

Duino: primera elegía con bruma del norte ante el mundo interpretado I.

EL MUNDO REAL NO PUEDE SATISFACER LOS ANHELOS DEL ESPIRITU

EL GRAN MISTERIO DE ESE EXTRAÑO FENÓMENO
AL QUE LLAMAMOS FOTOGRAFÍA

FOT. (8ª ed.). ISSN: 2709-0507. Noviembre 2022. Vol. 5 núm. 2. pp. 116 - 129.

Gerardo Montiel Klint

Artista visual mexicano.

Diseñador Industrial por la Universidad Iberoamericana
y miembro del Sistema Nacional de Creadores de México.

gerardo@klintandphoto.com

Deshielo II.

*«Creo que la fotografía es la más grandiosa máquina altera-mentes,
que impacta en las personas».*

Thomas Ruff.

Documental: THOMAS RUFF / photographs 1979-2011

Institut für Kunstdokumentation, 2020.

*Weltschmerz (concepto literario) es un término alemán usado para expresar la sensación que
una persona experimenta al entender que el mundo físico real nunca podrá equipararse al
mundo deseado como uno lo imagina.*

Recibido: 22 de septiembre de 2022 / Aceptado: 28 de octubre de 2022

Como creador de imágenes he entendido a la fotografía lejos de una actividad que registra, captura y trabaja con luz, como generalmente se concibe el medio y soporte fotográfico. Para mí la fotografía es un terreno para trabajar metafóricamente, desde y con la sombra. La sombra del inconsciente, donde habita lo oculto, lo que debe indagarse, para que este se manifieste y salga a flote para nutrirse. Ahí donde radica nuestro verdadero yo a mi parecer. Construyo imágenes con una metodología desde una postura que se estructura en diferentes aproximaciones, sus entrecruzamientos y conceptos, los cuales van mutando dependiendo de mi interés y de la serie/ciclo en la que este trabajado, y sobre todo de la autoreferencialidad.

Un ejemplo de cómo realizo este entrecruzamiento de exploraciones y conceptos es la serie *Primeros Apuntes para una Teoría del Infierno*, que inicié en 2009. Viajé sistemáticamente por casi todo el territorio mexicano trazando rutas específicas. Búsqueda de una posible cosmogonía de identidad nacional a través del paisaje y la puesta en escena en estudio. Vinculado con el desastre y la tragedia como parte de la cotidianidad, pero al mismo tiempo como un punto de partida hacia la renovación y búsqueda del sentido del ser.

Para mí esta serie es el caldo de cultivo y pretexto para mezclar y entrecruzar lo siguiente:

- 1) Mi particular homenaje a la novela *Farabeuf o la crónica de un instante* de Salvador Elizondo. El detonante, una imagen fotográfica de una ejecución pública en China, que decanta en una narrativa que profundiza en la mirada interior, la adivinación, la realidad contradictoria y la esencia oculta de las historias.
- 2) La fascinación nacional mexicana por la difusión mediática y consumo masivo de nota roja derivada de ejecuciones del narcotráfico y demás hechos violentos en aquellos años terribles del Calderonato en el país. Que a mi parecer tiene puntos de contacto y trastrocamientos atávicos con las prácticas de sacrificio del mundo prehispánico.
- 3) El concepto de fetichismo sustractivo. Submundo oscuro que busca la erotización a

partir de la auto-amputación, cirugías cosméticas que sustraen partes del cuerpo, y prácticas sexuales fetichistas con amputados.

4) La metáfora de la enfermedad cutánea o sudoración de sangre como una repercusión sintomática de una sociedad en descomposición. Así como los personajes de *El Bosco* supuraban, al tener una moral reprobable para la época.

5) Imaginación Activa. El, hasta hace poco, mítico y recién editado por primera vez *Libro Rojo*, de Carl G. Jung fue producto de una técnica que el mismo Jung denominó como: Imaginación Activa. Método para establecer un diálogo activo en estado de vigilia con lo inconsciente. Consiste en centrar la atención en una imagen, proveniente de un sueño, por ejemplo. Se le interroga acerca de su origen como si se tratara de otra persona. Para Jung esto provoca una interrupción temporal del control yoico y, por ende, una inmersión en lo inconsciente. Con esta técnica recogió ilustraciones minuciosamente detalladas que volcó en su bitácora personal el *Libro Rojo* (Rotes Buch). Después razonaba al analizarlas y escribía acerca de esto en su *Libro Negro* (Schwarzes Buch). Esta técnica me parecía fascinante para ponerla en práctica y poder explorar la intuición sin necesidad de la razón.

6) Lo imborrable. ¿Qué sucede cuando se quiere mostrar lo innombrable y esto se convierte en imborrable? Esto es muy común en la fotografía espontánea de sucesos violentos, asesinatos, accidentes o cadáveres en los ojos de testigos que hacen un registro fotográfico. Estas imágenes perturbadoras e hipnóticas a mi parecer, se transforman en lo que denomino imagen imborrable. Queda alojada ahí, en la memoria, por siempre. Lo imborrable se enquistaba en ti, te acompaña y se nutre de ti. Es capaz de afectarte como individuo, como ser y de desafiar los límites de la imaginación. Es un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. El bucle infinito de lo imborrable.

7) El deseo y lo performático. Hasta hace no muy poco, yo intuía que mi trabajo tenía una carga sexual implícita, pero que esta era una derivación de otros factores, por lo tanto, su

naturaleza sexual era más latente que asumida abiertamente. Ahora me es significativo abordar el deseo, desde la pulsión sexual de una manera abierta, frontal y más visceral... desde el impulso irracional, el impulso de vida, el impulso del placer, pero sin suprimir el dolor como lo ejercería un hedonista. Necesitaba en ese proceso alejarme de los convencionalismos morales, o formalismos estéticos del erotismo en la fotografía dentro de lo que establece el género llamado desnudo artístico fotográfico, el cual verdaderamente me molesta y repele. Por estar lleno de clichés acartonados y sistematizados que están, a mi parecer, muy lejos de ese impulso primario que es el deseo sexual. Es decir que por primera vez tenía la necesidad de indagar en la imagen sobre el impulso sexual real de vida... que se contrapone a lo que había abordado durante muchos años, que es el impulso de muerte.

8) El Cuerpo humano destruido. El artista y teórico suizo de la imagen Thomas Hirschhorn escribió el texto ¿Por qué es importante –hoy en día– mostrar y mirar imágenes de cuerpos humanos destruidos? En este texto llaman mi atención dos puntos centrales de su postura: El síndrome de la víctima, comprender que el acto inconmensurable al ver un cuerpo destruido no es el observar, si no el comprender que eso sucedió; Distanciación por la hiper-sensibilidad, el no mirar un cuerpo destruido permite conservar una distancia cómoda, narcisista y exclusiva, tomada por aquellos que no se confrontan con –sus propios ojos– a la dimensión inconmensurable de la realidad.

FINLANDIA Y CAUDAL. APUNTES PERSONALES COMO LEITMOTIV

La naturaleza no solo se manifiesta por sí misma. Su representación ante el mundo racional permite situarse fuera de uno mismo para intentar satisfacer los anhelos del espíritu. ¿Cómo asir la cadencia en la marejada de las tormentas interiores? ¿Cómo asomarse y después arrojar libremente a la naturaleza psicológica? El instante como acontecimiento. Entonces experimentar el subjetivo tiempo interno.

Capacidad de cuestionar el sentido de la propia práctica fotográfica/filosófica. Reconocer los gatillos conceptuales, ubicar las fuentes de donde brota el cardumen de ideas. La dispersión como un síntoma. Diálogo interno a manera de voz en *off*. Libre asociación como práctica y hábito en un rizoma que crece indefinidamente. Cala profunda hacia el insondable inconsciente individual. Intentando punzar y dialogar con el inconsciente colectivo y arquetipos ancestrales. La relevancia del contexto histórico, social y político. Preocupaciones filosóficas, estéticas, psicológicas, éticas, afectivas, teóricas o conceptuales, entre otras. Terreno para cruzar posibles trazos de rutas de exploración. La fotografía como discurso, para manifestar lo que se piensa, para esbozar un tratado de emociones, para existir. La fotografía como una herramienta de autoexploración, y al mismo tiempo la certeza de lo que es incapaz de resolver el cauce de la historia. Ese extraño fenómeno que llamamos fotografía.

LO PREMONITORIO COMO INTRODUCCIÓN AL FLUIR DEL CAUDAL. LA INTUICIÓN.

«FINLANDIA; es el fin de la tierra, el fin del recorrido desde ese extraño fenómeno que llamamos fotografía». Fue el ciclo/serie fotográfica que comencé en 2018 y terminé en 2021, en ese ciclo entrecrucé varios elementos:

- 1) La imaginación activa y los arquetipos de Carl G. Jung. Lo incognoscible, aquello que está mas allá del lenguaje hablado o escrito.
- 2) La libertad subjetiva del movimiento literario romántico alemán *"Sturm und Drang"* (Tormenta e ímpetu) como rechazo al mundo racional.
- 3) Indagar en el término alquímico: *Opus Magnum* o la *Gran Obra*, donde la creación como narrativa se sustenta desde el simbolismo y la metáfora para transformar al individuo filosóficamente. Transmutar el inconsciente hacia un ser transformado y consciente de su individuación. Convertir el plomo en oro alquímico. Metáfora de la transmutación personal y espiritual del ser. Introyección y proyección psicoanalítica. Desde la negrura de la nada ese plomo alquímico solo se transforma en oro

mediante el trabajo introspectivo. Espiritualidad e individuación del ser. El alquimista es quien metafóricamente deja de estar vendado de los ojos para observarse interiormente y ver el mundo exterior desde un plano metafísico. Filosofía primera de la piedra filosofal.

4) La geografía simbólica como mapa mental. Uso de lugares como concepto y no como punto geográfico. Isla= aislamiento. Península= exploración. Océano= lo que subyace y es desconocido.

5) Incorporar la música fue una de las bases del proyecto. El tono, ritmo y maquetación derivaron de piezas musicales como pretexto para evocar extremos emocionales que solo suceden con la disciplina de la música. En específico me basé en las piezas musicales: *Finlandia*, de Jean Sibelius y *El funeral de Sigfrido*, de Richard Wagner. Por primera vez dejé las referencias literarias o pictóricas como mis referencias conceptuales.

Mi intención con **FINLANDIA** fue muy clara. Explorar desde procesos creativos como nunca lo había realizado. Desaprender. Eliminar los que eran ya hábitos rutinarios y comprobados de creación. Simbólicamente como un fénix alquímico reencarnar creativamente en vida. Soltar todas las certezas aprendidas y aprehendidas desde que inicié en 1995 con la fotografía. Como territorio de autoexploración psicológica siendo la columna vertebral desde que inicié: fotografía e inconsciente. Transformarme como creador en el proceso. Dejar de ser el creador fotográfico que era antes de iniciar la serie/ciclo fotográfico que titulé: **"FINLANDIA: El fin de la tierra, el fin del recorrido desde ese extraño fenómeno que llamamos fotografía"**. El fin era un principio. Certeza era lo único que no existía. Era entonces el fin del recorrido, el fin del territorio conocido, una despedida. Trazando una ruta de exploración y búsqueda simbólica hacia un nuevo puerto desconocido. Sin siquiera saber si existía un puerto de arribo. Transmutación. Lo increado. Inconsciente como terreno materno de los símbolos según Jung. Como creador y como ser. Indagando en arquetipos universales, permitiendo que se manifestaran en imagen fotográfica como nunca antes había realizado. Es la serie/ciclo fotográfico más

prolífico que he realizado como creador hasta ahora. Puedo decir que **FINLANDIA** es mi propia piedra filosofal como lo fue en su momento ese quiebre que transformó alquimistas, filósofos, artistas, creadores o pensadores como Jung o Nietzsche. No solo cambió mi manera de entender, realizar y concebir la imagen fotográfica, también mi manera de abordarla, ya que empecé a indagar en el sonido, grabándolo en sitio (*field recording*) y transformándolo en el laboratorio digital con la intención de exhibirlos juntos: fotografía y sonido. El acto de escuchar con los ojos, de mirar con los oídos.

Carl Gustav Jung sostenía que los sueños y visiones individuales son proyecciones de contenidos psíquicos que pertenecen a un inconsciente colectivo. Conocidas como: visiones chamánicas, revelaciones, premoniciones, profecías, adivinaciones, entre otros términos a partir de la cultura que las experimenta y asimila colectivamente. De este material psíquico se han construido mitos, leyendas, creencias e incluso religiones universales. Fé y escepticismo en una balanza difícil de comprobar científicamente, pero que suceden en el mundo espiritual inexplicablemente.

La COVID-19 fue el fin del mundo, el fin del camino como lo conocíamos. Esta tragedia global y emergencia sanitaria ha sido también definida como el inicio simbólico del s. XXI. Filósofos mediáticos globales como Slavoj Žižek (Eslovenia), Byung-Chul Han (Corea del Sur-Alemania), así como teóricos/críticos de arte como Fernando Castro Flórez (España) identifican a esta pandemia que estremeció al mundo como un punto de no retorno. Un no retorno hacia una nueva realidad filosófica, ideológica y estética. La tragedia de muertes masivas, noticias falsas, teorías de conspiración, explosiones de racismo, presión ideológica, escalada de angustia y depresión clínica, violencia intrafamiliar. Un momento histórico que nos marca. Cuarentena masiva en la era tecnológica más avanzada e interconectada en la humanidad. Se detuvo todo, menos nuestras propias fragilidades psicológicas, biológicas y nuestra vulnerabilidad como especie.

Demasiadas casualidades para no asirlo como una piedra filosofal personal. Finlandia,

el fin de la tierra, el fin del recorrido desde ese extraño fenómeno llamado fotografía, serie/ciclo que inicié en 2018 y terminé en 2021. Una revelación chamánica, premonición arquetípica, que debe seguir un caudal creativo. Un paréntesis en vida de inflexión, punto de quiebre. Concordancia con lo que he trabajado desde 1995: el subconsciente en la fotografía. El conflicto psíquico constituido en el ser humano como sinónimo de humanidad y universalidad. El conflicto del deseo, sistemas, instancias, pulsiones, finitud, lo prohibido y deseos contrarios confrontando la propia condición humana.

Es a partir de todo lo anterior, que nombro mi proceso lúdicamente como premonitorio, donde emerge como necesidad el continuar a manera de una tetralogía con lo que ahora entiendo comenzó con el ciclo/serie de **"FINLANDIA: es el fin de la tierra, el fin del recorrido desde ese extraño fenómeno que llamamos fotografía"**. (Más de 450 fotografías, horas de grabaciones en audio de paisajes sonoros y cineminutos como creaciones finales entre: 2018-2021).

Para el ser transmutado, continua ahora **CAUDAL**: En las corrientes eternas, premonitorias yace con su estruendo el segundo acto (el mundo real no puede satisfacer los anhelos del espíritu. Gran misterio: la superficie de ese extraño fenómeno llamado fotografía es atravesado por tiempos indeterminados).

Mi intención para continuar con el concepto de gran obra alquímica, es realizar una tetralogía de largo aliento. El esquema e inspiración se basa en:

a. La ópera épica de Richard Wagner: *"El anillo de los Nibelungos"*. Dividida en 4 dramas escritos por Wagner durante veintiséis años, basándose en la mitología germana y sagas islandesas. Grabación completa: Wagner, Der Ring des Nibelungen por la Berliner Philharmoniker (14:59:05 hrs).

b. Las seis novelas autobiográficas divididas como un continuo en: *"Mi Lucha"* del escritor

noruego Karl Ove Knausgård (2009-2011) para un total de 3.500 páginas.

c. *"En busca del tiempo perdido"*, obra cumbre literaria del s. XX como un relato de vida del escritor francés Marcel Proust.

UNA TETRALOGÍA COMO PROYECTO DE VIDA DE LARGO ALIENTO. (OPUS MAGNUM/GRAN OBRA ALQUÍMICA)

El basamento para construir, por el momento, una tetralogía la proyecto desde un encadenamiento intelectual y evolutivo del inconsciente hacia el consciente desde pensadores y filósofos de la siguiente manera:

Primer acto (2018-2021): **"FINLANDIA: es el fin de la tierra, el fin del recorrido desde ese extraño fenómeno que llamamos fotografía"**.

Marco conceptual y referencias:

Carl G. Jung, Sibelius, Wagner. Gran obra alquímica, imaginación activa/, arquetipos, transmutación del ser, lo increado, inconsciente colectivo, estados emocionales provocados por la música, la geografía simbólica y el paisaje psicológico como representación fotográfica del inconsciente.

Segundo acto (2022-2026): **CAUDAL: En las corrientes eternas premonitorias, yace con su estruendo el segundo acto.**

El mundo real no puede satisfacer los anhelos del espíritu. Gran misterio: la superficie de ese extraño fenómeno llamado fotografía es atravesado por tiempos indeterminados.

Marco conceptual y referencias:

Arthur Schopenhauer, El arte como espejo del mundo, Sobre la voluntad en la naturaleza, Existencia en contemplación, Gran ojo del mundo, La visión y los colores, metafísica, lo espiritual como fuerza que habita al sujeto y lo desborda.

Tercer acto (2027-?): Sin título por el momento.

Marco conceptual y referencias:

Frederich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia.

Cuarto acto (?): Sin título por el momento.

Marco conceptual y referencias:

Sigmund Freud, Franz Kafka, Carta al padre de Kafka, Hanna Arendt, Hombres en tiempo de oscuridad.

En esta tetralogía todos los actos se irán entrelazando respondiendo a la idea de Opus Magnum, Gran Obra Alquímica. **FINLANDIA** hereda varias de sus características a este nuevo segundo acto que es **CAUDAL**. Un linaje, saga o proyección mitológica propia: la geografía simbólica, imaginación activa jungiana, el recorrido del ser hacia el sentido de la vida, hermenéutica, uso de sonido para escuchar con los ojos. Grabar sonido para después alterarlo con síntesis granular: *soundscapes*. Diseño sonoro como eco del inconsciente que serán parte fundamental de la instalación cuando realice exposiciones. Esta tetralogía tendrá sus

pasajes desde una cosmogonía propia. Pero intentando ser universal, comunicándose desde el inconsciente personal hacia un inconsciente colectivo y arquetípico, desde el conflicto de lo que ha implicado el sentido del ser y la existencia en el plano filosófico. (Jung, Schopenhauer, Nietzsche, Arendt, entre otros).

Nota alquímica y psicoanalítica al margen.

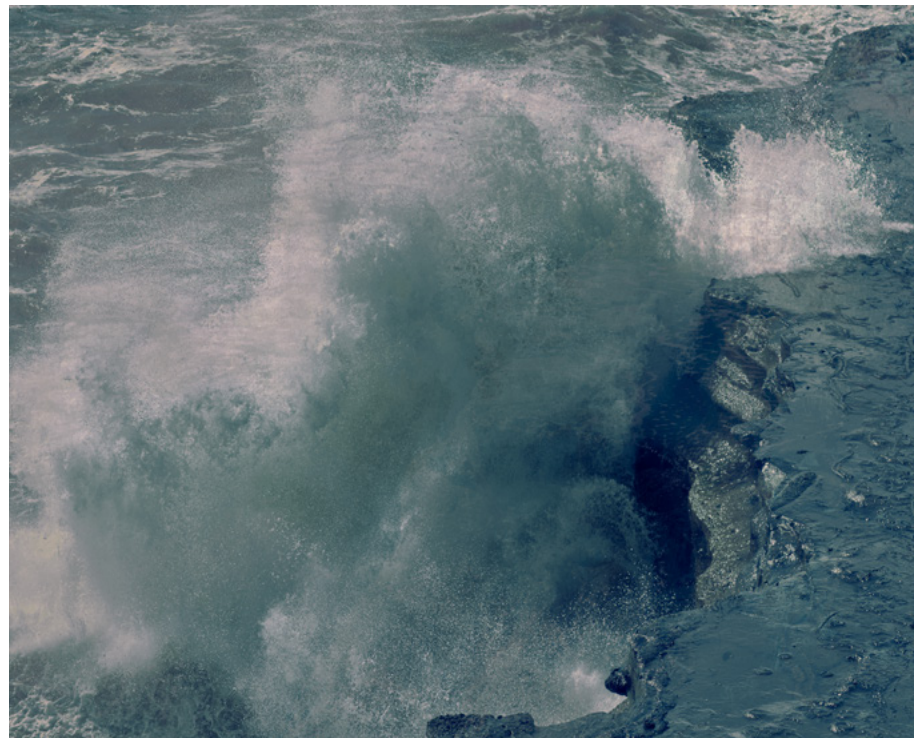
Yo mismo, Gerardo Montiel Klint soy un crisol de fuerzas, de identidad y de contextos opuestos. Una suma de sagas familiares y exilios, arribando a México, que ya fue llamado "hogar", con raíces alemanas/austriacas/francesas (de ahí el pretexto de usar la filosofía de pensadores alemanes/austriacos (razón) y la raíz de mi genealogía misteriosa, telúrica, mágica, incomprensible, racionalmente construida desde creencias paganas, lejana e indígena, con origen Tlaxcalteca (intuición/perseverancia/lucha). Un ojo abierto al universo exterior. Un ojo cerrado atendiendo al universo interior. ●

Duino: segunda elegía con tormenta de nieve del norte ante el mundo interpretado IV.

Weltschmerz: el mundo real no puede satisfacer los anhelos del espíritu VIII.

Primera ola: la inmersión en el mundo, el estado más puro II.

Descubrir lo racional X.

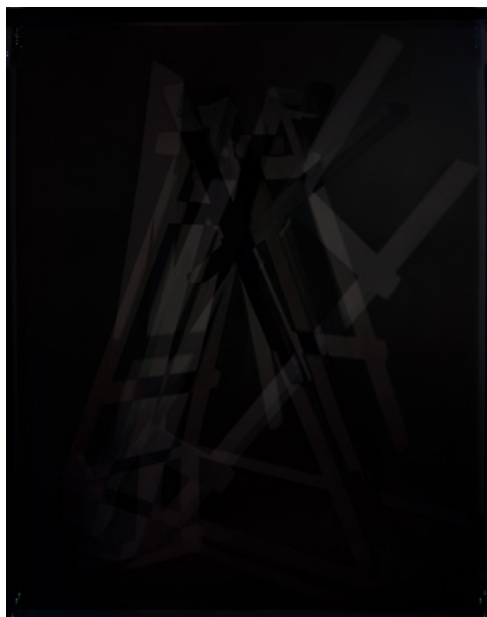
Hüzün: el oscuro sentimiento que experimentamos colectivamente I.

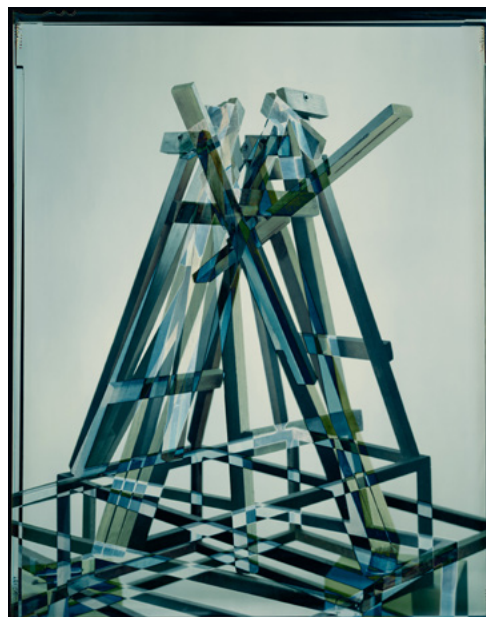
Batalla psíquica: mientras el limbo ruge II.

Zeichnung: la naturaleza se manifiesta tal y como es; mis bosques invernales II.

Configurador de orillas X.

Horizonte hipotético Boreal II.

Mas roja que la sangre.

El ser transmutado entiende la futilidad de los objetos VI.

Las ánimas.

