

Institución Universitaria

Resignificaciones De La Geometría Sagrada Como Valor Expresivo En Las Artes

Visuales

Alison Tangarife Tobón

Geraldin Valencia Domínguez

Monografía De Grado Para Optar Al Título De Maestra En Artes Visuales

Asesor

Fernando Antonio Rojo Betancur

Magister en Estudios de Arte

**ITM. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
MEDELLÍN**

2022

**Resignificaciones De La Geometría Sagrada Como Valor Expresivo En Las Artes
Visuales**

Alison Tangarife Tobón

Geraldin Valencia Domínguez

Monografía de grado para Optar al Título de Maestra en Artes Visuales

**ITM. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES**

MEDELLÍN

2022

Para quienes ven arte en todo

Agradecimientos

Queremos agradecer principalmente a Dios, a nuestros padres, hermanos y parejas por ser una inspiración de perseverancia, responsabilidad, compromiso y amor a lo largo de nuestras vidas y en especial en este proceso de formación académica para seguir avanzando en cada paso de nuestros caminos. Luego, agradecer a nuestro amigo y compañero Jorge Andrés Serna Franco por apoyarnos y compartir tantos momentos únicos y valiosos que atesoraremos por siempre, a nuestro asesor Fernando Antonio Rojo Betancur por creer en nosotras, por su tiempo, dedicación y enseñanza tanto académica como personal que ha sido muy enriquecedora. A todos, muchas gracias de corazón.

Finalmente darnos las gracias una a la otra, por el apoyo incondicional tanto en este camino de creación como en la vida personal, por reír, llorar, trasnochar y tener conexión desde el primer momento que nos llevó de la mano a cumplir un sueño que es más especial porque nos tenemos una a la otra.

Tabla De Contenido

RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
DECLARACIÓN DE ARTISTA 1	14
DECLARACIÓN DE ARTISTA 2	16
JUSTIFICACIÓN	17
OBJETIVOS	20
OBJETIVO GENERAL	20
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	20
1. MARCO TEÓRICO	21
1.1. LA GEOMETRÍA SAGRADA - ALGUNAS DEFINICIONES	21
1.2. ANTECEDENTES - LA INCIDENCIA DE LA GEOMETRÍA EN DIFERENTES CULTURAS	23
2. METODOLOGÍA	33
3. LA GEOMETRÍA SAGRADA Y SU USO EN LOS PROCESOS DE CREACIÓN	38
3.1 SIGNIFICADOS DE FORMAS, COLORES Y SÍMBOLOS DENTRO DE LA GEOMETRÍA SAGRADA	38
3.2 GEOMETRÍA SAGRADA EN EL ARTE	56
4. GEOMETRÍA SAGRADA EN LA OBRA DE MARIO VÉLEZ, OMAR RAYO Y EDUARDO RAMÍREZ VILLAMIZAR. TRES ARTISTAS COLOMBIANOS	62
4.1 MARIO VÉLEZ Y EL USO DEL ÓVALO	63
4.2 OMAR RAYO Y EL USO DEL CUADRADO	68
4.3 RAMÍREZ VILLAMIZAR Y LAS FIGURAS DENTRO DE SU OBRA	72
5. PROPUESTA DE CREACIÓN ARTÍSTICA. USO DE LA GEOMETRÍA SAGRADA	77
5.1 ANTECEDENTES DE PROCESOS CREATIVOS	78
5.2 GEOMETRÍA SAGRADA EN LA PROPUESTA ARTÍSTICA	82
6. CONCLUSIONES	82
BIBLIOGRAFÍA	97

Resumen

En la siguiente investigación-creación, se tiene como objetivo establecer un vínculo o relación entre los conceptos de la geometría sagrada y las artes visuales, para la realización de la creación artística de una serie constituida por cuatro piezas, nutridas por los conocimientos adquiridos en el proceso y con el fin de compartir con el espectador una nueva manera de conocer y aprender al respecto. Se da inicio en el proyecto, con algunas definiciones de formas y figuras importantes dentro de la geometría sagrada, se prosigue por mencionar algunos artistas que han trabajado su obra en relación con la geometría sagrada y finalmente se procede a la producción de la obra artística final, donde se logran condensar los nuevos conocimientos adquiridos en medio de una investigación ardua y concisa, para lograr una creación cargada de un cuerpo argumentativo coherente.

Palabras claves: geometría sagrada, formas, figuras, simbología, universo, creatividad, color, fotografía, collage, dibujo análogo.

Introducción

En el presente trabajo de investigación creación se pretende aportar nuevas concepciones, conceptos e ideas acerca de las resignificaciones de la geometría sagrada en el arte, y cómo los conceptos y significados que contienen formas y figuras, se derivan o provienen de diversas miradas y culturas del mundo, brindando un nuevo conocimiento teórico en torno a este; por lo tanto, se trata de dar a conocer la teoría y los conceptos establecidos sobre variaciones iconográficas y simbólicas (forma y contenidos), de la geometría sagrada, desde el ámbito de la historia del arte, y en relación con la producción artística contemporánea.

Por ende, la investigación ha permitido en medio del proceso recopilar diversos conceptos de los cuales el conocimiento puede ser amplio para los lectores, lo cual pretende demostrar que las artes visuales son un medio para la expresión subjetiva desde los nuevos aprendizajes y la interdisciplinariedad, es decir, la unión de diversas disciplinas y temáticas que nutren un proceso de investigación, en este caso la infinidad de significados desde la historia, la psicología, la filosofía, entre otros, se unen con el arte para una creación que permita al espectador nutrirse de todas las posibilidades semánticas que ofrece la geometría sagrada y sus resignificaciones. Se pretende aportar significados de aquellas formas y figuras que pasan desapercibidas en la cotidianidad y que contienen geometrías que hacen de los espacios, los objetos y todo lo que existe, algo que toma valor desde las artes visuales y desde lo espiritual. Trayendo a colación, además, conceptos que provienen de la historia; de la misma manera, en el proyecto escrito se buscó recopilar información que inicialmente se ubica fragmentada y que proviene de muchas fuentes bibliográficas diversas, de esta forma se logra hacer dialogar aspectos importantes relacionados con la geometría sagrada de una forma más amplia y general.

La falta de información acerca de la geometría en relación con las artes visuales, algo que se comprueba en el rastreo propio de un ejercicio documental, y el poco abordaje que del tema se ha evidenciado a lo largo de la historia del arte, ha sido el punto de partida para la realización de esta investigación creación. La mayoría de los artistas han trabajado sus creaciones y han plasmado grandes conceptos, pero cuando se trata de definir lo que significan las formas y figuras el resultado puede quedar en información incompleta, descontextualizada, o mal investigada. El aporte a evidenciar en este proceso investigativo consiste en proporcionar nuevas miradas del por qué es importante la geometría, qué significados se le han dado alrededor del mundo o a través de la historia, y qué artistas colombianos han trabajado este concepto, pero con sus propias definiciones o apropiaciones, mismas que se pueden tomar como referente y desde un aspecto sagrado, ya que la geometría sí ha sido abordada, pero desde otros ámbitos.

Una de las metodologías de investigación aplicadas en este trabajo, es el estudio de caso, el cual pretende establecer un acercamiento a la obra de los artistas colombianos Mario Vélez, Omar Rayo y Eduardo Ramírez Villamizar, quienes han realizado algunas de sus obras relacionadas con la geometría, este método permite precisar de manera cercana y descriptiva sobre los aspectos más importantes y de interés en el estudio de caso que se pretende abordar, de esta manera, se puede llegar a conocer el proceso de los artistas, y descubrir cómo relacionan su creación y expresión artística con la geometría desde una mirada sagrada. El estudio de caso hace que la investigación se torne más amena e interesante para su realización y su diseño, profundizando en el caso a estudiar. La otra metodología a abordar en este ejercicio investigativo-creativo es la a/r/tografía, un método que acerca a la pedagogía y al mismo tiempo abre paso a nuevas posibilidades de enseñar o brindar conocimientos por medio del arte; es esta una manera de dar cabida a la creatividad y a la expresión artística, para abrir nuevos horizontes de la enseñanza

y el aprendizaje. Así mismo, y desde la investigación, este trabajo permite hacer un acercamiento más adecuado a la profundización de cualquier aspecto que se quiera trabajar, en relación con la geometría sagrada y sus resignificaciones en el arte contemporáneo y en las búsquedas expresivas, propias de procesos creativos. La fotografía entonces, en este caso, comprende el interés por la realización de una obra artística que dé a conocer nuevos conceptos subjetivos desde la geometría sagrada relacionada a las artes visuales en la actualidad.

De esta manera el proyecto de investigación creación tiene como objetivo estudiar diferentes interpretaciones y resignificaciones de la *geometría sagrada* dentro de las artes visuales y su importancia para una creación artística. Para lograr esto, se da un acercamiento teórico y conceptual que da paso a nuevas ideas de lo que respecta a la geometría sagrada y lo importante que ha sido en la historia y en el arte. Así es como se esbozan tres objetivos específicos, los cuales son desarrollados, cada uno de ellos, en una unidad temática o capítulo.

El primer objetivo específico consiste en entender el concepto de geometría sagrada y su uso en los procesos de creación artística, donde se ha realizado una recopilación de significados que provienen de las creencias, lo sagrado y lo espiritual, esos conceptos que no se tenían en cuenta como parte de la geometría sagrada y desde un ámbito artístico, se traen a colación a partir de varias áreas del conocimiento, con la intención de generar conexiones entre los mismos y de establecer cómo pueden ser utilizados para la creación artística. Como ejemplo de lo anterior se puede mencionar lo que significa el círculo, el cuadrado y el triángulo, por ende, es así como sin haber ahondado en infinidad de símbolos y signos existentes, dado que es un tema muy amplio, se han tomado en cuenta estas formas y figuras que son de gran interés a lo largo de la investigación.

El segundo objetivo específico consiste en identificar el uso de la *geometría sagrada* en los procesos de creación visual de artistas colombianos como Mario Vélez, Omar Rayo y Eduardo

Ramírez Villamizar, ya que estos artistas trabajan, en muchas de sus obras, con base en la geometría sagrada a partir de los significados de la historia y los antepasados (sus imaginarios conceptuales o espirituales, iconografías, representaciones, cosmovisiones), e incluso miradas subjetivas, dando pie a nuevos conocimientos para tener como referencia y así poder crear una obra artística.

Por último, en el tercer objetivo específico, y su correspondiente tercer capítulo, se plantea elaborar una propuesta de creación artística, haciendo una relectura de formas y figuras presentes en la iconografía propia de la geometría sagrada, que deriva en la realización de una obra que contiene nuevos significados y definiciones originales de las autoras de esta investigación, obra basada en el proceso e información referencial pertinente, encontrada y recopilada para descubrir la importancia de la simbología y los contenidos que contienen las formas y figuras.

Planteamiento Del Problema

La geometría, como parte de las matemáticas, en la que se estudian las propiedades y medidas de una figura en un plano o en un espacio, es concebida desde diferentes contextos y/o campos del saber, entre los que se pueden mencionar: la naturaleza, la filosofía, la arquitectura, la escultura, la ingeniería, las ciencias exactas, entre otros, abarcando aspectos importantes y de gran interés dentro del arte; además es un tema muy amplio, por lo tanto, ha sido analizado de manera minuciosa a partir diferentes ámbitos o disciplinas, por ejemplo, la medicina y la psicología. La geometría en el ámbito de lo sagrado, y en relación con las artes visuales, ha sido un tema abordado por diversos teóricos e investigadores (tales como, Oscar Sardella, Maria Cecilia Tomasini y Claudia Paola Cartuche Flores, entre otros). Sin embargo, analizar y explorar la geometría desde lo sagrado en algunas culturas del mundo, y propias de diferentes épocas, puede dar paso a una expansión en el campo, debido a que es una manera importante mediante la cual se puede ampliar el conocimiento respecto la capacidad creativa, expresiva o comunicativa de los artistas, y al mismo tiempo, indagar la carga semántica y conceptual que se transmite por medio de las formas y figuras en las obras de arte (asimismo adentrarse en las costumbres dentro de las culturas en momentos específicos de la historia). Además de lo anterior, el propósito de este trabajo investigativo es llegar a una delimitación en el ámbito local respecto al uso, conceptualizaciones, apropiaciones, posibilidades expresivas o formales, sentidos y significados de la geometría sagrada en el arte contemporáneo local. Esto, con el fin de analizar de manera exhaustiva la geometría sagrada en relación con su resignificación en las artes visuales, y para tal fin se realizará un estudio de caso sobre los artistas colombianos como el antioqueño Mario Vélez (1969-), el vallecaucano Omar Rayo (1928 - 2010), y el santandereano Eduardo Ramírez Villamizar (1922-2004).

Por consiguiente, dado que el propósito de este proceso investigativo es indagar sobre los usos y significados de la geometría sagrada en el arte actual o contemporáneo, este abordaje teórico puede generar preguntas al lector y al mismo tiempo complementar sus conocimientos en relación con su andamiaje conceptual y su percepción visual de lo espiritual, es por esto que el análisis a diversas culturas, de la mano de los métodos de investigación: estudio de caso y la a/r/tografía, pueden encaminarse hacia la adquisición de claves de comprensión en correspondencia con iconografías de lo sagrado en diversos contextos (así como la aproximación a la interpretación o análisis de formas y contenidos expresivos), y permitir un bagaje cultural más amplio.

Como ya ha sido mencionado, la geometría es un tema que está inserto en diversas ramas o campos del saber, estableciendo, desde dicha transversalidad e interdisciplinariedad, la posibilidad de un acercamiento significativo con el arte, de manera que, permite un alcance comunicacional extenso, por ende, es válido el interés de demostrar su importancia, porque permite generar las condiciones para instaurar un conocimiento en cuanto a las culturas pretéritas, la vigencia de sus lenguajes que perviven como ecos del pasado, resignificados en el arte actual, ya sea formal o conceptualmente, de manera que, se puede hacer una lectura desde las artes visuales en las formas actuales. En diversas manifestaciones artísticas latinoamericanas recientes, se han retomado elementos ancestrales (formales o conceptuales, incluso propios de una *geometría sagrada*), con los cuales los artistas, en una búsqueda identitaria, buscan enriquecer sus propuestas, con el fin de nutrir de un sustrato ontológico sus creaciones, para trascender o en la idea de superar la frivolidad, superficialidad y banalidad, elementos que pueden hacer parte también de muchas otras expresiones del arte contemporáneo que se aproximaron al arte conceptual, al arte no objetual, o al pop art, por ejemplo (esto se puede verificar en la obra de artistas como Ana Mendieta, Roberto Matta, Wifredo Lam, Rufino Tamayo, Vicente Rojo, Armando Villegas, Omar

Rayo, entre otros, quienes buscaron resignificar ecos del pasado ancestral o prehispánico, nutriendo de esta manera sus propuestas artísticas modernas o contemporáneas, en lo formal y/o conceptual).

En consecuencia, con lo anterior, se hace necesario formular las siguientes preguntas: ¿Qué lecturas, análisis e interpretaciones artísticas se han generado, en relación con la geometría sagrada, resignificada y reinterpretada en un ámbito artístico y conceptual, con el fin de desarrollar un abordaje teórico y expresivo dentro de las artes visuales? ¿Es posible realizar una creación artística, a partir de las lecturas que se susciten, en relación con la geometría sagrada, reinterpretada y resignificada en las artes visuales? ¿Se puede identificar la *geometría sagrada* en el contexto cultural y artístico, estableciendo una aproximación hacia sus interpretaciones y resignificaciones, desde un abordaje conceptual, estético e historiográfico, para tratar de comprender los diversos significados que entrama, sus cualidades formales y expresivas, a partir de una iconografía a analizar? ¿Qué aportaría el análisis de un corpus de las obras de Mario Vélez, Omar Rayo y Eduardo Ramírez Villamizar, en la idea de ampliar el significado de las formas y figuras en cada una de las piezas artísticas valoradas, y relacionar su abordaje formal y conceptual, con la geometría sagrada? ¿Es posible elaborar una propuesta de creación artística, haciendo una relectura de formas y figuras presentes en la iconografía propia de la geometría sagrada, para reinterpretar significados formales y conceptuales de manera subjetiva, e incorporar nuevas posibilidades expresivas? ¿Es posible suscitar nuevas respuestas en el espectador a partir de una serie de piezas, o de configuraciones artísticas que imbrican problematizaciones plásticas?

Declaración De Artista 1

Alison Tangarife Tobón

Tengo un gran interés por el tema de la *geometría sagrada*, y por lo tanto siento la gran necesidad de hablar de estos asuntos por medio de mis obras artísticas. El tema principal de mis obras de arte e investigaciones es la geometría sagrada, y el abordar conceptos que han sido parte de la historia, del arte y por ende de la vida misma, elementos que son la representación del inicio del universo, de la permanencia en la tierra y la partida hacia otro plano espiritual y cómo estas formas y figuras nos han dado bases para convivir con los seres humanos y con el plano espiritual. La geometría sagrada ha tenido grandes claves ocultas y ha nacido de la necesidad por saber cuál es el sentido del inicio de la existencia y cómo poco a poco se fue encontrando ese lenguaje de los símbolos, formas y figuras que transmitían de una mejor manera los conocimientos espirituales que hay que atesorar.

Hemos olvidado, ver detalladamente la naturaleza, la cotidianidad, el entorno, el ver que en cada elemento hay una intención por la cual fue creado. En mis obras artísticas, más que mostrar lo que vemos todos los días, existe la intención de adentrarnos a este mundo de figuras que forman un todo, es dar a conocer su importancia a través de fotografías y dibujos artísticos de una manera que todas las personas, inclusive ajenas al tema de las artes, puedan entender fácilmente, mostrar lo que tenemos a nuestro alrededor todos los días y que no lo aprovechamos de la manera que debe ser.

Ser estudiante de artes me ha abierto puertas que jamás imaginé poder abrir, mundos donde mi imaginación y mi creatividad no dejan de fluir. Quiero plasmar, crear, indagar y mostrar que todos somos uno y que la geometría sagrada tiene significados muy amplios y profundos, tenemos

que empezar a apropiarnos de ello, el entender la razón de nuestros antepasados, la razón por la que fuimos creados, y el por qué creamos.

Declaración De Artista 2

Geraldin Valencia Domínguez

Actualmente mi trabajo artístico se encamina en la investigación con base en la *geometría sagrada*, las formas y figuras han sido el punto de partida, el círculo como eje principal y con una infinidad de significados que nutren mi proceso de exploración por medio de diferentes técnicas como son el dibujo, collage y fotografía, por consiguiente el círculo alude a la igualdad, unión, el universo y la unidad, conceptos que iluminan y complementan todas mis creaciones artísticas en el proceso de realización, mis intereses se han encaminado en ilustrar y dar a conocer su magnitud e importancia y cómo hay una conexión de estas temáticas que crean una totalidad y se relacionan con el espectador, debido a que el universo está compuesto de una infinidad de seres vivos e inertes, así mismo, de sensaciones y espiritualidad que conllevan al conocimiento.

La geometría es un aspecto que se conecta espiritualmente según el contexto donde se realiza, es decir, en los lugares, objetos, pintura y demás, lo cual me ha generado un interés por conocer la simbología y significado que contiene, así mismo relacionándose con el gusto que tengo por el mandala, considerando el acercamiento a lo espiritual a partir de esta práctica, una manera de aproximarme a las formas, figuras y colores, estas se crean desde el círculo el cual es un símbolo de sanación, el mandala busca la armonización, encontrar la concentración y la calma, también, su significado desde la psicología representa la totalidad de nuestro ser dado que refleja la psique humana. Es un camino de búsqueda que me permite encontrar, conocer, encontrarme y conocerme.

Justificación

En lo que respecta a la *geometría sagrada* en un contexto histórico más reciente, se le puede definir y caracterizar de una manera más profunda, y, a su vez, esto permite ubicar o delimitar su impacto en la producción iconográfica del arte actual, o ampliar sus posibilidades semánticas y significados tanto en el arte antiguo como en el ámbito de la producción de arte contemporáneo que la resignifica o reinterpreta (es posible encontrar muchas piezas artísticas modernas o contemporáneas que recuperan ecos del pasado, ya sea a nivel formal, poético, o conceptual, y esto es recurrente con el asunto de la *geometría sagrada* y su polisemia expresiva, algo que la hace vigente). Es un asunto que no se agota, puesto que, es un tema muy amplio que permite formar un camino para la educación o la exploración artística y la experimentación creativa, retroalimentando y teniendo en cuenta tanto lo espiritual como lo intelectual, ya que, la geometría estuvo y está presente en diversos lugares de la cotidianidad y en algunos casos pasa desapercibida, por ende, establecer una mirada desde lo sagrado permite una comprensión de cada imagen desde sus significados, las formas y figuras funcionan alineando los espacios de manera espiritual, y armónica. El arte que se basa en reinterpretar aspectos formales o conceptuales de la geometría sagrada, o que se inspira en su poética visual, puede combinar aspectos tan disímiles como lo subjetivo y lo objetivo; el azar y la precisión, lo espiritual y la razón o lo racional; la intuición y las matemáticas.

La *geometría sagrada* es un tópico sugerente que permite adentrarse en los terrenos de aspectos y elementos formales, ontológicos, estéticos, artísticos, espirituales, religiosos, o conceptuales, desde diferentes miradas o aristas; así como aproximarse a derivas de la geometría misma, tales como la geometría natural, simbólica y universal, abarcando diferentes significados

que pueden ser importantes dentro del arte, como por ejemplo, los significados atribuidos a las formas y figuras según diferentes contextos culturales o históricos donde han sido realizadas. En relación con lo anterior, como ejemplo, se puede mencionar otros significados que son de gran importancia para el arte, es aquel que se puede propiciar dentro de la literatura, con sus tropos y figuras retóricas, con sus comparaciones, metáforas y metonimias; algunos pensadores, poetas, literatos o escritores, hacen referencia a la geometría y se apropian de sus posibilidades semánticas, ejemplos de ello son, el poema metafísico titulado *Descartes* del escritor argentino Jorge Luis Borges (1899- 1986), donde el autor hace referencia a una visión, el espacio y el tiempo de la geometría; y por otro lado se puede mencionar también, en relación con este asunto, al poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916), con el poema titulado *Ama tu ritmo*:

Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos; eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, al resonar tus números dispersos pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica adivina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna (1901, s. p.).

De modo que, el poema deja comprender que la geometría es la relación y la composición, entonces es también la conexión entre todo elemento y lleva a pensar sobre los inicios de todo lo que existe, por consiguiente, la geometría es la rama del saber y del pensar, que ha sido plasmada como imagen y narración visual, por esta razón, es importante resaltar que para este desarrollo investigativo se hablará de la *geometría sagrada* desde una aproximación hacia diferentes culturas, cosmovisiones, y creencias.

Por lo tanto, la información que se puede encontrar en esta investigación monográfica en relación con el tema *geometría sagrada* está dada, en su mayoría, en función de evidenciar la transversalidad y la interdisciplinariedad de este tópico, que entronca con diversos campos del saber; dado que conecta además con diversos lenguajes dentro del arte, algunos de ellos referidos anteriormente y otros como diseño visual, diseño textil, publicidad, artes visuales, artes plásticas, medicina, arqueología, etc. Por esta razón, y con la intención de que esta pesquisa se convierta en una herramienta complementaria de carácter referencial, esta investigación pretende ampliar conocimientos teóricos y conceptuales en el campo de las artes visuales, para llegar a un análisis más profundo respecto a la importancia del significado de las diferentes formas y figuras plasmados en las obras de arte, originadas a partir de la geometría, y más específicamente la *geometría sagrada*, y que llevan a un conocimiento de diferentes creencias a partir de la postura de culturas disímiles, o cosmovisiones diversas.

Mediante este trabajo investigativo se pretende instaurar el valor semántico y polisémico de la *geometría sagrada*, y sus resignificaciones o reinterpretaciones en el arte contemporáneo, Analizando diferentes programas visuales presentes en manifestaciones artísticas antiguas y/o modernas que repercuten en la producción artística actual. El aporte teórico de esta investigación permite confrontar sentidos y significados de una muestra o producción iconográfica de arte local; y da la pauta conceptual y formal, para la producción de configuraciones artísticas inspiradas en la *geometría sagrada*.

Objetivos

Objetivo General

Estudiar diferentes interpretaciones y resignificaciones de la *geometría sagrada* dentro de las artes visuales y su importancia para la creación artística.

Objetivos Específicos

1. Entender el concepto de geometría sagrada y su uso en los procesos de creación artística.
2. Identificar el uso de la *geometría sagrada* en los procesos de creación visual de artistas colombianos como Mario Vélez, Omar Rayo y Eduardo Ramírez Villamizar.
3. Elaborar una propuesta de creación artística haciendo una relectura de formas y figuras presentes en la iconografía propia de la geometría sagrada.

1 Marco Teórico

Este trabajo investigativo busca explorar la *geometría sagrada* y las apropiaciones que de este concepto se han suscitado en el arte, en diferentes momentos históricos de creaciones modernas y contemporáneas, así como en diversas culturas del mundo; de igual forma, se pretende reconocer la cualidad expresiva que permite el uso formal, conceptual o simbólico de la geometría sagrada, su polisemia y valor semántico, cuando es resignificada en el arte actual, mismo que puede recuperar ecos del pasado y del arte ancestral de diferentes civilizaciones o cosmovisiones a menudo proclive al arte geométrico (presente en el arte rupestre, antiguo, prehispánico y colonial). Esta aproximación teórica posibilitará hacer una distinción de los artistas colombianos Mario Vélez, Omar Rayo y Eduardo Ramírez Villamizar que han plasmado y han encaminado su obra desde la geometría a través del tiempo, por lo tanto, se busca ampliar conceptos actuales en el arte acerca de este tema, que muestra un carácter diferenciador en la obra de artistas latinoamericanos contemporáneos.

1.1 La Geometría Sagrada - Algunas Definiciones

Para comenzar, los griegos definen el concepto de la geometría como la ciencia de la que deriva la cultura occidental, ellos:

Museo de Bellas Artes de Asturias (s. f.) Concibieron el punto como un elemento sin dimensiones, la línea como una serie de puntos, el plano como un conjunto de líneas y el volumen como un conjunto de planos. Desarrollaron un método de demostrar sus afirmaciones por deducción lógica (por ejemplo, el teorema de Pitágoras) (párr. 3)

De este modo, es importante tener en cuenta la analogía que puede darse entre la geometría y el arte, que hace que se relacionen y produzcan diversas composiciones importantes para comprender diferentes aspectos que han hecho parte de la historia del arte universal. Por consiguiente, es preciso mencionar la definición de la RAE sobre la *geometría*, como el “Estudio de las propiedades y de las magnitudes de las figuras en el plano o en el espacio” (Real Academia Española, 2022, definición 1). Sin mencionar las diferentes ramas de la geometría dadas por la RAE. “Geometría viene del griego geo = tierra y de metrón = medida. Es decir, es la ciencia que estudia la medida de la Tierra. En definitiva, la exploración del mundo exterior” (Museo de Bellas Artes de Asturias, s. f., párr. 2). Por lo tanto, esta definición se da a entender también como la disciplina de la cual se derivan las demás ciencias, y a partir de esta, se puede, además, obtener conocimiento del mundo.

Respecto el concepto de lo sagrado, la RAE (2022) proporciona el siguiente significado: “Digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad” (definición 1). “Que es objeto de culto por su relación con fuerzas sobrenaturales (Real Academia Española, 2022, definición 2) y proviene “de origen latín *sacratus*, participio del verbo *sacrare*” (Significados, 2022, párr. 1).

Como es mencionado en un artículo de Oscar Castro García (2007), *La experiencia cultural de lo sagrado a través de la geometría. De los albores de la humanidad hasta la aritmosofía de Pitágoras*: “La Geometría llamada «Sagrada» es una metáfora de la Ordenación del Universo, la huella digital de la Creación” (p. 743). Por consiguiente, existen muchas maneras de enseñanza y la *geometría sagrada* es sin duda una de ellas, nos da acceso directo a ideas que no se encuentran fácilmente, es la piedra angular del arte y si a esta se le toma el tiempo adecuado para practicarla se puede ver como un concepto valioso, debido a que casi todas las experiencias meditativas se

encuentran en el hemisferio derecho del cerebro, que es la parte intuitiva y sensible de dicho órgano. La *geometría Sagrada* se enfoca en describir la creación y la conciencia; esto hace que se mueva la realidad como una actividad para el hacer y para el crear. Cualquiera puede usar formas de la geometría y es sólo geometría, pero cuando se combina el espíritu, la apertura de mente, y corazón, con la geometría, se está creando *geometría Sagrada*. El filósofo alemán de origen judío, Ernst Cassirer (1964) sostiene que:

La objetividad de esta imagen del mundo no es sino la expresión de su completo hermetismo, la expresión del hecho de que con cada individuo tenemos que pensar en la forma del todo, considerando lo individual sólo como una expresión particular, como un “representante” de esta forma total (p. 39).

Con base en la cita anterior, se puede entender desde un punto de vista del hermetismo egipcio y griego, que la *voluntad* es el generador de todos los poderes y es la fuerza mayor que inicia la creación y rige todos los procesos evolutivos de la naturaleza, posee una sabiduría infinita que no tiene límites y tiene el control de todos los cuerpos y de todas las cosas:

La palabra «Hermetismo» procede del nombre griego del dios egipcio Thot. Theúth, Thōúth, Thōth, significa “el mensajero” o “el intérprete” porque el heraldo de los dioses es, en consecuencia, el intérprete de la palabra; y de ahí su asociación con el Hermes griego, tanto “intérprete” (hermeneus) como heraldo de los dioses (Alvarado, 2012, p. 53).

1.2 Antecedentes - La Incidencia De La Geometría En Diferentes Culturas

La geometría ha hecho parte de manifestaciones artísticas desde hace mucho tiempo, dejando rastro en diversas culturas y civilizaciones; en relación con lo anterior, se puede comenzar mencionando el arte producido en algunos continentes como son América, Europa, África y Asia.

En el arte precolombino, el cual ha sido un tema de interés para los estudios e investigaciones del arte, algunos de los pueblos aborígenes de América, tenían conocimientos astronómicos que complementaban sus quehaceres cotidianos, es significativa la variedad de estas culturas, como lo son en el área mesoamericana: contexto en el cual se puede mencionar la cultura.

Se destaca por la variedad de formas. Se pintaban el cuerpo desnudo con diseños geométricos variados. Las líneas de las figuras tenían tonos negros y de color crema. Las vasijas encontradas fueron moldeadas a mano y pintadas de rojo y blanco con diferentes formas geométricas (Sardella, s. f., p. 122).

Otra de ellas es la cultura Teotihuacan en la cual, “La cerámica es de color naranja. Se caracterizaron por la construcción de grandes jarrones. Se encontró un jarrón trípode con tapa, con importantes decoraciones geométricas” (*Ibidem*). Así mismo, en el área Andina se encuentra la cultura Inca y en el área Sur Andina la cultura Condorhuasi donde “La cerámica Condorhuasi se distingue por la variedad de sus formas, los objetos están decorados con motivos geométricos pintados en negro y blanco con fondo rojo” (p. 124).

El estudio analítico respecto las creaciones geométricas en estas culturas se ha hecho de manera individual y colectiva, según sus regiones y a partir de la producción en diferentes épocas. Al respecto, Sardella expone en su artículo *La geometría en las culturas precolombinas* que:

Las culturas precolombinas más importantes se localizan en México, en América Central y en la parte interior del sistema andino de América del Sur, o sea en Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, norte de Chile y el noroeste de la Argentina (p. 121).

Estas fueron regiones que tuvieron comunidades creativas y que han dejado vestigios relacionados con la geometría (incluida en decorados de complejos arquitectónicos, así como en

murales, objetos bidimensionales y tridimensionales, cerámica, orfebrería, ornamentos y patrones de tejidos o textiles, etc.), haciendo de esto una realidad de la cual se pueden realizar análisis, para ahondar en el conocimiento de sus prácticas culturales y creencias. En el área Andina como fue citado anteriormente, se puede mencionar la cultura inca.

Los Incas fueron grandes organizadores y constructores. Se destacaron por el trazado de ciudades y la calidad de los caminos y puentes. La cerámica Inca se destaca por sus platos redondos, con asa en un extremo y cabeza de animal en el otro. La decoración se basa en diseños geométricos. Hay diseños en base a triángulos, rombos y cuadrículados, utilizaron los colores negro, blanco y rojo (p. 123).

Esta cultura compleja y avanzada, caracterizada por la lengua quechua, así como por la manifestación de habilidades notorias en la metalurgia, evidenció también una destreza considerable en relación con la arquitectura, o con técnicas escultóricas de gran perfección, desarrolladas mediante el uso de piedra, madera, oro y plata.

Para conocer acerca de las culturas en mención, se abordarán aquellas que sean más representativas en relación con el uso de la geometría. Sardella (2007) menciona y desglosa en su texto *La geometría en la Argentina indígena época prehispánica*, una recopilación de información respecto a creaciones artísticas en la región del Noroeste de Argentina que abarca siete provincias, por ende, una gran variedad de representaciones geométricas, como ejemplo “la cultura Candelaria confeccionó vasos de cerámica decorados con variados dibujos geométricos; no utilizaron pinturas, pero si incisiones rítmicas, o sea que el dibujo se va repitiendo periódicamente a lo largo de toda la pieza” (p. 23). Así mismo, los materiales y colores en las obras son diversos, como el metal, la cerámica, bronce y demás, pero lo más importante, y que no pasa desapercibido en el artículo, es la mención de aquellas formas y figuras geométricas que abundaban en las piezas

argentinas andinas, “las puntas de flechas aparecen representadas dentro de formas romboidales y las serpientes enroscadas por una combinación de líneas” (2007, p. 27). El artículo permite un análisis cercano a las imágenes plasmadas en las obras argentinas, donde el círculo hace parte fundamental de muchas de ellas, acompañado de ilustraciones que aluden a temas espirituales o a creencias compartidas.

De la misma manera, en la comunidad de Saraguro, un pueblo indígena ecuatoriano, tal como se menciona en el artículo de Cartuche (2014) titulado *Doble impulso: desde culturas primarias a una cultura versátil. patrones, símbolos y geometría en los tejidos florales de Saraguro, caso de estudio*, se producen manifestaciones culturales interesantes y atinentes al tema en cuestión, por medio de prácticas rituales y con aproximación a la matriz geométrica en sus expresiones espirituales: “el caso de las ofrendas florales para las celebraciones dominicales en honor a fiestas religiosas y ancestrales son una conexión entre el hombre y lo divino” (p. 245). Las ofrendas florales, fueron realizadas con la representación de la Chakana o una cruz cuadrada, un símbolo muy importante para la cultura andina inca, por ser utilizada como un objeto religioso y con diversos significados sagrados, que se ven reflejados en:

El centro de la flor tejida simbólicamente significa el centro del cosmos la línea vertical la ‘polaridad’ entre lo ‘grande’ (makron) o lo ‘pequeño’ (mikron), es la posición relacional de la correspondencia, la línea horizontal es la escala que indica la polaridad entre lo ‘femenino’ (izquierda) a lo ‘masculino’. Gráfica de la estructura centrífuga a partir de la ofrenda de ocho cuadrantes (pp. 247-248).

Esas representaciones que unen al hombre con lo divino hacen de las formas y figuras una manera de llegar a la espiritualidad. En la primera parte del artículo de Tomasini (s. f.) *El número y lo sagrado en el arte*, la autora alude a la cultura Olmeca, la cual habitaba en la región oriental

de México y realizaba monumentos sagrados, donde se puede notar “La preferencia por la forma ortogonal, por la pirámide, y por la organización espacial según los cuatro puntos cardinales son algunas de las manifestaciones más claras y recurrentes de esta noción de orden” (p. 83), además de estas arquitecturas tan importantes para la cultura Olmeca, también es fundamental mencionar que “Una de las muestras más impresionantes de arte Olmeca son las cabezas colosales” (Tomasini, s. f., p. 83), mismas que se acercaban a la geometría sagrada, en este caso, presentan un rasgo repetitivo de cuadrados, los cuales hacen parte de la simbología sagrada, el cuadro o cubo también se encuentra en los sólidos platónicos, tiene un significado de tierra y lo que ha nacido de la naturaleza, al mismo tiempo la armonía proporcional que presentan las esculturas olmecas en las propiedades diagonales del cuadrado, aluden al teorema de Pitágoras, donde Wilczek (2016) menciona en su libro llamado *El mundo como obra de arte* que “es una afirmación sobre los triángulos rectángulo; es decir, triángulos que contienen un ángulo de 90° , o en otras palabras una esquina de un cuadrado” (p. 30) de manera que, un rectángulo está conformado por cuatro triángulos, los cuales están ubicados en cada una de las esquinas del rectángulo, así mismo esto demuestra el conocimiento hacia los números cuadrados.

Es importante mencionar el papel de los números porque éstos se relacionan de una manera estrecha con el tema de lo sagrado. En la antigüedad por parte de “la filosofía pitagórica el número se asocia tanto a lo sagrado como a la idea de belleza” (Tomasini, s. f., p. 54), por ende, los pitagóricos hacían representaciones geométricas por medio de los números, así mismo, en la cultura Olmeca se ha podido encontrar el dominio de este teorema, asociando también la geometría con temas rituales, tal como lo afirma Wilczek (2016), sobre el teorema:

Te dice que la geometría de los objetos incorpora relaciones numéricas ocultas. Te dice en otras palabras, que el número describe, sino todas las cosas, al menos sí algo muy

importante sobre la realidad física, en concreto los tamaños y las formas de los objetos que moran en ella (p. 31).

Sin adentrarse profundamente respecto a los números, se puede inferir que estos juegan un papel fundamental en la realización de la geometría, y la afirmación mencionada anteriormente sobre el número en todas las cosas, éste fue un descubrimiento realizado por parte de un pupilo de Pitágoras llamado Hipaso, sin embargo, se han hecho estudios que tal vez demuestran que es una afirmación errónea, puesto que al realizarse el razonamiento de Hipaso por medio del teorema de Pitágoras, se encontró que “todas las cosas no pueden ser números enteros, después de todo. No puede haber un átomo de longitud, tal, que todas las posibles longitudes sean múltiplos enteros de la longitud de ese átomo” (Wilczek, 2016, p. 34). Pero los pitagóricos y griegos sólo vieron la opción de que los números conforman absolutamente todo lo existente por las medidas exactas que proporcionan en todas las formas. De la misma manera, Pitágoras alude a la proporción aurea, como es mentado en el artículo de Benavente (2014) titulado *Treinta datos que no sabías sobre 'phi', el 'número más bello'* refiriéndose al respecto de la siguiente manera: “existe una ley divina que armoniza a la creación” (s. p.), es entonces, como se ha relacionado al hombre con lo matemático, la naturaleza y lo artístico.

Respecto lo que se ha abordado hasta este apartado, es importante circunscribirse al ámbito colombiano. Vale la pena mencionar que Colombia, es un país enriquecido con gran diversidad cultural y étnica, donde dichas culturas son muy sugerentes para la investigación que ocupa este ejercicio de investigación, en relación con la geometría sagrada y las artes visuales. Por consiguiente, en algunas culturas aborígenes de Colombia, en el municipio de Guacamayas, departamento de Boyacá, se han utilizado estrategias de producción artesanal y se han conservado antiguos procedimientos de producción artística con base en la geometría, tal como ha sido

mencionado en el artículo de Fuentes (2010) quien hace referencia a objetos ancestrales fabricados en la región con fines rituales y sagrados, pero que con el pasar del tiempo, dichos objetos han cambiado de función, al respecto Fuentes afirma que:

Actualmente se siguen aprovechando las materias primas de la región para crear objetos decorativos, algunos de estos son: canastos, bandejas, fruteros e individuales, los cuales sorprenden por su colorido y sus intrincados diseños geométricos en los cuales predominan las espirales, gracias a estas características estos ornamentos han ganado fama nacional e internacional (p. 53).

Las figuras plasmadas en los objetos realizados por el grupo de artesanos en la comunidad de Guacamayas, son formas abstractas que vienen de la mente de cada uno de ellos, es decir, “esta característica se podría relacionar con la expresión plantilla mental, la cual fue acuñada por Oswalt” (Christian Camilo Fuentes L. como se citó en Oswalt, 1976, s. p.).

Pero también se puede afirmar que no solo estas estrategias con procedimientos geométricos se han plasmado en objetos, estas formas y figuras también se han visto en las viviendas de muchas tribus indígenas de Colombia; quienes han utilizado el círculo para sus construcciones arquitectónicas, las cuales llevan consigo grandes cargas de componentes simbólicos como se puede apreciar en el libro *El círculo mágico geometría sagrada en ciudad perdida* escrito por Manuela Manzano Vega donde se analiza un estudio de la ciudad perdida ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, y la particularidad de esta es que el terreno en el que se encuentra tiene formas circulares bastante únicas, por ende allí pudieron hacer viviendas, templos y espacios ceremoniales (Ciudad perdida, también conocida como Teyuna o Buritaca-200; antiguo poblado indígena tairona, así como sitio arqueológico construido alrededor del siglo VIII de nuestra era).

Este gran margen de diámetro permitía albergar diferentes espacios, como viviendas, templos, almacenes, espacios ceremoniales, o terrazas para el cultivo de alimentos. Estas últimas dependían esencialmente de las cualidades del suelo y se ubicaban en función de eso. Los taironas poseían un amplio conocimiento acerca de la agricultura, ya que subsistían de ella, por lo que sabían perfectamente en qué zonas era más apropiado ubicar los cultivos para que estos prosperaran (Vega, 2020, p. 21).

En esta ciudad perdida la autora pudo evidenciar 208 anillos de piedra los cuales cuentan con diferentes tamaños y más de 100 terrazas circulares que se adaptan a la topografía del lugar hasta llegar a la cima del cerro, estas terrazas están delimitadas por muros de piedra y en su interior están ubicadas cada una de las viviendas. “El uso del círculo está estrechamente vinculado con la cosmogonía de la cultura Tairona, que adquiere mayor relevancia en la institución del templo ya que este se interpreta como centro y punto focal de la vida religiosa y sagrada” (p. 9).

De esta manera y en relación a lo anterior, la figura del óvalo es una representación dentro de la obra del artista antioqueño Mario Vélez. Una forma que el artista ha plasmado repetidas veces en sus pinturas, lo que la convierte en pinturas tridimensionales que pasan a ser pinturas expandidas, donde relaciona la pintura y lo objetual, lo cual encaja en el espacio, debido a que la forma del óvalo y otras formas, hacen parte de la naturaleza y son una constante. A partir del año 2012 la forma comienza a salirse de la pintura, incluyendo la escultura, una manera de encajar a la persona con las creaciones, es decir, llevando al espectador a hacer parte de la obra artística con la intención de articular la tercera persona en lo tridimensional y acceder al conocimiento de la pintura expandida. Esta es una de las expresiones puntuales que hace el artista Mario Vélez en la entrevista publicada en YouTube *Mario Vélez, Artista Plástico. Entrevista 18 con Óscar Álvarez* (2020).

“Mario Vélez no se limita al rigor de unas formas planas, esquemáticas y deshumanizadas, sino que sus líneas recuerdan siempre que la geometría es, ante todo, un resultado humano, cargado de << vida vivida >> y de experiencias íntimas” (Uribe, 2003, p. 36). Es su obra, entonces, una manera de traer a colación la importancia de lo espiritual que proviene de la geometría, así mismo, permite establecer también cómo las formas están presentes en la naturaleza y lo cotidiano trayendo consigo historias, significados sagrados, y elementos significativos portadores de cargas simbólicas. Por lo tanto, la geometría sagrada en la obra del artista Mario Vélez se ha visto presente en una de sus piezas titulada *Agua Fósil* debido a que el concepto integrado en esta, hace referencia a lo espiritual en los objetos minerales, de la tierra y el agua.

El artista se ha referenciado de las formas observadas en la tierra y de allí se aboca a plasmar la idea de que lo espiritual y lo sagrado, son elementos que se enlazan con las formas y figuras que se crean libremente en el devenir de la naturaleza, de la misma manera como ocurrió en el caso de la investigación de la autora Manuela Manzano Vega anteriormente mencionada, respecto a las formas circulares cargadas de una connotación simbólica para las tribus Taironas.

En relación al círculo, también se puede mencionar la importancia de este y las figuras geométricas en general, para el artista Eduardo Ramírez Villamizar, como se citó en Rubiano Caballero (2006), quien menciona:

Toda la geometría está en la naturaleza. El hombre la encuentra llevando las formas naturales a su esencia básica. La luna es un círculo. Un círculo es la luna. Usó la geometría y ella me devuelve a la naturaleza. Sé que en mi jardín yo me paseo entre triángulos, espirales y círculos cuando voy entre las hojas y las flores (párr. 4).

Así mismo, la *geometría sagrada* hace parte de la naturaleza, como ha sido mencionado por Roldan (2016), de esta manera, se puede tener en cuenta la obra del artista Omar Rayo.

La siguiente serie, del 2004, *Corteza del arco iris*, es multicolor. (...) Aquí es más claramente el esquema geométrico del cuadro que da origen a la imagen poética. El arco iris es diáfano, efímero y su geometría se limita a los arcos concéntricos. (...) Contienen los colores en un tejido de líneas que incluyen el negro y que forman cintas con bordes blancos. Encierran el color en un diseño que pertenece a formas arraigadas en la tierra (p. 8).

Es importante tener en cuenta que el color hace parte fundamental del estudio de las obras y que está cargado de significados sagrados, para poder darle un sentido y expresión propia a cada creación y mirada subjetiva.

2 Metodología

El acercamiento al objeto de estudio de esta investigación titulada *Resignificaciones de la geometría sagrada como valor expresivo en las artes visuales*, se implementará desde dos metodologías de investigación, la primera es el estudio de caso, el cual "Para algunos autores el estudio de caso no es una metodología con entidad propia, sino que constituye una estrategia de diseño de la investigación que permite seleccionar el objeto/sujeto del estudio y el escenario real". (Castillo, y otros, , s. p.). De la misma manera, se puede mencionar que:

Un caso de estudio es una descripción de una situación real o hipotética, en la cual el desarrollador del caso pone a prueba sus capacidades y conocimientos. El diseñador del caso intenta identificar las fortalezas y debilidades de los desarrolladores y plantea el caso lo más real posible. Los casos de estudio proveen una práctica para el diseño y solución de problemas, así como aplicar el conocimiento adquirido (Universidad de Córdoba, s. f., s. p.).

Así entonces, por medio del estudio de caso, se pretende adquirir información y recopilación de datos específicos que complementan y nutran el proceso de la investigación-creación, resolviendo una serie de preguntas que se acerquen a la situación o problema, además que permita investigar a profundidad recolectando una serie de datos; de esta manera el estudio de caso "Favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de distintas ópticas profesionales a través del trabajo interdisciplinar; además, contribuye al desarrollo profesional" (Castillo, y otros, s. f., párr. 9). La segunda metodología a aplicar es la a/r/tografía, la cual es definida a partir de diferentes autores y con base en la información del artículo *La práctica de la a/r/tografía* por Rita L. Irwin, quien fue la primera en documentar el término en 2003. La a/r/tografía es la forma de investigar

desde el arte y la educación, “es una indagación que mejora la comprensión de las actividades humanas a través de medios artísticos” (Thomas Barone y Elliot, como se citó en Irwin, R, 2013, p. 107).

De esta manera, se considera que la investigación sobre la *geometría sagrada* al ir de la mano con la respectiva metodología suscita diversas elucubraciones y permite activar la polisemia de imágenes artísticas o diferentes posibilidades de significados de las obras que se inspiran en el arte geométrico sagrado, lo que hace que la lectura de la geometría sea diferente según el contexto, lugar, espacio y época.

Así mismo, la a/r/tografía se basa en la búsqueda de mejorar las perspectivas artísticas, es decir, por medio de nuevas comprensiones, abordajes y asunciones del fenómeno estético de la geometría sagrada abrir o generar la posibilidad de suscitar nuevas miradas de personas que quieran indagar sobre el tema a tratar, así como propiciar lecturas desde puntos de vista más flexibles, y no desde puntos totalmente radicalizados o definitivos y unívocos, sino más bien a partir de miradas subjetivas, ya que los seres humanos son impredecibles, sentí-pensantes y aportan diferentes miradas o interpretaciones en relación con un tema, percepción, experiencia o fenómeno.

“La investigación ya no se percibe desde una perspectiva científica tradicional, sino desde un punto de vista alternativo, donde investigar es una práctica de vida íntimamente ligada a las artes y la educación” (Irwin, 2013, p. 108). La a/r/tografía permite llenar vacíos pedagógicos ampliando horizontes de posibilidades para los artistas y los educadores que investigan sobre la vida. Realmente la *geometría sagrada*, es un tema que conecta con la vida, lo espiritual, lo estético y demás intereses que se pueden leer por medio de las formas y figuras que contiene.

Se ha planteado el trabajo de investigación en tres momentos en los cuales se desglosan los intereses de este, dado que, se debe mencionar primeramente el objetivo general el cual se basa en estudiar diferentes interpretaciones y resignificaciones de la *geometría sagrada* dentro de las artes visuales y su importancia para una creación artística.

En primera instancia, valiéndose de las posibilidades que permite la a/r/tografía respecto a que es un campo abierto a nuevas conversaciones o aproximaciones, se recopilan datos de información sobre algunas culturas en relación con la geometría sagrada, indagando desde la revisión minuciosa y documental de material bibliográfico pertinente, como artículos, libros, revistas, tesis y demás; puesto que, es importante buscar la mayor información posible, debido a que el tema de la *geometría sagrada* no es tan recurrente ni abordado en el campo de las artes.

Es importante conocer las formas y figuras en las diferentes culturas para delimitar y adentrarse en el contexto contemporáneo, llegar al significado de la *geometría sagrada* para entender el trabajo de los artistas Mario Vélez, Omar Rayo y Eduardo Ramírez Villamizar, así como la manera de identificar su propio concepto de la *geometría sagrada*.

Del mismo modo, cuando se menciona que la a/r/tografía se relaciona con la investigación-acción, se convierte entonces en una práctica generalizada y como un método de vida, es ahí cuando se puede entrar a investigar la técnica de los artistas. Esta teoría permite utilizar formas cualitativas de recolección de datos claves para el ejercicio investigativo, tales como entrevistas, observaciones, diario de campo, etnografía, entre otros; por consiguiente, la experiencia de vida involucra la posibilidad de que “Nosotros, los seres humanos, damos una impronta al mismo tiempo personal y cultural a lo que experimentamos; la relación entre estos dos aspectos es inextricable” (Eisner, 2020, p. 17), en otras palabras, los diferentes puntos de vista y opinión no

permiten una sola respuesta y por ende el significado de la geometría varía, se podría decir que la autoexpresión es un acercamiento a sí mismo.

Posteriormente, en el segundo capítulo, se abordará un análisis a partir del estudio de caso, que permite ahondar en la vida artística del antioqueño Mario Vélez, del vallecaucano Omar Rayo, y del santandereano Eduardo Ramírez Villamizar, y de esta manera conocer la relevancia de cada dato, sentido y significado que se puede encontrar en sus creaciones artísticas, para dar una amplia información del contexto, del por qué y cómo son elaboradas dichas obras. Realizar entrevistas y tener contacto con personas de amplio bagaje, conocimientos y acercamiento de primera mano con los artistas, proporcionará que el proceso investigativo sea más amplio y que se desarrolle con mayor claridad.

Finalmente, para el desarrollo del tercer objetivo específico es necesario retroalimentarse de todo lo aportado en los capítulos anteriores, para incursionar en nuevas posibilidades de producción estética, basándose en el contexto actual, es decir, elaborar una propuesta de creación con lenguajes artísticos como la fotografía y técnicas análogas; haciendo una lectura de formas y figuras actuales desde la geometría, para interpretar significados formales y conceptuales empleando los métodos de investigación de fotografía y estudio de caso, esto demuestra activamente que la interdisciplinariedad dentro del arte, conlleva a una mayor capacidad creativa y un mayor alcance, para las nuevas respuestas de creación, un objetivo que se tiene y se pretende lograr. El ejercicio consiste, entonces, en establecer las condiciones para propiciar cómo, a partir de una propuesta artística nutrida de miradas subjetivas y también de aquellos conocimientos que dejan los análisis desarrollados en este trabajo monográfico, se busca sumergir al espectador en nuevas posibilidades de lectura y comprensión del fenómeno u objeto de estudio, aquellas que se esconden detrás de la *geometría sagrada* presente en la vida cotidiana y que, en muchos casos, por

no decir en todos, pasa desapercibida. Esto, en la idea de impulsar una creación artística que permita expandir la visión y dar oportunidad a todos los públicos de conocer y llegar a nuevas interpretaciones de las formas y figuras que les rodean, y descubrir cómo todo esto, se conecta de manera espiritual con cada persona.

3 La Geometría Sagrada Y Su Uso En Los Procesos De Creación

3.1 Significados De Formas, Colores Y Símbolos Dentro De La Geometría Sagrada

Para hablar de la *geometría sagrada* es pertinente hacer un acercamiento a los diferentes significados y conceptos de aquellas formas, colores y figuras que han hecho parte del lenguaje visual humano, desde tiempos inmemoriales, y por ende de la vida misma; para comprender o abarcar un concepto tan abstracto, entran en juego dialécticas y elementos significativos tales como la permanencia en un ámbito temporal y terrenal, la partida hacia otro plano espiritual, la historia, el arte, y cómo se ha forjado el significado de dicha geometría de una manera objetiva y establecida teóricamente; poco a poco se fue desarrollando el lenguaje de los símbolos donde se transmitía de un modo diferente los conocimientos espirituales que hay que atesorar, significados que varían respecto a cada contexto o cultura, y que van surgiendo de la necesidad por encontrar una respuesta al por qué de la existencia. Posteriormente, en las últimas décadas y en el ámbito del arte, cada artista o persona creadora ha tomado como referente los significados establecidos, realizando un análisis propio y nuevas lecturas, resignificaciones, o apropiaciones, respecto a esas formas y figuras, inmersas dentro de la geometría sagrada, para así crear una obra.

La *geometría sagrada* permite reconocer significados que en muchos casos parecen enigmáticos, de la misma manera la simbología ayuda a representar desde un lenguaje proveniente de la creación, las culturas, creencias y formas de vivir, como por ejemplo las deidades antiguas (propias de la cosmovisión ancestral, mitología e iconografía de griegos, egipcios, romanos, celtas y escandinavos). Otros elementos destacables, que fungen como referentes de la geometría sagrada, son las representaciones e imaginarios espirituales propios de creencias dentro de las prácticas religiosas y artísticas de la cultura griega, el judaísmo, el cristianismo, el budismo, el

islam entre otras; cada una de ellas considera o asume cada símbolo y signo de maneras diferentes. El estudio de los símbolos permite instaurar una mirada minuciosa a las culturas, debido a que los significados son diversos respecto al contexto, como menciona el antropólogo, mitólogo, iconólogo y crítico de arte francés G. Durand (2007):

En síntesis, por símbolo entendemos un signo que remite a un significado inefable e invisible, y por eso debe encarnar concretamente esta adecuación que se le evade, y hacerlo mediante el juego de las redundancias míticas, rituales, iconografías, que corrigen y completan inagotablemente la inadecuación (p. 21).

El símbolo es una manera de darle significación al uso de formas y figuras que hacen parte de la vida, es una manera de diferenciar la percepción respecto a esas imágenes a las que se les atribuye como una representación de sentidos dados por determinadas creencias en territorios establecidos, o definiéndolo a partir de otra palabra, cultura; en este sentido el símbolo no tiene un significado totalmente establecido que sea universal o necesariamente unívoco, sino que varía según la mirada subjetiva de cada contexto, pero es entonces por estas razones que el símbolo hace parte de interpretaciones académicas y se comienza a estudiar desde la teoría para ser comprendido de una manera más exacta. A continuación, se darán a conocer algunas definiciones de aquellas simbologías.

Es preciso comenzar mencionando la figura simbólica más importante, más significativa, y que es universalmente conocida. El *círculo* no sólo se considera una forma geométrica sino que este elemento se define como la unidad, no tiene un final ni un comienzo, es la representación de la tierra, del campo espiritual en relación con el campo terrenal material, “un círculo deja su singularidad para sumarse al conjunto, a la totalidad, que forma dicha figura por la disposición circular de sus partes” (Pisci, 2008, p. 11), por ello se ha mostrado como la defensa de donde han

surgido elementos mágicos, anillos de protección o coronas; estos han sido utilizados en rituales de diferentes culturas como un estabilizador o cohesionador de alma y cuerpo, por esta razón emergen los círculos de defensa alrededor de ciudades, templos o tumbas.

Así mismo, el círculo tiene significado propio en cada creencia y cultura, como fue aludido anteriormente. Dentro del cristianismo se ha visto el círculo representado en la corona de espinas que portó Jesús en su crucifixión, elemento que fue de gran significado, ya que los romanos lo coronaron como rey de los judíos pretendiendo humillarlo. "Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura; y, acercándose a él, le decían: «Salve, Rey de los judíos.» Y le daban bofetadas." (Bíblia de Jerusalén, s. f., s. p.).

Figura 1. *La corona de espinas.* Adaptado de *El libro ilustrado de signos y símbolos miles de signos y símbolos de todo el mundo* (p. 22), por M. Bruce-Mitford, (1997), Editorial Diana México.

El círculo, en el contexto católico, es un elemento recurrente y destacado; ya que esta forma geométrica se encuentra representada también en los halos, los nimbos, y las aureolas de los santos, Jesús y los ángeles, y así mismo en los rosetones circulares en los vitrales de las catedrales y basílicas; en este caso no se trata de mandalas, sino que son formas circulares que aluden a lo sagrado y lo trascendente.

Figura 2. Santo Domingo de Soria. *Rosetón románico*. Adaptado de Wikipedia, (s. f.), (Rosetón - Wikipedia, la enciclopedia libre)

Dentro de otra creencia, como lo es el budismo, la *rueda de la ley* o dharma chakra refleja las enseñanzas que fueron dadas por Buda, y los ocho radios por los que está conformado simbolizan el camino que lleva a la iluminación, cada uno de estos significa los mantras o versos sagrados.

Los Dharmas son los elementos o partículas esenciales del universo. Un poco como los átomos, son muy pequeños, pero existen tan solo un instante, de acuerdo con la doctrina de la inestabilidad (no permanencia). Y mientras que los átomos son puramente materiales, los dharmas incluyen todos los fenómenos mentales y físicos (Boeree & Montesino, 2007, párr. 8).

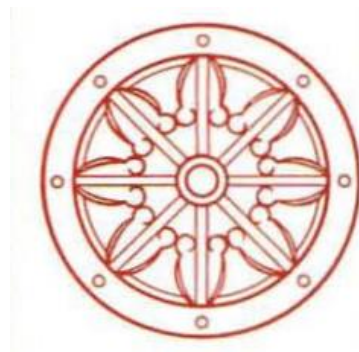

Figura 2. *La rueda de la ley*. Adaptado de *El libro ilustrado de signos y símbolos miles de signos y símbolos de todo el mundo* (p. 26), por M. Bruce-Mitford, (1997), Editorial Diana México.

Así mismo este símbolo se ve representado en la bandera de India al ser uno de los más antiguos, personifica lo que es la disciplina para ejercer o para trabajar la meditación. En el islam también se encuentran representaciones circulares tales como la brújula, y la cúpula de la roca; donde la brújula para los musulmanes, determina la dirección para orientarse mirando hacia La Meca para orar, y contiene la imagen del Kaaba y la cúpula de la roca, se construyó en el mismo lugar donde se había ocupado el templo de Salomón, este es un lugar sagrado para los judíos, cristianos y musulmanes representando el arco del firmamento.

Figura 3. Brújula. Adaptado de *El libro ilustrado de signos y símbolos miles de signos y símbolos de todo el mundo* (p. 29), por M. Bruce-Mitford, (1997), Editorial Diana México.

Figura 5. La cúpula de la roca. Adaptado de *El libro ilustrado de signos y símbolos miles de signos y símbolos de todo el mundo* (p. 29), por M. Bruce-Mitford, (1997), Editorial Diana México.

Tanto en las creencias occidentales, como en las orientales, el simbolismo ha formado parte fundamental de la cultura visual y de las prácticas religiosas y espirituales del ser humano. Desde Egipto y las civilizaciones mesopotámicas, a partir de sus conocimientos espirituales, muchos grupos étnicos han convertido sus creencias en algo universal. De esta manera y desde el establecimiento total de los símbolos más trascendentales que se han dado a conocer, es necesario referir por ejemplo que: “Los protoindios, como han revelado las inscripciones, fueron los descubridores de los movimientos del Sol a través del cielo, lo cual fue el fundamento del sistema zodiacal” (Cirlot, 1992, p. 21). Estas formas y figuras hacen parte de la naturaleza, por esto es pertinente mencionar aquellas representaciones sagradas respecto al tiempo, y que han tenido relevancia en algunas culturas con mayor fuerza. La esfera del reloj fue creada en el siglo XIX, esta contiene formas lunares las cuales simbolizan la figura circular y representa el movimiento del cielo; para la cultura azteca su calendario es muy trascendental, ya que éste contribuye al trabajo de la agricultura, y también permite conocer la posición del sol.

Es también una escultura de adoración al sol que enseña al hombre como relacionarse con él; es un tratado sobre doctrina moral que muestra al hombre su compromiso de mantener el movimiento del sol y el equilibrio cósmico... es un monumento en el que se indica al Génesis y la forma en la que habrá de desaparecer la tierra (Infante, 1987, p. 25).

Es entonces como el tiempo, al ser representado por el calendario y el reloj, hace parte de los significados sagrados que no se deben dejar pasar por alto; el calendario no solo es un medidor de tiempo, sino que también es el símbolo sagrado que recapitula las fases o ciclos del año que se repiten incesantemente en la creación.

Para el hombre religioso el tiempo, al igual que el espacio, no es homogéneo ni continuo.

Los numerosos ejemplos de calendarios sagrados, de días fastos y nefastos, de todos los

pueblos y culturas son lo suficientemente significativos para dar cuenta de esto (Gisbert, 2013, p. 49).

Figura 6. *La esfera del reloj.* Adaptado de *El libro ilustrado de signos y símbolos miles de signos y símbolos de todo el mundo* (p. 38), por M. Bruce-Mitford, (1997), Editorial Diana México.

Figura 7. *Calendario azteca.* Adaptado de *El libro ilustrado de signos y símbolos miles de signos y símbolos de todo el mundo* (p. 39), por M. Bruce-Mitford, (1997), Editorial Diana México.

La figura geométrica triangular ha sido representada con el símbolo de la trinidad y a lo largo de la historia ha estado constituida por diversos significados, y ha pasado por las apropiaciones o usos en diferentes tradiciones y religiones. Sin embargo, la más conocida es la Santísima Trinidad que se puede representar con el símbolo del *Pez*, este ha sido utilizado en la religión cristiana, y asociado al nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, el salvador, nace de la palabra griega *ichthus* y estos al estar entrelazados representan la Santísima Trinidad; los tres se relacionan y vinculan, debido a que ninguno es superior al otro, no trabajan como fuerzas individuales, Dios es representado como el Padre, el que ha creado lo conocido, el hijo es representado como Jesús que aceptó encarnarse para estar con la humanidad y cumplir el propósito; el Espíritu Santo es el que emana de ambos, el que impulsa a las acciones y el ser de las personas.

Figura 8. *El pez.* Adaptado de *El libro ilustrado de signos y símbolos miles de signos y símbolos de todo el mundo* (p. 22), por M. Bruce-Mitford, (1997), Editorial Diana México.

Figura 9. *La Santísima Trinidad.* Adaptado del artículo *la Santísima Trinidad* (s. p.), por Tere Fernández del Castillo, (2020), ([Catholic.net - La Santísima Trinidad](https://www.catholic.net))

La Trinidad no sólo ha sido representada con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; no solo la han personificado en la iconografía del cristianismo católico, sino también, en la cultura hindú la trinidad es figurada por tres deidades con fuerzas energéticas y mitológicas que han sido signo del todo como: la vida, la permanencia en la tierra, y la muerte.

Brahma (dios creador), Vishnú (dios preservador) y Shiva (dios destructor) forman la poderosa trinidad hindú de dioses nacidos del huevo cósmico. Estos dioses de la Trimurti (tres-formas, la Trinidad hinduista), crean, sostienen y destruyen la vida en un ciclo continuo de nacimiento y de renacimiento (Anderson, 2016, p. 40).

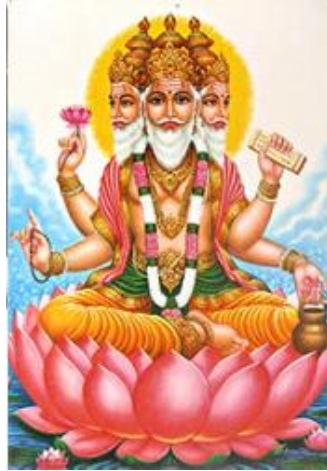

Figura 10. *Brahma*. Adaptado del libro *Dioses hindúes* (p. 7) por [www. simbología del mundo.com](http://www.simbología-del-mundo.com), (s.f.).

Los hexagramas también hacen parte fundamental de las representaciones formadas con base en la figura del triángulo, una forma compuesta por dos triángulos, uno sobre el otro, ubicados con las puntas de manera opuesta creando una estrella de seis puntas y haciendo parte de los símbolos universales.

Se encuentra en la India, con el nombre de *yantra*; entre los hebreos, los cristianos y los musulmanes, con el de <<sello de Salomó>>. También figura en la glíptica de las civilizaciones mesoamericanas. En la filosofía hermética representa la síntesis de las fuerzas evolutivas e involutivas, a través de la interpretación de los dos temarios. La tradición hindú ve en él la unión de Shiva y la Shakti, dicho de otro modo, la hierofanía fundamental (Chevalier, 1986, p. 562).

Asimismo, el triángulo con la punta hacia arriba es referido al género masculino y con la punta hacia abajo al género femenino y que al unirse representan la actividad del cosmos, también, el triángulo al hacer parte de las figuras de la estrella significa la luz en la oscuridad y la sabiduría en medio de la ignorancia.

Figura 11. *Hexagrama - Yantra.* Adaptado de *El libro ilustrado de signos y símbolos miles de signos y símbolos de todo el mundo* (p. 108), por M. Bruce-Mitford, (1997), Editorial Diana México.

Es un sinnúmero de simbologías las que se pueden encontrar alrededor del mundo y a través de la historia, pero es pertinente hacer un acercamiento a las formas y figuras principales como lo son el círculo y el triángulo, aludidos hasta este punto sin haberlos abordado totalmente, debido a que sus significados son tantos y tan variables, por no decir que infinitos, con base en la multiplicidad de creencias y culturas existentes. Ahora es preciso mencionar el asunto de otra figura recurrente y trascendental en el ámbito estético y espiritual: el cuadrado, así como referir algunas representaciones del mismo, sus diversos significados, en el contexto de la *geometría sagrada*.

Para comenzar con el análisis del cuadrado el cual es relacionado con el número cuatro sagrados, proveniente del sentimiento mítico espacial, temporal y del yo, lo cual, y con base en este motivo se refiere al espacio, a los cuatro puntos cardinales del mundo y de la misma manera toda cuadruplicidad comprende la forma universal cósmica, guarda relación con las formas más antiguas de la cruz como símbolo religioso (Cassirer, 1972, p. 128).

Figura 12. Cruz celta. Adaptado de *El libro ilustrado de signos y símbolos miles de signos y símbolos de todo el mundo* (p. 22), por M. Bruce-Mitford, (1997), Editorial Diana México.

Este símbolo es tan importante como lo es el círculo, ya que siempre está presente en la construcción de templos y edificios, o tal como se puede corroborar en las bases de las pirámides de Egipto, y en los templos de casi todas las religiones, en los cuales las estructuras contienen cuadrados que se relacionan unos con otros para así crear un espacio que induce a un ambiente de paz, místico.

Aunque, en este trabajo investigativo, no se pretende hacer un análisis profundo sobre los números, es preciso mencionarlos y abordarlos también, puesto que los números sagrados están vinculados a las medidas, al tiempo, al espacio, y a representaciones propias de la geometría sagrada, que entran en diversos usos y significados. Se puede traer a colación, además, el asunto de que los números del cuadrado mágico¹ por ejemplo, se enlazan con los trigramas, los cuales “una vez orientados, cobran valor numérico, pues los números pueden ser referidos a la localización espacio temporal” (Chevalier, 1986, p. 566). De la misma manera, el cuadrado mágico

¹ Los cuadrados mágicos están conformados por números naturales donde los números integrados en cada fila y en cada columna y en cada diagonal da el mismo resultado así es como se denomina “constante mágica”.

es relevante en las representaciones de religiones anicónicas, como el judaísmo y el islam, religiones que le temen a la idolatría o realización de imágenes relacionadas con los seres vivos, por lo que prefieren utilizar las formas abstractas, y sobre todo la figura del cuadrado, debido a que está presente en aquellas representaciones como en la puerta del sepulcro en Palestina, que contiene representaciones geométricas como por ejemplo en la parte derecha de la puerta se pueden observar seis cuadrados en medio de dos círculos; también asocian este número a la creación del mundo el cual fue creado en seis días, entonces, se entiende el cuadrado como el símbolo de la creación.

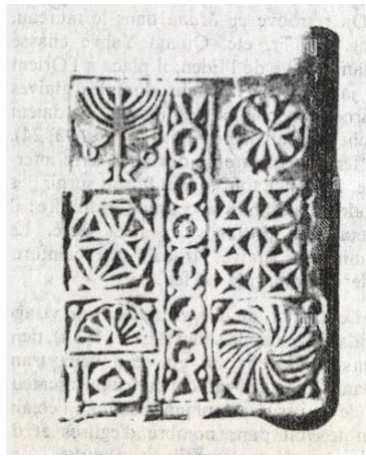

Figura 13. *Puerta de sepulcro.* Adaptado de Virus alamy [Fotografía], por gravure française / Alamy Foto de stock, (2020), (www.alamy.es/geometrie-porte-de-sepulcre-trouvee-a-kefer-yesef-epoque-romaine-image388138130.html).

2DFD642

Otro de los objetos o símbolos antiguos, constituidos por variedad de formas es el poporo, elemento que fue muy significativo en el arte precolombino Quimbaya. El Poporo evidencia en su diseño proporciones armónicas, por lo general, este tipo de piezas ancestrales, contiene aleaciones de metales y una mínima proporción de oro. “Los 'poporos', los clásicos recipientes ceremoniales quimbayas, muestran un esmerado trabajo siguiendo formas vegetales de frutos como el calabazo o la ahuyama, o se estructuran dentro del juego de formas geométricas curvas y volúmenes redondos y plenos” (Mendieta, 2008, p. 39). En estos se guardaba cal que se extraía de las conchas

marinas, las trituraban y las mezclaban con la hoja de coca, para así lograr lo que se llama “mambeo”. Esta acción consistía en obtener una pequeña cantidad, masticarlo y así con los fuertes efectos que poseía esta mezcla lograba que los indígenas obtuvieran fuerza y energía para realizar las labores diarias cotidianas. Los poporos han tenido un significado tanto simbólico como iconográfico, para los quimbayas la geometría sagrada era representada por medio de la forma ovular o circular que significa para ellos la feminidad, la mujer, la madre tierra o Pachamama, la forma alargada representa la masculinidad, el cielo y cómo estos dos elementos conforman la unión entre el cielo y la tierra, dando así un significado de la dualidad. Así mismo, este tipo de significados estaban definidos ya desde otro contexto geográfico, cultural e histórico, como ocurrió por ejemplo con los antiguos egipcios, para quienes las formas circulares representan a la mujer y las formas rectas al hombre. Retomando el simbolismo geométrico del poporo, en la parte superior de esta pieza se encuentran cuatro óvalos que hacen alusión a los cuatro elementos que son: el agua, la tierra, el aire y el fuego, en la mitad se halla el quinto elemento representando el espíritu y por lo general lo asocian con el águila, como el animal o ave que es capaz de elevarse y viajar hacia el mundo superior.

Figura 14. *Poporo Quimbaya.* Adaptado de Banrepcultural Red cultural del Banco de la República, (2017), (<https://www.banrepcultural.org/noticias/celebramos-78-anos-de-la-adquisicion-del-poporo-quimbaya>).

Los colores han hecho parte del lenguaje visual en todas las culturas, a través del tiempo y de la historia, son un elemento expresivo de carácter comunicativo, simbólico y estético; y para algunas culturas estos tienen grandes significados que devienen de simbologías sagradas. Aunque hay que aclarar que estos significados son universales y que a partir de eso cada persona puede interpretar y utilizar sus características subjetivamente. En esta medida los colores implican o suponen un carácter polisémico.

El color no es luz y tampoco es pigmento, está presente en todas las cosas que nos rodean, no lo podemos evitar y nos afecta emocionalmente, le confiere cualidades a los ambientes y objetos y hace que tengamos atracción o rechazo hacia ellos. En general el color enriquece el mundo y la percepción (Gómez *et al.*, 2006, p. 30).

Es así como en la cultura maya se han utilizado los colores de forma un tanto limitada, usan sólo cinco que por su valor simbólico son los más importantes. Primeramente, para dividir el territorio y ser identificados fácilmente, y segundo, porque cada color le da una característica específica a cada parte de la zona, se dice que estos colores son atribuidos a los cuatro puntos cardinales, el color blanco es la representación del norte, el color amarillo es el sur, el negro el oeste, el rojo el este y el verde es el color de en medio como es mencionado por Thomsom (1964)

A cada uno de los cuatro lados del mundo (o quizás a cada lado de uno de los cielos) había una ceiba sagrada (el árbol del algodón silvestre) que se conocía como la ceiba *fmix* [sic]., estos árboles están asociados también con los colores del mundo (p. 244).

Por ende, los significados del color son atribuidos desde una mirada objetiva en cada cultura y creencia, es decir, el color toma un significado según la simbología atribuida en cada espacio como sucede en otras culturas.

En África dentro de la cultura bambara relacionan un color respectivo a cada punto cardinal donde el este es relacionado con el color blanco y el paraíso y las almas buenas, el oeste con el color rojo debido a que se entronca con el interior de la tierra por donde transitan las almas malas, asimismo en Asia central la <<montaña del mundo>> de los Kamuk lamaístas representan los puntos cardinales relacionándolos con un color: el sur es azul, el oeste rojo, el norte amarillo, y el este blanco (Chevalier, 1986, pp. 861-862).

La *geometría sagrada* también ha estado representada en las culturas mediante imágenes compuestas por un conjunto de formas y por los significados del color, algunas de esas imágenes simbólicas traídas a colación anteriormente, como aquella puerta de sepulcro y el poporo que contienen múltiples figuras con significados religiosos en cada una de ellas, igualmente como ocurre con la forma del mandala. Forma circular, que a menudo está inscrita en un cuadrado:

El mandala es literalmente «un círculo», aunque su dibujo sea complejo y esté a menudo contenido en un recinto cuadrado. Como el yantra (medio emblemático) pero de manera menos esquemática, el mandala es un resumen de la manifestación espacial, una imagen del mundo, al mismo tiempo que la representación y actualización de poderes divinos; es también una imagen psicagógica, propia para conducir a quien la contempla a la iluminación (p. 679).

Realmente, el mandala tiene diversos significados tradicionales, según para lo que pueda ser utilizado y según la cultura donde se realice, por consiguiente, acercarse a su significado tiene bastante relevancia en tanto los mandalas significan o quieren decir *círculo sagrado*, círculo mágico o ruedas de la vida, representan el símbolo del cosmos y la eternidad, están presentes en la naturaleza en diferentes culturas y religiones. El término *mandala*, viene de un idioma de la india llamado sánscrito que tiene como propósito mostrar el universo espiritual del ser. Son

expresiones del inconsciente colectivo dentro de la psicología, en búsqueda de la perfección de sí mismo, son una técnica libre que no requiere conocimiento en dibujo o en arte, solo requiere tener un punto de partida: un círculo o triángulo central. La importancia del mandala es lo que brota del ser individual al realizarlo, el universo que se lleva dentro, el valor de un mandala es un incentivo para buscar la relajación y la creatividad personal, es así como se hace un viaje hacia la esencia.

La pregunta por la naturaleza del mandala es, en realidad, la pregunta por la expresión psicológica de la totalidad de sí mismo, no es la única manera de abordar la cuestión, pero si es la manera en que lo hizo el médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Gustav Jung (1875-1961). En efecto, las meditaciones religiosas occidentales y las teorías psicológicas han coincidido en el valor del mandala como herramienta de ayuda para el equilibrio del alma humana y revelación de la búsqueda de la armonía.

Él mandala se deriva del sánscrito, un antiguo idioma de la India (lengua sagrada indoeuropea), que significa *círculo*, y éste era un calificativo para los círculos que se le dibujaban a los rituales religiosos del hinduismo. Los mandalas más hermosos se originan en el budismo tibetano y el lamaísmo (un mandala lamaico era una imagen mental que solamente podía ser realizada por un maestro); eran usados para la concentración y la reflexión. “Es un resumen de la manifestación espacial, una imagen del mundo, al mismo tiempo que la representación y actualización de poderes divinos; es también una imagen psicagógica, propia para conducir a quien la contempla a la iluminación” (*Ibidem*), están presentes en otras culturas, manifestándose por ejemplo en los rosetones de las catedrales medievales, el calendario azteca, la flor dorada de la que hablaban los taoístas, entre otras expresiones culturales concebidas o consideradas como mandalas. Se puede distinguir entre el mandala religioso y moderno, se entiende por mandala religioso aquel que es ocupado por una divinidad: Shiva o Jesús; tratándose de mandalas que buscan inquietar a

los creyentes. Un mandala moderno Jung (como se citó en Elbaba, 2012) “una confesión involuntaria de un particular estado espiritual” (p. 84) se orienta hacia el dibujo de formas circulares, otras veces hacia la pintura, la danza, incluso la escritura, es un instrumento del instinto, hecho para orientar a la persona hacia la armonía interior.

Figura 15. *Majestuoso Tangka Tibetano-Nepal- Siglo XX “Rueda de la vida”* Adaptado de Ojos del barroco espacio de arte contemporáneo, (2016), (https://ojosdelbarroco.com/dt_portfolios/tangka-tibetano/).

Por todo lo anterior, un “mandala es un arquetipo”, en la teoría del equilibrio de Jung, este médico psiquiatra, figura destacada en la etapa inicial del psicoanálisis, concibe al hombre como un equilibrio entre la conciencia y el inconsciente, para él la existencia del inconsciente estaba probada “el camino de la función trascendente es un destino individual. Pensar que quien sigue un camino como éste está emulando pasos de un anacoreta psíquico, alejado de la vida y del mundo, sería de nuevo una completa equivocación” (Nante, s. f., p. 40). El arquetipo habla de un proceso individual en cada ser humano, sin embargo, “se manifiestan como estructuras psíquicas cuasi universales, innatas o heredadas, una especie de conciencia colectiva; se expresan a través de símbolos particulares cargados con gran potencia energética” (Chevalier, 1986, p. 20), por todo esto él mandala es un método de libertad, es el reflejo de reacciones inconscientes. De tal manera la universalidad del mandala proviene de los actos involuntarios, no es sólo la forma y el contenido

simbólico, sino que sus significados generan o pretenden generar la posibilidad de conocer mejor; es decir, dialogar con “una voz interior”.

Existen diversos métodos educativos, psicológicos, entre otros, que recurren al mandala como una manera para abordar la concentración en el aprendizaje, la terapia analiza cómo pueden ser los niveles de ansiedad, el estrés y la rabia son otros aspectos en diversos tipos de personas, existe gran variedad de ellas, lo cual, tiene muchos significados y diversas maneras de usarlos, tales como pintar plantillas, elevar la imaginación, dibujarlas libremente como proceso personal o basarse en ciertas reglas de los mandalas tibetanos y hacerlas con los símbolos que se sueñan e imaginan. Los materiales para realizarlos pueden ser el lienzo, madera, papel, arcilla, telas, colores, pintura, lana y muchos más; el mandala también es empleado como símbolo de meditación, son utilizados para bailes de carácter circular que hacen referencia a la totalidad y a la equidad.

Los mandalas siempre son positivos y sirven para atacar algún problema que cada quien ha localizado tanto en su interior o en la falta de concentración, se puede ayudar escogiendo algún determinado tipo de color que actúe de manera directa para acelerar el proceso de curación. Los colores tienen diferentes significados o si la persona quiere trabajar algún chakra (siete centros de energía que componen nuestra conciencia y sistema nervioso - según la doctrina hinduista-) pueden ir también enganchados a ellos; sus formas también adquieren diversos significados, y algunas de ellas son el círculo, cuadrado, espiral, cruz, corazón, estrella mariposa, laberinto, flores, entre otras.

El mandala ayuda a la concentración y es un método didáctico creativo en muchos lugares del mundo, representa la belleza, el equilibrio, la perfección y el movimiento de la vida. Por esto, el mandala es una técnica que calma y reequilibra, es un soporte para el aprendizaje que ayuda a encontrar la calma para el esfuerzo cerebral tanto en los niños como en adultos.

3.2 Geometría Sagrada En El Arte

A lo largo de la historia del arte, la geometría ha sido una constante que algunos artistas han utilizado para formar, crear y darle a sus obras un sentido más profundo y significativo. Cada uno de los elementos que configuran piezas de arte moderno o contemporáneo, en las que se recrean o resignifican ecos provenientes de un pasado ancestral en cuanto sentidos simbólicos (míticos, mágicos, religiosos, rituales y/o espirituales), o en relación con significados, o formas, tales como aquellas propias de la *geometría sagrada*, son todos estos elementos utilizados con una intención determinada; ya que, en estos elementos que desde la forma o el contenido conforman piezas de arte inspiradas en la poética visual o conceptual de la geometría, nada está dado al azar y nada es carente de sentido o significado. Los artistas que realizan sus obras con las formas y figuras simbólicas sagradas las convierten en algo útil para detonar la imaginación, la fantasía, la catarsis, la fruición estética, o la contemplación, dada su carga ontológica y emotiva, y, por ende, esos patrones geométricos dan a resaltar la liberación y la sanación personal, mostrar la cotidianidad o enseñar (pueden implicar, de hecho, procesos terapéuticos). En los años 50 del siglo XX el artista plástico, pintor y escultor peruano-colombiano Armando Villegas (1926 -2013), precursor del realismo fantástico, fue considerado uno de los más importantes pintores figurativos por su trabajo con grandes conceptos y técnicas, empleando figuras geométricas, inspiradas o referenciadas en piezas del artista Paul Klee “Villegas era dado a combinar triángulos, cuadrados, rectángulos, rombos, grecas, meandros, volutas, etc., de colores planos con trazos a veces incisivos, de manera que superponía lo lineal en lo pictórico” (Medina, 2005, p. 16). Esto se puede ver en sus obras donde la identidad es su lenguaje para dar a conocer los diseños prehispánicos tanto peruanos como colombianos, pero dándole un enfoque más contemporáneo a su época. Villegas tenía pasión por lo andino, por ende, realizaba una investigación respecto el mundo precolombino,

es allí cuando se encuentra con el *t'oqapu* y comienza a tomarlo como inspiración para la realización de algunas de las piezas de su obra artística, como lo es la obra titulada *Retablo para códigos esotéricos y señal para un visionario*. El *t'oqapu* es una vestimenta que solían utilizar los líderes, los amautas (sabios que preparaban a los jóvenes para ser futuros gobernantes), los chamanes, los reyes o sacerdotes del imperio incaico; es decir, que sólo las personas con altos mandos o prestigio social y poder económico, religioso o político, podrían usar estos textiles. Se conforman por cuadros rellenos de figuras geométricas y con muchos colores, “Son motivos de sencillo diseño que combinan, como si se tratara de signos, formas abstractas que funcionan como logogramas” (p. 18).

Figura 16. *El t'oqapu* Adaptado de Los signos de los Tócapus son la escritura de los Incas (s. p.), por Victor Alvarado, (2015), ([Los signos de los Tócapus son la escritura de los Incas | Servindi - Servicios de Comunicación](#))

Figura 17. *Señal para un visionario* Adaptado de Armando Villegas Abstracto (p.69), Álvaro Medina, (2005), Editorial Zona Ltda.

Figura 18. *Retablo para códigos esotéricos* Adaptado de Armando Villegas Abstracto (p. 54), Álvaro Medina, (2005), Editorial Zona Ltda.

Por consiguiente, las formas que se plasmaron en las creaciones precolombinas, volvieron a ser resignificadas o referidas en las obras de los artistas del siglo XX, cuyas piezas tomaron gran fuerza, al utilizar la geometría como parte de un camino para enlazar lo moderno con las formas ancestrales, como se puede apreciar en las del artista Edgar Negret (1920 – 2012), quien fue un

reconocido artista pionero y líder del arte abstracto en Colombia, sus creaciones han sido de gran aportación conceptual y valor semántico-expresivo; siendo así sobrias y cargadas de conceptos simbólicos espirituales que conllevan hacia un estilo limpio, ya que se basa en la geometría, adquiriendo referencia de las tribus indígenas del pasado precolombino, además de ser un artista al que no le da temor al arriesgarse a implementar nuevos materiales, al ser el primero en utilizar el aluminio: “A través del aluminio expresa todo lo ancestral que lo atraviesa, trabajando el material, hinchándolo y deshinchándolo a lo largo de los años, pero, sobre todo, expresando la geometría sagrada que va descubriendo en sus ancestros precolombinos” (Castellanos, 2021, p. 43); donde este toma el valor del pasado presente en lo moderno, y así, de esa manera, planteaba en sus obras una alta complejidad compositiva. Sus representaciones geométricas han sido alusivas a las formas de la naturaleza, tales como las flores, el sol, los árboles, entre otras.

Las esculturas de Edgar Negret tituladas El sol rojo, y Sol realizadas con base en aluminio y tornillos, son una clara representación de la geometría sagrada, ya que estas obras involucran tanto lo industrial como lo natural u orgánico, además de ser piezas abstractas, el artista pretendía hacer alusión al sol y mostrar sus rayos, torciéndolos de una manera intencional que hiciera competencia al astro que está en lo alto.

Figura 19. *Sol* Adaptado de Duque Arango Galería (p. 24), (2016), ([Catatogo-Negret-Digital.pdf](#))([losdemarketing.com](#)).

Figura 20. *Sol rojo* Adaptado de Duque Arango Galería (p. 26), (2016), ([Catatogo-Negret-Digital.pdf](#))([losdemarketing.com](#)).

Así es como otros artistas han plasmado en su obra la geometría sagrada y han dejado un legado en el arte para que los nuevos creadores tomen como referencia estas piezas que contienen simbologías y significados sagrados, como ejemplo de ello, se pueden mencionar los siguientes: Iván Hurtado con su obra, *geometrías fragmentadas* donde utiliza el color, formas y figuras, relacionándolos con la arquitectura y el espacio; el artista Ricardo Cárdenas (1966-), con su obra el *Nido negro* hace una alusión a la naturaleza, y es de notar, además, cómo conforma sus piezas con delicadeza y quizás sin premeditarlo involucra la geometría, esta obra es un círculo creado a partir de líneas de hierro, los nidos devienen de un desarrollo o creación mediante la cual las aves resuelven su necesidad de un espacio para habitar y para guarecerse del clima y los peligros o depredadores, así como para custodiar sus huevos, es así como el artista enlaza el rigor o la precisión de la *geometría sagrada* con lo orgánico y azaroso de la naturaleza; el artista neerlandés Maurits Cornelis Escher (1898-1972), en sus obras (grabados y dibujos), en las cuales realiza composiciones audaces a base de estructuras simétricas y asimétricas con sugerentes juegos

paradójicos, de efectos ópticos o perceptivos, empleó patrones geométricos con perspectivas en las que realizó bucles que correspondían a varias formas y figuras tales como el círculo, el cuadrado y el triángulo. Estos bucles, aparentemente no tienen ni un principio ni un final, además de involucrar el diseño industrial y emplear las ilusiones ópticas e ilusiones espaciales, es decir, que al ver sus imágenes parecía que estaban en movimiento; la artista visual de Nueva Zelanda Lizzie Snow (1995-), aunque no es muy reconocida, se ha ganado un espacio en el arte, trabajando con grandes marcas del mundo y empleando en sus creaciones la *geometría sagrada* relacionada con la naturaleza fractal, sus obras son basadas en los mandalas y hace además una investigación de cómo al ser este un concepto tan antiguo y religioso, puede ser transfigurado y resignificado plástica o expresivamente, y de algún modo lo ha transformado en una visión más moderna, dando a conocer cómo se relacionan los problemas ambientales y las experiencias humanas.

Figura 21. *Geometrías fragmentadas* Terraza cuarto piso MAMM por Iván Hurtado, Adaptado de Museo de arte moderno de Medellín, (s. f.) (<https://www.elmamm.org/Exposiciones/Exposiciones-Pasadas/Id/1431>).

Figura 22. *Nido negro* por Ricardo Cárdenas, (2015), Adaptado de ArtNexus, (<https://www.artnexus.com/es/magazines/article-magazine-artnexus/5e97683316ee64e15c3f2d0a/97/ricardo-cardenas>).

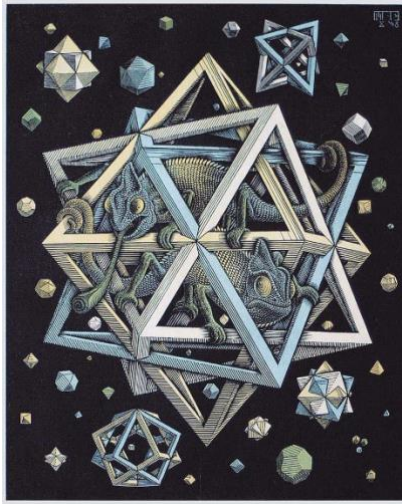

Figura 23. *Estrella* por Maurits Cornelis Escher, (1930), Adaptado de descubrir el arte (<https://www.descubrirelarte.es/2017/02/03/el-legado-grafico-de-maurits-cornelis-escher.html>).

Figura 24. *Serie dorada* por Lizzie Snow, (2016-2017), Adaptado de fortyonehundre (<https://fortyonehundred.com/mandalas>).

4 Geometría Sagrada En La Obra De Mario Vélez, Omar Rayo Y Eduardo Ramírez

Villamizar. Tres Artistas Colombianos

A través de procesos históricos y el devenir del arte colombiano, es claro que en dichos procesos, han surgido artistas con la necesidad de representar la identidad ancestral y éstos se han apropiado además de una geometría figurativa en una búsqueda identitaria, pero mostrando aquello de manera más profunda e imaginativa, y en algunos casos poco entendible a primera vista, pero con significados cuyas interpretaciones semánticas o estéticas los han relacionado con lo sagrado, por medio de formas, figuras y color. Teniendo en cuenta la incidencia que el arte prehistórico o prehispánico han tenido sobre el arte latinoamericano contemporáneo, se puede confirmar que muchas de las inquietudes ontológicas y estéticas de innumerables creadores latinoamericanos se habían desarrollado ya en las pinturas rupestres, o en la iconografía precolombina (quizás desde la forma y/o los contenidos o simbolismos, o desde la intencionalidad y/o el sentido). El arte concebido como una práctica chamánica, existe desde tiempos inmemoriales, y no es un fenómeno aislado, por lo que la obra de diversos artistas se inspira en dichas experiencias rituales o mágico-míticas. Así mismo es como una generación de artistas llega con nuevas propuestas subjetivas y nutridas a partir de investigaciones sincréticas tanto como interdisciplinarias, De esta manera y a partir del movimiento de la abstracción (pintura y escultura) en el siglo XX, con muchas vertientes, han surgido innumerables artistas que se han granjeado con su obra grandes reconocimientos internacionales, pero lo han hecho sin dejar de lado las raíces nacionales, entre ellos se pueden mencionar, con base en los estudios de caso, los artistas Mario Vélez, Omar Rayo y Eduardo Ramírez Villamizar.

4.1 Mario Vélez Y El Uso Del Óvalo

Mario Vélez es un artista colombiano, escultor proveniente de la pintura, nacido en Medellín, Antioquia en el año 1969, siempre se sintió inclinado por el arte, desde pequeño lo inquietó el dibujo y en la época del colegio fue adquiriendo un interés marcado hacia el arte y lo bello, de este modo comenzó a adquirir más creatividad al ingresar a la academia.

Mario Vélez estudió artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Medellín, en el año 1992 viajó a estudiar dibujo en la Universidad de artes plásticas de Viena; en 1995 realizó una maestría en pintura en la universidad de artes en Berlín. Esta es una de las expresiones puntuales que hace el periodista y artista Oscar Álvarez en la entrevista publicada en YouTube *Mario Vélez, Artista Plástico. Entrevista 18 con Óscar Álvarez. 2020.*

Sus comienzos en la pintura se dieron a partir de la influencia del expresionismo alemán y la abstracción europea, y con el tiempo fue adquiriendo conocimientos respecto el expresionismo abstracto americano, su estilo ha estado marcado y reconocido por su simbolismo, así como por trazos y también obras figurativas, la concepción de su trabajo artístico también comprende un acercamiento a la visión de sí mismo, de manera que cada vez sigue sorprendiéndose con los resultados que puede obtener al transcurrir el tiempo; de este modo ha logrado adquirir una conexión profunda con la pintura que le permite impresionarse de cada una de sus creaciones, lo ha visto como un proyecto de vida en el cual ha podido trabajar diariamente, significando para él una vinculación exploratoria, experimental y expresiva con la magia y la religión.

Mario Vélez es un artista que no solo utiliza una estética que supera las composiciones artísticas, sino que lleva sus obras más allá de lo conocido, ha trabajado, investigado y creado su propuesta donde busca tratar los temas originales por medio de una descomposición a partir de

obras geométricas, dándole simbologías con amplio bagaje de posibilidades semánticas, susceptible de un análisis iconográfico e iconológico, con la intención de mostrar sus piezas artísticas como una constante que va a permanecer en el tiempo, dejando de lado los movimientos de arte antiguo. Vélez pretende mostrar sutileza revelando la verdad permanente, de cómo una forma pasa a otra, y utiliza la pintura como un lenguaje de expresión y significado subjetivo, es decir, les da a sus propias creaciones múltiples conceptos. Dentro de sus series artísticas, cada una de sus piezas posee características propias que convierten a cada una de ellas en algo único. Es así como se puede ver que la sencillez superficial de cada obra, conlleva a un concepto complejo. Mario Vélez, claramente, utiliza tres movimientos o estilos artísticos, sacando del expresionismo el color; formas y figuras de las culturas precolombinas; y la audacia compositiva de la abstracción.

En su iconografía pictórica a Mario le ha gustado jugar con la unión del texto y la pintura, así como generar contrastes al poner a dialogar estos elementos. La figuración es importante en su obra porque considera que actualmente la imagen ilustra el texto, por lo tanto, a partir de las imágenes que crea, busca hablar de su pensamiento, pero también de muchas otras cosas más, independientemente del título de cada obra. Su trabajo plástico ha evolucionado en el camino y el proceso de creación, considerando que un artista puede cambiar; su proceso ha sido un ciclo constante debido a que actualmente su obra está ligada a un estilo y materialidad conectados a sus inicios de hace treinta años. La imagen toma un papel importante en este caso, pues siempre ha estado conectada con aquellos conceptos indirectos dentro de cada creación artística. La geometría es ahora una manera más gráfica que hace de sus creaciones algo más ligado a mostrar una realidad que está, pero que no es vista totalmente, entonces a partir de la estética y la sofisticación que ha adquirido su obra al pasar de los años y su experiencia como artista, durante el proceso de sus representaciones, la multidisciplinariedad ha salido a flote, el camino de investigar se liga con las

simbologías presentes en las imágenes, de una u otra manera los momentos cotidianos y vivencias del artista hacen parte de una conexión con su arte, momentos que también son resultado de su trabajo. En palabras de Mario Vélez:

Cuando empecé a trabajar el río, inicialmente las rocas naturales, yo iba al río, hacía un trabajo antropológico, recuperar las rocas, trataba con unos elementos plásticos de darle forma, de recuperar ese rostro, de ese cuerpo no vivo, darles una piel, todo eso tiene que ver con la violencia y el sacrificio; recuperar los cuerpos, de las mortajas. (...) son maneras de mostrar, no es que se hable de las cosas específicamente, no es que la relación de la imagen no tiene que ver con el contenido, son procesos que van teniendo un desarrollo. (...) las obras pueden permitir hablar en un contexto muy universal (Álvarez, 2020, 22:45).

Al observar la obra de Mario Vélez se pueden recordar los elementos compositivos básicos de la pintura como el plano, el color, la luz, las líneas, las pinceladas y texturas, así es como involucra la geometría sagrada con lo orgánico, pero sin dejar de lado que, aunque sus conceptos sean a simple vista complicados de entender, el soporte de formas genera un aprendizaje o dialéctica sencilla con el espectador, fácil de digerir. Sus obras las ha creado con movimientos sutiles, pero con un flujo constante entre las formas que danzan al ritmo del color, donde todo se une y se convierte en un círculo, y ahí es cuando estos elementos se inscriben en una forma denominada elipse u óvalo, que en las obras de Mario Vélez son una semilla o un huevo a punto de la germinación y todo eso por las formas ovaladas y las combinaciones de colores, sus pinturas transmiten una energía que florece y crece constantemente. A través de los cromatismos y posibilidades semánticas del color en sus obras, es como Mario trata de mostrar sus propias experiencias cotidianas. El artista es denominado un colorista, debido a que sus piezas pictóricas bidimensionales son inundadas de energías matizadas con diferentes climas y temperaturas

cromáticas, aunque algunos colores pueden ser oscuros y otros brillantes, conservan esa saturación y contraste, siempre creando una atmósfera particular.

Vélez realiza un trabajo artístico que deriva en el ejercicio antropológico, o etnográfico de campo, en la creación de sus obras respecto al óvalo, debido a que les da forma a rocas encontradas en sus viajes y días cotidianos, la relación de la imagen ha estado enganchada con el contenido y el trabajo del hombre, una esencia universal que está plasmada en sus proyectos, las vivencias y la realidad de alguna manera están presentes en los conceptos indirectos de sus formalizaciones pictóricas o escultóricas.

Canto Rodado (2014), es una serie de pinturas en gran formato del artista, en esta obra se pueden apreciar los elementos ya mencionados anteriormente, los colores tierra, verde, dorados entre otros, son el signo de la naturaleza, del individuo y del cosmos, en esta pieza se pueden apreciar las formas ovaladas.

Canto Rodado hace alusión a fragmentos de roca que han sido redondeados al ser arrastrados y desgastados por los elementos, principalmente el agua– y una definición poética que juega con la palabra canto como una acción, agregando un nuevo nivel de interpretación a las pinturas y esculturas de Vélez (Orrantía, 2017. párr. 1).

Estos parecen ser la representación de huevos o semillas, pero donde no se incluyen personas ni animales; en realidad son la representación de piedras o rocas que navegan y se expanden en todas las direcciones para así cargar la exposición de un sentido geométrico y de una sensación espacial, que en su movimiento del ir y venir expresan el universo y cómo todos sus elementos quedan perfectamente colmados de equilibrio y armonía.

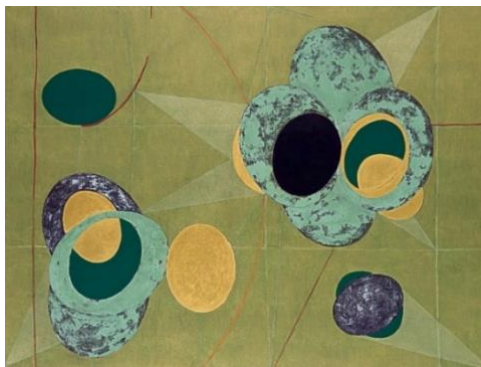

Figura 25. *Aliento Fractal*, (2013 – 2014). Óleo, acrílico y poliéster en lienzo. 150 x 200 cm (59 1/16 x 78 47/64 pulgadas). Cortesía: Galería Elena Shchukina, Londres. Adaptado de ArtNexus Revista, 2019, ([Mario Vélez | ArtNexus](#)).

Figura 26. *Poscolombinos*, (2014). Piedras canto rodado y ovoides de bronce con baño de oro sobre patinetas bañadas en concreto. Variables dimensiones. Cortesía: Galería Elena Shchukina, Londres. Adaptado de ArtNexus Revista, (2019), ([Mario Vélez | ArtNexus](#)).

Al entender la obra anterior se descifran con mayor fluidez los conceptos de otras piezas como el tríptico *Fragmentos de tiempo* (2013-2014), obra que contiene óvalos rojos, amarillos y violetas encima de un fondo con tonos naranjas; estas obras o configuraciones artísticas se pueden definir o identificar como algo que va mucho más allá de la abstracción, dado que propician una mirada diferente a este movimiento, por el manejo del color, el pincel, la textura y las formas, además, que en tales creaciones no sólo se incluyen óvalos, sino una variante de éstos que es el círculo y otras formas geométricas. Los elementos escultóricos llamados *Poscolombinos* (2014),

remiten al pasado prehispánico; esta obra se conforma por monopatines grises con piedras de río y huevos dorados que sirven de soporte, como si los cuadros se salieran del lienzo y se materializaran en la exposición, dando así una mirada diferente donde todo se complementa, todo está en constante movimiento y todo está premeditadamente bien ubicado en el espacio, que aunque se entra a un espacio cuadrado, el óvalo es el principal elemento con significados sagrados.

Del color a la forma, de la forma al plano, del plano a la línea, de la línea al óvalo y así sucesivamente. Tal es el ritmo constante que generan los cuadros de Mario Vélez, pintor colombiano que, pese a su simplicidad formal, otorga gran fuerza cromática a sus obras (Navarrete, 2015, párr. 1).

4.2 Omar Rayo Y El Uso Del Cuadrado

Omar Rayo Reyes nació en Roldanillo, Valle del Cauca, Colombia, en el año 1928, y falleció en Palmira, Valle del Cauca, en el año 2010, sus primeros estudios de arte fueron en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, luego tomó clases en la Escuela de Bellas Artes en Cali, dentro de su camino como artista fue dibujante de caricatura y figura humana, posteriormente hizo un recorrido por Latinoamérica, y este fue un periodo donde Rayo tuvo la oportunidad de relacionarse con artistas, así mismo pudo profundizar sus conocimientos respecto a culturas andinas como la cultura inca, y también se aproximó a las culturas mesoamericanas azteca y maya, una experiencia con resultados importantes, debido a que el contacto con las culturas precolombinas abrió paso al gran interés que el artista manifestó por la geometría, lo cual ha sido un elemento decisivo para la realización de su obra artística. Dentro de sus referentes estuvo el caricaturista Ricardo Rendón, Omar Rayo demostraba el humor como uno de los conceptos presentes en su obra.

En toda su obra figurativa se encuentran elementos caricaturescos producidos por la línea mordaz, cada vez más geométrica. En las obras de Vía Sur figuras humanas, animales y

paisajes revelan su esencia (Gato malo). Se ve el eco del Bejuquismo en las líneas fluidas de los cuerpos sinuosos de las Fémimas y Eróticos (Goya, 2020, párr. 15).

Omar Rayo embellece sus obras con trazos geométricos, utilizando los colores primarios, mezclados con el blanco y el negro, proporcionando peso y ritmo a sus creaciones, en la idea de dar una sensación que transporta al espectador al pasado ancestral, con un gran concepto pictórico. “Los colores de las pinturas de Rayo mostraron una variedad de luminosos tonos y relacionaron el espíritu liberador y el ímpetu creativo” (Duque Arango Galeria , 2015, p. 60). Al ser un artista que trabaja con la geometría sagrada involucra en sus obras el arte abstracto, aunque no en un alto grado, ya que trabaja con formas y figuras concretas, y es así como emplea el cuadrado como la figura principal, de igual manera también recurre al uso del triángulo y líneas en zigzag. “La geometría se erigía como una nueva opción innovadora y oxigenante dentro de las propuestas creativas arriesgadas” (*Ibidem*). Lo más interesante de las obras de Rayo es que enseñan el pasado y el futuro incierto haciendo una dualidad y retrotrayéndonos al lenguaje visual de los ancestros indígenas, y cómo esto ha influenciado su arte para originar o proponer nuevos conceptos geométricos e ilusiones ópticas, donde todo lo que plasma en sus obras es como si se contuviera en un bucle de movimientos sin inicio o final o un laberinto de geometrías, utilizado a veces solo el blanco y el negro y en otras ocasiones los colores. Cada una de sus creaciones es única, con conceptos únicos, el artista realiza la complicada creación en un papel limpio sin agregarle color, sólo con tonos grises se proyecta el volumen, la perspectiva y el espacio, aplicando así una composición poética y con una estética intencionalmente limpia.

Omar Rayo se sale de las reglas establecidas para la pintura y encuentra libertad conceptual y artística con respecto al orden geométrico, el equilibrio y el espacio; dando armonía, serenidad y contemplación a cada una de sus creaciones. La geometría de Rayo se centró principalmente en

los cuadros y rectángulos plasmando en diferentes direcciones, saliéndose de un parámetro establecido por la tradición academicista o renacentista de los cuadros.

Las figuras cuadradas de Omar Rayo se pueden ver en cada una de sus obras donde los pinceles, las ideas arriesgadas, forman simbologías sagradas, diferenciándose y ocupando un lugar importante tanto en la plástica nacional como internacional. La geometría es una constante para el artista, primeramente, porque es algo que a él le apasionaba y porque nacía tanto de su cuerpo como de su alma y corazón, tanto le gustaba lo que hacía que podía ver de manera única las formas, éstas eran para él, magia, algo místico y espiritual, tal como se puede identificar en la serie de obras titulada *Mullida huella del viento*; estas piezas fueron creadas en una gama de colores blanco y negro, donde el artista trabaja con los volúmenes, las formas, y con diferentes geometrías, incorporando grandes efectos ópticos y con significados sagrados profundos, haciendo una alegoría.

En los intaglios de Rayo la huella es la imagen de objetos y figuras ausentes y ahora, la impresión del soplo invisible del viento... se abomban como las velas de un buque, se doblan como las puntas de las banderas o se rizan como el agua cuando el viento sopla... vemos en *Mullidas huellas*, unos fondos diferentes: rayas detrás de rayas donde el sombreado crea el efecto de distancia (Duque Arango galería , 2015, p. 11).

Figura 27. *Mullida huella del viento*
XXXVI 39 x 59 in (99 x 149 cm)
Acrílico sobre lienzo 2005, adaptado de
Duque Arango Galería (p. 42),
Santiago Matta (Fotografía), (2015).

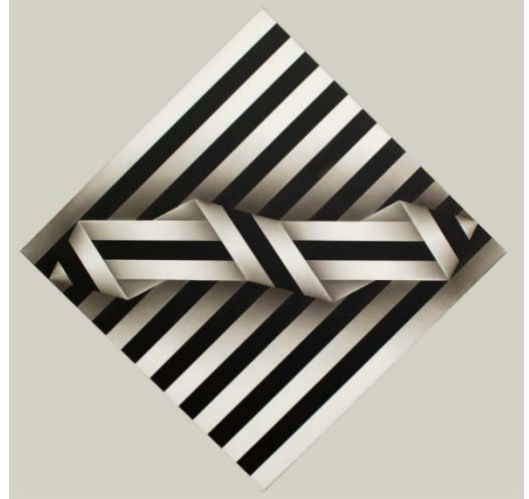

Figura 28. *Mullida huella del viento LXVII*
40 x 40 in (101 x 101 cm)
Acrílico sobre lienzo
2005, adaptado de Duque Arango Galería
(p. 44), Santiago Matta (Fotografía), (2015).

A lo largo de su carrera artística Omar Rayo experimentó con técnicas como el grabado, acrílico, acuarela, artes gráficas, entre muchas otras y con diferentes formatos y tamaños, que, aunque utilizara el color prefería recurrir a los tonos grises, y finalmente fue considerado uno de los mejores artistas ópticos al crear una cantidad considerable de obras que se salvaguardan en los acervos del Museo Rayo. Sin embargo, en la colección *Corteza de arco iris X* el uso del color predomina, su geometría incluye claramente, y de manera recurrente, la figura del cuadrado, en donde se originan la poesía y los colores vivos, elementos que hacen una representación de la naturaleza y de las formas que utilizaban las culturas precolombinas, incorporando el negro como más que un contraste y el blanco más que un borde.

Figura 29. *Corteza del Arco Iris X*
26 x 42 in (66 x 106 cm)
Acrílico sobre lienzo
2003, adaptado de Duque Arango
Galería (p. 42), Santiago Matta
(Fotografía), (2015).

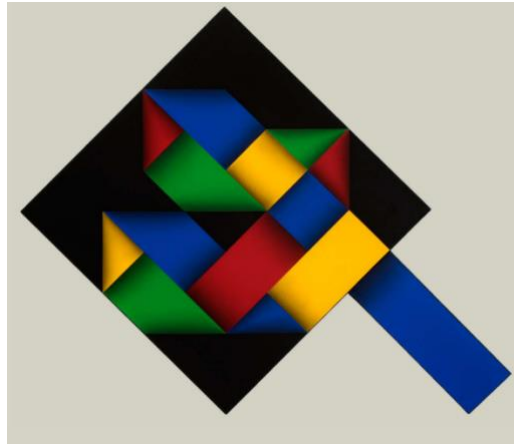

Figura 30. *Criatura abisal XXX* 70 x 40 in
(176 x 101 cm) Acrílico sobre lienzo 2001,
adaptado de Duque Arango Galería (p. 42),
Santiago Matta (Fotografía), (2015).

Su obra densa y profunda está relacionada con la alquimia y la hipnosis, se acerca al mandala y al hermetismo, así como también se vincula con el *op art* (arte óptico). Sus formas abstractas referenciadas en lo precolombino, establecen un juego con las infinitudes de las matemáticas, funden diversos símbolos como la cuadratura del círculo, la tetralogía, la cruz, la trinidad, entre otros. La *geometría sagrada* se hace presente por medio del sentido profundo en la búsqueda de la reflexión sobre las formas, la composición, el color, la luz, el tiempo, el espacio y la representación. Rayo fue un artista destacado en el ámbito de las representaciones geométricas propias del arte contemporáneo, dando un paso adelante al respecto, llenando de vida la geometría por medio de sus obras artísticas.

4.3 Ramírez Villamizar Y Las Figuras Dentro De Su Obra

Eduardo Ramírez Villamizar nació el 27 de agosto en Pamplona, Norte de Santander, ciudad ubicada al noreste de Colombia. En los años 1940, a sus 18 años comenzó a estudiar Arquitectura en la Universidad Nacional de Bogotá. En 1944 cambió de carrera e ingresó a Arte y

Decoración, en 1945 participó en su primera exposición colectiva. En la década de 1950 se dedicó sobre todo a la pintura y adoptó un estilo abstracto ya que se inclinaba hacia la geometría.

Ha sido uno de los escultores abstractos latinoamericanos más notables de las últimas décadas, con referentes plásticos y conceptuales que dan un sustrato ancestral a su obra moderna o contemporánea (estableciendo diálogos estéticos entre el pasado y el presente), debido a su acercamiento con el universo de las artes precolombinas. Esto también se relaciona con su etapa de creación inspirada y referenciada desde sus propias experiencias arqueológicas por América latina y mencionado por Álvaro Medina (como se citó en Rubiano Caballero, 2006).

La característica fundamental de la obra que el escultor colombiano ha venido realizando –en torno de lo precolombino– es la de ser figurativa. Atrás ha quedado la abstracción total y pura de otras épocas. Podemos reconocer entonces lo que cada pieza es o sugiere, según su respectivo título (párr. 2).

No obstante, la obra de Ramírez Villamizar es esencialmente moderna, al vincular la geometría ancestral también se vincula a la tradición del siglo XX. En primer lugar, empezó a crear formas en las que se emitía de manera constante al equilibrio entre la naturaleza y la arquitectura incaica. El escultor trabajó a lo largo de los años 80 del siglo XX una serie que lleva el nombre de esas ruinas prodigiosas que entrelazan la arquitectura y la escultura aludiendo a muros, terrazas, caminos y canales de irrigación de los incas, entre otras cosas, de esta manera la obra del artista se ha relacionado con la geometría secreta que hace parte del mundo natural como él mismo lo mencionó:

Toda la geometría está en la naturaleza. El hombre la encuentra llevando las formas naturales a su esencia básica. La luna es un círculo. Un círculo es la luna. Usó la geometría y ella me devuelve a la naturaleza. Sé que en mi jardín yo me paseo entre triángulos,

espirales y círculos cuando voy entre las hojas y las flores. Eduardo Ramírez Villamizar (como se citó en Rubiano Caballero, 2006, párr. 4).

Eduardo tuvo un gran recorrido artístico donde la experiencia y los conocimientos adquiridos tanto en Europa como en Latinoamérica le han servido para que cada una de sus obras adquiriera un bagaje claro acerca del constructivismo: “el artista constructivo cree que el arte puede ser un instrumento eficaz de transformación de la sociedad; quiere construir una realidad nueva, inclusive, si es posible en el plano social político” (Morais, 2004, p. 202). Su propuesta escultórica se nutre estéticamente al incorporar elementos propios de la geometría sagrada, y que, pese a su simplicidad, como es evidente la relación que tiene con los artistas anteriormente mencionados, sus obras son de gran valor conceptual y espiritual.

Eduardo Ramírez Villamizar trabaja con un lenguaje en donde se pueden apreciar sus obras dialogando entre sí, proporcionando impactos expresivos incorporando las formas, el dinamismo, la fuerza y las energías en cada una de sus creaciones, aunque sus obras se pueden ver simples o elementales, estas poseen una gran riqueza poética y una geometría sensible, referenciado de las formas vivas, del pasado humano, de culturas precolombinas y de la naturaleza, hallando en el arte antiguo la inspiración para una creación moderna futurista.

Cuando Ramírez Villamizar se inició de lleno en el arte se podía observar en su país la anarquía intelectual, las limitaciones sociales, económicas y culturales y cómo la vida social afectaba a los artistas que pretendían fundar o incursionar en algo nuevo, y al ver estos problemas se forma como escultor y pintor figurativo. Esto fue un gran reto, experimentando con diversos movimientos y estilos artísticos, en especial el expresionismo, su mayor referente fue el pintor francés fauvista y expresionista Georges Rouault (1871-1958), el cual expresaba de una manera abierta el dolor que provocaba la violencia que estaba a flor de piel en el país, pero al llegar a París

y conocer a artistas como Víctor Vasarely (1906-1997) –artista considerado a menudo como el padre del *op art*-, deja de lado el expresionismo y en ese mundo donde abundaba el equilibrio y la sensatez ya no había espacio para la agresividad que generaba el expresionismo, y ahí es cuando trasciende a la abstracción, hacia las formas y figuras que pasan de un mundo orgánico a un mundo geométrico, centrándose en activar el espacio como un medio liberador, como un soporte para mostrar sus significados esenciales y la percepción del entorno lo envuelve, llevándolo a ejercitar la imaginación y la libertad.

En las obras de Ramírez Villamizar en la constante *geometría sagrada* a la que recurre como referente, se representa más que todo la naturaleza, y esto se da principalmente en algunas de sus piezas después de haber viajado a Machu Picchu, realizando un estudio a fondo de su forma y significado.

Figura 31. *Máscara*, 1987. Hierro oxidado. Galería León Tovar, Nueva York. Acrílico sobre lienzo (2003), adaptado de Luisa Castellanos (p. 41), (2021).

En la obra *Máscara* de 1987 el escultor crea una conexión entre el pasado y el presente, donde al sublimar y canalizar la energía representacional y vital de los ancestros indígenas, se puede ver el concepto moderno, aunque fue una conexión directa lo que sintió al estar frente a una

cultura tan antigua y representativa en la historia y así crea esta obra con diferentes narrativas; “se aprecia en Máscara cuando articula la fuerza de la forma y la geometría quebrada con la cosmogonía sagrada de lo precolombino a través del hierro que se oxida, dando paso al tiempo” (Castellanos, 2021, p. 42), al verla de cada uno de sus lados se pueden observar distintas formas y figuras sin dejar el movimiento que el artista pretendía mostrar.

Ramírez Villamizar creía en lo místico, mágico y religioso, así es como en esta obra se puede apreciar, junto con las fuerzas de sus formas, el paso del tiempo, y cómo la geometría sagrada se puede asociar con el trabajo del artista sea o no algo intencional, con cada significado dado, y con la certeza de que, en su trabajo, al involucrarse con el pasado, se puede ver y descubrir la abstracción moderna.

5 Propuesta De Creación Artística. Uso De La Geometría Sagrada

La obra artística que se desarrolló a partir de este proceso de investigación-creación, fue el resultado de problematizar plásticamente los conceptos encontrados a partir de la indagación de diversos significados propios de la historia del arte, y resignificados iconográficamente, o abordados subjetivamente, por parte de artistas que han investigado sobre el asunto de la geometría sagrada, artistas ya mencionados en el primer y segundo capítulo de este proyecto de investigación creación; esto se realiza con base en el estudio de caso de los creadores colombianos Mario Vélez, Omar Rayo y Eduardo Ramírez Villamizar. Es entonces cómo a partir de esta recopilación de información y de la mano de la metodología de la *artografía* (que consiste en este caso en dar a conocer por medio del arte nuevas miradas y conocimientos acerca de la geometría sagrada), que se plantea una propuesta de creación de variadas configuraciones artísticas, y una propuesta conceptual para abordar estos tópicos a través del aprendizaje entendible para todos los lectores y públicos interesados en el tema. Por consiguiente, el proyecto se nutre del interés por crear una obra con significados propios y conceptos definidos por las investigadoras. El punto de partida para la creación artística surge a lo largo de la carrera y el proceso creativo y académico de las autoras de esta pesquisa, ya que han trabajado desde teorías que se articulan entre sí, y que derivan en el acercamiento al concepto de la geometría sagrada, así mismo la utilización de variados lenguajes artísticos como son la fotografía, el dibujo análogo, el collage, entre otros, que se evidenciará en la creación artística, y que surgen necesariamente, de la misma manera, con el interés por demostrar lo aprendido, debido a que el concepto de la geometría sagrada, al devenir en gran variedad de contenidos, significados, signos, simbolismos, formas y figuras, promueve la experimentación por medio de diversos materiales y técnicas.

Anteriormente al no tener claro el significado de la geometría sagrada y trabajar con este concepto sin abordar a profundidad su definición, caracterizaciones y potencial semántico, se ve la necesidad de realizar la investigación para la creación de una obra a partir del lenguaje visual.

5.1 Antecedentes De Procesos Creativos

Dentro de los procesos que se llevaron a cabo para haber llegado a este punto se hará una recopilación de obras realizadas a partir del formato circular; como forma principal para el proceso creativo, se traerán a colación algunas de ellas. El círculo ha sido una figura presente y recurrente en los procesos de creación artística elaborada por ambas investigadoras, la serie *Protección* (2019) hace referencia a los animales acuáticos en vía de extinción los cuales son la ballena, la tortuga marina, el tiburón blanco y el manatí, rodeados por un círculo como signo de protección. También es importante mencionar el libro de artista denominado o titulado *Existencia absoluta*, diseñado en un formato de forma circular, donde su significado contiene todo lo que está plasmado en él, es decir, todo lo existente envuelto por un círculo y un ciclo vital.

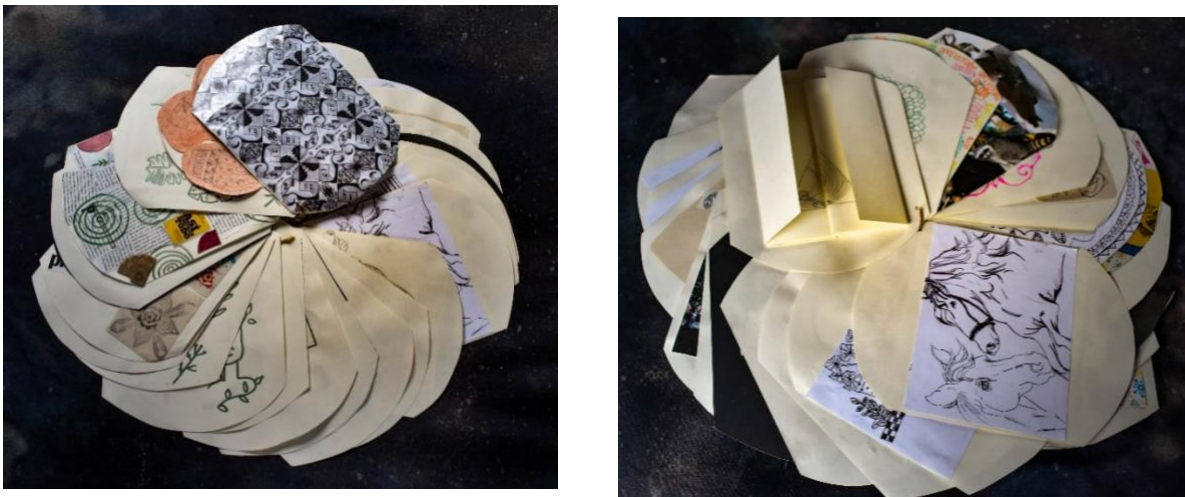

Figura 32. Libro de artista-*Existencia absoluta* (2020), papel, lápices de color, marcador, lapicero, collage, entre otras, Geraldin Valencia Domínguez, colección particular.

Figura 33. Serie *Protección* (2019), puntillismo, tinta china sobre papel periódico, 100cm x 60cm c/u, Alison Tangarife Tobón, colección particular.

Desde la forma del círculo y en medio de experimentaciones creativas que van de la mano de algunas investigaciones, se desprenden nuevos conceptos como los cuatro elementos de la naturaleza, y esto ocurre por ejemplo en el collage *Absoluto* (2020), a partir de las representaciones iconográficas de los elementos agua, aire, tierra y fuego por medio de dibujos en lápiz, lapicero, sobre diferentes tipos de papel, u otros medios y soportes como el tallado en yeso, entre otros. En dicho ejercicio se alude a esos elementos que están presentes en la naturaleza y la vida; de igual forma ocurrió con la obra *Elementos* (2019), en la cual se trabajó a partir de una experimentación con el dibujo, elaborado con base en los mismos cuatro elementos, desde los símbolos de la física griega, basados en el triángulo que representa las cuatro formas de energía y los símbolos donde los cuatro elementos no sólo hacen parte del mundo externo, sino también del cuerpo humano. Cada emoción, habilidad o personalidad están sujetos a estos elementos para obtener una existencia saludable y promover el equilibrio en el universo.

Figura 34. *Absoluto* (2020), ensamble, dimensiones variables, Geraldin Valencia Domínguez, colección particular.

Figura 35. *Elementos* (2019), tinta china sobre papel de color y madera, dimensiones variables, Alison Tangarife Tobón, colección particular.

El mandala como referente visual es otra de las formas más recurrentes en los ejercicios realizados, derivadas de las experimentaciones creativas y expresivas de las investigadoras, “en resumen, es ante todo una imagen sintética del dualismo entre diferenciación y unificación, variedad y unidad, exterioridad e interioridad, diversidad y concentración” (Cirlot, 1992, p. 294). Finalmente estas piezas son imágenes mentales de las creadoras, elaboradas a partir de diseños propios, tal como ocurre con la obra *Flor mandala* (2018), y también en *Bocetos mandala* (2019).

Figura 36. Bocetos de mandalas (2019), tinta china sobre opalina, 21.59 cm x 27.94 cm c/u, Alison Tangarife Tobón, colección particular.

Figura 37. *Flor mandala* (2018), cartulina negra y lápiz de color blanco y dorado, 21.59 cm x 27.94 cm, Geraldin Valencia Domínguez, colección particular.

5.2 Geometría Sagrada En La Propuesta Artística

La geometría sagrada se deriva de los significados que contiene cada forma y figura respecto a las culturas, cosmogonías y creencias que las sustentan, es una conexión de lo material y lo espiritual, que se plasma en la cotidianidad y la naturaleza, para así conformar una totalidad generando una ambientación que no es percibida a simple vista, por ende, una creación artística visual basada en este concepto conlleva a compartir y dar oportunidad de una nueva mirada y acercamiento a un conocimiento de las formas, de una manera más profunda y cercana, para generar diversos aprendizajes.

En la obra artística realizada, se implementó el uso de las figuras mencionadas en el primer capítulo, el círculo, el cuadrado, el triángulo, y, además, se fueron complementando los ejercicios con otros elementos y con otras figuras más que configuran el mandala. De la misma manera se trabajó también teniendo como referentes las obras de los tres artistas ya mencionados: Mario Vélez con su pieza *Aliento fractal* (2013-2014), donde Mario realiza el uso de la forma del óvalo desde una mirada de lo cotidiano y las formas que crea la naturaleza; Omar Rayo con obras como *Cortezas del Arco Iris X* (2003) donde los colores que fungen como atributos compositivos y

expresivos de dicha pieza, se hacen elementos elocuentes, atribuyendo a cada uno de estos, significados profundos y espirituales que complementan su creación; y, finalmente, la obra del artista Eduardo Ramírez Villamizar es referenciada con *Máscara* (1987) donde el creador establece una conexión con la naturaleza desde lo ancestral vinculado con lo moderno, derivando en una obra cargada de formas y figuras desde todos los ángulos.

Al haber logrado generar o consolidar una base referencial, semántica e iconográfica, que soporta argumentativa y conceptualmente la obra artística (o configuraciones artísticas desarrolladas), se llega a las ideas para su creación que consiste en una serie de collages de fotografías en blanco y negro.

La Fotografía se escapa. Las distribuciones a las que se la suele someter son, efectivamente, bien empíricas (Profesionales/Aficionados), bien retóricas (Paisaje/ Objetos/ Retratos/ Desnudos), bien estéticas (Realismo / Pictorismo). (...) Lo que la fotografía repite mecánicamente lo que nunca podrá repetirse existencialmente. En ella el acontecimiento no se sobrepasa jamás para acceder a otra cosa (Barthes, 1990, pp. 30-31).

Por medio de las capturas fotográficas se da la posibilidad de enseñar de manera argumentativa las figuras en la cotidianidad, se puede reconocer y descubrir esas formas que a veces parecieran ser meras formas metafísicas, abstractas, mentales o imaginarias, pero que están también en el mundo real y son perceptibles, y esta es una prueba concreta, tangible, de aquella geometría presente en la realidad, en la naturaleza, en los espacios y en la vida ordinaria en general, es una manera de plasmar y demostrar que las formas y figuras presentes en los objetos y las cosas dan un sentido sagrado y espiritual que permite trascender desde la mirada y la creación ese ámbito cotidiano natural, o ese entorno doméstico. Así mismo las fotografías conforman un collage con las formas, algunas de las fotos se verán repetidas con el objetivo de formar el mandala. La

intencionalidad de la fotografía en blanco y negro es hacer resaltar las figuras, las cuales van a ser una base para la intervención análoga (mediante técnicas manuales como el dibujo a mano, la pintura con diferentes materiales, entre otros) que conforman mandalas sobre el collage de las fotografías. Cada una de las piezas fotográficas hace honor a toda la simbología sagrada encontrada en lo cotidiano.

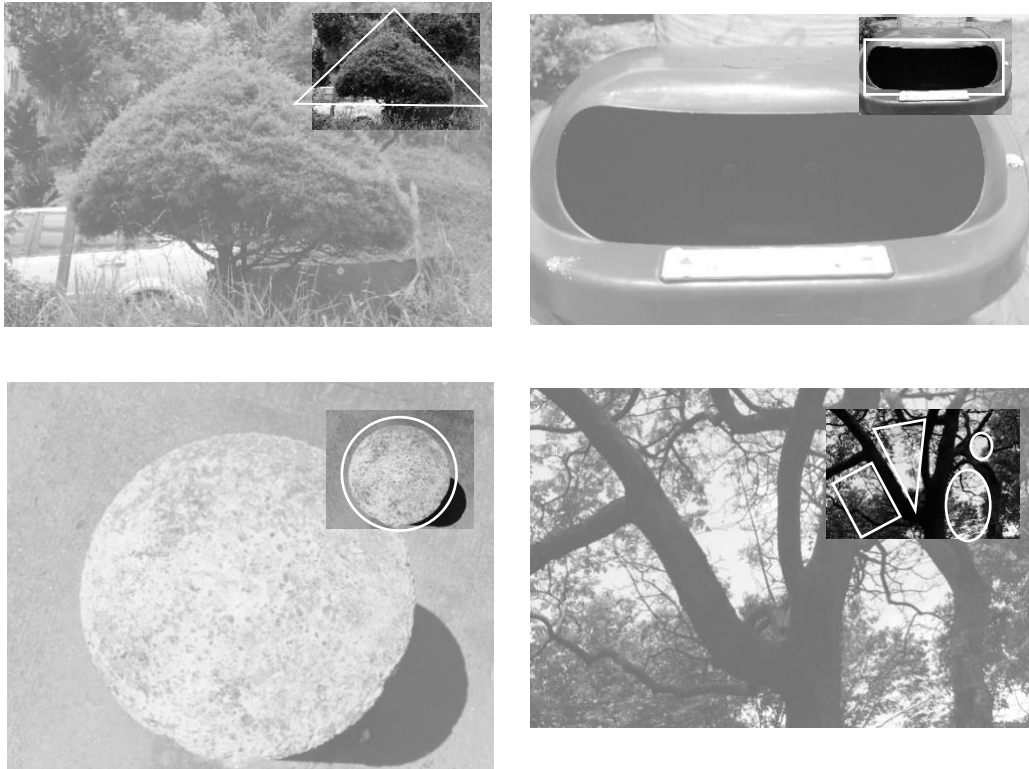

Figura 38. Algunas de las fotografías para la creación artística (2022), Alison Tangarife Tobón - Geraldin Valencia Domínguez, colección particular.

El término 'collage', que se refiere a un género de arte, se deriva del verbo francés coller, que significa 'pegar', y se refiere al proceso de cortar y pegar materiales encontrados sobre una superficie plana. Las raíces del *papier collé*, o collage, se remontan hasta hace 1000 años aproximadamente, cuando los calígrafos japoneses usaban trozos de papel rasgado para adornar sus textos escritos (Butler-Kisber, 2010, p. 102).

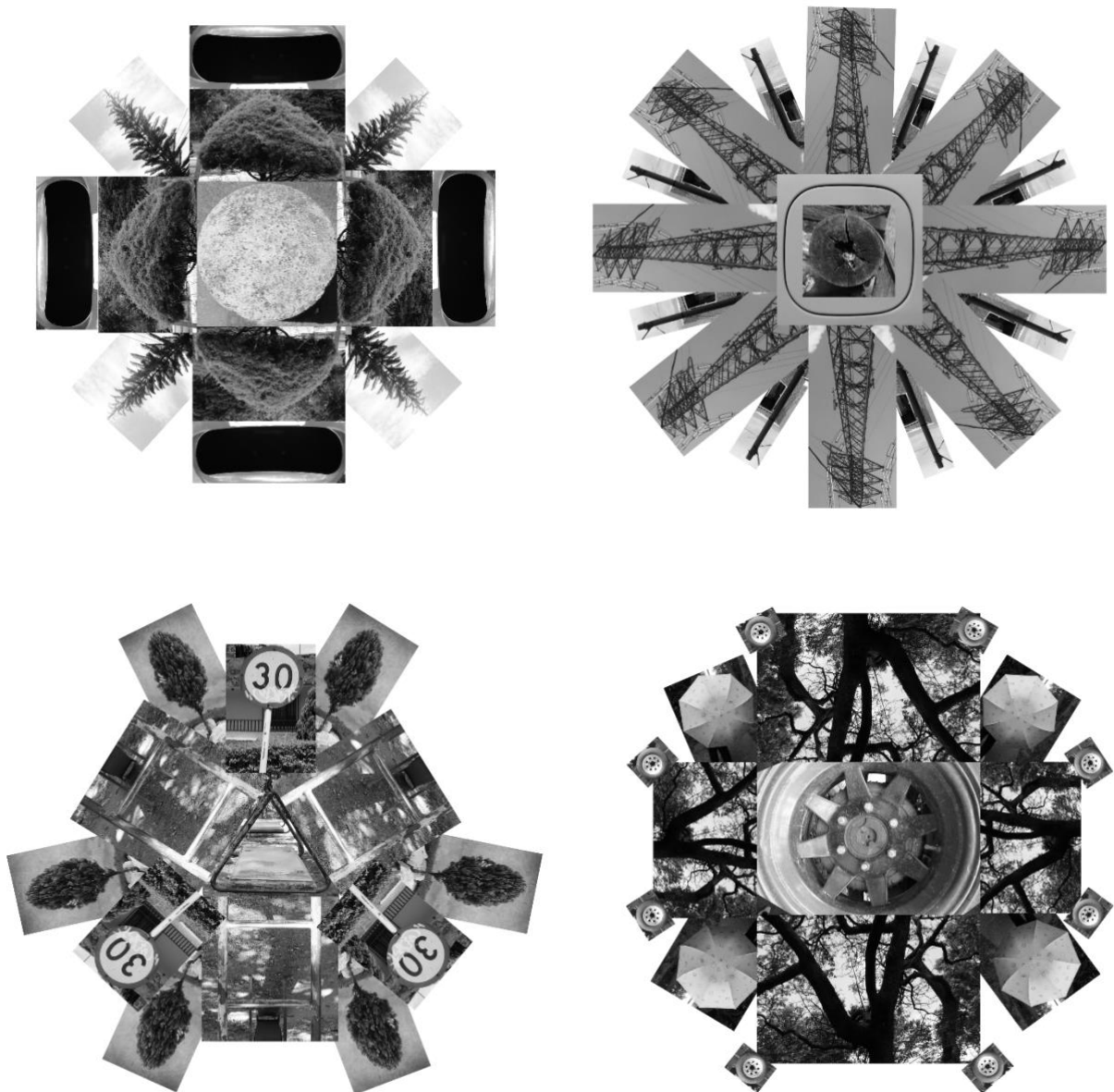

Figura 39. Collages con fotografías digitales (2022),
Alison Tangarife Tobón - Geraldin Valencia Domínguez.

El color también hace parte fundamental de cada una de las piezas que contiene la serie. Para esos efectos se realizaron experimentaciones del color con diferentes materiales como los lápices de color, marcador y acuarelas.

Figura 40. Experimentación con acuarela (2021-2022), Alison Tangarife Tobón - Geraldin Valencia Domínguez, colección particular.

Figura 41.
Experimentación con
acuarela y acrílico
(2022), Alison Tangarife
Tobón - Geraldin
Valencia Domínguez,
colección particular.

Figura 42.
Experimentación con
lápices de colores, marcador
y crayola (2022), Alison
Tangarife Tobón - Geraldin
Valencia Domínguez,
colección particular.

Figura 43.
Experimentación
con lápices de color,
(2022), Alison
Tangarife Tobón -
Geraldin Valencia
Domínguez,
colección particular.

Figura 44.
Experimentación con
marcadores, (2022),
Alison Tangarife
Tobón - Geraldin
Valencia Domínguez,
colección particular.

El color baña nuestra visión con una infinita variedad de sensaciones, desde matices claros y brillantes a mezclas sutiles y esquivas. El color es el campo de todos los artistas, desde los pintores y alfareros a los diseñadores de productos y a los grafistas por ordenador (Zelansky & Fisher, 1989, p. 11).

Por lo tanto el color en la obra artística, no es un elemento compositivo o expresivo menor, no es accesorio, sino que tendrá una intencionalidad e importancia destacadas. La serie está conformada por cuatro piezas realizadas en forma circular, debido a que el círculo es la definición de la totalidad, en él está el inicio y el fin, el ciclo de la vida e incluso de la muerte, por ende cada círculo tiene un color atribuido o correspondiente a cada uno de los cuatro elementos (agua, tierra, fuego, aire); éstos colores son los fondos que se complementan con los collages fotográficos intervenidos con las figuras de mandala.

Los cuatro elementos están representados en la creación artística, puesto que hacen parte fundamental dentro de la simbología sagrada y de la vida; el color del aire se personifica con una variación de colores o un arcoiris, ya que el aire al no tener un color específico está en todos lados rodeando la vida y la existencia tangible e intangible, “el aire es el poder refrescante, del movimiento y la inteligencia. Es la mezcla de gases real, aunque invisible, que respiramos cada día. El aire es también el poder, la mente, la fuerza del intelecto” (Cunningham, 1990, p. 18). La tierra se representa con una tonalidad de verde y amarillo, ya que ambos colores aluden a la vitalidad y la fertilidad.

La tierra es nuestra madre. Es tan fértil y nutritiva como las tierras del cultivo; tan húmeda como el suelo y tan seca como la arena. (...) la verdadera energía de la tierra existe también dentro de nosotros y a lo largo de todo el universo (Cunningham, 1990, p. 17).

Aire y tierra se conjugan en la creación artística por medio del color, es decir, el color de la tierra está plasmado en el mandala de la pieza que contiene el color de fondo que representa el aire y viceversa. Al elemento fuego se le atribuye una combinación de colores cálidos (rojo, naranja, amarillo y rosado) debido a que “el fuego es el creador y el destructor. (...) no puede existir físicamente sin consumir alguna otra cosa. De este modo el fuego transforma los objetos en calor, luz, ceniza y humo” (p. 19). El elemento opuesto al fuego es el agua, que es representada mediante la combinación de colores fríos (azul y morado), colores que aluden al “elemento purificador, sanador, psíquico y amoroso. (...) nos da vida cuando estamos deshidratados. Refresca las plantas polvorientas después de ponerse el sol. Las tormentas” (p. 20). Agua y fuego se complementan en la creación artística, por lo tanto sus colores se unirán nuevamente en las piezas.

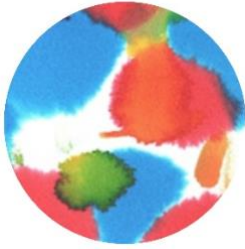

Figura 45.
Color arcoíris –
aire.

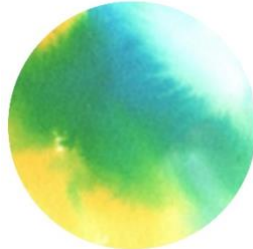

Figura 46.
Tonalidad verde y
amarillo – tierra.

Figura 47.
Combinación de
colores cálidos –
Fuego.

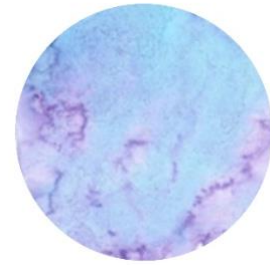

Figura 48.
Combinación de
colores fríos-agua.

Las formas y figuras que se encuentran plasmadas en la obra artística se desprenden de los objetos, espacios y lugares registrados mediante fotografías, que están en la cotidianidad; son figuras y simbologías que representan una parte de la totalidad del mundo y que conllevan en sí los significados que no han sido vistos o replanteados con mucha frecuencia en la geometría sagrada desde el campo o producción iconográfica de las artes visuales, es por esto que se trae a colación en la obra *Totalidad geométrica* cada una de las formas que se observan en las fotografías. Las figuras que se intervienen sobre las fotografías conforman mandalas.

Figura 47. Experimentación de mandalas, tinta china sobre opalina (2022), 21.59 cm x 27.94 cm, Geraldin Valencia Domínguez.

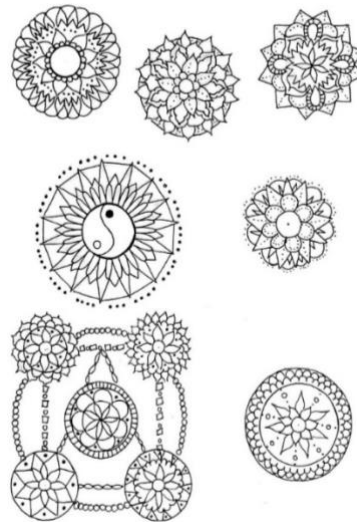

Figura 48. Experimentación de mandalas, tinta china sobre opalina (2022), 21.59 cm x 27.94 cm Alison Tangarife Tobón.

Para finalizar, después de haber hecho diversas experimentaciones respecto el color, el mandala y la ubicación de cada forma para un resultado final, la forma del círculo se verá representada tanto en el formato de cada una de las piezas de la serie de collages, como en los mandalas que se configuran generalmente con esta figura como base principal. Sin embargo, en la creación artística el mandala tendrá otras bases diferentes al círculo, tales como el triángulo que representa lo material, la armonía, la divinidad y la proporción; el cuadrado que representa la totalidad, la estructura y el equilibrio, y que está asociado con los cuatro elementos; por este motivo los cuatro círculos aluden al número cuatro sagrado y a la forma del cuadrado. La serie *Totalidad geométrica* conformada por cuatro collages busca homogeneidad y diálogo entre sí de esos elementos constitutivos de dicha serie, de tal modo que una pieza complementa a la otra sin perder el valor que cada una puede tener por separado, y sin dejar perder tampoco la unión que compone la creación artística que lleva en sí la geometría sagrada.

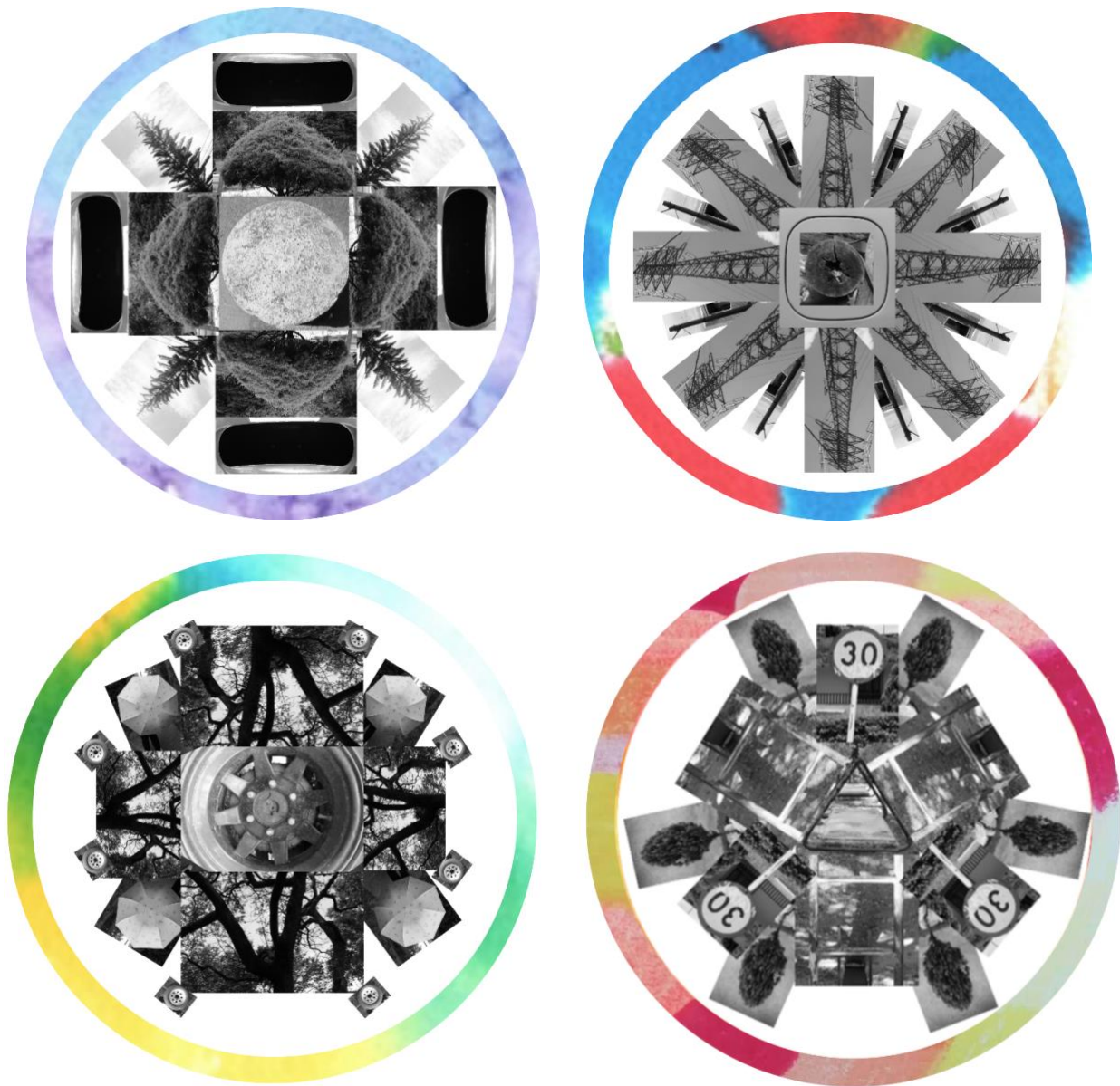

Figura 49.

Totalidad geométrica
(2022)

Collage con fotografía digital e intervención
análoga

Dimensiones variables
Alison Tangarife Tobón
Geraldin Valencia Domínguez

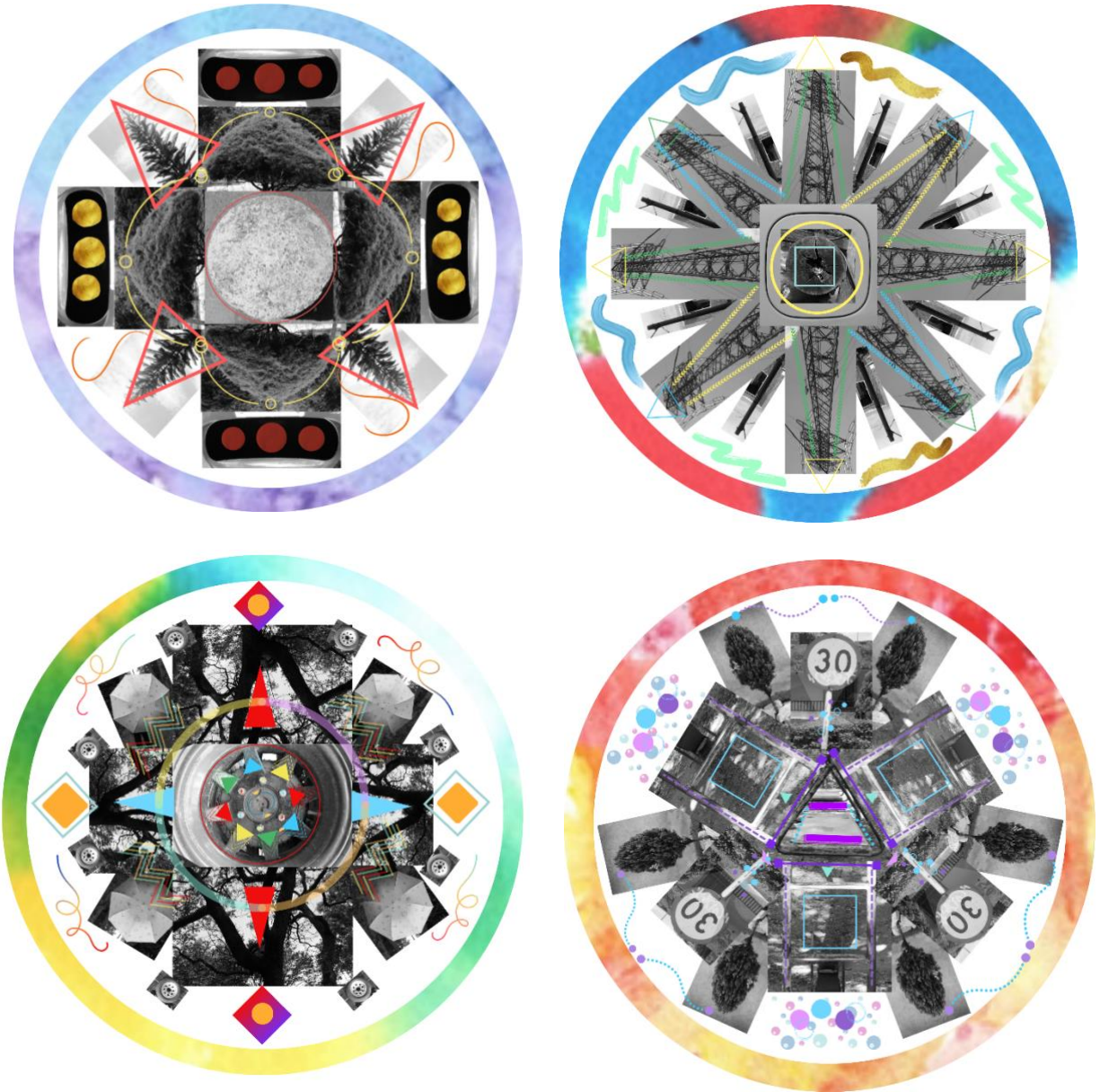

Figura 50.

Totalidad geométrica
(2022)

Boceto digital para intervención analoga
Dimensiones variables
Alison Tangarife Tobón
Geraldin Valencia Domínguez

6 Conclusiones

Este proyecto de investigación creación derivó en una propuesta artística sustentada desde la geometría sagrada, la cual ha sido una base de investigación a lo largo de la carrera de artes visuales que han realizado las autoras, al punto de haber logrado llegar a adquirir un conocimiento más amplio y con un acercamiento más profundo respecto al tema en cuestión. Finalmente, el proceso investigativo permite la creación de una obra artística que evidencia los resultados de un trabajo arduo y concreto, para poder comunicar y enseñar al espectador o al público interesado acerca de las posibilidades expresivas y semánticas de la geometría sagrada, resignificada en una serie de configuraciones artísticas, o latente en manifestaciones artísticas propias del arte contemporáneo, brindándole al lector pautas o claves para conocer sobre conceptos de la geometría sagrada que no se han profundizado totalmente en las artes visuales.

Con base en investigaciones y experimentaciones artísticas, aplicadas desde diversas técnicas aprendidas en el transcurso del proceso de aprendizaje, tales como la fotografía, el collage, el dibujo análogo, entre otras; vale la pena mencionar que este proceso investigativo nace de la necesidad de las autoras por conocer los significados de formas y figuras geométricas a lo largo de la historia de la humanidad, y cómo se han implementado dichos significados para la creación de obras artísticas, logrando profundos conocimientos acerca de la geometría sagrada y cómo se puede utilizar o resignificar en una propuesta expresiva. De esta forma, se establece la aproximación a un conocimiento nutrido, completo y enriquecedor respecto al tema, logrando la realización de un proyecto monográfico final y de investigación creación con el alcance y con los resultados esperados.

Asimismo, se logró por medio de la propuesta artística dar forma visual a conceptos encontrados en medio de la investigación, así como plasmar los significados de las figuras geométricas inmersas en lo cotidiano, figuras como el círculo, el cuadrado, el triángulo, entre otras. Todo esto, desde un sentido espiritual, permitió crear una serie de piezas que contienen collages compuestos por imágenes fotográficas que muestran y traen a colación el mandala. Las percepciones individuales y colectivas permiten comprender conceptos desde la historia del arte, articulada con la sensibilización hacia lo cotidiano, la mirada meticulosa de un entorno vital.

A través de este proceso investigativo y de creación, se encontraron documentos, libros, artículos, entre otros, que contienen información clave que puede servir para dar continuidad al asunto de la geometría sagrada como objeto de interés teórico, iconográfico y/o creativo en un futuro. Todo lo aprendido, las configuraciones artísticas realizadas, y toda la información documental, histórica e historiográfica recabada, son elementos que permiten o dan la validación a los argumentos propuestos desde un principio en este trabajo, y, por qué no, hacen posible que se pueda ampliar el tema, expandirlo, o crear otras líneas de investigación, con respecto a la geometría sagrada en las artes visuales. Esto es, propiciar las condiciones para realizar una investigación más amplia, más extensa, a partir de los significados de las formas y figuras que no se abordaron o que no se alcanzaron a abordar en este trabajo investigativo, y así poder ampliar la información de los artistas valorados en el ejercicio (e incluir otros creadores que no se pudieron abarcar aquí). Los artistas Mario Vélez, Omar Rayo y Eduardo Ramírez Villamizar han articulado su trabajo investigativo con las diversas formas y figuras geométricas que estos realizan o incorporan en sus obras artísticas. De esta manera, tomándose como referentes de una creación propia, se logra fortalecer la capacidad e intención de crear una producción propia que no se desfase de lo investigado, y que aun así permite, además, establecer nuevas miradas subjetivas por

medio del arte, arte que hace posible dar a conocer las culturas y las posturas de las creencias dentro de ellas, con base en el tema de la geometría sagrada y su significado espiritual.

Es entonces cómo a partir de la indagación y conocimiento de referentes artísticos muy inspiradores, se dan las condiciones para realizar una creación o configuración artística, misma que se encaminó desde la variedad de formas y figuras propias de la geometría sagrada, hasta poder realizar una obra basada en diversas técnicas, dándole un sentido que unifica ambas ideas. Por lo tanto, el *collage* (técnica a la cual se recurrió) es un lenguaje artístico que posibilita la utilización experimental, intuitiva, subjetiva, azarosa, lúdica, imaginativa, polisémica, automática, de diversos medios, soportes, texturas, materiales, imágenes, pinturas y demás, yuxtapuestos, sobrepuestos, o relacionados entre sí; en este caso se trata de un collage de imágenes fotográficas que permite ver la multiplicidad en lo cotidiano y al mismo tiempo se complementa con la intencionalidad de demostrar la infinidad y diversidad de las formas y figuras disponibles en el entorno doméstico o urbano (formas y figuras que remiten a la geometría, o a la *geometría sagrada*).

Por otro lado y en medio de la realización de la obra y la exploración expresiva y de materiales, el proceso creativo permitió establecer una relación íntima entre las artistas y el acto de investigar y crear, es decir, en el momento de las tomas fotográficas, ediciones, ideas y formalización de la obra se llegó a una reflexión desde una mirada tanto personal como en equipo, con base en la geometría que está presente en todo, permitiendo así materializar las ideas concisas y encaminadas en ese sentido a lo espiritual que emana de los espacios, objetos y demás.

Para finalizar, se puede afirmar que se cumplió con los objetivos de este proyecto, se logró realizar una investigación acerca de la geometría sagrada y el estrecho paralelismo entre ésta y las artes visuales, conociendo cómo es interpretada desde diferentes conceptualizaciones, contextos y

épocas, además, que las diversas técnicas implementadas en el trabajo de creación artística se experimentaron de manera individual, para formar un conjunto que se complementa entre sí, tal como sucede con la totalidad de lo existente y que hace parte también de la geometría sagrada. Es así como nace el nombre de la serie *Totalidad geométrica*, serie que genera motivación para seguir enriqueciendo el trabajo de investigación hacia la prospectiva de futuros proyectos o líneas de investigación, percibiendo y valorando la geometría en el arte, debido a que ésta ofrece un amplio panorama de creación y múltiples oportunidades para seguir indagando, teorizando o conceptualizando al respecto.

Bibliografía

- Alvarado, J. (2012). *Historia de los métodos de la meditación no dual*. Madrid: Sanz y Torres.
- Álvarez, O. [MARIO VÉLEZ, ARTISTA PLÁSTICO. Entrevista 18 con Óscar Álvarez] (2022, 21 de agosto) [video] YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=m85HyxoCcd4>
- Anderson, I. F. (2016). Charles S. Peirce y el signo tres Metodología semiológica para diseñadores. *Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata*, 40.
- Antigua version Casiodoro de Reina la santa biblia. (1569).
- Barthes, R. (1990). *La cámara lucida*. Barcelona, Buenos Aires, Mexico: Paidós.
- Benavente, R. P. (14 de octubre de 2014). Treinta datos que no sabías sobre 'phi', el 'número más bello'. *El confidencial*.
- Betancur, M. F. (s. f.). *Repaso: El vocabulario del simbolismo*.
- Boeree, G., y Montesino, J. S. (2007). La rueda de la vida .
- Bruce-Mitford, M. (1997). *El libro ilustrado de signos y símbolos miles de signos y símbolos de todo el mundo por* . Mexico.
- Butler-Kisber, L. (2010). *Capítulo 7 | Consulta de collage*.
- Biblia de Jerusalén (s. f.) *Juan 19 2-3* obtenido de <https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/19/>
- Cartuche, C. P. (2014). Doble impulso: desde culturas primarias a una cultura versátil. patrones, símbolos y geometría en los tejidos florales de Saraguro. 245.
- Cassirer, E. (1964). *Filosofía de las formas Simbólicas II*. Mexico: fondo de cultura economica.
- Cassirer, E. (1972). *Filosofía de las formas simbolicas II*. Mexico: Fondo de Cultura Económica.
- Castellanos, L. (2021). El pasado en el presente: la obra de Edgar . Bogota: Universidad de los Andes, Colombia.
- Castellanos, L. (2021). El pasado en el presente: la obra de Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar. *Universidad de los Andes*.
- Castillo, I. B., Jiménez, J. G., Moreno, L. P., Sánchez, P. P., Mohedano, I. S., y López, E. T. (s. f.). *Métodos de investigación educativa*. Universidad Autónoma de Madrid.
- Castillo, I. B., Jiménez, J. G., Moreno, L. P., Sánchez, P. P., Mohedano, I. S., y López, E. T. (s. f.). *Métodos de investigación educativa*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- Chevalier, J. (1986). *Diccionario de los símbolos* . Barcelona: editorial Herdel.
- Cirlot, J.-E. (1992). *Diccionario de simbolos*. España: Editorial Labor, S.A.
- Cunningham, S. (1990). *La magia de los cuatro elementos*. San Diego.

- Duque Arango galería. (16 de Mayo de 2015). Rayo rigur y sugestión . Bogotá: Luis Germán Duque Patiño.
- Durand, G. (2077). *La imaginación simbólica* (Vol. 2a edición). (A. editores, Ed.) Madrid: Biblioteca de filosofía. Buenos Aires.
- Eisner, E. W. (Barcelona, España). *El arte y la ceación de la mente el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. 2020: Editorial Planeta, S. A., 2020.
- Fuentes, C. C. (2010). Algunos Procedimientos y Estrategias Geométricas Utilizadas por un Grupo de Artesanos del Municipio de Guacamayas en. *Memoria 11° Encuentro Colombiano de Matemática Educativa*. Obtenido de <http://funes.uniandes.edu.co/>
- García, Ó. C. (2007). LA EXPERIENCIA CULTURAL DE LO SAGRADO De los albores de la humanidad hasta la aritmosofía de Pitágoras. © *PENSAMIENTO*, ISSN 0031-4749, 743.
- Giraldo, I. L. (2014). *Memorias conversadas historias de vida*. Obtenido de Memorias conversadas historias de vida: <https://isalopezgiraldo.com/historias/personajes/mario-velez/>
- Gisbert, V. J. (10 de febrero de 2013). Mircea Eliade y la experiencia de lo sagrado. *Mircea Eliade y la experiencia de lo sagrado*. Madrid.
- Gómez, A., Jurado, C., Castañeda, W., Londoño, F. C., & Rendon, G. (2006). *Patrones de color interpretación visual de los valores cromaticos regionales en caldas*. Universidad de Caldas.
- Goya, F. d. (2020). *Museo Rayo dibujo y grabado latinoamericano*. Obtenido de Museo Rayo dibujo y grabado latinoamericano: <https://museorayo.co/expoOlds.php>
- Infante, F. D. (1987). *La estela de los soles o calendario azteca*. Mexico: Panorama.
- Irwin, R. L. (2013). La practica de la a/r/tografía. *Revista educacion y pedagogia vol 25*.
- Mario Vélez, A. P. (21 de Agosto de 2020). MARIO VÉLEZ, ARTISTA PLÁSTICO. Entrevista 18 con Óscar Álvarez. (Ó. Álvarez, Entrevistador)
- Medina, A. (2005). *Armando Villegas Abstracto*. Bogota: Zona Ltda.
- Mendieta, A. B. (2008). *Procesos históricos y construcción del pasado local en el Eje Cafetero*. Pereira: Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero - Alma Mater Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí - México.
- Morais, F. (2004). Utopia y forma en la obra de Eduardo Ramírez Villamizar. *Universidad Nacional de Colombia* , 202.
- Museo de Bellas Artes de Asturias (s. f.). *La geometría en el Arte. Arte y Matemáticas*. Obtenido de Museo bellas artes de asturia: http://www.museobbaa.com/wp-content/uploads/2015/10/LA_GEOMETRIA_EN_EL_ARTE_ARTE_Y_MATEMATIC_ASESO.pdf

- Nante, B. (s. f.). *El libro rojo de Jung Claves para la comprensión de una obra inexplicable*. El Árbol del Paraíso Ediciones Siruela / e lhiloĐ ariadna.
- Navarrete, C. (2015). *Sinfonías de color. Arte al limite*.
- Orrantía, R. (2017). Mario Vélez Galeria Shchukina. *Artnexus*.
- Óscar Álvarez, [O. (19 de 9 de 2020). *MARIO VÉLEZ, ARTISTA PLÁSTICO. Entrevista 18 con Óscar Álvarez*. Medellín. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=m85HyxoCcd4>
- Pisci, R. (2008). *El simbolismo de las figuras circulares con un ejemplo del área andina* . Mendoza.
- Real Academia Española. (2022). *REAL ACADEMIA ESPAÑOLA*. Obtenido de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: <https://dle.rae.es/sagrado?m=form>
- Real Academia Española. (2022). *REAL ACADEMIA ESPAÑOLA*. Obtenido de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: <https://dle.rae.es/geometr%C3%ADa>
- Roldan, O. L. (2016). RAYO rigor y sugestión. *Duque Arango Galeria* .
- Rubén Dario (s. f.). *Ama tu ritmo....* Obtenido de Ciudad seva Casa digital del escritor Luis López Nieves: <https://ciudadseva.com/texto/ama-tu-ritmo/>
- Sardella, O. (2007). *Universidad de los Andes*. Obtenido de Universidad de los Andes: <http://funes.uniandes.edu.co/23084/1/Sardella2007La.pdf>
- Sardella, O. (s. f.). La geometría en las culturas precolombinas. *Significados*. (2022). Obtenido de Significados: <https://www.significados.com/sagrado/>
- Thomsom, J. E. (1964). *Grandeza y decadencia de los mayas*. Fondo de cultura economica.
- Tomasini, M. C. (s. f.). *El número y lo sagrado en el arte primera parte*.
- Univerdidad de Cordoba. (s. f.). *Guía para el desarrollo de un estudio de caso*.
- Uribe, C. A. (2003). Mario Vélez: la pintura como contraposición . *Artes la revista*, 36.
- Vega, M. M. (2020). *El circulo magico geometria sagrada en ciudad perdida*. Madrid.
- Viadel, R. M. (2017). *A/r/tografía Social: un enfoque metodológico en el contexto de las investigaciones sobre Artes Visuales y Educación*. Universidad de Granada.
- Wilczek, F. (2016). *El mundo como obra de arte*. Barcelona : Editorial Planeta S. A.
- Zelansky, P., y Fisher, M. P. (1989). *Color*. Madrid: Frontispicio.