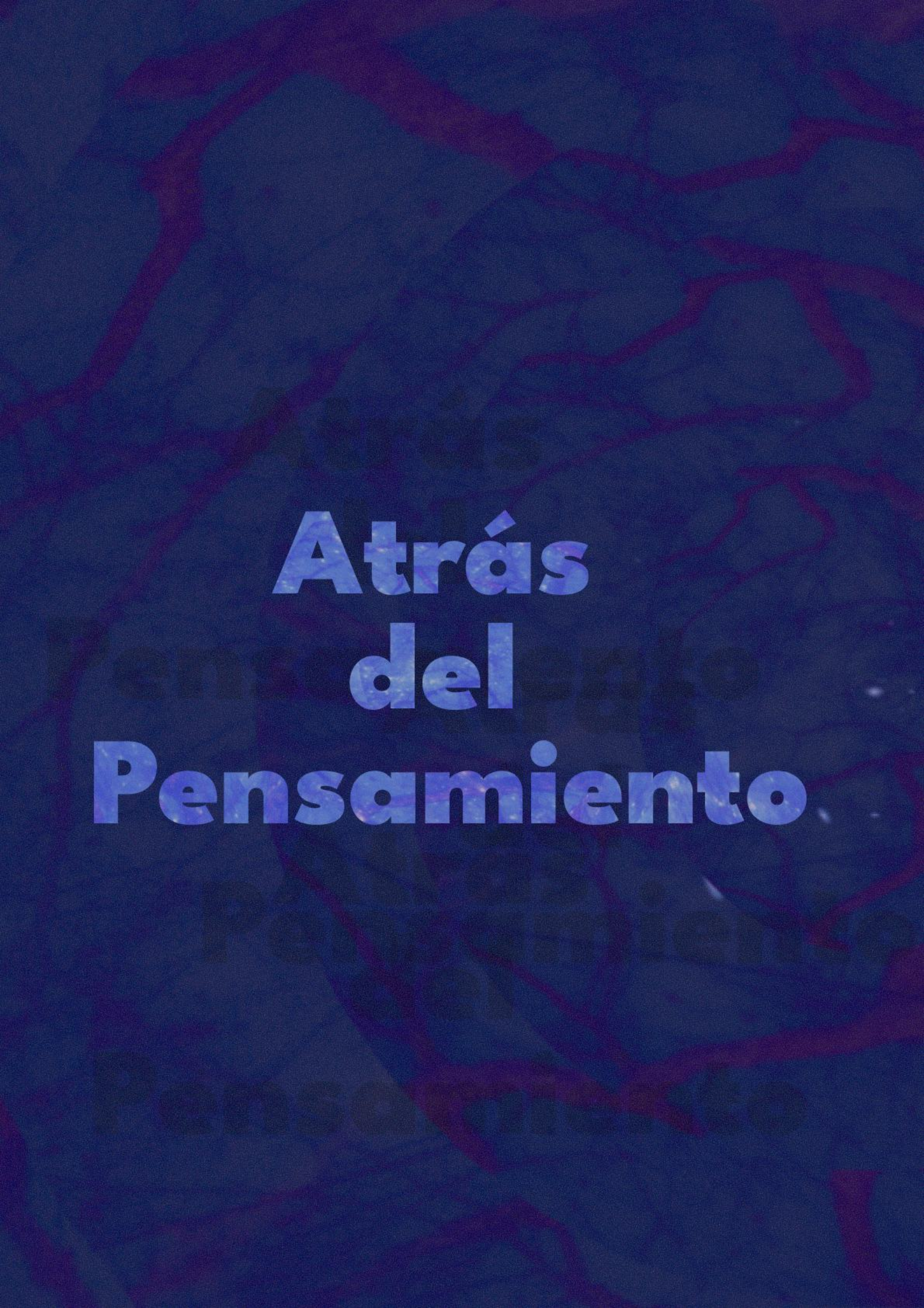

Atrás del Pensamiento

1. Ficha técnica

Título de la Obra: Atrás del Pensamiento.

Autora: Karla Aguilera

Año: 2026

Tipo de obra: Instalación interactiva

Duración aproximada: 5 a 15 minutos.

Dimensiones: Espacio de 2 mts x 3 mts

Número de participantes simultáneos: Una persona.

Tecnologías utilizadas: Instalación interactiva montada en Touch Designer que incorpora un sensor de movimiento Kinect.

Estado del Proyecto: Obra en desarrollo. El proyecto se encuentra en una fase de testeo que busca comprender la experiencia del espectador y su forma de conectar con la instalación.

2. Resumen

Atrás del Pensamiento es una instalación interactiva que invita al espectador a sumergirse en una experiencia sonoro-visual que transforma su cuerpo en un instrumento de creación, juego y exploración. El movimiento y el desplazamiento del participante modifican la experiencia visual al acomodar palabras en el espacio y crear trazos, mientras se reproducen audios inspirados en el libro Agua Viva, de Clarice Lispector, obra que aborda las posibilidades y complejidades de un proceso creativo que se genera atrás del pensamiento.

3. Descripción de la experiencia

Al aproximarse a la instalación, el espectador verá un cartel con la frase: “Permanecer atrás del pensamiento”.

Al fondo se visualizará la proyección frontal, compuesta por una imagen que mezcla agua en movimiento, una vista del universo y un entramado de árboles, entre los cuales aparece una palabra.

Al recorrer el espacio con la mirada, el espectador descubrirá el suelo cubierto por papel espejado. Sobre esta superficie, las proyecciones y el cuerpo del visitante se reflejan, fragmentan y transforman según el ángulo de observación y el desplazamiento por el espacio.

La instalación estará envuelta en un paisaje sonoro compuesto por lluvia y burbujas. Sobre estos sonidos, una voz evocará la experiencia de permanecer atrás del pensamiento. Este primer momento constituye una invitación a escuchar, observar y entrar en un espacio íntimo.

Al dirigir la mirada hacia el fondo, el espectador podrá visualizar un led encendido.

A medida que se aproxime a las proyecciones, el volumen de la primera voz disminuirá y dará paso a un nuevo audio centrado en la mutación. Al mismo tiempo, en la pantalla lateral se generarán trazos compuestos por estrellas. Estos trazos responderán al movimiento de las manos y aparecerán sobre un universo en constante transformación. De esta manera, el espectador podrá experimentar la sensación de dibujar y transformar la imagen mediante el movimiento de su cuerpo.

Al llegar al lugar donde se encuentra el led, el espectador podrá agacharse y leer la frase: “Encontrar los silencios para escuchar, explorar, mirar, reír, desarmarse y armarse”. Simultáneamente, en la proyección frontal aparecerá la palabra “Caleidoscópica”, marcando el final del recorrido.

La experiencia tiene una duración variable de entre 5 y 15 minutos. Durante este tiempo, el espectador podrá explorar las posibilidades de movimiento de su cuerpo, escuchar las narraciones y observar cómo su imagen se refleja, se fragmenta y se integra con el entorno.

4. Descripción de la instalación

La instalación se estructura en un espacio de 2 m de ancho por 3 mts. de largo, cubierto con papel espejado, alrededor del cual se desarrollan dos proyecciones.

La primera proyección se ubica frente al espectador. La imagen mezcla el agua, el universo y un entramado de árboles. En dicha proyección, el espectador podrá visualizar algunas frases que van cambiando a medida que se aproxima a la instalación. Las frases se ubican a la altura de su pierna y su brazo izquierdos, permitiendo al espectador manipular la ubicación de las palabras con su cuerpo. A su vez, estas van dejando un trazo fugaz, lo que le permite generar formas en el espacio.

Las palabras dialogan con los audios y con el universo presente en Agua Viva.

Las imágenes del agua y el universo simbolizan la fluidez y la libertad en las que se invita al espectador a participar. Es un espacio de flujo, encuentro y sentir poético sobre las formas de habitar y existir en el mundo.

La segunda proyección se ubica a un costado del espectador y aborda el concepto de mutación.

Se proyectan imágenes que mezclan el universo y los árboles de forma fragmentada y giran en círculos concéntricos. En dicha imagen, el espectador tendrá la posibilidad de generar trazos a partir del movimiento de sus brazos. Los trazos se van borrando a medida que avanza el tiempo. Es una invitación a explorar las posibilidades de creación del cuerpo en un universo en constante mutación, en el cual el mismo espectador va mutando.

5. Ejes Conceptuales

Mientras los espectadores exploran la instalación, se reproducen audios que contienen reflexiones nacidas a partir de la intención de escribir desde atrás del pensamiento, prestando atención al acontecer del instante. Los audios que los espectadores podrán escuchar marcan dos conceptos durante el recorrido de la instalación:

Estar atrás del pensamiento. En la obra, *Atrás del Pensamiento* se aborda como un espacio de suspensión del pensamiento que da lugar a un proceso de escucha que permite entrar en el entramado de la vida y el universo circundante, donde están el cuerpo, la emoción y el entorno. La instalación es una invitación a contemplar y escuchar el espacio circundante desde los sentidos y la exploración.

El mutar y devenir. Las formas cambian a medida que cambia el movimiento del participante. El cambio y la multiplicidad se presentan como elementos constitutivos del ser. El reflejo en el papel y sus cambios en la imagen del cuerpo, junto con los trazos que el cuerpo dibuja en un universo fragmentado y en movimiento, sugieren el cambio como juego, posibilidad y forma de habitar.

6. ¿Por qué Atrás del Pensamiento?

Una obra, un concepto, una palabra, una puerta.

El libro de Clarice Lispector utiliza una narrativa espontánea y fluida que busca la creación y la plenitud expresiva, poniendo en suspenso los límites y las estructuras que se desprenden del ejercicio del pensamiento lógico.

“No dirijo nada. Ni siquiera mis propias palabras. Pero no es triste: es humildad alegre” (Lispector, 2012, pag. 32).

Este extracto pone en entredicho la voluntad de organizar en torno a estructuras preexistentes y definidas, para dar paso a un fluir libre donde las palabras, imágenes y sentidos emergen del instante.

“Cada cosa tiene un instante en que es. Quiero apropiarme del es de la cosa. Esos instantes que transcurren en el aire que respiro: en fuegos artificiales que explotan mudos en el espacio. Quiero poseer los átomos del tiempo” (Lispector, 2012, pag. 7).

En Agua Viva, el instante es un tópico fundamental. El libro busca plasmar, en la acción creadora, aquellas emociones, sensaciones e impresiones que emergen del instante, del estar y del ser. Es una creación que no se moldea en busca de lugares u objetivos definidos; más bien, se construye en el devenir, se abre a lo imprevisto y se hace en el acto de contemplar, plasmar y describir. Deja nacer lo que acontece; crea posibilidades, escenarios y mundos. No es una escritura que busca explicar, analizar o utilizar estructuras para generar tramas definidas, sino una escritura que nace de lo que está y se siente y que, en ese acto, crea mundos y posibilidades.

En el libro se decide crear por fuera de las estructuras y categorías existentes, para dar paso a un fluir libre que transita por imágenes, recuerdos, ideas y sensaciones, donde están presentes la ambigüedad y la atemporalidad. Es una escritura que se construye en torno al éxtasis del presente, con sus oscuridades y definiciones, haciendo posible el acto de gracia que desata la libertad de la imaginación.

Una de las frases que más se acentúa en el libro es Atrás del Pensamiento, como referencia a aquella dimensión donde se conectan la percepción, el cuerpo, el inconsciente y el encuentro con el mundo, a través de una exploración y una creación libres, dejando en suspenso el pensamiento sistemático para ir al encuentro de lo que emerge de forma espontánea. Ese permanecer atrás del pensamiento genera una especie de experiencia mística y creadora, que la misma autora considera como una experiencia de gracia sin Dios.

La instalación Atrás del Pensamiento se inspira en esta concepción de la experiencia de contemplación y creación presente en el libro de Clarice Lispector: una experiencia que transita por la ambigüedad, la libertad creadora, el éxtasis y la mutación.

La instalación invita a los espectadores a experimentar y explorar con sus cuerpos, permaneciendo atrás del pensamiento. Es un lugar donde el cuerpo se vuelve material para la creación de trazos, teniendo como telón de fondo un universo en constante movimiento y mutación.

7. Funcionamiento Interactivo

La interacción funciona gracias al uso de Kinect con TouchDesigner. Kinect versión 1 actúa como sensor de movimiento: registra la ubicación del espectador en los ejes X, Y y Z, así como el desplazamiento de las distintas partes de su cuerpo.

La posición en el eje Z indica la proximidad del espectador respecto de la proyección frontal. Esta proximidad modifica las palabras que se visualizan de frente para construir un mensaje y regula el volumen de las voces que el espectador va a escuchar.

Por otro lado, Kinect también realiza el seguimiento de las posiciones en los ejes X e Y del cuello del espectador, de la rodilla izquierda y de las manos izquierda y derecha. Estos elementos modifican la ubicación de las palabras: el cuello, la mano izquierda y la rodilla izquierda ubican las palabras que se visualizan en la pantalla frontal, mientras que las manos izquierda y derecha crean los trazos en la proyección lateral.

8. Recursos Utilizados

Sonidos

Sonido de burbujas: diseñado con Pure Data.

Audios de voces: obtenidos a partir de grabaciones de voz producidas para la instalación y editadas con Reaper.

Sonido de lluvia: obtenido a partir de una grabación propia.

Imágenes

Imagen del universo: imágenes de dominio público puestas a disposición por la NASA.

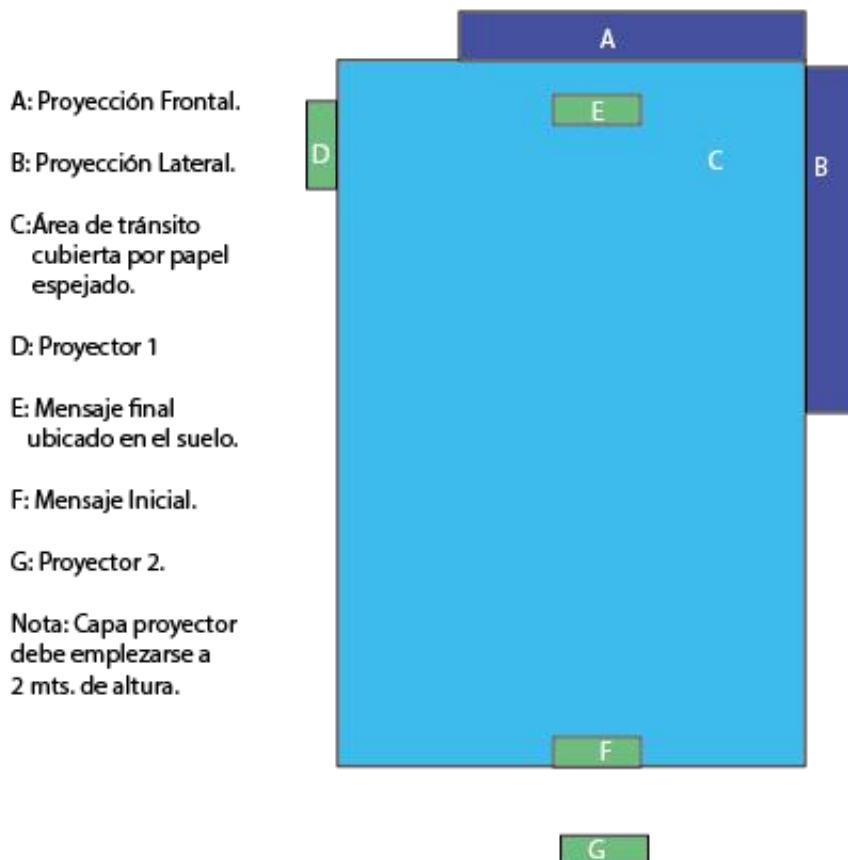
Imagen de árbol: imagen obtenida a partir de la edición de una fotografía de registro propio.

Imagen de agua corriendo: video obtenido de un registro propio.

Textos

Textos de autoría propia, inspirados en el libro Agua Viva, de Clarice Lispector.

9. Anexos

Anexo 2. Texto de los audios

Atrás del Pensamiento.

Atrás del pensamiento un día como hoy no hay nada, soy nada dulce, me fundo en el agua, en las hojas, los sonidos, la vida.

Me fusiono, me instalo en el goce alegre que me permite florecer.

Atrás del pensamiento florezco.

Atrás del pensamiento yacen los sueños

yace mi ser que vacío resplandece

en este coro de la tarde, en este coro limpio, en este coro del que nacen las cosas, los significados, el mundo.

Las mutaciones del ser.

En mi habitan multitud de mundos, soles, constelaciones, latitudes, tonalidades, canciones.

En mi habitan los mundos resplandecientes

y resplandezo en compás tornasolado,

resplandezco en un mundo que orbita y me orbita.

10. Bibliografía

Lispector, C. (2012). Agua viva. Ediciones La Redota.