y la poética del cine*. Ediciones Rialp, s.a.

Tola, F. (2002). *Bhagavad-gītā*. RBA Libros.

ANEXO 1: FOCUS GROUP

Total de participantes: 10

Guía de preguntas

Bloque 1 : Percepciones generales

- 1) ¿Qué sensaciones te transmiten las fotografías a primera impresión?
- 2) ¿Qué sensación le transmite el video del proyecto?
- 3) ¿Consideras que las imágenes sugieren una narrativa u orden específico y no son imágenes aisladas?
- 4) ¿Qué opina del título del proyecto?

Bloque 2: Preguntas específicas sobre las piezas producidas

- 1) ¿Qué elementos le parecen atractivos a nivel visual?
- 2) ¿Qué cree que realiza el personaje en ese escenario onírico?
- 3) ¿Considera que la dualidad cuerpo-espíritu puede estar representada en esta serie fotográfica? ¿De qué forma lo percibe?
- 4) ¿Qué te sugiere la imagen final de la serie fotográfica?
- 5) ¿Hubo algún elemento que te hizo ruido o consideras que estaba fuera del lugar? De ser así, ¿Qué hubieras preferido quitar?
- 6) ¿Qué es lo que más le ha gustado del proyecto y qué destacaría?

Objetivo del focus group: Validar con el público objetivo el impacto y percepciones generales sobre las piezas fotográficas.

Moderadora:

Buenas tardes, en primer lugar, agradezco su tiempo brindado para colaborar con la validación de mi proyecto.

También, decirles que sean los más honestos posibles con sus respuestas porque sus nombres se mantendrán en el anonimato.

Primero les mostraré la serie fotográfica y luego reproduciré el video del proyecto.

Moderadora: ¿Qué sensaciones te transmiten las fotografías a primera impresión?

A: Misterio, quisiera saber más, curiosidad.

B: Un poco de temor, pero tengo curiosidad.

C: Soledad, desconcierto.

D: Puedo determinar que puede ser el bien, el mal por los colores blanco y negro, también.

E: Las fotografías en blanco y negro me hace sentir más las texturas. Siento placer visual por eso.

F: Un poco de tristeza, pero soledad.

G: Sentí misterio y asombro.

H: Intriga, saber qué es lo que va a pasar.

I: Algo misterioso y la soledad del hombre.

J: Un viaje sin fin, como los peregrinos.

Moderadora: ¿Qué sensación le transmite el video del proyecto?

A: Sea lo que sea, el camino que elijas, tu destino está escrito y no puede cambiar. Por ejemplo, las imágenes de las bolsas me hacen pensar que hay más de un camino.

B: Al inicio curiosidad, luego un poquito de “miedo” debido al cráneo y la atmósfera cargada del inicio del video y al final sentí como paz.

C: Agregaría que se siente una atmosfera bien oscura, con mucho pesar.

D: Algo misterioso que no ha sido revelado por completo.

E: Por las fotos que me hacen sentir el placer visual, la música y estilo de edición le añade ese toque onírico que te lleva a relajarte y concentrarte a lo que estás viendo. Me trasmite una relajación que me permite disfrutar. Lo veo bien editado.

F: El video me dio más tranquilidad por la música, pero sentí a la presencia de la muerte en el video.

G: Al inicio puede ser chocante pero luego se va aclarando el panorama.

H: La música me hacía sentir que a pesar que se vea pesado, no todo está perdido y puede mejorar.

I: Se siente un ambiente lúgubre que puede representar el caos pero al final se resuelve.

J: Me daba curiosidad de saber qué es lo que iba a pasar, se sentía incertidumbre.

Moderadora: ¿Consideras que las imágenes sugieren una narrativa u orden específico y no son imágenes aisladas?

A: Definitivamente, sí porque veo que hay un orden. La foto de la piedra me sugiere un inicio.

B: Para mí las imágenes sugieren una narrativa, se siente una historia.

C: Sí, hay un inicio por la mano de la mujer agarrando una roca. Percibí que hay una especie de historia, como que hay una elevación por la expresión del rostro de la mujer.

D: Sí, el que se encuentre vestido de negro. Me parece que está mirando al espectador.

E: Estuve tan concentrada en disfrutar y extraer las ideas de cada foto que no me percaté de una narrativa, pero sí están vinculadas.

F: Si hay una narrativa, pero el final me dejó pensando.

G: Sí, entendí que puede ser los pasos de la vida de una persona

H: De todas maneras, para mí las imágenes sugieren una narrativa, se siente que quieren contarte algo, pero es para que lo interpretes.

I: SÍ, te deja con la sensación de que hay conexión

J: Sí, sobretodo el hecho que se empiece con la mano en la roca. Me recordó al inicio de la película 2001.

Moderadora: ¿Qué opina del título del proyecto?

A: Lo que entendí fue que es relativo al cuerpo, pienso que puede ser uno luchando con uno mismo, me parece que va con toda la temática.

B: No sé mucho del idioma latino, pero me parece que tiene algo que ver con la palabra cuerpo.

C: Me parece que cae exacto, la persona que sale ahí es el centro de la historia: el cuerpo.

D: Puedo interpretar, que sale la roca y luego el polvo. El hombre se descompone y termina en polvo, como nosotros.

E: Sí, esta bonito. Tiene mucha relación con tu tema.

F: El título está bien elegido porque todo es un cuerpo

G: Entiendo que tiene que ver con el cuerpo, el nombre lo hace ver misterioso.

H: De entrada, pienso que es el cuerpo. Parece algo religioso, pero no necesariamente católico ni algo relacionado al mal.

I: El hecho que sea en un idioma o lenguaje antiguo, hace que parezca un ritual.

J: Se ve preciso para lo que nos muestras.

Moderadora: ¿Qué elementos le parecen atractivos a nivel visual?

A: Me encanta en el video, la niebla porque me da la sensación de pensar en Dante Alighieri antes de la muerte. La chica que está amarrada me hace pensar que esta aferrada a algo.

B: Las fotos del paisaje desértico y las fotos con los cráneos.

C: Me gusta mucho el tema desértico, siempre me ha gustado lo relativo a la tierra

D: Me llama mucho la atención las bolsas de agua, durante toda la fotografía se siente pesado por el contraste también y ver el agua dentro de una bolsa me da intriga.

E: El tema de las texturas de tus imágenes, tus fotos son atractivas por eso. Me gusta la doble exposición que me parece que sugiere esa dualidad. Me gusta mucho la foto con la mano en la arena.

F: El uso del desierto, la arena, el tema de las rocas grandes y el uso de la túnica negra.

G: Había unas imágenes dobles, no sé cómo decir porque no sé de fotografía, pero me pareció que iba bien con el tema.

H: El uso del desierto porque te hace reflexionar, el hecho que no muestres el rostro del que tiene la túnica.

I: Que todo esté relacionado a la tierra, el hecho que este en el desierto y no hayan más habitantes hace pensar que está en un retiro.

J: El escenario o locación que usas hace que se vea más filosófico.

Moderadora: ¿Qué cree que realiza el personaje en ese escenario onírico?

A: Para mí hay dos personajes, pero también puede ser uno solo que muestra su yo interno que es el encapuchado. Uno es el ser humano que esta plantado a la tierra y no sabe qué hacer, pero luego cuando el personaje de la máscara le están mostrando el camino.

B: Pienso que el personaje se está dando la muerte y luego hay tranquilidad

C: Lo veo como si estuviera haciendo un ritual, veo que algo cobra vida al inicio. Tiene una transformación y tiene una elevación.

D: Probablemente sea un ritual porque nos dan a entender eso, se encuentra en un lugar donde esta solo con la oscuridad.

E: Me parece un ritual, pero nada de satánico ni sectas, sino un ritual para sentirse más conectado con lo que uno cree que te ayuda o representa.

F: Pienso que el personaje en un punto muestra sufrimiento.

G: Creo que se trata de una persona que ve cómo transcurre la vida.

H: Parece que hiciera un ritual, se ve como parte de algo para transformarse.

I: Está buscando su destino.

J: Una persona que quiere entregarse a vivir como un monje, aislado para reflexionar sobre sí mismo.

Moderadora: ¿Considera que la dualidad cuerpo-espíritu puede estar representada en esta serie fotográfica? ¿De qué forma lo percibe?

A: Sí, para mí hay esa dualidad. En todo momento veo como una dualidad del ser humano que pueden representar la tierra y lo espiritual.

B: Sí, el cuerpo lo percibo con el personaje y los cráneos. Lo espiritual lo percibo con la arena (en el video donde recoge la arena con sus manos y al final la arena que vuela con el viento).

C: Definitivamente que sí porque al inicio sale la persona sola, hay mucho el tema táctil y al final el tema del espíritu con el cráneo.

D: Sí, bastante. Es que las fotografías están bastante para interpretarlo y algunas imágenes las veo como transiciones, me gusta bastante. También en el video

E: Sí muy representado porque esa doble exposición de las fotografías, al verse una más que la otra la relaciono al cuerpo y espíritu. Percibes más el cuerpo que el espíritu a nivel sensorial. La foto del puño en la arena porque puedes percibirla, pero se te escapa de la mano. La arena que se la lleva el viento es esa materia que apenas puedes percibir. Lo que puedes sostener es el cuerpo.

F: En ciertas fotografías siento que sí, sobre todo en esas imágenes dobles puede ser la dualidad.

G: Sí, siento que representa esa dualidad, más que todo en las fotografías donde sale el cuerpo amarrado porque puede representar al espíritu que lucha con el sentir del cuerpo.

H: Sí, para mí hay esa dualidad, porque muestras cuerpo y muestras acciones que lo relaciono a lo mundano. Pero también mira el cielo creo, y parece que quiere reconectarse consigo mismo.

I: Sí, en particular la imagen de la piedra es como si marcara lo terrenal, donde conviven esta dualidad.

J: De todas maneras, hay mucho de simbólico en sus acciones.

Moderadora: ¿Qué te sugiere la imagen final de la serie fotográfica?

A: Ese es tu destino, tú frente a tu sombra.

B: Me sugiere a la muerte.

C: La persona llegó a su objetivo, está mirándonos a nosotros. Lo veo como que está en el centro de algo, llegó a algo y está entre montañas.

D: Concluyó algo, es que es el centro porque normalmente aparecía en lado derecho o izquierdo, pero al llegar al centro hay equilibrio.

E: En las fotos primeras está alejado, pero siento que el personaje al tenerlo más cerca se vuelve parte de. Lo veo que se combina en el ambiente y es interesante.

F: No estoy segura si mira hacia el cielo o espaldas, pero es alguien que tiene muchas dudas y se cuestiona el porqué de varias cosas.

G: Hay algo que me dice que llegó a un lugar.

H: Parece que es un momento para encontrarse consigo mismo.

I: Que no importa lo mucho que sea duro el camino, llegas a ver la luz. Se siente muy espiritual.

J: El hombre contra sí mismo, su espejo. Todo se hace más ligero

Moderadora: ¿Hubo algún elemento que te hizo ruido o consideras que estaba fuera del lugar?. De ser así, ¿Qué hubieras preferido quitar?

A: Entiendo que los elementos de las bolsas van con la muestra, pero quizá lo quitaría porque me confunde. Lo veo como dos caminos por elegir.

B: Todo me pareció bien y con coherencia.

C: No creo que necesariamente se deba quitar, pero me salió un poco del cuadro la foto con las bolsas de agua.

D: Para mí todo encaja porque cada fotografía va con la secuencia.

E: Quizá, ver los personajes en varias fotos puede ser repetitivo, pero se compensa con las distintas acciones.

F: Ninguna imagen me hizo ruido, todo se ve que encaja.

G: No, creo que todo estaba pensado y había un objetivo.

H: Parece que fuera exacto, ni quitaría ni aumentaría nada.

I: No me incomodó nada, parece que la persona que lo hizo tenía claro lo que quería plasmar.

J: Nada me hizo ruido, solo me llama la atención el hecho de las bolsas de agua, esa imagen creo que marca un punto de la historia, lo sentía como una transición. Me parece acertado.

Moderadora: ¿Qué es lo que más le ha gustado del proyecto y qué destacaría?

A: Me gustó mucho la temática de misterio, sobretodo que refleja los pies plantados en la tierra, ella amarrada y el inicio con la piedra. También la calavera me remite en un punto a la muerte, pero siento que a lo largo de la muestra se hace más ligero y eso del inicio que me remitía a lo terrenal se vuelve más espiritual y ya no es tan cargado.

B: Me gustó mucho la imagen final del video, porque transmite mucha paz después de haber sentido una sensación un poco fuerte, lúgubre.

C: Me gusta el tema místico que hay, el tema de renacer porque no lo veo como muerte definitiva. Hay un tema de transformarse, a pesar que al inicio es muy oscuro veo que se resuelve.

D: Para mí la tierra, lo relaciono al hombre y la oscuridad le pesa. Es una historia fuera de lo común porque la historia misma en general es muy buena. Rompe a lo típico que suelo ver porque me hace interpretar. Me gusta el mal que es la tierra con el ser humano, que somos nosotros.

E: El video está muy bonito y la edición de fotos me gusta bastante. El tema muy reflexivo, como que te saca del escenario de la rutina a pensar en algo más allá que estás haciendo, tangiblemente.

F: Me ha gustado mucho la forma de cómo ha presentado el video con la niebla. También la música que se ha usado. Lo que más destacaría es la locación, el lugar que se ha elegido para este proyecto.

G: Ver como el cuerpo muchas veces puede estar imposibilitado de hacer algo, de lograr ser más espiritual. Las fotos son bastante simbólicas.

H: Personalmente, me parece que tienes un tema muy potente o fuerte que debe ser expuesto. Hace que uno reflexione, te hace pensar.

I: Destaco que logres que cada fotografía nos de curiosidad por saber qué es lo que está sucediendo. Esa sensación aporta a interesarnos más en tu trabajo. Lo relaciono al hombre y su oscuridad, su lado más visceral en un punto pero luego se resuelve algo porque termina bien.

J: El hecho que hayas finalizado con una foto del personaje del monje o del hombre, que aparezca más cerca porque te hace pensar que logra un propósito.

Inf. Turnitin

INFORME DE ORIGINALIDAD

5%

INDICE DE SIMILITUD

5%

FUENTES DE INTERNET

1%

PUBLICACIONES

1%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
2	es.scribd.com Fuente de Internet	<1%
3	repositorio.ulima.edu.pe Fuente de Internet	<1%
4	danyimagen.blogspot.com Fuente de Internet	<1%
5	ebin.pub Fuente de Internet	<1%
6	Submitted to Universidad de Lima Trabajo del estudiante	<1%
7	www.coursehero.com Fuente de Internet	<1%
8	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru Trabajo del estudiante	<1%
9	www.slideshare.net Fuente de Internet	

<1 %

10

eknefinkesse.amebaownd.com

Fuente de Internet

<1 %

11

iliada-ulises.blogspot.com.es

Fuente de Internet

<1 %

12

docplayer.es

Fuente de Internet

<1 %

13

donchechopublicidad.wordpress.com

Fuente de Internet

<1 %

14

www.befashionvictim.com

Fuente de Internet

<1 %

15

www.researchgate.net

Fuente de Internet

<1 %

16

dokumen.pub

Fuente de Internet

<1 %

17

craneosacral.blogcindario.com

Fuente de Internet

<1 %

18

documents.mx

Fuente de Internet

<1 %

19

html.pdfcookie.com

Fuente de Internet

<1 %

20

kuchniameksykanska.com

Fuente de Internet

<1 %

21	w3.grupobbva.com Fuente de Internet	<1 %
22	wsws.org Fuente de Internet	<1 %
23	www.panoramaaudiovisual.com Fuente de Internet	<1 %
24	alfapublicaciones.com Fuente de Internet	<1 %
25	apuntesdeculturajaponesa.blogspot.com Fuente de Internet	<1 %
26	canalsocial.net Fuente de Internet	<1 %
27	caracas.eluniversal.com Fuente de Internet	<1 %
28	gregoryzambrano.com Fuente de Internet	<1 %
29	gzue.turbine-da-neve.it Fuente de Internet	<1 %
30	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 14 (1998)", Brill, 2001 Publicación	<1 %
31	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos	<1 %

Humanos, Volume 32 (2016)", Brill, 2018

Publicación

32	archive.org Fuente de Internet	<1 %
33	dspace.ut.ee Fuente de Internet	<1 %
34	uea.org Fuente de Internet	<1 %
35	www.arcadi.espasa.com Fuente de Internet	<1 %
36	www.elgolem.com Fuente de Internet	<1 %
37	www.ingentaconnect.com Fuente de Internet	<1 %
38	www.iztacalco.df.gob.mx Fuente de Internet	<1 %
39	www.voltairenet.org Fuente de Internet	<1 %
40	repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080 Fuente de Internet	<1 %
41	quelugartanbonito.blogspot.com Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas Activo

Excluir bibliografía Activo

Excluir coincidencias Apagado