

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

EL OCASO DE LA MENTE Y EL ALBA DEL ABSTRACTO

ENSAYO AUDIOVISUAL

Jose Luis Cuenca Moncada
jocue1@epsg.upv.es

NOMBRE Y APELLIDOS

José Luis Cuenca Moncada

TÍTULO DEL TRABAJO

EL OCASO DE LA MENTE Y EL ALBA DEL ABSTRACTO

SINOPSIS. BREVE DESCRIPCIÓN

El ocaso de la mente y el alba del abstracto es un proyecto de video ensayo para la asignatura de Ensayo Audiovisual. El proyecto consiste en una pieza audiovisual de corta duración en la que se utilizó la técnica del found footage o metraje encontrado. En esta se retrata de manera reflexiva la evolución de la forma de pensar, buscando representar un proceso de transformación por medio de la visualidad de las imágenes en superposición. En el video apreciamos como se inicia el recorrido con imágenes que, en busca de la estética, llegan al punto de la abstracción, resultado de las mezcla de imágenes que tienen un arco representativo común.

Dentro del proceso de conceptualización se da uso de una narrativa codificada que, con ayuda visual, trata de representar de manera simbólica aspectos de la reflexión, una reflexión cargada de un lenguaje más poético en la que entre sus rimas se busca dar solvencia a la evolución, al cambio y a la búsqueda de un nuevo conocimiento, que está cifrada por medio de pasajes textuales que hacen referencia a la Divina Comedia¹, donde se hace alusión al viaje narrado, en su búsqueda de Beatriz. Allí se hace una analogía de este viaje con la búsqueda del ideal del conocimiento en las Bellas Artes, en la que se representa a Beatriz como el conocimiento y a Virgilio con el sol, haciendo referencia a la sabiduría de las personas que nos encontramos en el camino de la vida. El artista toma el papel de Dante como representación del ser: una fuente a medio llenar que busca completarse con conocimiento.

En la parte visual se busca representar elementos de manera en que: en la primera parte, *caminar por senderos de tierra y cemento*, se hace referencia a las ciencias y las artes donde cada una son de naturaleza distinta pero hacen el mismo soporte para las personas que

---

¹ Alighieri, D. (1811). La Divina comedia.

buscan un conocimiento y posteriormente a las sinapsis e ideas, estas son representadas por las luces y por las bombillas (existen varias en el videos pero hacen alusión a la idea) respectivamente.

En la segunda parte, *Imaginar pero no crear*, se hace referencia a la imágenes mentales que de forma abstracta llegan a la mente pero tienen un nivel de complejidad para ser creadas ya sea por el desconocimiento en el uso de una herramienta o algún elemento para poder para poder darle vida. Una instalación interactiva en la que primordialmente se hace uso de sensores o elementos cualquiera si no se tiene el debido conocimiento del elemento se hará imposible darle vida a lo imaginado. Posteriormente se hace referencia al cuaderno amarillo, en donde los elementos que tenemos a mano para tomar apuntes o anotaciones de las ideas que llegan en el momento menos pensado, aunque el artista se refiera a esto de manera más personal, el cuaderno mencionado lleva con el cerca de 3 años, entre sus hoja se encuentran plasmadas distintas etapas de la vida de este.

En la tercera parte, *Rabia, Rabia ante la agonía de la luz*, se hace referencia al poema de Thomas Dylan Do not go gentle into that Good night², que se percibe desde el artista como la carga personal que busca representar, pero de manera opuesta, ya que en el poema se hace referencia a la oscuridad como un camino de vida a la que corremos sin darnos cuenta, en la pieza audiovisual se hace referencia a la luz como camino de vida. Posteriormente se menciona a Cooper³ y Al aventurero poeta (Dante) personaje de las cinta cinematografía y personaje principal de la Divina Comedia, que aunque tuvieron finales distintos da cuenta del largo viaje que estuvieron estos dispuestos a afrontar en búsqueda de un futuro.

En la cuarta parte, *Líneas, puntos, marcas, esbozos*, se hace referencia a ideas básicas de iniciar a crear, la manera de transformar las idea en un primer visionado, una muestra en forma de bosquejos de las ideas. Posteriormente hace referencia a una obra esquivia que muestra lo difícil del proceso de creación con un temática especifica en la que el albedrio de poder elegir las ideas se corta. A su vez, el artista, con sus palabras busca demostrar esa frustración en la que las ideas claras y concretas en un momento se desaparecen, y se vuelve a tener la pizarra en blanco.

---

² Thomas, D. (1947). Do not go gentle into that good night. <https://www.poets.org/poetsorg/poem/do-not-go-gentle-good-night>. (Consultado:30/03/2019)

³ Nolan, C. (2014). Insterstellar [cinta cinematográfica]. EEUU/UK/CANADA. Paramount Picture, Warner Bros., Legendary Entertainment. https://www.imdb.com/title/tt0816692/?ref =nv_sr_1

En la quinta parte, *Oh Beatriz, para que el genio le fuiste esquiva*, se hace referencia a Beatriz como luz de conocimiento. Posteriormente hace preguntas, *Como te verás?, Brillarás?*, que se realiza así mismo, donde busca imaginar un posible respuesta de lo que anhela, pregunta que genera esa inquietud que incentiva a investigar en los caminos del conocimiento.

En la sexta parte, *Pero es el destino del hombre, el solitario caminar*, se hace referencia a la mortalidad del ser, en la que se cuestiona al sentir de cómo sus compañeros y amigos van quedando rezagados o el simple hecho de cambiar de rumbo en la senda del conocimiento en la que todo es nuevo y sobre todo cuando se siente en un nuevo destino. Posteriormente hace referencia como el maestro del genio, sabio que hasta nuestros días su conocimiento sigue siendo utilizado el día de hoy, donde le pregunta de cómo poder sobrevivir hasta llegar hasta un conocimiento que ligeramente lo pueda igualar.

Y finalmente, en la última parte, *Beatriz, espero tu pronta llegada para ver el alba*, se hace referencia a la paciencia y constancia que debe tener todo ser humano para llegar a su destino, y lanza un desafío a los problemas, inquietudes que aparecerán en el día a día.

EL OCASO DE LA MENTE Y EL ALBA DEL ABSTRACTO

Caminar por senderos de tierra y cemento
En búsqueda de un sendero de un nuevo proceder,
Que errante por los caminos del saber,
En las que divague en búsqueda,
En donde poder expresar las sinapsis,
Las explosiones de ideas, que no se logran concretar.

Imaginar pero no crear,
Frustrante sigilo,
De no poder sosegar
Las ideas que llenan
descritos en ti, mi pequeño cuaderno amarillo
Que me acompaña, tu inseparable amigo,
Testigo eres de las creaciones y anotaciones,
De ideas aun sin concluir.

Rabia, Rabia ante la agonía de la luz
Como cita Cooper en su interminable viaje,
Así como el aventurero poeta que llevo a recorrer
Todo por llegar a su amada, que algunos
La hemos cambiado por conocimiento.

Tortuoso y largos son los senderos que esperan por transitar,
Como las leves marcas que se sientan sobre el papel,
Sin dejar las huellas de las ideas que pronto pasaran
A ser modificado, así como todo por la búsqueda
De un mejor destino.

Tortuoso y largos son los senderos que esperan por transitar,
Como las leves marcas que se sientan sobre el papel,
Sin dejar las huellas de las ideas que pronto pasaran
A ser modificado, así como todo por la búsqueda
De un mejor destino.

Líneas, puntos, marcas, esbozos
Que se encuentran en ti,
Los designios de pensamientos
Que marcar las palmas de mi mano
Para poder crear, a ti obra, que te has hecha esquivo,
Que desde aquí, sentado en medio de la vegetación,
Busco esa idea, Oh, divina Beatriz, aparece.

Tú, Beatriz, que para el genio
Le fuiste esquivo, que por ti
Se es capaz de sufrir las penurias
De una larga soledad.
Como te verás?, Brillaras?,
O solo eres inalcanzable...

Pero es el destino del hombre,
El solitario caminar...
O buscar un ferviente acompañante,
Tú, Virgilio, que con tu sabiduría iluminas.
El sendero del genio, te pregunto, tú que has
Cumplido tu destino como hombre
Y que aun sigues iluminando con tu sensatez,
Como el sol, que aunque se ponga en sus ocasos,
Siempre habrá un alba que nos ilumina.

Beatriz, espero tu pronta llegada para ver el alba,
Y los desafíos que con el nuevo día han de llegar.

PROCESO DEL TRABAJO. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y VISUAL

El ocaso de la mente y el alba del abstracto	Imágenes	Formas	
		Color	
		Velocidad	
	Audio	Velocidad	
		Ritmo	Repetición Voz en Off

DATOS ESPECIFICOS

NOMBRE: El ocaso de la mente y el alba del abstracto_JOSE CuENCA.mov
FORMATO: . Mov
CODEC: Animation
BPS: 24 fps
DURACIÓN: 03'19''
AUDIO: Stereo
KBPS: 48.000 MHz
BIT DEPTH: 16 bits
TAMAÑO: 9,09 GB
ENLACE: <https://www.youtube.com/watch?v=15Gfum44N4U>

CASOS DE ESTUDIO

Superposición

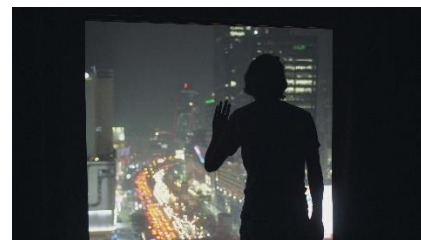
Fig. 1.- 01'08"

Repetición

Fig. 1.- 01'49"

Ralentización

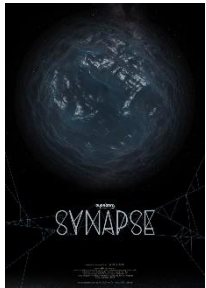

Fig. 3.- 02'35"

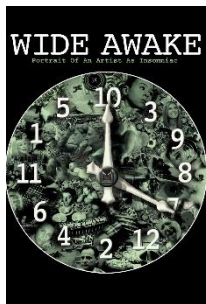

REFERENCIAS DE MATERIAL APROPIADO Y BIBLIOGRÁFICAS

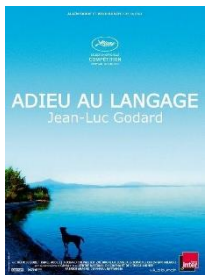

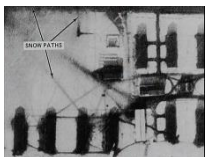
Eyesberg Studio. (2016). Synapse, an AV Fulldome Show [imagen].
Recuperado de: <https://eyesbergstudio.com/2016/04/06/synapse/>

Berliner, A. (2006). Wide awake.[imagen].
Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=IBr5pe6W6ho>

Godard, J.L. (2014). Adieu au langage.[imagen].
Recuperado de: <https://www.filmaffinity.com/es/film595509.html>

Farocki, H. (1989). Bilder der Welt und Inschrift des Krieges.[captura de pantalla].
Recuperado de: <https://www.filmaffinity.com/es/film595509.html>

REFERENCIAS DE MATERIAL APROPIADO Y BIBLIOGRÁFICAS

Orígenes de Imágenes:

Material de elaboración propia.

<https://www.pexels.com/videos/> LICENCIA: Creative Commons 3.0 [Pexels License](#)

<https://www.videvo.net/> LICENCIA: Creative Commons 3.0 [Videvo Attribution License](#)

Música:

Glass, P., De Ruiter, A., & Reisman, M. (1983). Koyaanisqatsi: original soundtrack from the film: Ko-Yaa-Nis-Katsi (From the Hopi language) 1.- Crazy Life. 2. Life in Turmoil. 3. Life Disintegrating. 4. Life out of Balance. 5. A State of Life That Calls for Another Way of Living. Island. Arreglos y Masterización. Jose Luis Cuenca Moncada

Bibliografía:

ap Siôn, P., Evans, T., & Evans, T. (2007). Parallel Symmetries? Exploring Relationships between Minimalist Music and Multimedia Forms. *Sound and Music in Film and Visual Media*, 671-691.

Arfuch, L. (2006). Las subjetividades en la era de la imagen: de la responsabilidad de la mirada. *Educación la mirada: políticas y pedagogías de la imagen*, pp. 75-84.

Deleuze, G. (1987). Cine-1 La imagen-movimiento, y Cine-2: La imagen-tiempo. Edt. Paidós.

Duarte, G.A. (2019). Fractus, fracta, fractum. La indeterminación de la imagen y su relación con el acto narrativo en la era digital. *Razón Crítica*, Vol.6, pp. 19-32.

Murch, W. (2003). En el momento del parpadeo. Edt. Ocho y Medio.

Rubio Alcover, A. (2006). La postproducción cinematográfica en la era digital: efectos expresivos y narrativos. Tesis Doctoral, Universidad Jaime I, Madrid, España.

Stephens, G. (2010). Koyaanisqatsi and the visual narrative of environmental film. *Screening the Past*, Vol. 28.

Tejeda, C. (2008). Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas. Ensayos Arte Cátedra, Madrid.