

RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN -RAI-

SHIBARI EL ARTE A TRAVÉS DE LAS CUERDAS*

CASTRO GALINDO, Luisa Fernanda**

PALABRAS CLAVE

Diseño Gráfico; Semiótica; Iconografía; Shibari

DESCRIPCIÓN

El presente proyecto de investigación se titula “Shibari el arte a través de las cuerdas” el cual se desarrolló mediante la identificación semiótica e iconográfica de los elementos físicos del Shibari, de tal manera se tuvieron en cuenta los conceptos básicos del mismo entre ellos los más relevantes como son la cuerda y el nudo los cuales permitieron un enfoque de comunicación visual con la relación de estos conceptos (semiótica e iconografía); considerando el contexto en el que se relacionan la técnica y el conocimiento llevan a cabo una uniformidad visual generada por una amplia estética de las formas y figuras que se representan en el arte Shibari.

FUENTES

Se consultaron un total de 21 referencias bibliográficas distribuidas así: sobre diseño y sus fundamentos 7 libros, 11 artículos; sobre Shibari 1 video; sobre shibari, 2 páginas; sobre significados y conceptos.

CONTENIDO

Sentido del Diseño Gráfico: Diseño Gráfico, tiene como objetivo transmitir información a través códigos visuales para así generar una atención que permita a el receptor interpretar un mensaje implícito dentro de la concepción visual, para ello el proceso de comunicación debe completar los siguientes pasos, que cobran gran importancia a la hora de relacionar dicho mensaje, entre estos pasos podemos encontrar ; la investigación, la semiótica, la bocetación y la recopilación de archivos, todo esto da paso para presentar distintas propuestas y prototipos de los cuales se determinan una solución a un problema de comunicación, permitiendo dar un mensaje claro y determinado, es muy importante señalar

Que el diseño gráfico va conectado a la creatividad ya que de acuerdo a sus estructuras y herramientas se pueden desarrollar soluciones gráficas que cuentan con una buena línea estética donde se evidencian todos los procesos que en esta conlleva. Para Wucius Wong (1988) el diseñador es una persona que resuelve problemas que deben encontrar las soluciones apropiadas, se puede trabajar de manera intuitiva, pero explorando e investigando todas las situaciones visuales posibles, se llegaría a una solución profesional. *Enunciación de Shibari:* El Shibari es una técnica de atadura japonesa practicada por los guerreros samurái que si bien en sus inicios fue tomada como método de tortura para inmovilizar a los prisioneros con diferentes tipos de nudos, atando varias partes del cuerpo, a final del periodo Edo se dan a conocer las primeras imágenes donde se evidencia el uso de la cuerda ya no como método de tortura si no con fines eróticos y artísticos que en su particularidad forman diferentes patrones basados en una línea estética definida. *Aproximación del diseño gráfico en el arte Shibari:* El diseño gráfico es una herramienta de comunicación visual y práctica, que proporciona diversas soluciones, como la decodificación de mensajes que se transmiten de acuerdo con la necesidad del emisor, quien es generador principal del significado del código y de su valor conceptual, si bien lo anteriormente expuesto en referencia con el Shibari tiene como relación los diferentes valores semióticos, los cuales se hacen evidentes a la práctica del Shibari contextualizando en varios conceptos del diseño gráfico que permiten dar una interpretación libre de las imágenes; es clara la representación e interpretación de modelos de estructuras en diseño básico, donde planos, mallas y retículas, compaginan estructuras de modulo y relaciones espaciales de ritmos y modulaciones, partiendo de estos elementos se tienen en cuenta estructuras visuales que ha modo de valores formales de

* TID: Trabajo de investigación dirigido.

** Corporación universitaria UNITEC, Diseño Gráfico, Marcelo Meléndez

Diseño dan paso a la creación de diferentes conceptos visuales y su obvia recreación del Dibujo en el cuerpo

METODOLOGÍA

El método usado para el desarrollo del presente documento y su realización de obra gráfica se determinó en la valoración del boceto y su gramática visual, los cuales ayudan a observar las semejanzas que, por estructura y composición, existen entre el arte Shibari y su carácter de interpretación gráfica.

CONCLUSIONES

En el desarrollo del presente trabajo se pudo determinar, que la concepción semántica e iconográfica de una estructura puede variar de acuerdo a la intención con la cual el emisor imparte en el mensaje dentro de un canal de comunicación, definido y concreto, y también de cómo este mensaje es percibido e interpretado por el receptor, dentro de este espectro de trabajo identificamos que diseño gráfico y el Shibari, son herramientas de comunicación visual que proporcionan de una manera práctica y efectiva diversas soluciones al momento de transmitir un mensaje concreto, se entiende la línea y el punto como elementos de valor semiótico que tienen su representación teórica en el arte de Shibari mediante la cuerda y el nudo como elementos de comunicación teórico.

Las abstracciones conceptuales que se realizan sobre el punto y la línea, este concepto se representa mediante una analogía identificando los conceptos de cuerda y nudo que maneja el Shibari, respecto al entorno. La relación que se puede obtener entre los elementos físicos como lo son de la cuerda y el nudo, se puede identificar en modulaciones conceptuales logradas con líneas y puntos, estas responden a la estimulación visual de receptor y transmiten un mensaje determinado para su línea de acción.

** Corporación universitaria UNITEC, Diseño Gráfico, Marcelo Meléndez

El desarrollo de esta investigación nos proporcionó herramientas conceptuales como la línea y el punto, que nos permitieron entender de una manera más clara y efectiva las semiótica e iconografía de los elementos, encontramos un patrón de conducta entre el desarrollo de las técnicas de concepción visual y la forma en la cual el Shibari desarrolla su técnica de conexión del sistema.

Se estableció que la información visual que se transmite en el arte del Shibari permite comprender de una mejor manera el valor semiótico que precisa una figura formada por

* TID: Trabajo de investigación dirigido.

líneas y puntos (Cuerdas y Nudos), se determina la importancia de las herramientas con las que la conducta humana tiene un aprendizaje visual y experiencial; se determina que estas herramientas se encuentran delimitadas entre la posibilidad de una participación directa con la se suministra la información clara y precisa al receptor, y la capacidad de producir mediante mensajes visuales y códigos de información a un reconocimiento con el entorno al cual se está asociando, en conclusión, la comunicación cuenta con una gran pertenencia creativa interpretando sensaciones y sentimientos que permitan dar un mensaje más efectivo al público para que así al registrar códigos e interpretaciones gráficas predominen las características visuales y esenciales que en el contexto del diseño y su lenguaje sea claro y preciso al momento de comunicar. Se expresan las diferentes variables de comunicación visual que se hacen importante el entorno al cual se desarrolla y está asociado, se determina la presencia de elementos como formas, colores, signos, y fotografías nos acompañan día a día dando paso a innovaciones a instrumentos modernos de comunicación siendo bastante objetivo.

SHIBARI EL ARTE A TRAVÉS DE LAS CUERDAS

LUISA FERNANDA CASTRO GALINDO

Autora

MARCELO MELENDEZ PEÑARANDA

Director

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC
ESCUELA DE ARTES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO
BOGOTÁ, D.C. 09 DE NOVIEMBRE DE 2018

SHIBARI EL ARTE A TRAVÉS DE LAS CUERDAS

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
Resumen.....	5
Introducción.....	7
Capítulo I.....	8
El shibari y su denotación comunicativa.....	8
Valores plásticos de la cuerda.....	8
El carácter del nudo.....	12
Justificación Investigativa.....	12
Concepto de investigación.....	16
Hipótesis.....	19
Método.....	19
Muestra.....	19
Procedimiento.....	20
Capitulo II.....	23
Contexto teórico.....	23
Sentido del diseño gráfico.....	23
Enunciación del shibari.....	24
Aproximación del diseño gráfico en el arte shibari.....	25
Antecedentes.....	28
La atadura erótica como referencia de la forma.....	28
Estructura visual del shibari.....	33

Estado del Arte.....	33
Capitulo III.....	40
Acto creativo.....	40
Shibari, boceto y erotismo.....	40
El amarre, cuerda y representación de dibujo.....	48
Geometría y sumisión.....	62
Capitulo IV.....	62
Aproximación del dibujo como sentido visual del shibari.....	62
Sentido de reflexión.....	72
El amarre.....	72
A modo de conclusión.....	75
Bibliografía.....	

LISTA DE IMAGENES

No	Pág.
1. Ataduras corporales.....	41
2. Triángulos.....	42
3. Lazos.....	43
4. Atadura Superior.....	44
5. Sumisión.....	45
6. Sumisión posterior.....	46
7. Nudos.....	47
8. Lazos.....	49
9. Modulo.....	50
10. Expresión.....	51
11. Nudos Modulares.....	52
12. Sumisión Modular.....	53
13. Sostenido.....	54
14. Sujeción.....	55
15. Diagramación.....	56
16. Nudos y cuerdas.....	57
17. Lienzo en armonía.....	58
18. Sensualidad.....	59
19. Conexión.....	60
	61

20. Curvas.....

RESUMEN

El presente proyecto de investigación se titula “Shibari el arte a través de las cuerdas” el cual se desarrolló mediante la identificación semiótica e iconográfica de los elementos físicos del Shibari, de tal manera se tuvieron en cuenta los conceptos básicos del mismo entre

ellos los más relevantes como son la cuerda y el nudo los cuales permitieron un enfoque de comunicación visual con la relación de estos conceptos (semiótica e iconografía); considerando el contexto en el que se relacionan la técnica y el conocimiento llevan a cabo una uniformidad visual generada por una amplia estética de las formas y figuras que se representan en el arte Shibari.

Ante la situación planteada el Shibari siendo una técnica de atadura japonesa que era practicada por los guerreros samurái como un método para torturar. A final del periodo Edo el concepto tiene una evolución conceptual y se dan a conocer las primeras imágenes donde se evidencia el uso de la cuerda y de los nudos, no como método de tortura sino como método de satisfacer fines eróticos y artísticos.

Palabras Clave: Shibari, cuerda, nudo, punto, línea, erotismo, diseño, fotografía, semiótica, iconográfica, texturas, modulación, formas.

ABSTRACT

This research project is entitled "Shibari art through the strings" which is used through the semiotic and iconographic identification of the physical elements of Shibari, in this way the basic concepts of Shibari are taken into account, among them the most The relationship

between these concepts (semiotics and iconography); The context in which technique and knowledge are related have a uniform visual uniformity by a broad aesthetic of the forms and figures that are represented in Shibari art.

Given the situation raised, the Shibari is a technique of Japanese attachment that was practiced by warriors as a method to torture. At the end of the Edo period the concept has a conceptual evolution and the first images where the use of the rope and the knots are shown are revealed, not as a method of torture but as a method of satisfying the ends of the erotic services and artistic.

Keywords: Shibari, rope, knot, point, line, eroticism, design, photography, semiotics, iconographic, textures, modulation, form

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere al tema de las cuerdas, definida como parte fundamental del arte Shibari, que está compuesta de nudos y cuerdas que estéticamente tienen una presentación visual, debido a que existe una composición de líneas finas que

construyen figuras entre sí, la cuerda es la herramienta que posibilita una estructura de nudos que le dan significado a una imagen. La característica principal de esta práctica es liberar todo tipo de emociones y sensaciones como: placer, libertad, paz, tranquilidad y confianza (Shibarita, 2017).

Su desarrollo como esquema de investigación centra su interés académico en valores de la fotografía, la semiótica e iconografía en el tema del Shibari; desde una perspectiva artística que aporta conocimiento reciente sobre las cuerdas en este tipo de arte, para su ordenamiento se partió desde un estado del arte, el cual ha sido estructurado en la correlación de antecedentes bibliográficos de los artistas: Hajime Kinoko y Itoh Seiyu, es esto se determinaron imágenes, fotografías, artículos y escritos.

Que durante su trayectoria se han mostrado recientemente como grandes influenciadores del arte Shibari, Puesto que, en sus obras, se aprecia un lenguaje estético y armónico que permiten al espectador interpretar las composiciones que se observan en sus fotografías. Por otro lado, se tomó la relación de estructuras de dibujo de Bruno Munari (1986), las relaciones de Semiótica e iconografía de Charles Peirce (1977) y Jorge Frascara (2003), Los anteriores dieron relación al concepto de la cuerda desde el valor de línea, dibujo y expresión.

CAPITULO I

El shibari y su denotación comunicativa

Valores plásticos de la cuerda

El planteamiento para la formulación del problema creativo se determinó en las relaciones de la cuerda como elemento de dibujo de línea y cómo esta cuerda se hace interpretativa en los contextos y contenidos de las prácticas del Shibari, si bien lo afirma Vasili Kandinsky (2003) la línea es la traza que deja el punto al moverse dándole una tensión que permita el movimiento entre sí combinando una dirección.

Ahora bien, la técnica del Shibari en los contextos colombianos ha definido premisas en valores plásticos, ello en contextos del arte, fotografía y diseño gráfico, es el caso de la universidad UDEM de la ciudad de Medellín donde el proyecto titulado “Shibari Documental” el cual se desarrolló en su autoría por las estudiantes Sara Acevedo y Laura Ángel pertenecientes a la facultad de comunicación gráfica, con el fin de profundizar en el arte Shibari haciendo evidente el nudo y la cuerda como parte fundamental para comunicar el arte Shibari. En este proyecto dando un paso para explorar diferentes emociones como el placer, dolor, libertad y excitación.

Debido a esto, la técnica del Shibari relaciona conceptos básicos del diseño que abarcan principalmente desde la línea como objeto de estudio y su relación con la cuerda, así mismo el punto hace parte de la estructura formal de la composición¹ de la obra, lo que permite

¹ Del latín *compositio*, composición es la acción y efecto de componer (juntar varias cosas y colocarlas en orden para formar una; constituir algo). Una composición puede ser una obra artística (literaria, musical, etc.) o científica.

identificar las correlaciones en valores semióticos e iconográficos que allí se ejecutan, por su parte Wassily Kandinsky (1926) menciona que la línea es la absoluta antítesis del elemento pictórico primario: el punto en un elemento derivado o secundario. Las fuerzas que provienen del exterior y que transforma el origen punto en línea varían: la diversidad de las líneas depende del número de estas fuerzas y de sus combinaciones. (Pág. 49). Por otro lado, Wucius Wong (1988) señala:

“(…) que los elementos conceptuales no son visibles. Así, el punto, la línea y el plano, cuando son visibles, se convierten en forma. Un punto sobre el papel, por pequeña que sea, debe tener una figura, un tamaño, un color y una textura si se quiere que sea visto, también o debe señalarse lo mismo de una línea o de un plano en un diseño bidimensional, el volumen es imaginario”. (Pág. 45).

Si bien la técnica del Shibari en los últimos 15 años ha sido fundamentada en las tendencias del arte impresionista y arte contemporáneo, podemos evidenciar la influencia de este en el artículo “Kinkajú el arte de atar para liberar”² donde se relaciona la concepción básica de la técnica interpolada a los tiempos actuales. De acuerdo con Hajime Kinoko (2000), uno de los fotógrafos contemporáneos que ha validado la condición del nudo como concepto de línea permitiendo orientar el uso creativo

² Shibari o kinbaku es el nombre con el que se le denomina a un arte erótico desarrollado en Japón. Shibari literalmente significa “restricción”, y kinbaku significa “atar apretado”.

de las cuerdas³, incorporando un método innovador de espacios ,de acuerdo a esto podemos otorgar al nudo y la cuerda el título de elementos de comunicación dentro del Shibari , Silvia Carpallo (2016) muestra en su artículo "Shibari : cuando atar es un placer" la condición comunicativa que puede tener cada elemento de la disciplina y su relación con el entorno; como lo plantea Antonio Shibarita (2017) el *Shibari se* considera como una técnica erótica y de atar que denota una dimensión estética, espiritual y energética, que provoca reacciones emocionales potentes.

Desde el concepto del diseño gráfico, Bruno Munari (1967) Menciona que

“(…) Que conocer las imágenes que nos rodean equivale a ampliar las posibilidades de contactos con la realidad; equivale a ver y a comprender más. Para ejemplo, es muy interesante ver las estructuras de las cosas, aunque sean de la parte más superficial, lo que se llama “textura”, es decir, la sensibilización (natural o artificial) de una superficie, mediante signos que no alteren su uniformidad.

“(Pág.22).

Es categórico, entonces, el Shibari en el diseño gráfico cumple con el objetivo de comunicar y de relacionar ideas libres que permiten crear varias formas y estructuras⁴ visuales que dan paso a una interpretación única de acuerdo con la percepción de cada receptor, ya que

³ El concepto se suele utilizar para nombrar al producto formado por la unión de diversos hilos que se emplea para realizar ataduras o sujetar cosas.

⁴ La estructura es la distribución de las partes de un cuerpo, aunque también puede usarse en sentido abstracto

al ser un proceso teórico-práctico se caracteriza por sus variables de forma, estructura, figura, textura, plano⁵ y equilibrio, dando como resultado una composición de una obra formal y uniforme.

Con todo lo anterior, el planteamiento para obra de creación determina en los cuestionamientos de la cuerda como elemento de representación gráfica, denotando su analogía en los valores de diseño, composición y estructuras de dibujo. En esto se determina para contexto metodológico, la pregunta ¿Cuáles son los elementos de relación semiótica en los nudos y su estructura en el arte Shibari? y en complemento específico, las subpreguntas ¿Qué elementos iconográficos definen una estructura en el arte Shibari? y ¿Cuáles son valores de dibujo que ordenan la percepción visual en un modelo del arte Shibari?

En correspondencia fueron objetivos determinar los elementos de relación semiótica en los nudos y su estructura en el arte Shibari y para objetivos específicos, establecer que los elementos iconográficos definen una estructura en el arte Shibari y relacionar los valores de dibujo que ordenan la percepción visual en un modelo del arte Shibari.

El carácter del nudo

⁵ En el ámbito de la geometría, un plano es una superficie con dichas características o un adjetivo que refiere a lo perteneciente o relativo al plano.

Justificación investigativa

El diseño gráfico como área de acción se ve delimitado de acuerdo con los conceptos previamente establecidos por cada uno de los sujetos que lo ejecutan o por el medio en el cual se desarrolla su principio práctico, esto tiene como consecuencia que la disciplina se vea limitada en varios momentos de creatividad y a pesar de ser un elemento de constante evolución, existen momentos en los cuales su capacidad creativa se vea afectada por la concepción de la realidad del diseñador.

Este proyecto de investigación tiene como finalidad interpretar y entender la relación de la cuerda como elemento de dibujo de línea y el nudo como punto, estableciendo los diferentes procesos creativos que dan paso a los esquemas de pensamiento, y determinando la profundidad de desarrollo visual al cual se puede llegar, utilizando herramientas externas como las cuerdas o nudos, para crear estructuras totalmente sólidas y visualmente atractivas que transmitan un mensaje preciso y claro.

De esta manera, el desarrollo de este trabajo se enfoca formalmente en la comprensión de la línea como valor semiótico e iconográfico, para esto se realizó un proceso soportado en el estado del arte y en los conceptos de autores expertos en los diferentes campos del proyecto. Entre ellos Aaron Mcpolin quien menciona: "La práctica tiene diversas formas", sobre todo "Cuerda de conexión", que profundiza en la intimidad, "Cuerda artística" que se basa en la

estética y la "Belleza en el sufrimiento" (Pág. N. ° 56), en la que el sujeto se posiciona en contorsiones diseñadas para crear reacciones controladas”, con respecto a lo anterior podemos encontrar asociaciones existentes entre el arte Shibari y el diseño gráfico, haciendo evidente la gran importancia de la comunicación y la semiótica, donde el carácter del nudo se presenta como nexo de plano y volumen⁶ (Ver Foto N° 1 y Foto N°2), sus obras estiman las diferentes estructuras gráficas que permiten establecer una dirección componiendo de manera conjunta varias formas y figuras, que a su vez se convierte en elementos de desarrollo iconográfico⁷ .

Las apreciaciones, relaciones gráficas, elementos de expresión y estructuras de dibujo, se constituyen en criterio de la pertinencia para proyecto, las valoraciones y reflexiones que por estudio formal arroje el material gráfico realizado, y define esto los valores plásticos que conllevan la producción de tales figuraciones del dibujo en contextos del arte Shibari, han de proveer sentidos teóricos de lo que por forma y estructura de la imagen representa la expresión plástica para marcos epistemológicos del área disciplinar.

⁶ El vocablo en latín volūmen ha impulsado la aparición del concepto de volumen, una palabra que permite describir al grosor o tamaño que posee un determinado objeto.

⁷ La iconografía, por lo tanto, puede definirse como la disciplina que hace foco en el estudio del origen y la elaboración de las imágenes y sus relaciones simbólicas y/o alegóricas.

Foto 1 "A tender Dissolution" Aaron Mcpoli

"A Tender Dissolution" comenzó como una serie hacia la exploración y la curiosidad, pero en algún momento me enamoré de las personas que se preocupan tanto por su arte y las personas que los rodean

Foto 2 "A tender Dissolution" Aaron Mcpolin "Un ingrediente clave que el artista debe desarrollar en su viaje al "espacio de la cuerda"

Concepto de investigación

Para el desarrollo del proyecto realizamos un proceso de investigación-creación, que nos permitió el desarrollo y manejo de cada uno de los conceptos a trabajar; se realizó la búsqueda, organización y clasificación de las gráficas correspondientes a los artistas referenciados. La primera etapa del proceso abarca la contextualización de los conceptos; el Shibari, en su definición y nominativas, esto se puede determinar cómo el espacio concreto en el cual se realiza la recopilación estos conceptos y se evalúa las condiciones actuales de los mismos, una vez realizado este proceso se procede a plasmar estas comparaciones y definiciones en su carácter gráfico.

En el caso del presente documento se realizó la selección de la información organizando los conceptos claves, como la semiótica y la iconografía, los cuales tuvieron gran relevancia para el proceso de desarrollo del texto, organizando los términos de relación de la cuerda como línea y del nudo como un punto, partiendo de un plano de estructura visual, utilizando las temáticas, orientaciones y enfoques definidos en el contexto del diseño.

El tercer momento refiere al análisis de la información recopilada de las diferentes fuentes y surgió de las diferentes interacciones entre las fuentes y las concepciones propias desarrolladas como consecuencia del proceso de apropiación de los conceptos.

El desarrollo del proceso de análisis se cataloga dentro de una naturaleza descriptiva, que de acuerdo a su descripción implica la observación sistemática del objeto de estudio en este

caso los conceptos de cuerda y nudo, luego de catalogar la información que es observada para que pueda usarse o replicarse, de esta manera se evaluaron las características básicas que son la semiótica e iconografía correlacionando dos conceptos como lo es el Shibari y el diseño gráfico, que también se puede entender dentro del desarrollo del análisis un proceso comparativo y de diferencia entre los mismos que permiten un conocimiento e interpretación más a fondo con el objeto de estudio en relación con el Shibari y el diseño gráfico.

Foto 3 "A tender Dissolution" Aaron Mcpolin Se puede observar dentro del trabajo del autor la modulación de patrones geométricos sobre el lienzo y su interacción con el entorno.

Hipótesis

Para el presente texto, el valor de hipótesis se valora como concepto de anuencia, ello en término de Sampieri (1986), los desarrollos y esquemas metodológicos de los campos visuales se hace interpretativos, omitiendo condiciones formales de análisis.

Método

El método usado para el desarrollo del presente documento y su realización de obra gráfica, se determinó en la valoración del boceto y su gramática visual, los cuales ayudan a observar las semejanzas que, por estructura y composición, existen entre el arte Shibari y su carácter de interpretación gráfica.

Muestra

El proceso y realización de este proyecto, se validaron en primera instancia, la representación formal de la figura femenina, esta como concepto visual de lo erótico y las asociaciones que por dibujo denotaron cada una de la graficas elaboradas, en segunda instancia, el cotejo de juicios y apreciaciones de los autores: Bruno Munari quien profundiza los términos del diseño básico, Donis a Dondis, quien refiere como parte fundamental de la imagen el significado de la estructura visual, Vassily Kandinsky que durante su trabajo de

análisis permite relacionar los conceptos de punto⁸ y línea⁹ sobre el plano contribuye la relación de los elementos principales de la estructura de obra, Charles Peirce hace referencia fundamental en la semiótica base fundamental en el proceso investigativo de este proyecto, y en contexto de creación, los valores plásticos de los artistas del arte Shibari, los que ayudaron a dar respuesta a los objetivos planteados: Hajime Kinoko quien plantea al arte Shibari como una conexión que permite explorar de manera artística con ayuda de la naturaleza el Shibari, Itoh Seiyu siendo el artista más importante en el contexto del Shibari, el cual por medio de ilustraciones las técnicas y los elementos como la cuerda y el nudo en muestras fotográficas hace evidente los procesos de creación desde la bocetación, concepto de gramática visual hasta la fotografía como obra final. Para esto último se ejecutaron un conjunto y serie fotográfica del amarre en su valor de estructura visual.

Procedimiento

Para el desarrollo de este proyecto se apoyaron los pensamientos relacionados con el arte Shibari y analogías desde el diseño gráfico para su comprensión y relaciones gráficas en el contexto del dibujo. Es importante resaltar que la investigación realizada se fundamentó, en la relación de los conceptos básicos del diseño, en esto se encuentran el plano como estructura la cuerda como línea, el nudo como punto, las formas, figuras y composiciones

⁸ Punto, del latín *punctum*, es una señal circular, por lo general de dimensiones pequeñas, que es perceptible en una superficie por contraste de color o de relieve.

⁹ Línea, del latín *línea*, es un término con múltiples usos. Se trata, para la geometría, de una seguidilla de puntos que se extiende indefinidamente y de manera continua en una única dimensión.

geométricas que a su vez evidencian las texturas y modulaciones que dan paso a interpretar códigos de información visual en la búsqueda de su relación con el Shibari y las categorías de estudio establecidas para el desarrollo de la unidad de trabajo, tales apreciaciones se corroboran en la realización de una serie de bocetos que comportan las asociaciones y representaciones del Shibari como estructura visual del amarre (Acto creativo).

El desarrollo del proceso para las gráficas y fotografías aquí expuestas, se fundó en una serie de dibujos, en esto las composiciones definieron las estructuras de malla y alternaciones poligonales para nudos y amarres, cada pieza de dibujo consta de movimiento, ritmo y movimiento, aquí la figura humana omitida en su retrato se dispone en plano para la asociación de forma que el Shibari denota y connota en composición.

Complemento lo anterior las relaciones que lecturas enfocó la “Sintaxis de la imagen”, valor que caracterizó la expresión visual en muchos de los ordenamientos de la línea, en la segunda lectura se tomó en cuenta el pensamiento de Kandinsky en su contribución en el análisis de elementos como lo son el “El punto y la línea sobre el plano”, para una tercera parte se contempló la obra de Bruno Munari “Diseño y comunicación visual”. Los elementos encontrados sobre los criterios en las fuentes de investigación se plasmaron en el contenido del estado del arte.

Los conceptos elegidos para el desarrollo de la investigación del Shibari y su relación con el diseño gráfico fueron: los nudos como puntos y las cuerdas como líneas interpretando el concepto de creación geométrica, estética¹⁰ y estructura gráfica, que permiten una interpretación del orden artístico como lenguaje de expresión (Dibujo).

¹⁰ Estética es la disciplina que estudia lo bello en el arte y en la naturaleza, y su asimilación por parte de los individuos.

CAPITULO II

CONTEXTO TEÓRICO

En este apartado se hace documentalidad de autores sobre el Shibari y el diseño gráfico, y su interpretación en la propuesta de investigación que tiene como objetivo dar a conocer la asociación significativa entre el arte Shibari y el diseño gráfico de manera tal que, se reunirán las diferentes apuestas conceptuales que dan a lugar los conceptos principales de la investigación.

Sentido del Diseño Gráfico

Diseño Gráfico, tiene como objetivo transmitir información a través códigos visuales para así generar una atención que permita a el receptor interpretar un mensaje implícito dentro de la concepción visual , para ello el proceso de comunicación debe completar los siguientes pasos, que cobran gran importancia a la hora de relacionar dicho mensaje, entre estos pasos podemos encontrar ; la investigación, la semiótica, la bocetación y la recopilación de archivos, todo esto da paso para presentar distintas propuestas y prototipos de los cuales se determinan una solución a un problema de comunicación, permitiendo dar un mensaje claro y determinado, es muy importante señalar que el diseño gráfico va conectado a la creatividad ya que de acuerdo a sus estructuras y herramientas se pueden desarrollar soluciones gráficas que cuentan con una buena línea estética donde se evidencian todos los procesos que en esta conlleva. Para Wucius Wong (1988) el diseñador es una persona que resuelve problemas que

deben encontrar las soluciones apropiadas, se puede trabajar de manera intuitiva, pero explorando e investigando todas las situaciones visuales posibles, se llegaría a una solución profesional.

Enunciación de Shibari

El Shibari es una técnica de atadura japonesa practicada por los guerreros samurái que si bien en sus inicios fue tomada como método de tortura para inmovilizar a los prisioneros con diferentes tipos de nudos, atando varias partes del cuerpo, a final del periodo Edo se dan a conocer las primeras imágenes donde se evidencia el uso de la cuerda ya no como método de tortura si no con fines eróticos¹¹ y artísticos que en su particularidad forman diferentes patrones basados en una línea estética definida. Actualmente el Shibari ha tenido una gran evolución en cuanto su contexto cultural ya que varios artistas enfocados en la fotografía (Hajime Kinoko y Itoh Seiyu) referencian este arte para realizar sus trabajos y como consecuencia el Shibari tuvo una evolución ligada al desarrollo de cada uno de los trabajos en los cuales se referencio, de la misma manera se dio a conocer este arte de forma masiva, siguiendo un orden que usa principalmente la cuerda generando una conexión entre el atador y el atado, esto debido a que el cuerpo se vuelve un lienzo que permite identificar las sensaciones que en esta técnica se presentan tanto así que se han formado diversos talleres para que aquellos interesados puedan aprender este arte si bien, lo menciona la autora Silvia

¹¹ En la lengua española, el término erotismo connota y denota lo relacionado con la sexualidad, tanto en relación con el mero acto sexual de desarrollo carnal como a sus proyecciones.

Carpallo (2016) el Shibari es un arte que conlleva un aprendizaje, si esa es la parte etimológica, la parte técnica también tiene sus concreciones. Por ejemplo, en el uso de los materiales. Así, si en bondage es habitual usar plásticos, cintas adhesivas, látex o cuerda sintéticas, «en el Shibari siempre se usan fibras naturales, preferiblemente de yute o de cáñamo», ya que las cuerdas son un medio por el que debe fluir la emoción entre el que ata y el que es atado.

Aproximación del diseño gráfico en el arte Shibari

El diseño gráfico es una herramienta de comunicación visual y práctica, que proporciona diversas soluciones, como la decodificación de mensajes que se transmiten de acuerdo con la necesidad del emisor, quien es generador principal del significado del código y de su valor conceptual, si bien lo anteriormente expuesto en referencia con el Shibari tiene como relación los diferentes valores semióticos, los cuales se hacen evidentes a la práctica del Shibari contextualizando en varios conceptos del diseño gráfico que permiten dar una interpretación libre de las imágenes; es clara la representación e interpretación de modelos de estructuras en diseño básico, donde planos, mallas y retículas, compaginan estructuras de modulo y relaciones espaciales de ritmos y modulaciones, partiendo de estos elementos se tienen en cuenta estructuras visuales que ha modo de valores formales de diseño dan paso a la creación de diferentes conceptos visuales y su obvia recreación del dibujo en el cuerpo

(Ver figuras N° 4, N°5).

Foto 4 Esquema modular logrado con cuerdas y nudos, sobre un lienzo humano, se expresa la continuidad de un patrón sobre una superficie sólida, se observa la relación semántica de los lazos.

Foto 5 Esquema modular logrado con cuerdas y nudos, sobre un lienzo humano, se expresa la continuidad de un patrón sobre una superficie sólida, se observa la relación semántica de los lazos.

Antecedentes

La atadura erótica como referencia de forma

En el presente capítulo se despliegan los antecedentes que a consideración de las autoras son los más pertinentes y aportan elementos claves para la investigación. Por otro lado, también se consigna el marco teórico con sus respectivas variables.

A continuación, se presentan los trabajos referenciados para el desarrollo de este proyecto, se consultaron 6 trabajos de investigación dentro de los cuales se halló cuatro libros y dos documentos de sitio web que aportaron de manera útil y relevante al desarrollo de la categoría principal y las subcategorías que se trabajaron en el presente investigativo.

Se toma el libro “La sintaxis de la imagen” escrito por Donis A. Dondis en el año 1976, aquí se recalca la importancia del lenguaje visual, la retórica y la semántica, permitiendo la transmisión de información que contribuye una estética e uniformidad en la comunicación. Por lo tanto, este libro es relevante debido a que explica claramente la condición del significado de la imagen ya que establece ideas y acciones que permiten expresar y comprender la información que allí se presenta.

En el segundo libro que se tiene en cuenta para el desarrollo de esta investigación es el libro “Punto y línea sobre el plano Contribución al análisis de los elementos pictóricos” escrito por Wassily Kandinsky en el año 1926, aquí se recalca, como la contribución de análisis interpretativos de los elementos primordiales de una estructura que se hacen evidentes en una obra contextualizando términos básicos como la línea y el punto.

Por lo mencionado anteriormente se ve pertinente este libro para obtener una mayor comprensión en el objeto de estudio ya que se evidencia la cuerda como línea y el punto como nudo lo que hace relevante a la composición, las simetrías y las formas que combinan una tensión y dirección respecto al plano que en este caso sería el cuerpo que se toma como lienzo principal para representar la estructura de obra.

Por otro lado, se toma el libro, llamado “Diseño y comunicación visual contribución a una metodología didáctica” escrito por Bruno Munari en el año 1967 en el que se expresa las diferentes variables de comunicación visual que hacen importante el entorno al cual estamos asociados ya que la presencia de elementos como formas, colores, signos, y fotografías nos acompañan día a día dando paso a innovaciones a instrumentos modernos de comunicación siendo bastante objetivo.

En el último libro consultado “A tender Disolución” escrito por Aaron Mcpolin en el año 2017, el autor toma como objetivo principal mostrar el arte Shibari a la sociedad en entornos muy sutiles y naturales, exponiendo los cuerpos de manera delicada dando paso a una conexión y así exponiendo la sensibilidad y la sensación de pureza que en las fotografías se evidencia. Si bien en sus obras se puede apreciar un carácter simbólico, e iconográficos que mantiene una comunicación armónica entre el atador y atado, si bien el autor busca que el arte Shibari a través de su libro la sociedad pueda apreciarlo más como arte. En lo anteriormente expuesto se puede denotar que el autor maneja una dirección de arte frente a la fotografía en el contexto del Shibari haciendo evidente la naturalidad y delicadeza de las modelos cambiando como tal el contexto del tema ya que desde un principio se ha fundamentado como un método de tortura ; si bien en sus obras se puede reconocer como la comunicación, la estética y uniformidad entre las modelos y el atador es importante porque genera unión y confianza, así mismo se reconocen las técnicas de atadura que contextualizan al diseño gráfico en el uso de planos, bocetos, ilustraciones formas y estructuras que permiten una interpretación en las fotografías del autor (Ver Fig. N° 6).

Por consiguiente ,se toma el sitio web llamado, Yorokobu, donde en su artículo “Shibari: cuando atar es un placer” escrito por Silvia C. Carpallo el 13 de junio de 2017 permite identificar los diferentes contextos del arte Shibari bien sea desde el arte como en el erotismo en sí, teniendo en cuenta la participación de varios artistas entre ellos Antonio

Shibarita (2017) que permite explorar más a fondo el arte Shibari donde el autor expresa que el arte Shibari no solo es una técnica de atar es ir más allá de tener una comunicación limpia en el que está atando como el que es atado, ya que es un proceso emocional donde las cuerdas son el medio principal para generar conexiones. Por lo tanto, este sitio web es relevante debido a que explica claramente las técnicas que se manejan en el Shibari tanto en los materiales de uso como la cuerda y las ataduras en el cuerpo. Por consiguiente se toma como referencia el sitio web llamado JotDown, donde el artículo llamado “Shibari: el arte japonés de la atadura erótica” Escrito por Josep Lapidario en el año 2016, Menciona que el arte japonés de la atadura erótica pretende dar a conocer como el autor Araki realiza un performance único entre su público evidenciando lo erótico expuesto en las fotografías, resaltando las formas y figuras que al atar en el cuerpo se pueden percibir generando un uso creativo entre las cuerdas y los nudos haciendo de esta una experiencia estética y natural facilitando las ideas y técnicas que se pueden realizar en el arte Shibari.

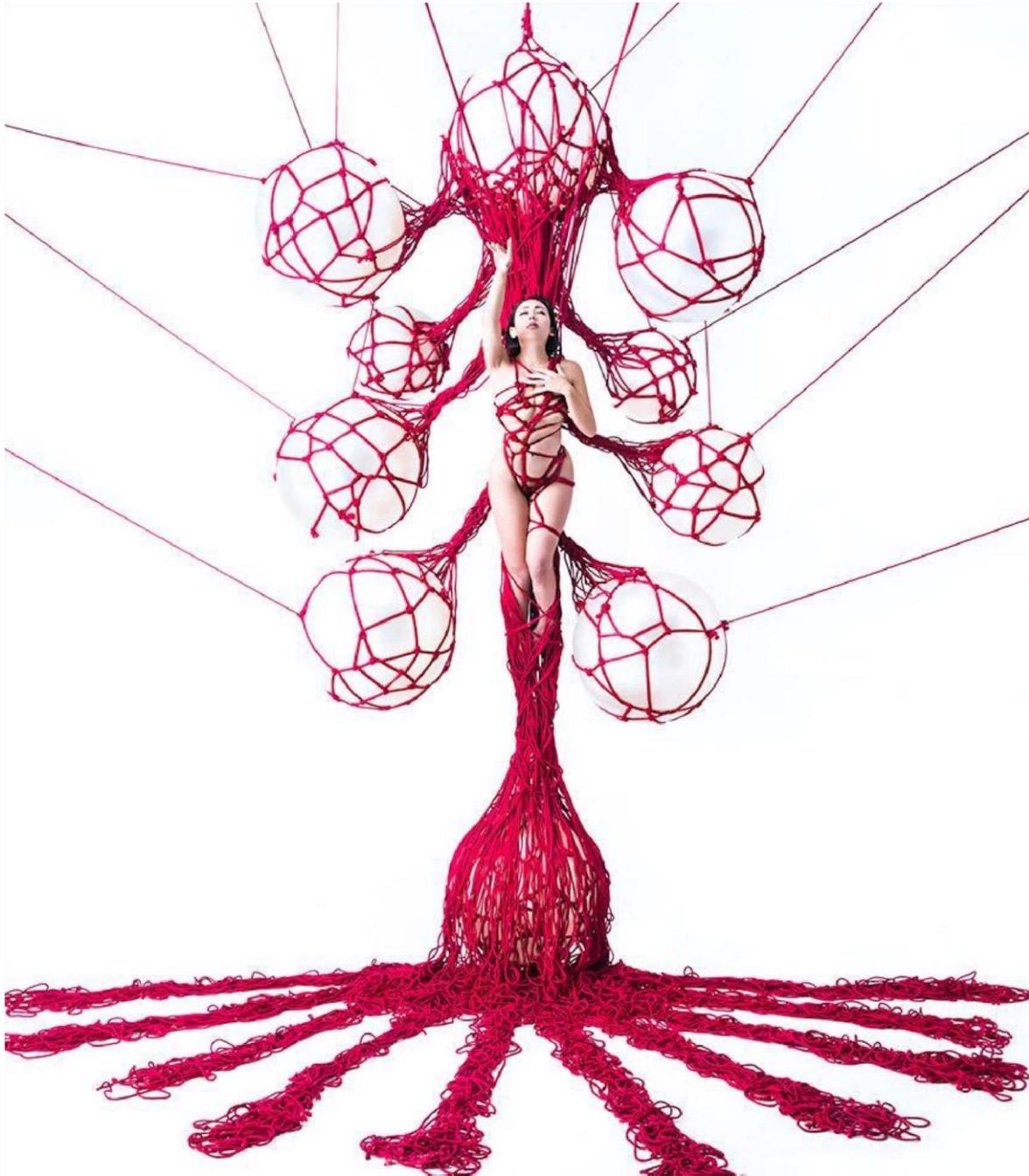

Foto 6Red-Haije Kinoko: Instalación en una galería de arte en Jimboch.

La instalación de la cuerda roja en el espacio blanco llamó la atención y atrajo a aproximadamente 3,000 visitantes

Estructura visual del shibari

Estado del arte

A modo de estado del arte, y para el contexto de investigación, lo aquí dispuesto se ordena en valores exclusivamente en la obra fotográfica de los artistas **Hajime kinoko y Itoh Seiyu**, ahora bien en sus obras se evidencia como por medio de las fotografías comunican la relación que tiene el atador con el atado teniendo en cuenta una interpretación en el arte que permite realizar adaptaciones innovadoras de espacio, desde la fotografía se muestra como el cuerpo y la cuerda se unen generando lienzos que expresan de una manera estética y erótica esta técnica, Considerando que varios artistas han participado en diversos talleres dando a conocer el Shibari por medio de ilustraciones, intervenciones de espacio, libros, y videos, posibilitando allí la libertad de conocer y experimentar este arte, En consecuencia a lo anterior el contexto de esta técnica no olvida principalmente su lado histórico que si bien ha transformado su relación entre la tradición y tortura como un nuevo tipo de arte que ha permitido tener una buena acogida tanto en los asistentes como en los mismos artistas de otras prácticas.

Así mismo se da por entendido su relación de composición, estructura visual, fotografía y orden semiótico desde los autores **Bruno Munari, Charles Pierce y Jorge Frascara**. En cuanto la relación de diseño existente con el Shibari, se afirma que la comunicación y poder del mensaje subyace de un estado de experiencias que permiten conocer estructuras y técnicas

que se componen entre sí, ejemplo para esto **Bruno Munari** menciona que “*podemos dividir el mensaje, como antes, en dos partes: Una es la información propiamente dicha, que lleva consigo el mensaje y la otra es el soporte visual*” (Munari, 1968, pág. 84) si bien los autores mencionan que al momento de comunicar es necesario enfocarse en las necesidades básicas del público como en la estructura y elaboración del mensaje que se quiere presentar, teniendo en cuenta el lenguaje visual que en sí se representa por medio de bocetos¹² e ilustraciones generando dichos patrones y figuras geométricos que resaltan y forman como tal una estructura visual para dar una uniformidad en el diseño, teniendo en cuenta estas características en el Shibari las cuerdas y el cuerpo humano expresan la naturalidad y una estética muy fina lo que permite crear diseños e imágenes que se componen de armonía¹³, retículas¹⁴ y estructuras con el objetivo de dar un equilibrio¹⁵ al mensaje visual en este caso en las fotografía (Figura N°.10) que se quiere presentar.

¹² Derivado del término italiano bozzetto, el concepto de boceto refiere al esquema o el proyecto que sirve de bosquejo para cualquier obra.

¹³ Lo armónico siempre está considerado como bello o agradable.

¹⁴ En su sentido más amplio, puede definirse como una estructura bidimensional que permite organizar ciertos elementos o contenidos.

¹⁵ El equilibrio es la armonía entre cosas diversas y la ecuanimidad.

Foto 7“Perfect Red” Hajime Kinoko

La obra expresa la conexión de los módulos visuales con la naturaleza, el autor utiliza el color rojo para generar calidez y transmitir elementos iconográficos dentro de la obra.

Considerando que la información visual que se transmite permite comprender la función de enfocar un valor semiótico que precisa de las herramientas con las que la conducta humana tiene un aprendizaje esencial y experiencial entre la posibilidad de una participación directa con la se suministra la información y la capacidad de producir mediante mensajes visuales y códigos de información a un reconocimiento con el entorno al cual se está asociando, en conclusión la comunicación cuenta con una gran pertenecía creativa interpretando sensaciones y sentimientos que permitan dar un mensaje más efectivo al público

para que así al registrar códigos e interpretaciones gráficas predominen las características visuales y esenciales que en el contexto del diseño y su lenguaje sea claro y preciso al momento de comunicar.

La obra de Haijme Kinoko (2001) se ha caracterizado con la formalidad de la figura como composición y significado visual que parte de la relación de la cuerda con el cuerpo, siendo este el lienzo que permite comunicar y dar un mensaje al observador, La intervención de espacio que el autor realiza proporciona un mensaje visual único con la técnica donde se evidencian los diferentes usos principalmente de la cuerda dando una interpretación al observador, que le permita identificar los pasos, y composiciones que en ella se requieren; por otra parte Hajime Kinoko (2001) ha transformado el Shibari en un contexto de arte moderno y abstracto donde los colores y formas que realiza se asocian y resaltan la naturaleza y la innovación de espacios capturando líneas y nudos creados entre sí; generando patrones, texturas, proporciones signos que permiten dar un significado entre las conexiones y sensaciones que allí se pueden experimentar (Ver Figura N° 9). De esta forma Haijme Kinoko (2001) ha evolucionado el arte Shibari en el arte fotográfico debido a las diferentes adaptaciones artísticas donde se registran de alguna manera las cualidades significativas de las obras que concluyen entre la estética y belleza visual que este representa.

fundamenta Charles Peirce (1990) que una gran propiedad diferencial del ícono es que, mediante su observación directa, pueden descubrirse propiedades de su objeto diferentes de las estrictamente necesarias para la construcción del ícono, en esto la imagen de Hajime Kinoko (2001) da correspondencia a los valores, forma y estructura de composición de la imagen. De acuerdo con estos elementos se proporciona una información en coherencia a la textura, modulación y forma en el movimiento, lo que establece gráficamente una uniformidad que da soporte a la información, el cual pretende comunicar un mensaje al receptor mediante signos e iconos que facilitan una mejor interpretación visual.

Ahora, con lo anterior los elementos del dibujo, y en caso la línea, dan al Shibari el funcionamiento de comunicar una secuencialidad de procesos compositivos dando un significativo que permite relacionar las técnicas del Shibari a través de símbolos que desarrollan una mejor interpretación de la estructura de imagen que se quiere presentar, Así mismo se entiende como línea y punto a las figuras geométricas representativas del Shibari en la fotográfica, Con referencia a lo anterior en la medida que los elementos se disponen como un contraste visual frente a relaciones de composición y estructura se estipulan como elementos fundamentales para el diseño gráfico partir de estas bases ya que como valor de códigos e iconos se caracteriza la imagen con un sistema más legible frente al receptor llevando consigo un amplio conocimiento del tema.

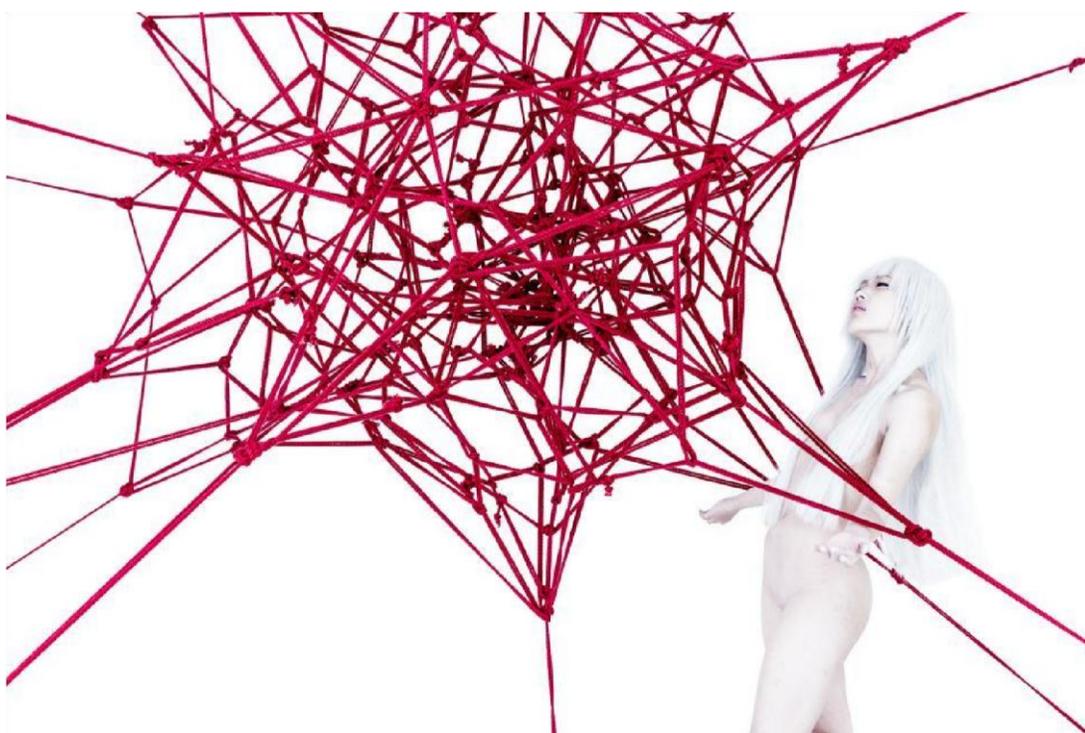

Foto 9 "Perfect Red" Hajime Kinoko

La obra expresa la conexión de los módulos visuales con la naturaleza, el autor utiliza el color rojo para generar calidez y transmitir elementos iconográficos dentro de la obra.

CAPITULO III

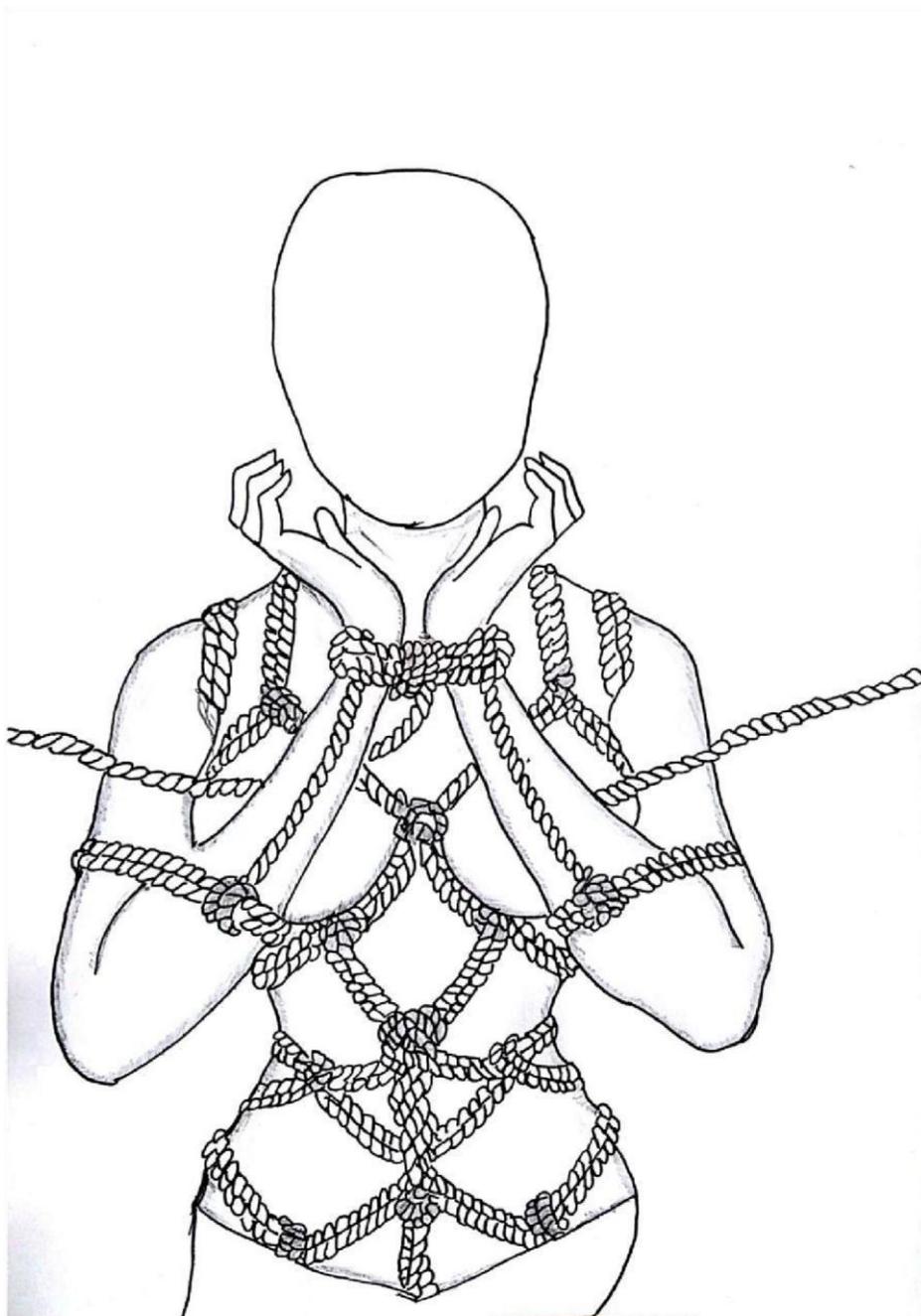
El acto creativo

Shibari, boceto y erotismo

La composición es el orden de la forma (Kandinsky, 1986), la forma es desde luego una unidad, algo que podemos definir porque percibimos límites, ciertos fines, el nudo se presenta como una relación de orden entre sus partes, línea y nudo son razón de proporción que asocia y reúne modelos de razonamiento básicos, los cuerpos se estructuran sobre la base de una malla, asociando sensaciones de tiempo y espacio, en su extensión, línea, punto y ordenamiento conciben una métrica, cantidad, y una simetría, cuyos ritmos definen a la forma, supeditando al cuerpo en sus propios límites.

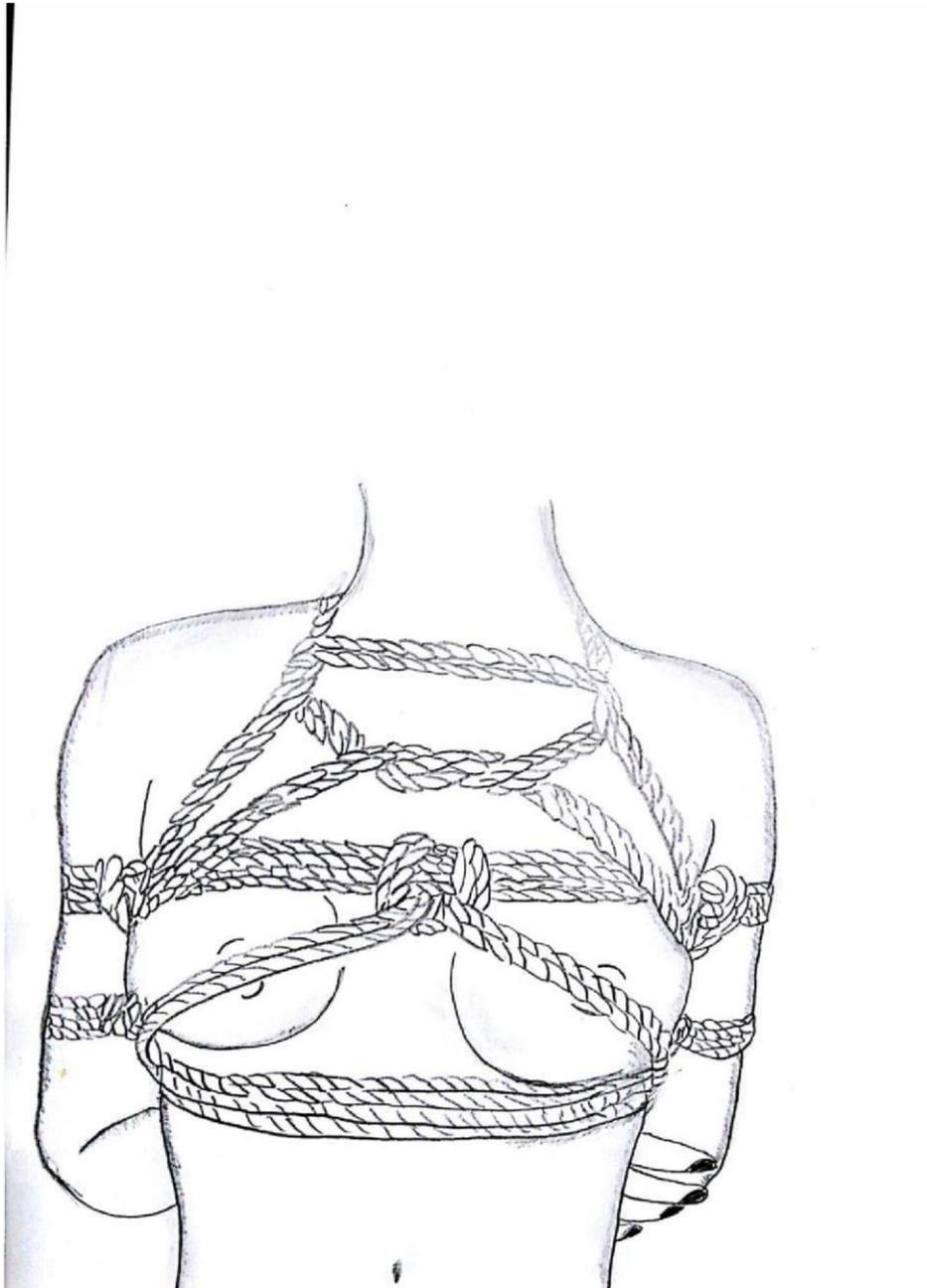
Las líneas verticales y diagonales en amarre de nudo, ofrecen puntos que se mueven con la dirección arriba y abajo, opuestas a la línea horizontal, aquí vertical y horizontal son valores antagónicos, en la modulación de escalas de dirección, las diagonales ocupan el sentido de los grados de inclinación en virtud del ritmo volumétrico del cuerpo. Las perpendicularidades de estas líneas, construyen equilibradamente en progresión sobre fuerzas opositoras, acentuando la fuerza sensual y erótica del movimiento de cuerpo.

El amarre, cuerda y representación de dibujo

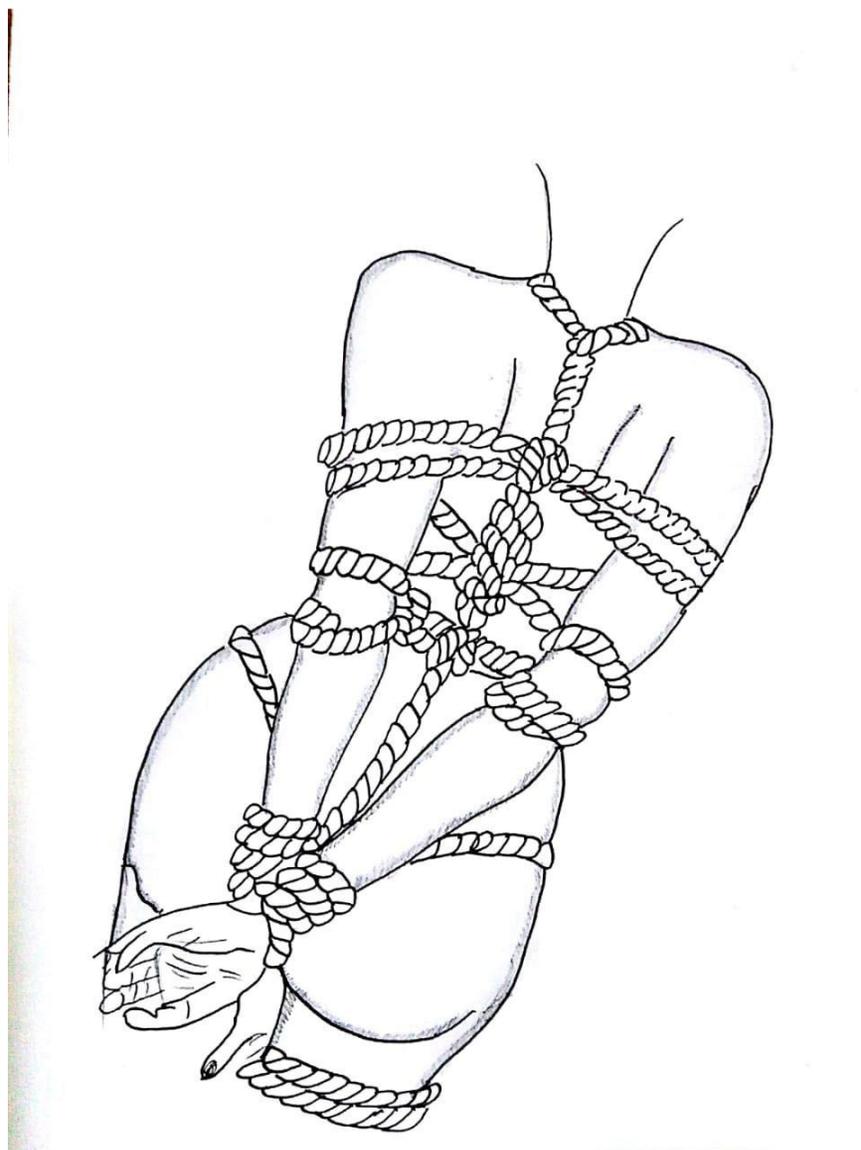
Dibujo 1 "Ataduras corporales" por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

Se evidencia los conceptos geométricos de la cuerda en relación con el cuerpo.

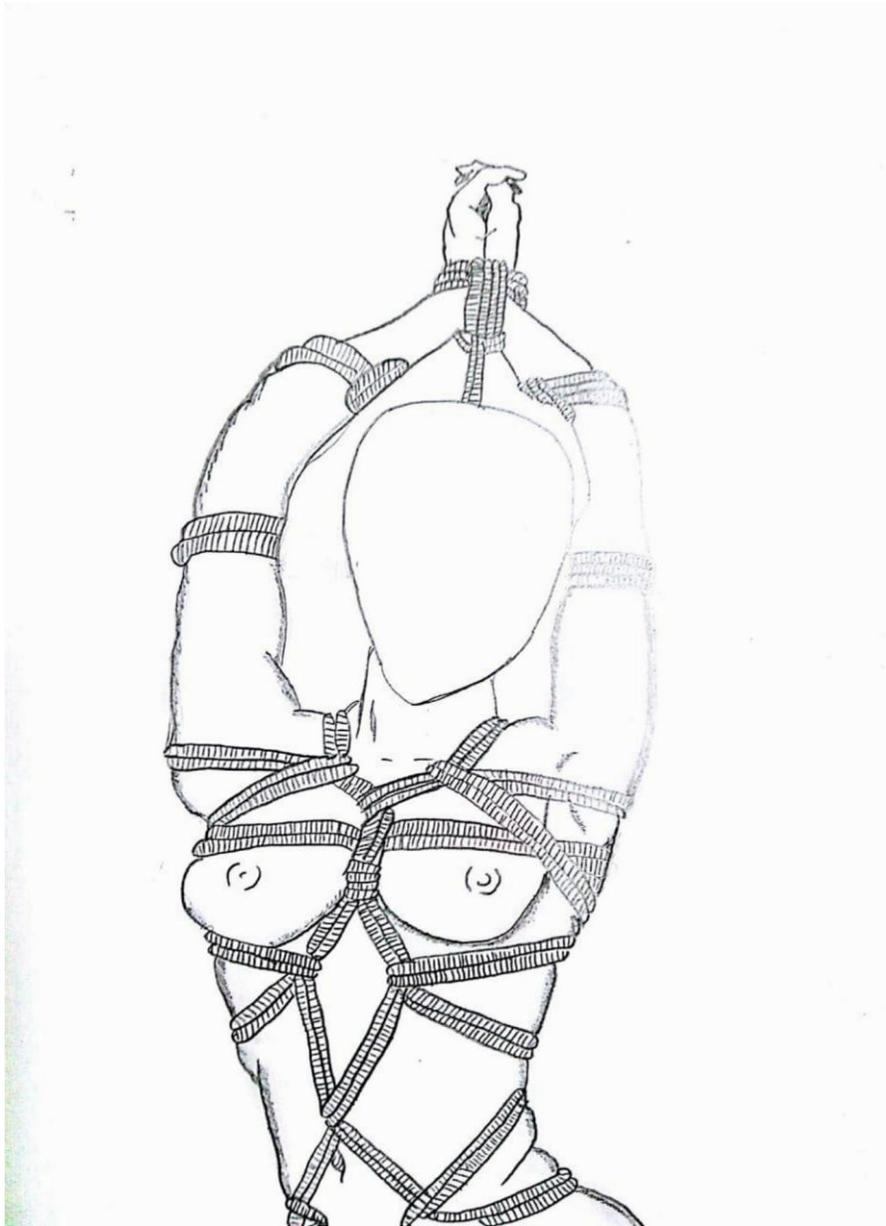
Dibujo 2 "Triángulos" por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

Se evidencian las figuras geométricas dentro de la concepción del Shibari

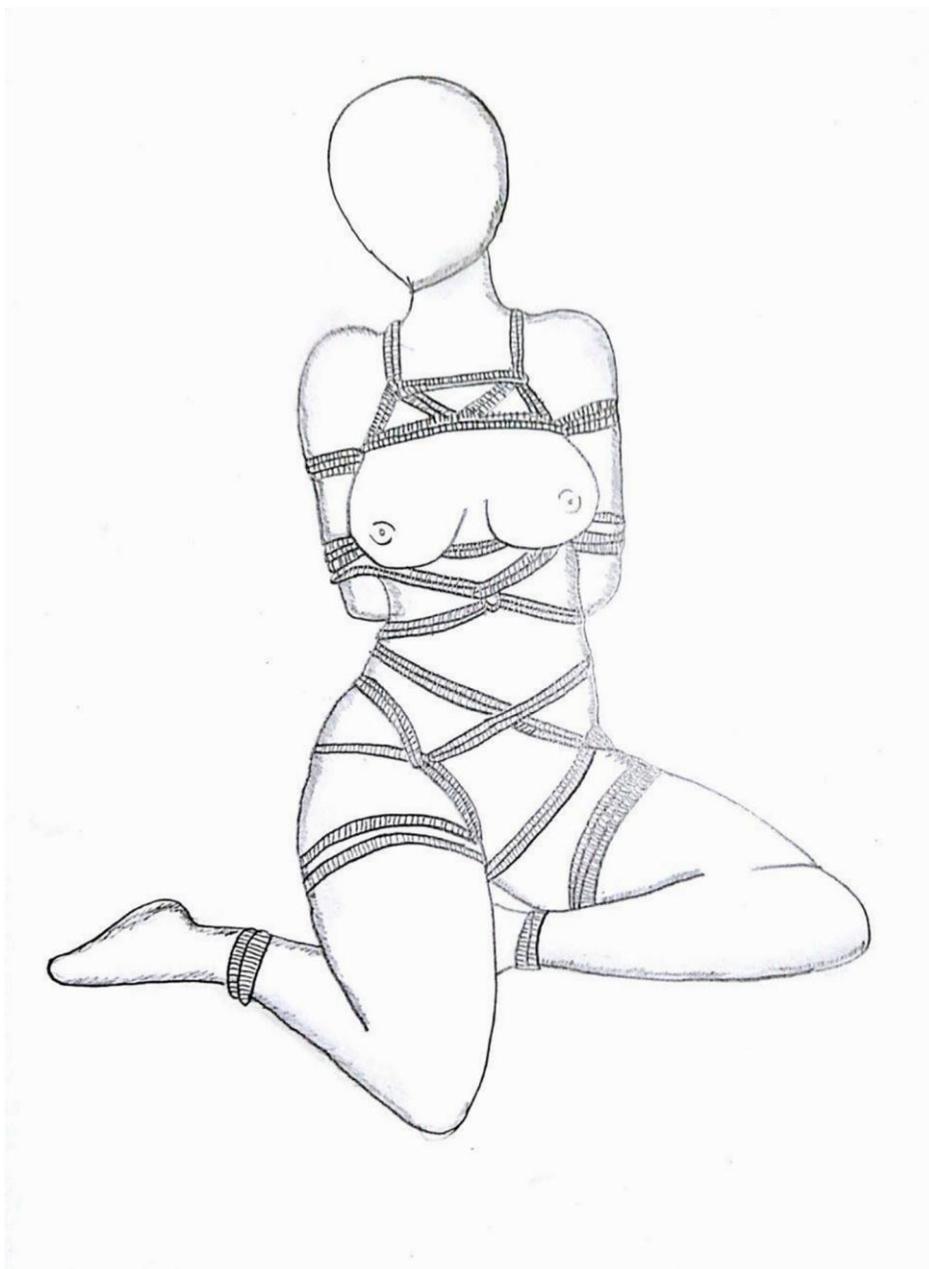
Dibujo 3 "Lazos" por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

Se evidencia la relación entre el lazo y el cuerpo como lienzo.

Dibujo 4 “Atadura Superior” por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

Se puede ver una atadura en forma superior que ejerce relación sobre el cuerpo lienzo

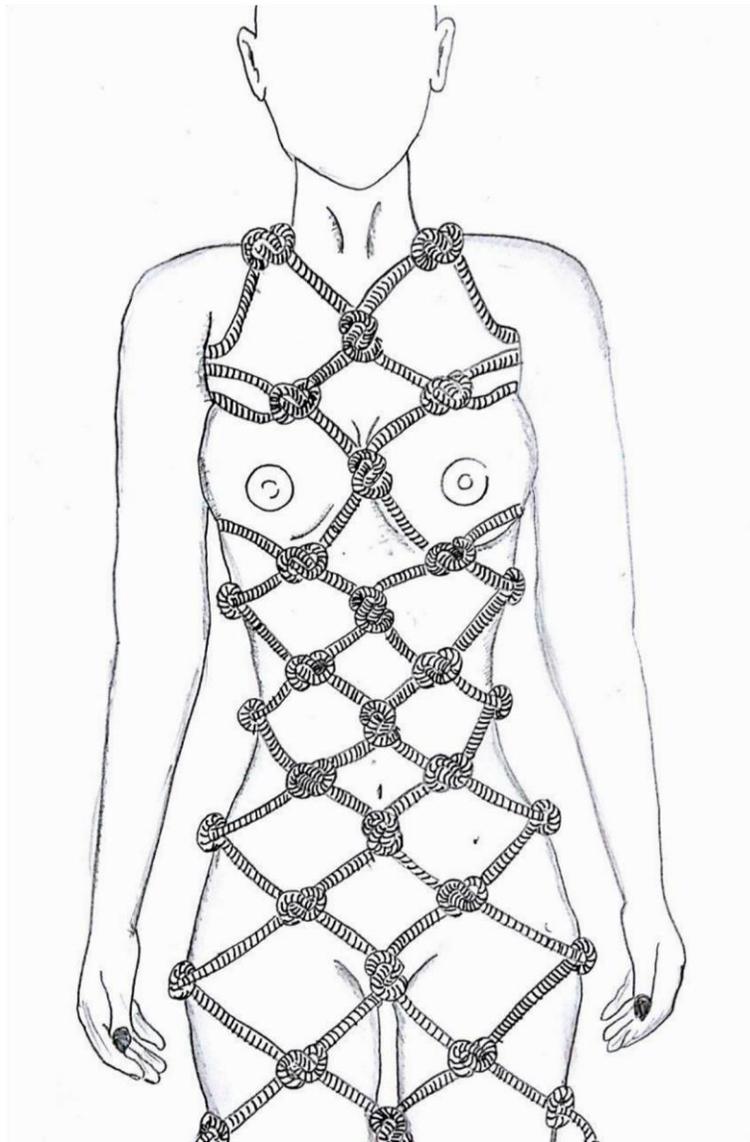
Dibujo 5 “Sumisión” por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

Se relaciona la sumisión del cuerpo como lienzo y los lazos como elemento de sumisión

Dibujo 6 “Sumisión posterior” por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

El lazo actúa como elemento transmisor del mensaje de sumisión del lienzo

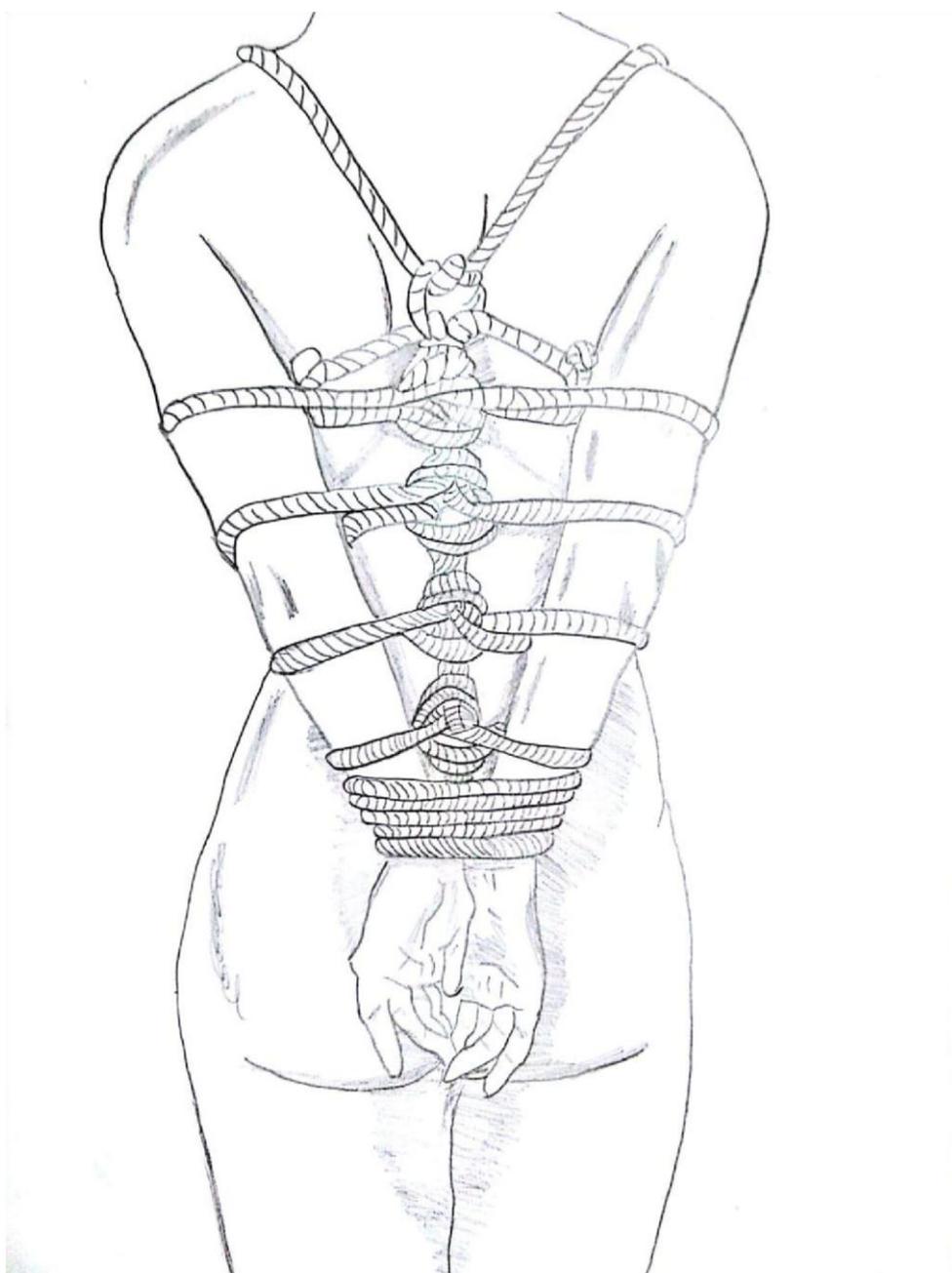
Dibujo 7 “Nudos” Por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018) Se evidencian los nudos como puntos de conexión dentro del lienzo

Geometría y sumisión

La malla de nudos es como una tela extendida, su ritmo principal de esta en la textura del nudo mismo, el cual protagoniza independiente de la malla, su analogía de sumisión como elemento de simetría sirve a la vez de principio para génesis y de reflexión a

su conjunto armonioso, aquí la repetición estática en la malla de los dobles cuadrados y rombos remite en su lectura de dibujo una repetición dinámica, formada en asociaciones de planos vacíos y nudos repetidos, hace del cuerpo, un volumen sometido a las líneas demarcadas que lo inscriben.

Sobre este cuerpo se construye la percepción, límite modificador de la diferencia, cada cuerda, nudo y plano geométrico, intuye en el cuerpo el principio de un espacio, íntimo y sobrecogedor que contiene y rebasa su naturaleza orgánica, el cuerpo es tan sólo un accidente sobre su regularidad orden físico, Dondis (2001) da constancia de las fuerzas que constituyen un volumen cerrado a su propia forma, se reconoce el cuerpo en su naturaleza de memoria, y desaparece su razón en la malla que lo somete, todo Shibari está en constante reordenación y movimiento alcanzando un estado de equilibrio.

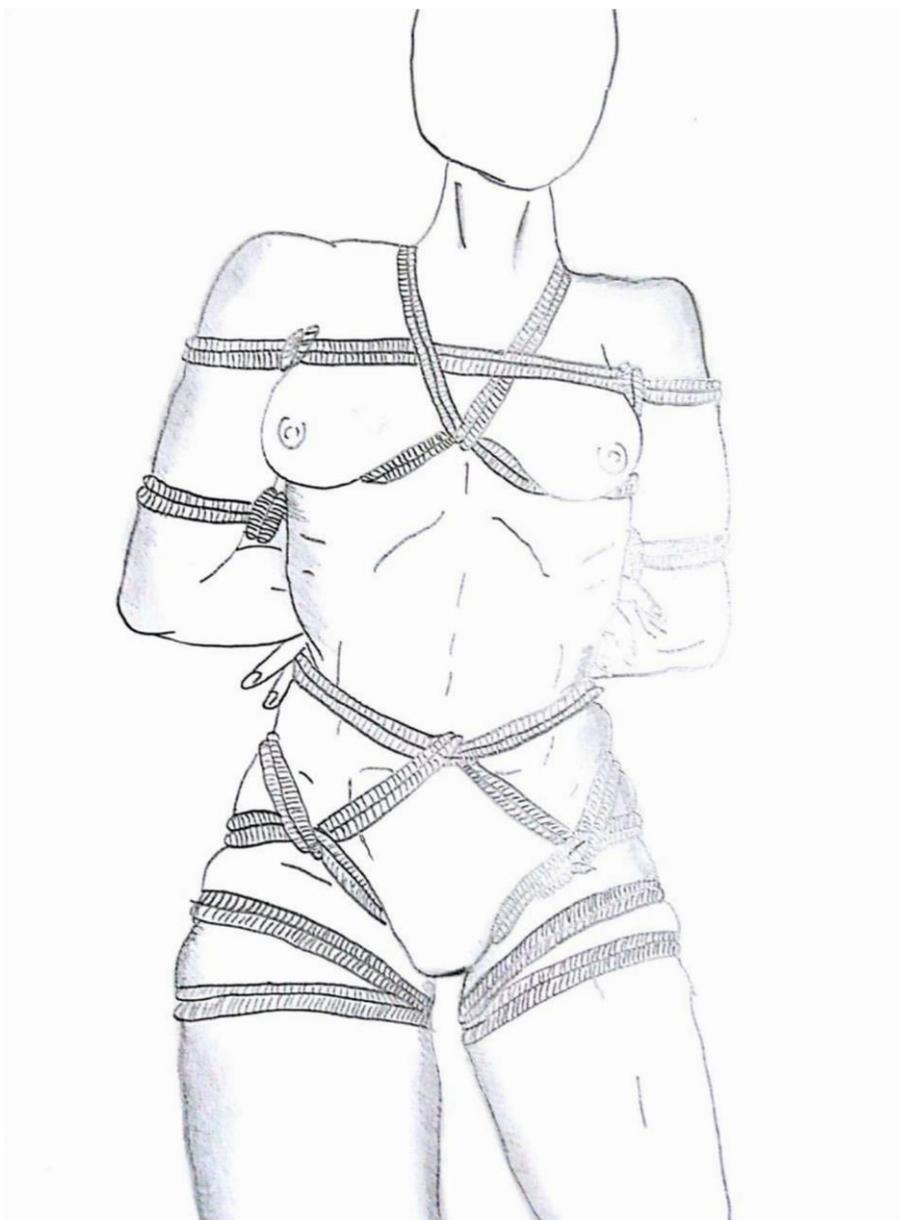

Dibujo 8" Lazos" Por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

Se evidencia el lazo como elemento de conexión y expresión con las manos

Dibujo 9 “Modulo” Por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018) Los esquemas modulares transmiten los puntos claros del mensaje

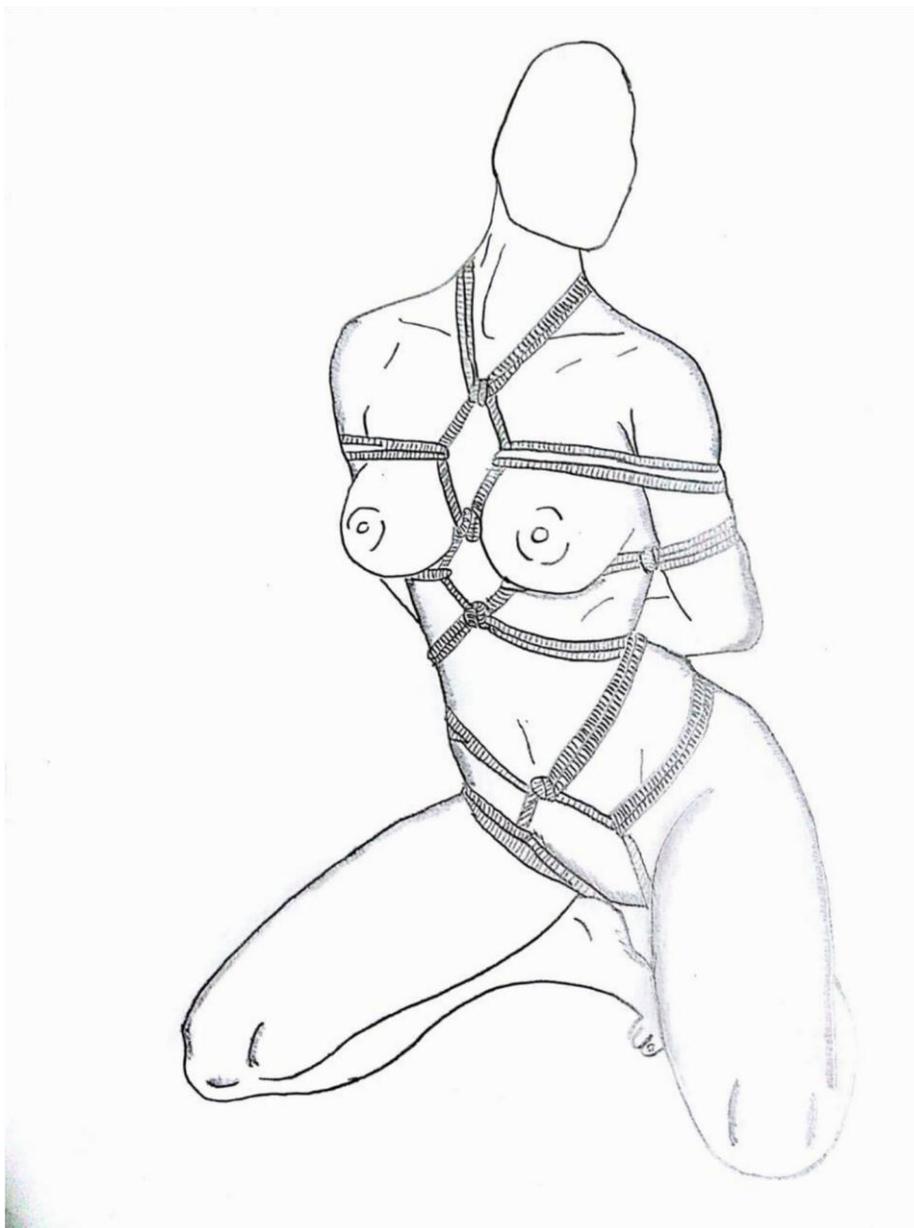
Dibujo 10 “Expresión” Por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

El cuerpo expresa su sentimiento físico mediante las cuerdas y los nudos

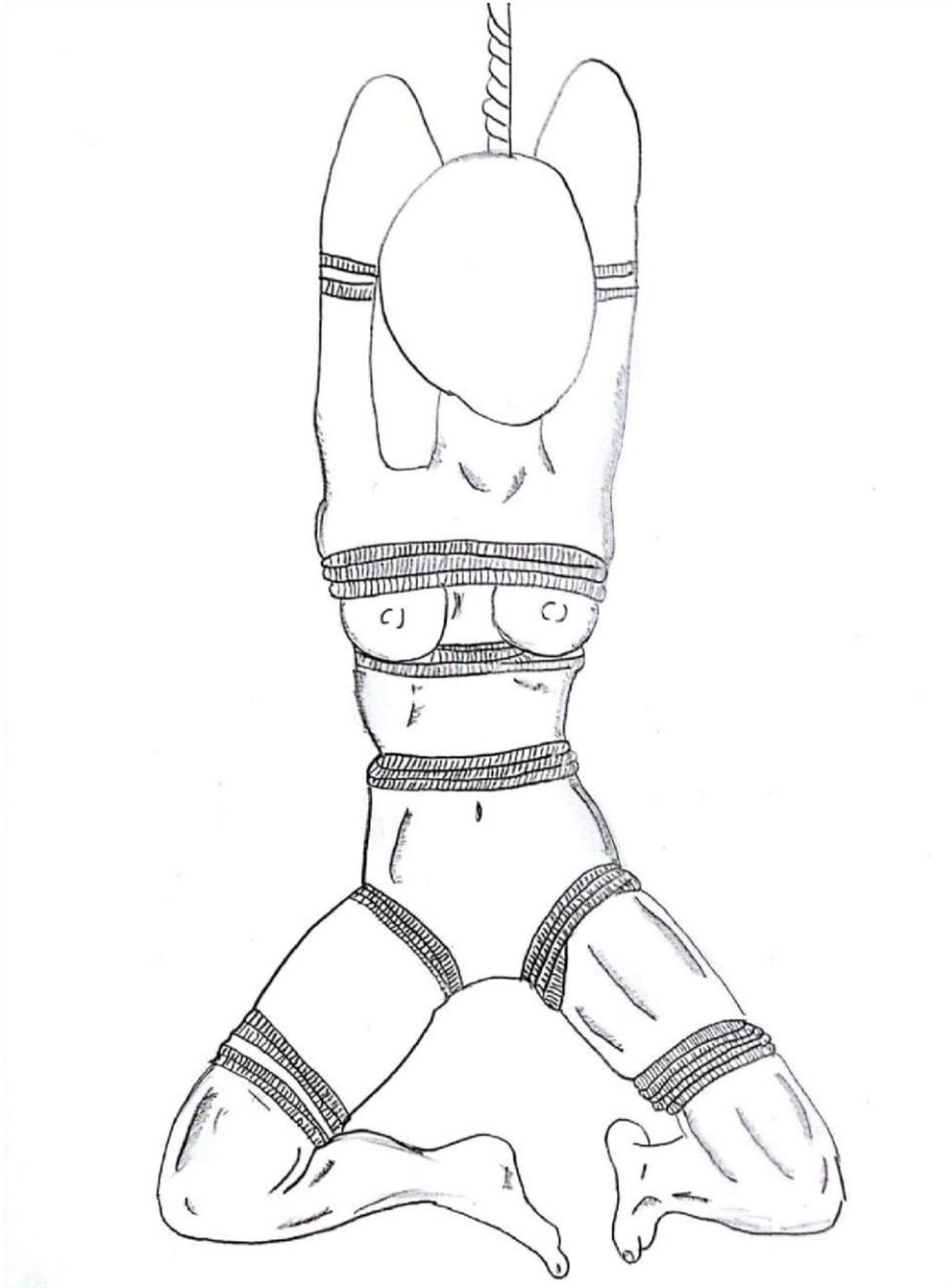
Dibujo 11 "Nudos Modulares" Por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

El nudo se establece de forma modular para transmitir el sentimiento geométrico del lienzo

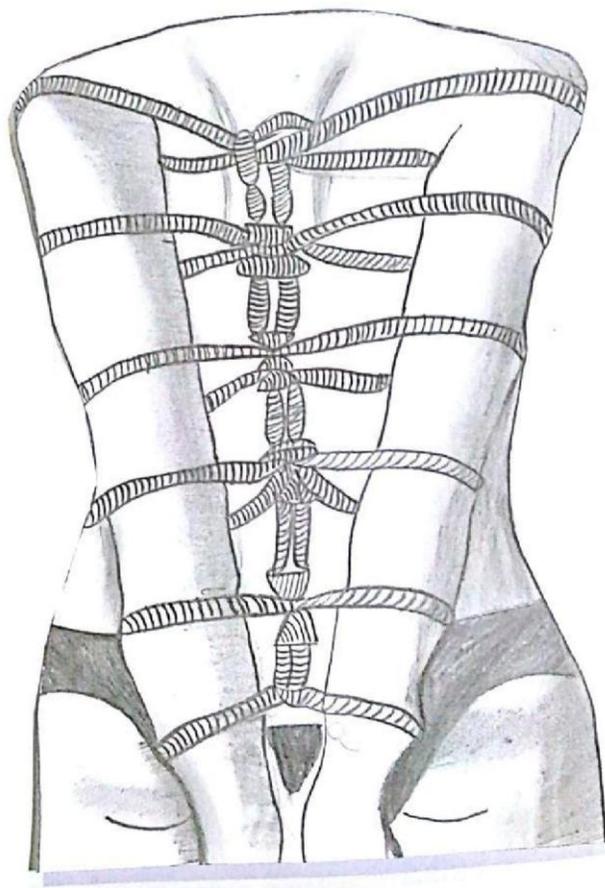
Dibujo 12 “Sumisión Modular” Por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

La sumisión del cuerpo y la combinación modular, permite ver un diseño geométrico del cuerpo

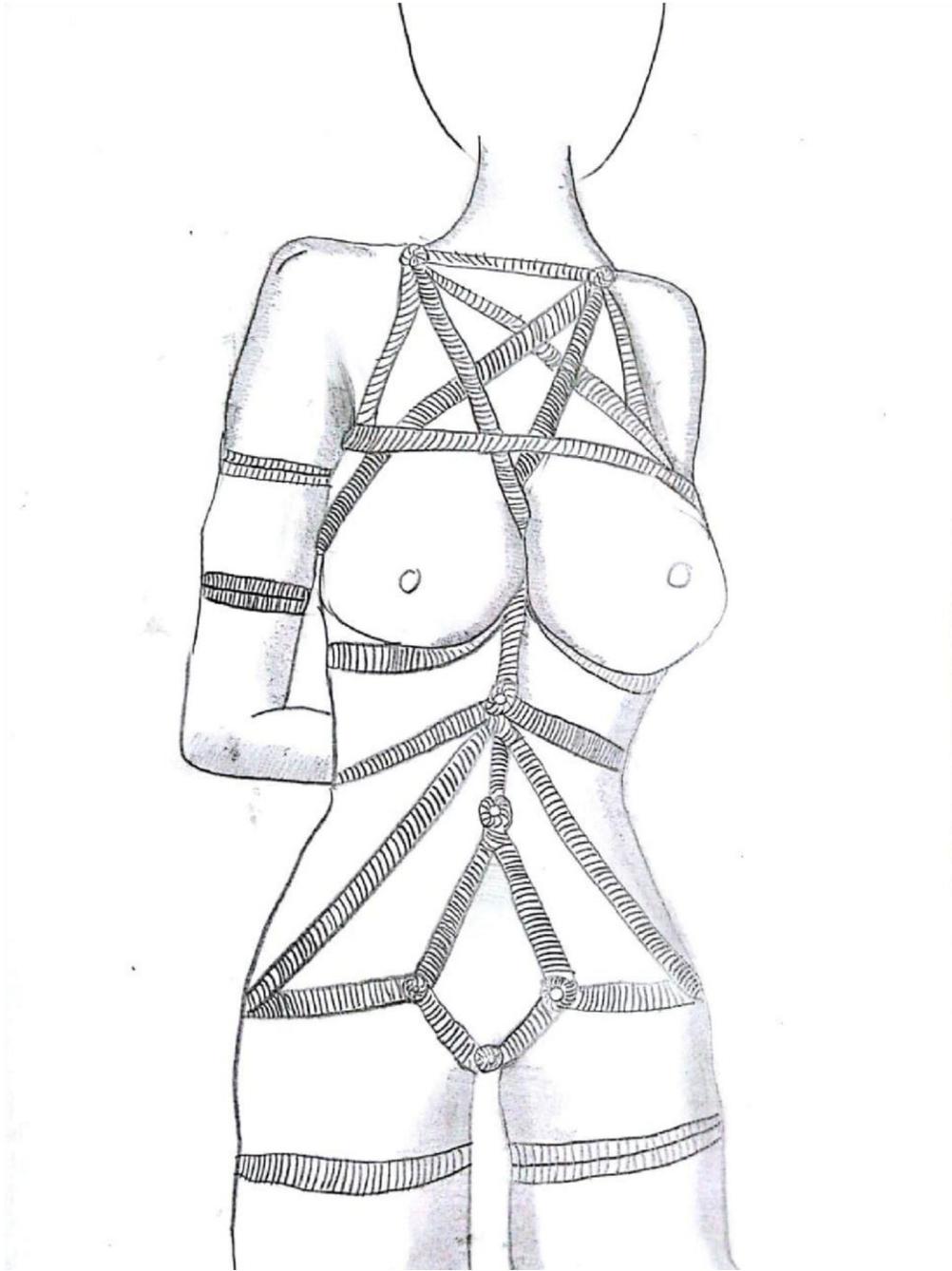
Dibujo 13 “Sostenido” Por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

El cuerpo actúa como conductor de emociones corporales en el espacio

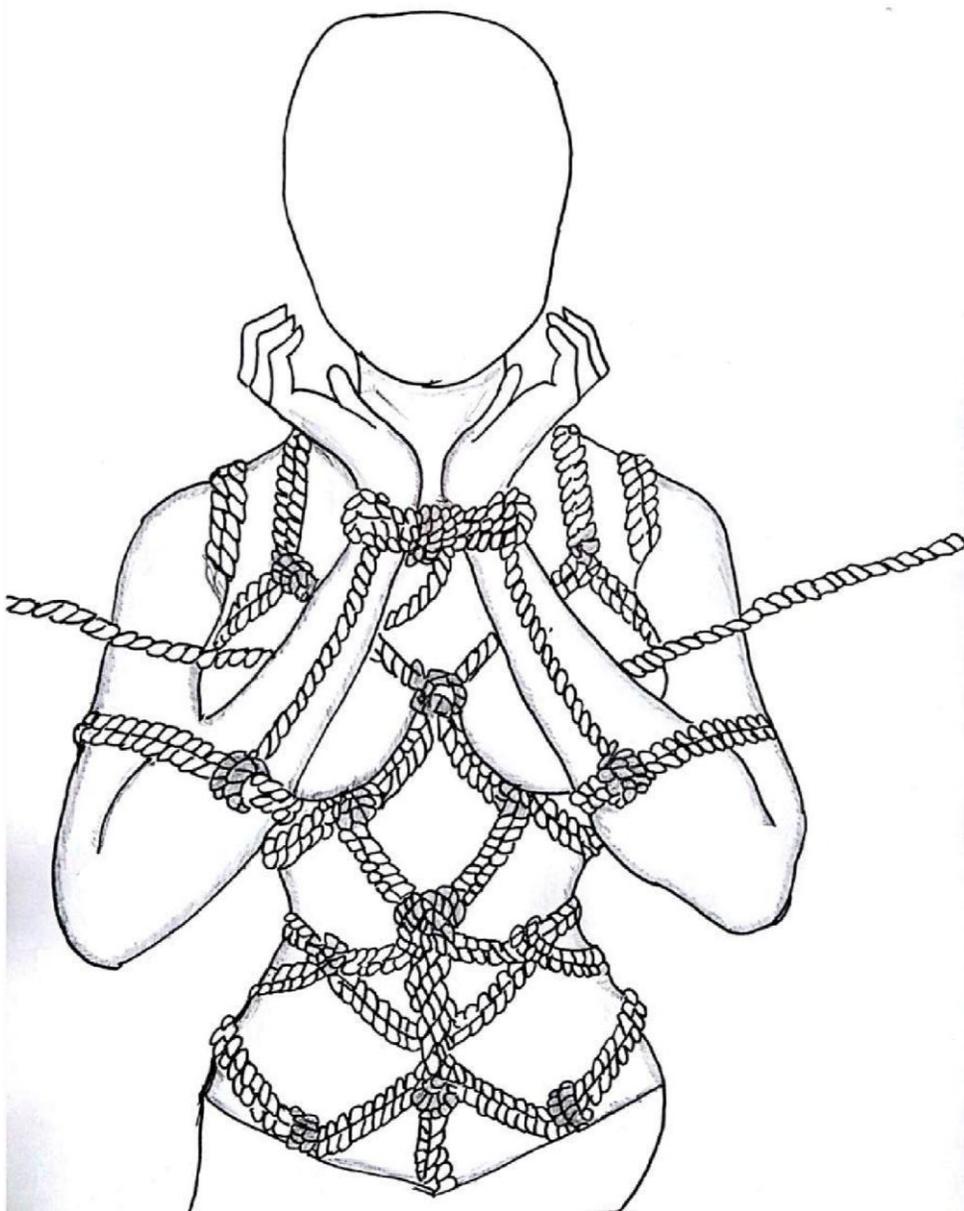
Dibujo 14 "Sujeción" Por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

El cuerpo evidencia su experiencia corpórea frente a la sujeción ejercida por las cuerdas

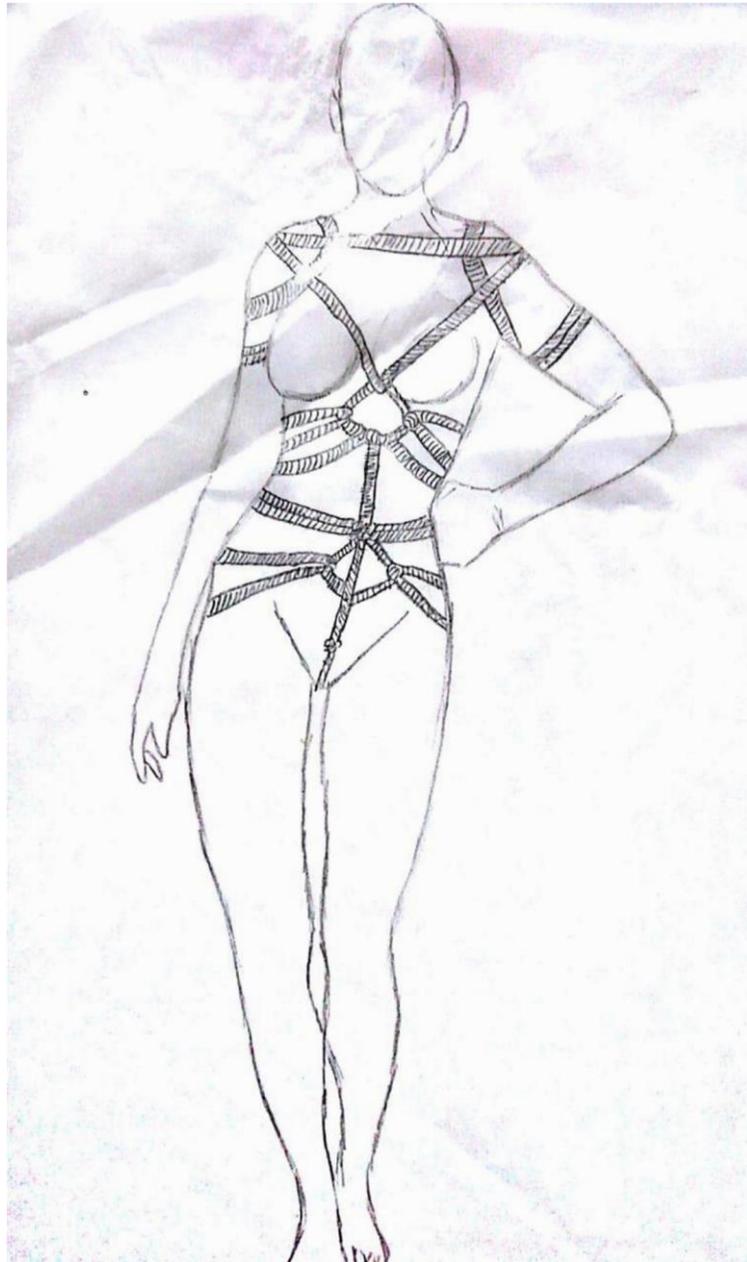
Dibujo 15 "Diagramación" Por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

Se puede ver como os elementos sobre el lienzo se encuentran geoméricamente diseñados

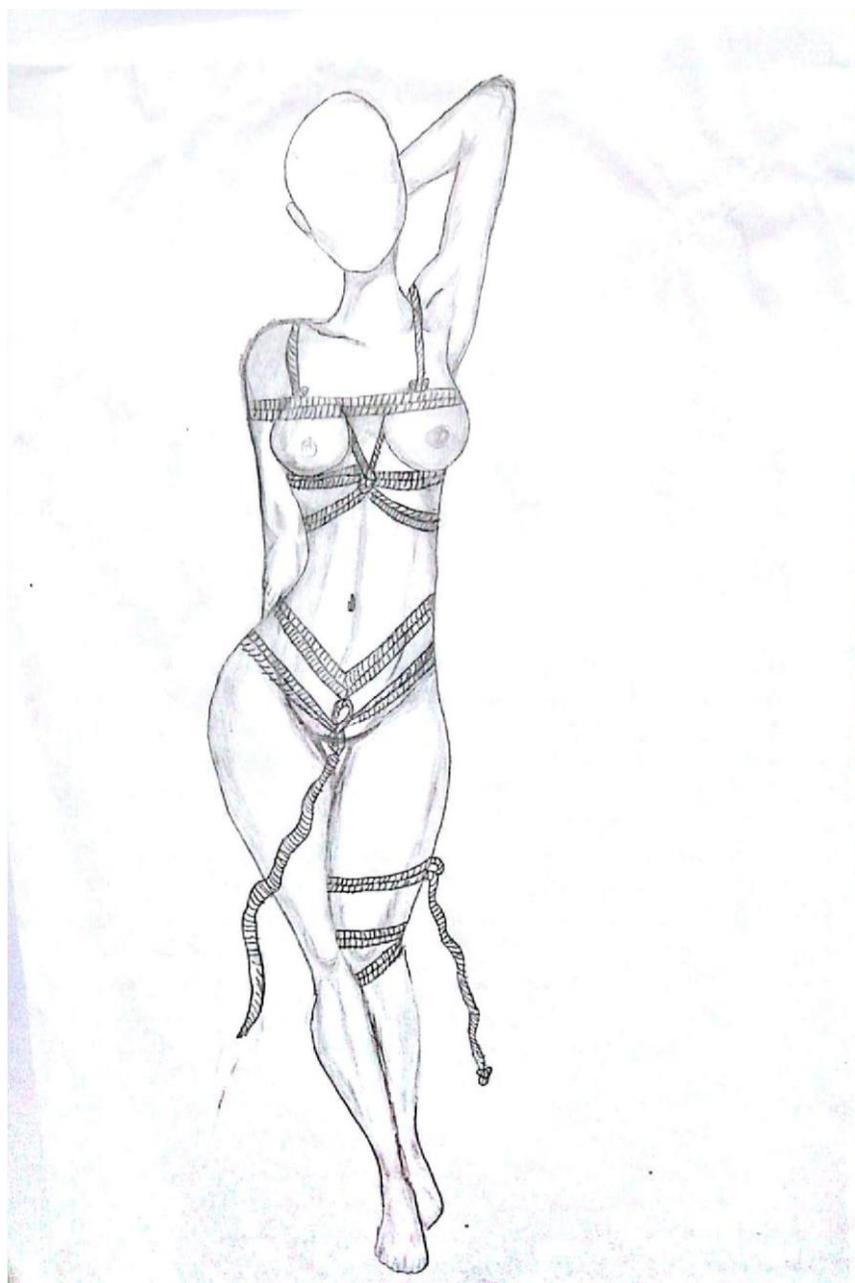
Dibujo 16 "Nudos y cuerdas" Por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

El nudo y la cuerda establecen un lenguaje corporal claro y concreto

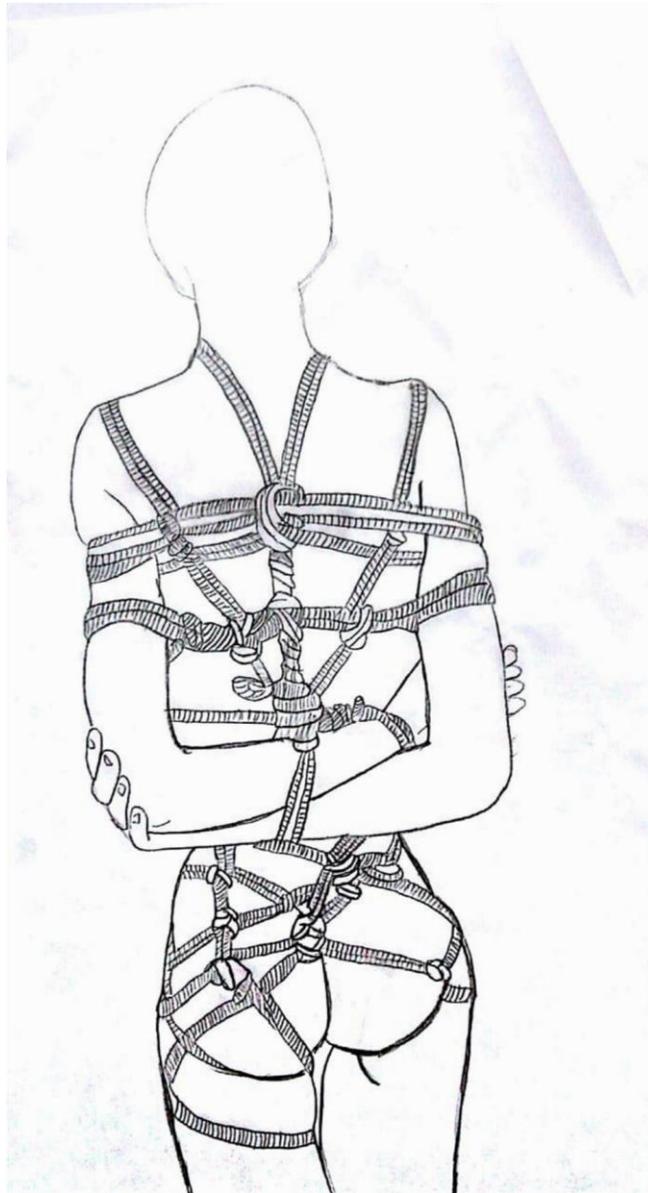
Dibujo 17 “Lienzo en armonía” Por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

Evidenciamos un lienzo en armonía con sus elementos de trabajo como la cuerda y el nudo

Dibujo 18 “Sensualidad” Por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

Se puede ver como el cuerpo mezcla elementos semióticos y transmite un mensaje claro y concreto

Dibujo 19 “Conexión” Por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

El cuerpo muestra el nudo y la cuerda como elementos de conexión

Dibujo 20 "Curvas" Por Fernanda Castro (Mano alzada-21 cm x 14 cm-2018)

El cuerpo evidencia figuras curvas logradas con las cuerdas, ampliando la concepción de la técnica.

CAPITULO IV

Aproximación del dibujo como sentido visual del Shibari

Sentido de reflexión

Si bien se comprenden las nominativas de los conceptos tratados, los principios de terminología enfocados al proyecto dan cuenta de conceptos que permitieron el desarrollo de analogías del orden gráfico, es así que, Shibari es una técnica de atadura japonesa practicada por los guerreros samurái que si bien en sus inicios fue tomada como método de tortura para inmovilizar a los prisioneros con diferentes tipos de nudos, atando varias partes del cuerpo, a final del periodo Edo se dan a conocer las primeras imágenes donde se evidencia el uso de la cuerda ya no como método de tortura si no con fines eróticos y artísticos que en su particularidad forman diferentes patrones basados en una línea estética definida.

Para abordar el problema se realizó una concepción previa de la premisa de estudio, el Shibari y su relación como elemento de trabajo en el diseño gráfico, una vez evaluada la premisa de estudio planteamos la siguiente pregunta problema “¿Cuáles son los elementos de relación semiótica en los nudos y su estructura en el arte Shibari?” con la cual buscamos una relación más directa y clara entre los elementos de comunicación del Shibari y los conceptos de semiótica e iconografía del diseño gráfico.

Sobre estos valores se suceden variados contextos que ordenan cualidades visualestáctiles de la forma, el nudo y sus estructuras, como son cerca lejos, claro y oscuro,

único y múltiple, centro y periferia, estático dinámico, liso y rugoso, lleno y vacío, definido e indefinido, transparente y opaco, visible e invisible, sentidos estos que se expresan en las variables básicas de la composición que son: posición, tamaño, peso, número, dirección, ritmo, y forma.

Ahora bien, estas cualidades son propias de todos los lenguajes plásticos, de cada disciplina o medio, y es necesario distinguir de qué manera el dibujo las realiza de una forma sintética, el Shibari y el dibujo, comprenden capacidades de asociación, donde todos los aspectos de la cuerda se constituyen en valores plásticos a un trazo, cada cuerpo, y en este caso, cada dibujo realizado, la línea representando a la cuerda muestra las variantes de la forma, el dibujo en el Shibari es la forma sin ornamentos, es forma y figura en esencia.

Después de realizar la comprensión de la pregunta problema se soportó la investigación en textos relacionados con el arte Shibari y el diseño gráfico, evidenciamos de acuerdo con esta investigación, que existe una relación de conceptos básicos del Shibari y el diseño gráfico, cuerda como línea y nudo como punto, todos estos elementos hacen parte de composiciones geométricas que a su vez evidencian las texturas y modulaciones que permiten la interpretación de códigos visuales de información, ahora, si bien el dibujo configura, y al hacerlo afirma su razón de expresión, el sentido de la forma se hace subyacente a una condición abstracta de la propia figuración, es decir, el cuerpo, representando a este y su malla de estructuras geométricas, dadas por los amarres en un carácter de sensaciones y erotismo. Lo anterior, y ya apreciado en las imágenes de los

artistas citados, conlleva una experiencia perceptual que se interpreta eliminando toda apariencia figurativa, pero hace la figura de la percepción misma, de un cuerpo en el espacio.

Estas derivaciones obtenidas a través del análisis de los conceptos del punto y la línea fueron el sustrato principal para realizar el proceso de investigación-creación e identificar una relación entre la concepción del Shibari respecto a estos conceptos y como los trasladan a la concepción de la cuerda y el nudo. El proceso de creación en cada dibujo realizado resume en la línea, y lo hace valorando determinada cualidad y eliminando lo predecible de la lectura desnuda del cuerpo, un mapa de consistencias y sensaciones, en el primero se marcan las denotaciones geométricas de la forma, que por cierto son líneas que tampoco se ven en la realidad, que corresponden a las definiciones de un cuerpo vivo, y que poco tienen que ver sus trazos con los que se representa a la naturaleza orgánica del cuerpo, y en segunda, se soporta como sensación el carácter de imagen del amarre mismo, que a modo de sintaxis de imagen, provee analogías donde se puede evidenciar como se delimita la expresión visual en muchas circunstancias de lo comprendido como pensamiento humano.

Desde lo anterior, valores dados en el contexto de punto y la línea sobre el plano, donde de Kandinsky (1986), plasma su pensamiento especial de estos elementos, dando a conocer un análisis de relación artística que parte del desarrollo filosófico que abarcan una percepción única en la construcción de estos elementos, siendo el nudo la consistencia por autonomía del plano, la mejor representación del punto, cada malla de Shibari se representa a sí misma como un mundo pletórico

de fuerza y tensión, sin competir con los estados físicos del amarre, se determina en su estructura los estados anímicos del autor y por consiguiente, la valoración de un cosmos, que aunque recurrente en el recurso, transforma al cuerpo desnudo en una existencia íntima, de placer y resguardo visual.

Del mismo modo Bruno Munari, que si bien resalta con más tenacidad conceptos básicos como las texturas las formas, los colores, los códigos visuales, estructuras y simetrías, constituye esto para el Shibari, la importancia de reconocer las imágenes y códigos de información que rodea al cuerpo mismo, permitiendo una interpretación del entorno al cual estamos asociados el autor, el cuerpo y el espectador, de acuerdo con el Shibari se relaciona la importancia de la información de la técnica, sus nudos su historia y sobre todo el contexto que lo ha transformado.

Foto 10 “Geometrías Básicas” Fernanda Castro (70 cm x 59 cm- 2018)

Se observan patrones geométricos que transmiten la sensación de conexión entre el lienzo y la cuerda, identificándose como una unidad visual

El planteamiento para formulación del problema se estableció de acuerdo a las condiciones similares establecidas entre el estado de la cuerda como elemento de dibujo

(línea) y el nudo sobre la cuerda también como un elemento de dibujo (Punto), una vez obtenidos estas relaciones conceptuales se evaluó cómo la cuerda y el nudo se hace interpretativa en los contextos y contenidos de las prácticas del Shibari, se referencia a Vasili Kandinsky (2003) quien

afirma que la línea es el camino trazado que deja el punto al moverse en el espacio, el nudo representa este movimiento de una manera más tangible ya que al ejercer una tensión a la cuerda e interconectando varios puntos, se puede ver cómo se combina su movimiento y su dirección evidenciando el rastro dejado por la cuerda para formar el nudo. Por lo mencionado anteriormente se toma como una referencia clave para el desarrollo del proyecto el libro “Punto y línea sobre el plano Contribución al análisis de los elementos pictóricos” este libro permitió obtener una mayor comprensión en el objeto de estudio ya que se evidencia la cuerda como línea y el punto como nudo lo que hace relevante a la composición, las simetrías y las formas que combinan una tensión y dirección respecto al plano que en este caso sería el cuerpo que se toma como lienzo principal para representar la estructura de obra (Ver figuras N° 13; N° 14; N° 15; N° 16).

Foto 11 “Expresión Corporal” Fernanda Castro (70 cm x 59 cm- 2018)

Se evidencia la relación semiótica entre el lenguaje corporal y el mensaje de erotismo transmitido por las cuerdas.

Foto 12 "Nudos" Fernanda Castro (70 cm x 59 cm- 2018)

El lienzo expresa su afinidad con el componente geométrico y texturas de la cuerda.

Foto 13 "Shibari" Fernanda Castro (70 cm x 59 cm- 2018)

Se puede evidenciar el Shibari en su forma más pura y enfocada a la concepción de sensualidad y erotismo.

Foto 14 “Ataduras” Fernanda Castro (70 cm x 59 cm- 2018)

El lienzo transmite placer corporal hacia su relación con la sumisión física y los puntos de conexión ejercidos por los nudos

El amarre

A modo de conclusión

En el desarrollo del presente trabajo se pudo determinar , que la concepción semántica e iconográfica de una estructura puede variar de acuerdo a la intención con la cual el emisor imparte en el mensaje dentro de un canal de comunicación, definido y concreto , y también de cómo este mensaje es percibido e interpretado por el receptor, dentro de este espectro de trabajo identificamos que diseño gráfico y el Shibari , son herramientas de comunicación visual que proporcionan de una manera práctica y efectiva diversas soluciones al momento de transmitir un mensaje concreto, se entiende la línea y el punto como elementos de valor semiótico que tienen su representación teórica en el arte de Shibari mediante la cuerda y el nudo como elementos de comunicación teórico.

Las abstracciones conceptuales que se realizan sobre el punto y la línea, este concepto se representa mediante una analogía identificando los conceptos de cuerda y nudo que maneja el Shibari, respecto al entorno. La relación que se puede obtener entre los elementos físicos como lo son de la cuerda y el nudo, se puede identificar en modulaciones conceptuales logradas con líneas y puntos, estas responden a la estimulación visual de receptor y transmiten un mensaje determinado para su línea de acción.

De acuerdo con lo anterior podemos estipular que la estrecha relación analógica que podemos otorgar a la cuerda y la línea puede simplificar las concepciones básicas sobre estos temas. El desarrollo de esta investigación nos proporcionó herramientas conceptuales como la línea y el punto, que nos permitieron entender de una manera más clara y efectiva las semiótica e iconografía de los

elementos, encontramos un patrón de conducta entre el desarrollo de las técnicas de concepción visual y la forma en la cual el Shibari desarrolla su técnica de conexión del sistema.

Se estableció que la información visual que se transmite en el arte del Shibari permite comprender de una mejor manera el valor semiótico que precisa una figura formada por líneas y puntos (Cuerdas y Nudos), se determina la importancia de las herramientas con las que la conducta humana tiene un aprendizaje visual y experiencial; se determina que estas herramientas se encuentran delimitadas entre la posibilidad de una participación directa con la se suministra la información clara y precisa al receptor, y la capacidad de producir mediante mensajes visuales y códigos de información a un reconocimiento con el entorno al cual se está asociando, en conclusión, la comunicación cuenta con una gran pertenecía creativa interpretando sensaciones y sentimientos que permitan dar un mensaje más efectivo al público para que así al registrar códigos e interpretaciones gráficas predominen las características visuales y esenciales que en el contexto del diseño y su lenguaje sea claro y preciso al momento de comunicar. Se expresan las diferentes variables de comunicación visual que se hacen importante el entorno al cual se desarrolla y está estamos asociado, se determina la presencia de elementos como formas, colores, signos, y fotografías nos acompañan día a día dando paso a innovaciones a instrumentos modernos de comunicación siendo bastante objetivo.

Se consideró, que la información visual que se transmite mediante el arte Shibari, permite tener una comprensión un poco más amplia del valor semántico de los objetos y entornos, también permite evaluar de manera concreta las condiciones iconográficas del

elemento sobre el cual se conducen ideas, con esto se trata de enfocar un valor semiótico que precisa de las herramientas con las que la conducta humana tiene un aprendizaje esencial y experiencial entre la posibilidad de una participación directa con la se suministra la información y la capacidad de producir mediante mensajes visuales y códigos de información a un reconocimiento con el entorno al cual se está asociando, finalmente, la comunicación cuenta con una gran pertenecía creativa interpretando sensaciones y sentimientos que permitan dar un mensaje más efectivo al público para que así al registrar códigos e interpretaciones gráficas predominen las características visuales y esenciales que en el contexto del diseño y su lenguaje sea claro y preciso al momento de comunicar.

Referentes

- Argue, B. (2011). esinem. Obtenido de <https://esinem.com/news/nerve-damage-study-partversion-c-latest-update>
- EVANS, C. n. (03 de Agosto de 2016). Scene360. Obtenido de <http://illusion.scene360.com/:http://illusion.scene360.com/art/97256/rope-bondagephotography/nudity.>, C. (s.f.).
Se. Obtenido de <http://illusion.scene360.com/>.

- Francisco Rebollo Ortega. "Los nudos en la historia" - Revista Cultural Digital "Ars Creatio"
- Ignacio Barbudo Escobar, Cabos y Nudos.
- Alessandro Salmeri, Como hacer los nudos
- Carpallo, S. C. (13 de Junio de 2017). Obtenido de yorokobu: <https://www.yorokobu.es/shibari-no-es-bondage/2/?offset=25>
- Clara, L. M. (2015). Shibari-Documental. Obtenido de VIMEO: <https://vimeo.com/124898163>
- Concepto Definición. (s.f.). Concepto Definición. Obtenido de <https://conceptodefinicion.de/>
- Garth Knight Artist. (s.f.). Obtenido de <http://www.garthknight.com/>
- Hajime, K. (1 de Mayo de 2014). Vice. Obtenido de https://www.vice.com/es_co/article/jmzebp/shibari-parte-1/
- Lapidario, J. (s.f.). Jotdown. Obtenido de <https://www.jotdown.es/2011/10/shibari-el-artejapones-de-la-atadura-erotica/>
- Nussbaum, M. (s.f.). Katz. Obtenido de <http://www.katzeditores.com/> editorial
- Significados. (s.f.). Significados. Obtenido de <https://www.significados.com/>
- Kandinsky, V. (1926). Punto y línea sobre el plano. En V. Kandinsky, Punto y línea sobre el plano (pág. 160). Múnich: Albert Langen.
- Murani, B. (1968). Diseño y comunicación visual. En B. Murani, Diseño y comunicación visual. Roma: Laterza de bari.
- Welby, C. s. (1977). Semiótica y significados. En C. s. Welby, Semiótica y significados. Bloomington: indiana University press.
- Aaron Mcpolin. (Agosto de 2018). Aaron Mcpolin. Obtenido de <http://aaronmcpolin.com/> Dondis, D. a. (1976). La sintaxis de la imagen. En D. a. Dondis, La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili.
- Frascara, J. (2000). Diseño gráfico y comunicación. En J. Frascara, Diseño gráfico y comunicación (pág. 127). Buenos Aires: Infinito.
- Peirce, C. S. (1990). La ciencia de la semiótica. En C. S. Peirce, La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva visión.
- Wong, W. (2000). Fundamentos del diseño. En W. Wong, Fundamentos del diseño (pág. 100). Bogotá: Gustavo Gili.

Yo **LUISA FERNANDA CASTRO GALINDO**, manifiesto en este documento mi voluntad de ceder a la Corporación Universitaria Unitec los derechos patrimoniales, consagrados en el artículo 72 de la Ley de 1982 ¹⁶, de la investigación titulada:

TITULO: **SHIBARI EL ARTE A TRAVÉS DE LAS CUERDAS.**

Producto de mi actividad académica, para optar por el título de **PROFESIONAL O TECNOLOGO PROGRAMA DISEÑO GRÁFICO**. La Corporación Universitaria Unitec entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada plenamente para ejercer los derechos anteriormente cedidos en su actividad ordinaria de investigación, docencia y publicación. La cesión otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al Artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia escribo este documento en el momento mismo que hago entrega del trabajo final a la Biblioteca General de la Corporación Universitaria Unitec.

Luisa Fernanda Castro

1014242850

Nombre

Firma

Cédula

¹⁶ "Los derechos del autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas en las cuales se comprenden las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o la forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, los folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresas por procedimiento análogo a la fotografía, a la arquitectura, o a las ciencias, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonograma, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer" (Artículo 72 de la Ley 23 de 1982)