

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
LEÓN

ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ
OFICIAL POR DECRETO PRESIDENCIAL DEL 27 ABRIL DE 1981

**UN ESTUDIO DEL YOGA: EL CUERPO COMO UN VEHÍCULO PARA LA
TRANSFORMACIÓN ESPIRITUAL**

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRA EN DISEÑO FOTOGRÁFICO

PRESENTA
CINDY MARIELA AGUILAR ORIGEL

ASESOR(A)
MTRO. CHRISTIAN FEDERICO RÁBAGO RAMÍREZ

LEÓN, GTO.

2019

ÍNDICE

CARTA DE MOTIVOS: PRÓLOGO	01
--	----

INTRODUCCIÓN	03
---------------------------	----

CAPÍTULO

I. UNA MIRADA DEL YOGA DESDE LO FOTOGRÁFICO	06
--	----

1.1. Las primeras circunstancias.....	06
---------------------------------------	----

1.2. Premisa teórica de la investigación.....	07
---	----

1.3. Propósitos.....	10
----------------------	----

1.4. El terreno de la practica.....	11
-------------------------------------	----

1.4.1 ¿Qué es el Yoga?.....	11
-----------------------------	----

1.4. 2 Fundamentos.....	12
-------------------------	----

1.5. ¿Cómo mi proyecto aporta al mundo del yoga?.....	14
---	----

II. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO	17
--	----

2.1. De un lenguaje corporal a un lenguaje fotográfico.....	17
---	----

III. PRESENTACIÓN DE LA OBRA DEL AUTOR	21
---	----

3.1 Semblanza y Statement.....	21
--------------------------------	----

3.2. Datos técnicos de la imagen.....	22
---------------------------------------	----

3.3. Proceso.....	25
-------------------	----

3.4 Obra de autor.....	26
------------------------	----

IV. CONCLUSIONES: UNA NUEVA MIRADA	31
---	----

OBRA (Fotografías que no entraron en la selección final)	33
---	----

CONCEPTOS	60
------------------------	----

BIBLIOGRAFÍA	61
---------------------------	----

CARTA DE MOTIVOS

Prólogo

"Decía Paul Valery que al inicio de toda teoría hay siempre elementos autobiográficos."

— Joan Fontcuberta, *el beso de judas*.

Quisiera expresar mis razones por las cuales he abordado este proyecto o como define Berger en el lenguaje decodificado de la fotografía "he decidido que merece la pena registrar lo que estoy viendo" (John Berger). Y es que uno no crea trabajos aislados de su persona, ni aislados de sus trabajos previos. "*Los creadores acostumbramos a ser monotemáticos*" (Fontcuberta, 1997), y sin poderlo anticipar he caído una vez más en el tema que rodea todos mis proyectos. El cuerpo.

Pero con antelación necesaria, quiero mencionar mi experiencia en la fotografía y es que tal evento de descubrimiento en esta disciplina no puede pasar desapercibido. Puesto que nadie me ha obligado a estar en esta maestría que este trabajo sea un testimonio de una poética personal.

Y declaro con toda ferviente seguridad que no me gustaba la fotografía, aunque la ironía de mis decisiones siempre ha sido colocarme en lugares incómodos. Yo no he entrado a la maestría por gusto a esta disciplina, sino en el contrario, al no entenderla siempre me ha parecido muy confuso lo aludida que puede ser una fotografía, mi formación se encuentra en la producción audiovisual y una imagen estática, para mi, no podía contener tanto como lo que la imagen en movimiento podía, pero mi error ha estado en la comparación. Frente al video la fotografía siempre será insuficiente ante mis ojos. No fue hasta que pare esta comparación que logre entender, mejor dicho que logre ver y al hacerlo no ha sido sorpresa que me he conmovido o lo que llamaría Barthes en su libro *la cámara lúcida*, he encontrado el *punctum*, algo íntimo y a menudo innombrable.

Y es que, refiriendo una vez al lenguaje codificado de la fotografía de Berger, la fotografía contiene en si misma todo lo necesario para su lectura, este momento arrancado del tiempo y congelado, nos ofrece ya no por la imagen sola si no por el acto, imagen-acto (Philippe Dubois, 1986), que la ha llevado a su creación y el acto de su recepción y su contemplación a una obra tan basta.

La fotografía no posee un carácter estático, aunque su condición física la determina como tal, la fotografía cambia, sus significados no son los mismos ya que dependen de la mirada y crean una relación única con sus objetos de percepción.

En los números experimentos de validación sobre mis fotografías al momento de presentarlas a diferentes individuos, que opinaban sobre ellas logre comprobar este aspecto tan peculiar de la fotografía, todos se insertaban en la narrativa de mis imágenes, proyectaban sus deseos, un deseo profundo que mis imágenes habían despertado en ellos. Poco ellos sabían y mis fotografías no eran ni sobre el sujeto fotografiado, ni el sujeto de recepción, eran sobre mi, pero no podemos evitar sacarnos de la ecuación al percibir algo y lo único que ellos podían observar era lo que voluntariamente no muestro pero que inevitablemente ya estaba en la imagen.

Este proyecto me ha hecho unir dos disciplinas totalmente distintas y expresar mi discurso de yoga a través de la fotografía ha sido un reto y finalmente el como mis fotografías aportan al mundo del yoga es el único objetivo que he tenido en mente. Pero realizar este proyecto para mi ha sido la aparición o revelación que todo devoto pide en sus rezos, era el acto que mi incredulidad deseaba y es que estas imágenes me han hecho arrepentirme de mi ateísmo Fotográfico.

Necesitaba cerciorarme con mis propios ojos.

INTRODUCCIÓN

El yoga es conocido por casi todo el mundo como una filosofía o como una vía, pero muy pocos saben que el yoga es asimismo un arte. Ningún artista puede definir su propio arte: lo que el arte es sólo puede ser expresado a través del arte mismo, y no por medio de palabras.

–Iyengar, B.K.S.. EL ÁRBOL DEL YOGA.

Este proyecto fotográfico se ha realizado desde la inquietud de ahondar en la práctica del Yoga a través de lo visual, a lo largo de mi vida siempre estuve familiarizada con la práctica aunque carecía de la estructura para entender en su totalidad a qué se refería. El cuerpo en la imagen ha sido mi eje temático de estudio y trabajo como objeto fotográfico; retratar al cuerpo me permite explorarlo desde ángulos que mi propia mirada no puede.

Entender lo que es Yoga y quererlo adaptar a un lenguaje visual comprende un proceso de arrebatamiento de la experiencia que yo poseo en el momento sobre la experiencia que tiene el sujeto fotografiado. Lo cual como confuso, suena hasta como un acto de desafío sobre la fotografía misma. *La captación fotográfica del instante equivale a la detención y congelación de la presencia (...) es la declaración de la absoluta integridad de lo real. La imagen fotográfica no es solo un trofeo de esa realidad sino una prueba documental de su unidad. (Kraus, 1996).* La fotografía es el instrumento idóneo para abordar la corporalidad yóguica y es que solo a través de ella es posible registrar los cambios.

“La imagen corporal se configura a partir de un proceso de carácter ritual en el que se van delineando evidencias sobre el cuerpo del sujeto”. (Ibid, pp 46). Este proyecto constituye una

forma de exploración tanto del cuerpo como de la psique. Las imágenes mostradas constituyen la imagen corporal y ésta también es memoria o mejor dicho historia. Ya que cualquier cambio físico del sujeto implica un ajuste de identidad.

“Yoga significa unión. La unión del alma individual con el Espíritu Universal es yoga.” (Iyengar, B.K.S. 1988) Cuando decimos Yoga nos referimos simultáneamente a la ciencia y a la experiencia, es decir, al conocimiento práctico y a la experiencia interna de unión con la existencia. Es un estado en el que experimentas la realidad acerca de ti mismo y de la existencia. La práctica física del Yoga (Asanas¹) nos permiten conducir al cuerpo y a la mente a la senda de la luz que proyecta el alma.

Iyengar hace este acercamiento sobre lo que nos invita el Yoga a alcanzar:

“Aunque a menudo se considera en Occidente que el yoga es puramente físico, se trata también de una materia fisio-psicológica y psico-espiritual. Es una ciencia que libera nuestra mente de la esclavitud del cuerpo y la conduce hacia el alma. Cuando la mente alcanza el alma y se funde con ella, el alma se ve liberada, permaneciendo a partir de ese momento en paz y beatitud.” (Iyengar, B.K.S. 1988).

Las Asanas hablan sobre el estado del cuerpo, pero el estado del cuerpo es solo un efecto causal del estado de la mente. *“Las Asanas no son para trabajar el cuerpo de manera externa si no para servir en función de un proceso interno”* (Maehle, 2006). El argumento base de este proyecto cae en: **El cuerpo como un vehículo para la transformación espiritual**. Y es de mi deseo expresar que he utilizado el cuerpo físico para hablar de los diferentes cuerpos que poseemos.

“El cuerpo no se basta así mismo, exige referentes diversos. Para de verdad ser tiene que ver su reflejo en algún lado, tiene que oír sus diferentes ecos, tiene que tocar sus límites y comprobar que se ve, tiene que nombrar y ser nombrado, tiene que saber imaginarse, tiene que saberse deseado.” (Ortiz, 2017).

Retratar un cuerpo como modelo o referente, lleva consigo mismo el acto de la contemplación. No quiere decir que todo trabajo que utilice el cuerpo como medio discursivo ya sea en su totalidad o a través de la fragmentación tenga como fin una intención estética. Quienes colaboran en mis imágenes han sido mis profesores y no son ellos quienes se encuentran en la oscuridad, porque muy posiblemente ellos ya han salido de ella, es el eco de una experiencia amplificadora que se ha manifestado. Así, la multiplicidad de miradas sobre el cuerpo mostrado, expandido, fraccionado, sublimado, vejado o cualesquiera que sean las determinaciones discursivas que se tengan sobre la imagen misma, se hace eco de un reflejo centuplicado y colectivizado.

A raíz de este proyecto pude entender y conocer el estado de equilibrio, al que insaciablemente se trabaja día con día, postura con postura, en cada inhalación y exhalación. Ser un testigo y aquel que registró la práctica de mis profesores me permitió hacer Yoga; ellos a través de las Asanas y yo en cada respiración y conteo detrás de la cámara. La observación de todo cuanto acontece a nivel de tu ser y el utilizar la atención para hacerte consciente de tu práctica, te lleva a un despegue de tus pensamientos, entrando en comunión con tu sensación, mientras te absorbes en cada registro, en cada fotografía.

CAPÍTULO I

Una mirada del Yoga desde lo fotográfico

Las primeras circunstancias

Tuve una maestra de Yoga que alguna vez me comentó: *“El Yoga es un espejo que te permite mirar hacia adentro”*. La puerta que no poseemos que existe sólo a través de una disciplina que busca rigurosamente un trabajo de internalización contigo mismo. A pesar de los diferentes nombres y estilo derivados del Yoga, todos se enfocan en la atención interna, guiada por la respiración en la búsqueda de estar en el momento presente y en la liberación de los condicionamientos, Samskaras², provocados en nuestro cuerpo.

Como en toda fotografía, las imágenes se definen bajos los ejes del tiempo, el espacio y los objetos. La foto te permite un deslizamiento desde el objeto de deseo hacia el sujeto del deseo, que no es sino un intento de reconstruir los fragmentos de una historia (Karla Hernández, 2017). Mediante el retrato conseguimos conocimientos sobre nosotros mismos, **pues la imagen actúa como espejo.**

La fotografía y el yoga, dos disciplinas que por su trayectoria perpendicular no conviven, en este proyecto se ha creado un punto de intersección. Estas imágenes más que representar una realidad aceptada sobre lo que el Yoga es, buscan explorar un proceso, un proceso de interiorización, desde el nivel más externo que es el cuerpo, hasta el nivel más profundo que si la palabra o la imagen pudieran expresar lo harían.

La representación del cuerpo que trasciende y busca un camino de liberación de la oscuridad en la imagen ha sido una las reflexiones que este proyecto fotográfico ha aportado. Y es que si el

Yoga actúa como un espejo tanto como la fotografía, ¿Por qué no podríamos hacer uso de la fotografía como un espejo para la práctica del Yoga?.

Premisa teórica de la investigación

“Con la fotografía ya no nos resulta posible pensar la imagen fuera del acto que la hace posible” (Philippe Dubois, 1986). De igual forma quisiera incidir en lo que el proyecto plantea y es que no se puede aislar todo el trabajo que conlleva la realización de un Asana. Si las Asanas sólo fuesen una serie de movimiento mecánicos del cuerpo físico, caería en las mismas cuentas que a las que la fotografía fue sometida, Krauss menciona en su libro lo fotográfico sobre las acusaciones a las que ha sido sometida: *“No hay suficiente trabajo en la realización de una imagen, ya que es el resultado de apretar un botón”*, si bien el yoga no es una serie de movimientos físicos y en dado caso la fotografía tampoco lo es, ambas logran incidir en el mismo prejuicio.

Mucho se ha observado sobre lo que en realidad el Yoga es sobre todo en la actualidad, desde sus orígenes en la india hasta su exportación al resto del mundo y por último con su globalización dentro de una cultura de lo corporal y cultura corporativa que lo llevó a una sinergia multimillonaria. En las últimas décadas, el yoga se ha convertido en parte del espíritu de la época desde el concepto de Mindfulness, se ha llevado a portadas de revistas, libros y artículos donde hablan innumerablemente de sus beneficios.

Las siguientes imágenes sirven en referencia al aspecto capitalizado del Yoga, sacadas de las portadas de la revista Om Yoga & Lifestyle. OM Yoga Magazine, October 2013 - Issue 35
OM Yoga Magazine, January 2017.

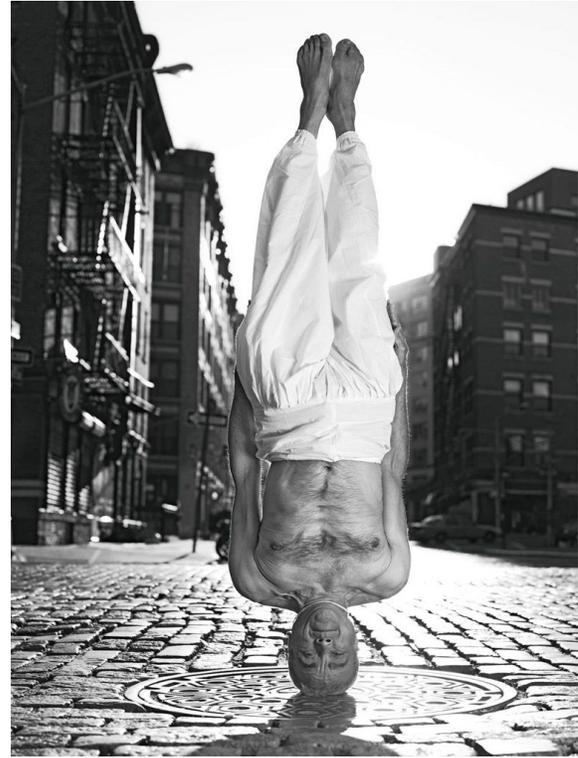

Portada de revista OM YOGA.

Al consumir esta cara del Yoga no cae en sorpresa en que las personas asuman solamente el aspecto físico de la disciplina. Y es que el cuerpo es poseedor de tal estética que los movimientos corpóreos que el yoga invita a realizar son portadores de una belleza singular, de un cuerpo que pide ser observado, deseado y es que en su contemplación el cuerpo mismo pide ese acto a cambio.

Pero eso es solo desde el lado capitalizado del Yoga, la cual a pesar de su creciente auge en la población no condiciona a una mirada generalizante de la práctica. Existen trabajos de fotógrafos y fotógrafas que han ayudado a la disciplina a salir de su esquema de práctica para el bienestar y es que el encasillamiento del solo ser un ejercicio físico no alude al carácter filosófico de esta tradición.

Las siguientes imágenes sirven en referencia de los trabajos artísticos por fotógrafos realizados en torno al yoga. <http://michaeloneill.com/portfolio/yoga/> 2015

Proyecto fotográfico por Michel O'Neill, On Yoga, 2015 .

No quiere decir que todo aquel que fotografié las Asanas del Yoga ha quedado en la parte más superflua de la captación de la práctica, porque es solo a través del cuerpo físico que podemos acceder los diferentes cuerpos que poseemos: A través de la investigación analítica y la práctica meditativa, los órganos o aparatos inferiores de la cognición humana se suprimen, permitiendo niveles de percepción más altos y menos obstruidos. La práctica consiste en un estado del movimiento guiado por la respiración con el fin de alcanzar un nivel elevado de conciencia que vive en desapego de su ego³ condicionante.

Y es que sin importar su representación podemos aplicar esto por igual a la fotografía más memorable como a la más banal de las instantáneas. Porque tanto como sea en una galería, fotolibro o revista, lo que las distingue es el grado de explicación del mensaje, el grado en el que se hace transparente y comprensible la decisión de su creador, es el proceso de hacer consciente la observación.

Y de aquí mismo llegamos a la paradoja que la fotografía tanto como el Yoga encuentran, las Asanas tanto como la fotografía, son el desplazamiento de lo que vemos y se convierten en un viaje, los sujetos en un vehículo, en el medio de transporte. Así nos sentimos bajo la observación de la obra como de la práctica. Lo que he aprendido en mis imágenes es que esa sensación se puede apreciar en los gestos fotográficos y en el cuerpo del practicante.

Propósito

“El cuerpo es un elemento que la cámara registra sin titubeos.” – Karla Hernández Lara, *El cuerpo, la vida, la fotografía*, 2013.

Un estudio del yoga: el cuerpo como un vehículo para la transformación espiritual, busca ser una metanarración de la práctica del yoga en la actualidad y que este proyecto reside como una actividad autorreflexiva de mi propia experiencia en ella. El proyecto se une a una narrativa personal de lo que fue la observación del yoga desde el acto fotográfico.

El terreno de la práctica

¿Qué es el yoga?

“Yoga, derivado de la raíz sánscrita "yuj" significa "yugo" o "unión". La práctica del Yoga comprende un régimen de posturas (āsanas) acompañados de técnicas de respiración (prānāyāma). Se trata de enfocar la atención hacia el interior, guiada por la respiración con la intención de estar en el momento presente.

La palabra Yoga en su traducción pierde toda la complejidad y riqueza desde su raíz en sánscrito. Si bien la palabra puede significar unión como punto de partida, la palabra también ha sido empleada para nombrar un dispositivo, una receta, un método, una estrategia, un encanto, un encantamiento, un fraude, un truco, un esfuerzo, una combinación, un arreglo... etc. La lista es extensa, por lo que por una definición más acertada y que soporta este estudio optó por utilizar la definición dada por Mahatma Gandhi. “Yoga es habilidad puesta en trabajo”. El concepto **habilidad** proviene del término latino *habilitas* y hace referencia a la destreza o facilidad para desarrollar una actividad.

Desarrollare en contexto porque he decidido por usar esta definición para soportar mi proyecto. Las habilidades se vuelven una característica fundamental de nuestra identidad; somos hábiles en el dibujo, en las matemáticas, para andar en bicicleta, encontrando soluciones, recordando números y letras. Las habilidades nos permiten identificarnos con los aspectos positivos de nuestra personalidad, nos conforman y contraponen nuestras deficiencias.

En cuanto a “Yoga ser la habilidad puesta en trabajo”, desde un nivel muy físico lo entenderíamos como la capacidad del cuerpo para poder realizar las posturas o mantener la calma en la meditación. Para alguien que posee un control emocional sería la resiliencia con la que aborda los enfrentamientos durante su práctica. Para alguien que posee un control mental se puede observar su capacidad de concentración. Si bien todos poseemos una habilidad en

cualquiera de estos 3 niveles sin embargo de nada sirve ser hábiles si no podemos coexistir con nuestra torpeza. El trabajo es el momento donde estas dos partes se unen para poder avanzar en un descubrimiento interno y en expresión de nuestro mundo.

Las siguientes ilustraciones sirven en referencia de la practica fueron tomadas del sitio web: <http://www.mattpealing.co.uk/scribbles-02-bendy-people/>

© Matt Pealing 2019

“Yoga es la unión del cuerpo con la mente y de la mente con el alma.” (Iyengar, B.K.S.. EL ÁRBOL DEL YOGA).

Fundamentos

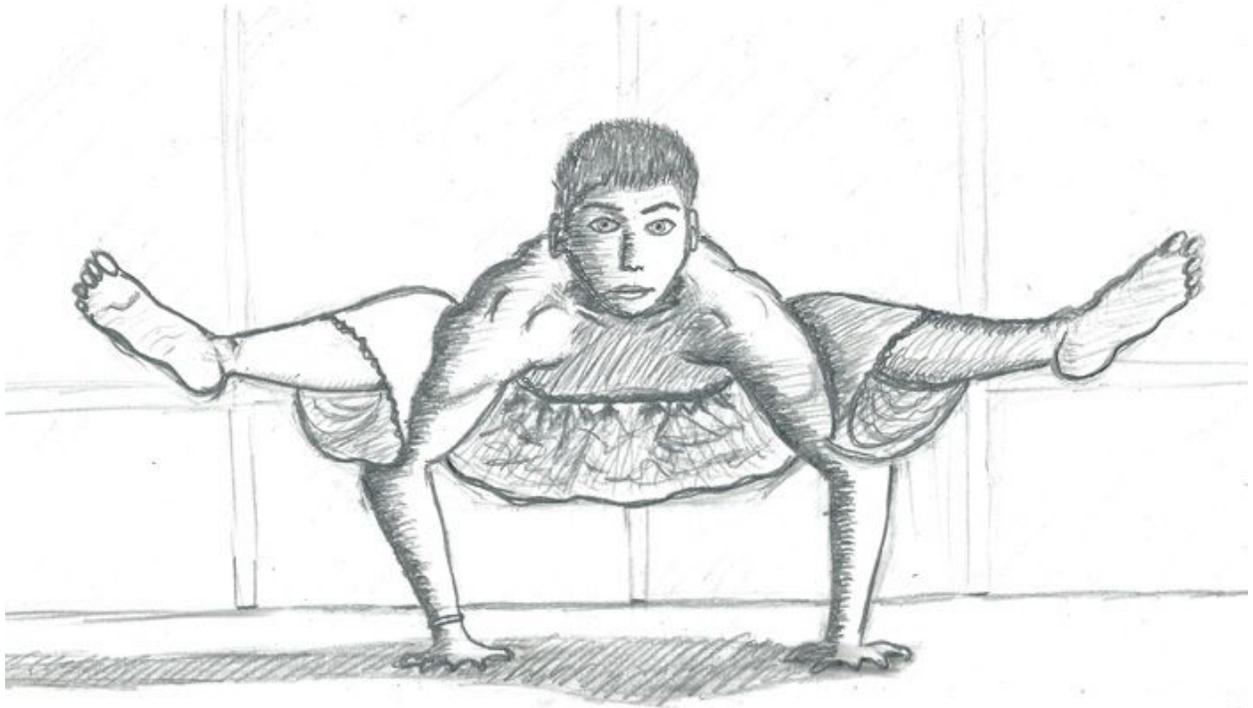
El aspecto más visible del sistema de Ashtanga Yoga son las diferentes asanas (posturas) de yoga. Más importante, sin embargo, es el contenido invisible, que consiste en tres técnicas fundamentales. Estas técnicas unen las posturas en una cuerda para que se conviertan en una mala yoga o una guirnalda. En el sistema de yoga Vinyasa, las posturas representan cuentas, y las tres técnicas fundamentales forman la cuerda que une las cuentas para crear una guirnalda de posturas de yoga.

© Matt Pealing 2019

El sistema está diseñado para funcionar como una meditación de movimiento, donde las transiciones de cada postura a la siguiente son tan importantes como las propias posturas. el cuerpo se utiliza como un principio Para el principiante es esencial aprender estas tres técnicas fundamentales desde el principio.

Una vez que se dominen, la práctica sucederá casi sin esfuerzo. Sin ellos puede llegar a ser un trabajo duro. Las tres técnicas son **Ujjayi pranayama, Mula Bandha y Uddiyana Bandha.**

© Matt Pealing 2019

¿Cómo mi proyecto aporta al mundo del yoga?

En cuanto a definir la aportación que tiene mi proyecto en el mundo del yoga, sería pertinente hablar en una primera instancia y brevemente la aportación que hace la imagen al mundo. La fotografía sirve en función del ser humano para dejar un testimonio (*huella*), no solo dentro de la idea de la representación, si no en la congelación del momento que ha sido capturado, que ha sido robado. Esta idea está intrínsecamente relacionada con la de que la fotografía es portadora de la verdad.

A este argumento quiero agregar la contraposición o lo que más bien vendría a ser la capa más profunda sobre el verdadero significado de la imagen; y es que tomando en referencia a lo que Fontcuberta llama: “*El buen fotógrafo es el que miente bien la verdad*” (Fontcuberta, 1997), Y

es que la idea parte donde la foto en realidad es una ficción, no se trata de establecer un debate entre lo verdadero y lo falso. Y es que el hecho no es que no haya ocurrido como lo ocurrió es que se encuentra predispuesto a la verdad de su creador, la tal vez falsedad del observador. Haciendo de la subjetividad el elemento más sustancial de la obra.

La fotografía adquiere todo el valor del que es merecedora cuando se observa en relación a quién la observa y quien la crea. Cualquier tema que toque la fotografía la transforma en lo real y hacer reflexionar sobre ellos en tanto como se analiza a sí misma.

© Matt Pealing 2019

Abordar el discurso Yóguico desde el cuerpo, parte de la idea de que el cuerpo ante todo vive la experiencia de las cosas, de una relación directa con todo lo que lo rodean. Aludiendo al cuerpo en el ser, *“podríamos decir que el cuerpo es la forma escondida de ser sí mismo”*. El cuerpo es el vehículo del ser en el mundo. Se tiene conciencia del mundo por medio del cuerpo y este se relaciona con el, con sus objetos e individuos. Tener un cuerpo es tan bien fundirse con ciertos propósitos, intenciones y hábitos, sin posibilidad alguna de separación. El ser y el cuerpo se compenetran en uno solo.

Ahora bien, el registro del cuerpo abre una puerta de análisis al registro del ser, las reflexiones en las que incide el proyecto, que no necesariamente son fieles del mundo, sino porque son construcciones de una mirada particular. Porque a partir de ellas el individuo puede completarse y acercarse a lo propio. Fotografía siempre será conocer a través de la mirada oblicua y en este mi reflejo, mi mirada del yoga al mundo.

CAPÍTULO II

Presentación del proyecto

De un lenguaje corporal a un lenguaje fotográfico

El cuerpo como estructura simbólica es un producto cultural e histórico. Es un cuerpo significado, una estructura dinámica en la que se tejen procesos fisiológicos y también simbólicos. De ahí la complejidad del acercamiento al cuerpo como eje de la práctica artística que involucra tanto lo físico como lo psicológico.

Proyecto fotográfico por Robert Mapplethorpe, 1980.

Uno de mis más grandes intereses fotográficos en el trabajo del cuerpo es Robert Mapplethorpe. En cuanto a la estética corpórea el trabajo a través del juego de luces y contrastes logra resaltar los diferentes matices de la piel humana así como la estructura muscular la del cuerpo, es decir, los seres humanos como esculturas que embellecen.

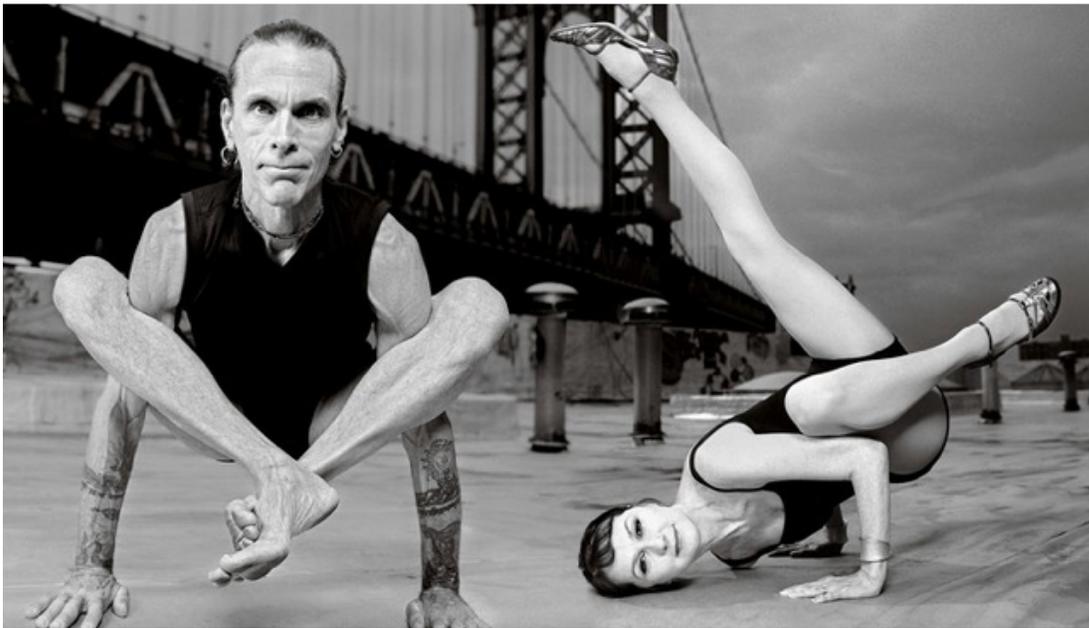
La configuración anatómica condiciona la imagen corporal que tenemos de nosotros mismos y la que proyectamos hacia los demás. En ella es posible observar el proceso ideológico de cambiar–conservando. Es decir requiere a un tiempo de plasticidad y permanencia. La imagen corporal “posibilita los procesos de diferenciación y semejanza que construye la identidad”. Involucra tanto las sensaciones, las percepciones y las emociones como a sus procesos cognitivos. En una fenómeno en constante movimiento que se genera a través de la experiencia.

Proyecto fotográfico por Ana Casas Broda, 2000.

Al fotografiar el cuerpo Yóguico, la imagen ofrece el equilibrio a lo que la práctica invita. A través de la fotografía se analiza, se desentraña y se comprende un proceso de reflexión de sí mismo. A pesar de generar un discurso desde el momento presente, la admiración, la humildad del cuerpo, la fotografía ofrece esa seguridad y da algunas certezas aunque estas se encuentren solo en la ficción de la imagen.

El trabajo de Michael O'Neill. El cual en su viaje a la India logró recabar una serie de fotografías con maestros que enseñan diferentes corrientes del Yoga y es a través de su trabajo con las Asanas que el busca encontrar los puntos de unión de todas su modalidades.

Proyecto fotográfico por Michel O'Neill, On Yoga, 2015 .

Este trabajo hace una reflexión desde la corporeidad del yogui para hablar de una expresión única, uno adopta la asana, podemos expresar nuestra propia personalidad, el estado del ser a través de ella.

La imagen corporal siempre parte de un proceso donde la estructura que el cuerpo de manera orgánica determina. El estado del los otro cuerpos que poseemos, el cuerpo emocional y su energía se proyecta en el cuerpo físico resignificando y cambiando la apariencia. Los mensajes que se escriben en nuestros miembros ya sean concientes o inconcientes se delinean como evidencias sobre el cuerpo del sujeto.

O'Neill dice: *"Todo lo que quería hacer era rendir homenaje al linaje clásico del yoga y comprender este momento único antes de que desaparezca"*. Lo que Michael O'Neill llama *"la arquitectura de la paz ... una serie de posturas que acercan al practicante a tocar el infinito"*, esta idea habla sobre la construcción del cuerpo, un cuerpo que construye en postura y se deconstruye en respiraciones.

Todos estos trabajos me ayudaron a hacer una reflexión sobre el cuerpo desde la mirada del fotógrafo, ya sea que aporte desde el mundo del yoga o sobre otro tema. Finalmente retratarlo comprende un proceso de interiorización, es un mapa proveedor de sabiduría, el cuerpo cambia y yo cambio, mi ser cambia y que esa fotografía congele ese momento fugaz de manifestación.

CAPÍTULO III

Presentación de la obra de autor

Semblanza

Cindy Mariela Aguilar Origel (5 de Noviembre 1992), Licenciada de Diseño Digital Interactivo por la Universidad Iberoamericana de León (2015). Curso de Video Mapping: Narrando en estructuras por Blanca Regina en la Fundación Pedro Meyer (2017). Maestría en Diseño Fotográfico (2019). Seleccionada como finalista para participar dentro de la selección oficial del Concurso Interuniversitario de fotografía FFIEL (2018).

Statement

Mi trabajo como artista siempre se ha estado relacionado con el estudio del cuerpo. La representación de la corporeidad que trasciende y busca un camino de liberación en la imagen. Incluso si nunca aparezco en las fotografías, el trabajo siempre se refiere a mi misma, no solo a través de los textos sino también a través de esta relación. Es el eco de mi propio cuerpo en su existencia y su lobreguez la que se ha manifestado en sus imágenes.

Datos técnicos de la imagen

Un estudio del yoga: el cuerpo como un vehículo para la transformación espiritual antes y después de ese momento del registro “natural” del mundo sobre la superficie sensible, existen de una parte y otra parte, gestos absolutamente “culturales”, codificados que dependen por completo de opciones y decisiones humanas (antes: elección del tema, del tipo de aparato, de la película, del tiempo de exposición, del ángulo de la visión, etc.)

Esto presenta mi huella en el trabajo. Todo lo que prepara y culmina en la decisión última del disparo. Es por tanto solo entre dos series de de códigos, únicamente durante el instante de exposición propiamente dicha, que la foto puede ser considerada como un puro acto-huella.

Ahora bien la imagen ofrece un recorte y no el recorte físico, si no el recorte del aparato, lo que se ha quedado afuera, lo que se ha quedado adentro, lo que se acerca a sus bordes. Una vez recortada el resto del mundo se elimina.

Las fotografías de la serie, en su mayoría se presenta bajo el acabado de la verticalidad y es que el hecho de que una imagen parezca tan real se ve privada del elemento primordial de nuestra propia relación con esta, es decir, el sentido indefectible de la orientación en relación con el suelo. Privados de este suelo, estas imágenes pierden su fundamento con lo real cualquier referencia a la tierra y al horizonte.

“El recorte es el instrumento estético del cual depende su lectura.” – (Krauss, 1996). En estas fotografías el recorte no es para nada un simple fenómeno mecánico. Es la única cosa que constituye la imagen y que al constituirla define a la fotografía como una transformación absoluta de la realidad.

El verdadero contenido de una fotografía es invisible, porque no sé deriva de una relación con la forma, sino con el tiempo. Los polos de ausencia y presencia sobre su contenido, entre estos la fotografía encuentra su significado y es que esta obra en todo su carácter subjetivo, ofrecer el acontecer del cuerpo. No es el acto documental de la imagen. Las imágenes sustituyen a lo real en un ir y venir de reflexiones y emociones. Los elementos que la acompañan imagen — palabra.

Las fotografías que se muestran a continuación fueron tomadas en el año 2018, fueron los primeros acercamientos que realice que posteriormente ayudaron a la formulación del lenguaje final que determine en la serie:

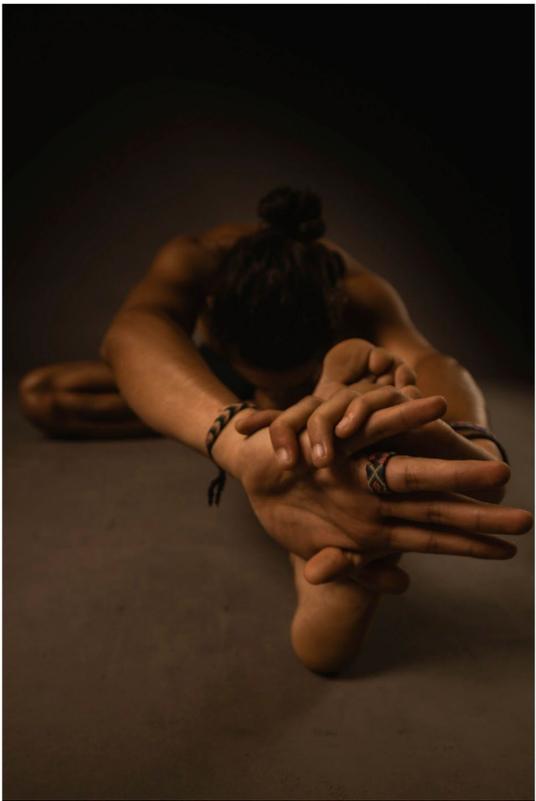
Listado de Obra

No sé si existe un final si quiera. Solo estoy aquí y este es el inicio.

A veces cuando el sudor cae en mi cuerpo y su pesadez me sumerge en ilusiones del pasado y del futuro puedo ver mi existencia en un mundo que no es el ahora, tan caótico y estridente que pierdo el equilibrio.

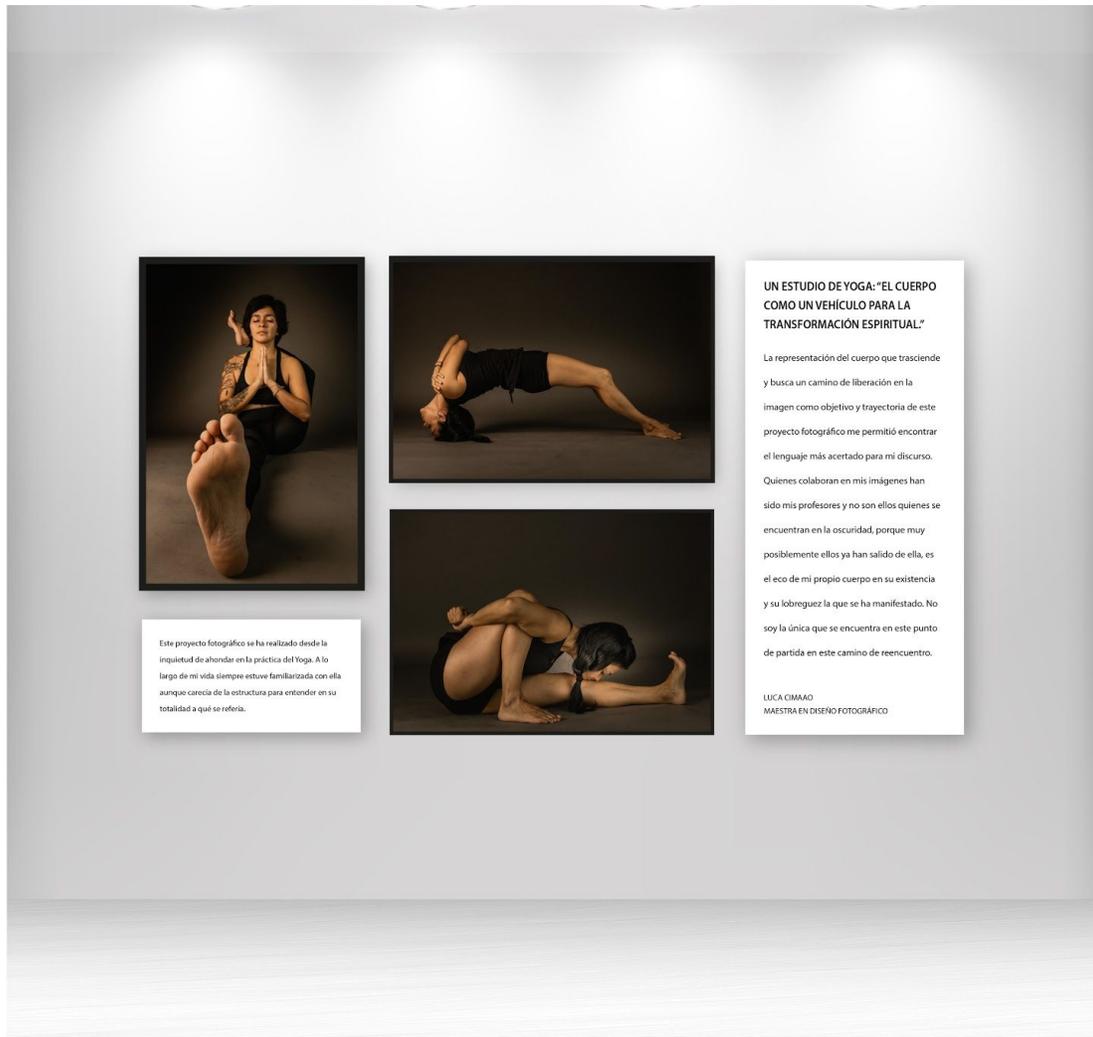

Te pido que me encuentres, en la respiración de un conjunto de sonidos, en el aire que respiro, en la secuencia alineada de un millón de maquinas, te pido que me encuentres cuando mis manos toquen el piso, en una tierra siempre vibrante y en los arcos que torsionan los cimientos. Te pido que me encuentres aunque me pierda entre las formas y los caminos. Entre la transformación y el olvido.

Muestra:

Especificaciones de la impresiones fotográficas:

Fotografía a color 11" X 14"

Fotografía

Digital

Photo Rag Satín

Acid and lignin-free archival paper

Corte personalizado con 1" de borde para enmarcación

CAPÍTULO IV

Conclusiones: una nueva mirada

Lo que este proyecto ha dejado, en mi, lo que este proyecto puede dejar en otros, lo he cuestionado bastante. Cuando decimos Yoga, nos referimos simultáneamente a la ciencia y la experiencia, es decir, al conocimiento práctico y la experiencia interna. Manifestar mis inquietudes y cuestionamiento a través de lo visual implicó que mi conocimiento práctico fuese de utilidad y de constante referencia dentro del acto de la creación. La experiencia interna ha sido el reflejo y análisis de la persona que era al iniciar este proyecto y la persona que soy ahora.

Vivir y experimentar la realidad de la existencia es Yoga, creí que durante mi proceso de recabación de la información me permitiría entablar las bases hacia un proyecto fotográfico que pudiese expresar las motivaciones que mis colaboradores tienen sobre su práctica; pero fue durante la etapa de análisis del proyecto que en constante expresión de lo que se quería mostrar, las únicas motivaciones que podía manifestar eran las mías, las únicas implicaciones, razones, cuestiones, la única experiencia que era capaz de narrar era la mía. No fue fácil llegar a esta conclusión pero fue la que me permitió darle vida y camino a lo que verdaderamente el proyecto tuvo que ser desde un inicio, un proyecto de autoconocimiento en el yoga a través de la fotografía.

Y es en este mismo medio que por la circunstancia dicta que he expresado mi opinión, pero expresar lo que se busca y lo que se quiere decir no son la misma cuestión. Ya que la fotografía en todo su enigma de la imagen puede ser no más que el acontecer de un hecho, el registro de las palabras de que después pronuncie.

Este proyecto posee dos aspectos, hace de sí mismo una obra digna de contemplación en toda la imperfección de su intención y tiene consigo mismo la carga de mi experiencia subjetiva la cual

agrega valor. Este proyecto es la recolección de mi experiencia desde el futuro con una visión, desde el pasado con la reflexión y desde el presente en la observación.

La unión de los estudios yóguicos y fotográficos fue de los aspectos más interesantes con los que me he encontrado. Y es que ambos expresan una verdad cuando se manifiestan, una verdad tan perceptible y fugaz que la memoria misma no alcanza a capturar. Fui dependiente al lente, necesite de él para contar, para hablar de mi proceso.

En el proceso de alineación lo fundamental es el balance. Solo si desde el nivel de tu cuerpo se cultivan y desarrollan ese balance, tu alineación con el todo progresará. Y es en esta misma unión de la que habla el Yoga a la que se quiere llegar. La teoría sobre el uso actual de la fotografía nos lleva a preguntarnos si esta no podría desempeñar una función diferente. ¿Existe una práctica fotográfica alternativa a la que hemos visto? Y en este proyecto la pregunta se responde con un si en acompañamiento al planteamiento. En la fotografía se puede capturar de dos formas a través de lo que es posible y de lo que está disponible. Y es a través de este proyecto que espero, hablemos de lo posible.

OBRA

Fotografías que no entraron en la selección final

Las siguientes fotografías forman parte del proyecto, ya que fue una selección final en el que solo quedaron 14 muestras, el proyecto contenía muchas más, que espero puedan ser apreciadas aunque no hayan quedado dentro de la muestra final, todas estas fotografías son las que hicieron posible mis reflexiones.

Todas las fotografías son de mi autoría, Cindy Mariela Aguilar Origel, realizadas entre el período de Agosto 2018 y Marzo 2019. Nuevamente gracias a mis colaboradores Ely, Pablo y Jan. Este es solo el inicio de un trabajo de largo aliento.

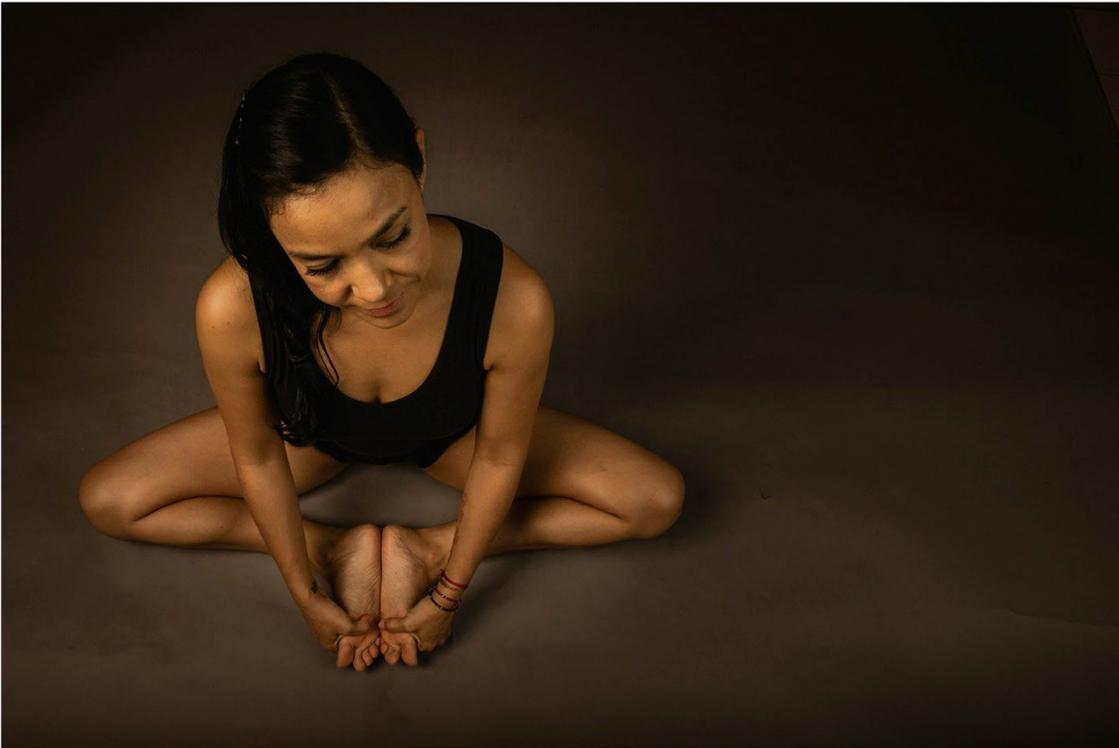

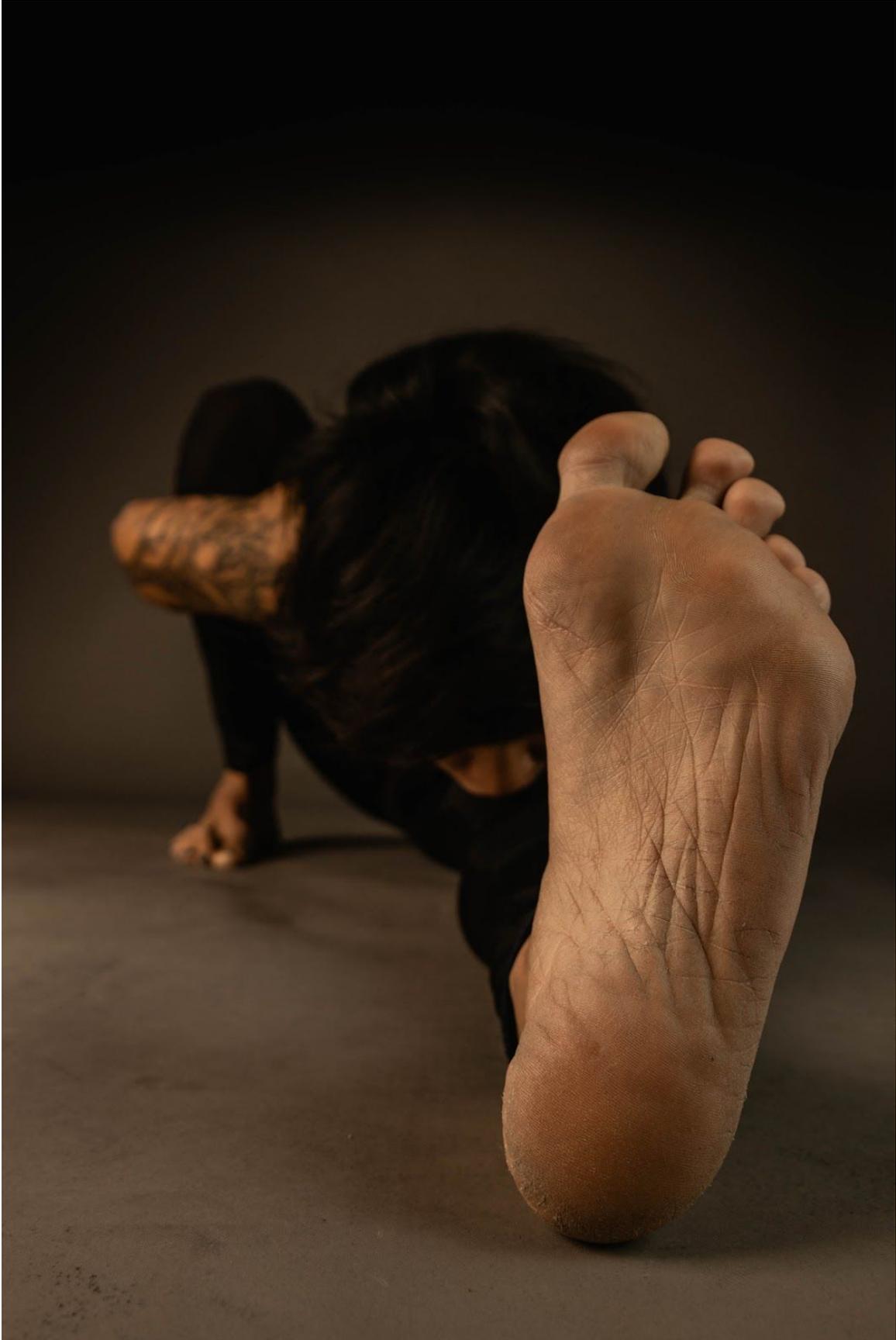

CONCEPTOS

1. Se denomina *āsana* (en sánscrito आसन) a cada una de las distintas ‘posturas corporales’ que tienen como objetivo actuar sobre el cuerpo y la mente. LA VOZ. (2015). KS Iyengar: El hombre que se propuso cerrar las farmacias con el yoga. 2019, de La Voz de Galicia Sitio web:
<https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/informacion/2015/12/14/bks-iyengar-hombre-prop- uso-cerrar-farmacias-yoga/00031450049506830545821.htm>
2. Se denomina *Samskaras* a cada uno de los condicionamientos que se han impregnado sobre nuestra persona sobre los objetivos o estándares derivados de información que se te ha transmitido en formas diversas; normalmente sobre la base de la religión que profesas y tu círculo de conocidos además de otros factores sociales y personales. Om Swami. (2018). UN MILLÓN DE PENSAMIENTOS. Barcelona : Penguin Random House.
3. Se denomina *Ego*, según el Gita, el ego es el sentimiento de separación, el sentido de dualidad o la idea de ser distinto y diferente de los demás. Es la percepción falsa de uno mismo como un ser separado o un ser limitado. El egoísmo crea las limitaciones del espacio y el tiempo en las que nos atascamos. Como existe en todos nosotros como conciencia individual, es un sentimiento universal.

BIBLIOGRAFÍA

1. Gregor Maehle. (2006). *Ashtanga Yoga: Practice and Philosophy*. Australia: First New World Library.
2. BKS Iyengar. (1971). *The Tree of Yoga*. Barcelona: Kairós.
3. Collen M. McCoy. (2006). Literature Review. En *A Study of Yoga, It's Health Benefits, and the True Self(90)*. University of Georgia: Versión electrónica.
4. Dr. Juan Carlos Giménez. (1978). *Filosofía Vedanta y Liberación Humana*. Ciudad de México: Orion.
5. La traducción del sánscrito ha sido realizado por el maestro vedāntin Raphael. (1997). *Samkara: La Esencia del Vedanta*. Barcelona: Kairós.
6. Mirzoeff, Nicholas, *Una introducción a la cultura visual*, Paidós, Barcelona, España, 2003. Naranjo, Juan (ed)., *fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006)*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 2006.
7. Mirzoeff, Nicholas, *Una introducción a la cultura visual*, Paidós, Barcelona, España, 2003. Naranjo, Juan (ed)., *fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006)*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 2006.
8. Eliade, Mircea, *Lo sagrado y lo profano*, Trad. por Luis Gil, 9ª ed., Ed. Labor, Barcelona, España, 1994.
9. Barthes, Roland. *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*, Barcelona, Paidós, 1989, 185 pp.
10. **A healthy way to handle work place stress through Yoga, Meditation and Soothing Humor** Revati C. Deshpande Assistant Professor, S.V. Institute of Management, Gujarat Technological University, **INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES Volume 2, No 4, 2012.**
11. *International Journal of Advance and Innovative Research*, Volume 6, Issue 1 (XIV): January - March, 2019, **YOGA AS AN IMPORTANT ASPECT FOR SPIRITUAL**

INTELLIGENCE. Abdul Raffie Naik¹ and Kounsar Jabeen², Research Scholar¹,
Department of Psychology Aligarh Muslim University Aligarh.

12. Syman, Stefanie (2010). *The Subtle Body: The Story of Yoga in America*. New York. Farrar, Strauss and Giroux.