

SENSACIONES A LÁPIZ

Sesiones de dibujo

SENSATIONS IN PENCIL

Drawing sessions

Créditos:

Diseño: Eva Cruz Losada

Traducción: Guadalupe Dorado Escribano

Diseño del material didáctico: Ignacio Tejedor

Credits:

Design: Eva Cruz Losada

Translation: Guadalupe Dorado Escribano

Design of teaching materials: Ignacio Tejedor

ÍNDICE

Introducción

Metodología

Objetivos

Actividades:

- Revelar el sentido de las cosas
- Emergencia y desvanecimiento de las imágenes
- El cuerpo ocupado- el cuerpo desocupado

Anexos I y II

INDEX

Introduction

Methodology

Objectives

Activities:

- Revealing the meaning of things
- Emergence and fading of images
- The occupied body - the unoccupied bodyanexos

Appendix I y II

INTRODUCCIÓN

Este proyecto de innovación educativa tiene por objeto elaborar un repertorio de prácticas gráficas somáticas y ejercicios de dibujo corporeizado enfocados a la cognición intrapersonal. Pretenden ser el comienzo de un repertorio mayor que se irá actualizando a medida que se vayan diseñando nuevas actividades. Las actividades que en este volumen se presentan son: *Revelar el sentido de las cosas* (Ricardo Horcajada e Ignacio Tejedor), *Emergencia y desvanecimiento de las imágenes* (Laura F. Gibellini e Ignacio Tejedor) y *El cuerpo ocupado-El cuerpo desocupado* (Margarita González y Marcos Casero). Mediante el diseño, elaboración y análisis de tres propuestas gráficas se pretende comenzar un manual de actividades que sirva a los dibujantes para conectar con la cognición corporeizada, al tiempo que su reflexión sobre el proceso de trabajo provea una fuente de información sobre los intereses, motivaciones e inquietudes de los (usuarios) estudiantes. Estas actividades están pensadas para que el proceso de creación gráfica permita al dibujante conectar con la experiencia corporeizada (somática) del dibujo, para lo cuál, cada una de las propuestas recurre a fenómenos sensitivos que desencadenan una serie de recorridos reflexivos incentivados por premisas concretas.

METODOLOGÍA

Gracias al proyecto de investigación Artistic Research: el laboratorio de dibujo y procesos gráficos como una práctica investigadora corporeizada, liderado por Laura Fernández Gibellini entre el años 2022 y 2024 (en este enlace: https://www.ucm.es/laboratorio_de_dibujo/ puede consultar la publicación del proyecto), pudimos identificar una serie de estímulos corpóreos que predisponen a la ejecución de gestos gráficos preconscientes. Si desde un enfoque superficial (estético), esto proveía un rico surtido de elementos dibujísticos sofisticados, los estudios que realizamos tanto de las dinámicas mantenidas como de los resultados obtenidos de los participantes nos permitieron descubrir potenciales herramientas de cognición intrapersonal. De los ensayos que se realizaron en el Laboratorio de dibujo, las pautas que provocaban mayor concentración y abstracción entre los investigadores fueron aplicadas como ejercicios de distintas asignaturas en el proyecto de innovación docente << *Propuesta pedagógica: incorporación de prácticas somáticas a la docencia de dibujo en el Grado en Bellas Artes* >>, cuya responsable fue la profesora Margarita Gonzalez y se llevo a cabo en el curso 23/24 junto a Ricardo Horcajada, Laura Fernández Gibellini, Marcos Casero, Veva Linaza e Ignacio Tejedor. Las actividades que vamos a presentar son la evolución de los ejercicios cortos, ensayos gráficos y estímulos sensitivos que llevamos al aula en dicho proyecto.

Las fases de trabajo que hemos seguido para la elaboración de los tres procesos gráficos que presentaremos son las siguientes:

- Encuentros semipresenciales para la valoración y evaluación de los resultados obtenidos durante los años anteriores. En estas reuniones intercambiamos impresiones sobre nuestros propios procesos de dibujo, compartíamos los momentos de dificultad –y su consiguiente desconexión del proceso introspectivo– en los ejercicios, contrastábamos las sensaciones desencadenadas por los estímulos propuestos, y poníamos en común ideas surgidas a raíz de los trabajos de otros autores o artistas que enriquecían las

metodologías. De esta fase que transcurrió entre los meses de octubre y diciembre obtuvimos la estructura de las tres actividades: *Revelar el sentido de las cosas* (Ricardo Horcajada e Ignacio Tejedor), *Emergencia y desvanecimiento de las imágenes* (Laura F. Gibellini e Ignacio Tejedor) y *El cuerpo ocupado-El cuerpo desocupado* (Margarita González y Marcos Casero).

- Sesiones de testeo en un grupo reducido de estudiantes elegidos por los miembros del equipo. Buscamos diez estudiantes atendiendo a su motivación, disposición y concepción del dibujo que demostraban en el aula para probar con ellos la actividades que habíamos diseñado por parejas los miembros del proyecto, de esta manera alumnos y docentes atendían a la dinámica propuesta por los responsables de cada actividad y se podía valorar tanto la metodología ideada como su eficacia. Esto nos sirvió para recoger datos sobre la atmósfera generada por los docentes que dirigirán cada ejercicio, observar cómo recibían los participantes las pautas propuestas, identificar los puntos fuertes y débiles del planteamiento y conocer el tipo de reflexiones que suscitaba cada práctica en su ejecución.
- Aplicación al aula una vez afinadas las flaquezas descubiertas en las sesiones de ensayo, actualizando el proceso según las evaluaciones recibidas de manera anónima después de cada sesión. La diferencia de esta fase reside en la explicación de la actividad donde participan de la explicación algunos de los estudiantes que formaron parte de la primera prueba, de esta manera se puede acceder a nueva información relativa a cómo otras personas pueden explicar la propuesta docente y que complicaciones pueden surgir. El doble objetivo de esta fase es por un lado ajustar la información que se debe transmitir para que pueda ser realizada por otras personas, y por otro dar la oportunidad a estudiantes de que tomen responsabilidad y agencia en actividades docentes, fomentando así su formación profesional en el campo de la educación en arte.
- Por último, se han programado las tres actividades abiertas a estudiantes de otras facultades de la UCM con el objetivo de ofrecer a jóvenes formados en otros campos del conocimiento experiencias para su autoconocimiento a través de la expresión gráfica. En este caso, los responsables de conducir las actividades son los estudiantes del grado en Bellas Artes que experimentaron en las primeras sesiones de testeo la sensación corporeizada que entra en juego y que en la segunda aplicación de las actividades al aula tuvieron ocasión de explicar junto al docente responsable el proceso a seguir. El interés de llevar a cabo esta actividad con alumnos y alumnas de otras facultades también recae en la oportunidad de recoger no solo sus experiencias relativas a la práctica propuesta, también para saber qué reflexiones despiertan entre otros colectivos de estudiantes y cuáles son las inquietudes que les atañen.

OBJETIVOS

Los tres ejercicios a los que estamos dedicando esta primera compilación deben entenderse como procesos dibujísticos destinados a la experimentación del dibujo corporizado en el ámbito formativo, pero también para presentar el dibujo como herramienta enactiva destinada a toda persona que tenga interés por conocer su manera de percepción. A través de los distintos protocolos de exploración gráfica propuestos en esta publicación lxs dibujantes:

- Experimentarán el gesto gráfico superando la frustración que genera la idea extendida de que el dibujo debe ser representativo y mimético. Defendemos un tipo de dibujo abierto que no está orientado a la creación de un objeto estético sino a las reflexiones que se despiertan en el acto de dibujar. Es así como la textura del papel, el trazo del material o la composición

del espacio, lejos de ser valorados por criterios de belleza, son atendidos como estímulos que conectan el cuerpo sensible del dibujante con las percepciones que reciben del exterior en un procesamiento cognitivo.

- Aprenderán a reconocer las fases que atraviesan cuando conocen el mundo y sus realidades. Las pautas que se indican en cada ejercicio están diseñadas para que la persona que dibuja ponga el foco en determinados estímulos y sea ella quién proceda al entendimiento. Dicho de otro modo, las premisas están planteadas para que el/la dibujante afronte desde su autonomía un fenómeno que se le presenta, bien puede ser un estímulo sonoro, un recuerdo, una visión o una reacción inesperada. Estos ejercicios sirven para tomar conciencia de lo que recibimos del exterior, sentir la sensación que nos produce y darle una forma que nos facilite su integración.
- Desarrollarán el uso de la imaginación como mecanismo para resolver situaciones complejas. El dibujo como aquí lo planteamos no es solo un recurso intelectual o reflexivo, ofrece también la posibilidad de crear imágenes que reflejan el flujo de sensaciones que circulan por nuestra mente, generando un resultado visual que puede ser evaluado desde un orden estético pero que emerge desde otra intencionalidad liberada de las expectativas formales.

ACTIVIDADES

REVELAR EL SENTIDO

DE LAS COSAS

Dibujo - Conocimiento - Marco Cognitivo - Observación

Duración entre 120 y 150 minutos

Material: lo más variado posible con diferentes tipos de papel

Esta actividad pretende pensar las relaciones entre las cosas y nuestra comprensión de la realidad. Partiendo de la elección de un elemento situado en un marco perceptivo, a través del dibujo indagaremos en los vínculos que se abren hacia otros saberes ya adquiridos o conocimientos por aprender. Con esta propuesta se busca disponer un espacio donde adquirir conciencia de la capacidad que tienen los objetos para darnos sentidos.

Objetivos

- Ejercitar la percepción consciente del entorno
- Desarrollar la intuición mediante procesos gráficos
- Analizar los componentes de una escena y las relaciones que se establecen con otros objetos virtuales
- Desvelar sentidos que no son reconocibles a primera vista.
- Usar el dibujo como herramienta cognitiva en el pensamiento completo

Metodología

- Se debe elegir una fotografía de la galería de fotos del móvil de una escena que les haya atraído tanto como para hacer la foto pero no por la belleza de un paisaje, ni por querer perpetuar el momento o retratar a las personas. Se elegirá una foto cotidiana que por un motivo desconocido nos atraiga la escena.
- El empezar la sesión se leerá un fragmento de *Lo infraordinario* de George Perec donde invita al lector a interrogar lo que nos rodea para estar de una forma más comprometida con nuestra realidad. (*Ver anexo1*)
- Tomando una imagen encontrada o situación visual que haya llamado nuestra atención en nuestro entorno, comenzaremos realizando un dibujo analítico de la misma para sumergirnos en la escena. Esto sirve para observar detalladamente los elementos que componen la escena, las relaciones formales y sus distancias.
- Sobre la imagen impresa, se trazan líneas que unan los puntos que el dibujante considere de mayor atracción o importancia.
- Una vez hecho el dibujo, se abandona la foto para compartir en grupo los estímulos que nos ha despertado a nivel perceptivo y las connotaciones que consideramos.
- Se continúa la actividad tomando como referencia el dibujo previo y fragmentando la imagen en tantos dibujos como elementos participen en la situación para observarlos aisladamente. Los esbozos deben ser representaciones ágiles e independientes.
- Una vez reducida la imagen inicial a formas autónomas resulta más sencillo identificar e intuir las conexiones entre los fragmentos, pudiendo unir los elementos con trazos o líneas para que sean aún más evidentes las relaciones desveladas.
- Con ese diagrama de formas interrelacionadas, trasladamos cada elemento a una hoja a

parte para crear una constelación de signos, trazos e inscripciones que representen áreas o campos de significado relacionados con los elementos. Esta cavilación gráfica expande la reflexión liberada del razonamiento consciente al que estamos acostumbrados, potenciando un tipo de pensamiento intuitivo a través del cual se despliega la imaginación.

- Para finalizar, haremos una revisión reflexiva de la relación que existe entre los sentidos revelados del objeto inicial y nuestra forma de existencia: sensaciones, imágenes, ideas, conceptos, pensamientos que nos han ido pasando por la cabeza durante el proceso de trabajo.
- Con el fin de proteger y preservar la profundidad reflexiva, en el cierre de la sesión no se compartirán los resultados sino el flujo de sensaciones que se han ido moviendo en el proceso.

Tipo de presentación

Para concluir la sesión y con el objetivo de compartir con el grupo las inquietudes surgidas, los participantes pondrán en común sus sensaciones procesuales y los aspectos generales hacia los que han ido sus reflexiones sin necesidad de entrar en cuestiones personales. Antes de cerrar la sesión, se les enviará un formulario a los participantes para que compartan de forma anónima la reflexión y temática que les ha generado esa escena cotidiana que han trabajado y que sentidos ha revelado el magnetismo que les llevo a elegir esa situación fotografiada.

Referencias

Capítulo "Posthumanismo filosófico" en la obra homónima de Francesca Ferrando

Capítulo "Sobre el tocar" en Cuestión de Materia de Karen Barad

Capítulo "La metáfora y sus implicaciones" en Arte y Objetos de Graham Harman

"Es interpelar. Un modelo de observación basado en la praxis del dibujo" en

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9670459>

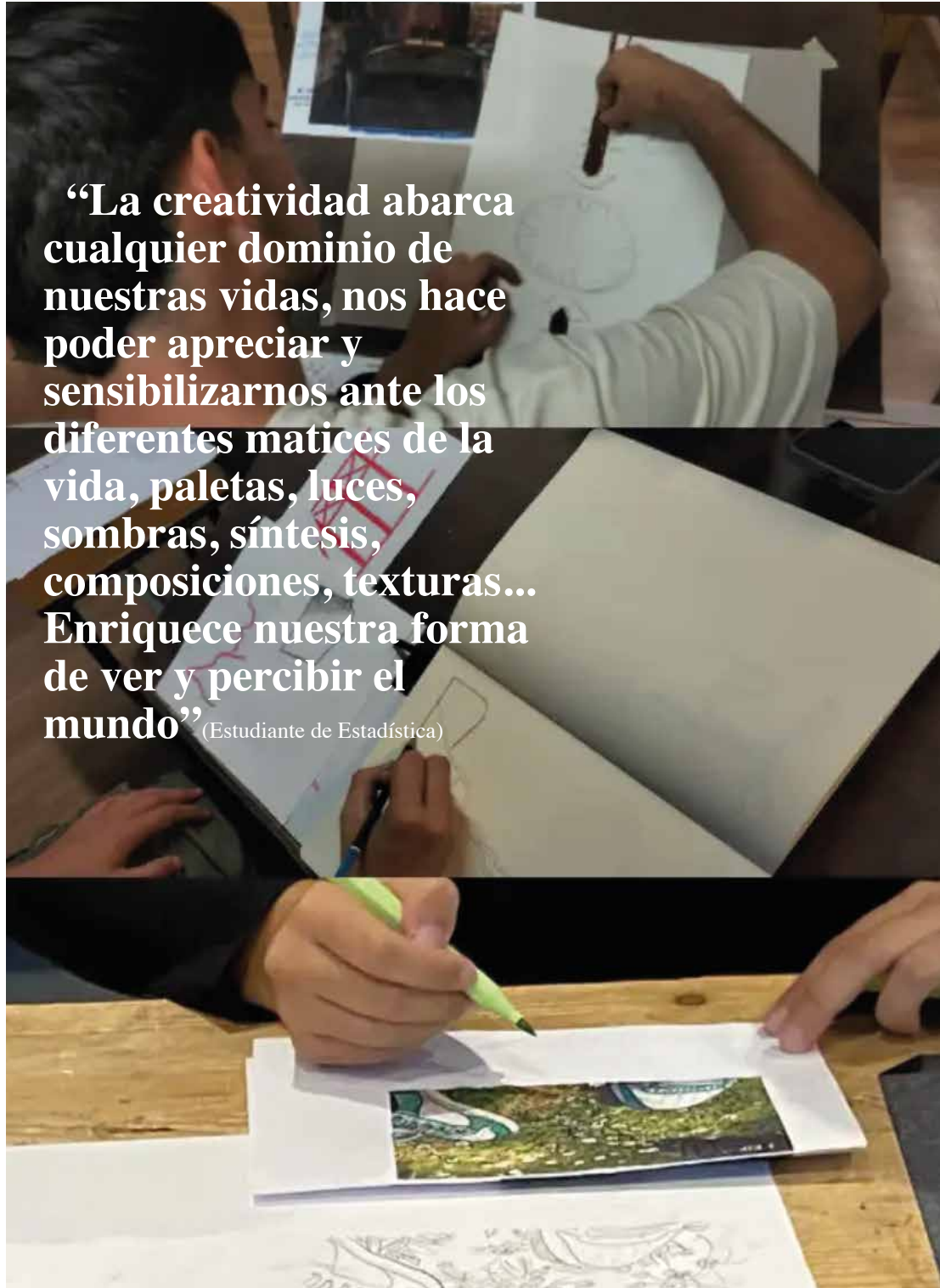
Fases de trabajo

Dibujo analítico/síntesis/reflexión gráfica

Notas

- Realizar esta actividad en una mesa donde, a poder ser, dibujen todos los participantes con el fin de favorecer una atmósfera de comunidad.
- Importante incidir en que no se busca un tipo de dibujo técnico ni preciso, el dibujo es utilizado como proceso de abstracción.
- Incluir música de concentración mientras se dibuja para fomentar la introspección.
- Puede acceder al formulario de evaluación de actividad personal en la página.

“El dibujo siempre conecta la gente a la noción de mundo” (Estudiante de Matemáticas)

“La creatividad abarca cualquier dominio de nuestras vidas, nos hace poder apreciar y sensibilizarnos ante los diferentes matices de la vida, paletas, luces, sombras, síntesis, composiciones, texturas... Enriquece nuestra forma de ver y percibir el mundo” (Estudiante de Estadística)

EMERGENCIA Y DESVANECIMIENTO DE LAS IMÁGENES

Dibujo-conocimiento-emergencia-evocación-desvanecimiento

A partir de 120 minutos

Material: puede usarse un lápiz o cualquier material gráfico que favorezca el dibujo

Este ejercicio profundiza en un recuerdo desde un punto de vista gráfico evocativo. Para ello se toma como punto de partida una memoria, un recuerdo, una imagen mental de una vivencia a la que regresar y visualizar mediante el dibujo. Con este planteamiento se pretende volver una y otra vez a una situación evocada mediante el dibujo de la misma. La motivación de esta propuesta es situarnos en el espacio imaginal de nuestro recuerdo desde donde poder percibir de otras formas nuestra experiencia vivida. A medida que va emergiendo la imagen del recuerdo, que va tomando forma visual fuera de nuestra imaginación, los dibujos van adquiriendo una mayor afectividad, desligándose de la figuración y abriéndose a la subjetivación de la memoria.

Objetivos

- Activar la atención al interior de nuestro contenido mental
- Ejercitar los procesos de "traducción" de las imágenes mentales a su plasmación gráfica
- Potenciar la consciencia de lo que permanece en los límites de lo visible
- Investigar sobre la capacidad del dibujo de traer aquello que no está presente
- Usar el dibujo como herramienta cognitiva en el pensamiento completo

Metodología

- Se inicia la sesión con ejercicios de respiración y relajación que propicie una conexión con uno mismo. Es muy aconsejable utilizar en este primer apartado la herramienta de mindfulness S.T.O.P (Stop en lo que estés haciendo/Toma una respiración/Observa cómo te sientes/Procede con lo que estabas haciendo)
- Una vez conectados con el momento presente se lee un fragmento de *Por el Camino de Swann*, de Marcel Proust (anexo II) para situarnos en un marco concreto desde donde recibir la emergencia de imágenes del recuerdo.
- Al finalizar la lectura se deja un minuto de silencio para que cada participante repose sus pensamientos y se les invita a indagar en sus recuerdos para seleccionar uno de ellos. De el que hayan elegido deberán tomar una fotografía mental, una <captura de pantalla> de su memoria.
- Teniendo esa imagen, esa emergencia, se realizará un primer dibujo que será el comienzo de una concatenación de dibujos realizados tomando como referencia el dibujo inmediatamente anterior.
- Esta transcripción del recuerdo tiene un carácter meditativo, lo que supone que la persona que dibuja debe abandonarse a la consecutiva transcripción del recuerdo emergente hasta

su desvanecimiento en imagen. Para que el proceso de transmutación sea satisfactorio a nivel íntimo, hay que permanecer dibujando mínimo dos horas, esto favorecerá una abstracción plena suscitada a partir de sentimientos, sensaciones, cualidades emotivas que se encarnan gracias al material utilizado.

Referencias

Imaginación material de Andrea Soto Calderón

Materia y Memoria de Henri Bergson

Poema a la duración de Peter Handke

Fases de trabajo

Puesta en situación/ trabajo intuitivo/ desarrollo gráfico/ análisis de lo ocurrido

Tipo de presentación

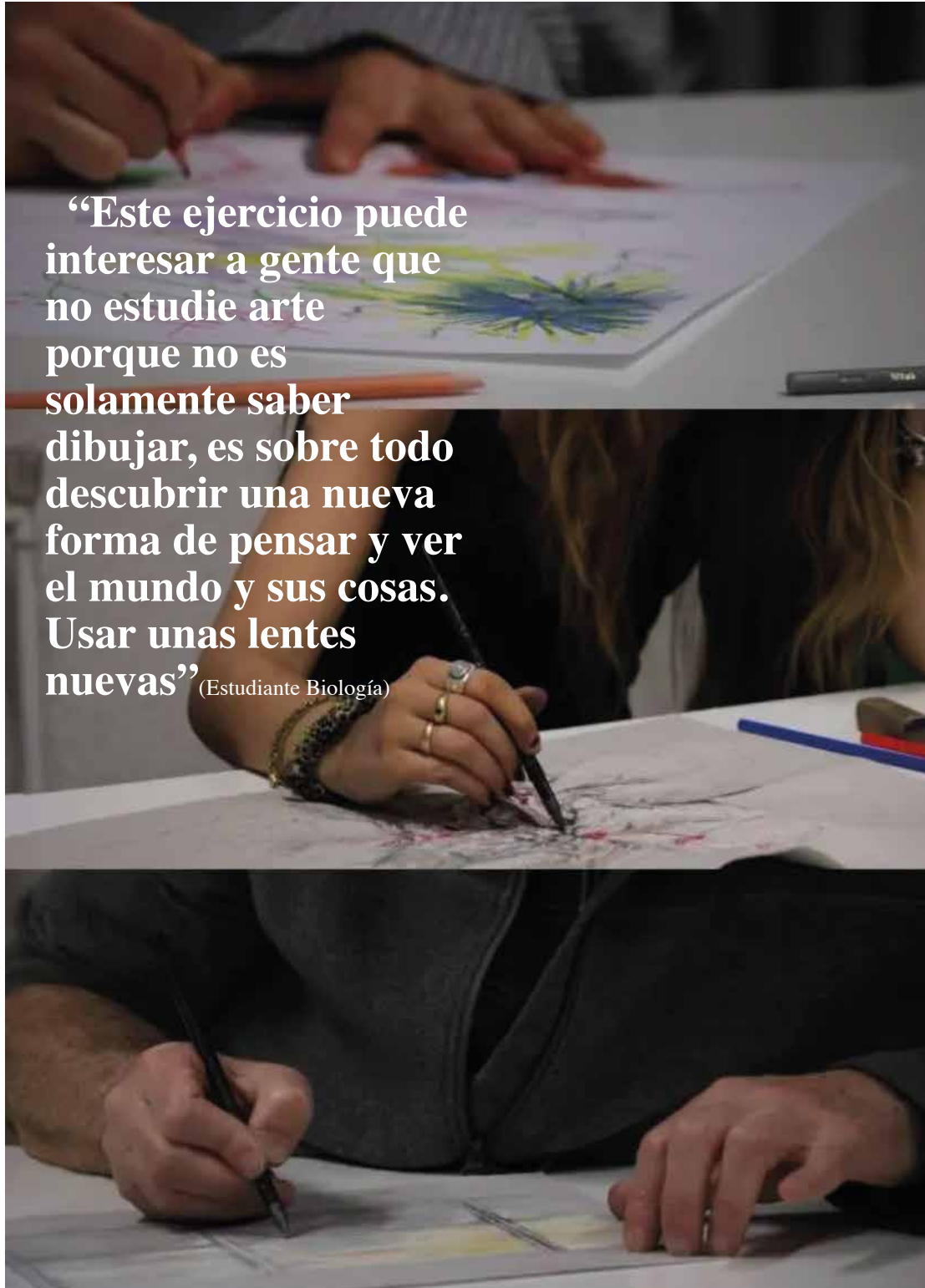
La puesta en común de la experiencias y sensaciones se hará en una segunda sesión por dos motivos: los participantes podrán abandonar la actividad en cualquier momento transcurrido el tiempo mínimo establecido; las emociones pueden estar removidas por lo que será más a adecuado dejar que asimilen la experiencia y la compartan pasado unos días.

Notas

- Este ejercicio implica un proceso de búsqueda introspectiva que necesita que los participantes dispongan de un espacio propio desde el que trabajar
- Tiene un carácter fuertemente meditativo por lo que la atmósfera tiene que ser lo más tranquila posible sin distracciones sonoras o visuales (quién lo desee puede usar auriculares para escuchar su música).
- Puede acceder al formulario de evaluación de actividad personal en la página.

“Me ha resultado difícil el procesos porque al final no es solo una técnica nueva sino que es una forma de pensar y ver el mundo diferente. Es difícil al final percatarse y diseccionar lo cotidiano porque forma parte de lo ordinario. Intentar evaluar algo que no es tan automático e inconsciente al final es difícil siempre” (Estudiante de Bellas Artes)

“Este ejercicio puede interesar a gente que no estudie arte porque no es solamente saber dibujar, es sobre todo descubrir una nueva forma de pensar y ver el mundo y sus cosas. Usar unas lentes nuevas” (Estudiante Biología)

EL CUERPO OCUPADO- EL CUERPO DESOCUPADO

Dibujo corporeizado - exploración de los sentidos mediante el dibujo - fisicalidad humana desde lo sonoro - imaginación

Duración: entre 60 y 120 minutos

Material: Papel continuo y material variado que deje rastro

Se trabaja la idea del cuerpo como herramienta de dibujo dibujando a partir de la activación del oído y la desactivación de la vista para tomar otra conciencia del cuerpo y de cómo se relaciona con el espacio físico y el espacio virtual del dibujo. Los sonidos con los que se trabajará proceden de sonidos que emiten cuerpos en distintas situaciones (gritos, risas, llantos, gemidos), enfatizando la "idea" de un cuerpo humano reconocible por su sonido pero que no puede ser visto. En una segunda parte, también se pueden reproducir canciones/ritmos musicales que permitan desarrollar nuevas estrategias gráficas haciendo hincapié en el garabato, la expresividad y el gesto.

Objetivos

- Dibujar a partir de estímulos sensoriales no oculocentristas
- Analizar el rol del propio cuerpo de quien dibuja como herramienta
- Experimentar cómo afecta la mediación de la herramienta en el registro del trazo personal
- Potenciar el sentido del oído como modelo de estudio mediante el dibujo
- Potenciar la imaginación buscando soluciones gráficas que van más allá de la mimesis y la copia de la realidad

Metodología

- En una atmósfera tenue y apacible se dispone papel o tela de lienzo de grandes dimensiones en vertical y en horizontal, acompañado de zonas con materiales para el dibujo. Los participantes visualizarán el espacio para tener una idea aproximada antes de que los facilitadores les cubran los ojos.
- La actividad consiste en dibujar con los ojos cerrados dejando que su cuerpo y sus manos expresen lo que están escuchando. Se trata de vaciar el cuerpo de estímulos externos y dejar que sea invadido por los sonidos que vienen del exterior.
- Una vez explicada la actividad los participantes se acercan a la zona de dibujo por la que quieren comenzar, cogen un material de dibujo y se vendan los ojos.
- A continuación se pone la siguiente lista de sonidos para que comiencen a dibujar lo que sus cuerpos sienten:
<https://open.spotify.com/intl-es/album/5miKvDXoU0dSE6AF5Rjfy?si=eUfdSDdnQ7eLvstncQZ-Rw&nd=1&dlsi=820aaddfbc36427f>

- En el cierre se ponen entre 3 y 6 canciones del 1 al 10 de la siguiente lista:
<https://open.spotify.com/playlist/6oUMHlvhI8bMVRPzjtY2iC?si=Zfa0FNvHRnaMHpSjdD0ngw&pi=9bsjtvMSUqZl&nd=1&dlsi=11e77054fe5f4a80>
- Se apaga la música para que vayan dejando de dibujar poco a poco.

Referencias

El espacio hodológico de Laurie Anderson (chalkrooms)

<https://www.dreamideamachine.com/?p=41734>

Joan Jonas: <https://www.youtube.com/watch?v=bAqag6mU8z4>

Heidegger: "Las manos piensan"

Coco Moya. Dibujar de oídas.

https://www.ucm.es/laboratorio_de_dibujo/dibujar-de-oidas-taller-con-coco-moya

Fases de trabajo

Explicación/Dibujo/Reflexión gráfica y puesta en común.

Tipo de presentación

Manteniendo una atmósfera tenue y respetando las posturas corporales que tengan al final de la actividad, se invita a la puesta en común manteniendo un tono de voz suave que abrace a los participantes después de las

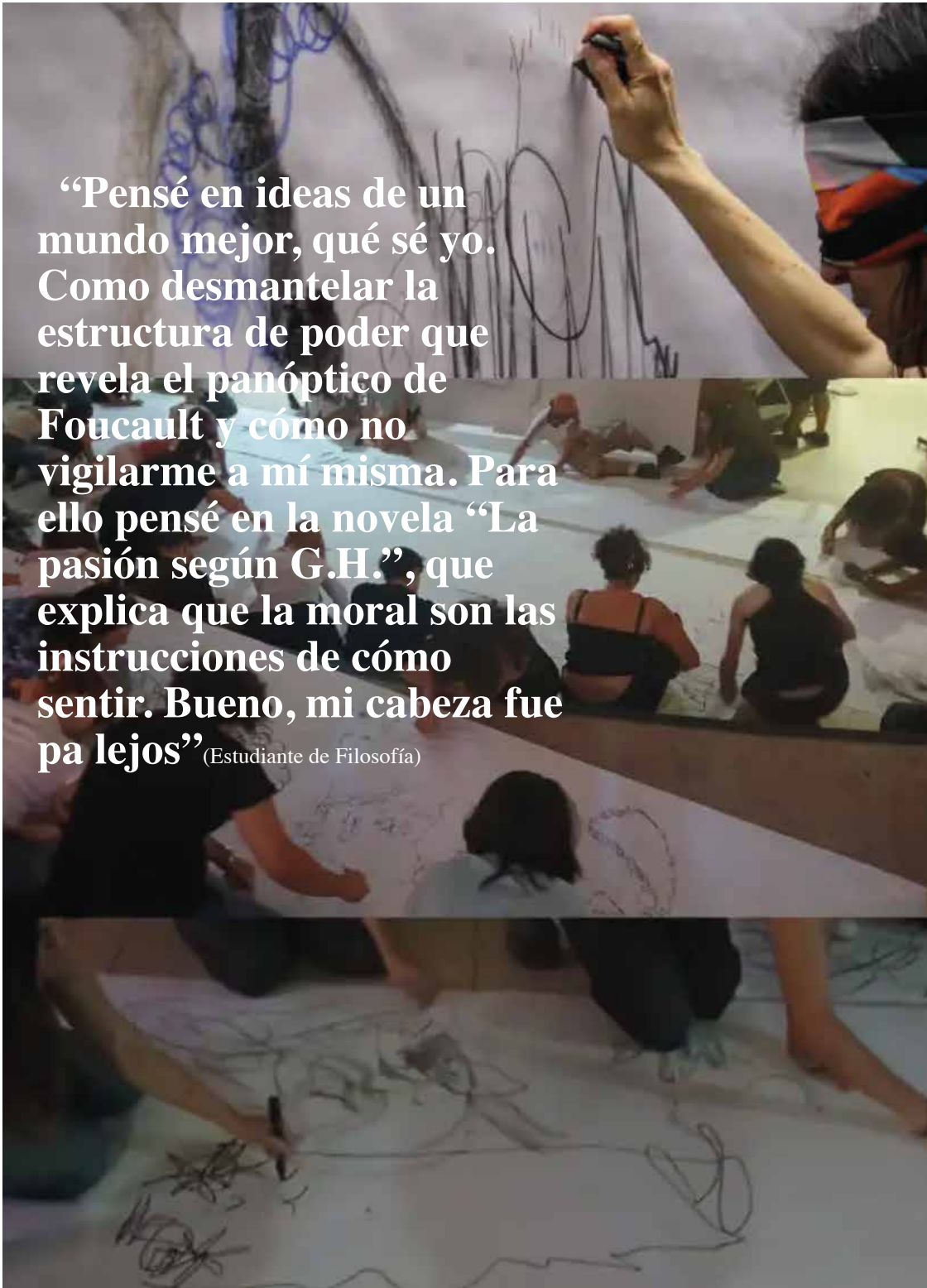
Notas

- Esta actividad es aconsejable que se realice ocupando el espacio completo para que puedan tener una máxima libertad de movimiento.
- Puede acceder al formulario de evaluación de actividad personal en la página.

“Pensar en el acto de recordar me atosiga el miedo de no ser suficiente. Pensar que cuanto más recuerdo, más se difumina mi memoria, más se mezcla con lo que creo ser el vacío y que lo que recordaré la próxima vez no es el recuerdo mismo, sino la última vez que lo recordé” (Estudiante

de Filología)

“Pensé en ideas de un mundo mejor, qué sé yo. Como dismantelar la estructura de poder que revela el panóptico de Foucault y cómo no vigilarme a mí misma. Para ello pensé en la novela “La pasión según G.H.”, que explica que la moral son las instrucciones de cómo sentir. Bueno, mi cabeza fue pa lejos” (Estudiante de Filosofía)

ANEXOS

ANEXO I

Lectura para el acercamiento a la experiencia gráfica, "Revelar el sentido de las cosas". *Lo infraordinario* de George Perec

Lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual, ¿cómo dar cuenta de ello, cómo interrogarlo, cómo describirlo?

Interrogar a lo habitual. Pero si es justamente a lo que estamos habituados. No lo interrogamos, no nos interroga, no plantea problemas, lo vivimos sin pensar sobre él, como si no vehiculase ni preguntas ni respuestas, como si no fuese portador de información. Esto no es ni siquiera condicionamiento: es anestesia. Dormimos nuestra vida en un letargo sin sueños. Pero nuestra vida, ¿dónde está? ¿Dónde está

ebookelo.com - Página 11

nuestro cuerpo? ¿Dónde nuestro espacio?

Cómo hablar de esas «cosas comunes», más bien cómo acorralarlas, cómo hacerlas salir, arrancarlas del caparazón al que permanecen pegadas, cómo darles un

sentido, un idioma: que hablen por fin de lo que existe, de lo que somos.

Quizá se trate finalmente de fundar nuestra propia antropología: la que hablará de nosotros, la que buscará en nosotros lo que durante tanto tiempo hemos copiado de los demás. Ya no lo exótico sino lo endógeno.

Interrogar a lo que parece ir tan por su cuenta que nos hemos olvidado de su origen. Recuperar algo del asombro que experimentaron Julio Verne o sus lectores frente a un aparato capaz de reproducir y transportar el sonido. Porque existió ese asombro, y otros miles, y fueron ellos los que nos modelaron.

De lo que se trata es de interrogar al ladrillo, al cemento, al vidrio, a nuestros modales en la mesa, a nuestros utensilios, a nuestras herramientas, a nuestras agendas, a nuestros ritmos. Interrogar a lo que parecería habernos dejado de sorprender para siempre. Vivimos, por supuesto, respiramos, por supuesto, caminamos, abrimos puertas, bajamos escaleras, nos sentamos a la mesa para comer, nos acostamos en una cama para dormir. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?

Describan su calle. Describan otra.

Comparen.

Hagan el inventario de sus bolsillos, de su bolso. Interróguense acerca de la procedencia, el uso y el devenir de cada uno de los objetos que van sacando.

Pregúntenle a sus cucharillas.

¿Qué hay bajo su papel de la pared?

¿Cuántos gestos hacen falta para marcar un número de teléfono? ¿Por qué?

¿Por qué no se encuentran cigarrillos en las tiendas de alimentación? ¿Por qué no?

Me importa poco que estas preguntas sean, aquí, fragmentarias, apenas indicativas de un método, como mucho de un proyecto. Me importa mucho que parezcan triviales e insignificantes: es precisamente lo que las hace tan esenciales o más que muchas otras a través de las cuales tratamos en vano de captar nuestra verdad.

ANEXO II

Lectura para el acercamiento a la experiencia gráfica, "Emergencia y desvanecimiento de las imágenes". *Por el camino de Swann* de Marcel Proust (1913)

Hacía ya muchos años que no existía para mí de Combray más que el escenario y el drama del momento de acostarme, cuando un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso que tomara, en contra de mi costumbre, una taza de té. Primero dije que no; pero luego, sin saber por qué, volví de mi acuerdo. Mandó mi madre por uno de esos bollos, cortos y abultados, que llaman magdalenas, que parece que tienen por molde una valva de concha de peregrino. Y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios unas cucharadas de té en el que había echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las miga del bollo, tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria, todo del mismo modo que opera el amor, llenándose de una esencia preciosa; pero, mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta de que unida al sabor del té y del bollo, pero le excedía en, mucho, y no debía de ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía y qué significaba? ¿Cómo llegar a aprehenderlo? Bebo un segundo trago, que no me dice más que el primero; luego un tercero, que ya me dice un poco menos. Ya es hora de pararse, parece que la virtud del brebaje va aminorándose. Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está en él, sino en mí. El brebaje la despertó, pero no sabe cuál es y lo único que puede hacer es repetir indefinidamente, pero cada vez con menos intensidad, ese testimonio que no sé interpretar y que quiero volver a pedirle dentro de un instante y encontrar intacto a mi disposición para llegar a una aclaración decisiva. Dejo la taza y me vuelvo hacia mi alma. Ella es la que tiene que dar con la verdad. ¿Pero cómo? Grave incertidumbre ésta, cuando el alma se siente superada por sí misma, cuando ella, la que busca, es juntamente el país oscuro por donde ha de buscar, sin que le sirva para nada su bagaje. ¿Buscar? No sólo buscar, crear.

Se encuentra ante una cosa que todavía no existe y a la que ella sola puede dar realidad, y entrarla en el campo de su visión.

Y otra vez me pregunto: ¿Cuál puede ser ese desconocido estado que no trae consigo ninguna prueba lógica, sino la evidencia de su felicidad, y de su realidad junto a la que se desvanecen todas las restantes realidades? Intento hacerlo aparecer de nuevo. Vuelvo con el pensamiento al instante en que tome la primera cucharada de té. Y me encuentro con el mismo estado, sin ninguna claridad nueva. Pido a mi alma un esfuerzo más; que me traiga otra vez la sensación fugitiva.

Y para que nada la estorbe en ese arranque con que va a

probar captarla, aparta de mí todo obstáculo, toda idea extraña, y protejo mis oídos y mi atención contra los ruidos de la habitación vecina.

Pero como siento que se me cansa el alma sin lograr nada, ahora la fuerzo, por el contrario, a esa distracción que antes le negaba, a pensar en otra cosa, a reponerse antes de la tentativa suprema. Y luego, por segunda vez, hago el vacío frente a ella, vuelvo a ponerla cara a cara con el sabor reciente del primer trago de té, y siento estremecerse en mí algo que se agita, que quiere elevarse; algo que acaba de perder ancla a una gran profundidad, no sé qué, pero que va ascendiendo lentamente; percibo la resistencia y oigo el rumor de las distancias que va atravesando.

Indudablemente, lo que así palpita dentro de mi ser será la imagen y el recuerdo visual que, enlazado al sabor aquel, intenta seguirlo hasta llegar a mí. Pero lucha muy lejos, y muy confusamente; apenas si distingo el reflejo neutro en que se confunde el inaprensible torbellino de los colores que se agitan; pero no puedo discernir la forma, y pedirle, como a único intérprete posible, que me traduzca el testimonio de su contemporáneo, de su inseparable compañero el sabor, y que me enseñe de qué circunstancia particular y de qué época del pasado se trata.

¿Llegará hasta la superficie de mi conciencia clara ese recuerdo, ese instante antiguo que la atracción de un instante idéntico ha ido a solicitar tan lejos, a conmover y alzar en el fondo de mi ser? No sé. Ya no siento nada, se ha parado, quizá descendiendo otra vez, quién sabe si tornará a subir desde lo hondo de su noche. Hay que volver a empezar una y diez veces, hay que inclinarse en su busca. Y a cada vez esa cobardía que nos aparta de todo trabajo dificultoso y de toda obra importante, me aconseja que deje eso y que me beba el té pensando sencillamente en mis preocupaciones de hoy y en mis deseos de mañana, que se dejan rumiar sin esfuerzo.

INTRODUCTION

This educational innovation project aims to develop a repertoire of somatic drawing practices and embodied exercises that explore intrapersonal cognition. These activities represent the foundation of a broader repertoire that will continue to evolve as new exercises are developed. The activities presented in this volume are: *Revealing the Meaning of Things* (Ricardo Horcajada and Ignacio Tejedor), *Emergence and Fading of Images* (Laura F. Gibellini and Ignacio Tejedor), and *The Busy Body-The Idle Body The Occupied Body -The Unoccupied Body* (Margarita González and Marcos Casero).

Through the design, development, and analysis of three drawing-based proposals, this project seeks to initiate a manual of activities that help artists engage with embodied cognition. At the same time, their reflection on the work process will provide a source of information about the interests, motivations, and concerns of the (user) students. These activities are designed to allow the graphic creation process to connect the artist with their embodied (somatic) experience of drawing. To this end, each of the proposals draws on sensory phenomena that trigger a series of reflective journeys encouraged by specific premises.

METHODOLOGY

Building on the research project *Artistic Research: el laboratorio de dibujo y procesos gráficos como una práctica investigadora corporeizada*, led by Laura Fernández Gibellini between 2022 and 2024, we identified a series of bodily stimuli that foster the emergence of preconscious graphic gestures. Although from a superficial (aesthetic) perspective, this produced a rich range of sophisticated drawing elements, our analysis of both participant dynamics and outcomes revealed potential tools for intrapersonal cognition.

From the tests carried out in the Drawing Laboratory, the guidelines that provoked the greatest concentration and abstraction among the researchers were applied as exercises in different subjects in the teaching innovation project <<*Propuesta pedagógica: incorporación de prácticas somáticas a la docencia de dibujo in the Fine Arts Degree*>>. This project was led by Professor Margarita Gonzalez and carried out in the 23/24 academic year together with Ricardo Horcajada, Laura Fernández Gibellini, Marcos Casero, Veva Linaza, and Ignacio Tejedor. The activities we are going to present are the evolution of the short exercises, graphic essays, and sensory stimuli that we brought to the classroom in that project.

The phases followed in developing the three drawing processes were as follows:

- Blended meetings to assess and evaluate the results obtained in previous years. At these meetings, we exchanged impressions about our own drawing processes, shared moments of difficulty—and the resulting disconnection from the introspective process—in the exercises, we compared the sensations triggered by the proposed stimuli, and pooled ideas that arose from the work of other authors or artists who enriched the methodologies. From this phase, which took place between October and December, we obtained the structure for the three activities: *Revealing the Meaning of Things* (Ricardo Horcajada and Ignacio Tejedor), *Emergence and Fading of Images* (Laura F. Gibellini and Ignacio Tejedor), and *The Occupied Body—The Unoccupied Body* (Margarita González and Marcos Casero).
-

- Testing sessions with a small group of students chosen by the team members. We selected ten students based on their motivation, attitude, and understanding of drawing as demonstrated in the classroom, to test the activities that we had designed in pairs with the project members. In this way, students and teachers were able to participate in the dynamics proposed by those responsible for each activity, and we were able to evaluate both the methodology devised and its effectiveness. This allowed us to collect data on the atmosphere created by the teachers leading each exercise, observe how participants responded to the proposed guidelines, identify the strengths and weaknesses of the approach, and learn about the type of reflections that each practice elicited during its implementation.
- Application to the classroom once the weaknesses discovered in the rehearsal sessions have been refined, updating the process according to the anonymous evaluations received after each session. The difference in this phase lies in the explanation of the activity, in which some of the students who took part in the first test participate in the explanation. In this way, new information can be accessed regarding how other people can explain the teaching proposal and what complications may arise. The dual objective of this phase is, on the one hand, to adjust the information to be conveyed so that it can be carried out by other people and, on the other hand, to allow students to take responsibility and agency in teaching activities, thus promoting their professional training in the field of art education.
- Finally, three activities were scheduled, they were open to students from other UCM faculties to offer young people trained in other fields of knowledge experiences for self-discovery through graphic expression. In this case, the activities are led by Fine Arts students who experienced the sensation involved in the first test sessions and who, in the second application of the activities in the classroom, had the opportunity to explain the process to follow together with the teacher in charge. The interest in carrying out this activity with students from other faculties also lies in the opportunity to gather not only their experiences related to the proposed practice, but also to find out what reflections it arouses among other groups of students and what concerns they have.

OBJECTIVES

The three exercises presented in this first compilation are conceived as experimental drawing processes that explore embodied practice within education, while also positioning drawing as an enactive tool for those seeking to understand their own modes of perception. Through the different graphic exploration protocols proposed in this publication:

- The artists will experience graphic expression, overcoming the frustration generated by the widespread idea that drawing must be representative and mimetic. We advocate for an open-ended approach to drawing—one not oriented toward producing an aesthetic object, but toward fostering the reflections that emerge through the act itself. Thus, the texture of the paper, the stroke of the material, or the composition of the space, far from being valued for aesthetic criteria, are treated as stimuli that connect the sensitive body of the artist with the perceptions they receive from the outside world in a cognitive process.
- They will learn to recognize the phases they go through when they discover the world and its realities. The guidelines in each exercise are conceived to focus the drawer's attention on specific stimuli, allowing understanding to emerge from their own experience. In other words, the premises are set out so that the artist can autonomously confront a phenomenon

that is presented to them, whether it be a sound stimulus, a memory, a vision, or an unexpected reaction. These exercises help us become aware of what we receive from the external world, to feel the sensations it evokes, and to give them a form that supports their integration.

- They will develop the use of imagination as a mechanism for resolving complex situations. Drawing, as we propose it here, is not only an intellectual or reflective resource; it also offers the possibility of creating images that reflect the flow of sensations circulating through our minds, generating a visual result that can be evaluated from an aesthetic perspective but which emerges from another intentionality, free from formal expectations.

ACTIVITIES

REVEALING THE MEANING OF THINGS

Drawing - Knowledge - Cognitive Framework - Observation

Duration: between 120 and 150 minutes

Materials: as varied as possible, with different types of paper

This activity aims to explore the relationships between things and our understanding of reality. Beginning with the choice of an element within a perceptual framework, we will use drawing to explore the connections that open up to other knowledge already acquired or yet to be learned. This proposal seeks to provide a space where we can become aware of the capacity of objects to offer us new senses.

Objectives

- Exercise conscious perception of the environment.
- Develop intuition through graphic processes.
- Analyze the components of a scene and the relationships established with other virtual objects.
- Unveil senses that are not recognizable at first glance.
- Use drawing as a cognitive tool in comprehensive thinking.

Methodology

- Choose a photograph from your phone's photo gallery of a scene that attracted you enough to take the photo, but not because of the beauty of the landscape, nor because you wanted to capture the moment, or portray the people. Choose an everyday photo that attracted you for some unknown reason.
- To begin the session, read an excerpt from *The Infraordinary* by George Perec. The writer invites the reader to question their surroundings to be more engaged with their reality.
- Taking an image or visual situation that caught your attention in your surroundings, begin by making an analytical drawing of it to immerse yourself in the scene. This serves to observe in detail the elements that make up the scene, the formal relationships, and their distances. (*Appendix1*)
- On the printed image, lines are traced to connect the points that the artist considers most compelling or significant.
- Once the drawing is complete, the photo is set aside to share in a group the stimuli that it has awakened in us on a perceptual level and the connotations we perceive.
- The activity continues by taking the previous drawing as a reference and fragmenting the image into as many drawings as elements are participating in the situation. This will enable the artist to observe those elements in isolation. The sketches should be agile and independent representations.
- Once the initial image has been reduced to autonomous forms, it becomes easier to identify and intuit the connections between the fragments, allowing the elements to be joined with strokes or lines to make the revealed relationships even more evident.
- With this diagram of interrelated shapes, we transfer each element onto a separate sheet of paper to create a constellation of signs, lines, and inscriptions that represent areas or fields of meaning related to the elements. This graphic meditation expands reflection beyond the

conscious reasoning to which we are accustomed, fostering a kind of intuitive thinking through which imagination unfolds.

- Finally, we will reflectively review the relationship between the senses uncovered of the initial object and our way of being: sensations, images, ideas, concepts, and thoughts that have crossed our minds during the work process.
- To protect and preserve the depth of reflection, at the end of the session, we will not share the results, but rather the flow of sensations that have arisen throughout the process

Type of presentation

Para concluir la sesión y con el objetivo de compartir con el grupo las inquietudes surgidas, los participantes pondrán en común sus sensaciones procesuales y los aspectos generales hacia los que han ido sus reflexiones sin necesidad de entrar en cuestiones personales. Antes de cerrar la sesión, se les enviará un formulario a los participantes para que compartan de forma anónima la reflexión y temática que les ha generado esa escena cotidiana que han trabajado y que sentidos ha revelado el magnetismo que les llevo a elegir esa situación fotografiada.

References

Chapter “Philosophical Posthumanism” in the book of the same name by Francesca Ferrando

Chapter “On Touching” in Matter of Things by Karen Barad

Chapter “The Metaphor and Its Implications” in Art and Objects by Graham Harman

"It is a way of questioning a model of observation based on the praxis of drawing'" in

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9670459>

Work phases

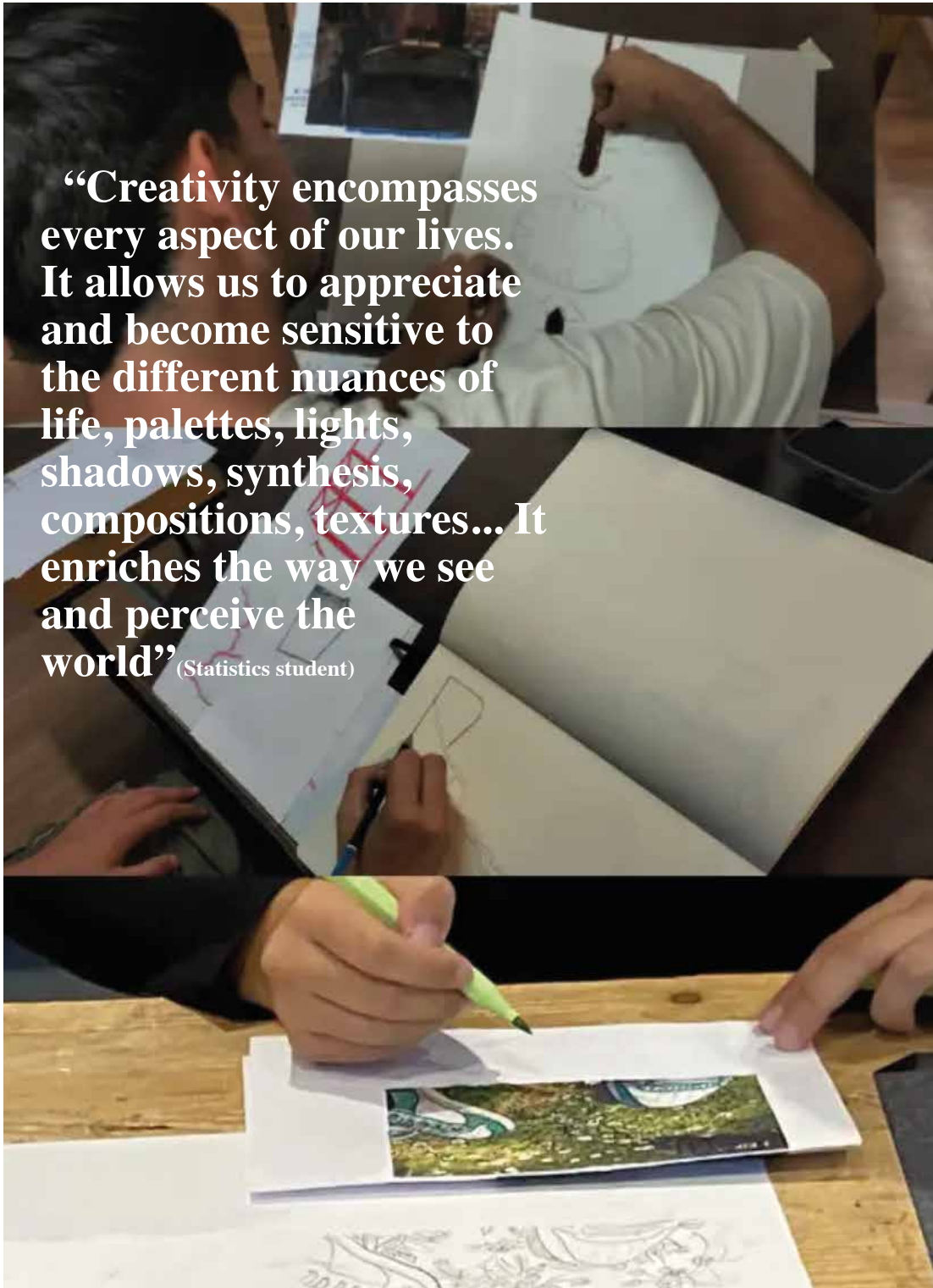
Analytical drawing/synthesis/graphic reflection.

Notes

- Conduct this activity at a shared table where, if possible, all participants can draw together to foster a sense of community.
- It is essential to emphasize that the goal is not to produce a technical or precise drawing; drawing here serves as a process of abstraction.
- Play music that promotes concentration while drawing to encourage introspection
- You can access the personal activity assessment form on the page.

“Drawing always connects people to the notion of the world” (Mathematics student)

“Creativity encompasses every aspect of our lives. It allows us to appreciate and become sensitive to the different nuances of life, palettes, lights, shadows, synthesis, compositions, textures... It enriches the way we see and perceive the world” (Statistics student)

EMERGENCE AND FADING OF IMAGES

Drawing-knowledge-emergence-evocation-fading

From 120 minutes

Materials: a pencil or any graphic material that facilitates drawing can be used

This exercise delves into a memory from an evocative graphic perspective. To do this, we take as our starting point a memory, a recollection, a mental image of an experience to which we can return and give form through drawing. This approach aims to return again and again to an evoked situation by drawing it. The motivation behind this proposal is to place ourselves in the imaginal space of our memory, from which we can perceive our lived experience anew. As the image of the memory emerges and takes visual form outside our imagination, the drawings gain emotional resonance, moving away from figuration and opening up to the subjectivity of memory.

Objectives

- Awaken attention to our inner mental content.
- Practice the processes of “translating” mental images into graphic representations.
- Enhance awareness of what remains within the limits of the visible.
- Investigate the ability of drawing to bring forth that which is not present.
- Use drawing as a cognitive tool in comprehensive thinking.

Methodology

- The session begins with breathing and relaxation exercises that promote connection with oneself. It is highly recommended to use the S.T.O.P mindfulness tool in this first section (Stop what you are doing/Take a breath/Observe how you feel/Proceed with what you were doing).
- Once connected with the present moment, a passage from *Marcel Proust's Swann's Way (Appendix II)* is read. That will place participants within a specific setting from which images of memory may emerge.
- After the reading, a minute of silence is held so that each participant may let their thoughts rest. They are then invited to delve into their memories and choose one to focus on. Of the memory they choose, they should take a mental photograph, a “screenshot” of their memory.
- With that image, that emergence, they will make a first drawing, which will be the beginning of a series of drawings based on the immediately preceding drawing.
- This transcription of the memory is meditative in nature, which means that the person drawing must surrender to the continuous transcription of the emerging memory until it fades into an image. For the process of transmutation to be

satisfactory on an intimate level, one must continue drawing for at least two hours. This will encourage a state full of abstraction, arising from feelings, sensations, and emotional qualities that are embodied through the material used.

References

Imaginación material by Andrea Soto Calderón

Matter and Memory by Henri Bergson

To Duration, a poem by Peter Handke

Work phases

Setting the scene/intuitive work/graphic development/analysis of what happened.

Type of presentation

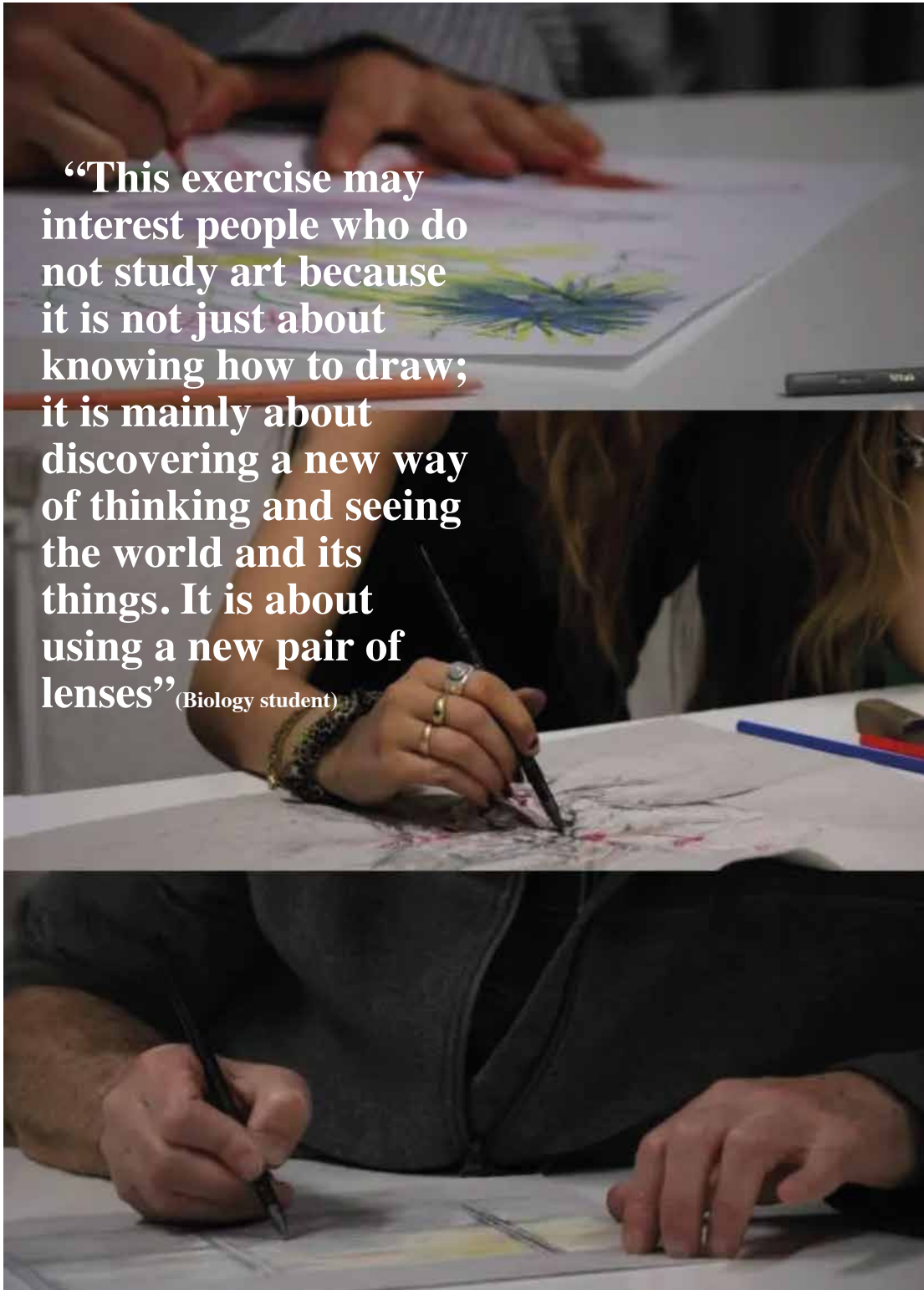
The sharing of experiences and feelings will take place in a second session for two reasons: participants may leave the activity at any time after the minimum time has elapsed; emotions may be stirred up, so it will be more appropriate to let them assimilate the experience and share it after a few days.

Notes

- This exercise involves a process of introspective search that requires participants to have their own space from which to work.
- It is highly meditative in nature, so the atmosphere must be as calm as possible, without any auditory or visual distractions (those who wish to do so may use headphones to listen to music).
- You can access the personal activity assessment form on the page.

“I found the process difficult because, ultimately, it's not just a new technique but a different way of thinking and seeing the world. In the end, it's difficult to notice and dissect everyday life because it's part of the ordinary. Trying to evaluate something that isn't so automatic and unconscious is always challenging” (Fine Arts student)

“This exercise may interest people who do not study art because it is not just about knowing how to draw; it is mainly about discovering a new way of thinking and seeing the world and its things. It is about using a new pair of lenses” (Biology student)

THE OCCUPIED BODY - THE UNOCCUPIED BODY

Embodied drawing - exploration of the senses through drawing - human physicality from the perspective of sound - imagination

Duration: between 60 and 120 minutes

Materials: Continuous paper and various materials that leave a trace

The idea of the body as a drawing tool is explored by drawing through the activation of hearing and the deactivation of sight, fostering a new awareness of the body and its relationship to the physical and virtual spaces of drawing. The sounds used arise from bodies in different situations (screams, laughter, crying, moaning), emphasizing the “idea” of a human body that can be recognised through sound but not seen. In a second part, songs/musical rhythms can also be played to develop new graphic strategies with an emphasis on scribbling, expressiveness, and gesture.

Objectives

- Draw based on non-oculocentric sensory stimuli
- Analyze the role of the artist's own body as a tool
- Experience how the mediation of the tool affects the recording of the personal trace
- Enhance the sense of hearing as a model of study through drawing
- Strengthen the imagination by seeking graphic solutions that go beyond mimesis and the copying of reality.

Methodology

- In a calm and peaceful atmosphere, large sheets of paper or canvas are laid out vertically and horizontally, accompanied by areas with drawing materials. Participants will visualize the space to get a rough idea before the facilitators cover their eyes.
- The activity consists of drawing with their eyes closed, letting their bodies and hands express what they are hearing. The aim is to empty the body of external stimuli and allow it to be invaded by the sounds coming from outside.
- Once the activity has been explained, participants approach the drawing area where they want to start, pick up a drawing material, and blindfold themselves.
- Next, the following list of sounds is played to prompt participants to draw what their bodies perceive or feel:

<https://open.spotify.com/intl-es/album/5miKvDXoU0dSE6AF5Rjfy?si=eUfdSDdnQ7eLvstncQZ-Rw&nd=1&dlsi=820aaddfbc36427f>

- At the end, between 3 and 6 songs from 1 to 10 on the following list are played:

<https://open.spotify.com/playlist/6oUMHlvhI8bMVRPzjtY2iC?si=Zfa0FNvHRnaMHpSJdD0ngw&pi=9bsjqtqMSUqZl&nd=1&dlsi=11e77054fe5f4a80>

- The music is turned off so that they can gradually stop drawing.
-

References

Laurie Anderson's *hodological space* (chalkrooms)

<https://www.dreamideamachine.com/?p=41734>

Joan Jonas: <https://www.youtube.com/watch?v=bAqag6mU8z4>

Heidegger: “Hands think”

Coco Moya. Drawing by ear.

https://www.ucm.es/laboratorio_de_dibujo/dibujar-de-oidas-taller-con-coco-moya

Work phases

Explanation/Drawing/Graphic reflection and sharing.

Type of presentation

Maintaining a subdued atmosphere and respecting the body postures at the end of the activity, participants are invited to share their thoughts in a soft tone of voice that embraces them.

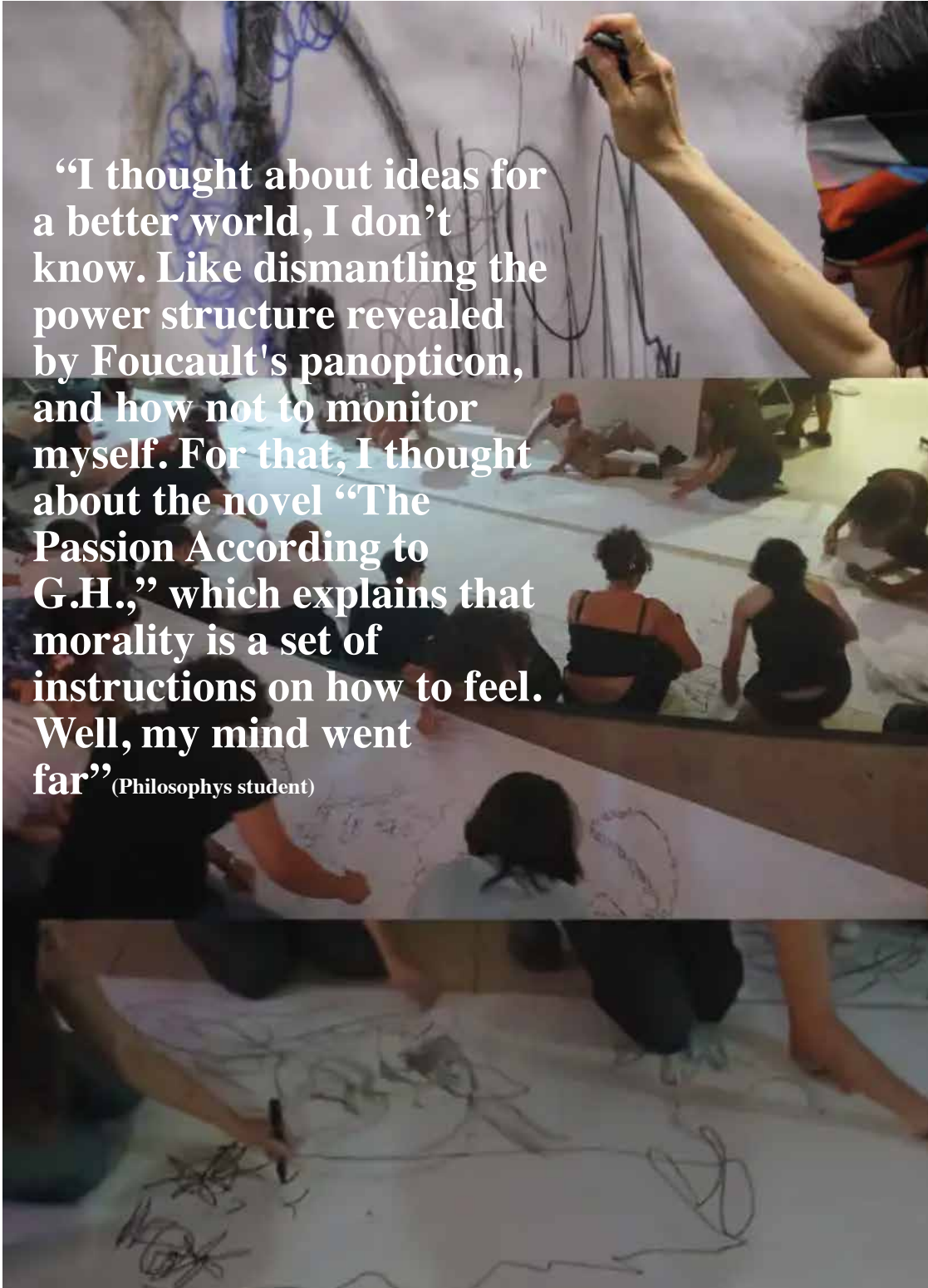
Notes

- It is advisable to conduct this activity in the entire space, allowing participants maximum freedom of movement.
- You can access the personal activity assessment form on the page.

“Thinking about the act of remembering overwhelms me with the fear of not being good enough. I think that the more I remember, the more my memory fades, the more it mixes with what I believe to be emptiness, and that what I will remember next time is not the memory itself, but the last time I remembered it”(Philology student)

“I thought about ideas for a better world, I don’t know. Like dismantling the power structure revealed by Foucault's panopticon, and how not to monitor myself. For that, I thought about the novel “The Passion According to G.H.,” which explains that morality is a set of instructions on how to feel. Well, my mind went far” (Philosophy student)

APPENDIX

APPENDIX I

Excerpt for approaching the graphic experience. "To reveal the meaning of things". *The Infraordinary* by George Perec

“What really happens, what we experience, the rest, everything else, where is it? What happens every day and returns every day, the trivial, the everyday, the obvious, the common, the ordinary, the infraordinary, the background noise, the usual, how can we account for it, how can we question it, how can we describe it?”

“To question the habitual. But that's just it, we're habituated to it. We don't question it, it doesn't question us, it doesn't seem to pose a problem, we live it without thinking, as if it carried within it neither questions nor answers, as if it weren't the bearer of any information. This is no longer even conditioning, it's anaesthesia. We sleep through our lives in a dreamless sleep. But where is our life? Where is our body? Where is our space?

How are we to speak of these 'common things', how to track them down rather, flush them out, wrest them from the dross in which they remain mired, how to give them a meaning, a tongue, to let them, finally, speak of what is, of what we are.

What's needed perhaps is finally to found our own anthropology, one that will speak about us, will look in ourselves for what for so long we've been pillaging from others. Not the exotic any more, but the endotic.

To question what seems so much a matter of course that we've forgotten its origins. To rediscover something of the astonishment that Jules Verne or his readers may have felt faced with an apparatus capable of reproducing and transporting sounds. For that astonishment existed, along with thousands of others, and it's they which have moulded us.

What we need to question is bricks, concrete, glass, our table manners, our utensils, our tools, the way we spend our time, our rhythms. To question that which seems to have ceased forever to astonish us. We live, true, we breathe, true; we walk, we open doors, we go down staircases, we sit at a table in order to eat, we lie down on a bed in order to sleep. How? Where? When? Why?

Describe your street. Describe another street. Compare.

Make an inventory of your pockets, of your bag. Ask yourself about the provenance, the use, what will become of each of the objects you take out.

Question your tea spoons.

What is there under your wallpaper?

How many movements does it take to dial a phone number? Why?

Why don't you find cigarettes in grocery stores? Why not?

It matters little to me that these questions should be fragmentary, barely indicative of a method, at most of a project. It matters a lot to me that they should seem trivial and futile: that's exactly what makes them just as essential, if not more so, as all the other questions by which we've tried in vain to lay hold on our truth.”

APPENDIX II

Excerpt for approaching the graphic experience. "Emergence and fading of images". *Swann's Way* by *Marcel Proust* (1913)

Many years had elapsed during which nothing of Combray, save what was comprised in the theatre and the drama of my going to bed there, had any existence for me, when one day in winter, as I came home, my mother, seeing that I was cold, offered me some tea, a thing I did not ordinarily take. I declined at first, and then, for no particular reason, changed my mind.

She sent out for one of those short, plump little cakes called *petites madeleines* which look as though they had been moulded in the fluted scallop of a pilgrim's shell. And soon, mechanically, weary after a dull day with the prospect of a depressing morrow, I raised to my lips a spoonful of the tea in which I had soaked a morsel of the cake. No sooner had the warm liquid, and the crumbs with it, touched my palate than a shudder ran through my whole body, and I stopped, intent upon the extraordinary changes that were taking place. An exquisite pleasure had invaded my senses, but individual, detached, with no suggestion of its origin. And at once the vicissitudes of life had become indifferent to me, its disasters innocuous, its brevity illusory—this new sensation having had on me the effect which love has of filling me with a precious essence; or rather this essence was not in me, it was myself. I had ceased now to feel mediocre, accidental, mortal. Whence could it have come to me, this all-powerful joy? I was conscious that it was connected with the taste of tea and cake, but that it infinitely transcended those savours, could not, indeed, be of the same nature as theirs. Whence did it come? What did it signify? How could I seize upon and define it?

I drink a second mouthful, in which I find nothing more than in the first, a third, which gives me rather less than the second. It is time to stop; the potion is losing its magic. It is plain that the object of my quest, the truth, lies not in the cup but in myself. The tea has called up in me, but does not itself understand, and can only repeat indefinitely with a gradual loss of strength, the same testimony; which I, too, cannot interpret, though I hope at least to be able to call upon the tea for it again and to find it there presently, intact and at my disposal, for my final enlightenment. I put down my cup and examine my own mind. It is for it to discover the truth. But how? What an abyss of uncertainty whenever the mind feels that some part of it has strayed beyond its own borders; when it, the seeker, is at once the dark region through which it must go seeking, where all its equipment will avail it nothing. Seek? More than that: create. It is face to face with something which does not so far exist, to which it alone can give reality and substance, which it alone can bring into the light of day.

And I begin again to ask myself what it could have been, this unremembered state which brought with it no logical proof of its existence, but only the sense that it was a happy, that it was a real state in whose presence other states of consciousness melted and vanished. I decide to attempt to make it reappear. I retrace my thoughts to the moment at which I drank the first spoonful of tea. I find again the same state, illumined by no fresh light. I compel my mind to make one further effort, to follow and recapture once again the fleeting sensation. And that nothing may interrupt it in its course I shut out every obstacle, every extraneous idea, I stop my ears and inhibit all attention to the sounds which come from the next room. And then, feeling that my mind is growing fatigued without having any success to report, I compel it for a change to enjoy that distraction which I have just denied it, to think of other things, to rest and refresh itself before the supreme attempt. And then for the second time I clear an empty space in front of it.

I place in position before my mind's eye the still recent taste of that first mouthful, and I feel something start within me, something that leaves its resting-place and attempts to rise, something that has been embedded like an anchor at a great depth; I do not know yet what it is, but I can feel it mounting slowly; I can measure the resistance, I can hear the echo of great spaces traversed.

Undoubtedly what is thus palpitating in the depths of my being must be the image, the visual memory which, being linked to that taste, has tried to follow it into my conscious mind. But its struggles are too far off, too much confused; scarcely can I perceive the colourless reflection in which are blended the uncapturable whirling medley of radiant hues, and I cannot distinguish its form, cannot invite it, as the one possible interpreter, to translate to me the evidence of its contemporary, its inseparable paramour, the taste of cake soaked in tea; cannot ask it to inform me what special circumstance is in question, of what period in my past life.

Will it ultimately reach the clear surface of my consciousness, this memory, this old, dead moment which the magnetism of an identical moment has travelled so far to importune, to disturb, to raise up out of the very depths of my being? I cannot tell. Now that I feel nothing, it has stopped, has perhaps gone down again into its darkness, from which who can say whether it will ever rise? Ten times over I must essay the task, must lean down over the abyss. And each time the natural laziness which deters us from every difficult enterprise, every work of importance, has urged me to leave the thing alone, to drink my tea and to think merely of the worries of to-day and of my hopes for to-morrow, which let themselves be pondered over without effort or distress of mind.

Proyectos de Innovación

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

LDPG
Laboratorio de Dibujo y Procesos Gráficos

GRAFOCOGNICIÓN
Una gnoseología del dibujo