

Escópica o la especulación del vacío
El Cuerpo, la Percepción y la
Espiritualidad en la Creación Artística
Contemporánea

Minerva H. Trejo

Resumen

Escópica surge de la necesidad de reinterpretar lo que percibimos y generar un diálogo lento con la realidad destacando la percepción como eje central. ¿Por qué soñamos, imaginamos, reproducimos y recordamos como vemos? ¿Cambiaría si hackeamos nuestra mirada? He creado cascos-dispositivos que permiten “ver” de otro modo que transforma nuestra conexión con el entorno. Propongo reevaluar la intuición, el juego y el cuerpo en la transmisión del conocimiento. Aprender a reconocer, a hacer, a vivir juntos, a ser a partir de la especulación del vacío, encontrar metaconceptos a partir de la experimentación corporal y saberes ancestrales.

Palabras clave: percepción, saberes ancestrales, creatividad

Abstract

Scopic arises from the need to reinterpret what we perceive and establish a slow dialogue with reality, emphasizing perception as the central axis. Why do we dream, imagine, reproduce and remember in the way we see? Would it change if we could hack our gaze? I have created helmets-devices that allow us to “see” differently, transforming our connection with the environment. I propose reevaluating intuition, play, and the body in the transmission of knowledge. To learn how to recognize, to create, to live together, and to be, starting from the speculation of emptiness, finding metaconcepts through bodily experimentation and ancestral knowledge.

Key words: perception, ancestral knowledge, creativity

Resumo

Escópica surge da necessidade de reinterpretar o que percebemos e gerar um diálogo lento com a realidade, destacando a percepção como eixo central. ¿Porque sonhamos, imaginamos, reproduzimos e lembramos como vemos? Isso mudaria se hackeássemos nosso olhar? Criei capacetes-dispositivos que nos permitem “ver” de outra forma que transformam a nossa ligação com o meio ambiente. Proponho reavaliar a intuição, o brincar e o corpo na transmissão do conhecimento. Aprender a reconhecer, a fazer, a conviver, a ser a partir da especulação do vazio, a encontrar metaconceitos a partir da experimentação corporal e do conhecimento ancestral.

Palavras-chave: percepção, conhecimento ancestral, criatividade

Escópica o la especulación del vacío. El Cuerpo, la Percepción y la Espiritualidad en la Creación Artística Contemporánea

Por Minerva H. Trejo

bioscenica@gmail.com
<http://bioscenica.mx/>
<http://minerva.org.mx/>
Bioscénica: cuerpo digital y transdisciplina (Mx)

Introducción

La creación artística contemporánea ha experimentado un desbordamiento de fronteras disciplinares, dando paso a la convergencia de nuevas formas de conocimiento y experiencia. En este contexto, el proyecto Escópica o especulaciones del vacío se presenta como una investigación en curso que explora la relación entre el cuerpo, la percepción y la tecnología en la creación de dispositivos escénicos.

Este proyecto busca revalorizar el papel del cuerpo humano en la experiencia contemporánea y cuestionar los límites entre lo biológico y lo afectivo, lo material y lo espiritual.

A partir de obras anteriores como In situ o la reacción humana (1) (2002), U=energía interna (2) (2007) y Empatía (3) (2012), se busca generar una experiencia activa y transformadora en el espectador, en la que éste no sea solo un observador, sino un participante en el proceso creativo y en la conexión con su interior en el aquí y ahora.

Fig. 1 LabCet (Laboratorio de Creación Transdisciplinar) Empatía 7. CENESTESIA / Antropología de las sensaciones

Origen y Evolución de la Investigación

El proyecto tiene como base un corpus de pensamiento que se nutre tanto de una experiencia vivida como de una exploración teórica profunda. Obras como Empatía 5.1.1 (2019), Zea Mays y los otros sentidos (4) (2014), Empatía 5.2.2/ Escópica+Brain Hacking (5) (2020-2023), y Alu*Cine o Cine de Párpados (6)

(2018-2024), representan hitos importantes en la trayectoria del proyecto, su objetivo es investigar cómo el cuerpo y la percepción se interrelacionan con las nuevas tecnologías y las prácticas espirituales. Cada una de estas obras se ha centrado en aspectos inseparables del ser humano: el cuerpo, la mente y “el alma”. Escópica se enfoca en el concepto de "vacío", no como una ausencia, sino como un espacio activo que invita a la reflexión sobre la interconexión de los seres humanos con el cosmos, la energía que circula entre ellos y lo posible. En este sentido, el vacío se convierte en un espacio habitable, donde la percepción se desdobra y se reinicia conectando al espectador con una experiencia más profunda de sí mismo y de su entorno.

El Cuerpo en la Experiencia Humana

Uno de los principales intereses de Escópica es la revalorización del cuerpo en un mundo contemporáneo donde la

mente y la razón a menudo tiene prioridad sobre lo sensorial y lo afectivo. La investigación explora cómo el cuerpo, como vehículo de experiencia, puede convertirse en un medio para acceder a niveles de consciencia que normalmente se consideran inalcanzables. En este contexto, las prácticas de meditación y el uso de dispositivos tecnológicos como cámaras térmicas y otros dispositivos analógicos se presentan como herramientas que permiten explorar las sutilezas y complejidad del cuerpo, sus respuestas afectivas y su conexión con el mundo exterior. El trabajo con la cámara térmica (7), por ejemplo, es una manera de visualizar y comprender la interacción entre la energía biológica del cuerpo y su entorno. Estos dispositivos permiten captar lo que no es visible al ojo humano, pero que sin embargo tiene un impacto directo en nuestra percepción de la realidad. Al integrar lo biológico y lo afectivo, la obra pone en evidencia el diálogo constante entre el cuerpo físico y su resonancia emocional.

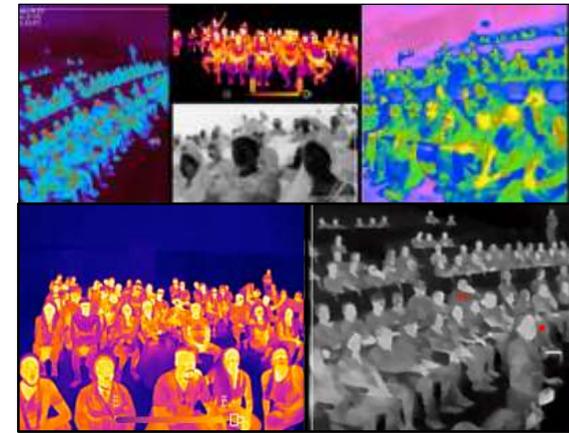

Fig. 2 Investigación en Curso: El Uso de la Cámara Térmica como Dispositivo Emocional en la Percepción Humana

La Intuición, el Juego y la Imaginación
A través de ejercicios que buscan dislocar la mirada y resetear la percepción, Escópica propone una forma de ver el mundo que recupera la intuición, el juego y la imaginación como habilidades esenciales para la experiencia humana. Estas capacidades permiten un acceso a una cognición encarnada, que no se limita a la interpretación racional de los estímulos, sino que involucra una comprensión más profunda, que trasciende los

límites del pensamiento consciente: la inteligencia sensorial.

El uso de la glándula pineal y la interconexión entre los hemisferios cerebrales se convierte en un reto de unificación entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo racional y lo emocional al buscar despertar estas facultades, por lo que se invita al espectador a entrar en un estado de consciencia alterada, que puede abrir puertas a nuevos modos de percibir la realidad (8).

Este enfoque interdisciplinario, pero sobre todo transdisciplinar, que involucra no sólo arte y tecnología, sino también elementos de la ciencia y la espiritualidad, se enmarca dentro de un diálogo más amplio sobre las capacidades humanas para transformar su experiencia a través de la percepción.

Este proceso no es solo estético, sino también transformador a nivel espiritual.

Fig. 3 “Alu*Cine o Cine de Párpados” - Experiencia performática e inmersiva donde el cuerpo del espectador es la pantalla, guiándolo a un viaje interior que suspende la sobreestimulación cotidiana y altera sutilmente los estados de consciencia.

El Vacío: Un Espacio Habitable

El vacío, en este contexto, no es un espacio de carencia, sino un lugar de potencial y transmutación. Escópica propone que el vacío es un espacio habitable que conecta lo material con lo posible, lo físico con lo energético. Al abordar el vacío como un medio para explorar la conexión entre los diferentes niveles de consciencia, la

investigación invita al espectador a reflexionar sobre su propia existencia y su relación con el otro y con el universo. La noción de "vacío" remite a un concepto que ha sido explorado por diversas tradiciones filosóficas y espirituales a lo largo de la historia, desde el vacío cósmico en las cosmogonías antiguas hasta las interpretaciones de la física cuántica en la actualidad. En la propuesta de Escópica, el vacío se convierte en un espacio intermedial, un puente que permite la fluidez de la energía y la consciencia.

“Siguiendo la metáfora de Breton, pasamos de lo maravilloso al misterio. Pasamos de la presencia de Dios en todas las cosas a la ausencia de Dios. Habíamos entendido la poesía como una imagen musical del pensamiento analógico, pero el maravilloso mundo de las correspondencias es en realidad un universo hueco. El ojo de Dios es una órbita vacía y sin fondo. Un ojo sin párpado. Una ausencia. Un silencio. Es la soledad del hombre frente a la

negación y frente a la muerte". Adriana Yañez, *El Nihilismo y la Muerte de Dios*

La Ciencia, la Biología y la Espiritualidad

Un aspecto central de esta investigación es la intersección entre ciencia y espiritualidad. A través de la exploración del cuerpo como un dispositivo biológico y emocional, se plantea la pregunta de cómo la biología se entrelaza con la experiencia subjetiva del alma. ¿Puede la biología proporcionar un marco para comprender la experiencia espiritual? ¿Cómo se relacionan los procesos físicos con la percepción de la realidad?

Este tipo de preguntas abren un diálogo sobre la complejidad de la experiencia humana, un diálogo que no puede ser reducido a la pura materialidad de los procesos biológicos, ni a las abstracciones del imaginario. Al contrario, este proyecto postula que la biología y la percepción son dimensiones entrelazadas que, al ser exploradas juntas, pueden ofrecer una

comprensión más completa de lo que significa ser humano y su conexión con la creación de mundos posibles.

Fig. 4 "Patzoa ñis" Diálogo entre la herencia afectiva y la herencia biológica, pieza realizada para la exposición Mitocondria: Inmersión en el linaje materno

Arte, Empatía y Transformación Espiritual

El arte, en este contexto, se convierte en un dispositivo empático que facilita

la conexión entre los individuos y sus experiencias más profundas. El proceso artístico puede ser visto como un medio para la transformación espiritual, ya que permite al espectador no sólo contemplar una obra, sino también participar en una experiencia compartida que transforma su visión y sensibilidad hacia el mundo.

La comparación entre las prácticas chamánicas y las prácticas creativas contemporáneas no es fortuita. Ambas se centran en la alteración de la percepción y en la búsqueda de una experiencia trascendental que permita acceder a otros niveles de consciencia y, con ello, de conocimiento. En este sentido, el arte actúa como un puente entre el mundo material y el espiritual, entre el cuerpo y la mente, facilitando un proceso de fortalecimiento, transformación y, por qué no, de sanación.

Conclusión

Escópica o especulaciones del vacío es una investigación que busca revalorizar

la experiencia corporal, emocional y espiritual en un mundo cada vez más dominado por lo racional y lo tecnológico como regla del juego. A través de la creación de dispositivos escénicos creados en la colaboración entre diversas disciplinas, el proyecto invita al espectador a explorar la intersección entre el cuerpo, la percepción, la ciencia y la espiritualidad. Esta investigación aspira a generar experiencias transformadoras que no solo cuestionen la naturaleza de la realidad y su contexto hegemónico contemporáneo, sino que también despierten una conciencia más profunda de nuestro lugar en el universo.

Notas

(1) Este trabajo es el resultado de la beca que me fue otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) para generar un proyecto en el año 2003 y 2004, y ha involucrado la asesoría de José Luis García Nava, tutor en el área de Multimedia, así como de los músicos Ricardo Cortés (maestro de La Esmeralda), Ernesto Romero y Eduardo Meléndez (del taller de Audio del Centro Multimedia del Cenart), y de los ingenieros Juan Galindo, Yurián Zerón y Julio Zaldívar (del taller de Diseño de interfaces del Centro Multimedia del Cenart), sin cuya colaboración hubiera sido mucho más complicado alcanzar el resultado que he logrado, en términos de construcción del circuito electrónico y de la fabricación de una interfase amigable al usuario.

(2) Investigación en colaboración del Ing. Alicia Esponda Cascajares.

(3) Creada en colaboración con Myriam Beutelspacher Alcántar y la composición sonora en Live Coding generativo de Ernesto Romero Mariscal Guasp.

(4) Creada en colaboración con Héctor Cruz para la exposición “Sin Origen Sin Semilla” curada por la Dra. María Antonia González Valerio y la Mtra. Liliana Quintero Álvarez Icaza en el MACO, Oaxaca.

(5) Creada en colaboración con Eurídice Navarro y Héctor Ugalde.

(6) Forma parte del proyecto Empatía 7. CENESTESIA / Antropología de las sensaciones, apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura, en su vertiente de México en Escena Grupos Artísticos (MEGA), a desarrollarse a lo largo de 2024.

(7) Investigación en curso en colaboración con Héctor Ugalde.

(8) Visión extraocular – utilizada por el Dr. Carlos de León y el Dr. Jacobo Grinberg y diferentes prácticas chamánicas. Investigación en curso con el Dr. Sergio Soto.

Referencias

Ascott, Roy (2007) El web Chamánico. Arte y conciencia emergente <<https://es.scribd.com/document/202404/Arte-y-conciencia-emergente>>

Boff, Leonardo (2011) Ecología: grito de la Tierra, grito del pobre, España, Trotta

Derrida, Jacques, (1978) Writing and Difference. University of Chicago Press.
Bateson, Gregory, 1972, Steps to an Ecology of Mind. University of Chicago Press.

Goethe, Johann Wolfgang Von, 1810 (2009) Teoría de los colores, De Weerdt, Sarah, 2009, Gree Energy Branches Out, The University of Washington Alumni Magazine (en línea), Columns Magazine

December

<http://www.washington.edu/alumni/columns/deco9/findings-green.html>, consulta 2: 24 de octubre 2010.

Haraway, Donna (2016) Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Duke

Merleau-Ponty, Maurice (2012) Phenomenology of Perception Routledge.

Rifkin, Jeremy (2009) La Civilización empática, España, Paidós