

REFLEJOS

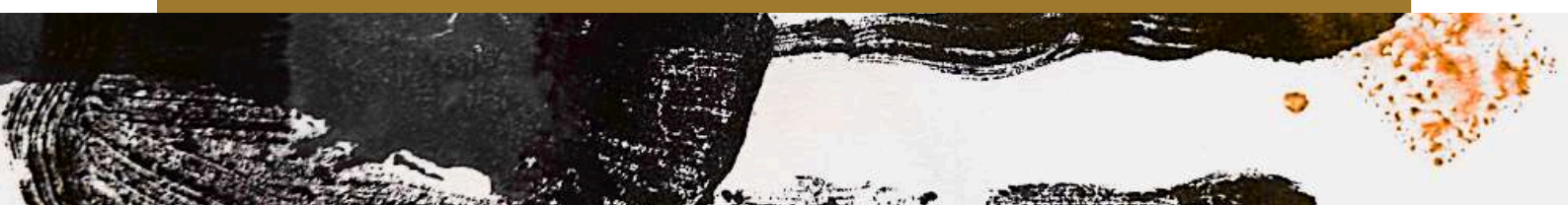
P R O F U N D O S

F E Y R E S I G N I F I C A C I Ó N

SOFÍA GUTIÉRREZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA

RESUMEN

REFLEJOS PROFUNDOS

"Reflejos Profundos" es un proyecto de investigación-creación que explora la intersección entre la fe y el arte a través de la resignificación de la identidad personal. Este proyecto se materializa en un libro-arte tipo libro-objeto, que utiliza diversas técnicas artísticas para crear una experiencia visual y táctil única. El problema central que aborda es cómo representar de manera efectiva el viaje de transformación identitaria del autor a través de la fe, fusionando la experiencia estética y espiritual en un formato artístico.

El marco teórico del proyecto se basa en dos enfoques conceptuales: el arte como manifestación de la experiencia humana y el arte como expresión de lo espiritual. En este sentido, el libro-arte se destaca como un formato que integra múltiples técnicas y elementos visuales, narrativos y sensoriales, creando una obra interactiva y tridimensional que profundiza la narrativa visual y su mensaje.

El proyecto tiene como objetivos principales explorar la conexión entre la expresión artística y las experiencias espirituales, utilizar el libro-arte como medio para expresar la fe, e incorporar las experiencias personales de transformación espiritual en la obra. Además, se busca guiar a otros a través de talleres de creación participativos, donde los asistentes podrán expresar su propio proceso de transformación mediante la creación de un libro de artista.

La metodología empleada incluye técnicas como el collage, medios relieves, pintura y bordado, que se combinan para ofrecer una experiencia visual y táctil significativa. El proyecto no solo pretende transmitir el impacto de una relación íntima con Dios, sino también invitar al público a descubrir las cualidades divinas en lo cotidiano y proporcionarles las herramientas necesarias para expresar su propio viaje de fe y transformación personal mediante el arte.

Palabras clave: resignificación identitaria, fe, espiritualidad, libro de artista, experiencia estética, experiencia humana, conexión con el Creador.

PLANTEAMIENTO

TEMÁTICO:

El proyecto Reflejos Profundos explora la profunda conexión entre la experiencia estética y las vivencias personales de fe, a partir de la redefinición de la identidad. Este proyecto busca representar el viaje de transformación identitaria del autor utilizando el arte como medio para expresar experiencias espirituales y humanas. En el contexto del arte contemporáneo, donde el cruce entre subjetividad, espiritualidad y creación adquiere nuevas lecturas simbólicas, se plantea una reflexión sobre cómo la fe puede influir en la construcción identitaria y cómo el arte, especialmente el libro de artista tipo libro objeto; puede mediar procesos de resignificación personal y cultural. Así, el proyecto no solo se ancla en una vivencia individual, sino que propone una experiencia que puede resonar en la comunidad.

Pregunta de investigación creación:

¿Cómo se puede representar de forma experiencial el viaje de resignificación identitaria del autor a través de la fe, fusionando la experiencia estética y espiritual en un libro de artista tipo libro-objeto?

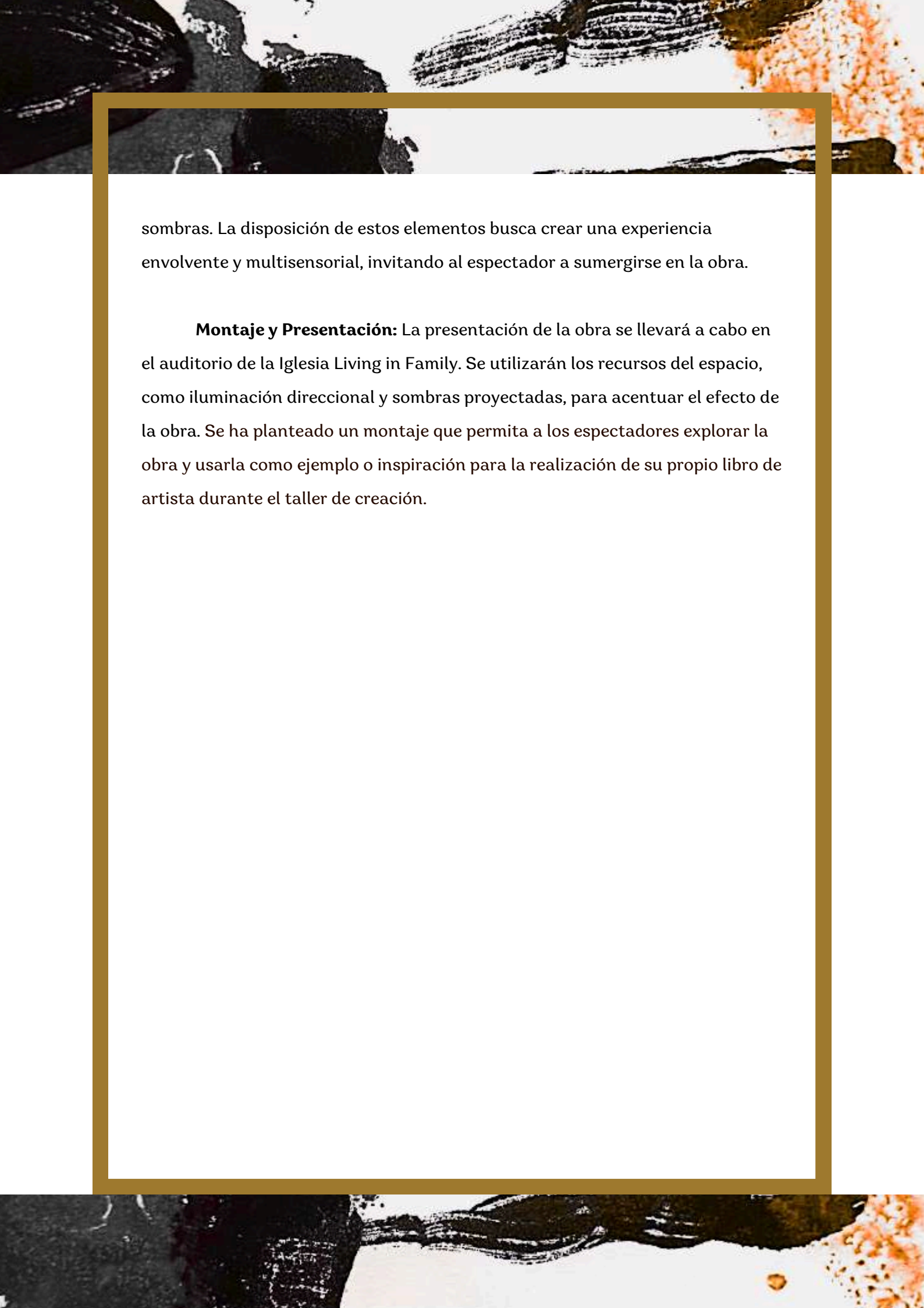
ASPECTOS TÉCNICOS

O DE LENGUAJE ARTÍSTICO A TRABAJAR

Para la creación del proyecto "Reflejos Profundos", se han propuesto técnicas específicas con el objetivo de fomentar una experiencia sensorial e interpretativa para el espectador. Este proyecto tomará forma a través de técnicas mixtas en un libro-objeto, que estará compuesto por dos libros de artista y un contenedor diseñado como un libro túnel.

Técnicas Artísticas: Se utilizarán diversas técnicas como el collage, medios relieves, pintura con técnicas húmedas (como acuarela y tinta) y secas (lápiz y carbón), además de bordado sobre papel. Cada una de estas técnicas ha sido seleccionada con un propósito bien definido: el collage permite combinar elementos variados en una narrativa visual coherente; los medios relieves aportan una sensación de profundidad; la pintura facilita la creación de contrastes de luz y sombra, añadiendo dinamismo a la composición. Con estas técnicas, se busca que el espectador establezca una conexión íntima con la transformación que la obra pretende comunicar, desde la oscuridad hasta la redención.

Forma de Realización: La obra será completamente confeccionada a mano, manteniendo un enfoque artesanal que permite al artista un control detallado de cada aspecto, así como la incorporación de elementos táctiles que inviten a la interacción del espectador. El contenedor en forma de libro túnel empleará técnicas de "Peepshow books" para crear una narrativa visual en capas que ilustra a una mujer cayendo a través de un túnel, rodeada de

sombras. La disposición de estos elementos busca crear una experiencia envolvente y multisensorial, invitando al espectador a sumergirse en la obra.

Montaje y Presentación: La presentación de la obra se llevará a cabo en el auditorio de la Iglesia Living in Family. Se utilizarán los recursos del espacio, como iluminación direccional y sombras proyectadas, para acentuar el efecto de la obra. Se ha planteado un montaje que permita a los espectadores explorar la obra y usarla como ejemplo o inspiración para la realización de su propio libro de artista durante el taller de creación.

JUSTIFICACIÓN

El interés en la realización del proyecto "Reflejos Profundos" surge de la necesidad de mostrar las profundas conexiones entre la expresión artística, la identidad humana y las experiencias personales de fe, a raíz de la relevancia que estas tienen en mi vida y en la sociedad contemporánea. La expresión artística ha sido a lo largo de la historia un medio poderoso para explorar y comunicar incluso los rasgos más profundos de la experiencia humana, entre ellos la identidad y las creencias espirituales, por ello el arte desde el principio ha permitido a la humanidad expresar su interioridad, sus emociones y su visión del mundo de manera significativa. En la actualidad, donde la búsqueda de significado y autenticidad es tan común, el arte se convierte en una herramienta invaluable para reflexionar sobre la identidad y la espiritualidad.

Ciertamente la redefinición de la identidad puede producirse a través de diversas experiencias y elementos que van más allá de las creencias religiosas. Artistas contemporáneos han abordado la identidad a través de la exploración de la cultura, la historia propia, la memoria colectiva o la relación con el entorno; como en el trabajo de Doris Salcedo, donde la identidad se redefine en cada obra a través de la memoria histórica y el duelo colectivo, o en los diversos autorretratos de Frida Kahlo, en donde su identidad se transforma a través de la exploración de la cultura mexicana y la fusión con la expresión personal y emocional de la artista, puesto que muchas de sus obras también reflejan los padecimientos y el sufrimiento de Frida, aspectos que sin duda reconstruyeron su identidad. Estas obras se convierten en un testimonio de la complejidad y la riqueza de la experiencia humana, además de la capacidad de abordar la identidad a través de distintas perspectivas y medios artísticos.

Sin embargo, se ha decidido centrar este proyecto en la fe, que figura

como un componente primordial en la vida de un sinnúmero de individuos alrededor del mundo, influyendo en sus valores, decisiones y percepciones del mundo. La conexión entre la fe y la identidad es profunda y compleja, ya que las creencias espirituales modelan la manera en que los individuos se autoperciben y se relacionan con los demás. Explorar esta intersección a través del arte permite abordar cuestiones existenciales y trascendentales de manera creativa y reflexiva, por lo tanto, este proyecto busca no solo expresar mi experiencia personal, sino también conectar con la audiencia a través de vivencias universales, convirtiendo la obra en una herramienta para inspirar, conmover y conectar a las personas con lo espiritual, fomentando la reflexión y el diálogo en torno a temas fundamentales de la existencia humana.

El proyecto de libro de artista " Reflejos Profundos: Fe y Resignificación " se fundamenta en la elección de un libro de artista como medio de expresión, en virtud de su capacidad para integrar múltiples técnicas y elementos visuales, narrativos y sensoriales; la elección de este formato se justifica por su versatilidad y potencial para representar de manera integral y profunda la complejidad de la resignificación identitaria y la conexión con la fe, permitiendo una exploración creativa y reflexiva a través de la interacción del público con el objeto artístico.

La tipología del libro-objeto ofrece la posibilidad de fusionar diferentes técnicas artísticas, como el collage, los relieves, las ilustraciones y el bordado, en un mismo soporte, creando una experiencia dinámica y tridimensional. Esta multiplicidad de recursos expresivos permite al proyecto explorar y comunicar de modo simultáneo aspectos emocionales, conceptuales y simbólicos de la resignificación identitaria, enriqueciendo la narrativa visual y potenciando la profundidad del mensaje. Además, el formato del libro de artista al ser una experiencia interactiva invita al espectador a recorrer sus páginas, descubrir sus capas de significado y a sumergirse en un viaje de descubrimiento y reflexión

sobre la identidad y la conexión con la fe a través de la experiencia compartida.

En este sentido, el libro de artista, tipo libro-objeto se presenta como el medio idóneo para abordar el tema de la resignificación identitaria a través de la fe, al ofrecer un medio creativo y expresivo que refuerza la trascendencia de lo espiritual y emocional sobre los aspectos formales de la obra.

La narrativa visual del libro-arte surge de una curaduría basada en mi experiencia personal de transformación espiritual. Cada imagen fue seleccionada y ordenada intencionalmente para representar simbólicamente el proceso de redención vivido, utilizando técnicas diversas que reflejan distintas etapas emocionales y espirituales. En este sentido, el libro-arte no es solo un contenedor de imágenes, sino un espacio inmersivo donde se narra un viaje identitario desde la oscuridad hacia la luz, desde la pérdida de sentido hasta la redención.

De la misma manera, el taller de creación participativo y la exposición colectiva se justifican desde la perspectiva del arte relacional y el arte comunitario, que destacan la importancia del arte como medio de interacción y construcción social. Nicolas Bourriaud, teórico del arte relacional, argumenta que el arte no solo debe ser contemplado, sino que puede y debe generar experiencias que involucren activamente al espectador, promoviendo interacciones y diálogos dentro de una comunidad, es así como el taller ofrece un espacio para la creación colaborativa y fomenta el intercambio de experiencias personales, fortaleciendo el tejido comunitario y permitiendo que el arte sea un puente para la introspección colectiva.

Los talleres y la exposición colectiva amplían el impacto del proyecto, ofreciendo a los participantes herramientas artísticas para explorar y expresar sus vivencias, y permitiendo que el mensaje de transformación y resignificación sea comunicado por cada persona que participe en la actividad, contribuyendo a la creación de una narrativa comunitaria en torno a la fe y la identidad.

PROPÓSITOS

DEL PROYECTO

Propósito General:

Explorar la fusión entre la expresión artística y las experiencias espirituales, para expresar los resultados de una relación íntima con Dios en el contexto de la redefinición de la identidad; mediante la construcción de una obra artística en formato de Libro de artista y la realización de un taller de creación participativo.

Propósitos específicos:

Explorar mi vivencia de fe y transformación identitaria mediante la oración, la lectura bíblica y la reflexión espiritual, documentando el proceso en un diario espiritual que sirva como insumo simbólico y visual para la creación del libro de artista.

Emplear el libro de artista como principal medio de expresión creativa de la fe, incorporando técnicas como el collage, medios relieves, pintura y bordado, para lograr una propuesta coherente y estéticamente atractiva.

Integrar a través de la práctica creativa la experiencia personal de transformación de la identidad espiritual, desarrollando un lenguaje simbólico y artístico que transmita eficazmente una relación profunda y trascendente con Dios.

Transmitir activamente el mensaje mediante una exposición y taller conjunto, facilitando a los asistentes herramientas para realizar un libro de artista de su propia experiencia de transformación, tendiendo un puente hacia la introspección y espiritualidad a través del arte gráfico.

MARCO

CONCEPTUAL

"Reflejos Profundos" nace del interés por explorar las intersecciones entre la fe, la identidad y el arte contemporáneo, por lo que se abarca un marco teórico que se nutre de diversas disciplinas que arrojan luz sobre la complejidad de estas temáticas, proveyendo componentes multidimensionales que facilitan la comprensión y la conceptualización del proyecto.

Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX, entendía el arte como una vía para escapar de la voluntad ciega que rige el mundo y encontrar la verdadera esencia de la existencia. En su obra "El mundo como voluntad y representación" (Schopenhauer, 1844), Schopenhauer propuso que el arte permite al espectador trascender su individualidad y experimentar una sensación de unidad con el universo; lo que llamaba "el sentimiento de lo sublime", pues sostenía que era la forma más elevada de experiencia estética. Esta noción se alinea con la teoría propuesta por el filósofo John Dewey que toma el mismo nombre, él sustenta que el arte es un modo de experiencia que nos vincula con el entorno de una manera única y significativa:

"La eliminación de todo lo que no contribuye a la organización mutua de los factores de la acción y la recepción, y la selección de los aspectos y rasgos que contribuyen a la interpenetración, hacen que el producto sea una obra de arte. El hombre esculpe, graba, canta, baila, gesticula, modela, dibuja y pinta. El hacer o elaborar es artístico cuando el resultado percibido es de tal naturaleza que sus cualidades tal y como son como percibidas han controlado la producción. El acto de producir dirigido por el intento de producir algo que se goza en la experiencia inmediata de la percepción posee cualidades que no tiene la

actividad espontánea y sin control. El artista, mientras trabaja, encarna en sí mismo la actitud del que percibe.” (Dewey, J. 2008, pág. 56)

Según Dewey, la experiencia estética va más allá de simplemente contemplar una obra de arte, implica la activa participación del espectador, lo que genera una conexión entre la acción del artista y la reacción del público. Dewey también sostiene que el arte tiene el poder de enriquecer la vida cotidiana al fomentar una mayor conciencia y sensibilidad hacia el entorno, a través de la experiencia estética, las personas logran desplegar una comprensión más profunda de sí mismas y del mundo que las rodea.

La comprensión de las teorías filosóficas de Schopenhauer y Dewey aporta al entendimiento del propósito y la intención detrás del proyecto "Reflejos Profundos", al considerar el arte como una vía para superar las limitaciones personales y sentir una conexión con lo divino mediante la acción creativa. Asimismo, la noción de Dewey sobre el arte como una experiencia que involucra tanto al creador como al espectador resuena con el enfoque interactivo y vivencial del proyecto, donde se busca no solo transmitir un mensaje, sino también invitar a la audiencia a participar activamente en una reflexión compartida sobre la fe y la identidad.

Además, pensadores contemporáneos como Arthur Danto también han explorado este tema, argumentando que la creación y apreciación artística pueden llevar a una comprensión más profunda de la realidad y a una elevación espiritual. En su libro "El abuso de la belleza: La estética y el concepto del arte", Danto discute cómo el arte logra ser una forma de expresión espiritual que trasciende lo meramente estético:

“El arte ya no puede ser definido exclusivamente por su estética, sino por su capacidad de generar significado y provocar una experiencia única en el espectador” (Danto, 2003).

Esta noción apunta a la capacidad del arte para conectar con dimensiones más profundas de la experiencia humana; entonces, el arte puede actuar como un puente hacia la espiritualidad brindando experiencias que trascienden lo sensorial, y actuando como catalizador para experiencias transformadoras, que llevan al espectador a un estado de conciencia elevado donde se abre a nuevas percepciones y comprensiones. Así, el arte tiene el poder de tocar los elementos más profundos de la psique humana, invitando a una exploración interior y a una conexión con lo trascendente.

En la era contemporánea, artistas de diversas disciplinas han explorado la correlación entre el arte y la espiritualidad, creando obras que invitan a una reflexión sobre la existencia, la trascendencia y el significado de la vida. Desde instalaciones hasta performances que exploran la conexión entre el individuo y el universo, siendo el arte contemporáneo un terreno productivo para la exploración de lo espiritual.

En esta instancia, el proyecto se sustenta en tres marcos teóricos conceptuales: uno enfocado en «el arte como manifestación de la experiencia humana», otro en «el arte como expresión de lo espiritual» y el último en «el arte relacional y arte de comunidad».

Dichos marcos se entrelazan para ofrecer una experiencia artística completa que invite a la reflexión y la conexión con lo trascendente en el mundo contemporáneo.

ARTE COMO EXPRESIÓN DE LA EXPERIENCIA HUMANA

Desde tiempos remotos, el arte ha sido un medio para que las personas expresen sus emociones, creencias y experiencias más íntimas, sirviendo como un registro tangible del estado de la raza humana y de su búsqueda de significado y trascendencia. Como afirmó Nietzsche; "el arte es el gran estimulante de la vida", quien enfatizó además, la trascendencia del arte como modo de autoexpresión y realización personal, destacando su capacidad para enriquecer y elevar la experiencia humana. (Silenzi, 2006).

Es crucial entonces abordar diversas disciplinas de la experiencia humana para entender las posibilidades de expresión artística. En el ámbito teórico, filósofos como Martin Heidegger y el anteriormente mencionado Friedrich Nietzsche han reflexionado sobre la naturaleza del arte y su dependencia de la experiencia humana. Nietzsche, en *"El nacimiento de la tragedia"*, explora la afiliación entre "lo apolíneo y lo dionisiaco" (la moderación, la lógica, la estructura y la claridad o la intoxicación y el exceso de placeres respectivamente) (Dutra de Azeredo, 2009), argumentando que el arte es una expresión básica de la vida y la lucha por encontrar significado en un mundo caótico.

"Pero acaso cabalmente a esos mismos les resultará escandaloso el ver que un problema estético es tomado tan en serio, en el caso, desde luego, de que no sean capaces de reconocer en el arte nada más que un accesorio divertido, nada más que un tintineo, del que sin duda se puede prescindir, añadido a la «seriedad de la existencia»: como si nadie supiese qué es lo que significa semejante «seriedad de la existencia» cuando se hace esa contraposición. A esos hombres serios sírvales para enseñarles que yo estoy convencido de que el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida." (Nietzsche, 2000, p.05)

Al considerar el arte como una "tarea suprema" y una "actividad propiamente metafísica", el artista reconoce su poder para elevar el espíritu humano y ofrecer una comprensión más profunda de la existencia; el arte entonces es capaz de revelar aspectos fundamentales de la condición humana que de otra manera serían inaccesibles. Esta perspectiva también ha influido en movimientos artísticos (expresionismo, surrealismo y existencialismo), que han buscado explorar las dimensiones más profundas de la experiencia humana a través del arte.

Así mismo, Heidegger en su escrito "El origen de la obra de arte", argumenta que el arte no es meramente una reproducción de la realidad, sino que es la manifestación de la verdad misma.

“Por lo tanto, el arte es un llegar a ser y acontecer de la verdad” (Heidegger, 1997, p.23)

El autor destaca la importancia de la relación entre el arte y la percepción del ser humano, argumentando que el arte permite al individuo trascender su existencia cotidiana y conectarse con “su ser más auténtico” (Heidegger, 1997). Esto enriquece el proyecto artístico al resaltar que el arte no se limita a la creación de objetos hermosos, sino que busca desvelar la verdad y la realidad en su totalidad. El arte se convierte así en un medio para explorar y expresar las verdades más profundas de la experiencia humana, mediante la variedad de técnicas que el arte admite se captura el entramado y la riqueza de nuestra existencia.

En cuanto a la experiencia humana, la psicología nos permite adentrarnos en las profundidades del alma humana, explorando cómo el arte puede transformar, revelar y hablar a aspectos ocultos de nuestro ser. En este sentido, la obra del psiquiatra Enrique Pichon-Rivière proporciona una perspectiva única sobre la relación entre el arte y la psique humana. Pichon-Rivière, desarrolló la teoría del vínculo como una herramienta para comprender las interacciones humanas y la construcción de la identidad. En palabras del autor:

“La experiencia estética que ocurre y es vivenciada por el espectador, se presenta cuando un objeto (obra de arte) funciona simbólicamente para él como un medio de satisfacción de sus necesidades emocionales (fantasías) inconscientes. Se trata aquí de un descubrimiento; en realidad es siempre un redescubrimiento de sus fantasías inconscientes

a través de la forma y el contenido del objeto estético, como una reacción en espejo.

El observador participa en el proceso mismo de reconstrucción realizándose éste en su propio mundo interior, lo que se expresa como placer estético.” -Enrique Pichon-Rivière. (Becerra, 2015).

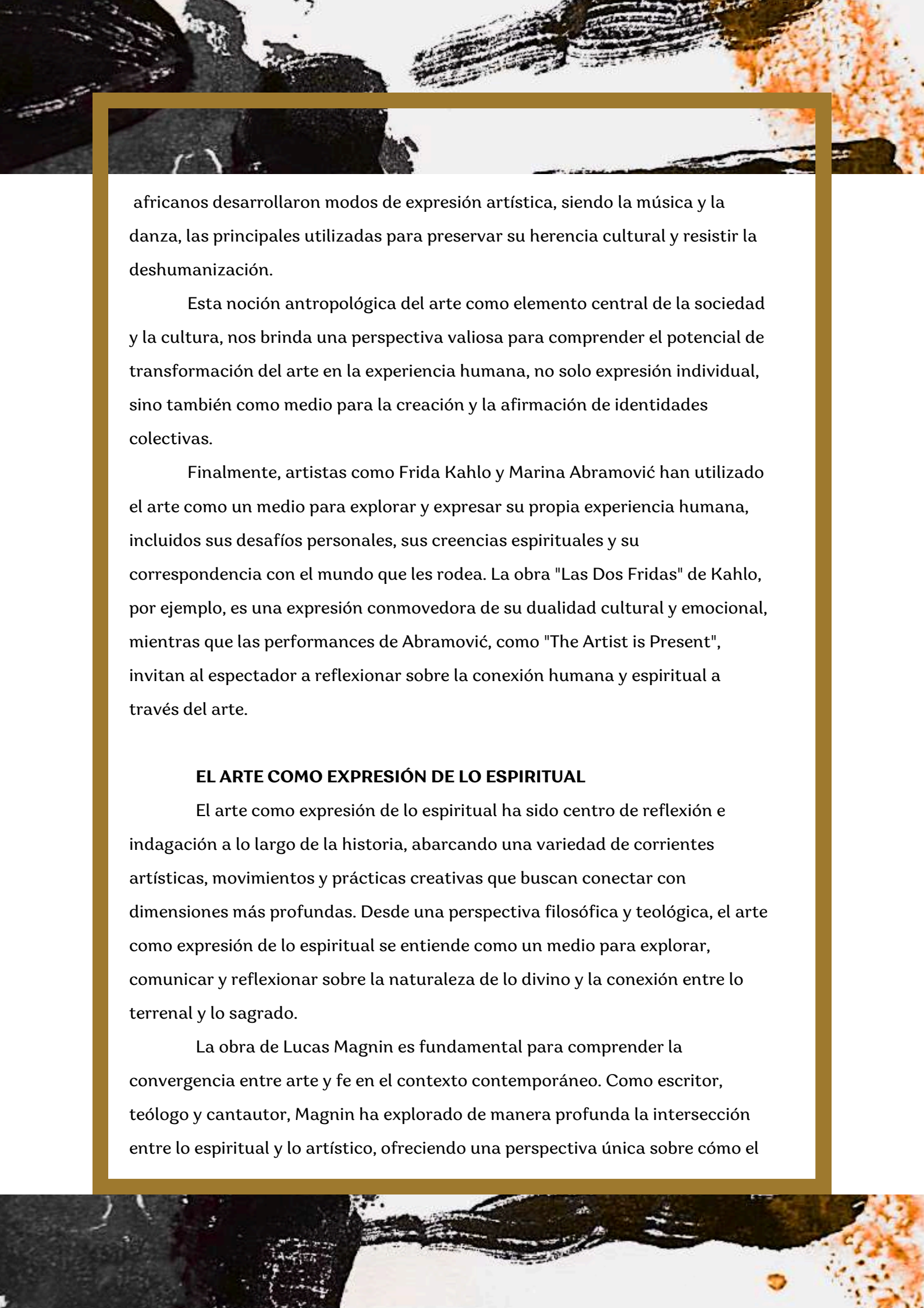
Así la experiencia estética es un viaje íntimo y personal que el espectador emprende al interactuar con una obra de arte. En este encuentro, las creaciones artísticas despiertan y apaciguan necesidades emocionales profundas que a menudo existen inconscientemente en nuestro interior.

Es como si la obra de arte se asemejase a un espejo que refleja nuestras aspiraciones más íntimas, desencadenando en última instancia un viaje de autodescubrimiento.

En este proceso, el espectador se convierte en un participante activo, reconstruyendo la obra de arte dentro de su propio mundo interior. Es aquí donde se produce el placer estético, esa sensación gratificante que nace de la conexión profunda entre la obra y el observador. Entonces, la experiencia estética se convierte en un diálogo silencioso entre el arte y el alma del espectador, un encuentro que nutre, inspira y transforma.

Por otro lado, la antropología como disciplina, nos regala una perspectiva diferente del papel del arte en la experiencia humana, mostrando cómo las diversas sociedades han utilizado la creatividad como una herramienta para dar forma a su identidad y comprender su lugar en el mundo. Por ejemplo, en las culturas indígenas de América Latina, el arte estaba estrechamente ligado a su cosmovisión, sirviendo como mediador entre lo supremo y desconocido, y la conservación de la historia y la tradición.

La antropología también ha documentado cómo el arte ha sido utilizado como un medio de resistencia y afirmación cultural ante la opresión y colonización. Por ejemplo, durante el período de esclavitud, los esclavos

africanos desarrollaron modos de expresión artística, siendo la música y la danza, las principales utilizadas para preservar su herencia cultural y resistir la deshumanización.

Esta noción antropológica del arte como elemento central de la sociedad y la cultura, nos brinda una perspectiva valiosa para comprender el potencial de transformación del arte en la experiencia humana, no solo expresión individual, sino también como medio para la creación y la afirmación de identidades colectivas.

Finalmente, artistas como Frida Kahlo y Marina Abramović han utilizado el arte como un medio para explorar y expresar su propia experiencia humana, incluidos sus desafíos personales, sus creencias espirituales y su correspondencia con el mundo que les rodea. La obra "Las Dos Fridas" de Kahlo, por ejemplo, es una expresión conmovedora de su dualidad cultural y emocional, mientras que las performances de Abramović, como "The Artist is Present", invitan al espectador a reflexionar sobre la conexión humana y espiritual a través del arte.

EL ARTE COMO EXPRESIÓN DE LO ESPIRITUAL

El arte como expresión de lo espiritual ha sido centro de reflexión e indagación a lo largo de la historia, abarcando una variedad de corrientes artísticas, movimientos y prácticas creativas que buscan conectar con dimensiones más profundas. Desde una perspectiva filosófica y teológica, el arte como expresión de lo espiritual se entiende como un medio para explorar, comunicar y reflexionar sobre la naturaleza de lo divino y la conexión entre lo terrenal y lo sagrado.

La obra de Lucas Magnin es fundamental para comprender la convergencia entre arte y fe en el contexto contemporáneo. Como escritor, teólogo y cantautor, Magnin ha explorado de manera profunda la intersección entre lo espiritual y lo artístico, ofreciendo una perspectiva única sobre cómo el

arte puede servir como un puente hacia el mundo espiritual. Para Magnin:

“El arte es eco de una voz más profunda que la humanidad misma. Más allá de otros objetivos o costumbres, utilizamos el arte porque nos ayuda a entrar en relación con una parte esencial de nosotros mismos: el mundo del espíritu” (Magnin, 2016, p. 03.)

Aquí resalta el poder del arte como un medio para conectar con aspectos fundamentales de la existencia humana. Revelando la importancia del arte como un medio para restaurar y fortalecer la conexión con lo espiritual en un mundo que a menudo descuida esta dimensión esencial de la identidad. La visión de Magnin sobre el arte como un "puente espiritual" resuena profundamente en un contexto contemporáneo marcado por la secularización y la pérdida de conexión con lo trascendente, en términos del autor:

“Los artistas posmodernos pregonan la muerte del arte como un grito de batalla... La cultura de la modernidad quiso borrar toda huella de la presencia de Dios en el mundo. Demasiado tarde descubrimos que sacar a Dios de la ecuación era también desplazar al ser humano.” (Magnin, 2016, p. 04.)

Su experiencia como creyente y artista le brinda una perspectiva única sobre el poder transformador del arte como vehículo para la expresión y la exploración de la fe. La afirmación de Magnin de que el arte es el mayor aliado en la recepción y expresión de la fe resalta la capacidad del arte para trascender las limitaciones del lenguaje y la razón, permitiendo una comunicación directa con lo espiritual. En un mundo cada vez más dominado por lo visual y lo sensorial, el arte brota como un medio poderoso para transmitir verdades espirituales y provocar una reflexión profunda sobre la existencia y la finalidad de la vida.

A partir de una perspectiva psicológica y emocional, el arte como

expresión de lo espiritual se entiende como un medio para explorar y canalizar las experiencias emocionales y existenciales del ser humano.

En este sentido, el arte puede servir para la expresión de sentimientos como la angustia, la esperanza, el miedo, pero también como herramienta para plasmar la búsqueda de significado y la conexión con lo trascendente. Esto lo vemos en la obra anteriormente mencionada del psiquiatra Enrique Pichon-Rivière, desde la óptica del arte como facilitador del proceso de autoconocimiento y transformación personal al tener la capacidad de conectar con lo supremo.

Así mismo, Rodolfo Ramón de Roux, destacado autor e historiador franco-colombiano, ofrece una perspectiva única sobre el papel de las epifanías en la inspiración artística. Según De Roux (2002), el artista puede permitir que las experiencias personales de fe sean la fuerza impulsora detrás de su proceso creativo, sin necesidad de adoptar los adjuntos doctrinales o símbolos específicos de una liturgia. Así mismo, admite la posibilidad de fusionar la emoción estética con las prácticas espirituales personales, permitiendo que la inicial guíe el proceso creativo de manera única y auténtica, bajo el curso de las experiencias espirituales.

De Roux destaca entonces la importancia de integrar las convicciones personales del artista con su sensibilidad artística, lo que desafía la noción de que el arte creyente debe limitarse a representaciones convencionales de deidades o símbolos religiosos, proponiendo en su lugar una exploración más profunda de la experiencia espiritual individual como fuente de inspiración artística.

Para el proyecto, esta perspectiva es fundamental, ya que busca trascender las representaciones convencionales de la divinidad para transmitir la esencia misma de la fe y la conexión espiritual. En lugar de enfocarse en imágenes reconocidas culturalmente como deidades, el proyecto aspira a capturar por lo menos un poco del ímpetu del amor divino hacia la humanidad y

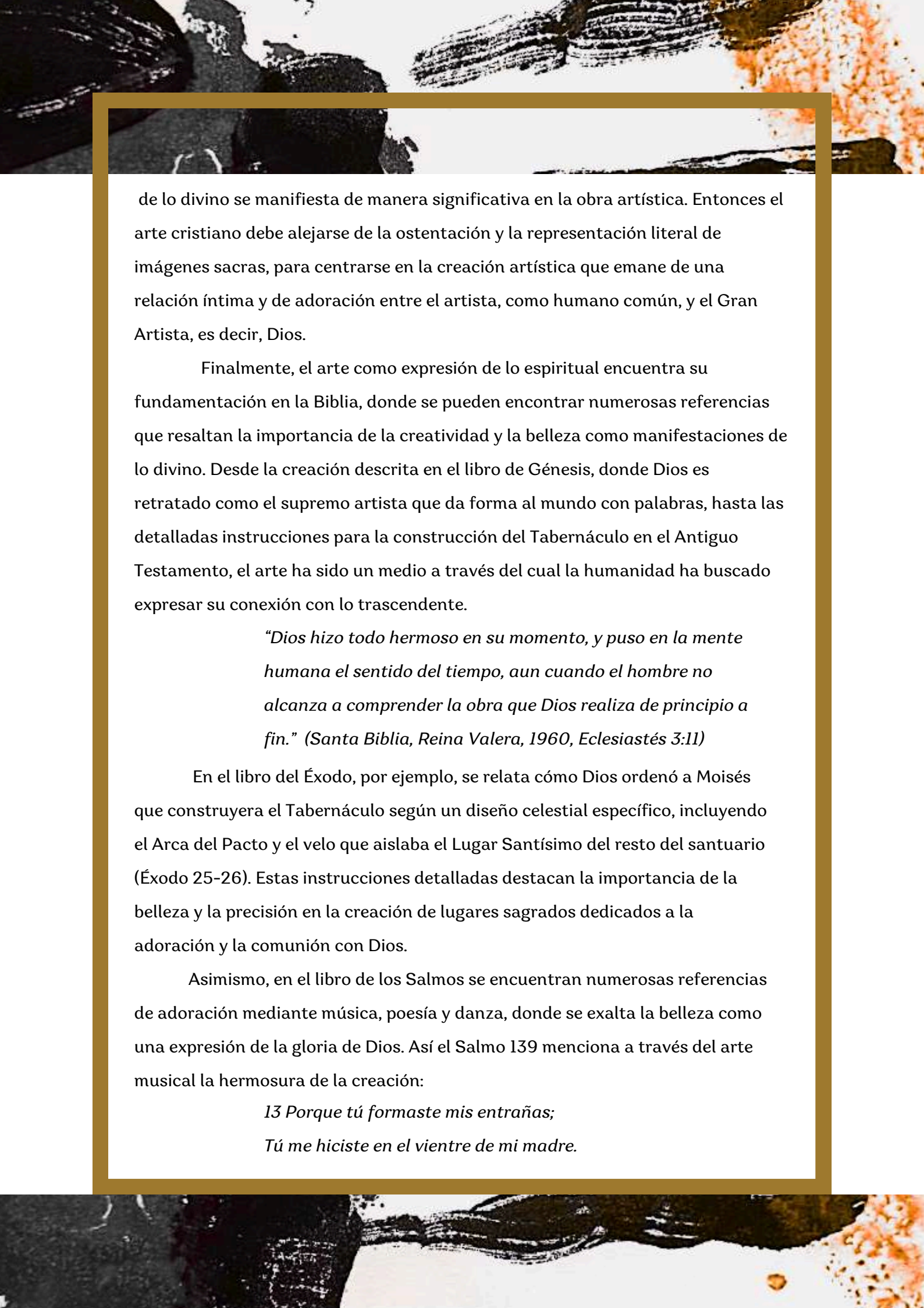
las características distintivas del Dios invisible percibidas en la intimidad.

“Pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios: su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios.” (Santa Biblia, Versión. NTV, 2010, Romanos 1:20)

Continuando con otra perspectiva del arte como expresión de lo espiritual, Radoslav Ivelic, académico y escritor chileno, se centra en la esencia del arte cristiano y su conexión con la belleza como efecto de la intimidad con el Gran Artista. Su trabajo revela importantes aspectos para la comprensión del arte inspirado en la fe:

“En este sentido podemos decir que el arte cristiano tiene una triple trascendencia: teológica, antropológica y cosmológica, Teológica, porque encuentra su fundamento en Dios; antropológica, porque encarna la humanidad rescatada por Cristo; cosmológica, porque el universo y todos los seres vivos se vuelven, en el artista cristiano, a través de la creatividad humana, un vislumbre del misterio de la Creación, de la Redención y del Amor Divino.” (Ivelic, 1999, pp. 11)

Ivelic enfatiza que el arte cristiano suele integrar tres aspectos fundamentales en una sola obra: uno centrado en Dios, otro que representa la redención de la humanidad y, por último, aquel que a través de la creatividad muestra la perfección de la creación y la gracia de su amor. De esta manera, Ivelic destaca la importancia de la belleza en el arte basado en la fe, no solo en términos formales, sino también en cómo lo espiritual impacta la sensibilidad del artista y se refleja en su obra. Este enfoque subraya que las obras de arte cristiano son el resultado de experiencias sagradas, donde la presencia

de lo divino se manifiesta de manera significativa en la obra artística. Entonces el arte cristiano debe alejarse de la ostentación y la representación literal de imágenes sacras, para centrarse en la creación artística que emane de una relación íntima y de adoración entre el artista, como humano común, y el Gran Artista, es decir, Dios.

Finalmente, el arte como expresión de lo espiritual encuentra su fundamentación en la Biblia, donde se pueden encontrar numerosas referencias que resaltan la importancia de la creatividad y la belleza como manifestaciones de lo divino. Desde la creación descrita en el libro de Génesis, donde Dios es retratado como el supremo artista que da forma al mundo con palabras, hasta las detalladas instrucciones para la construcción del Tabernáculo en el Antiguo Testamento, el arte ha sido un medio a través del cual la humanidad ha buscado expresar su conexión con lo trascendente.

“Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin.” (Santa Biblia, Reina Valera, 1960, Eclesiastés 3:11)

En el libro del Éxodo, por ejemplo, se relata cómo Dios ordenó a Moisés que construyera el Tabernáculo según un diseño celestial específico, incluyendo el Arca del Pacto y el velo que aislaba el Lugar Santísimo del resto del santuario (Éxodo 25-26). Estas instrucciones detalladas destacan la importancia de la belleza y la precisión en la creación de lugares sagrados dedicados a la adoración y la comunión con Dios.

Asimismo, en el libro de los Salmos se encuentran numerosas referencias de adoración mediante música, poesía y danza, donde se exalta la belleza como una expresión de la gloria de Dios. Así el Salmo 139 menciona a través del arte musical la hermosura de la creación:

*13 Porque tú formaste mis entrañas;
Tú me hiciste en el vientre de mi madre.*

*14 Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;
Estoy maravillado,
Y mi alma lo sabe muy bien.
15 No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien que en oculto fui formado,
Y entretejido en lo más profundo de la tierra.
16 Mi embrión vieron tus ojos,
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
Que fueron luego formadas,
Sin faltar una de ellas.
17 ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!
¡Cuán grande es la suma de ellos!
18 Si los enumero, se multiplican más que la arena;
Despierto, y aún estoy contigo.”
(Santa Biblia, Reina Valera, 1960, Sal 139:13-18)*

En el Nuevo Pacto, las parábolas de Jesús a menudo recurren a imágenes y metáforas artísticas para transmitir verdades espirituales, como “*la parábola del sembrador*” (Mateo 13:1-9) o la del “*buen pastor*” (Juan 10:7-18). Estas narrativas ilustran cómo el arte puede ser utilizado como un medio poderoso para enseñar, inspirar y transformar corazones.

En última instancia, la Biblia misma es considerada una obra de arte divinamente inspirada, donde la palabra de Dios es representada a través de la escritura humana en una variedad de géneros literarios, que abarcan poesía, narrativa histórica e incluso cartas o misivas:

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”. (Santa Biblia, Versión Reina Valera, 1960, 2 Timoteo 3:16-17)

En conclusión, la Biblia nos enseña que el arte es una herramienta para la adoración, la enseñanza y la comunicación de verdades espirituales. A través del arte, podemos expresar nuestra conexión con lo divino y participar en la obra creativa de nuestro Creador.

ARTE RELACIONAL Y ARTE DE COMUNIDAD

El proyecto Reflejos Profundos se enmarca dentro del arte relacional y el arte de comunidad, aportando un enfoque donde la interacción y el diálogo entre los participantes son elementos clave en la creación y resignificación de la identidad a través del arte. Según Nicolas Bourriaud, menciona la idea de un arte relacional que se enfoca en las interacciones humanas y su contexto social en lugar de centrarse en un espacio simbólico autónomo y privado.

La posibilidad de un arte relacional -un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado da cuenta de un cambio radical de los objetivos estéticos, culturales y políticos puestos en juego por el arte moderno. (Bourriaud, 1998, p. 13).

Esto representa un cambio radical en los objetivos estéticos, culturales y políticos que el arte moderno tradicionalmente ha tenido. Bourriaud destaca la importancia de las relaciones humanas y la dimensión social en la creación artística, desafiando las concepciones establecidas sobre el arte y su función en la sociedad.

Este enfoque es clave en el proyecto, ya que los talleres de creación participativa permiten que los asistentes se conviertan en actores activos dentro del proceso creativo, compartiendo sus experiencias de fe y transformación personal a través del arte.

Por otro lado, el arte de comunidad, tal como lo describe Grant Kester, se enfoca en la cooperación mutua entre el artista y la comunidad. El autor habla sobre estos proyectos artísticos contemporáneos que se centran en el diálogo y las conversaciones colaborativas como elementos esenciales de la obra en sí misma.

“Estos proyectos marcan el nacimiento de un conjunto de prácticas artísticas contemporáneas preocupadas por formas de diálogo y conversaciones colaborativas y potencialmente liberadoras. Pese a que es normal que una obra de arte incite al diálogo entre espectadores, lo habitual es que esto ocurra como respuesta a un objeto ya acabado. En estos proyectos, la conversación es parte esencial de la obra en sí misma. Se replantea como un proceso activo, generador, que puede ayudarnos a hablar e imaginar más allá de los límites de identidades ya establecidas y del discurso oficial.”

(Kester, 2017).

En Reflejos Profundos, esta dimensión dialógica se refleja en la creación colectiva de los libros de artista, donde cada participante aporta su perspectiva única, construyendo una narrativa compartida que combina la introspección personal y la espiritualidad.

Así mismo, el trabajo de artistas como Suzanne Lacy, Annice Jacoby y Chris Johnson refuerzan la relevancia de este enfoque. En su proyecto *The Roof is on Fire (1993)*, Lacy reunió a más de 220 adolescentes en un espacio público para hablar de sus experiencias y preocupaciones, usando el arte como un vehículo para la conversación social.

Este tipo de intervenciones artísticas son un claro antecedente para Reflejos Profundos, donde el taller no solo será un espacio de creación artística, sino también de diálogo comunitario.

Figura 1

The Roof Is On Fire

Nota. Adaptado de The Roof Is On Fire, por Lacy, Jacoby y Johnson, (1993-1994), Suzanne Lacy (<https://www.suzannelacy.com/the-oakland-projects>)

MARCO ARTÍSTICO

El proyecto "Reflejos Profundos: Fe y Resignificación" se materializa en un libro de artista, libro-objeto que fusiona la expresión artística, la exploración de la identidad humana y las experiencias personales de fe. Este libro se caracteriza por una diversidad de técnicas que incluyen collage, los relieves medios, ilustraciones en técnicas húmedas, bordado, libro túnel y arte pop-up. El objetivo principal es representar el viaje de resignificación identitaria del autor a partir de revelaciones obtenidas en encuentros espirituales íntimos.

En este proyecto, se busca que el libro de artista no solo sea una expresión individual, sino también una herramienta testimonial que conecte a las personas con el mundo espiritual a través de experiencias compartidas. Para lograr esto, se utiliza una variedad de técnicas artísticas que permiten una expresión multidimensional y emotiva. El collage y el lettering pueden ser utilizados para crear composiciones visuales que reflejen la complejidad de las experiencias espirituales, mientras que los relieves medios agregan textura y profundidad a las ilustraciones. El bordado se convierte en un medio para plasmar detalles delicados y simbólicos, mientras que el libro túnel y el arte pop-up añaden elementos de sorpresa y descubrimiento a la experiencia del lector.

Además de la exploración visual, el contenido del libro de artista se basa en las experiencias personales de fe y el proceso personal de resignificación identitaria. Las revelaciones obtenidas en encuentros espirituales íntimos se traducen en imágenes y palabras que invitan al espectador a reflexionar sobre su propia relación con lo espiritual. La narrativa visual se estructura de manera que guíe al lector a través de un viaje emocional y espiritual, ofreciendo momentos de contemplación y revelación.

Hortensia Minguez García doctora en Bellas Artes de la ciudad de Valencia España, enfocada principalmente en las artes compuestas, especialmente en la gráfica y el libro-arte. Por medio de sus proyectos

investigativos y su obra artística, ha analizado el progreso creativo, las diversas formas de expresión y los complejos procesos característicos del Libro de artista. Si bien gran parte de su exploración se ha centrado en el libro-arte como instrumento didáctico y retórico para expresión, resistencia y transformación; también ha explorado nuevas maneras de interpretar, conceptualizar y asumir el libro-arte desde la práctica artística.

En su escrito "Aproximaciones al libro-arte como medio de expresión" (García, 2021), investiga el concepto de libro de artista examinando a artistas que han experimentado anteriormente con el libro como objeto artístico. De este modo, explora el concepto, proporciona un contexto histórico y clasifica los distintos tipos de libros de artista. En ese aspecto, el libro-objeto es el tipo de libro de artista que se planteó en primera instancia para el proyecto, puesto que es en este en el cual, según García, el artista crea un objeto tridimensional que simula la representación externa de un libro, pero que ya no mantiene los atributos o la función tradicional de este, expandiendo sus límites y alterando su forma, en palabras de García:

"Cabría nombrar al libro-objeto también conocido como Bookobject, Book-like object o Book sculpture. La particularidad de esta tipología es que el artista crea un objeto que por sus características físicas de condición tridimensional simulan la forma de un libro (dimensiones, anatomía, etc.) pero ya no posee la esencia de libro como tal. Al perder su identidad libresca y convertirse en un autorreferente, estos objetos deben descifrarse bajo los parámetros de su forma, textura y color innato o simulado de la materia y percibirse como una totalidad o una entidad escultórica exenta y autónoma, para alejarse del estructuralismo conservador que todavía reside en los libros de artista." (García, 2021, p. 195)

Figura 2

Ausensias

Nota. Adaptado de Ausensias, por Hortensía García, (2022), Departamento de dibujo, Universitat Politècnica de València (<https://dibujo.webs.upv.es/profesor/minquez-garcia-hortensia/>)

Cada elemento del libro-objeto funciona como una pista que ayuda a interpretar el concepto general de la obra, y que se ha comparado con una instalación miniatura o con un pequeño espacio teatral donde se articulan los elementos del discurso. Para el proyecto "Reflejos Profundos" se ha requerido una exploración creativa que va más allá de las formas de arte convencionales, permitiéndome como artista experimentar con una variedad de técnicas, materiales y medios artísticos para expresar conceptos complejos y transmitir mensajes profundos. Al tratarse de un libro de artista libro-objeto, se fusionan elementos visuales y textuales para crear una experiencia artística multidimensional. La narrativa visual desempeña un papel decisivo, puesto que la disposición de las figuras creadas, la selección y la disposición de las obras en conjunto, contribuyen a la narrativa general sobre la fe y la resignificación identitaria.

Experimentar con la composición, el color, la textura y otros elementos visuales es fundamental para crear efectos específicos en la obra de arte y

transmitir su mensaje de manera efectiva. El artista abstracto Wassily **Kandinsky** es conocido por su teoría sobre la espiritualidad en el arte. En el escrito "De lo espiritual en el arte" (1911), Kandinsky argumenta que los colores y las formas tienen significados espirituales intrínsecos y que el arte tiene el poder de comunicar emociones y experiencias espirituales directamente al espectador, más allá de la representación figurativa.

“En general, el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es la tecla, el ojo el mazo, y el alma es el piano con sus cuerdas. El artista es la mano que, mediante una u otra tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana.” (Kandinsky & Palma, 1911, p.44)

Figura 3

Gelb-Rot-Blau

Nota. Adaptado de *Gelb-Rot-Blau* (Amarillo-Rojo-Azul), por Vasily Kandinsky, (1925), Google Arts & Culture (<https://artsandculture.google.com/asset/gelb-rot-blau-yellow-red-blue-kandinsky-vassily/RwEPeJKM6zwRgg?hl=es>)

Siguiendo esta línea, el color funciona como un poderoso vehículo para la expresión espiritual y, según Kandinsky, los colores tienen una “vibración interna” que evoca las respuestas emocionales más profundas en el espectador. Por ello, el análisis de las teorías del color y la psicología de los colores, en paralelo con la obra de Kandinsky y la espiritualidad en el arte, es una prioridad, ya que comprender cómo los colores afectan emocional y psicológicamente a las personas es esencial para desarrollar un libro de artista en el taller, que pueda transmitir significativamente el proceso de transformación espiritual e identitaria.

Teoría del color

Para abordar el color desde una perspectiva fenomenológica y emocional en el marco de este proyecto, resulta fundamental considerar la teoría del color de Johann Wolfgang von Goethe, quien en su obra desarrolló un enfoque alternativo al de la física newtoniana. A diferencia de Newton, quien describió el color como un fenómeno objetivo basado en la descomposición de la luz, Goethe investigó cómo el color es percibido subjetivamente, subrayando la relación entre luz, oscuridad y las emociones humanas.

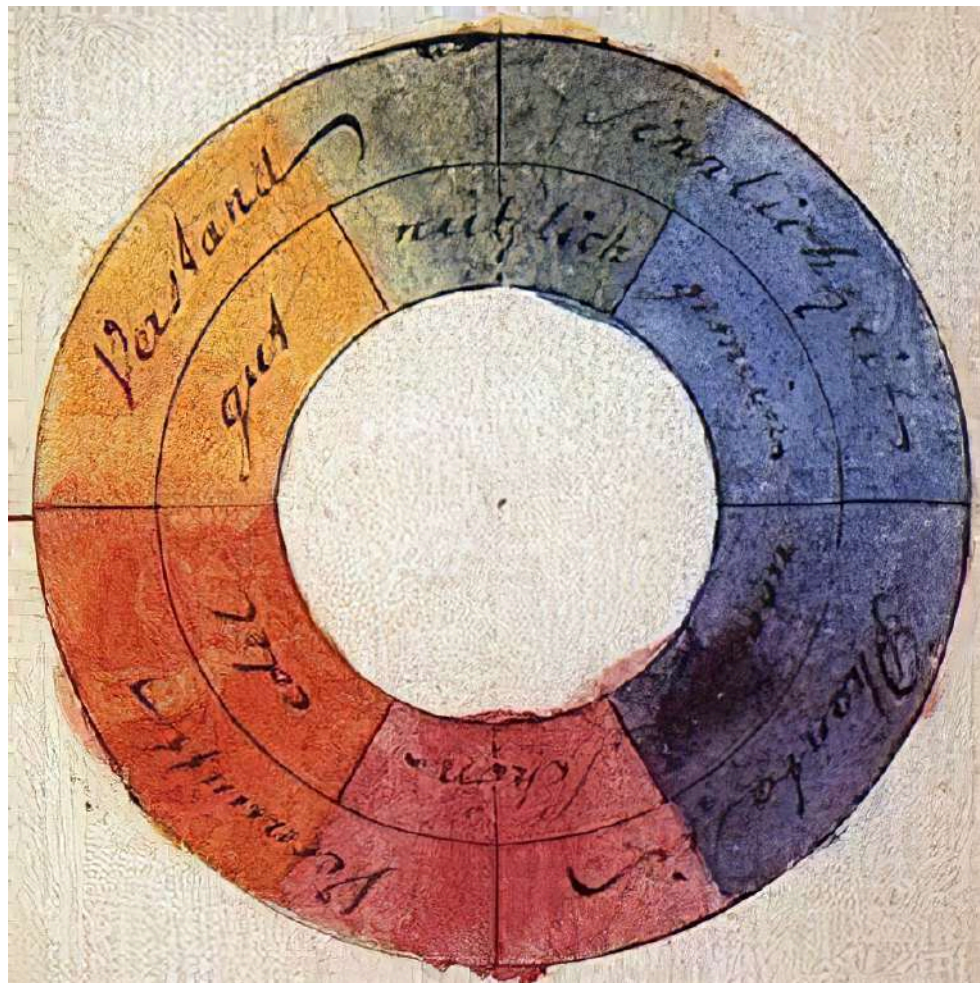
Goethe fue uno de los primeros en marcar la teoría del color en aspectos emocionales y filosóficos, afirmando que los colores no solo afectan nuestra visión, sino también nuestras emociones y percepciones. De todas las imágenes implementadas en su Teoría, este proyecto se centra en el círculo cromático de Goethe (*Figura 4*), el cual es una representación visual completa de su Teoría, y ofrece una estructura para visualizar el simbolismo del color.

El autor identificó dos grupos de colores: los cálidos (rojo, amarillo y naranja), que transmiten sensaciones de cercanía, y los fríos (azul, verde y violeta), que evocan sensaciones de tranquilidad y distancia. Aunque esta clasificación de seis colores era útil para explicar visualmente su teoría, el autor reconoció que una sola imagen no lograba abarcar la totalidad de los colores presentes en la experiencia sensorial.

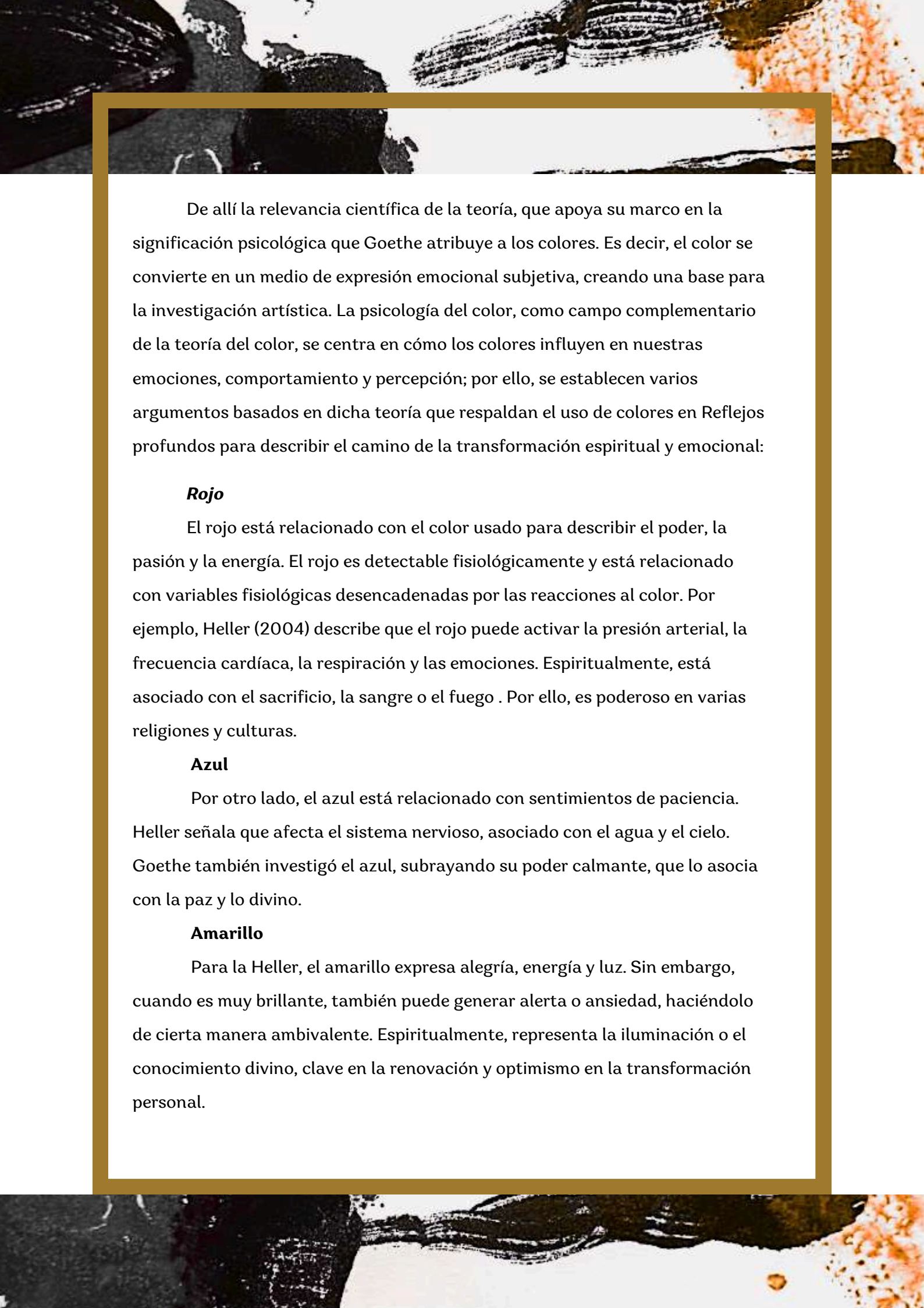
“A estos tres o seis colores, que caben cómodamente en un círculo, se circunscribe la teoría elemental de los colores. Todas las demás variedades, cuya gama es infinita, se relacionan más bien con la técnica aplicada, el oficio del pintor y del tintorero y, en un plano general, con la vida” (Goethe, 1992, p. 65).

Figura 4

Círculo cromático de Goethe

Nota. Adaptado de *Círculo Cromático* por von Goethe, (1810), DISEÑA DOSSIER, Repositorio UChile, (<https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/144576/cuatro-aproximaciones-a-la-teoria-de-los-colores.pdf?sequence=1>)

De allí la relevancia científica de la teoría, que apoya su marco en la significación psicológica que Goethe atribuye a los colores. Es decir, el color se convierte en un medio de expresión emocional subjetiva, creando una base para la investigación artística. La psicología del color, como campo complementario de la teoría del color, se centra en cómo los colores influyen en nuestras emociones, comportamiento y percepción; por ello, se establecen varios argumentos basados en dicha teoría que respaldan el uso de colores en Reflejos profundos para describir el camino de la transformación espiritual y emocional:

Rojo

El rojo está relacionado con el color usado para describir el poder, la pasión y la energía. El rojo es detectable fisiológicamente y está relacionado con variables fisiológicas desencadenadas por las reacciones al color. Por ejemplo, Heller (2004) describe que el rojo puede activar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración y las emociones. Espiritualmente, está asociado con el sacrificio, la sangre o el fuego. Por ello, es poderoso en varias religiones y culturas.

Azul

Por otro lado, el azul está relacionado con sentimientos de paciencia. Heller señala que afecta el sistema nervioso, asociado con el agua y el cielo. Goethe también investigó el azul, subrayando su poder calmante, que lo asocia con la paz y lo divino.

Amarillo

Para la Heller, el amarillo expresa alegría, energía y luz. Sin embargo, cuando es muy brillante, también puede generar alerta o ansiedad, haciéndolo de cierta manera ambivalente. Espiritualmente, representa la iluminación o el conocimiento divino, clave en la renovación y optimismo en la transformación personal.

Verde

El verde está históricamente asociado con la naturaleza y el equilibrio. Luscher (1971) menciona que evoca estabilidad y crecimiento, vinculándose en el arte con la sanación y la esperanza. En el proyecto, simboliza renovación y regeneración espiritual, cualidades del proceso de resignificación.

Violeta

Según Heller, el violeta se asocia con el misticismo y lo trascendental. Representa la conexión con lo sagrado y es el color de la espiritualidad profunda. Luscher añade que, al mezclar rojo y azul, simboliza la unión de lo físico y lo espiritual, adecuado para expresar transformación personal.

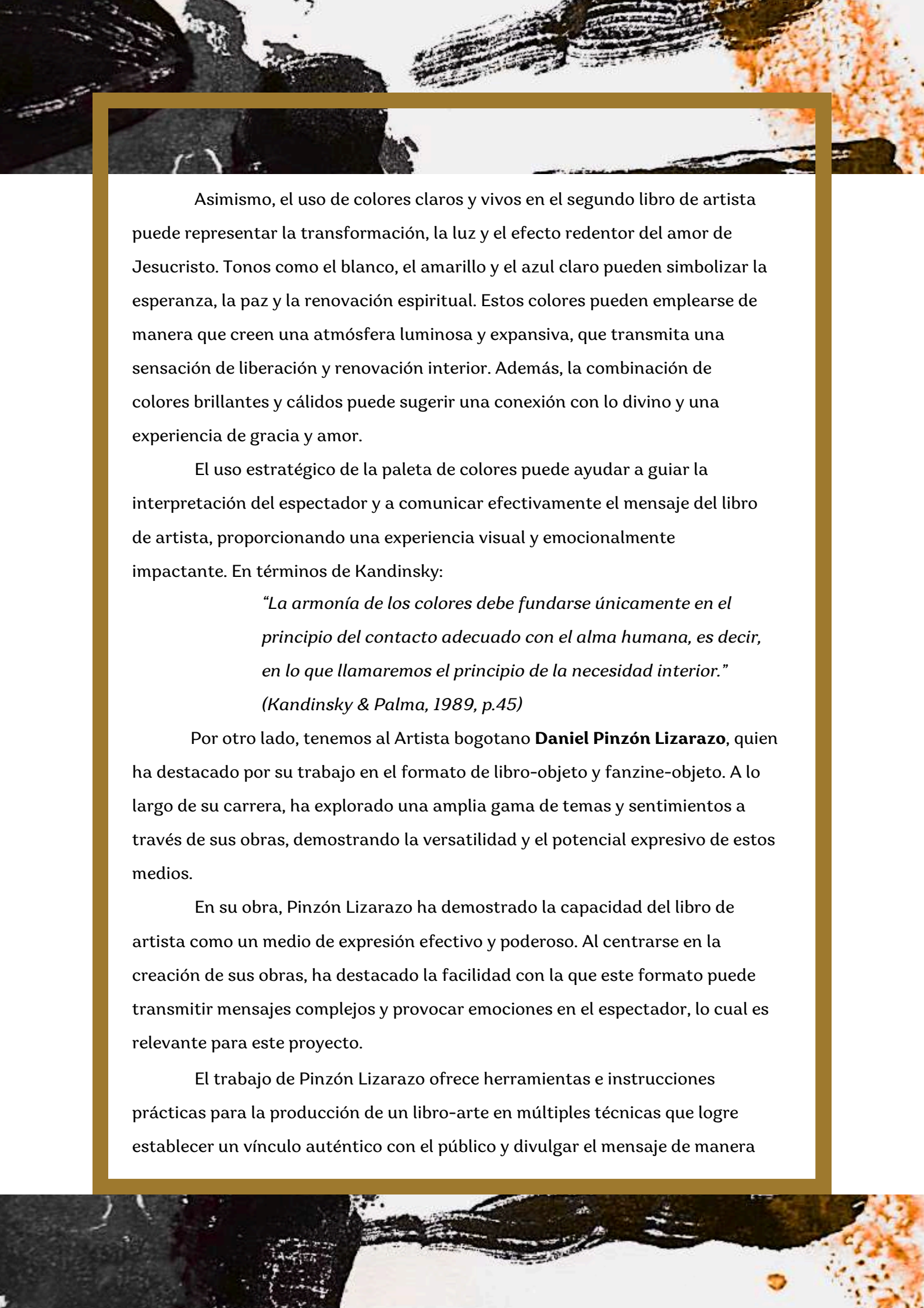
Negro

En la psicología del color, el negro evoca misterio y protección. Luscher lo asocia con introspección profunda, mientras Heller lo vincula tanto con el poder como con el vacío. Espiritualmente, puede simbolizar fases oscuras del alma o crisis que llevan a la transformación.

Blanco

El blanco es universalmente reconocido como símbolo de pureza, paz y nuevos comienzos. Heller lo describe como el color de la claridad y la perfección, vinculado a lo divino. En este proyecto, representa la culminación del proceso de resignificación y una nueva identidad renovada.

De esta manera, el uso de colores oscuros en el primer libro de artista puede interpretarse como una representación visual de la oscuridad del alma y la manifestación de los miedos internos del individuo. Entonces los negros y grises pueden simbolizar la angustia, la confusión y la desesperación, mientras que el rojo puede evocar emociones intensas como el temor, la ira o la violencia. Estos colores se emplean en la composición de manera que crean una atmósfera densa y opresiva, que refleje el estado emocional del artista y el tema central de este libro de artista.

Asimismo, el uso de colores claros y vivos en el segundo libro de artista puede representar la transformación, la luz y el efecto redentor del amor de Jesucristo. Tonos como el blanco, el amarillo y el azul claro pueden simbolizar la esperanza, la paz y la renovación espiritual. Estos colores pueden emplearse de manera que creen una atmósfera luminosa y expansiva, que transmita una sensación de liberación y renovación interior. Además, la combinación de colores brillantes y cálidos puede sugerir una conexión con lo divino y una experiencia de gracia y amor.

El uso estratégico de la paleta de colores puede ayudar a guiar la interpretación del espectador y a comunicar efectivamente el mensaje del libro de artista, proporcionando una experiencia visual y emocionalmente impactante. En términos de Kandinsky:

“La armonía de los colores debe fundarse únicamente en el principio del contacto adecuado con el alma humana, es decir, en lo que llamaremos el principio de la necesidad interior.”
(Kandinsky & Palma, 1989, p.45)

Por otro lado, tenemos al Artista bogotano **Daniel Pinzón Lizarazo**, quien ha destacado por su trabajo en el formato de libro-objeto y fanzine-objeto. A lo largo de su carrera, ha explorado una amplia gama de temas y sentimientos a través de sus obras, demostrando la versatilidad y el potencial expresivo de estos medios.

En su obra, Pinzón Lizarazo ha demostrado la capacidad del libro de artista como un medio de expresión efectivo y poderoso. Al centrarse en la creación de sus obras, ha destacado la facilidad con la que este formato puede transmitir mensajes complejos y provocar emociones en el espectador, lo cual es relevante para este proyecto.

El trabajo de Pinzón Lizarazo ofrece herramientas e instrucciones prácticas para la producción de un libro-arte en múltiples técnicas que logre establecer un vínculo auténtico con el público y divulgar el mensaje de manera

efectiva. En particular, su laboratorio "Narrativas desde el arte" se utiliza como un punto de referencia específico para este proyecto, ya que ejemplifica las posibilidades narrativas y estéticas del libro de artista. Principalmente se puede identificar en su trabajo, herramientas definidas en cuanto a las técnicas de pop-up, que transforman las páginas en escenas tridimensionales mediante pliegues, rebordes, mecanismos y capas. (Lizarazo, n.d)

Figura 4

Fragmento diario de Frida

Nota. Adaptado de Matrioshka, por Daniel Pinzón, (2014), Wixsite Oscar Daniel Pinzón Lizarazo (<https://danieldanpin.wixsite.com/index>)

Frida Kahlo, mediante sus Diarios y otras obras, se presenta como un referente esencial en términos de identidad, espiritualidad, empoderamiento y expresión a través del arte. Aunque Kahlo no creó un "libro de artista" en el sentido habitual, su diario es una obra profundamente introspectiva que reúne palabras, dibujos y símbolos en donde su impulso creativo se desbordaba, por lo que podría considerarse como un libro de artista único. Kahlo registra su dolor físico y emocional, sus relaciones complejas y su visión política; entonces, el arte se convierte en una herramienta para procesar sus experiencias más íntimas y el libro- arte un espacio para tejer lo espiritual con lo humano.

Respecto a la técnica, aunque los recursos que utiliza Frida son

aparentemente simples se transforman en medios poderosos para expresar emociones y explorar la relación con lo espiritual. Artísticamente, el uso que Kahlo hace de la simbología y el color para representar el dolor, la vida y la muerte, ofrece un enfoque visual que nutre la propuesta en “Reflejos Profundos”, donde las experiencias se plasman tanto visual como simbólicamente, facilitando el proceso de resignificación a través de la espiritualidad:

“El Verde: Luz tibia y buena.

Solferino: Azteca. TLAPALI, vieja sangre de tuna, el más vivo y antiguo.

(Café): Color de mole, de hoja que se va, tierra.

(Amarillo): Locura, enfermedad, miedo, parte del sol y de la alegría.

(Azul): Electricidad y pureza, amor.

(Negro): Nada es negro, realmente nada...

(Rojo): ¿Sangre? ¡Pues quien sabe! “ Extracto diario de Frida

(Jamis & Kahlo, 1995).

Figura 5

Fragmento diario de Frida

Nota. Adaptado de El diario de Frida kahlo, por Montserrat Valle, (1944-1954), Medium (https://medium.com/@mon_valle/el-diario-de-frida-kahlo-691510c972da)

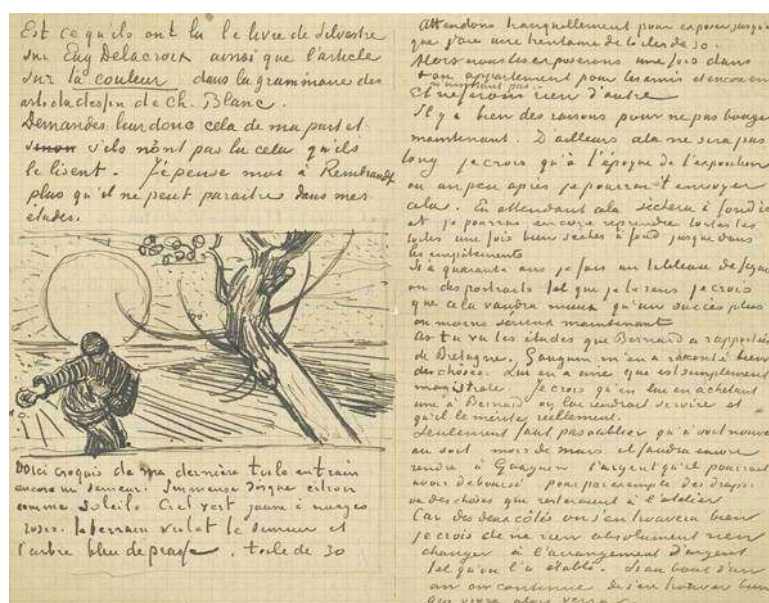
Así mismo, su diario es un ejemplo de intertextualidad en donde las frases y las imágenes se entrelazan, reflejando la mente de Frida. Este formato multidisciplinario permite explorar la autobiografía, el arte visual y la expresión escrita, creando proximidad e intimidad con el lector.

Por la misma línea se encuentra la obra de Vincent van Gogh que aunque al igual que Frida no produjo un 'libro de artista' en el sentido moderno de la palabra, sus muchas cartas, enviadas a su hermano Theo, son consideradas como un precursor del formato. Estas cartas son un lugar en el que el autor podía combinar texto y dibujo, escribiendo sobre su estado emocional y sobre el arte y la vida. Muchas cartas incluyen bocetos que, en muchos casos, son versiones preliminares de sus famosas pinturas.

Las cartas de Vincent a Théo son una ventana a su mundo interior, donde revela sus emociones, sus luchas internas y sus anhelos. Además, a través de estas cartas, se puede apreciar la evolución de su estilo artístico y su búsqueda constante por expresar sus emociones a través de la pintura.

Figura 6

Carta a Theo, Sembrador con sol poniente

Nota. Adaptado de Carta a Theo con dibujo de 'Sembrador con sol poniente', por Vincent Van Gogh, (1888), The art Wolf (<https://theartwolf.com/es/exposiciones/van-gogh-letters-2021-es/>)

Estas cartas no solo son una fuente invaluable para comprender al artista, sino que también brindan luces sobre la escena artística de la época y las relaciones interpersonales que Van Gogh mantenía con otros pintores y marchantes de arte.

Con la ayuda de las cartas de Van Gogh, se entiende la relevancia del arte en su vida personal. Este mensaje conecta con el propósito exacto del proyecto, al igual que Van Gogh, los participantes de Reflejos Profundos podrán "escribir" sus experiencias en forma de arte.

Figura 7

Carta a Theo

Nota. Adaptado de Carta de Vincent a Theo van Gogh, (1888), Grupo educar (<https://www.grupoeducar.cl/revista/edicion-230/van-gogh-cartas-a-un-hermano/>)

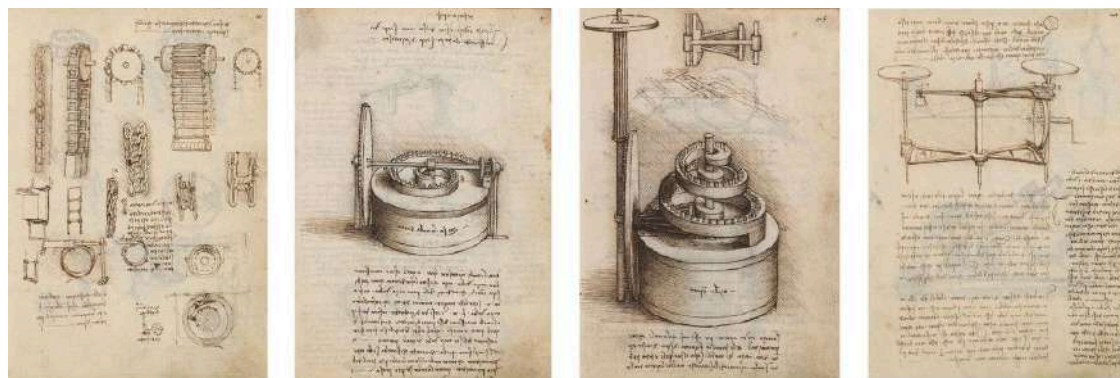
Un precursor mas antiguo al concepto de un libro de artista son los códices de Leonardo da Vinci. Los códices, son colecciones de notas, bocetos, estudios anatómicos y reflexiones filosóficas y científicas. Estos cuadernos combinan texto e imagen, formando el diario personal de Leonardo, que abarca una amplia variedad de ideas y estudios (Figura 8). Leonardo no solo

documentó su obra, sino que también exploró el conocimiento y la observación científica, usando el dibujo como un medio para entender, juzgar y estimar el mundo de manera visual.

La integración de arte y ciencia en los códices de Leonardo refleja la idea de que el libro de artista debe incluir múltiples facetas tanto de la identidad del artista, cómo el desarrollo de sus intereses. Estos códices muestran cómo un libro de artista puede ser complejo y multifacético, capturando diferentes aspectos del proceso creativo.

Figura 8

El Códice Madrid I

Nota. Adaptado de El Códice Madrid I, por Leonardo da Vinci, (1490-1505), The Galobart Books (<https://thegalobart.com/codex-madrid-i/>)

En el contexto del proyecto Reflejos profundos, los participantes podrían seguir este enfoque transversal y emocional para manifestar sus experiencias espirituales y expresar su re-significación identitaria. La combinación de elementos visuales y textuales permitiría a los participantes sentir su metamorfosis espiritual tanto de forma tangible como de forma simbólica.

Así mismo, el proceso creativo de Reflejos profundos estuvo fuertemente influenciado por artistas y proyectos que conciben el libro-arte como un espacio simbólico para la introspección, la espiritualidad y la reconstrucción de la identidad. En este tipo de prácticas, el libro deja de ser un

simple contenedor de Información para transformarse en una pieza artística que permite abordar temas delicados como el cuerpo, la memoria, la fe y los vínculos humanos, desde un lenguaje visual íntimo y poético.

Una fuente de inspiración fue el proyecto El viajero del Tundama de Lina Salamanca, un libro-arte surgido a partir de procesos comunitarios en Boyacá, Colombia. En esta obra, el libro trasciende su carácter individual y se convierte en un dispositivo de encuentro colectivo, donde convergen la memoria, la espiritualidad ancestral y la identidad regional. Esta experiencia fue fundamental para comprender cómo el arte puede facilitar procesos de sanación simbólica, conectando lo personal con lo territorial y lo espiritual.

Figura 9

El viajero del Tundama

Nota. Adaptado de El viajero del Tundama, por Lina Salamanca, (2021-2022), MUNAD (<https://munad.unad.edu.co/tundama-lina-salamanca/>)

También resultó inspiradora la obra de Miriam Schaer, quien se aproxima a la espiritualidad a través de la materialidad del libro-objeto. Sus creaciones, elaboradas con encuadernaciones artesanales, telas y objetos cotidianos, exploran temas como la maternidad, la fe y la vida interior femenina. Sus libros son más que textos o imágenes: son cuerpos simbólicos que narran duelos, búsquedas y rituales, invitando a una contemplación profunda desde lo cotidiano.

Figura 10

The Things We Do for Love

Nota. Adaptado de The Things We Do for Love, por Miriam Schaer, (1995), Miriam Schaer
(<https://www.miriamschaer.com/girdle-books>)

La obra de Kiki Smith ha sido una fuente de inspiración clave para Reflejos profundos, especialmente por su manera de abordar el cuerpo femenino como un territorio de transformación simbólica. A través de su trabajo, Smith explora

temas como la vida, la muerte y la resurrección, utilizando imágenes inspiradas en mitos, relatos populares y referencias personales para presentar el cuerpo como un espacio de renovación constante.

Aunque su producción artística no se ha centrado específicamente en el libro-arte, su enfoque interdisciplinario y su capacidad para convertir objetos cotidianos en símbolos cargados de sentido espiritual han influido en la visión de Reflejos profundos. Su obra demuestra cómo el arte puede convertirse en una vía poderosa para expresar vivencias personales y procesos espirituales profundos.

Figura 11

Caída libre

*Nota. Adaptado de Caida Libre, por Kiki Smith, (1994), ARTSY
(<https://www.artsy.net/artwork/kiki-smith-free-fall>)*

Por otro lado, es interesante el estudio que dice Martin (2012), respecto a las tipologías de libro de artista, a este proyecto le interesa especialmente la tipología estructural, puesto que se considera realizar la colocación de concertina, códex y libro túnel, para el libro de artista 1 (La oscuridad), libro de artista 2 (La redención) y caja contendedora (Condición inicial) respectivamente.

La estructura de concertina se caracteriza por su capacidad para desplegarse en forma de acordeón, lo que permite una presentación panorámica ideal para narrativas visuales continuas. Sin embargo, se diferencia de la estructura acordeón, en cuanto a su encuadernación, pues la concertina permite unir las hojas individuales formando la estructura, sin necesidad de que sea una sola hoja, o pieza doblada como en el caso de la estructura acordeón. Según Martin (2012) esta estructura es comúnmente utilizada en obras de arte debido a su versatilidad y capacidad para crear experiencias de lectura únicas.

Para el segundo libro de artista, se utiliza el códex, que es la forma de libro más común en la actualidad, pero su aplicación en libros de artista implica una reinterpretación creativa de esta estructura tradicional. El códex puede adaptarse para albergar una variedad de contenido, como imágenes, dibujos, collage o incluso elementos tridimensionales. La estructura del códex proporciona un lienzo secuencial para que el artista cuente una historia visual o explore un tema específico a lo largo de las páginas. La encuadernación para esta estructura se realiza por el extremo longitudinal izquierdo, conformando un lomo que le brinda un esqueleto al libro con el que es fácil viajar entre páginas.

Finalmente, en cuanto tipología estructural, el proyecto contempla un contenedor de tipo libro túnel, que se ha empleado como forma de entretenimiento y arte visual durante siglos, siendo utilizado para contar historias o representar paisajes y escenas de la vida cotidiana. Estos libros suelen ser creados a mano, con cuidado y precisión, utilizando papel de alta calidad y técnicas de plegado y corte. Los dibujos en secuencia que forman las capas del libro túnel pueden ser muy detallados y coloridos, lo que crea un efecto visual impresionante cuando se observa desde la parte frontal, como en el caso de las obras de Andrea Dezsö (Figura 9). Este efecto tridimensional que

se logra a través de los fuelles laterales da la sensación de profundidad y movimiento a las imágenes, lo que hace que el libro túnel sea una forma única de experimentar el arte y la narrativa.

Figura 12.

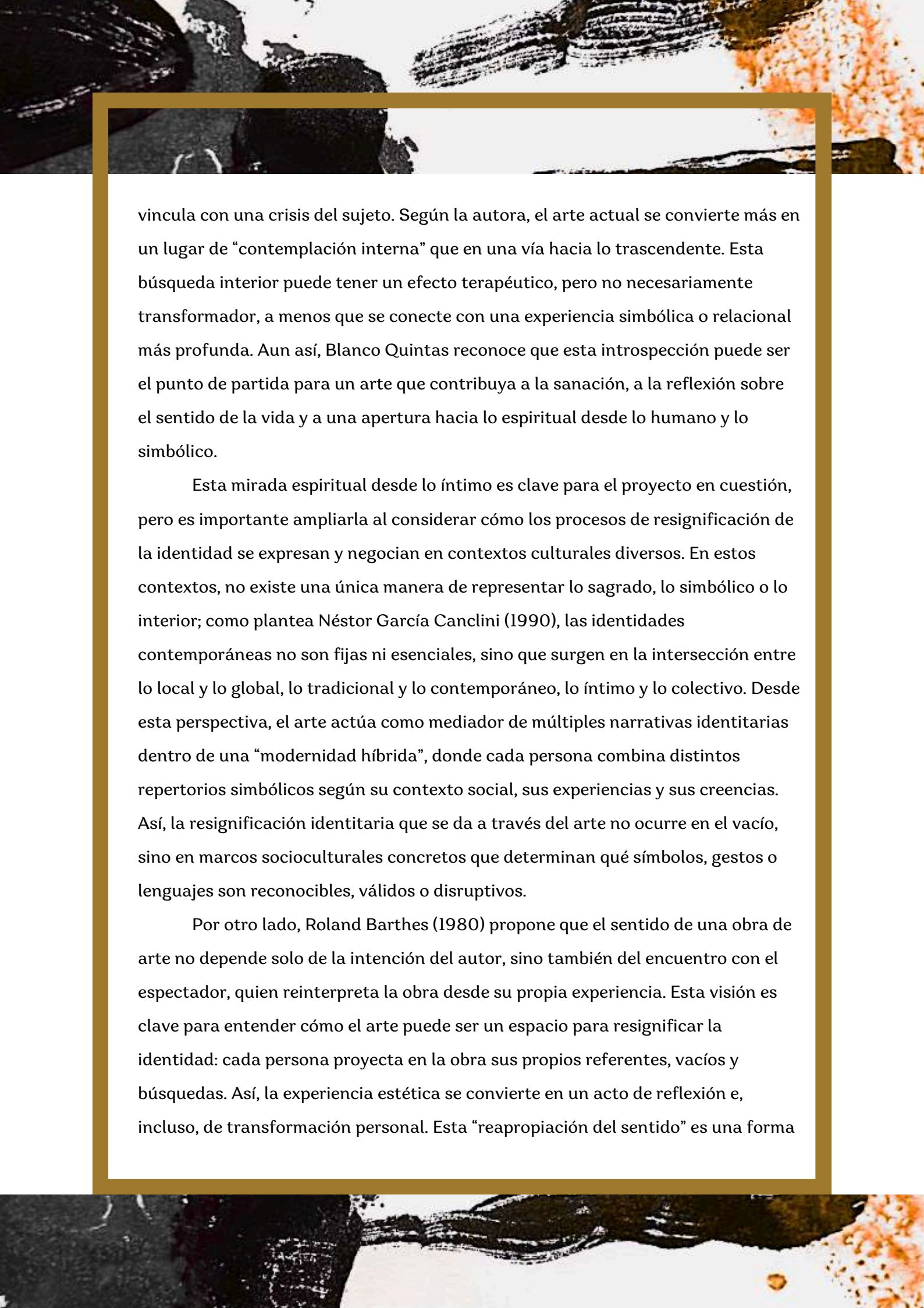
Izquierda: El jardín de los antepasados Derecha: La isla de Rauma Lace

Nota. Adaptado de El jardín de los antepasados y La isla de Rauma Lace, por Andrea Dezsö, (2015), <https://andreadezso.com/artists-books>

El arte contemporáneo como mediador en procesos de resignificación identitaria

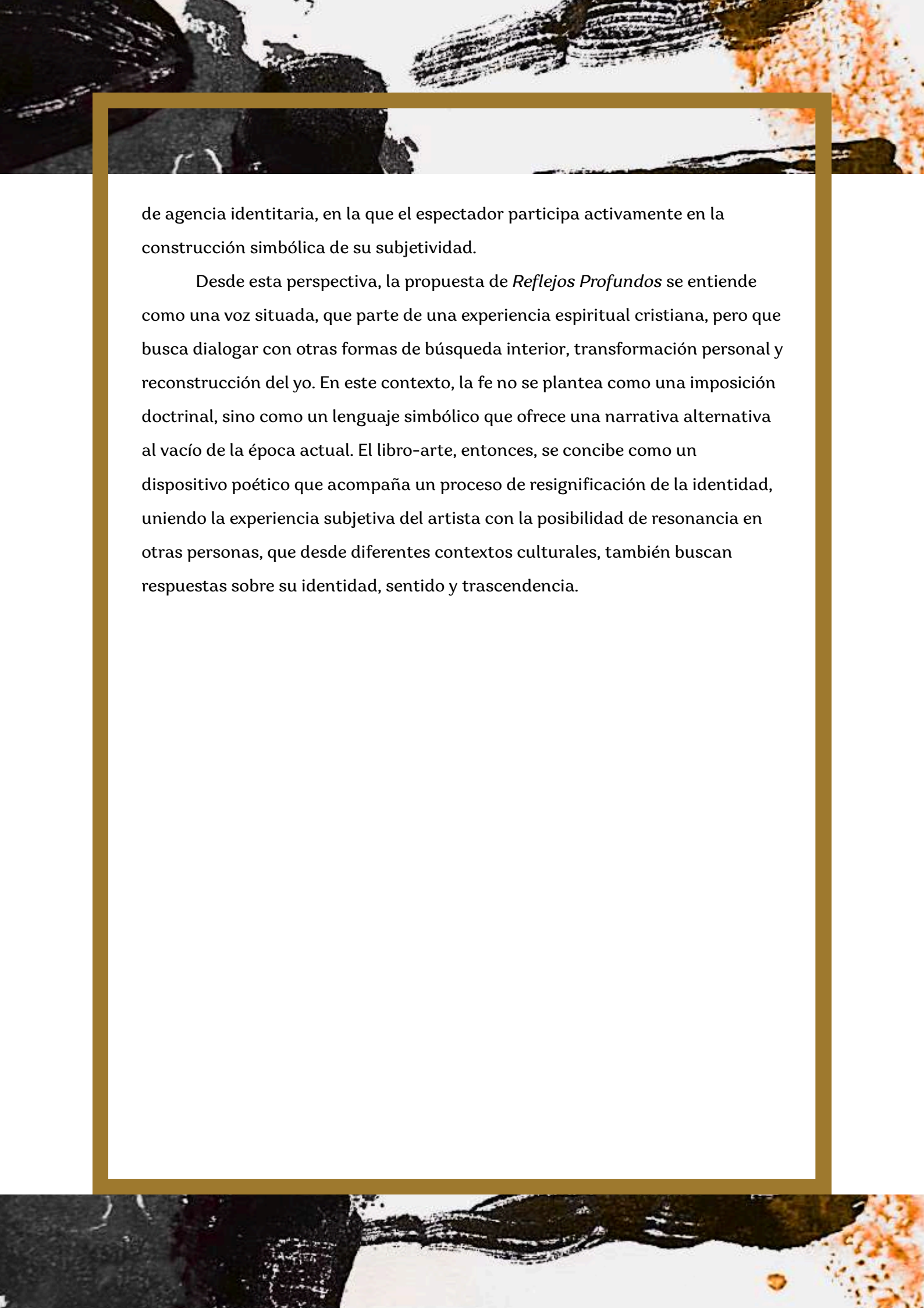
En algunos sectores del arte contemporáneo, la noción tradicional de trascendencia ha ido perdiendo protagonismo, dando paso a propuestas que se enfocan en lo cotidiano, lo personal y lo ambiguo. Estas expresiones artísticas ya no buscan necesariamente conectar con una dimensión espiritual o superior, sino que exploran vivencias individuales, emociones internas y significados abiertos a distintas interpretaciones. Como señala Blanco Quintas (2017), muchas obras pueden interpretarse de forma trascendente, pero no lo son necesariamente. Esto crea un espacio simbólico que, en lugar de expresar lo sagrado de manera clara, invita a una interpretación personal sin referencias definidas. La ausencia de un referente trascendente puede generar una crisis de sentido que, a su vez, se

vincula con una crisis del sujeto. Según la autora, el arte actual se convierte más en un lugar de “contemplación interna” que en una vía hacia lo trascendente. Esta búsqueda interior puede tener un efecto terapéutico, pero no necesariamente transformador, a menos que se conecte con una experiencia simbólica o relacional más profunda. Aun así, Blanco Quintas reconoce que esta introspección puede ser el punto de partida para un arte que contribuya a la sanación, a la reflexión sobre el sentido de la vida y a una apertura hacia lo espiritual desde lo humano y lo simbólico.

Esta mirada espiritual desde lo íntimo es clave para el proyecto en cuestión, pero es importante ampliarla al considerar cómo los procesos de resignificación de la identidad se expresan y negocian en contextos culturales diversos. En estos contextos, no existe una única manera de representar lo sagrado, lo simbólico o lo interior; como plantea Néstor García Canclini (1990), las identidades contemporáneas no son fijas ni esenciales, sino que surgen en la intersección entre lo local y lo global, lo tradicional y lo contemporáneo, lo íntimo y lo colectivo. Desde esta perspectiva, el arte actúa como mediador de múltiples narrativas identitarias dentro de una “modernidad híbrida”, donde cada persona combina distintos repertorios simbólicos según su contexto social, sus experiencias y sus creencias. Así, la resignificación identitaria que se da a través del arte no ocurre en el vacío, sino en marcos socioculturales concretos que determinan qué símbolos, gestos o lenguajes son reconocibles, válidos o disruptivos.

Por otro lado, Roland Barthes (1980) propone que el sentido de una obra de arte no depende solo de la intención del autor, sino también del encuentro con el espectador, quien reinterpreta la obra desde su propia experiencia. Esta visión es clave para entender cómo el arte puede ser un espacio para resignificar la identidad: cada persona proyecta en la obra sus propios referentes, vacíos y búsquedas. Así, la experiencia estética se convierte en un acto de reflexión e, incluso, de transformación personal. Esta “reapropiación del sentido” es una forma

de agencia identitaria, en la que el espectador participa activamente en la construcción simbólica de su subjetividad.

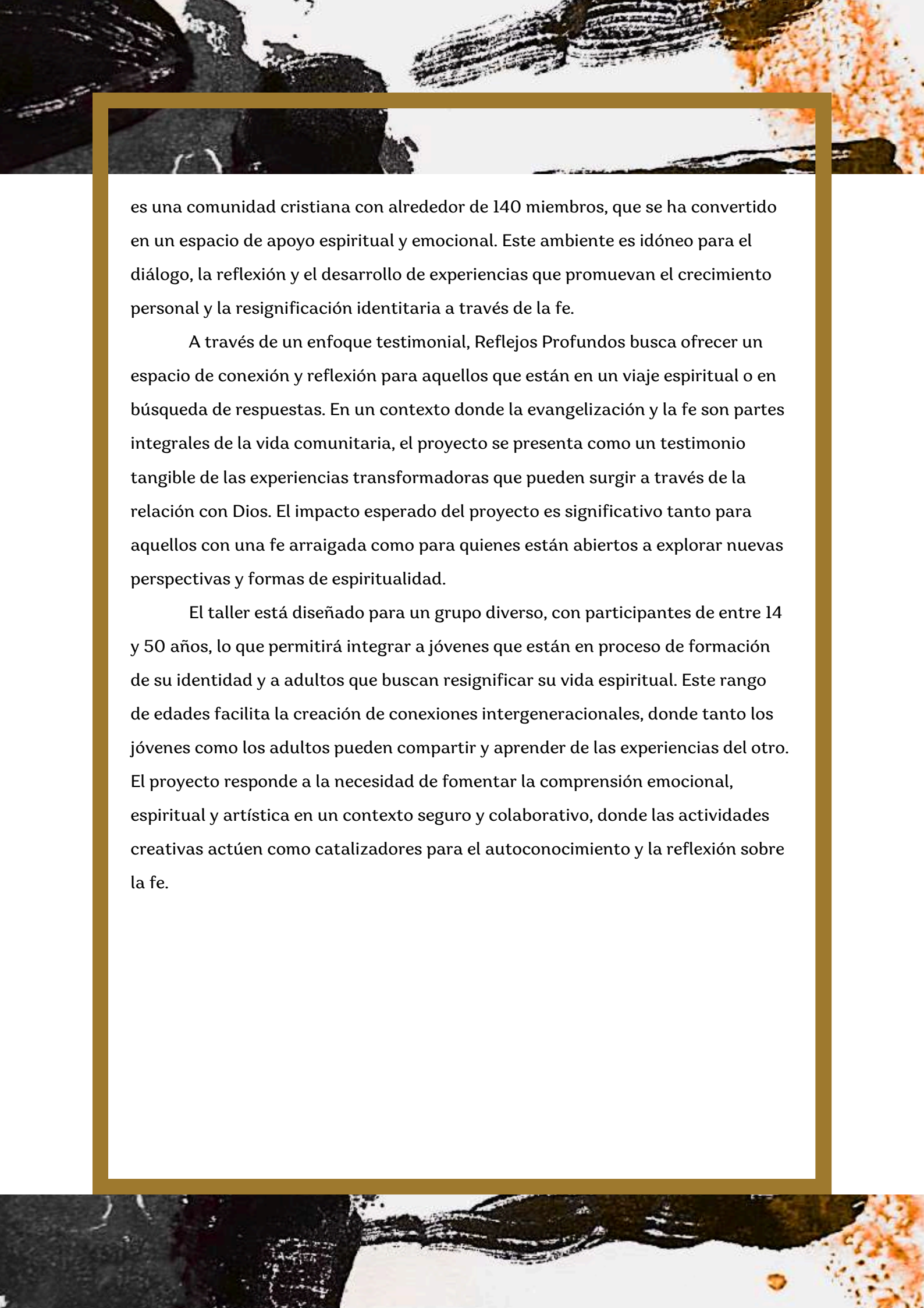
Desde esta perspectiva, la propuesta de *Reflejos Profundos* se entiende como una voz situada, que parte de una experiencia espiritual cristiana, pero que busca dialogar con otras formas de búsqueda interior, transformación personal y reconstrucción del yo. En este contexto, la fe no se plantea como una imposición doctrinal, sino como un lenguaje simbólico que ofrece una narrativa alternativa al vacío de la época actual. El libro-arte, entonces, se concibe como un dispositivo poético que acompaña un proceso de resignificación de la identidad, uniendo la experiencia subjetiva del artista con la posibilidad de resonancia en otras personas, que desde diferentes contextos culturales, también buscan respuestas sobre su identidad, sentido y trascendencia.

MARCO CONTEXTUAL:

El proyecto Reflejos Profundos: Fe y Resignificación se fundamenta en la idea de que el entorno físico y emocional influye directamente en la creatividad y en el proceso de transformación espiritual de las personas. En su obra *La poética del espacio*, el filósofo Gaston Bachelard examina cómo los espacios que habitamos no son simplemente estructuras físicas, sino que están cargados de significados psicológicos y emocionales que moldean nuestra percepción y creatividad. Según Bachelard, los espacios tienen una relación simbólica con nuestras experiencias internas, lo que los convierte en un punto clave para el desarrollo de la imaginación creativa y el crecimiento personal.

Este proyecto se desarrolla en un contexto particular, ubicado en el sur de Bogotá, específicamente en el barrio La Serafina y sus alrededores, como el Country Sur y el 20 de Julio. Estas zonas están habitadas principalmente por personas de estratos socioeconómicos 2 y 3, que enfrentan desafíos significativos, como el acceso limitado a recursos educativos y culturales, así como la falta de espacios para la contención emocional y espiritual. La pandemia de COVID-19 agravó estas condiciones, incrementando la necesidad de espacios de apoyo donde los miembros de la comunidad puedan expresar y procesar sus emociones y experiencias. A pesar de estas dificultades, La Serafina es una comunidad con un tejido social fuerte, abierta a las experiencias colectivas, especialmente aquellas vinculadas a la resiliencia y la fe.

En este marco, Reflejos Profundos se concibe como un espacio donde los participantes pueden explorar su creatividad artística y, al mismo tiempo, reflexionar sobre su identidad y su fe. La creciente diversificación religiosa en Colombia ha permitido que las personas busquen y expresen su espiritualidad de formas no tradicionales. El taller de creación se propone como una oportunidad para que los asistentes cuestionen y reevalúen su proceso de transformación personal y espiritual. La iglesia Living in Family, donde se llevará a cabo el taller,

es una comunidad cristiana con alrededor de 140 miembros, que se ha convertido en un espacio de apoyo espiritual y emocional. Este ambiente es idóneo para el diálogo, la reflexión y el desarrollo de experiencias que promuevan el crecimiento personal y la resignificación identitaria a través de la fe.

A través de un enfoque testimonial, Reflejos Profundos busca ofrecer un espacio de conexión y reflexión para aquellos que están en un viaje espiritual o en búsqueda de respuestas. En un contexto donde la evangelización y la fe son partes integrales de la vida comunitaria, el proyecto se presenta como un testimonio tangible de las experiencias transformadoras que pueden surgir a través de la relación con Dios. El impacto esperado del proyecto es significativo tanto para aquellos con una fe arraigada como para quienes están abiertos a explorar nuevas perspectivas y formas de espiritualidad.

El taller está diseñado para un grupo diverso, con participantes de entre 14 y 50 años, lo que permitirá integrar a jóvenes que están en proceso de formación de su identidad y a adultos que buscan resignificar su vida espiritual. Este rango de edades facilita la creación de conexiones intergeneracionales, donde tanto los jóvenes como los adultos pueden compartir y aprender de las experiencias del otro. El proyecto responde a la necesidad de fomentar la comprensión emocional, espiritual y artística en un contexto seguro y colaborativo, donde las actividades creativas actúen como catalizadores para el autoconocimiento y la reflexión sobre la fe.

METODOLOGÍA

DEL PROYECTO

FASE 1

INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Enfoque de Investigación:

Para definir el enfoque de investigación se opta por realizar una exploración bibliográfica, teniendo en cuenta libros, artículos académicos y recursos en línea relacionados con la fe, el arte contemporáneo, la reconstrucción de la identidad y el libro de artista. Así mismo, se realiza un estudio detenido sobre las obras de artistas contemporáneos que hayan abordado temas similares para identificar enfoques, técnicas y narrativas relevantes que aporten al proyecto, y finalmente se hace una exploración de las tendencias del arte contemporáneo para entender el contexto colombiano y las expectativas del público.

Fuentes de Inspiración:

Como fuentes de inspiración se analizan las obras de artistas contemporáneos que abordan la fe y la identidad, como las instalaciones de Bill Viola o las esculturas de Anselm Kiefer; además de explorar textos que aborden dicha relación como "El Ojo del Espíritu" de Ken Wilber y ver películas, series o documentales que traten sobre la fe, centrándose en la transformación de los personajes, como la serie de "The Chosen", pero sobre todo reflexionar sobre las experiencias personales de fe y transformación que son el motor del proyecto.

Planificación de Tiempo y Recursos:

Para el desarrollo de la obra es necesario establecer un cronograma detallado que incluya plazos para investigación, creación de la obra, producción

del texto académico y adelantos en cuanto a montaje, exhibición y el taller de creación, para ellos se debe realizar una identificación de los recursos necesarios y asignar un presupuesto para materiales, eventos y otras necesidades, además de considerar el tiempo disponible para ello:

Cronograma.

CRONOGRAMA													
ACTIVIDAD		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Exploración e Investigación	Revisión bibliográfica	x	x										
	Estudio de obras de artistas contemporáneos	x											
	Análisis de tendencias del arte contemporáneo		x										
	Reflexión sobre experiencias personales	x	x										
Conceptualización y Planificación	Definición de la pregunta de investigación y objetivos del proyecto		x										
	Elaboración de cronograma detallado		x										
	Identificación de recursos y asignación de presupuesto			x									
Experimentación	Experimentación con técnicas artísticas (collage, medios relieves, pintura, bordado)			x	x	x							
	Desarrollo de ilustraciones y pruebas de estilos			x	x	x							
	Registro continuo de ideas y reflexiones			x	x	x	x	x					
	Recepción de retroalimentación				x	x	x	x					
Creación y producción													
Creación del libro de artista 1	Escultura medio relieve				x								
	Ilustración (técnicas húmedas)				x	x							
	Ilustración (técnicas secas)				x								
	Ilustración pop-up					x	x						
	Bordado					x	x						
Creación del libro de artista 2	Escultura medio relieve						x						
	Ilustración (técnicas húmedas)						x						
	Ilustración (técnicas secas)						x	x					
	Ilustración pop-up						x	x					
	Bordado							x					
	Collage							x					

CRONOGRAMA															
ACTIVIDAD		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	
Creación del contenedor en forma de libro túnel	Diseño y planificación de estructura							x							
	Corte y ensamblaje de capas y paneles							x							
	Ilustración de capas y paneles							x	x						
	Montaje de elementos tridimensionales							x	x						
	Integración de iluminación y efectos visuales								x						
	Pruebas de ensamblaje final y ajustes								x						
Documentación de cada obra individual									x	x					
Planificación de la disposición del libro en el espacio de exhibición									x	x					
Organización de eventos y exposiciones										x	x				
Difusión y Exhibición	Implementación de estrategias de difusión en redes sociales y medios digitales										x	x			
	Colaboraciones con instituciones educativas y lugares de bienestar comunitario										x	x			
	Registro continuo del proceso creativo (fotografías, videos, diarios visuales)						x	x	x	x	x	x			
Taller de Creación Participativo y la Exposición Colectiva	Planificación y logística del taller										x				
	Adquisición de materiales											x			
	Diseño del contenido del taller										x	x			
	Difusión y convocatoria											x	x		
	Preparación de la plataforma web (Wix)												x		
	Montaje del espacio												x		
Evaluación y Reflexión	Recopilación de comentarios y retroalimentación del público												x		
	Análisis de resultados y síntesis en documento académico											x	x	x	

Planificación de Recursos.

RECURSOS NECESARIOS			
RECURSO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO (\$)	
Equipo Humano	Artista principal:	El propio artista (estudiante de la UNAD), encargado de la creación del libro objeto y la coordinación general del proyecto	0
	Técnicos de montaje	Encargados del montaje de la exposición, instalación de iluminación y efectos visuales	200.000
	Director académico	Supervisión y asesoramiento académico (costo de los 9 créditos de Taller integral)	1.314.000
	Carpintero	Elaboración de la estructura en donde se expondrá la obra.	100.000
Equipos y Software	Equipos de montaje	Herramientas para ensamblaje de la estructura de exhibición.	300.000
	Software Libre (Wix)	Plataforma para crear la página web	0
Materiales y suministros	Materiales para esculturas y relieves	Arcilla, herramientas de escultura, materiales para medios y bajo relieve	200.000
	Materiales para ilustraciones	Papel de alta calidad, lienzos, pinturas (técnicas húmedas y secas), materiales para collage, bordado y arte pop-up.	400.000
	Materiales para el taller	Papel, pintura acrílica, tijeras, pegamento, imágenes para collage	300.000
Bibliografía	Libros y artículos académicos	Compra de libros relevantes para la investigación y conceptualización (Libro: "Arte y fe. Un camino de reconciliación" de Lucas Magnin y "El Ojo del Espíritu" de Ken Wilber)	199.769
Montaje	Materiales de montaje	Paneles, soportes, marcos y otros materiales para la exhibición	350.000
Organización de exhibición, circulación y taller.	Logística del evento	Gestión del lugar, transporte de obras, montaje de la exposición, iluminación.	300.000
	Mobiliario	Mesas y sillas para el taller de creación	0
TOTAL			3.463.769

F A S E 2

CREACIÓN Y PRODUCCIÓN

Experimentación y creación:

El proceso artístico suele ser de prueba y error, por ello durante el proceso de creación se ha experimentado con diferentes técnicas artísticas como los medios relieve, la pintura y el bordado, además se ha realizado una exploración en cuanto al estilo de ilustraciones que se quieren plasmar para encontrar la combinación más efectiva para el mensaje que se quiere transmitir. La elección del formato también ha sido un proceso de experimentación, en el que es necesario ponerse en los zapatos del público para identificar cuales son las dimensiones idóneas y los materiales óptimos para cumplir el objetivo. Por este continuo proceso de experimentación ha sido transcendental mantener un registro de ideas, descubrimientos y reflexiones durante el proceso de creación, además de recibir retroalimentación de colegas y tutores para adquirir nuevas perspectivas y nutrir el proceso creativo, la evolución del proyecto se plasma en el “Diario de experimentación y creación Proyecto Reflejos Profundos”.

Narrativa Visual y Curaduría del Libro-Arte

La creación de este libro-arte es el resultado de una curaduría profundamente personal, inspirada en mi testimonio de fe y transformación espiritual. Cada imagen fue seleccionada con intención, formando una secuencia simbólica que narra un viaje interior: desde el vacío existencial y la oscuridad, hasta el encuentro con Dios, la restauración y la resignificación de mi identidad.

La narrativa visual comienza con imágenes oscuras que reflejan un estado de confusión y caída, utilizando colores intensos, líneas tensas y figuras distorsionadas. A medida que se avanza en las páginas, los tonos se aclaran, las formas se vuelven más suaves y emergen símbolos espirituales y palabras bordadas con promesas bíblicas.

El orden de las obras refleja un viaje de transformación: caer en el vacío, ser rescatada por Dios, iniciar un proceso de sanación, redescubrir mi identidad como hija suya y finalmente compartir este testimonio con otros. Cada técnica utilizada tiene un propósito: el bordado simboliza la delicadeza de la reconstrucción, la ilustración revela lo comprendido con claridad, y el collage representa los fragmentos de mi identidad restaurados en Cristo.

<https://heyzine.com/flip-book/7703e7f8bb.html>

Reflexión Crítica y Revisión Continua:

La crítica es imprescindible en los procesos de investigación-creación, por ello es importante recibir las retroalimentaciones que se dan en las sesiones sincrónicas, además de realizar una reflexión y autoevaluación sobre el proyecto, evaluando la coherencia de este a nivel conceptual, estético y técnico. Dando oportunidad para corregir, repetir o replantear aspectos del proyecto a partir de los comentarios recibidos y las reflexiones propias.

COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN

Comunicación del proceso creativo:

Para nutrir el proyecto se planea el registro continuo del proceso creativo a través de fotografías, videos o diarios visuales que permitan generar interés en el proyecto al ser compartidos previa exposición. Frente a esta en primera instancia se requiere desarrollar una narrativa coherente que comunique los conceptos y la inspiración detrás de la obra, permitiendo al espectador conectar emocionalmente con la experiencia representada. Así mismo, se debe organizar el evento de exposición y taller conjunto para permitir la interacción directa con el público, generando conversaciones que alimenten la experiencia artística del asistente.

F A S E 3

PRESENTACIÓN Y EXHIBICIÓN

Consideraciones de diseño y presentación:

Se requiere planificar la disposición del libro de artista en el espacio de exhibición (auditorio iglesia cristiana) para crear una narrativa visual coherente, atractiva y dinámica para el público, considerando aspectos como iluminación, señalización y mobiliario. Además, al ser el libro de artista una compilación de varias obras individuales, se debe documentar apropiadamente cada obra tanto para facilitar la comprensión y apreciación del conjunto por parte del público, como para futuras referencias y análisis del proyecto.

(Vease Plan de Exhibición y/o Circulación)

Transmisión activa del mensaje mediante talleres:

Además de la exposición, se busca transmitir activamente el mensaje del proyecto mediante la organización de un taller conjunto. En este, los asistentes tendrán la oportunidad de crear su propio libro de artista basado en su experiencia personal de transformación e identidad a través de la fe. Se proporcionarán herramientas y orientación básica sobre técnicas artísticas como collage y pintura, facilitando la reflexión a través del arte gráfico, permitiendo que cada participante explore y exprese su propio proceso de resignificación.

Planificación contenido y cronograma del taller

El cronograma se ajusta para que el taller y la exposición se realicen en un solo día. Las actividades incluyen la enseñanza de las técnicas, la reflexión y presentación final de los libros-arte

PLANIFICACIÓN

DE CONTENIDOS PARA EL TALLER

Realización del Taller de Creación			
Actividad	Rango horario	Descripción	Detalles
Introducción al taller	1:00 - 1:15 p.m.	Bienvenida y explicación del objetivo del taller	Explicación breve del concepto del libro de artista y el formato acordeón, mostrando ejemplos visuales.
			Discusión sobre la importancia de la resignificación identitaria mediante la fe como tema central del libro que los participantes crearán.
Técnica de pintura acrílica	1:15 - 2:30 a.m.	Demostración de pintura acrílica	Facilitar a los participantes los materiales necesarios para la creación artística
			Enseñar la aplicación de capas de pintura, trabajar con texturas y combinar colores simbólicos que representen emociones o aspectos del proceso espiritual de cada participante.
Técnica de collage	2:30 - 3:45 p.m.	Introducción a la técnica de collage	Seleccionar imágenes que representen su proceso espiritual e integrarlos a la creación.
Reflexión Grupal y pausa activa	3:45 - 4:00 pm	Pausa activa	Charla y activación
Finalización y Montaje	4:00 - 4:15 p.m.	Ensamble de los libros de artista	Adición de detalles finales
			Se guiará a los participantes en el montaje del libro. Ilustrando sobre la adición e intervención de las portadas del libro de artista
Reflexión grupal y break	4:15 - 4:30 p.m.	Compartir	Momento de charla y snacks

Exposición Colectiva			
Exposición colectiva y reflexión	4:30 - 5:15 p.m.	Los participantes presentarán sus libros de artista, compartiendo el significado de sus obras y su proceso de transformación mediante la fe.	
Fotografías y comentarios para la página web	5:15 - 5:30 p.m.	Sesión de fotografías y reflexión	Recopilación de comentarios de los participantes para publicarlos en la página web

Syllabus para taller de expresión creativa

SYLLABUS

PARA EL TALLER DE EXPRESIÓN CREATIVA

INFORMACIÓN GENERAL DEL TALLER	
Nombre del taller: Reflejos Profundos (fe & Resignificación)	Duración: 4 horas, 30 minutos
Tipo de taller: Artístico y cultural	
Tallerista: Sofía Gutiérrez Duque	Optante al título de Maestro en Artes Visuales
Conocimientos previos:	
Este taller está abierto a todos, sin importar su nivel de experiencia en el arte. No se requieren conocimientos previos en técnicas artísticas o experiencia en talleres creativos.	
Descripción del curso:	
Este taller te invita a descubrir y expresar tu identidad y fe a través del arte. Mediante técnicas de pintura, collage, y narrativa, cada participante construirá su propio libro de artista, reflejando su transformación espiritual y su viaje personal. Abierto a personas de todas las etapas de la vida y la fe, este espacio creativo busca fomentar la conexión y el diálogo en una atmósfera de apoyo y reflexión compartida.	
Fecha de realización: 25 de Enero 2025	
INTENCIONALIDADES FORMATIVAS	
Propósito: El propósito del taller Reflejos Profundos: Fe y Resignificación es brindar un espacio seguro y estimulante en el que los participantes puedan explorar y expresar su identidad espiritual y emocional a través del arte. El taller busca fomentar un proceso de autodescubrimiento y transformación personal, guiando a los asistentes en el uso de diversas técnicas artísticas para reflejar su fe y resignificar sus experiencias de vida. A través de actividades prácticas y reflexivas, se promoverá el desarrollo de habilidades creativas y la construcción de un testimonio visual que plasme su recorrido espiritual.	

Competencias Generales:

- Competencia de Exploración Creativa: Desarrollar la capacidad de utilizar el arte como un medio de exploración y expresión personal, aplicando diversas técnicas plásticas para comunicar ideas y emociones relacionadas con la fe y la transformación.
- Competencia de Autoconocimiento y Reflexión: Fomentar la introspección y el autoconocimiento, permitiendo a los participantes reflexionar sobre sus experiencias y creencias para resignificar su identidad espiritual a través de la creación artística.
- Competencia en Trabajo Colaborativo: Estimular habilidades de colaboración y empatía, al compartir el proceso creativo en un entorno grupal que promueva el respeto y la comunicación abierta sobre las experiencias de fe.
- Competencia Técnica en Artes Visuales: Adquirir y aplicar técnicas básicas en la creación artística, tales como el uso de pintura acrílica, dibujo y collage, para la creación de un libro de artista o pieza personal, facilitando la expresión visual de conceptos abstractos y vivencias.
- Competencia de Comunicación de la Experiencia Espiritual: Desarrollar la habilidad de traducir experiencias y reflexiones espirituales en una obra tangible que pueda comunicar efectivamente una narrativa testimonial y de transformación a otros.

CONTENIDO DEL TALLER

Bloque	Duración	Contenidos de Aprendizaje	Actividades
Bloque 1: Introducción al Libro de Artista y Técnicas de Pintura Acrílica	1 Hora - 30 Minutos	Uso del pincel: Tipos de pinceles para pintura acrílica, huella que cada uno deja en el sustrato Técnicas de aplicación: <u>Pincel seco:</u> Usar muy poca pintura en el pincel y pasarlo suavemente sobre la superficie del papel para crear una textura rugosa. <u>Lavado:</u> Sumergir suavemente el pincel en un poco de agua ayuda a generar un efecto tipo acuarela, con colores mas suaves. <u>Capas:</u> Aplicar la pintura en capas finas, empezando con tonos claros como fondo y agregando colores más oscuros para los detalles. Esto añade profundidad en la obra. Mezcla de colores: para obtener tonos suaves y transiciones de color, mezclar gradualmente dos colores en la paleta y luego aplícalos sobre el papel en capas delgadas.	Aplicación práctica <u>Ejercicio guiado:</u> Diseñar una composición artística como fondo del libro de artista, utilizando las técnicas y colores que expresen de mejor manera el cambio y transformación vivida mediante la fe.
Bloque 2: Técnica de Collage y Desarrollo del Libro	1 Hora - 30 Minutos	¿Qué es el collage? Técnicas collage bidimensional: <u>Generación de contrastes:</u> <u>Utilizar</u> colores que resalten unos con otros <u>Patrones y texturas:</u> Explorar diversos materiales, papel picado, corrugado, tela, hilo. <u>Geometría y formas:</u> Patrones geometricos yuxtapuestos <u>Ilustración:</u> Adición de dibujos e ilustraciones hechas a mano	Aplicación práctica: Creación de collages, seleccionando imágenes y fotografías que representen su transformación espiritual o su proceso de fe. Utilizar las técnicas de pintura previamente aprendidas para integrar las imágenes de manera armoniosa.

Bloque 3: Finalización del Libro y Presentación de las Obras	40 minutos	Lettering y rotulación: Dibujar palabras Delineado con rotuladores	Ejercicio práctico: Adición de detalles finales como textos o dibujos. Aquí se puede usar lettering, escribiendo palabras claves que resuman su proceso.
	45 minutos	Cada participante compartirá su libro de artista y explicará cómo las técnicas de pintura y collage les ayudaron a expresar su transformación personal.	
	15 minutos	Reflexión grupal sobre el impacto del arte en el proceso de resignificación y la importancia del diálogo creativo para expresar la fe y la identidad.	

Prueba piloto taller de expresión creativa

Antes de implementar el taller colaborativo del proyecto "Reflejos Profundos: Fe y Resignificación", resulta esencial realizar una prueba piloto. Este paso es clave para garantizar que la experiencia ofrecida a los participantes fuera enriquecedora y cumpliera con los objetivos establecidos.

La prueba piloto permite validar la estructura del taller y asegurarse de que cada actividad fluya de manera coherente y efectiva. Además, brinda un espacio para identificar fortalezas y áreas susceptibles de mejora. Durante esta etapa, se evalúa si la distribución del tiempo para cada ejercicio era adecuada y se detectaron posibles ajustes necesarios para facilitar un proceso creativo y reflexivo más profundo.

Otro aspecto valioso es la retroalimentación de los participantes. Sus opiniones y experiencias resultan cruciales para afinar detalles que podían pasar desapercibidos desde una perspectiva interna. También es una oportunidad para analizar cómo los ejercicios creativos impactan a los asistentes y si cumplen con las expectativas planteadas.

Desde un enfoque práctico, la prueba piloto permite revisar elementos logísticos fundamentales, como el uso eficiente del espacio, las condiciones de iluminación y la disponibilidad del equipo

necesario. Por último, esta etapa representa un valioso ejercicio para el facilitador, quien puede practicar su rol, ajustar la gestión del tiempo y prepararse para resolver posibles imprevistos.

<https://leidysofiagutierre.wixsite.com/reflejos-profundos/prueba-piloto>

Gestión del espacio de exhibición:

Se inicia con la selección del espacio, identificando y asegurando que el espacio de exhibición sea adecuado y complemente la obra. Se determina que el auditorio de la Iglesia Living in Family, es la locación más apta para la realización de la exhibición y el taller de creación.

Se gestionan los permisos con el Pastor principal, Luis Emiro Quintero, para realizar el taller el **25 de enero de 2025**. Además, la iglesia facilita todo el mobiliario necesario para el evento, incluyendo mesas, sillas, equipos de sonido y equipo audiovisual.

F A S E 4

EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN, REFLEXIÓN

Criterios de evaluación:

El proyecto se debe evaluar en cuando a coherencia conceptual y estética de la obra en relación con los objetivos establecidos y los conceptos explorados, asegurando una representación efectiva de la fe y la identidad en el arte contemporáneo. De la misma manera, se debe analizar la calidad técnica y estética de la obra en términos de ejecución, materiales y acabados. Para

finalmente valorar el impacto emocional y reflexivo de la obra en el espectador.

Los resultados sobre los cuales se realizará la evaluación:

RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS

RESULTADO/ PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR	BENEFICIARIO
Creación del libro objeto "Reflejos Profundos: Fe y Resignificación"	Cuantitativo: Número de libros de artista creados (2 libros de artista y 1 libro túnel)	Público general, asistentes a las exhibiciones
	Cualitativo: Calidad artística y técnica de los libros, cohesión temática y conceptual	
Exposición del proyecto	Cuantitativo: Número de exposiciones realizadas (mínimo 1)	Público de la iglesia,
	Cualitativo: Impacto emocional y reflexivo en los asistentes, comentarios y retroalimentación obtenidos	
Taller de creación participativo	Cuantitativo: Número de talleres de creación participativa (mínimo 1)	Público de la iglesia,
	Cualitativo: Participación de la comunidad en el taller, demostrado en elaboración de libros de artistas propios.	
Documentación del proceso creativo	Cuantitativo: Número de fotografías, videos y diarios visuales generados	Comunidad artística, académica y público en general
	Cualitativo: Calidad y profundidad de la documentación, utilidad para futuros proyectos	
Publicaciones	Cuantitativo: Publicación de un catálogo digital del proyecto.	Comunidad académica y artística
	Cualitativo: Relevancia y calidad de las publicaciones.	

Organización y análisis de resultados:

Para que el proyecto sea efectivo se debe realizar un análisis de resultados, el proceso no termina con la exposición por esto se debe analizar los resultados en términos de conocimientos adquiridos, logros alcanzados y áreas de mejora. Este análisis se puede utilizar para orientar futuras investigaciones y proyectos creativos, identificando áreas de interés y oportunidades de desarrollo.

MODELO DE ENCUESTA

EVALUACIÓN TALLER DE CREACIÓN

Apreciado/a participante,

Gracias por asistir al taller "Reflejos Profundos". Tu opinión es muy importante para ayudarnos a mejorar futuros talleres y actividades. Por favor, tómate unos minutos para completar esta encuesta.

1. ¿Cómo calificarías tu experiencia general en el taller?

- Muy satisfactoria
- Satisfactoria
- Neutral
- Poco satisfactoria
- Insatisfactoria

2. ¿Qué tan útil fue el taller para que pudieras reflexionar sobre tu proceso personal de transformación mediante la fe?

- Muy útil
- Útil
- Neutral
- Poco útil
- Nada útil

3. ¿Te sentiste cómodo/a utilizando las técnicas artísticas de pintura acrílica y collage durante el taller?

- Sí, muy cómodo/a
- Sí, algo cómodo/a
- Neutral
- No muy cómodo/a
- No, para nada cómodo/a

4. ¿Cómo calificarías la interacción con los demás participantes durante el taller?

- Muy positiva
- Positiva
- Neutral
- Negativa
- Muy negativa

5. ¿Te sentiste apoyado/a por el facilitador del taller en el proceso de creación de tu obra?

- Sí, mucho
- Sí, bastante
- Regular
- Poco
- Nada

6. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller?

- (Respuesta abierta)

7. ¿Qué aspectos del taller crees que se podrían mejorar?

- (Respuesta abierta)

8. ¿Te gustaría ver tu obra y la de los demás en futuras plataformas digitales o redes sociales?

- Sí
- No
- No estoy seguro/a

9. ¿En qué otros talleres artísticos potenciales estaría interesado?

(Respuesta abierta)

PLAN DE EXIBICIÓN Y/O CIRCULACIÓN

El proyecto artístico 'Reflejos Profundos' sigue el marco de una obra de arte relacional y testimonial, creando un espacio para la reflexión sobre la identidad espiritual de las personas participantes, a través de la creación de libros de artista personales e íntimos. El proyecto será realizado en la Iglesia Living in Family en el barrio La Serafina al sur de Bogotá, junto con barrios como Country Sur y 20 de Julio, que conforman una zona en donde predomina una población de estrato socioeconómico 2 y 3. La comunidad presenta altos índices de necesidad de apoyo emocional y espiritual, tendencia que se ha acentuado en tiempos de pandemia. En este sentido, la obra propuesta se proyecta como un espacio de resignificación de la identidad y de fortalecimiento comunitario a través del arte.

DIMENSIONES DE LA OBRA

El proyecto se compone de tres dimensiones principales:

Espacio Expositivo Libro-arte Reflejos profundos:

Presentación de la obra ante los participantes del taller.

Taller de creación de libros de artista:

Consiste en un espacio colaborativo en el cual las personas participantes, de 14 a 50 años, elaborarán sus propios libros de artista en formato acordeón usando técnicas de acrílico y collage.

Exposición Colectiva:

Los libros, junto con una serie de fotografías y testimonios escritos acerca del proceso de transformación personal, serán presentados tanto de manera presencial en la iglesia como en una página web hecha con Wix, con el fin de llegar más allá del círculo local.

Figura 11.

Captura de pantalla página esquemas de montaje.

<https://esquemas-de-montaje.my.canva.site/esquemas-de-montaje>

Interacción y Población Objetivo

El proyecto está dirigido a personas entre 14 y 50 años, fomentando el diálogo intergeneracional y fortaleciendo la conexión en su búsqueda espiritual. El taller no solo es técnico, sino también emocional, donde se comparten experiencias de vida y el impacto de la fe, reflejándose también en la plataforma virtual.

Circulación Virtual y Expansión

La página web en Wix permitirá que la obra trascienda los límites físicos de la iglesia. Los libros de artista y testimonios serán digitalizados y presentados de manera interactiva, ampliando el impacto hacia otras comunidades. Aunque no estén presentes físicamente, podrán conectarse con las experiencias compartidas.

Figura 12.

Captura de pantalla página web galería experiencias.

<https://leidysofiagutierre.wixsite.com/reflejos-profundos>

FICHA TÉCNICA

LIBRO DE ARTISTA
“OSCURIDAD”

CONFUSIÓN

Año: 2024

Técnica: Mixta (Acrílico sobre lienzo-trazado con rotulador)

Dimensiones: 23cm x 30.5 cm

FICHA TÉCNICA
Y AVANCE DE LA OBRA

ESTRÉS

Año: 2024

Técnica: Mixta (Acrílico en relieve sobre lienzo-trazado con rotulador)

Dimensiones: 23cm x 30.5 cm

FICHA TÉCNICA
Y AVANCE DE LA OBRA

DEPRESIÓN

Año: 2024

Técnica: Mixta (Acrílico sobre lienzo-trazado con rotulador)

Dimensiones: 23cm x 30.5 cm

FICHA TÉCNICA
Y AVANCE DE LA OBRA

NADIE

Año: 2024

Técnica: Mixta (Acrílico sobre lienzo-trazado con rotulador)

Dimensiones: 23cm x 30.5 cm

MIEDO

Año: 2024

Técnica: Mixta (Acrílico sobre lienzo-trazado con rotulador)

Dimensiones: 23cm x 30.5 cm

FICHA TÉCNICA
Y AVANCE DE LA OBRA

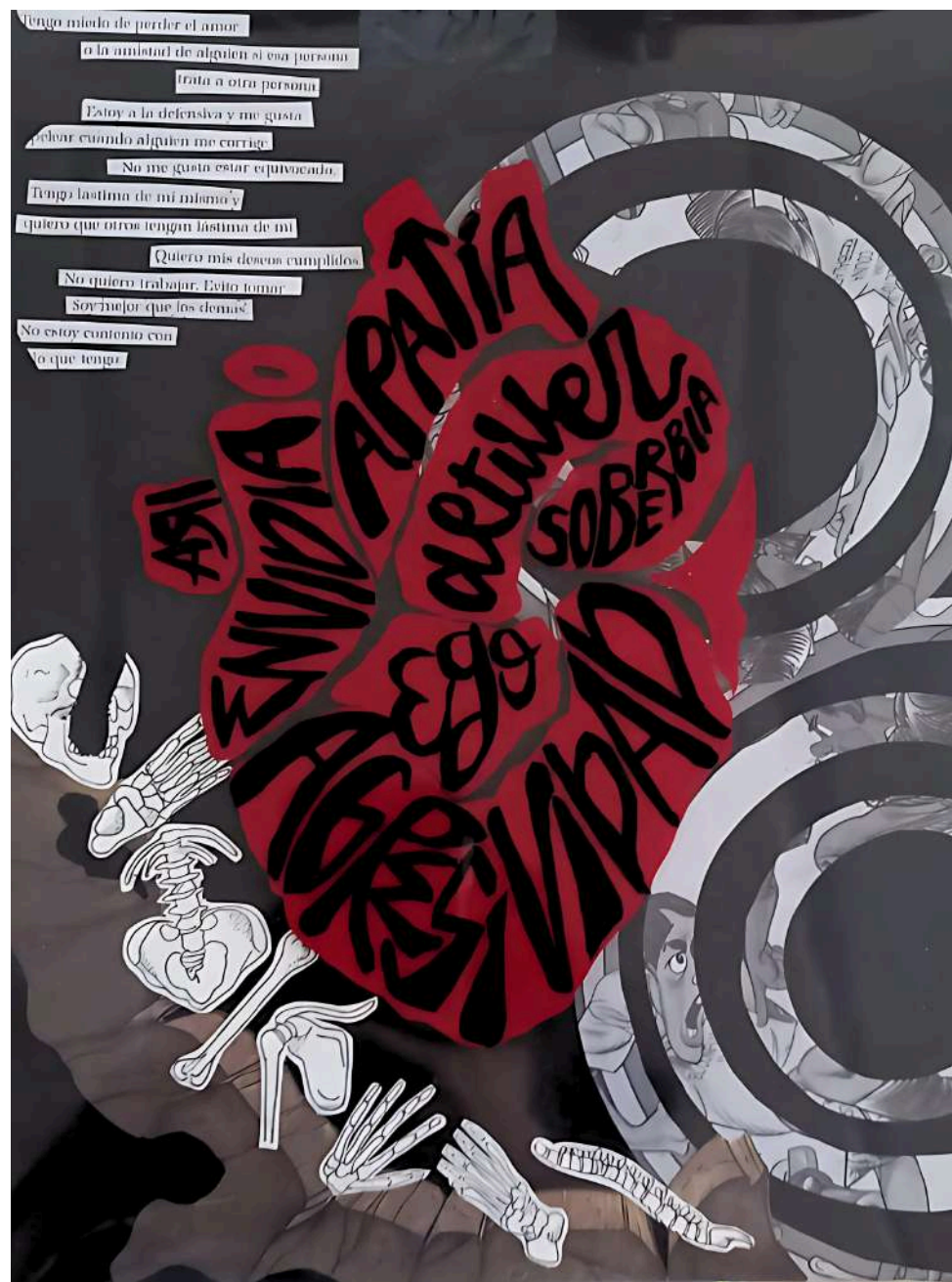
A N S I E D A D

Año: 2024

Técnica: Mixta (Acrílico en acetato, sobrepuesto en lienzo)

Dimensiones: 23cm x 30.5 cm

FICHA TÉCNICA
Y AVANCE DE LA OBRA

HUESOS SECOS

Año: 2024

Técnica: Mixta (Acrílico en acetato, sobrepuesto en lienzo intervenido con técnica collage)

Dimensiones: 23cm x 30.5 cm

FICHA TÉCNICA
Y AVANCE DE LA OBRA

<https://www.youtube.com/watch?v=vct305jX04w>

FICHA TÉCNICA

LIBRO DE ARTISTA
“REDENCIÓN”

LAZOS DE AMOR

Año: 2024

Técnica: Mixta (Collage- Tejido en papel sobre hojas de Biblia intervenidas)

Dimensiones: 23cm x 30.5 cm

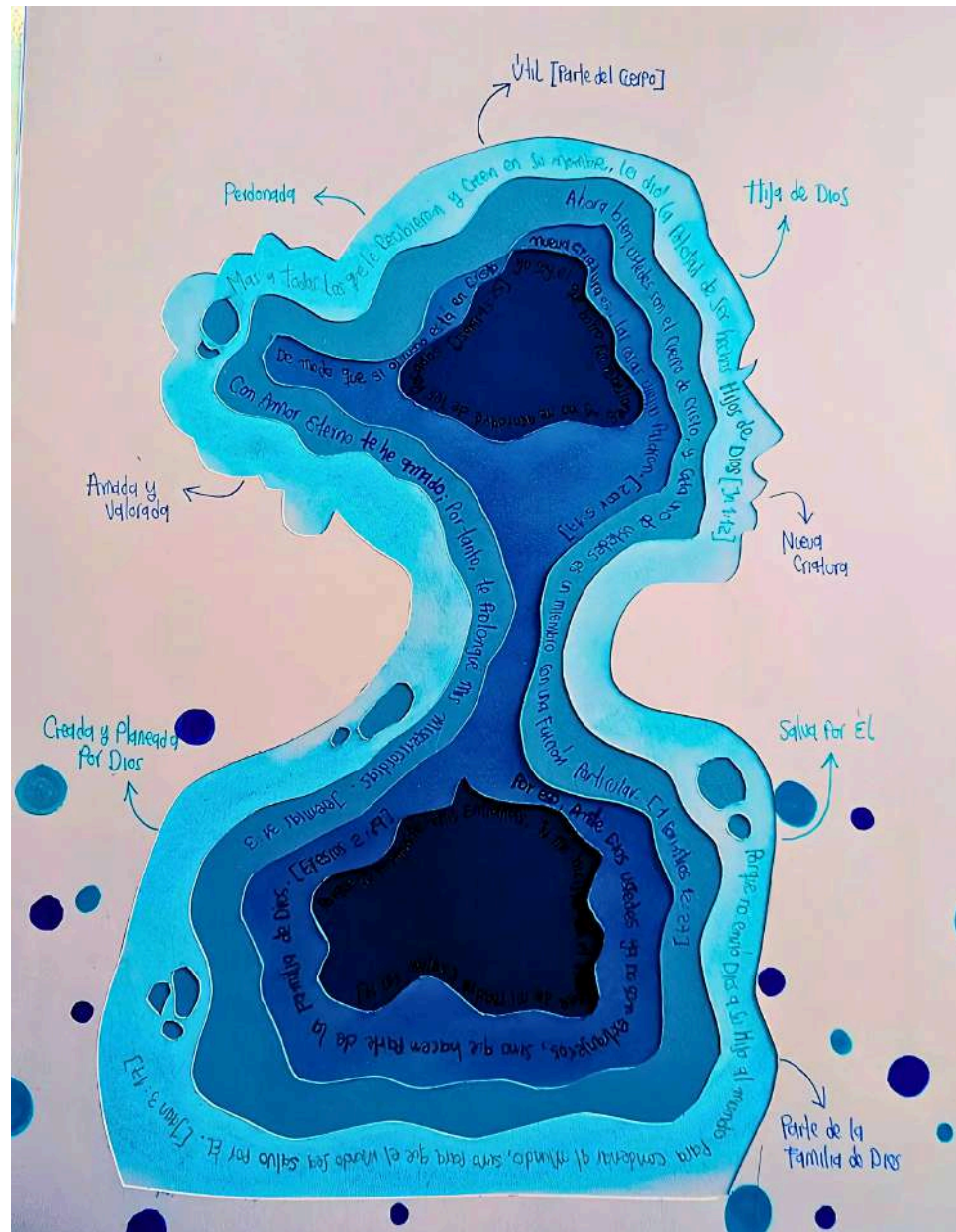

LIBERTAD

Año: 2024

Técnica: Mixta (Tejido sobre collage)

Dimensiones: 23cm x 30.5 cm

¿QUIÉN DICES QUE SOY?

Año: 2024

Técnica: Papercut y caligrafía

Dimensiones: 23cm x 30.5 cm

REVERDECER

Año: 2024

Técnica: Papercut

Dimensiones: 23cm x 30.5 cm

FICHA TÉCNICA

LIBRO TÚNEL
“LA CAIDA”

LA CAIDA

Año: 2024

Técnica: Papercut/ Caja de luz

Dimensiones: 23cm x 30.5 cm

CONCLUSIONES

BIBLIOGRÁFICOS

Este proyecto de investigación-creación fue una oportunidad para explorar de manera cercana y sensible, cómo el arte y la espiritualidad pueden unirse para expresar una relación personal con Dios y, al mismo tiempo, ayudar a resignificar la identidad. La creación del libro de artista y la realización de un taller participativo se convirtieron en herramientas efectivas para traducir una vivencia espiritual en un lenguaje visual que otros puedan entender, sentir y hacer suyo.

Durante la exploración de mi camino de fe y transformación personal, el proceso de oración, la lectura de la Biblia y la reflexión constante fueron claves. Gracias a estos momentos, pude identificar experiencias emocionales y espirituales importantes que luego se transformaron en símbolos dentro de la obra. Este ejercicio no solo me ayudó a comprender mejor mi relación con Dios, sino también a reconocer cómo la fe puede transformar profundamente la identidad.

El libro de artista fue el medio principal para expresar esta experiencia. A través de él, logré construir una narrativa visual clara y con sentido estético, basada en temas centrales de la fe; como la redención, la luz, la caída y la restauración. Mediante el uso de técnicas como el collage, los relieves, la pintura, el bordado y el libro túnel, se dio forma a una propuesta visual que no solo transmite un mensaje, sino que también invita a la reflexión.

A partir de esta conexión entre experiencia personal y lenguaje visual, se desarrolló un estilo propio que permite compartir, de forma emocional y cercana, el proceso de transformación espiritual vivido. Uno de los logros más

CONCLUSIONES

BIBLIOGRÁFICOS

importantes fue que el libro no se quedó solo como una pieza artística para observar, sino que se convirtió en una experiencia que toca lo íntimo y despierta un eco interior en quien lo recorre, conectando la belleza con lo espiritual.

Así mismo una de las fortalezas más significativas del proyecto fue la inclusión de una dimensión comunitaria a través de un taller de creación participativa. Este espacio permitió que los asistentes reflexionaran sobre su identidad espiritual y la expresaran artísticamente mediante la creación de sus propios libros de artista. La prueba piloto del taller fue una oportunidad clave para ajustar dinámicas y asegurar una experiencia enriquecedora.

El taller final, programado para el 25 de enero de 2025, fue el punto culminante del proyecto. Este evento cumplió con los objetivos de conexión comunitaria, diálogo intergeneracional y resignificación personal, en un entorno colaborativo y creativo.

Reflejos Profundos refuerza el papel del arte como medio de transformación social, promoviendo el desarrollo de habilidades creativas y fomentando la introspección en un entorno grupal. Esta iniciativa demuestra cómo el arte puede ser una plataforma para el crecimiento emocional y la reconstrucción comunitaria.

El taller participativo permitió comprobar que el arte puede ser un puente poderoso hacia la reflexión interior y la espiritualidad. No solo se comparte el proceso personal con los asistentes, sino que también se les brinda herramientas para que puedan contar su propia historia espiritual a través de un libro de artista. Esta experiencia colectiva demostró que el arte gráfico puede abrir espacios de conexión profunda con uno mismo y con lo trascendente.

CONCLUSIONES

BIBLIOGRÁFICOS

Reflejos Profundos no solo valida la investigación-creación como herramienta académica, sino que también se alinea con la misión de arte contemporáneo, evidenciando el impacto social que el arte puede tener en las comunidades.

Entonces, al reflexionar sobre el recorrido realizado, es evidente que este proyecto trasciende su dimensión artística, y se erige como un testimonio vivo del poder del arte para expresar procesos complejos, construir conexiones y fomentar una transformación tanto individual como colectiva.

REFERENTES

BIBLIOGRÁFICOS

Becerra, G. (2015). Enrique Pichon-Rivière: Los orígenes de la psicología social argentina. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, 5 (1). En Memoria Académica. Disponible en:

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6667/pr.6667.pdf

Calvo Ivanovic, I. (2014). Cuatro aproximaciones a la teoría de los colores de Johann Wolfgang von Goethe.

Daniel Pinzón Lizarazo | Narración gráfica. (n.d.). Narración Gráfica.

<https://danieldanpin.wixsite.com/index/informacion>

Danto, A. C. (2003). *El abuso de la belleza: La estética y el concepto del arte*. Paidós.

DE ROUX, R. E. (2002). Experiencia de fe y creatividad artística. *Theologica Xaveriana*, (143), 473-488.

<https://www.redalyc.org/pdf/1910/191018084004.pdf>

Dewey, J. (2008). *Arte como experiencia*. Paidós.

Dezsö, A. (2015). *The Island Come True*. <https://andreadezso.com/artists-books>

Domínguez, I., & Sáez, M. (2019). *Música y pintura: conectar los sentidos*. Fundación Juan March.

<https://recursos.march.es/web/musica/jovenes/musica-pintura-conectar-sentidos/pdf/guia-musica-pintura-conectar-sentidos.pdf>

Dutra de Azeredo, V. (2009). Conciliación de los opuestos: el nacimiento de la Tragedia en Nietzsche. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 14(47), 115-126.

Recuperado en 24 de abril de 2024, de [http://ve.scielo.org/scielo.php?](http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162009000400008&lng=es&tlng=es)

[script=sci_arttext&pid=S1315-52162009000400008&lng=es&tlng=es](http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162009000400008&lng=es&tlng=es).

Gelb-Rot-Blau (Amarillo-Rojo-Azul) - Kandinsky, Vassily - Google Arts & Culture. (n.d.). Google Arts & Culture.

<https://artsandculture.google.com/asset/gelb-rot-blau-yellow-red-blue-kandinsky-vassily/RwEPeJKM6zwRgg?hl=es>

Heidegger, M. (1997), "El origen de la obra de arte", en Caminos de bosque. Madrid: Alianza.

https://www.lauragonzalez.com/TC/Heidegger_El_origen_de_la_obra_de_arte.pdf

Ivelic, R. (1999). La esencia del arte cristiano. AISTHESIS: Revista Chilena de Investigaciones Estéticas, (32), 9-16.

<http://revistanortegrande.uc.cl/index.php/RAIT/article/download/5390/5068/>

Jamis, R., & Kahlo, F. (1995). Autorretrato de una mujer. México: Edivisión Compañía Editorial.

Kandinsky, W., & Palma, E. (1989). De lo espiritual en el arte. México: Premia. <https://gabrielagarbo.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/01/30760245-kandinsky-vassily-de-lo-espiritual-en-el-arte-pdf.pdf>

Kester, G. (2017). Piezas conversacionales: El papel del diálogo en el arte socialmente comprometido. *Efímera Revista*, 8(9), 1-10.

Lüscher, M. (1990). *The Luscher color test*. Simon and Schuster.

Magnin, L. (2016). El arte es un puente espiritual. *TeoCotidiana*. (Ed.) *Arte y fe: Un camino de reconciliación*. Editorial Kairós.

https://www.academia.edu/43171582/El_arte_es_un_puente_espiritual

Martín, B. C. (2012, February). El libro-arte/libro de artista: tipologías secuenciales, narrativas y estructuras. In *Anales de documentación* (Vol. 15, No. 1). Facultad de Comunicación y Documentación y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.

Nietzsche, F. (2000), El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza.
<https://educacion.seducoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/El-nacimiento.pdf>

Schopenhauer, A. (2016). El mundo como voluntad y representación, Pilar Lopez de Santa María (trad.). Madrid: Trotta, Clásicos de la cultura.

Silenzi, M. (2006). El arte como un nuevo pensar: la concepción nietzscheana y heideggeriana. Andamios, 2(4), 201-217. Recuperado en 24 de abril de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632006000100008&lng=es&tlng=es.

The Oakland Projects (1991-2001) – SUZANNE LACY. (n.d.). SUZANNE LACY. <https://www.suzannelacy.com/the-oakland-projects>

THE GALOBART BOOKS. (2024, July 22). Codex Madrid I - The Galobart books. The Galobart Books. <https://thegalobart.com/codex-madrid-i/>

Von Goethe, J. W. (1992). Teoría de los colores. Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.