

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO

La construcción de la subjetividad del ser humano bajo la
mirada y la presencia de los otros: develando los
fragmentos del otro en uno mismo

Tesis para obtener el título profesional de Licenciada en Arte con
mención en Escultura que presenta:

Paula Lucía Tolmos Boldt

Asesora:

Rustha Luna Pozzi Escot Vazquez

Lima, 2022

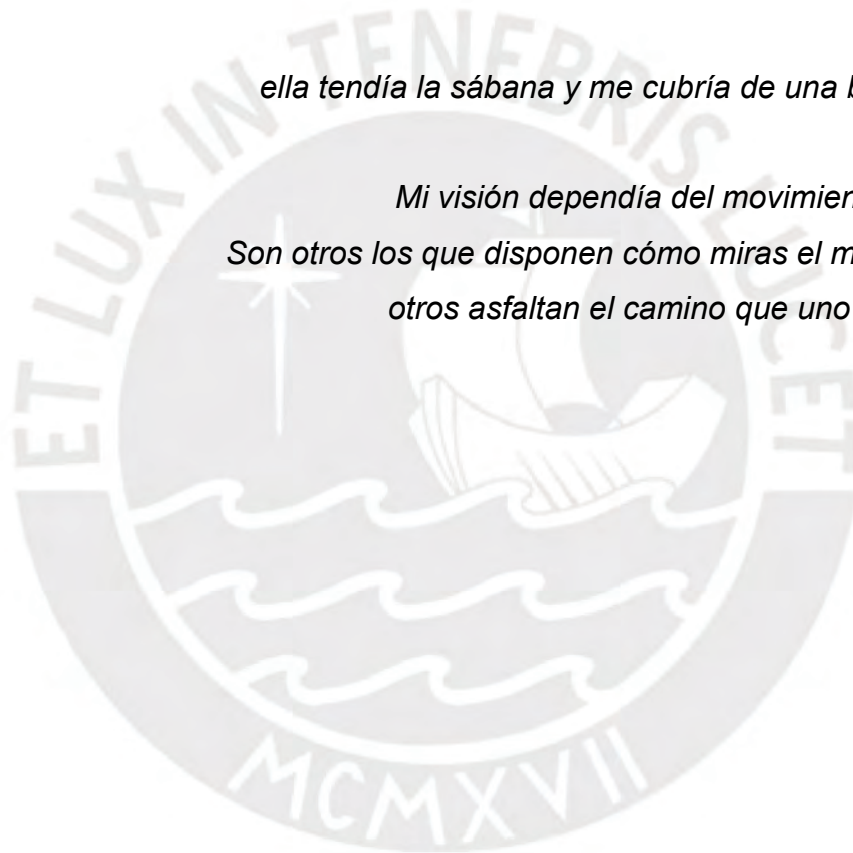
Gracias a cada persona que caminó junto a mí algún tramo de este trabajo.

A mi familia, amigos, asesora, conocidos y desconocidos.

*Cuando era niña yo me echaba en la cama de mi
mamá,
ella tendía la sábana y me cubría de una burbuja de
tela.*

*Mi visión dependía del movimiento de ella.
Son otros los que disponen cómo miras el mundo. Los
otros asfaltan el camino que uno recorrerá.*

RESUMEN

La mirada subjetiva que tenemos va transformándose a lo largo del tiempo porque uno al vivenciar nuevas experiencias, adquiere nuevo conocimiento y este nos hace ver el mundo de manera distinta. Esa mirada subjetiva se va construyendo a través del encuentro con la visión de otros individuos, las influencias de los demás siempre están presentes, aunque uno no siempre las reconozca. A partir de esta reflexión, me propongo investigar de qué manera construimos nuestra subjetividad a lo largo de nuestra vida y qué rol juegan las otras personas en la formación de esta. Para el desarrollo de la investigación me apoyo en el vínculo entre la creación artística y la constitución de la subjetividad, siendo la primera una práctica en la cual la persona, a través de su percepción, construye y comunica una postura, y quién se aproxima a lo creado, genera una interpretación personal de la obra. Entiendo que, durante la creación de piezas artísticas, me apoyo en la referencia de otros, transformo lo que ellos han postulado con mi mirada subjetiva y creo mi propia versión. Es así que reflexiono en torno a tres elementos que son presentados a través exploraciones en papel, dibujo y escritura. El movimiento como la posibilidad de modificar constantemente nuestra manera de ver el mundo en relación a la experiencia, el público observador como elemento subjetivo que genera múltiples interpretaciones de la realidad y los fragmentos del otro como la autoría compartida en tanto el sujeto conformado por las ideas de otros individuos.

ABSTRACT

The subjective gaze that we have is changing over time because when living new experiences, one acquires new knowledge and this makes us see the world in a different way. That subjective gaze is built through the encounter with the vision of other individuals, the influences of others are always present, although one does not always recognize them. From this reflection, I intend to investigate how we build our subjectivity throughout our lives and what role do other people play in its shaping. For the development of the research, I rely on the connection between artistic creation and the constitution of subjectivity, the first being a practice in which the person, through their perception, builds and communicates a posture, and who approaches what is created, generates a personal interpretation of the work. I understand that, during the creation of artistic pieces, I rely on the reference of others, I transform what they have postulated with my subjective gaze and I create my own version. Thus, I reflect on three elements that are presented through explorations on paper, drawing and writing. *Movement* as the possibility of constantly changing our way of seeing the world in relation to experience, *the observing public* as a subjective element that generates multiple interpretations of reality and the fragments of the other as shared authorship, understanding that every person is conformed by the ideas of other individuals.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	10
1. MARCO TEÓRICO	14
1.1 Constructivismo desde la Psicología, Educación y Filosofía	15
1.2 Alteridad	17
1.3 Subjetividad e intersubjetividad	19
1.4 El sujeto y su relación con el público	21
1.5 La creación artística y la autoría	25
2. METODOLOGÍA: MODOS DE PENSAR Y HACER	28
2.1 Papel cotidiano	31
2.2 Dibujar	33
2.3 Contexto y sujeto: Lima y yo	35
2.4 La pandemia, el papel y el contenido	41
3. PROYECTO ARTÍSTICO	47
3.1 El movimiento: transformación de la subjetividad	51
3.1.1 Caminar hacia adelante	53
3.1.2 Contradicción	56
3.2 El público observador: diversidad de miradas	58
3.2.1 Público interpretador: Mil versiones de un mismo elemento.....	60
3.2.2 Concepto de muerte del autor	63
3.2.3 Uno mismo se interpreta	64
3.2.4 El sentido de la obra no está en su origen (autor), sino en su destino (quien la interpreta)	65
3.3 Los fragmentos del otro: creación compartida	70
3.3.1 Copiar y pegar	71
3.3.2 Copiar y transformar	75
3.3.3 Ponerlo afuera y dejar que lo tomen	80
3.3.4 <i>When Faith Moves Mountains</i>	81
3.3.5 Filtro colectivo	84
3.3.6 Un mismo ingrediente, muchas recetas	87

4. MONTAJE: RELACIÓN DEL ESPECTADOR CON LA OBRA	89
4.1 Efimeridad	94
4.2 Filtro inevitable.....	94
4.3 En el suelo y en el cielo.....	97
4.4 Un punto en la inmensidad.....	99
CONCLUSIONES	104
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	107
ANEXOS: Imágenes de la obra	116

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Dibujo de la interacción social basado en Goffman	23
Figura 2. <i>The Garden</i> , Kiki Smith	33
Figura 3. <i>Dibujo de participante del proyecto Echando lápiz</i>	34
Figura 4. <i>Televisión</i>	37
Figura 5. <i>Recetario</i>	39
Figura 6. <i>Un zapato de papel en la ciudad</i>	40
Figura 7. <i>Columna</i>	42
Figura 8. <i>Site specific</i>	43
Figura 9. <i>Dibujo de pieza Sábana colectiva</i>	45
Figura 10. <i>Dibujo de pieza Sábana colectiva</i>	46
Figura 11. Vista de primera parte de la instalación: Dibujos sueltos y mesa de madera	47
Figura 12. Vista de la instalación: <i>Montaña</i>	49
Figura 13. Vista de la instalación: Detalle de <i>Montaña</i>	49
Figura 14. Vista de la instalación: <i>Sábana colectiva</i>	50
Figura 15. Dibujo en tinta sobre papel de bolsa de pan	52
Figura 16. <i>Carrera de un hombre en fotogramas</i> , Eadweard Muybridge	54
Figura 17. Dibujo en tinta sobre cartulina canson	55
Figura 18. Dibujo en tinta sobre papel de bolsa de pan	58
Figura 19. Dibujo con lápiz pitt sobre cartulina canson.....	59
Figura 20. Dibujo en tinta sobre papel de bolsa de pan	61
Figura 21. Dibujo en tinta y lápiz pitt sobre papel de cuaderno.....	62
Figura 22. Detalle de dibujo en tinta de pluma y borrador de tinta sobre papel de bolsa de pan.....	64
Figura 23. <i>Exhausted Books</i> , Dora García	67
Figura 24. <i>Exhausted Books</i> , Dora García	67
Figura 25. Dibujo en tinta sobre papel de arroz	72
Figura 26. Dibujo en tinta sobre papel de bitácora	74
Figura 27. Dibujo con lápices de colores sobre papel de bolsa de pan	76
Figura 28. Dibujo de metodología: Investigación y observación	78
Figura 29. Dibujo de metodología: la transformación a través de mi subjetividad	79

Figura 30. Dibujo de pieza <i>Sábana colectiva</i>	81
Figura 31. <i>Sin título</i> , Francis Alÿs	83
Figura 32. <i>Sin título</i> , Francis Alÿs	84
Figura 33. Dibujo de pieza <i>Sábana colectiva</i>	85
Figura 34. Dibujo de pieza <i>Sábana colectiva</i>	86
Figura 35. Plano de piezas en el espacio	89
Figura 36. Vista de la instalación: Dibujos sueltos y mesa de madera	90
Figura 37. Vista de la instalación: Dibujos sueltos, mesa de madera y zapatos	90
Figura 38. Vista de la instalación: Dibujos sueltos y mesa de madera	91
Figura 39. Vista de la instalación: Dibujos sueltos y mesa de madera	91
Figura 40. Vista de la instalación: <i>Montaña</i>	92
Figura 41. Vista de la instalación: <i>Montaña, Sábana colectiva y Zapatos</i>	92
Figura 42. Vista de la instalación: <i>Montaña, Sábana colectiva y Zapatos</i>	93
Figura 43. Vista de la instalación: <i>Montaña, Sábana colectiva, Zapatos y</i> dibujos sueltos	93
Figura 44. <i>Cortinas de baño</i> , Oscar Muñoz	94
Figura 45. <i>Filtro inevitable</i>	96
Figura 46. Interacción con <i>Sábana colectiva</i>	98
Figura 47. Dibujo de pieza <i>Sábana colectiva</i>	99
Figura 48. Relación de escala en pieza <i>Montaña</i>	100
Figura 49. Instalación de Sakir Gokcebag	101
Figura 50. <i>Telephatic</i> , Kiki Smith	103

INTRODUCCIÓN

He rastreado que el origen del pensamiento que forma este trabajo, nace por cierto enunciado escuchado en un curso de Psicología Social, antes de que estudie artes plásticas: “La realidad no existe, es una construcción social, si nosotros cambiamos también cambia ella”.

Esa idea es una semilla que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, integrándose en mi forma de ver el mundo, presentándose en mis trabajos artísticos y detonando en esta investigación. A partir de ese conocimiento, acepto que no hay verdades absolutas porque las cosas son interpretadas de diferentes maneras dependiendo de quién las percibe y que la realidad se transforma con el paso del tiempo, lo que en un momento definimos de cierta manera, ahora ya no posee el mismo significado.

La realidad es una construcción social, nadie posee la definición oficial de algo, sino que los significados se van construyendo a través de la mirada de cada uno en el encuentro con la mirada del otro. Las influencias de los otros siempre están presentes en la percepción de uno, incluso cuando no las identificamos.

A partir de esta reflexión, me interesa investigar de qué manera el sujeto construye su mirada subjetiva en relación al otro, de qué manera uno al interactuar con los demás integra lo percibido en su pensamiento. Quiero acotar que no solo recibimos información de los demás al encontrarnos físicamente con ellos, sino que también considero que una interacción menos directa pueden ser las producciones culturales creadas por otras personas (libros, música, películas, etc.) o la información transmitida por los medios de comunicación, encontrándose detrás de estos siempre alguien que comunica un mensaje.

Para entender cómo se construye la subjetividad del sujeto en relación al otro, se reflexiona desde la práctica artística y me apoyo en la teoría artística en diálogo con el campo de las ciencias sociales, generando una retroalimentación constante. Identifico que la creación artística tiene un vínculo muy estrecho con la subjetividad, pues es una “manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”, etc (Gerlinger y Maricel 2018: 29). Es el arte un lenguaje, una forma de comunicar y revelar nuestra visión de la realidad. En este proceso

cognitivo y de creación, se construye paulatinamente la postura que tiene alguien sobre cierto asunto, tomamos referencias de otros seres humanos, transformando lo existente y creamos cada uno nuestra propia versión.

Mi tesis es una investigación que nace desde la teoría para nutrirse a través de la práctica artística. Aquella es conformada por una serie de exploraciones en papel, que dan cuenta de mi proceso para abordar la temática del individuo como ser que construye su subjetividad constantemente en relación a la presencia y mirada de los otros, tomando en cuenta lo que se exhibe y se oculta, lo que parece ser y no es. Aquel proyecto se afianza en la parte estética y conceptual, exploración poética especulativa con el dibujo y la escritura. Estéticamente mi producción es un conjunto de dibujos sueltos con carácter de inacabamiento y exploración, presentando hojas arrugadas, apuntes, borrones, tachones, juegos de palabras, manchas y otros gestos pictóricos. Hay diferentes conceptos que trabajo por medio del dibujo y diferentes metodologías visuales, estos conceptos son presentados como metáforas. La reflexión que genero funciona en dos capas, entendiendo de qué manera se construye la subjetividad del sujeto en relación al otro y generando un símil con ciertas características de la actividad artística y mi proceso artístico personal.

Aportes de la rama social del constructivismo de Piaget, Quintana, Navarrete-Cazales, Rosas, Ortiz y Payer me ayudan a entender que la percepción y el conocimiento de los individuos están en permanente construcción, lo cual sucede por la continua interacción cotidiana entre su percepción y el contexto en que vive. Presto especial atención a las personas que se encuentran en el contexto del sujeto, que son fuentes de conocimiento para él. Levinas pone en valor el encuentro de las heterogeneidades con el concepto de alteridad, cada persona necesita de lo exterior a sí misma, del otro distinto para la constitución de sí misma.

Es así que me dispongo a presentar al sujeto como un ser cambiante al ser afectado por la existencia del otro y un ser que no posee una percepción independiente del tejido de relaciones existentes entre él y otras personas. Al haber identificado este interés, empiezo a generar piezas que abordan esta temática y mientras voy produciendo, me doy cuenta que la propia práctica artística y mi proyecto, pueden ayudarme a profundizar y nutrir mi reflexión sobre

el sujeto subjetivo en relación al otro. Entendiendo que uno al crear arte, procesa y se expresa a través de su subjetividad, y el otro siempre se encuentra presente en la creación (aunque no se encuentre físicamente), pues uno se apoya en la referencia de otros, es influenciado por lo que otros han dicho para manifestar algo y eso que exterioriza, como explica Genette a través del concepto de intertextualidad, se encuentra siempre en relación con lo que otros han dicho. Aunque uno no siempre lo identifique, lo que cada sujeto crea voluntaria o involuntariamente hace referencia a las ideas de otros seres humanos.

En el texto se reflexionará sobre tres elementos que son presentados en mi producción artística a través de exploraciones materiales, dibujos y escritura: el movimiento, el público observador y los fragmentos del otro.

En el primer apartado, *El movimiento: transformación de la subjetividad*, se explicará a manera de metáfora que el sujeto al moverse se distancia de quién fue en el pasado, creando un nuevo yo provisto de una nueva mirada. El sujeto se transforma constantemente porque dialoga con un conjunto de elementos fuera de él también en movimiento.

Dicho esto, en el siguiente capítulo, *El público observador: diversidad de miradas*, se explica que existen muchas interpretaciones alrededor de un mismo objeto o sujeto dependiendo de la subjetividad de quien observa. En un segundo momento, lo dicho se traslada al campo del arte, exponiéndose con los aportes de Barthes y Eco que las obras de arte tienen infinitas interpretaciones, quien las mira las dota de un significado particular sujeto a la percepción que uno posee. El primero en *La muerte del autor* (1968) postula que la obra observada, vive a los ojos de quien lo mira, no hay una única lectura de esta, ni es el autor quien posee el significado oficial. En la misma línea, Eco en *Obra abierta* explica que de cada obra de arte se desprenden diversas interpretaciones. Cada lectura depende de la persona, pues entra en juego “mis recuerdos, mis convicciones inconscientes, la cultura que llevo asimilada (en una palabra, la experiencia adquirida)” (1992: 78).

Por último, en el tercer apartado, *Los fragmentos del otro: creación compartida*, se propone que el pensamiento del sujeto, está conformado por fragmentos, aportes e ideas de otros individuos. Hay muchos rasgos e ideas en uno que son

comunes a quienes lo rodean, personas vivas o muertas, cercanas o lejanas a este. Hasta cierto punto compartimos la manera de ver con el otro y al mismo tiempo, transformamos con nuestra subjetividad las ideas del otro.

1. MARCO TEÓRICO

“La realidad es una construcción social”

Se entiende que la realidad de la vida cotidiana se me presenta como un mundo que comparto con otros sujetos en el cual existe “una correspondencia entre mis significados y sus significados”, “un sentido común de nuestra realidad” (Berger y Luckmann 2003: 39). Por lo tanto, afirmo que la realidad es una construcción social, pues en una sociedad, los sujetos construyen y le asignan significados al mundo al cual pertenecen.

La realidad va siendo construida constantemente por los miembros de una comunidad social e histórica; los significados, creencias, ideas y comportamientos que ellos construyen y practican son la realidad para ellos. Sin embargo, esta realidad va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, hace más de medio siglo, antes de 1955 la realidad de las mujeres en el Perú era no votar, sin embargo, las mujeres peruanas pueden votar en la actualidad. En un mismo espacio geográfico, la realidad ha cambiado. Antes se concebía a la mujer como figura perteneciente exclusivamente al ámbito doméstico, en cambio, actualmente es un sujeto político y que se presenta en el espacio público. En ese sentido la realidad no es absoluta y es construida por los individuos constantemente. Los significados, las prácticas, las reglas que se le atribuía a las mujeres, son distintos a los de hace años, se da un proceso histórico y de lucha en el cual los mismos sujetos cambian la realidad.

Además, en un mismo tiempo, cada sociedad, construye y vive una realidad distinta. Podemos observar que la realidad de una mujer en Perú no coincide con la realidad de una mujer en Afganistán, donde se limita a las mujeres al espacio doméstico a menos que estén acompañadas de una figura masculina. Los miembros de cada sociedad se enfrentan a sucesos diferentes, el rumbo de cada sociedad tiene su propia historia por lo cual las realidades no coinciden.

Ahora, en un mismo contexto social, territorio o incluso dentro de una familia, existen diferentes percepciones de la realidad. No se puede generalizar que todos los peruanos piensan de la misma manera sobre la mujer, ni que la realidad de todas las mujeres del Perú es la misma. Hay mujeres que no votan, hay mujeres que siguen perteneciendo al espacio doméstico, hay quienes creen que

la obligación de la mujer es ser ama de casa, hay quienes no. En un mismo contexto se encuentran diferentes concepciones de los elementos de esta realidad, ya que cada individuo tiene una percepción específica y experimenta de manera particular. A partir de la realidad social cada uno genera su realidad personal.

Por lo anteriormente dicho, afirmo que la realidad es heterogénea y múltiple porque cambia a lo largo del tiempo, tiene diferentes significados y en un mismo tiempo es percibida de diferente forma dependiendo del grupo social y dependiendo de cada individuo. Desde el constructivismo se entiende que cada vez que describimos la realidad, alguna situación o sujeto de esta, estamos construyendo los significados de esta a través de nuestra percepción y el conocimiento que los otros han construido de la realidad. Al atribuir ciertos significados entra en juego nuestra experiencia previa, nuestro estado emocional y físico, el contexto en el que nos encontramos, los significados comunes con los demás. Todo esto hace que cada persona produzca un significado singular, por lo cual la realidad tiene diferentes significados dependiendo de quién sea el perceptor.

1.1 Constructivismo desde la Psicología, Educación y Filosofía

El primer apartado se detiene a desarrollar la concepción del sujeto como ser sumergido en un proceso de transformación constante a través de las experiencias y el diálogo con el contexto en que vive. Para entenderlo de esta manera, reviso los aportes de la rama social del constructivismo de Piaget, Quintana, Navarrete-Cazales, Rosas, Ortiz y Payer.

El constructivismo es una teoría que postula que el conocimiento y la personalidad de los individuos están en permanente construcción debido a que responden a un proceso continuo de interacción cotidiana entre su percepción y el contexto. Esta corriente rechaza al esencialismo, el cual manifiesta que la definición del hombre es “universal, definitiva, invariable, estática, fija”, concibiendo a los atributos que posee el individuo como inherentes a uno y constantes a lo largo del tiempo (Navarrete Cazales 2015: 464-465). Se entiende a los sujetos como agentes con capacidad de actuar autónomamente y de elegir

de manera libre. No son sujetos estáticos y dominados, sino activos y dinámicos. Y aunque se encuentren dentro de una estructura social con una serie de reglas, expectativas y hábitos, ellos pueden luchar, participar y crear.

Según la teoría cognitiva o evolutiva de Piaget, el aprendizaje implica un proceso paulatino y progresivo que avanza (Ortiz 2015: 98). El individuo al interactuar con su contexto, va obteniendo nuevo conocimiento, aprendiendo, descartando antiguas creencias, lo que significa que su manera de ver el mundo y de comportarse van transformándose. El sujeto “no es un hecho, se trata de una serie de pasos que van configurando una identidad. Esta asimilación, integración y organización llevan, necesariamente, a un cambio, es decir, debe existir una diferencia entre la situación inicial y la final” (Ortiz 2015: 97). Me interesa rescatar las nociones de proceso, punto de partida y resultado para entender el desarrollo de la subjetividad como una construcción progresiva que resulta en el cambio, en la evolución de un estado cognitivo a otro estado cognitivo (Rosas 2008: 9).

La realidad es polisémica, es decir que “sobre una misma realidad, puede darse diferentes puntos de vista, todos ellos igualmente válidos” (Onnetto 2014: 37). Me interesa el reconocimiento que el constructivismo hace de la realidad como materia que es conocida a través de la subjetividad de cada uno y, por lo tanto, diferente dependiendo de cada perceptor. Al momento de aproximarnos, pensar y hablar sobre una situación, objeto o sujeto, la biografía de cada uno, sus capacidades físicas y el estado emocional en que se encuentra, así como también sus condiciones sociales y culturales influyen en cómo percibimos (Ortiz 2015: 96).

De esta manera, se resalta el carácter subjetivo que posee la configuración de cada persona, que como dice Abbot, “no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario, es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias” (citado en Payer 1999: 2). Lo dicho me sirve para entender que a lo largo del tiempo el sujeto observa el mundo, experimenta, procesa la información del exterior y construye su visión de manera subjetiva.

Por último, me baso en la rama social del constructivismo, la cual plantea que el individuo y el conocimiento que se va creando, no solo se basa en el diálogo entre ambiente y la persona, sino que el entorno social juega un rol fundamental

en su construcción. “Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean” (Payer 1999: 2). En mi caso al hablar acerca de la interacción con las personas que se encuentran en mi contexto, haber estudiado en un colegio de mujeres, que mis amigos de la universidad sean artistas, pertenecer al grupo de personas que viven y se movilizan en Lima metropolitana, influye definitivamente en mi percepción.

Pensar en la presencia del otro va a ser muy importante en mi investigación para profundizar acerca de la influencia de los otros en la construcción del pensamiento del sujeto, al tomar referencias de los demás, agregar características, ideas, discursos de otras personas en uno mismo. Si compartimos rasgos con otros individuos, al final somos un collage de fragmentos de personas, autores de libros de hace cien años o familiares que viven a la vuelta de la esquina. Como explicaba Lacan, “el modo en que la personalidad puede extenderse fuera del cuerpo y ser constituida en una compleja red social. La identidad de un ser humano puede incluir aspectos que están fuera de las fronteras biológicas del cuerpo” (Leader 2008: 13).

1.2 Alteridad

Se revisa el concepto de alteridad principio filosófico de ser otro o cambiar la propia perspectiva por la de otra persona, lo cual nos permite considerar su punto de vista, su concepción del mundo y sus intereses. La alteridad desde la ética se emplea en contra de la exclusión y discriminación, la negación del otro por ser diferente, pues al entender las necesidades y posición de quien suele ser segregado o no tomado en cuenta, posibilita la integración y aceptación, sin negar sus diferencias de identidad.

Se revisa a Levinas y otros autores, para entender la importancia de la exterioridad, el valor de los sujetos, ideas y perspectivas fuera de uno mismo que nos constituyen. Así mismo, al cambiar a una perspectiva fuera de la mía, la alteridad aporta a mi investigación la idea de reconocer que existen realidades e ideas, fuera de mí conocimiento. Salir de mí punto de vista me sirve para entender que hay otras formas de conocer la realidad, existen otros sujetos que

conocen el mundo de manera totalmente distinta a la mía y no tienen que adaptarse a mi forma de ser y percibir.

La alteridad como dice González, “remite al sujeto más allá del sí mismo” (2009: 120). Para descubrir quién es uno e ir construyéndose, la persona necesita de la existencia del otro y el contacto con este mismo, pues es a través de la interacción con otros individuos que emerge la identidad y subjetividad individual. “Es el Otro que viene hacia mí e interactúa conmigo lo que hace emerger mi identidad individual, y no al revés. La exterioridad es previa a la constitución de la identidad” (Olaya 2015: 430). Se entiende que primero uno mira al otro, para poder en segundo lugar reconocerse como alguien en específico. En cuanto a la definición de ese otro en relación al pensamiento de la alteridad, se entiende que este es un ser genuino, distinto y al mismo tiempo alguien semejante a mí.

Así mismo me interesa la noción de alteridad que propone Levinas en cuanto a la realidad que define como heterogénea, múltiple e inabarcable, por el hecho de que exista una alternativa a lo que nosotros conocemos y le damos sentido. De esta manera, la alteridad también me sirve para reconocer y aceptar la diferencia y diversidad de miradas. “La “otredad” refiere a una idea del afuera, de lo distinto a lo propio a una realidad perfectamente inaccesible e ignota a los esquemas cognoscitivos, no tiene traducción dentro de los códigos culturales mediante los cuales el yo interpreta la realidad” (González 2009: 128).

Al aceptar al otro en su totalidad, considerando su particular biografía, que lo distingue de mí, se reconoce que existe otra forma de pensar más allá de la mía, más allá de lo que se me es accesible, lo cual apoya la concepción de la realidad como múltiple dependiendo de la subjetividad que posee cada persona y las experiencias vividas. Es así que la alteridad permite “al yo el reconocimiento del tú, tal como es, de una vida vivida de otra manera a lo que puede vivenciar cada uno desde el nosotros. Implica la posibilidad de pensar en una dimensión distinta a lo conocido” (González 2009: 128).

“El lenguaje “despierta en mí y en los otros lo que tenemos en común. Pero supone, en su intención expresiva, nuestra alteridad y nuestra dualidad”, porque siempre hay yo y otro, dos sujetos distintos que se posicionan como tales uno frente a otro y que, no obstante, son capaces de encontrarse y

reconocerse mutuamente como alteridad porque hablan entre sí, porque interactúan comunicándose” (Olaya 2015: 433).

Levinas afirma que el lenguaje permite el encuentro de las heterogeneidades, este requiere como mínimo un emisor y un receptor, un yo y un otro que se conecten por medio de la palabra. Si bien el autor hace hincapié en el lenguaje a través de la conversación lingüística, la idea del encuentro de dos alteridades puede ser trasladado a otras formas de expresión humana como, por ejemplo, las producciones culturales (textos, dibujos, películas, canciones, etc.) en donde el yo y el otro, no se encuentran físicamente, pero no deja de ser un encuentro entre dos alteridades.

Además, se expone que, en el encuentro con el otro, hay que tener una actitud de acogida y de apertura a la alteridad y no recurrir a la imposición. Pues, querer limitar o reducir al otro “no resuelve el conflicto con la alteridad ni la hace desaparecer del mundo” (Olaya 2015: 437). En cambio, al adoptar una actitud tolerante a la diferencia y permitir que el otro se exprese libremente, surge la posibilidad de construir un mundo común entre individuos auténticos y distintos. Como dice González, “la alteridad y la tolerancia conforman conceptos muy cercanos. Ahora bien, la alteridad es eje central de la vinculación humana. Se trata de una posibilidad interior de generar niveles de tolerancia” (2009: 120).

1.3 Subjetividad e intersubjetividad

En mi trabajo presento la subjetividad como una herramienta que posee cada sujeto para entender el mundo y ubicarse en él. Es la manera particular en que cada individuo percibe la realidad y su experiencia en el mundo, esta percepción es expresada normalmente mediante el lenguaje.

La subjetividad se encuentra modificándose a lo largo de la vida de la persona, “la subjetividad es cambiante, se construye y se transforma por medio de las vivencias que tiene cada sujeto de un colectivo [...] Es por medio de la experiencia que los sujetos se van convirtiendo en aprendices de conocimientos o de las historias de sus contextos” (Buitrago, Gómez y Segura 2012: 36).

Se encuentra sujeta a un conjunto de creencias, valores e ideas que cada persona posee, condicionada por el contexto, la historia, la cultura, la política y las relaciones con los otros individuos, siendo los sujetos previos y contemporáneos a uno los que impactan en uno. “Cada época establece sus valores, las premisas que los sostienen, la ética que regula los pasos para acceder a ellos. Los paradigmas que explican la realidad indirecta o directamente, las costumbres influyen en este proceso, aunque no son determinantes”, ya que en ocasiones uno puede optar por distanciarse del consenso de la época (Briuoli 2017: 82).

En mi trabajo me interesa reflexionar de qué manera otras personas construyen la subjetividad de uno y resaltar que, aunque cada persona posee un filtro personal, nos encontramos mirando a través de un lente colectivo, el cual nos moldea.

“La subjetividad desde lo social se construye y deconstruye permanentemente, moldea nuestros cuerpos, mentes y relaciones sociales. Entonces, el modo en que se construya la subjetividad de cada individuo, así como el modo en que se transita este proceso, es resultado de un proceso de construcción social. Depende de los significados que se le asignen en cada cultura, en cada momento histórico, en cada contexto sociocultural” (Briuoli 2017: 83).

Reviso entonces el concepto de intersubjetividad, que se refiere a la relación de la subjetividad de un individuo con la de otros. El conocimiento que uno tiene de la realidad se construye por medio de las ideas que tienen los demás de la realidad. Me interesa la noción de intersubjetividad planteada por Schütz, quien presta atención a los vínculos que se generan entre uno y los otros que han existido y existen en este mundo, que como dice el mismo Schütz, “no es mío privado sino común a todos nosotros” (Cabrolié 2010: 2).

Específicamente me interesa la reflexión que se desprende alrededor de esta afirmación: “Nuestro mundo cotidiano es desde el comienzo un mundo intersubjetivo de cultura” (Cabrolié 2010: 5). Se entiende así que el mundo es un lugar intersubjetivo, al vivir rodeados de otros seres humanos, que se vinculan a uno a través de prácticas comunes, costumbres, influencias y el contexto.

El mundo es un lugar de significación, “una estructura de sentido que debemos interpretar y de interrelaciones de sentido” que se van estableciendo a lo largo de nuestra vida (Cabrolíé 2010: 5). Es en este mundo donde somos objeto de comprensión para los otros y viceversa. Por último, me interesa la manera en que se explica que vivimos en un mundo intersubjetivo de cultura, reconociendo en ella la tradición, los hábitos y lo que ha sido establecido en el pasado, que son los cimientos de la actividad humana actual.

A través de lo expuesto, reconozco que los significados personales que atribuyo al mundo, muchas veces tienen su origen en el pasado, en las personas y acontecimientos que vinieron antes que yo. Así mismo, los significados que yo genero, se deben a las personas contemporáneas a mí que me influyen y con las cuales comparto un mismo tiempo y lugar. Por lo dicho se entiende que mis significados individuales, son también significados sociales.

1.4 El sujeto y su relación con el público

Habiendo revisado ciertas ideas de autores de corte constructivista que entienden al sujeto como ser que va modificando su mirada permanentemente a la luz de sus vivencias y en virtud de su contexto, me apoyo en Goffman y Baron y Byrne para fundamentar que no existen verdades absolutas, sino que existen diferentes ángulos de la realidad, cada persona se lleva una impresión diferente de esta.

La reflexión que se desprende de los estudios de Psicología social de Robert A. Baron y Donn Byrne se dirige a probar que cómo a uno se le presenta una persona, no es la única manera cómo esta es, en ese sentido lo que se nos es presentado y a lo cual le dotamos de significado, no es absoluto.

Se repasa la noción del contexto situacional, que nutre la percepción del sujeto como ser cambiante dependiendo de con quién y en qué situación específica se encuentra.

Cuando las interacciones se consideran en relación con el self, se hace necesario tomar en cuenta el contexto. En lugar de preguntar—«¿Quién eres tú?»—, cabe preguntar: «¿Quién eres tú... cuando...?». Mendoza

Denton y sus colegas (2001) suministraron a los participantes uno de dos tipos distintos de frases a completar. La estructura de la oración «Yo soy un (una) _____» [...] (por ejemplo, «Soy una persona ambiciosa»). El otro tipo de estructura de oración fue «Yo soy un (una) _____ cuando _____». El contexto situacional permitió la aparición de respuestas como «Yo soy una persona ambiciosa cuando el profesor me plantea un reto». Con este apunte referido a un contexto o situación, las respuestas fueron menos extremas y con menor carga de estereotipia (Baron y Byrne 2005: 172).

Como dice la cita, al tomar en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, nos damos cuenta que este va presentando ciertos atributos dependiendo de los individuos con los que interactúe. Cada “espectador” de este sujeto conoce un lado diferente de él, lo cual depende de la situación en la cual se encuentre con él. La sustitución de la pregunta “Quién eres” por “Quién eres cuando...”, es importante en mi trabajo para apoyar la idea fundamental de que nadie, ni nada se puede definir de manera absoluta, sino que lo que se nos presenta es de una manera específica en cierto momento, pero en otra situación y momento puede ser distinto.

Siguiendo con Erving Goffman en “La presentación de la persona en la vida cotidiana”, reviso el concepto que él desarrolla de interacción social como la metáfora de una obra teatral que presenta al sujeto como un actor que busca generar de forma consciente o inconsciente cierta impresión frente a un público.

La concepción de la persona como un actuante que realiza un papel y que detrás de escena detiene la forma de actuar que estaba ejecutando al presentarse frente a un público va a ser fundamental en mi trabajo. El juego entre lo público y lo oculto, lo visible a los otros y lo reservado, entre lo que se espera de alguien en específico y el momento en que se devela un rasgo distinto incluso disonante con la imagen que hemos construido sobre un individuo, nos permiten dar cuenta de los distintos aspectos de la persona. A partir de ese conocimiento, podemos reconocer que solo vemos ciertos aspectos de una persona, objeto o en general la realidad, lo que no concuerda con nuestra visión también es válido.

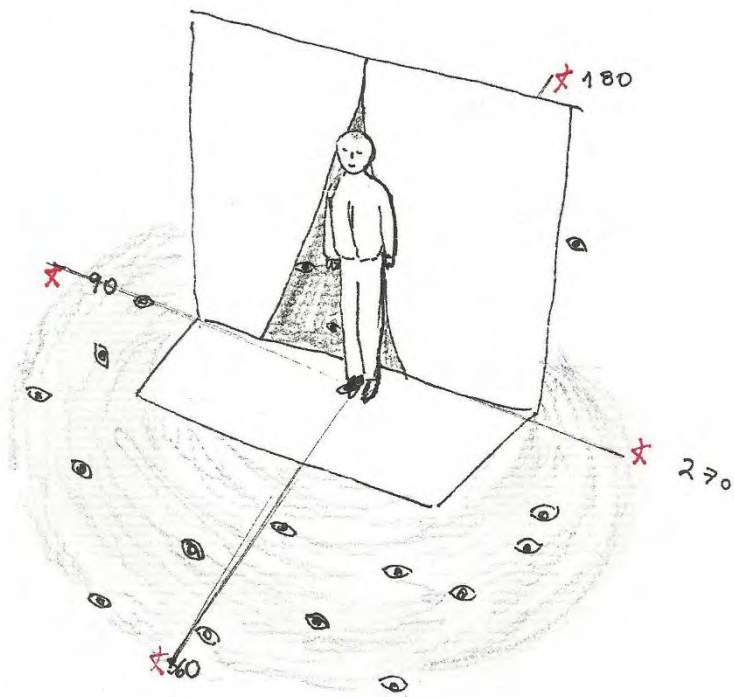

Figura 1. Dibujo de la interacción social basado en Goffman, 2022

Me interesa el papel que cumple el observador, este cree en lo que ve, sin dudar de la realidad que se le es presentada. Existe entonces la confianza en el papel que desempeña el individuo frente a quienes lo observan, "se les pide que creen que el sujeto que ven posee en realidad los atributos que aparenta poseer, las cosas son como aparentan ser" (Goffman 1997: 29).

Lo dicho me lleva a pensar en que las cosas no son solo como a uno se le presentan, sino hay que poner en duda lo que vemos como espectadores y considerar la posibilidad de que lo que vemos es la punta de un iceberg y existen otras versiones de eso que observamos.

En mi producción artística ciertas decisiones materiales harán alusión a esta idea, me interesa develar lo que hay del otro lado a través de la transparencia de mis piezas, el juego con la luz, la forma en que dispongo los dibujos en el espacio sin que haya un único ángulo de dónde verlos y ciertos motivos que se encuentran en mis dibujos. Me interesa trabajar esta idea para revelar que detrás de cada individualidad hay una colectividad y que las cosas tienen diferentes

ángulos desde donde ser observadas. Cada observador ve las cosas desde su subjetividad y ninguna vista es más real que la otra.

El concepto de obra abierta desarrollado por Umberto Eco es útil para entender la obra artística como una estructura que permite ser interpretada de infinitos modos, y en ese sentido, aceptar la diferencia entre lo que yo y el otro vemos, siempre sujetos a nuestra subjetividad. Este es un mensaje ambiguo en el cual coexiste una pluralidad de significados en un mismo significante. Cada receptor genera libremente una lectura de la obra, acto en el cual entra en juego el mundo personal y la subjetividad del intérprete.

Eco explica que toda obra de arte, aunque se presente materialmente completa, es una obra abierta, ya que esta al promover una respuesta libre de quien la observa, en lugar de prescribir de qué modo leerla, da paso a la posibilidad de diversas interpretaciones. En ese sentido, se entiende que el autor le brinda al receptor una obra aún no terminada, es el espectador quien le da el término, afirmando así que es él quien la "reinventa en un acto de congenialidad con el autor mismo" (Eco 1992: 34).

En el encuentro del intérprete con la obra, entra en juego la carga subjetiva que este posee para generar una lectura personal. Es por eso que alrededor de la obra se generan múltiples lecturas, pues esta "puede ser vista y comprendida según múltiples perspectivas, manifestando una riqueza de aspectos y de resonancias sin dejar nunca de ser ella misma" (Eco 1992: 33).

La carga emotiva e imaginativa que le otorga a la obra está sujeta a la percepción del individuo, que como dice Eco, representa "una relación en la que mis recuerdos, mis convicciones inconscientes, la cultura que llevo asimilada (en una palabra, la experiencia adquirida), se integran con el juego de los estímulos para conferirles, [...] el valor que asumen para mí" (1992: 78).

Así mismo, se explica que la obra artística es inagotable para un mismo intérprete, pues este puede generar diferentes interpretaciones. La lectura de la obra que alguien generó anteriormente puede contrastar con una lectura nueva, esto dependerá del estado de ánimo, recuerdos, conocimiento y acontecimientos

recientes que la persona haya experimentado. Como dice Umberto Eco, “según su disposición de ánimo, escogerá la clave de lectura que más ejemplar le resulte y usará la obra en el significado que quiera (haciéndola revivir, en cierto modo, de manera diferente a como podía haberle parecido en una lectura anterior)” (1992: 34).

Años antes de lo postulado por Eco, Roland Barthes en *La muerte del autor* (1968) explica la renuncia al rol de autor. En pocas palabras Barthes explica que un texto no le pertenece a quien lo escribió, sino que es el lector el que le da vida y encuentra un sentido a lo leído. No se trata de preguntarle al autor el significado del libro, pues él es un lector más de su propia obra.

Se pretende hacer en mi trabajo un paralelo entre texto-autor-lector, obra-artista-espectador y lo que expresa a través de su subjetividad-sujeto-el otro. De esta manera, se plantea que lo observado, sea sujeto u objeto, vive a los ojos de quien lo mira, es una construcción e invención de quien lo percibe por lo cual no hay una única lectura de este, sino que son múltiples dependiendo de quién lo perciba.

Se resalta el paso del sujeto como autor a formar parte de su público, que dialoga en mi trabajo con el reconocimiento de su naturaleza subjetiva y el paso del tiempo que lo aleja de quien alguna vez fue, esto último quiere decir que uno no piensa como pensó hace diez años y en ese sentido, no percibe cierto asunto de la misma manera que antes. Nociones como autoría, explicación de la obra, múltiples lecturas/interpretaciones y el rechazo de un significado oficial planteadas por Barthes refuerzan la idea del sujeto como ser subjetivo que no puede conocer de manera objetiva la realidad, a sí mismo ni a los otros.

1.5 La creación artística y la autoría

Los aportes constructivistas y de las ciencias sociales presentadas en las líneas anteriores dialogarán en mi investigación con textos provenientes del campo del arte para llegar a la reflexión sobre la creación como un acto en el cual la subjetividad y la presencia de otros individuos juegan un papel importante. A partir de la revisión de la relación del sujeto con los demás, puedo abordar la

cuestión de la reutilización y transformación de ideas de otros autores, la autoría artística y la originalidad, para reconocer a la creación como un acto que no es independiente de la historicidad, ni ajeno a la creación de los demás.

Aunque gran parte de mi investigación se basa en la creación artística, específicamente la producción artística por ser la práctica en la cual me encuentro insertada, cuando hablo de creación en mi trabajo, me refiero a la capacidad que tiene el ser humano de transformar lo postulado por los otros a través de su visión personal, uno no crea de la nada, sino que hay un trasfondo social que contribuye a ese acto. Y la esencia de la creación, de la manera que yo la abordo, es transformar a través de la subjetividad las versiones previas, las ideas postuladas antes que nosotros e inventar nuestro propio discurso, teoría, creación artística, nuestra propia versión.

Si bien es cierto que la presencia de la subjetividad tiene mayor prominencia en el campo del arte, al ser este un juego siempre de interpretación, creo que en todos los campos de igual manera uno construye algo, continuando lo que los otros han aportado y descubriendo algo nuevo. Como dice José Tola, "creo que se puede crear no solo en las artes, también puede crear un médico, un abogado, un zapatero, un ama de casa... todos" (2006: s/p). Movilizar la realidad, agregarle algo a lo que ya existe, es crear.

Para hablar sobre la creación como un acto en el cual tomamos prestado lo postulado por otros y que siempre se encuentra en relación a otras obras, se revisan los textos de Genette, Bloom, Mata y Goldsmith.

La noción de intertextualidad planteadas por Genette, Bajtin y comentadas por otros autores es muy importante para entender que lo que uno postula y piensa está siempre en relación a las ideas de otros individuos. Se postula que todo texto escrito se encuentra en relación a otros textos, hay ideas en este que se pueden rastrear y encontrar en otras obras literarias, puede ser de manera explícita o implícita, puede ser cita, plagio o alusión. Aquella idea es útil para reconocer que lo que cada sujeto crea de manera voluntaria o involuntaria hace referencia a lo creado por otros seres humanos. En la misma línea, Kenneth Goldsmith y Valeria Mata en *Escritura no-creativa* y *Plagie, copie, manipule,*

robe, reescriba este libro, indican que lo que uno escribe no son solo sus ideas, sino aportes y reflexiones de otros autores.

Aquella idea de la escritura sirve en mi trabajo para pensar en el sujeto como una unidad constituida por los fragmentos de otros individuos y reflexionar de qué manera estos elementos del otro los incluye uno en su persona.

Para entender cómo uno integra en su pensamiento y creación lo propuesto por otros, me interesa el concepto que Goldsmith presenta del autor: un transcriptor de textos que decide qué incluir y qué excluir. Este aporte me sirve para hablar del sujeto como quien decide de qué apropiarse y de qué no en el proceso de construcción de su pensamiento. Y esta idea de transcribir dialoga justamente con la idea de la transformación de dichos postulados a través de la mirada subjetiva de cada persona. Para esto, me apoyo en el concepto de Clinamen explicado por Bloom: las influencias equivalen a los errores de interpretación. Es decir que, al aceptar la naturaleza subjetiva del ser humano, se entiende que él, al copiar, tomar lo de otros, inevitablemente lo transforma porque la única forma en que entiende esas ideas que se encuentran fuera de él, es a través de su cosmovisión. "Todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto" (Kristeva 1978: 190).

De esta manera, se nutre la idea de la creación artística y la construcción que hace el ser humano como un acto que, aunque parezca individual, tiene cierta carga de colectividad y es siempre un ejercicio de referencias a obras de arte, teorías, ideas e individuos.

2. METODOLOGÍA: MODOS DE PENSAR Y HACER

Mi metodología artística es exploratoria y se sostiene en cuatro características principales:

1. Observación e investigación teórica:

A lo largo de mi trabajo, consulto autores y referentes tanto artísticos como teóricos que puedan aportar a mi trabajo y aparecer en mi producción de manera explícita al citarlos o implícitamente a través del dibujo o alguna reflexión mía. Además, observo en mi contexto información que sea significativa para mi proyecto, como puede ser algún comportamiento específico de un ser vivo, la anécdota o comentario que cuenta un individuo o ciertos datos que me brinda el contexto en el que vivo.

2. Especulación intuitiva:

La información recogida en la sección de *Observación e investigación teórica* dialoga con mi subjetividad. Todo el tiempo voy a especular desde la intuición, la materia, los trazos, la escritura creativa, asuntos que no tienen un sustento científico. En otras palabras, sucede una transformación de lo visto e investigado en algo más libre y sensible transformado por mi subjetividad.

3. La deriva constante:

Como dije, mi forma de trabajar es de manera intuitiva e inicia así, sin entender muy bien lo que estoy creando y a dónde quiero llegar. Cada exploración me lleva a la siguiente y de esta manera, mi proyecto se construye. Por eso mi trabajo es un proceso constante y un proceso desde la deriva, yo voy encontrando un sentido en el hacer. La incertidumbre es algo que aparece por momentos y una vez aclarado cierto asunto que al comienzo seguí por pura intuición, comienzo otro recorrido a ciegas.

4. La obra fragmentada:

Mi forma de producción son pequeños fragmentos que constituyen un cuerpo de ideas que recorren lugares muy diversos. El proyecto es un proceso en el cual una experimentación inicial va desencadenando las siguientes exploraciones, por lo cual no gira en torno a una pieza principal. Cada pieza es parte fundamental del estado en el que se encuentra mi producción actualmente, incluso, el último fragmento de mi proyecto anterior, da pie al primer fragmento de mi nuevo proyecto.

Por último, decir que ningún paso viene antes o después que el otro de manera obligatoria, todos aparecen espontáneamente en mi trabajo y se retroalimentan entre sí.

Habiendo reflexionado sobre las producciones que he realizado en los años anteriores, soy consciente de que mi metodología de trabajo ha funcionado de la misma manera, más allá del propósito que haya deseado abordar en los proyectos. Sé que, en mayor o menor medida, estas características (observar el contexto, revisar la teoría, transformar esa información con la subjetividad) son comunes a gran parte de las investigaciones artísticas, sin embargo, pienso que es importante nombrarlas para a partir de estas poder abordar un interés personal que tenga una relación más estrecha con la forma de producir. En mi trabajo, existe una coherencia entre la temática que abordo y el proceso de trabajo explicado en las líneas anteriores, algunas de estas características se acercan más que otras a la temática que deseo abordar: el sujeto que construye su subjetividad constante en relación al otro. Y qué mejor manera de reflexionar sobre la construcción de la subjetividad que vinculando la metodología de trabajo, siendo el proceso de creación artístico una actividad humana en las que el sujeto produce una “perspectiva sobre lo real que articula conocimiento y experiencia, teoría y práctica, cognición y sensibilidad; así muestra siempre las marcas [...] de la subjetividad del artista” (Ballón y otros 2017: 20).

El proceso de mi trabajo comienza desde las ideas, escribo ciertas palabras y oraciones que están rondando alrededor de la cuestión que me interesa

investigar, en este caso de qué manera el ser humano construye su mirada subjetiva tomando especial atención al papel de los otros individuos en este proceso. Casi siempre comienzo un proyecto desde el mundo de las ideas y no teniendo una imagen en mente. En ese sentido, lo que a mí me interesa es representar ideas, y en la medida en que las expreso de manera visual (a través del dibujo, de trabajar la materialidad, la disposición de las piezas en el espacio), la producción termina nutriendo lo investigado desde la teoría y lo que inicialmente sospechaba de manera intuitiva.

En ese sentido, mi práctica artística me permite entender la teoría de una forma más sensible, donde mi subjetividad puede tomar mayor presencia. Si bien lo que me interesa es comunicar ideas, es a través de mi experiencia y la percepción del mundo. Creo que es más fácil entender la teoría si la relacionamos con nuestro contexto, nuestros recuerdos, nuestra existencia en sí. Por eso “podemos afirmar que el arte muestra la experiencia humana desde su dimensión vivida, nos permite percibir la perspectiva de un individuo que se encuentra inscrito en cierta realidad social, a diferencia de la perspectiva científica, que busca explicar la realidad sin tomar en cuenta el terreno subjetivo” (Ballón y otros 2017: 20).

En mi caso, la teoría de las ciencias sociales se expresa de una manera más personal a través de mis dibujos y la disposición de estos en el espacio. Al interpretar estas ideas, dejan de ser palabras y se convierten en imagen o textura. Creo que eso es lo valioso de la investigación artística, que logra fusionar el conocimiento teórico y la materia más intuitiva que no tiene un sustento científico, ni exacto, sino que se guía por la sensibilidad. Al final, ambos campos se nutren mutuamente, y de esta forma se crean, como dice Judith Siegmund, “modalidades concretas distintivas de aproximación al mundo, a sus contextos y sus objetos”, es decir modos alternativos de presentar y conocer la realidad (Ballón y otros 2017: 20).

Producir a través del arte me ayuda a entender mejor la temática del proceso de construcción de la subjetividad, pues identifico que la actividad artística, la elaboración de un proyecto, es justamente un proceso en el cual uno va construyendo una postura respecto a algo, es una de las formas de construir el pensamiento. Es por eso que las reflexiones que se dan en la medida que

construyo mi trabajo artístico me ayudan a razonar cómo uno procesa la información y cómo uno transforma lo que otros postulan a la luz de su experiencia y percepción más que entender mi investigación teórica como una manera de entender mi trabajo a posteriori.

2.1 Papel cotidiano

El papel que utilizo en las piezas es el que se usa para envolver el pan del supermercado, son bolsas de papel que continuamente mi familia trae a casa. Así como me interesa acercar las lógicas de la creación artística a la vida del sujeto y su forma de pensar, de unir el arte-vida, mi intención también es utilizar materiales que tenga a disposición y reducir el consumo innecesario de materiales nuevos por tres razones principales.

Por un lado, identifico que la producción de papel y cartulinas industrial, impactan negativamente el medio ambiente, ya que se lleva a cabo procesos químicos y contribuyen a la tala de árboles. Entonces, si en la medida de lo posible puedo construir mis proyectos dándole una segunda vida al material que uso y una segunda función a un objeto que fue utilitario, lo haré.

Por otro lado, me interesa enfatizar que para expresar una idea o realizar un gesto artístico no es indispensable adquirir muchos materiales, materiales sofisticados o caros, sino que para expresar lo que uno piensa o explorar intuitivamente basta con herramientas básicas, así como cuando somos niños, simplificarlo a una hoja y unos lápices. De esta manera, a quienes ven mi proyecto, se les comunica que reflexionar a través del arte no es algo inalcanzable, sino accesible, y que se puede encontrar elementos, objetos, útiles para expresarnos en la cotidianidad y la rutina y también, se invita a reflexionar sobre el reciclaje y las diferentes formas de darle un segundo uso a algo que muchas veces descartamos cuando ha cumplido su función original.

Además, a nivel conceptual, pienso que el hecho de darle un nuevo uso al papel se afianza con el concepto de irse transformando y no ser el mismo a lo largo del tiempo, pues si compro cartulinas que están pensadas para la práctica artística, no está transformándose nada, están siendo usadas para lo que fueron

designadas. Pero si tomo un material que está hecho para envolver pan, y luego, se vuelve el contenedor de dibujos, se está dando una transformación. Al mirar un objeto desde diferentes perspectivas, como lo cotidiano, lo artístico, etc., cambiamos nuestra forma de ver y utilizar esa bolsa de papel, es un acto subjetivo.

Por último, encuentro ciertas características en este papel que vínculo con mi forma de percibir al ser humano.

La transparencia de este papel que deja ver a través y aún más cuando la luz lo atraviesa, la relaciono con la idea de la persona como un ser permeable. Que deja que el exterior lo afecte, que siempre está en diálogo con el afuera, su contexto, las otras personas. Aunque ocupe un espacio y tenga límites “aparentemente sólidos”, se genera un tránsito de información que lo traspasa, que sale y entra de sus límites que es su cuerpo. Es, además, un papel con arrugas, que evidencian el paso del tiempo y pensando en el humano, en su condición temporal pero también con memoria, historia, con marcas que lo moldean y hacen quién es. Así mismo, me interesa la idea de “develar”, de descubrir que hay detrás de lo que normalmente vemos y pensamos, para lo cual me sirve su materialidad.

Traigo a la conversación a Kiki Smith como referente que trabaja con papel. Ella tiene un conjunto de dibujos en papel nepalés, cuyo soporte no es un único pedazo de papel, sino que se encuentra constituido por papeles de tamaño más pequeño, los cuales ella une entre sí para tener una dimensión más grande donde dibujar. Al igual que ella, yo empleo ese modo de construcción, las piezas hechas con este papel son pequeños módulos que pego entre sí para alcanzar el tamaño y forma que deseo.

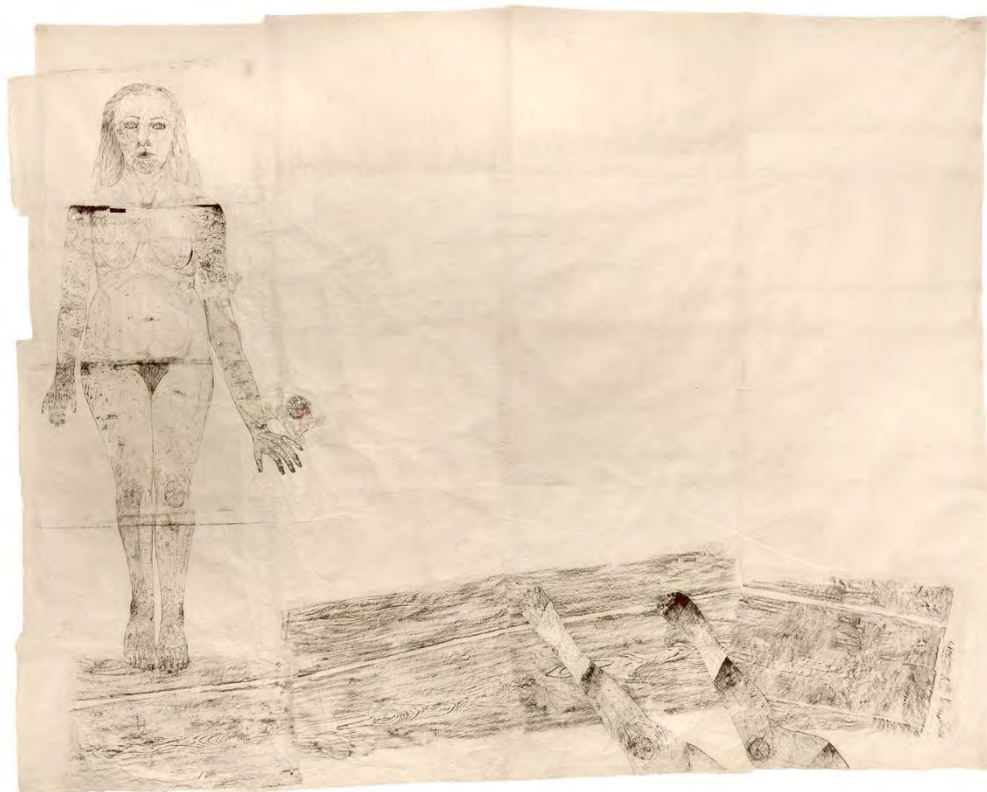

Figura 2. *The Garden*, Kiki Smith, 2009
Imagen extraída del sitio web Artsy
<https://www.artsy.net/artwork/kiki-smith-the-garden>

2.2 Dibujar

El dibujo es parte de mi metodología. Este, aunque no es la primera opción a la cual recorro para comunicarme, es una ruta alternativa para expresarme y conocerme que devela mi percepción y me permite conectar con mi inconsciente. Creo que muchas veces el lenguaje oral y escrito con el cual me comunico en el día a día es una herramienta más automática, que tiene como objetivo ser claro y de rápido entendimiento para los demás. Además, es más medido, estoy controlando lo que voy a decir. En cambio, pienso que con el dibujo no se puede pretender, este logra ser un lenguaje más honesto; incluso muchas veces no soy consciente de lo que quiero decir o ando pensando, pero lo dibujo sin entender y con el tiempo identifico lo que trataba de expresar.

“Dibujar... me ha permitido tener una nueva mirada”, es lo que dice una de las participantes de *Echando lápiz* (FLORA ars+natura 2020: s/p).

Echando lápiz es un proyecto de dibujo que no pretende enseñar a ser buenos dibujantes, sino que ve al dibujo como una forma sensible de representar lo que nos rodea. El proyecto, organizado por los pedagogos y artistas Graciela Duarte y Manuel Santana, invita a jóvenes y adultos a elaborar dibujos de la flora que se encuentra en Moravia, Medellín. Alrededor de lo dibujado elaborados se conversa acerca de “las particulares visiones del dibujo [...] nuestras distintas formas de dibujar”, se investiga y comenta sobre las cualidades medicinales, alimenticias de la naturaleza escogida y las prácticas culturales que se relacionan con ella (Duarte y Santana 2010: 3).

Figura 3. Dibujo de participante del proyecto *Echando lápiz*
Imagen extraída del libro *Echando lápiz*

Graciela Duarte cuenta que al darles a los participantes el papel bond, lápiz y se explicaba en qué consistía el proyecto, surgía cierta inquietud por no saber dibujar.

“Nosotros les respondíamos que no pretendíamos enseñarles a hacerlo; les estábamos proponiendo que se arriesgaran a explorar la capacidad sensible que los acompaña, porque seguramente iban a encontrar que sí sabían dibujar. Les decíamos que la idea era encontrar la forma particular que cada uno tenía de representar lo que estaba viendo [...] ellos no copiaban [el modelo natural]; ellos experimentaban un encuentro con la naturaleza, con esa plantita que los cautivaba” (Errata 2017: s/p).

Destaco esta manera de abordar el dibujo, como una forma de expresar nuestra voz o visión personal de lo que observamos, y no tanto como una técnica para buscar la mimesis de la realidad. Este nos permite crear realidades alternativas a las que ya existen. El dibujo es más enriquecedor cuando nos interpela y nos permite conocernos, profundizar en lo que pensamos, vincularnos con lo que sentimos, con nuestra percepción, con nuestro contexto.

2.3 El contexto y el sujeto: Lima y yo

Yo nací y he vivido desde siempre en Lima. La capital del Perú es un lugar, para mí, caótico. Lleno de bulla, conductores que manejan mal los autos, de cláxones, de tráfico, de basura en las veredas, de delincuencia e inseguridad. Y a eso hay que agregarle que soy mujer, aunque soy de clase media me parece que el machismo en Lima y en Perú atraviesa todas las clases sociales, lo vemos en los periódicos, en cómo escriben los titulares cuando “la mujer es violada” pero no se le atribuye a nadie quien la violenta, cuando caminas por la calle y te silban, cuando vas a una fiesta y recibes tocamientos contra tu voluntad.

Mi experiencia urbana está regida por la inseguridad y el constante estado de alerta. La ciudad me impone límites y me dicta de qué manera comportarme para prevenir cualquier situación no deseada.

Abro una pequeña reflexión sobre mi percepción y experiencia en la ciudad de Lima, apoyándome en algunos trabajos que he realizado en los años anteriores

que indagan sobre la relación entre el sujeto y su contexto que se configuran mutuamente y constantemente.

Cuando era niña y hasta que acabé el colegio, mi experiencia en las calles no fue tan directa, siempre iba en movilidad, de la casa al colegio, del colegio a la casa en una van que me “blindaba” de una experiencia más próxima con la ciudad. Lo que sí recuerdo de mi infancia, y que es algo que marcó mi forma de ver y relacionarme con mi contexto es cierta práctica en el espacio doméstico que realizaba todas las mañanas antes de que me recojan para ir al colegio: desayunar mientras la televisión estaba prendida mostrando noticias, (prendida para ver la hora y calcular cuánto tiempo me quedaba antes de que me recojan). Aquí entra el rol de la televisión en mi percepción, como medio transmisor de ideas que yo iba absorbiendo en ese momento inconscientemente.

La televisión ha sido uno de los artefactos fuertemente insertados en el espacio doméstico en la clase media limeña hace más de 50 años, clase en la cual me encuentro insertada. Este como todo medio de comunicación, transmite información y ese contenido moldea la cosmovisión de sus consumidores.

Los recuerdos que tengo de mi infancia con la presencia de la televisión en mi casa son muchos, en el cuarto de mis padres, en la cocina y la sala de estar, esta convocaba a los miembros de mi familia a un espacio, a cierta hora y acompañaba otras prácticas domésticas.

Un término que se utiliza para describir a la televisión es “objeto frontera”, pues este medio de comunicación lleva lo público al espacio íntimo. Dentro del espacio del hogar existe algo que te muestra lo que sucede fuera de este. Puede mostrar acontecimientos que suceden en la localidad donde uno vive y también tiene la capacidad de mostrarte realidades muy lejanas a uno e incluso mundos ficticios. A esto hay que agregarle que los contenidos que son transmitidos son seleccionados por personas que quieren mostrar desde cierto ángulo la realidad. Yo consumo un programa donde el contenido ha sido manipulado-editado en pos de los intereses de otras personas. Hay alguien o un grupo de personas detrás de ese programa que decide qué mostrar y qué no, que transmite un discurso sujeto a su ideología, posición política, religión, entre otras creencias y relaciones de poder con otras personas.

Es así que, a las 6:30 de la mañana, las primeras imágenes del exterior que recibía todos de lunes a viernes, no eran resultado de haber salido de casa, sino que aquellas imágenes de las calles y población de Lima las veía a través de la pantalla de la televisión. Los noticieros de esa hora estaban caracterizados por circular en su mayoría noticias trágicas y negativas. Delincuencia, asesinatos, tráfico de drogas, accidentes de tránsito iban construyendo silenciosamente mi percepción de cómo era la ciudad que habitaba.

Por último, creo que esas imágenes de una Lima hostil e insegura que yo consumía, se encuentran en la memoria de quienes crecieron viendo esos noticieros y han influido en nuestra forma de mirar y experimentar Lima.

Así como la televisión dentro de un hogar convocaba a sus habitantes a reunirse a ciertas horas en un mismo espacio-habitación, convirtiéndose en un ritual familiar, a nivel macro sucedía lo mismo. Pues a ciertas horas, un conjunto de hogares estaba realizando la misma práctica: ver televisión mientras desayunaban.

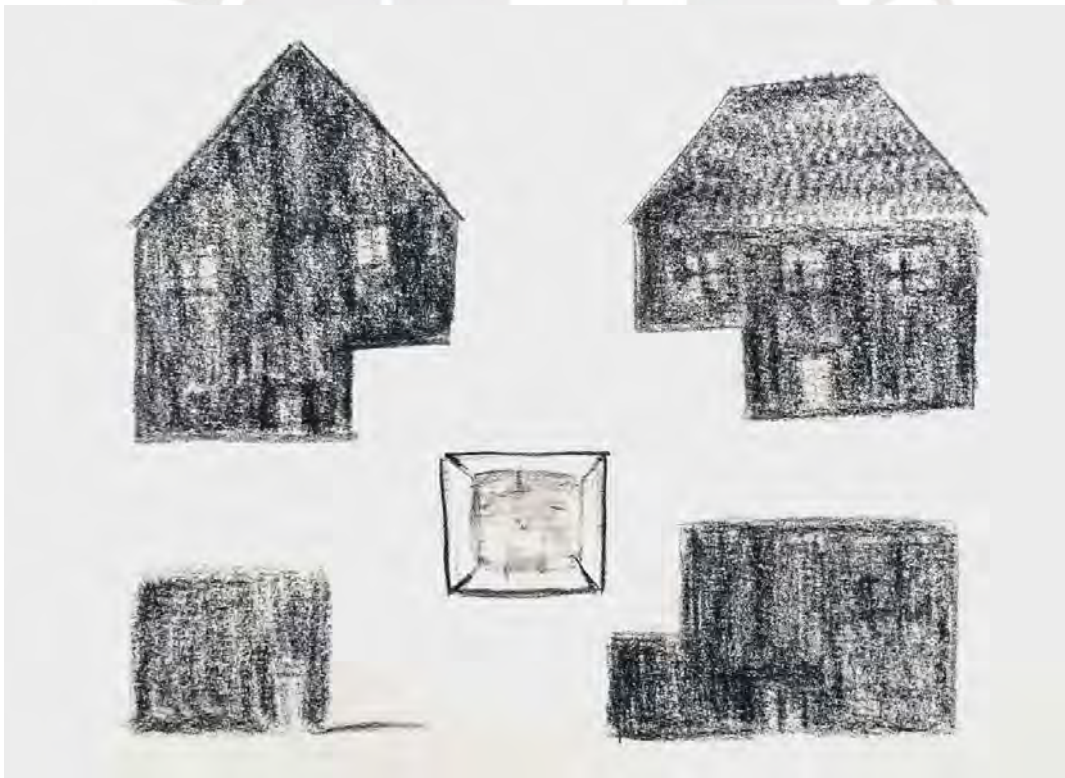

Figura 4. *Televisión*, lápiz carbón sobre papel, 2020

Muchos niños y adolescentes recordarán la rutina para ir al colegio en la cual desayunaban en la cocina mientras atendían al noticiero que mostraba casi

siempre asaltos, accidentes, en general noticias trágicas. Es interesante el rol de la TV en la construcción de la memoria colectiva, pues ciertas imágenes, sonidos, propagandas están impregnadas en la memoria de un grupo. Esta memoria colectiva y percepción colectiva de cómo es Lima y en parte el Perú, se fue construyendo a través de una práctica que realizábamos cuando éramos niños. Un ejemplo de esto es la música¹ del primer bloque de la mañana del canal América Televisión llamado Primera Edición. Esta melodía daba inicio al programa matutino y se repetía luego de los cortes comerciales. Esta significaba la llegada de las primeras noticias del día y lo más importante para quienes se alistaban, la visualización de la hora para calcular el tiempo. A muchos adultos, niños en ese entonces, la canción nos remite al momento de alistarnos y desayunar para ir al colegio.

Ya en la etapa universitaria, experimenté cómo es movilizarse en la urbe limeña de manera independiente. Voy teniendo más contacto con las calles de Lima, los buses, los taxis sin la compañía de algún familiar o amigo.

Dejo de ver la ciudad desde la televisión y experimento con mi cuerpo ser un transeúnte en la ciudad de Lima. Y mi percepción del espacio público de mi ciudad construida anteriormente, me sirve como un aprendizaje para aplicar en mi día a día para que mi experiencia fuera de casa sea lo mejor posible. Esta información ha sido transmitida por la televisión, reforzada por la preocupación por cuidarme de mi familia, lo que escuchaba de amigas en el colegio y profesores.

Veo que todos van apurados, el conductor del bus apura a quienes recién empiezan a subir, cuando el bus no avanza los pasajeros se quejan y apuran al chofer, el cobrador cobra con una rapidez y tira los céntimos al datero mientras el bus avanza. Al final, yo también me siento apurada, acelerada cada vez que estoy movilizándome en la ciudad.

Todos quieren llegar a tiempo a un lugar, todos sabemos que el espacio de tránsito en Lima es un campo de batalla. Todo con tal de llegar al destino. No dar

---

¹ [Música de América Televisión](#)

pase a los carros en un cruce de calles, no dar pase a los peatones, cruzar el semáforo en rojo, "cerrar" a otro carro, tocar el claxon cuando no hay razón, el conductor de atrás que te apura o te hace señas por ir a una velocidad prudente.

Todas esas interacciones con los otros ciudadanos de Lima me ponen en tensión y a la defensiva. Por un lado, siento que debo de estar alerta para que no ejerzan esas acciones en mí, tengo la presión de ir rápido para que no me toquen el claxon, estar atenta a que no me cierre el conductor de un bus, etc. Y por otro lado quiero ir a mi ritmo, no quiero que mi interacción con las personas que andan apuradas en Lima cale en mí. Si me tocan el claxon, seguir con la misma velocidad; si me insultan, sacar el dedo medio; si me apura el microbusero al subir, quejarme y decirle que se espere.

Tomando el recetario como el objeto que contiene instrucciones, demandas y consejos aprendidos a través de la experimentación, realizo una serie de recetas a partir de mis vivencias en Lima.

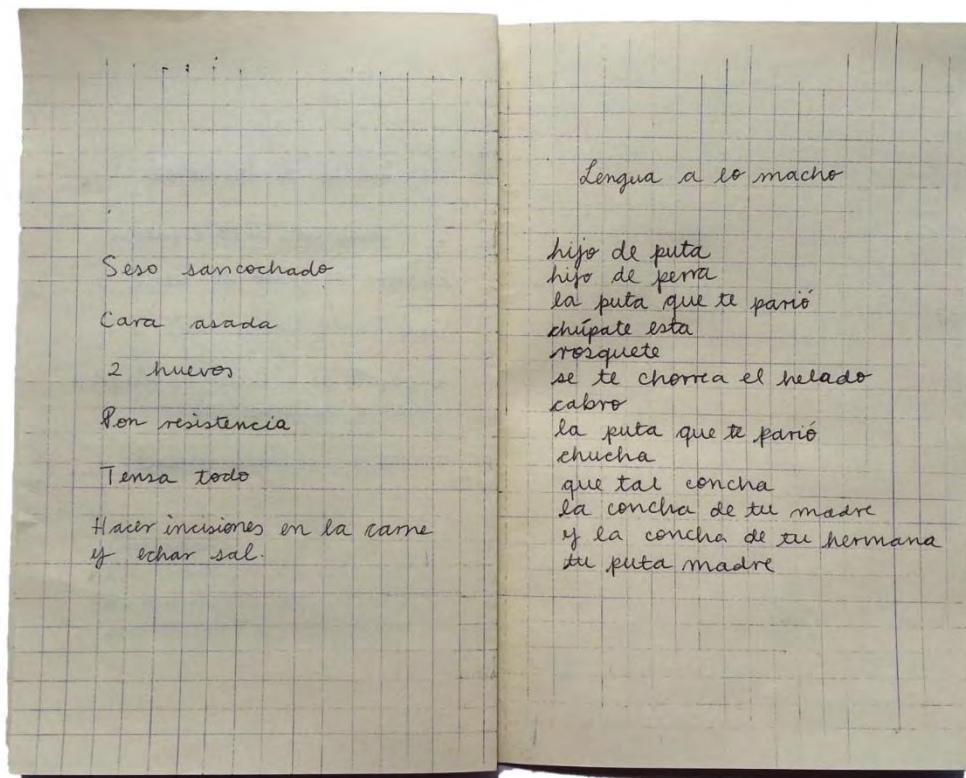

Figura 5. Recetario, tinta sobre papel, 2020

Aplico la lógica del recetario, como el libro que contiene pautas para que el resultado de la comida sea el esperado. Y considero al recetario como ese libro que preserva y transmite ciertos platos, pasados de generación en generación, estas recetas de actitudes que adoptamos por vivir en un contexto machista y no cambian en el tiempo porque sigue siendo un lugar hostil para la mujer.

Ser mujer implica tomar precauciones, prevenir para no lamentar. El cuerpo ya sabe cómo debe ponerse, tenso, cara seria, compartir los viajes en taxi, vestirse de cierto modo, mirar hacia atrás o cruzar la pista para evitar una mala experiencia. El contexto nos impone generar una lista de actos-ingredientes para que la receta salga como esperamos.

Es así que hago *Un zapato de papel en la ciudad* con la intención de expresar que la información de la ciudad y la casa se van adhiriendo a uno. Se escribe en el cuerpo, en la ropa, los zapatos y marcan el camino de uno.

Las medias como lo aprendido en el espacio doméstico con mi familia, con la televisión y los zapatos instrumentos para salir de casa, con la información de la ciudad. Esta recopilación de información que proceso en mi memoria, influye en mi caminar. No solo afecta mi percepción, sino que con esta subjetividad decido de qué manera actuar. Y no camino libremente por donde me plazca en Lima, sino que el contexto impacta en mi caminar.

Figura 6. *Un zapato de papel en la ciudad*, papel con apuntes, pasadores y media, 2020

Considero que es importante hacer este recuento de la relación entre el contexto, las personas y yo, ya que esta es una relación que he tenido presente en mis distintas producciones artísticas. Es el contexto el que moldea el pensamiento y las prácticas del individuo. Y creo que el contexto del presente proyecto, en pandemia, afectó mis modos de trabajar, aunque no hable directamente de la crisis sanitaria que hubo, es innegable que este impactó en mi trabajo en la elección de materiales y manera de enfrentarme a mis ideas, tomando en cuenta además que el contacto físico con otras personas se redujo de manera drástica. A continuación, escribo de qué manera el contexto que viví durante la realización de este proyecto me hizo optar por ciertos modos de hacer en mi práctica artística.

2.4 La pandemia, el papel y el contenido

Antes de que llegara la pandemia, los materiales con los cuales elaboraba mis piezas escultóricas eran casi siempre arcilla, metal, madera, cemento y yeso. Creo que hay un consenso implícito en usar esos materiales, ya que son los primeros materiales con los cuales trabajamos y que se nos introducen al llevar los cursos generales de artes, y al entrar a la especialidad de escultura, uno ve que los demás estudiantes siguen usando en su mayoría esos materiales. Entonces no era consciente de que había otras posibilidades de materiales a explorar.

Me acuerdo de dos trabajos en los que empecé a incorporar el uso del papel, siempre en combinación con alguno de los materiales anteriormente mencionados. Uno de los trabajos era una columna vertebral constituida por un objeto de metal recuperado de una chatarrera, piezas de papel hechas a partir de un molde de parte de la pieza de metal y caucho. El otro, una zanja de 4 metros de largo en la cual se clavó fierros corrugados que sostenían con clips papeles canson A4 donde se escribió los pedidos y reclamaciones de los alumnos de la Facultad Antigua de Arte y Diseño frente a la Nueva Facultad.

Figura 7. *Columna*, piezas vaciadas en papel, metal y caucho, 2018

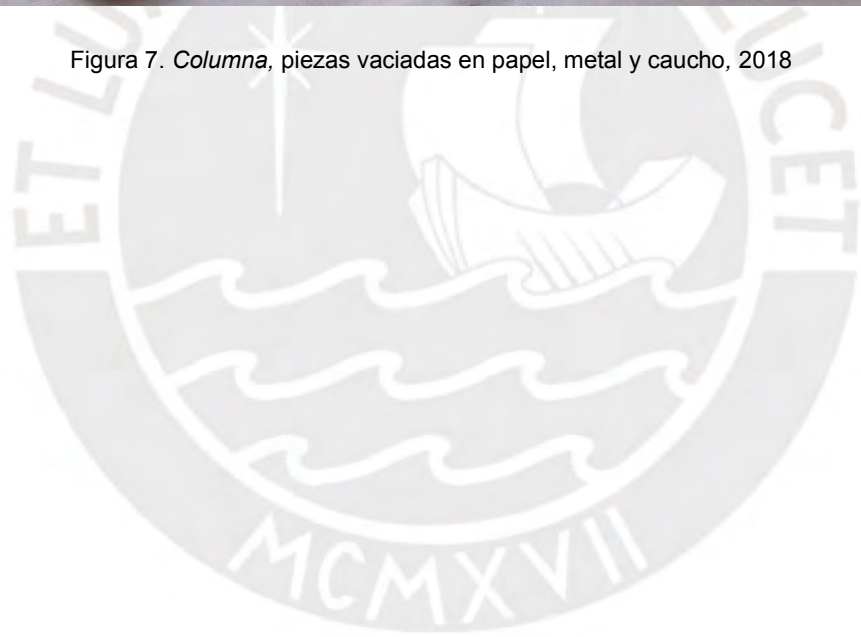

Figura 8. *Site specific*, fierro corrugado 8mm, tierra y papel canson impreso, 2019

Fue recién bajo el confinamiento que pude darme el tiempo y la libertad de investigar con el papel por dos años. Poder probar diferentes posibilidades de construcción y sensación que este puede aportar a mi trabajo, a través del dibujo, de su tridimensionalidad, de papeles que dejan pasar la luz, otros opacos, reciclados, etc.

Además, yo afiancé una conexión más fuerte y cercana con el papel por el hecho de ser un material que está presente en muchas de nuestras actividades a lo largo del día. Comer con servilletas, recibir una boleta al comprar, apuntar en un cuaderno al estudiar, requerido para ir al baño, envolver ciertos víveres en papel,

etc. Y justamente a mí me interesa observar y hablar sobre lo cotidiano, lo que va pasando al interactuar en mi casa, en la calle, en la universidad, lo ordinario.

Gracias al confinamiento por el Covid-19, el cual nos mantuvo mucho tiempo dentro de casa, puse mi mirada en el papel. Pues ese acontecimiento a inicios del 2020, en los días donde no se podía salir a comprar materiales, me indujo a mirar qué tenía dentro de casa a mi alcance. Descubrí que el papel estaba presente de distintas maneras, en todas esas pilas de apuntes de cursos de la universidad, en esos retazos de papel que había guardado sin usar para algún día hacer un dibujo, en las bolsas de papel donde venía la comida de delivery.

En fin, la pandemia me dio ese empujón que necesitaba para experimentar con este material y creo que mi proceso de exploración con el papel seguiría siendo un interés pendiente, si no hubiera estado en casa confinada.

También, la pandemia influyó en mi manera de abordar lo que me interesaba en mis proyectos. Mientras que, en los semestres presenciales, escogía abordar situaciones o problemáticas que veía con mis propios ojos en la calle, en mi centro educativo, en la ciudad, al estar confinada me baso más en los recuerdos de cómo era la ciudad, el comportamiento y pensamiento de las personas.

Es así que mi proyecto no gira en torno a un único suceso, situación o idea como fue mi trabajo de la zanja (*Site specific*), donde me centré en algo que yo misma como estudiante estaba experimentando en el presente. Esto era la despreocupación frente a la infraestructura e inmobiliario precario de la antigua FAD, priorizándose la construcción de otras infraestructuras en el campus y la creación de otras carreras, sin ser atendidas las existentes.

En cambio, el hecho de estar todo el tiempo en casa, no vivir u observar esas situaciones, hizo que los contenidos o las ideas que estaban detrás de mis dibujos y piezas tridimensionales estén basadas en los recuerdos de la vida antes del Covid y que no giren en torno a un único suceso o situación. Y yo sé que podría haber hablado o abordado en mi trabajo la situación que estaba experimentando que era la propia pandemia, pero no era algo que deseaba,

quería más bien prestarle menos atención al contexto actual el cual lo teníamos bastante presente al haber cambiado nuestras vidas totalmente.

Es así que mis dibujos se basan en diferentes situaciones e ideas. Nacen de un párrafo que leí sobre la evolución el mono y cómo este nunca duerme en el mismo sitio a diferencia de otros animales lo cual causó la evolución al hombre; de recordar la actitud de alguna amiga al hablar del racismo y clasismo; de la pregunta existencial quién soy yo si estoy cambiando todo el tiempo; de la presión por parte de los demás y las redes sociales de tener que definir mi postura en la segunda vuelta de las elecciones donde se demostraba la polarizado que estaba el Perú y dos percepciones distintas de qué es la democracia (cuando creo que ninguna de las partes representa esa palabra) o la reflexión de vivir en un edificio familiar donde compartimos el espacio y ciertas ideas al ser familiares. En sí, la subjetividad conjugada con distintas ideas y sucesos del pasado y presente.

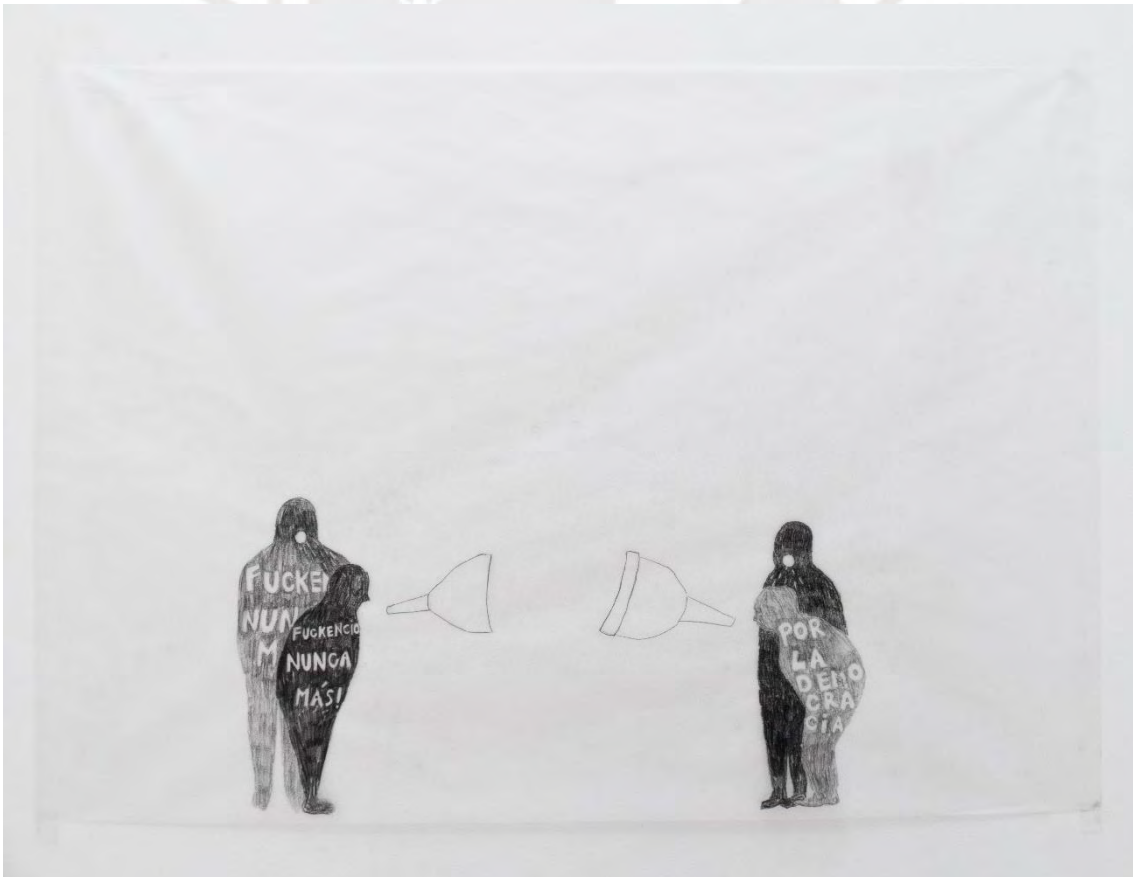

Figura 9. Dibujo de pieza *Sábana colectiva*, lápiz pitt sobre papel mantequilla, 2021

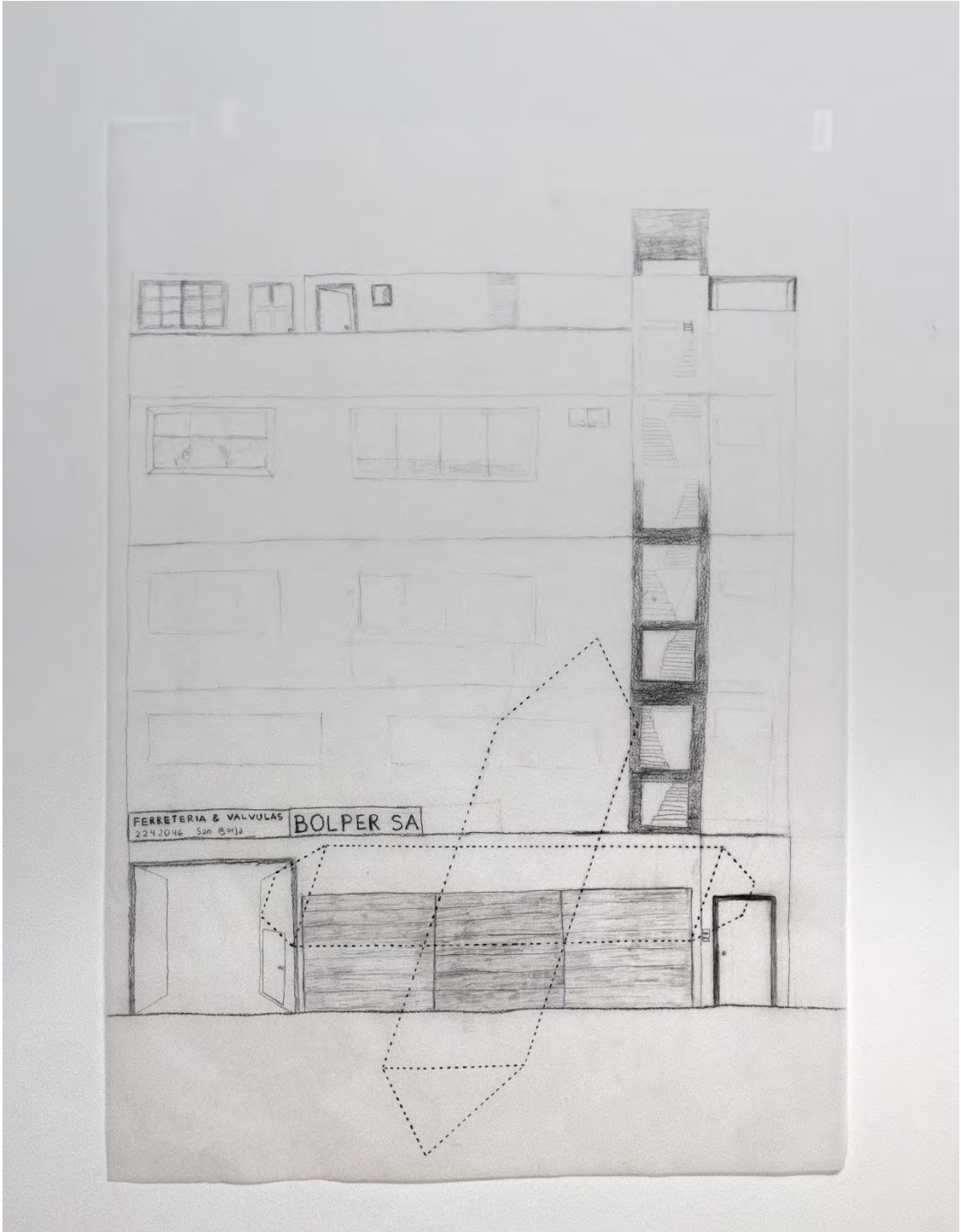

Figura 10. Dibujo de pieza *Sábana colectiva*, lápiz pitt sobre papel mantequilla, 2021

3. PROYECTO ARTÍSTICO

El proyecto se compone de dos partes. La primera parte, que corresponde a la primera etapa del proyecto, se constituye por un conjunto de hojas sueltas de diferentes dimensiones, que no se ciñen a un formato definido y sus límites pueden ser irregulares o rectos, rasgados o cortados. El tamaño varía desde hojas de formato A5 hasta papeles de 120 cm de diversas calidades. El conjunto de exploraciones contiene trazos inacabados, tachones, borrones, escritura, manchas, sellos, caligrafía, correcciones, pruebas y errores. El papel no solo es el soporte de los dibujos y textos, sino que realizo acciones en él, como ensamblar, pegarlos entre ellos, engrasarlo, peinarlo, estamparlo, arrugarlo, plancharlo, mojarlo, mancharlo. Estos dibujos están acompañados de una mesa de madera donde coloco algunos materiales con los que hice los dibujos, como tinta azul, sellos y lápices.

Figura 11. Vista de primera parte de la instalación: Dibujos sueltos y mesa de madera

La segunda parte del proyecto, está conformada por tres piezas. Esta serie tiene un acercamiento mayor a lo instalativo, el dibujo junto al espacio toma mayor relevancia y se genera una especie de arquitectura blanda. Además, el conjunto de obra está conformado principalmente por un mismo tipo de papel, utilizando las bolsas del pan que consume mi familia; al final de este apartado me detendré brevemente a revisar el significado y aporte de este papel a mi obra.

La primera pieza, *Montaña*, es un dibujo de dimensión mayor a la humana, que a través del uso de un mismo sello hace alusión a una montaña. Con la repetición del sello, que funciona como un módulo de la figura humana esquematizada, se genera una especie de tramado o de tejido.

La segunda pieza, *Sábana colectiva*, también de gran escala, se posiciona como un falso techo, dejando que las personas puedan caminar bajo este. Encima de esta capa de papel blanco, se encuentra una segunda capa de papel mantequilla, la cual contiene una serie de dibujos que abordan la pregunta de qué manera construimos el pensamiento. Ambas capas de papel no se encuentran apoyadas entre sí, sino a 5 centímetros de distancia aproximadamente. La conjugación de la luz, la transparencia del papel y el tacto de quien toca este, genera un juego entre visibilizar y borrar el dibujo que se encuentra arriba suyo, develando lo que se encuentra del otro lado. Uno al tocar con su mano la capa de papel inferior hacia arriba, termina haciendo que se choque con la capa de papel superior (donde he dibujado), lo cual genera que se trasluzca lo que se encontraba oculto.

Por último, en el suelo cuatro pares de zapatos recorren el espacio de la instalación. Estos están hechos del papel de mi cuaderno de apuntes y se conectan de manera invisible entre sí a través de la dirección que marcan los pasadores de estos.

Figura 12. Vista de la instalación: *Montaña*, 242 x 194 cm, linografía con témpera sobre bolsas de papel

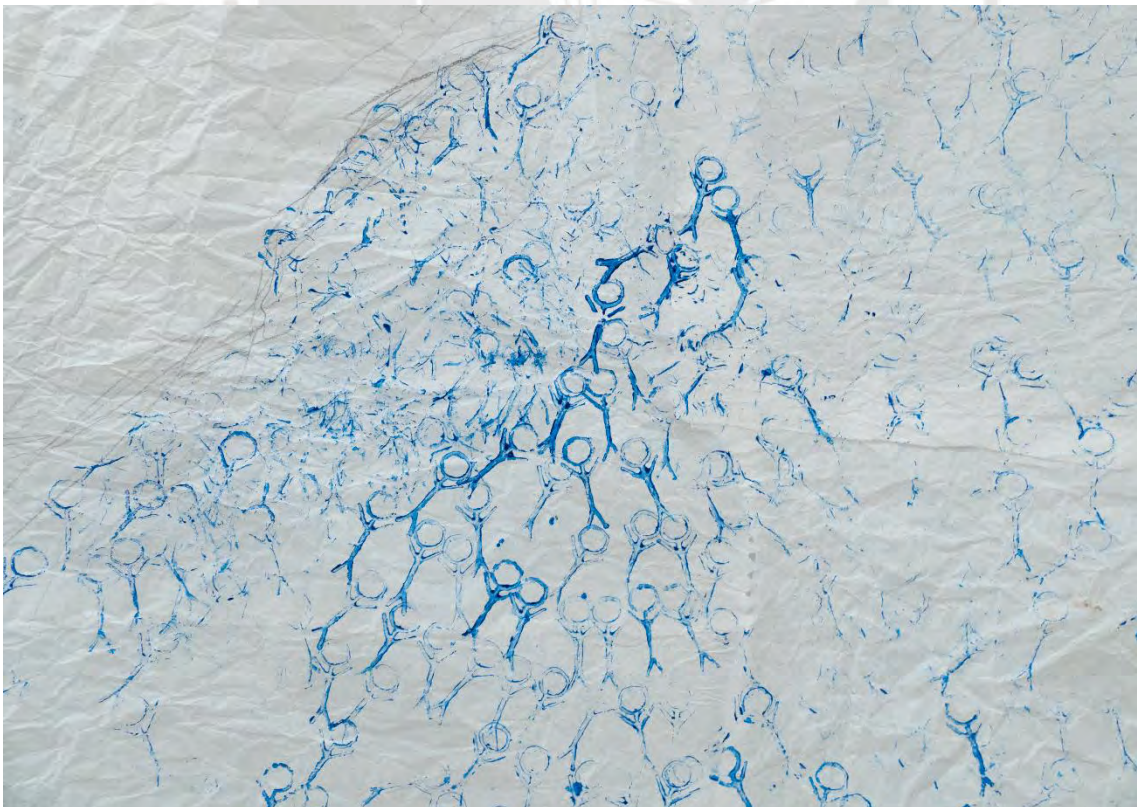

Figura 13. Vista de la instalación: Detalle de *Montaña*

Figura 14. Vista de la instalación: *Sábana colectiva*, 287 x 256, bolsas de papel y dibujos en lápiz pitt pastel sobre papel mantequilla

Habiendo dicho esto, comentaré brevemente algunas características que se encuentran presentes en mi proyecto.

A lo largo del proceso de creación se genera una reflexión acerca de mi forma de trabajar con el papel, lo que le va sucediendo al papel se relaciona con el tema que abordo: la construcción de la subjetividad en relación a las otras personas. Este trasluce lo que hay al otro lado; puede ser leído o visto de distintos ángulos; esconde algo entre sus pliegues; se compone de fragmentos más pequeños de papel. En conjugación con el papel, la luz es uno de los elementos más importantes, pues al penetrar el material genera un efecto de transparencia que permite develar lo que se encuentra del otro lado.

Así mismo, presento al papel no solo como un objeto bidimensional, sino como objeto que puede ser observado desde diferentes ángulos, que tome mayor presencia en el espacio. Es por eso que algunas piezas no se encuentran pegadas a la pared, sino que cuelgan lejos de las paredes, encima de las personas, se echan en el piso.

Existe cierto dinamismo en la manera que dispongo las piezas, por un lado, al estar colgando algunas de ellas, se mueven y giran en sí mismas, en vez de encontrarse estáticas y pegadas a la pared. Por otro lado, no dispongo los

dibujos en el espacio de manera paralela ni alineada entre ellos, sino que sigo una lógica en la cual los dibujos se van volviendo más dinámicos, “ van tomando vida”. Es decir que en la medida en que uno va recorriendo la instalación, la composición de los dibujos va siguiendo líneas diagonales, se despegan de la pared o se encuentran en una esquina. Me interesa pensar en la instalación como una habitación que contiene objetos-piezas vivas.

Por último, el dibujo es parte de mi proceso plástico y conceptual, pues a través de este reflexiono sobre las ideas que estoy abordando. Este se entremezcla con la escritura por momentos, pues ciertas veces las letras parecen dibujar formas y el dibujo escribir. La escritura es otra forma de construir mi proyecto, a veces utilizo la escritura creativa que dialoga con los dibujos y abordan la realidad de una manera distinta a la escritura teórica. Así mismo, las letras se presentan de diversas maneras, en lápiz, lapicero o como sellos estampados con tinta.

3.1 El movimiento: transformación de la subjetividad

“El sujeto se define por un movimiento y como un movimiento [...] En una palabra, crear e inventar: he ahí lo que el sujeto hace como sujeto” (citado en Britos 1999: 12-13).

Un elemento que aparece reiteradas veces en mi producción es el movimiento, fundamental para entender el desarrollo continuo de la subjetividad. Es de la

relación entre el sujeto y el mundo externo a él que surge su subjetividad e identidad, las cuales se modifican a través de lo que le va aconteciendo a uno.

Figura 15. Dibujo en tinta sobre papel de bolsa de pan, 2021

El mundo externo con el cual cada individuo dialoga es un mundo en movimiento, de relaciones sociales dinámicas y estímulos que lo afectan, por lo que el sujeto mismo es también movimiento, ya que dichas condiciones y acontecimientos del contexto vital del individuo contribuyen en su transformación. En ese sentido, cada persona no es una entidad cerrada que no se deja afectar por nada y, por lo tanto, tampoco un ser que permanece el mismo siempre, sino que es

“el resultado de una sucesión de heterogeneidades con las que el individuo se ve obligado a enfrentarse y rehacerse constantemente. En definitiva, lo que individualiza y particulariza a cada sujeto es el conjunto finito de acciones que ese sujeto hace y padece en su contexto mundano; tomar en cuenta esa interacción con el entorno no permite ya concebir la identidad individual en términos estáticos, fijos, inamovibles, sino que abre la puerta a

la consideración de la identidad como un resultado parcial de un proceso dinámico que nunca se detiene, que es puro devenir” (Olaya 2015: 430).

El movimiento abre la posibilidad de construir nuestra mirada de manera distinta que antes, de pensar las cosas de manera diferente, en ese sentido de ser alguien distinto. También, respalda la idea de poner en duda la mirada con la que estamos acostumbrados a ver y entender el mundo. El movimiento “ [...] sólo existe en la medida en que en el terreno de lo dado introduce la ficción de otros posibles; cuando en la superficie de lo legible señala lo que se sustrae a estos códigos; cuando en el discurso serio habilita la duda, la pregunta, sin esperar respuestas pertinentes” (Britos 1999: 12). Es así que lo concibo como herramienta para poner en duda la tradición, las sentencias, lo definitivo, el pasado, abriendo paso al cambio y la posibilidad.

De esta manera, también el movimiento pone en duda mi mirada y pensamiento actual, o por lo menos me hace ser consciente de que la forma en que miro la realidad y los significados que he construido no están escritos sobre piedra. Estos cambian, aunque exista el deseo de definir el mundo que nos rodea, aunque en “cada aproximación a la comprensión, en cada búsqueda de sentido, está latente un deseo de captar esa alteridad, parcelarla y encerrarla en conceptos fijos”, el cambio abre paso a la posibilidad (Olaya 2015: 426).

Así mismo, es importante mencionar que, aunque el sujeto adquiriera ciertos pensamientos y comportamientos, ya que “se encuentra inmerso en un grupo social determinado con costumbres, normas y leyes que van rigiendo su vida”, no se ve obligado a seguirlos, pues este va adquiriendo la capacidad de escoger el camino por el cual desea ir, esto implica los gustos, intereses, lenguaje, etc. que lo caracterizan como un ser diferente (Buitrago, Gómez y Segura 2012: 38).

3.1.1 Caminar hacia adelante

El movimiento viene siempre acompañado de dos elementos: el tiempo y la distancia. Para entender esto mejor, reflexiono en torno a la acción de caminar-transitar. Cuando uno camina de un punto A a un punto B, recorre cierta distancia y al llegar al punto B ha transcurrido el tiempo. En palabras de Santiago Alba Rico, filósofo español que reflexiona sobre el tiempo en un artículo de periódico, “...cuando acabo de recorrer la distancia que me separa de Ítaca soy otro

hombre y es otro año” (2020: s/p). Uno al moverse de un lugar a otro, se encuentra con una serie de acontecimientos que transforman su manera de ser y ver el mundo.

En el momento A, la persona se identifica con ciertas características y posee cierto conocimiento. En el transcurso de su existencia, se topa con distintos sucesos con los que aprende y desaprende. El hecho de saber una única cosa nueva, ya la aleja de su “yo” del pasado, porque la mirada que ha construido para ver el mundo ha cambiado. Así mismo, en el momento b, la persona identifica en sí otras características, no es la misma persona porque el tiempo ha esculpido en ella. Siempre en el acontecer, alguien distinto. Como dice Ortiz, el proceso de construcción del sujeto necesariamente implica una diferencia entre la situación inicial y la final (Ortiz 2015: 97).

Es así que en mi trabajo genero una serie de imágenes que se relacionan con el movimiento de transitar para afirmar el carácter de transformación del individuo. De hecho, la palabra proceso se refiere a la acción de ir hacia adelante, del latín processus: avance, progreso, desarrollo. Una de las representaciones de esta idea es a través del dibujo de personajes, generalmente figuras humanas, caminando.

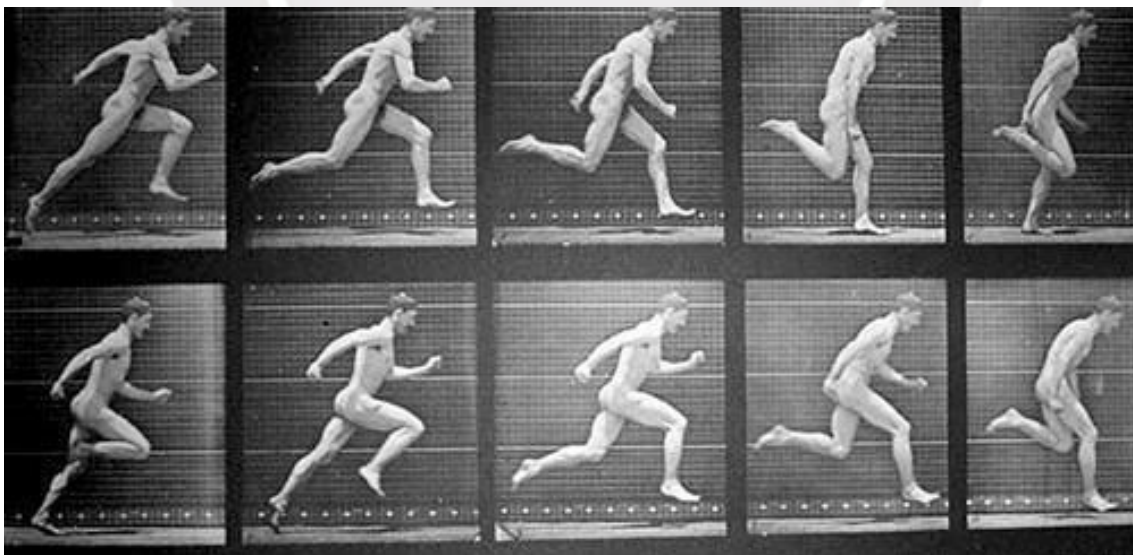

Figura 16. *Carrera de un hombre en fotogramas*, Eadweard Muybridge
Imagen extraída del sitio web Sobre fotos

<https://sobrefotos.com/2008/10/06/eadweard-muybridge-secuencia-de-movimientos/>

Dibujo secuencias de una persona caminando, y las primeras secuencias se van borrando o van siendo tachadas, dejando un rastro de lo que uno fue y de su evolución. Esta idea se relaciona con el palimpsesto, como una forma de reescribir, construir encima de lo que ya había. Ya que el sujeto ha cambiado y no piensa igual que antes, “corrige”, “tacha” lo que ya no coincide con su pensamiento, el presente revisa al pasado. Es por eso que realizo el gesto de tachar y borrar ciertas palabras y dibujos para transmitir la idea de transformar lo que hemos construido. “El yo no es un ser que permanece siempre el mismo, sino el ser cuyo existir consiste en identificarse, en recuperar su identidad a través de todo lo que le acontece”, este va actualizándose en relación a sus vivencias (Olaya 2015: 429). De la mano de estos personajes caminantes, dibujo su contraparte, que son figuras hieráticas que se asemejan a momias. Justamente lo contrario al movimiento, pensando en su característica principal, el perfecto estado de conservación, intactas a través del tiempo, sin la libertad de cambiar su estado.

Figura 17. Dibujo en tinta sobre cartulina canson, 2021

3.1.2 Contradicción

Al reflexionar sobre el movimiento y cómo va transformándose uno, se llega a la característica del ser humano como un ser paradójico. Por ejemplo, si hacemos una comparación de nuestro yo del presente con el yo de hace un año, podemos observar que ciertas ideas, comportamientos, ideales, gustos, actitudes que teníamos anteriormente, han sido, en el presente, descartados e incluso contradichos por el pensamiento actual del individuo.

Cierta reflexión de Barthes me parece pertinente en este punto, “una doxa [...] está establecida [...]; para desprenderme de ella postulo una paradoja; luego esa paradoja se espesa, se convierte, a su vez, en una nueva concreción, una nueva doxa, y tengo que ir más lejos en busca de una nueva paradoja” (Barthes 1978: 81). Parece ser que cada vez que uno se define a sí mismo y al mundo que lo rodea, el movimiento junto al tiempo hace tambalear lo establecido, esas certezas-definiciones que duran un instante.

Para terminar, identifico el carácter contradictorio del sujeto en mi proceso de trabajo. Una de las acciones que hago es generar definiciones de ciertos conceptos que me interesan, como “defraudar”, “sujeto” y “suelto”. ¿Qué estoy haciendo? Cayendo en una contradicción: generar definiciones y que el discurso de mi proyecto esté “en contra” de definir, delimitar. Este acto de esclarecer ciertos conceptos en mi proceso de trabajo y que, traducido en un dibujo, tiene como explicación que el sujeto siempre está en el juego constante de orientarse y desorientarse. Este es un ser que se construye por medio de certezas para sentirse seguro y ubicarse en la complejidad del mundo, pero también encuentra en la incertidumbre, en la duda, la posibilidad de construir una nueva mirada del mundo.

Recapitulando, el sujeto y su manera de percibir es inseparable del concepto de movimiento. Este último sirve para entender que la persona nunca es la misma, cada momento es una versión distinta de uno, en cada momento se reinventa, actúa otro papel, se contradice. Es por eso que afirmo que uno es diferentes versiones, pues se distancia de lo que fue.

La persona “no es objetiva, se da siendo, es siendo como aparece y se concreta temporalmente, ello implica tiempos, modos de vínculo y espacios múltiples, en

cada uno de los cuales devenimos en una identidad distinta porque somos convocados en condiciones de posibilidad distintas, de acuerdo con el espacio y el tiempo que enfrentamos” (Ramírez 2017: 212).

Que el sujeto esté constantemente cambiando, hace imposible su cognoscibilidad en totalidad y por consecuencia no se le puede dar una definición oficial, ya que el momento en que lo observamos, estamos percibiendo sólo un fragmento de algo más grande, de una unidad que se mueve todo el tiempo. Se puede definir a la persona en ese momento, pero es en vano suponer que se comportará y pensará de esa manera para siempre. Como dice Britos,

“no se trata de sustituir los términos que actualmente definen ‘lo que somos’ por otros términos más justos, que reconozcan ‘lo que verdaderamente somos’. Todo juego de reconocimientos no puede prescindir de cierta objetivación, de cierta estabilización de los significados que los individuos articulan en sus prácticas resituando la experiencia del lado de lo que puede ser mirado, medido, analizado” (1999: 12).

Y así como en el párrafo anterior, explico que no se puede definir a nadie porque esta va cambiando, se puede trasladar la no cognoscibilidad absoluta del sujeto a la realidad en general, a los objetos, situaciones, etc., ya que, si la mirada de uno cambia constantemente, no puede definir para siempre algo porque ese algo lo percibirá de manera diferente en el futuro.

mundo es diferente a la que otro mira. Y en ese sentido, podemos asomarnos a ver una misma materia desde diferentes puntos de vista y cada uno construirá un significado diferente a partir de esa misma observación.

Así mismo, una misma persona puede percibir una misma cosa de manera diferente, pues a lo largo del tiempo nuestra percepción respecto a algo puede cambiar. Esto se relaciona con el concepto del movimiento, explicado anteriormente, pues uno siempre se moviliza, al haber aprendido y seguido construyendo su subjetividad en el camino, se encuentra en otro punto. Es decir, la ubicación de uno, la posición con que mires algo, afecta la lectura que le demos.

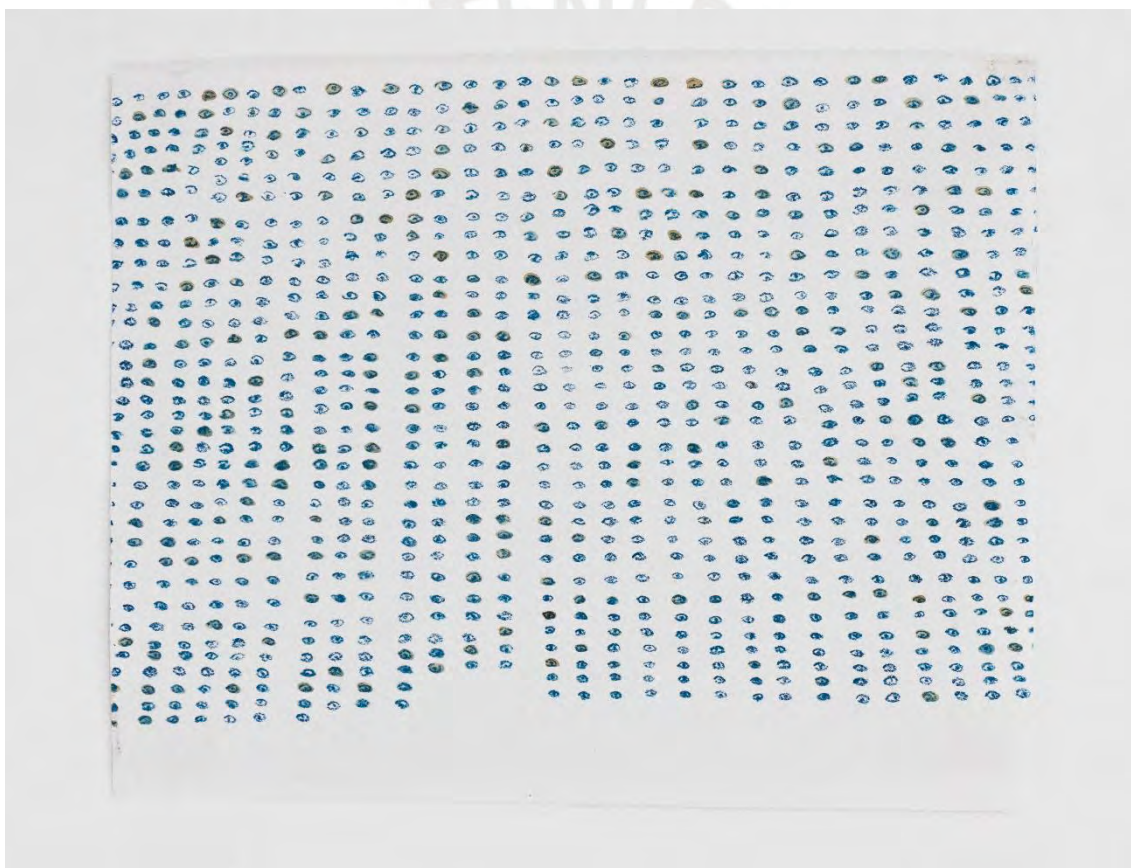

Figura 19. Dibujo con lápiz pitt sobre cartulina canson, 2021

Como dice Eco, a quien me referiré en diferentes ocasiones a lo largo de este capítulo por su aporte en *obra abierta*, "Platón, en El Sofista, observa, por ejemplo, cómo los pintores pintan las proporciones no según una conveniencia objetiva, sino en relación con el ángulo desde el cual ve las figuras el observador. Vitrubio distingue entre simetría y euritmia, y entiende esta última como

adecuación de las proporciones objetivas a las exigencias subjetivas de la visión” (Eco 1992: 34). Como los pintores, las personas no registran lo que miran de la manera exacta cómo es, sino que procesan la información de acuerdo a su percepción, su manera personal de entender. Lo que importa es que a cada uno le haga sentido, sin importar lo “desproporcionado”. Es como el David de Miguel Ángel, la cabeza de la escultura es gigante, pero es porque está hecho para ser observado desde un punto de vista, desde abajo, y al final esa desproporción o distanciamiento de cómo en realidad es el cuerpo, nos hace sentido. La realidad objetiva se adapta a la visión personal que cada uno tiene, uno entiende lo que ve y le encuentra el sentido tomando en cuenta las exigencias de su visión, que son sus creencias, las ideas previas que tiene, los significados que ha construido.

3.2.1 Público interpretador: Mil versiones de un mismo elemento

En la primera parte de mi trabajo, genero una serie de dibujos que reflexionan sobre las diversas versiones que se crean alrededor de una misma cosa. Para ser más específica, tomo como ejemplo al sujeto como el elemento observado por un conjunto de personas.

En este punto, introduzco el concepto de interacción social formulada por Goffman, como la metáfora de una obra teatral que presenta al sujeto como un actuante que busca generar cierta impresión al público. Y el público, un conjunto de observadores, construye un concepto del sujeto que miran. Es por eso que elementos visuales como ojos, personajes emplazados en distintas ubicaciones del papel, las palabras actor y espectador son dibujados, en sí elementos y composiciones que remiten a una audiencia que percibe algo desde diferentes perspectivas.

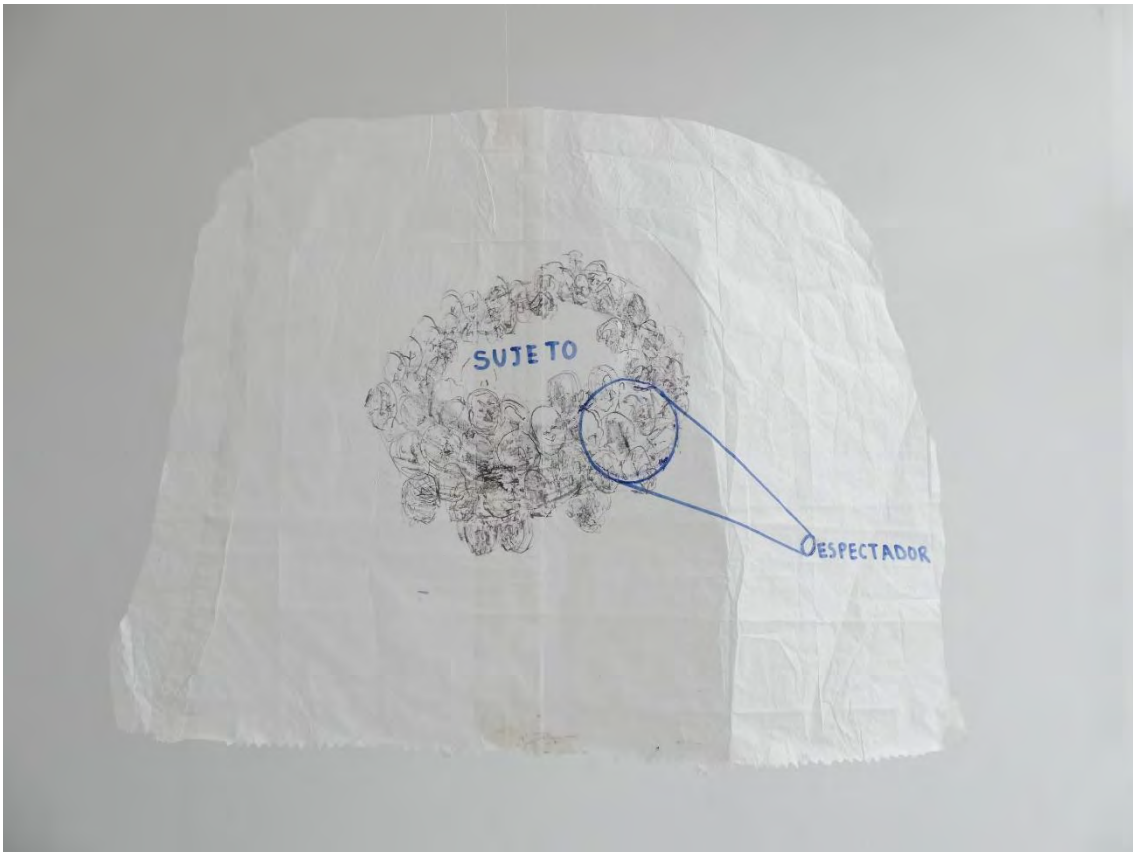

Figura 20. Dibujo en tinta sobre papel de bolsa de pan, 2021

Voy a dar un ejemplo para ilustrar de manera clara lo que quiero comunicar. Si voy a un estadio, a ver un concierto de un cantante, cada persona de la audiencia tiene un sitio asignado desde donde mira al escenario. Esa posición no es la misma que la que tiene otra persona y afecta en la manera en que percibimos lo que observamos. Desde un ángulo podré ver ciertas expresiones que hace el cantante que de otro ángulo no, de ese otro ángulo veré otras cosas. En ese sentido, la realidad no es bidimensional, no es plana, sino llena de perspectivas distintas.

El concepto que fabrica el público del individuo está sujeto a las percepciones que tiene cada persona y en base a un momento en específico del desarrollo de ese individuo observado. Es decir, ellos construyen algo subjetivo, toda interpretación lo es, basada en la actuación del sujeto en una circunstancia específica. Por lo cual, no pueden conocer lo que observan en su totalidad, sino sólo ciertas partes. Yo percibo ciertos rasgos de algo y otra persona percibirá otros rasgos.

Figura 21. Dibujo en tinta y lápiz pitt sobre papel de cuaderno, 2021

Por último, se llega a afirmar que, si cada individuo que se relaciona con el sujeto genera su propia imagen del otro con su subjetividad, existen mil versiones de un mismo sujeto construidas por los otros, pues cada persona que interactúa con el sujeto tiene una versión distinta de él. Así mismo, si entendemos que el sujeto que estamos observando va cambiando a lo largo del tiempo, y generamos una imagen mental de él basada en un momento de su vida, en que él se nos presenta e interactúa con nosotros, solo se está “conociendo” una pequeña parte de una unidad más grande.

3.2.2 Concepto de muerte del autor

Para profundizar, lo dicho sobre las diversas miradas y dejar abierto el campo de la interpretación, me apoyo en el concepto de *La muerte del autor*, postulado por Roland Barthes.

“La explicación de la obra se busca siempre en el que la ha producido, como si [...], fuera, en definitiva, siempre, la voz de una sola y misma persona, el autor, la que estaría entregando sus “confidencias” ” (Barthes 1994: 66). Se entiende en mi trabajo que no existe una versión más certera que otra, no hay una versión de lo observado, de la realidad, ni del sujeto más válida que otra. El propio sujeto, no tiene las respuestas definitivas o la verdad de quién es él.

En palabras de Barthes, “Una vez alejado del Autor, se vuelve inútil la pretensión de “descifrar” un texto. Darle a un texto un Autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último, cerrar la escritura ” (1994: 70). En síntesis, la muerte de autor significa, hacerse al lado así mismo, renunciar el rol de autor y leerse como público, como observador fuera de sí. De esta manera se da paso a la lectura del otro, ya no existe autor y lector, ahora son dos lectores. Al aceptar que no poseemos la definición oficial sobre algo, le damos paso a otras interpretaciones, lo cual es muy valioso porque escuchar otros puntos de vista enriquece nuestra visión e identificamos aspectos que no habíamos notado antes gracias a los demás.

Cuando yo soy observada por alguien o interactué con otra persona, esta entiende de cierta manera la información que le comunico dependiendo de su subjetividad y se escapa de mis manos que la información que yo quiero comunicar o la impresión que quiero dar llegue de manera “correcta” o como yo la pienso. Más bien, en ese encuentro con el otro, la información que hay de por medio, será procesada a través de su subjetividad y la relacionará con referencias que tenga guardadas en su memoria, información aprendida previamente. Es decir, el público le da significado a lo observado. Lo que uno es, lo que uno postula en un momento, los otros lo interpretan. Se da un encuentro entre, al menos, dos mundos personales que no piensan igual lo cual genera una transformación en la información transmitida del emisor al perceptor.

Uno no puede cerrar el significado de las cosas, aunque quiera, los demás son libres de dotarle otros significados a lo que ven. Esto se retomará más adelante en el capítulo, cuando ahondamos en el concepto de *obra abierta* desarrollado por Eco, en el apartado *El sentido de la obra no está en su origen (autor), sino en su destino (quien la interpreta)*.

3.2.3 Uno mismo se interpreta

En mi cuerpo de obra, dibujo a manera de secuencia, un personaje que se va desplazando en el espacio del papel y es la última versión de este el que intercambia miradas con sus versiones previas. La característica de estos personajes es que son iguales entre sí en cuanto al aspecto físico, pero ninguno se encuentra en el mismo lugar, ni en la misma posición física.

Se puede entender que son distintos individuos mirándose, interpretándose. Por otro lado, en este pequeño apartado me interesa más la segunda lectura que le doy a este dibujo. Se piensa en estos personajes como la misma persona mirando a sus “yo’s” del pasado.

Figura 22. Detalle de dibujo en tinta de pluma y borrador de tinta sobre papel de bolsa de pan, 2021

El sujeto en movimiento se distancia de lo que fue, cada momento es una versión distinta de la persona. Es así que el yo del presente, al pensar en el yo del pasado, está haciendo lo mismo que el público, volviéndose parte de su público.

Uno mismo se vuelve su propio observador, porque el yo del presente ya no es el mismo que el del pasado y recuerda quién era antes. De alguna manera, moverse también significa la “muerte” del yo anterior, no una muerte biológica o con una connotación negativa, sino pensando en la posibilidad de cambiar.

Por último, la manera en que pienso de mí misma en el presente, es también una interpretación. Así como quienes interactúan con el sujeto “interpretan” quién es él, de alguna manera, el propio sujeto se interpreta a sí mismo. El concepto que tengo de mí persona, no deja de ser subjetivo por ser yo quien generó una apreciación de mí misma.

Acepto entonces que yo misma, que soy creadora y “autora” de mí, no poseo la verdad de quién soy, no me termino de conocer, pues mi mirada hacia mí misma no es objetiva. De esta manera, comunico que, uno por ser el creador de algo, no escapa de su subjetividad, por lo cual la manera en que se percibe a sí mismo o lo que ha creado es también una interpretación y dejo abierta la posibilidad de que haya diferentes lecturas alrededor de mí.

Uno mismo deja de ser autor, vive en quien lo lee incluyendo a los demás y así mismo. Como dijo mi profesor de literatura, Javier Suárez Trejo, “La relación de autor-lector no es sino la relación de dos lectores porque el autor desaparece y se convierte en un lector más de su propia obra”.

3.2.4 El sentido de la obra no está en su origen (autor), sino en su destino (quien la interpreta)

“Se realiza el reconocimiento de que el mundo es un nudo de posibilidades y la obra de arte debe reproducir su fisonomía” (Eco 1992: 110).

Considero en este punto que reflexionar lo anteriormente dicho desde la propia práctica artística puede enriquecer aún más mi investigación, al ser esta una actividad en la cual un grupo de personas interpretan a través de su subjetividad lo que el artista ha producido. En esa situación, nos damos cuenta que son

infinitas las posibilidades de interpretación sujetas al mundo personal de quien observa la obra. Para este apartado, me baso principalmente en el concepto de *obra abierta* de Eco y esta reflexión se expande a la vida, no solo en el campo del arte existen múltiples interpretaciones, sino que en general la realidad es percibida de muchas maneras.

Eco explica que toda obra de arte es abierta, ya que esta al promover una respuesta libre de quien la mira, da paso a la posibilidad de diversas interpretaciones. Al entrar en juego la carga subjetiva que posee cada uno, se generan múltiples lecturas, la obra “puede ser vista y comprendida según múltiples perspectivas, manifestando una riqueza de aspectos y de resonancias sin dejar nunca de ser ella misma” (Eco 1992: 33).

Exhausted Books es una instalación de Dora García que me interesa comentar brevemente, ya que afirma la concepción de la obra de arte como objeto del cual se desprenden diferentes interpretaciones. Su propuesta parte de la obra literaria *Finnegans Wake* de James Joyce, texto de carácter críptico que ofrece una hermenéutica abierta. Desde 1986 la Zurich James Joyce Foundation, un grupo de lectores amateurs, se reúne a leer y comentar semanalmente el texto de James Joyce. “The Joycean Society pone en escena las mejores virtudes de la práctica conversacional, la interpretación literaria y la producción de significado” (MACBA s/f: s/p).

A partir de esos encuentros, donde se comenta y se generan suposiciones del libro de Joyce, “la artista ha reproducido diez ejemplares del libro de Joyce con todas las anotaciones y comentarios realizados a lo largo de los años por la Zurich James Joyce Foundation. Exhausted Books muestra los libros tras ser leídos y reiteradamente interpretados por sus lectores” (MACBA s/f: s/p). El libro es uno solo, pero las posibilidades de entenderlo son infinitas.

Si afirmamos que cada individuo es “una suma de acontecimientos heterogéneos, una síntesis de todos los momentos vividos y experimentados de forma concreta, única e intransferible” (Olaya 2015: 424), entendemos que su interpretación de algo, en este caso de una obra, es única porque nadie ha vivido, sentido, ni procesado de la misma manera que él. Sus recuerdos, la cultura en la que se encuentra insertado, sus creencias y experiencias siempre entran en juego al generar una lectura sobre algo.

La obra estimula “de una manera específica precisamente el mundo personal del intérprete para que él saque de su interioridad una respuesta profunda” (Eco 1992: 36). Nadie reacciona de igual manera frente a la obra, pues los estímulos que el intérprete capta con sus sentidos, los relaciona con los significados que ha construido a lo largo de su vida. Es decir que, por ejemplo, al ver lo mismo que otra persona en una pintura, no le viene la misma idea o sensación que a ese otro. Como dice Eco, “Milán está vinculada en mi mente a una suma de recuerdos, nostalgias, deseos, la misma frase me despertará una oleada de emociones que otro oyente no estará en disposición de compartir” (Eco 1992: 51).

El autor presenta al receptor una obra aún no terminada, el espectador la completa, él la “reinventa en un acto de congenialidad con el autor mismo” (Eco 1992: 34). Esta idea de obra como “inconclusa” hasta que uno la interpreta pone el acento en el mundo personal del intérprete. Al observar una creación artística no solo “contempla” lo que hizo el autor, sino que se pone en marcha un proceso cognitivo, en el cual influye la biografía y subjetividad del sujeto en el momento en que se aproxima a la obra. Son “múltiples factores como su formación, emoción, estado de ánimo, visión del contexto, entre otras cosas, es decir, la subjetividad del intérprete” los que influyen en la manera de aproximarse a la obra y comprenderla (Gerlinger y Maricel 2018: 29).

Como dice Coll, “Si la creatividad es interesante es, también, porque no agota su interpretación; cada mirada a la obra, cada momento, cada uno, aporta unos criterios y significados distintos, incluido el autor” (2004: 44). Incluso uno mismo al toparse con una obra, es consciente de que puede generar diversas lecturas

de una misma pieza, sea en ese mismo momento o habiendo transcurrido cierto tiempo que le permite ver la obra artística con otros ojos.

Antes de acabar este apartado, me interesa recuperar lo explicado con Barthes. Aunque el artista tenga una respuesta a la pregunta de qué trata de comunicar o poner en juego en una producción artística (a veces), lo que él diga es una interpretación más, él no tiene la verdad de la obra y cada persona que la observe tendrá su propia lectura.

La obra creada se caracteriza por la multiplicidad, al ser interpretada de diversas formas por los espectadores. “Esto da como resultado que, incluso la idea que el artista quiso transmitir, no tenga que ver, quizás, con lo que perciba el espectador” (Gerlinger y Maricel 2018: 29). Una vez más se reafirma que quien crea la obra, no tiene reservado para sí mismo el significado de esta, sino que quien se encuentra con esta le dará una lectura personal. Esto no quiere decir que no haya ciertas ideas que sí se lleguen a transmitir, pues cuando uno crea un artefacto, hay ciertos símbolos que poseen significados compartidos socialmente.

“La obra creada tiene el efecto de cierta independencia de su autor. A poco que se comience a crear algo, se establece una pequeña pero intensa distancia entre el autor y la obra” (Coll 2004: 45). Apenas uno crea algo y lo exterioriza, ya no es de uno, sino que se encuentra al alcance de otras personas para que puedan tomarlo, apropiarse de eso, interpretarlo de la manera que quieran. Este último comentario, será retomado en el tercer capítulo.

El segundo capítulo ha tenido como propósito de comunicar que existen múltiples lecturas de un elemento en común, cada individuo interpreta el mundo a través de su subjetividad. De esta manera, se acepta que nadie posee la verdad absoluta. El carácter de la realidad es la heterogeneidad y multiplicidad. Esto quiere decir que no existe una misma realidad para todos, ya que cada ser humano tiene una percepción única de lo que lo rodea; si bien sí existen objetos comunes, cada uno los experimenta y percibe de manera única.

La realidad, nunca se llegará a conocer tal como es, ya que esta siempre es una construcción e invención de quién la observa. Cuando conocemos algo, ordenamos los datos obtenidos en un marco mental, por lo cual, la realidad que

entendemos como tal, no es objetivamente así, sino algo que hemos construido en base a nuestras percepciones. Todo depende del lado, momento en que se mire algo.

“Sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras, de las que se desprende un único sentido [...], sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original: el texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura ” (Barthes 1994: 69). Me interesa la última oración para generar el vínculo con el siguiente apartado, veremos que la persona es un tejido de citas, de fragmentos provenientes de los demás en el tercer capítulo.

3.3 Los fragmentos del otro: creación compartida

En el capítulo anterior, expliqué que, al mirar diferentes personas a un objeto, sujeto o situación en común, cada uno construye su propia versión dependiendo de su percepción, exponiendo desde el campo del arte que eso mismo sucede cuando nos acercamos a ver una producción artística, pues surgen diversas interpretaciones que están sujetas a cada persona.

En el capítulo *Los fragmentos del otro* hablaremos en sí, del acto de interpretar con nuestra subjetividad y crear nuestra propia versión, resaltando la presencia del otro en nuestro pensamiento al apropiarnos de lo que ha dicho. Lo que uno piensa y termina creando (nueva versión, remake de lo que ya existe) está constituido por las ideas de los otros.

Para explicar esto, me baso en fuentes que hablan de la creación en el arte, entendiendo que esta es una manifestación del pensamiento humano, un conjunto de ideas. Se pone en juego la autoría compartida, la intertextualidad y el clinamen, término que será explicado más adelante. Y para terminar traigo mi trabajo artístico a la conversación para entender lo postulado en este capítulo.

Lo que quiero transmitir es que las personas no están tan separadas como parecen, no existe un límite tan definido que divida las ideas de uno y las ideas de otro, sino que estas son compartidas y transmitidas entre personas.

“La filosofía de la alteridad busca [...] repensar los límites entre el yo que piensa y el contenido de lo que es pensado, mostrando que esos límites no son tan claros como pudiese parecer a priori, y que más bien hay una cierta continuidad entre el sujeto y el mundo, entre el yo y el contexto vital en que está situado” (Olaya 2015: 424).

Dibujo siluetas y formas que se asemejan al cuerpo humano construidas por pequeñas cabezas y partes de cuerpos. Los otros no están solo en el exterior, como puede parecer a primera instancia, sino que el mundo exterior con el cual me topo, se encuentra dentro de mí. Al final las demás personas no solo me rodean, sino que las encuentro en mí, pasamos del mundo exterior al mundo interior.

Si compartimos rasgos con otros humanos, somos un collage de fragmentos de personas. Somos una unidad constituida por pequeñas partes de otros. En el interior del sujeto no encontramos en su totalidad a otras personas, sino fragmentos de ellas. El individuo toma ideas del otro de momentos específicos de su vida, incluye los fragmentos de seres que al igual que él se encuentran o se encontraron en movimiento y en un momento determinado expresaron algo.

Y si al igual que nosotros, los demás poseen dentro de sí los aportes de otros humanos, a mi manera de decirlo, estamos constituidos por fragmentos de otros de los fragmentos de otros y así sucesivamente.

Si rastreamos hacia atrás de dónde surge el conocimiento transmitido, vamos a llegar al comienzo de la humanidad.

3.3.1 Copiar y pegar

Lo que uno piensa o dice es compartido con otros y existe la posibilidad de que haya sido dicho y pensado antes o lo sea posteriormente. Muchas veces uno absorbe inconscientemente lo que postula alguien más, sin saber que las palabras que uno emite son de otros. Citando a Mata, hay que

“dar por hecho que aquello que yo estoy pensando y escribiendo pueda ya ser un plagio en potencia, o en otras palabras, que las ideas que alguien cree poseer muy probablemente fueron pensadas antes por otros, pero quizás también sean pensadas y escritas años o siglos después, sin importar

que los escritores que las pensaron y escribieron se lleguen a conocer entre sí " (2018: 62-63).

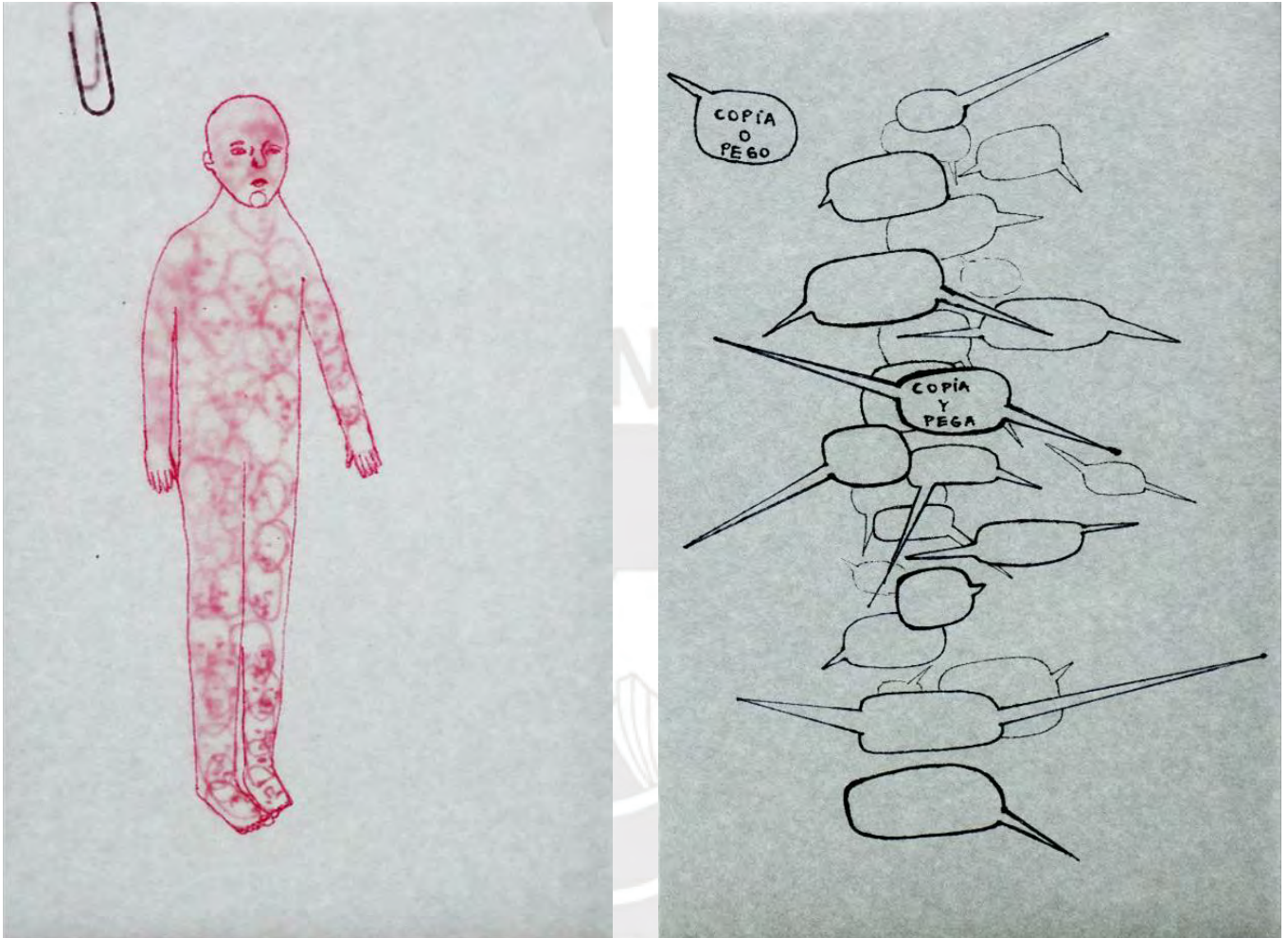

Figura 25. Dibujo en tinta sobre papel de arroz, 2021

Creo que es imposible que uno pueda identificar siempre de quién, de dónde vienen esas ideas “prestadas”, muchas veces los nombres de las personas que nos han aportado, se van borrando. Sin embargo, esto no significa que nuestro conocimiento nazca de la nada, sino que hay que dar por sentado que detrás de las ideas que uno posee, un conjunto de personas ha construido ese conocimiento.

Contra la Originalidad, texto de Jonathan Lethem, ensayista y novelista estadounidense, gira en torno a la declaración de que toda producción artística está atravesada por referencias, ecos y alusiones de otras producciones

culturales. En sus palabras, “la originalidad y las apropiaciones son una misma cosa” (2008: 5). Cada expresión artística que crea un individuo, guarda relación con el conocimiento de fuentes del pasado (Lethem 2008: 5).

Nos sorprenderemos si nos diéramos la tarea de rastrear la frase de una película que nos gusta, el título de un libro, el sonido de una canción o la imagen de un dibujo, lo mismo aplica con nuestro pensamiento. Parte de lo que pensamos es producto de una incorporación constante de lo que otras personas plantean, lo que observamos en producciones culturales que consumimos en nuestra vida cotidiana, como una película, un cuento cuando éramos niños, alguna costumbre familiar, lo que vemos en los medios de comunicación que al final del día es transmitido por alguien. Luego de esa búsqueda, es indudable que encontraremos elementos “plagiados”, tomados de otras personas.

Detrás de esta idea se encuentra el concepto de intertextualidad desarrollado por Genette, entendiendo a éste “como una relación de copresencia entre dos o más textos [...] como la presencia efectiva de un texto en otro. Su forma más explícita y literal es la práctica tradicional de la cita (con comillas, con o sin referencia precisa): en una forma menos explícita y menos canónica, el plagio [...] en forma todavía menos explícita y menos literal, la alusión” (1989: 10). Podríamos sustituir en la cita anterior la palabra texto por sujeto y entenderíamos que cada individuo contiene los contenidos de otros individuos. Toda enunciación que uno hace siempre está en relación a lo que otros seres humanos han declarado, es imposible que exista algo que uno diga que no pueda relacionarse con algún contenido de la humanidad previamente creado, nada está aislado.

Lethem, hablando sobre el proceso de convertirnos artistas dice: “Hallar tu propia voz no es sólo liberarte y purificarte de las palabras de otros, sino adoptar filiaciones, comunidades y discursos” (Lethem 2008: 10). Es, en mis palabras, reconocer en lo creado por el otro, cierta remembranza con lo que uno quiere decir, es identificar que otro ya “robo tus palabras” y luego, entender que ellos las exteriorizaron primero. Es así que en mi práctica artística estoy en un constante ejercicio de identificar con quienes tengo un discurso o visualidades similares.

Muchas veces nos gusta sentirnos especiales por poseer ideas originales, pero lo que poseemos no es primigenio. Lo dicho se relaciona directamente con el concepto de genio artista que produce por inspiración, pero para rebatirlo. Esta idea del artista sería el de la "figura del genio individual que puede expresar ideas originales a partir de un proceso de inspiración pura, que traduce su pensamiento y emociones interiores a un lenguaje exterior y comunicable. Sin embargo, el lenguaje nos pertenece a todos" (Mata 2018: 64). Siendo el arte parte de lo que construye el sujeto, podemos decir que cada acto y producción del ser humano no vive independientemente del mundo social, sino que se encuentra siempre en relación con otras obras, con otros sujetos, con otras ideas. Apoyándome en Valeria Mata, el arte "como alusión sería más bien un ejercicio constante de referencias a ideas, autores, situaciones; mencionándolos de forma directa o implícita. De esta forma se haría evidente que detrás de una obra hay un caudal de imaginación plural y no un individuo en particular" (2018: 64).

Figura 26. Dibujo en tinta sobre papel de bitacora, 2021

De qué manera uno piensa y se manifiesta se afianza con el mundo social, pues el individuo siempre está sumergido en un tejido social, en relación con otros

seres humanos contemporáneos a él o del pasado. "Así, las obras "nuevas" se erigen sobre y junto a otras que existieron antes, sin necesariamente reconocerse. Ninguna obra es reducible a la individualidad de un solo artista" (Mata 2018: 64). Una de las razones principales de este trabajo, es hacer una crítica a las personas se jactan, se lleven el crédito de algo que verdaderamente no es solo suyo, es una reflexión que me interpela y a nuestro ego, pues muchas veces sentimos que todo se ordena a nuestro alrededor y no hay un horizonte más allá de lo que nosotros logramos ver. O como dice, Lethem, "La invención, hay que aceptarlo con humildad, no consiste en crear de la nada sino del caos. Todo artista conoce estas verdades, no importa cuán hondo esconda ese saber" (2008: 10).

3.3.2 Copiar y transformar

Según Goldsmith, las ideas han sido compartidas, reinterpretadas, retomadas, reutilizadas, recicladas, recolectadas, robadas, citadas, duplicadas, obsequiadas, apropiadas, imitadas y pirateadas desde los orígenes de la literatura (2015: 23). Acciones como reinterpretar y apropiar dan cuenta de una capacidad muy especial del sujeto: su acción consciente o inconsciente de transformar lo que toma de otros. Pues en la acción de acoplar como suyo algo antes dicho, al copiar y pegar, no se transcribe de manera idéntica, suceden errores, sucede la creación. En otras palabras, transformamos lo existente al pasarlo por nuestro filtro subjetivo, lo que observamos lo dotamos de significados que el creador no necesariamente le dio porque entran en juego en ese momento nuestras referencias biográficas, aprendizajes previos, experiencias. Hasta cierto punto uno recibe efectivamente el mensaje que otra persona quiso comunicar, pero es inevitable que encontremos nuevos significados en aquel mensaje al relacionarlo con nuestra vida.

Cuántas veces, en el campo artístico, hemos visto una técnica o una forma de dibujar que nos atrae, tratamos de imitarla y en el camino suceden accidentes o descubrimos algo nuevo que le agregamos a esa técnica, generando algo novedoso. Lo mismo sucede con las ideas que el sujeto va tomando de los otros, pues uno al estar sujeto a su subjetividad termina transformando el aporte del

otro, apropiándose de éste. “Todo es creación; yo elijo decir aun lo que fue dicho, que es ahora diferente porque lo transforma ese cúmulo de datos convergentes en cuyo punto de intersección me encuentro. Y todo es plagio. Todo ha sido ya dicho”, como dice Ulalume González, el sujeto es un ser que hace que lo dicho, se transforme (en Mata 2018: 61).

En el campo de la literatura, Bloom desarrolla el término Clinamen, que significa “la mala lectura o la mala interpretación poética propiamente dicha” (1973: 22). Es interesante cómo para él las influencias poéticas (en mi trabajo las influencias de los otros individuos), equivalen a los errores de interpretación; es decir lo que tomamos del otro, al pasar por nuestro filtro mental sujeto a nuestra percepción, siempre sufre una transformación. Una vez más, se presenta la metáfora del movimiento y la distancia; el sujeto al desviarse de su precursor, hace posible el cambio.

Figura 27. Dibujo con lápices de colores sobre papel de bolsa de pan, 2021

Vuelvo a mencionar la acción de caminar como idea de generar posibilidad al movilizar quién es uno. Esta idea de la distancia se aplica también a la transformación que el sujeto realiza al incorporar en él los aportes del otro. Para crear, uno tiene que ir más lejos, alguien llegó hasta ahí y uno agrega otra cosa. Ahora identificamos que uno no solo transforma quién es y cómo mira el mundo, sino que uno a través de su subjetividad al alejarse de lo dicho por el otro, transforma ese aporte.

El sujeto al transformar lo que toma de otros, está haciendo algo parecido a lo que se explicaba en el capítulo dos, en el cual el público no se escapa de su subjetividad. Podríamos decir que el concepto que el público generaba del sujeto no son otra cosa que malas interpretaciones. Todos, ya que todos somos público y actuante, somos sujetos que transformamos lo que observamos y las ideas de los otros. Como dice Gerald Edelman, “Cada acto de percepción es en cierto grado un acto de creación” (1989: s/p).

Así como en el primer capítulo explicaba que uno al ir cambiando va “tachando” o descartando lo que ya no va de acuerdo a su pensamiento para “escribir” lo que ahora piensa, se aplica lo mismo en cuanto a la implementación de los fragmentos de otros en el sujeto. Este es un proceso continuo, pues uno siempre se encuentra dialogando con los otros, con nuevas fuentes de conocimiento. Por lo cual, los fragmentos que uno contiene van cambiando con el tiempo, uno va descartando algunos, reafirmando otros, van saliendo y entrando. Se vuelve a reafirmar la construcción constante de la subjetividad del sujeto.

Cerrando esta reflexión quiero hablar sobre la manera en que uno construye su propio discurso con las citas de otros. En mi trabajo, la escritura está presente como herramienta visual, como elemento que dialoga con el dibujo y como reflexión sobre mi práctica artística. Transcribo citas que considero ayudan a construir los mensajes que quiero transmitir en este proyecto, parafraseo lo dicho por otros a mi manera y también, escribo lo que se me acontece en el proceso. Paralelamente, escribo este documento en el que me sostengo por referentes e ideas de otros.

Ambos, son un trabajo de edición. Estos textos que cito, los transformo para que me sean útiles. Elimino palabras y frases que no me aportan, omitiendo partes que dijo Barthes o Mata, que para mí no contribuyen en la construcción de mi trabajo y me llevo conmigo lo que necesito para construirlo. Ellos llegaron hasta cierto punto y fusionándolo con mis palabras, llevo sus aportes a otro punto y a otro campo que tal vez ellos no pensaron abordar. En síntesis, uno se apropia de lo dado por los otros, de lo que se encuentra al escuchar y leer a otros artistas, filósofos, psicólogos, escritores y personas de nuestro contexto. Luego de haber investigado desde la teoría, pasa la información por mi marco de pensamiento, la transformo y se convierte en mi mirada. Es, hablando en cuanto a mi metodología, el paso de la característica 1 (la investigación y observación) a la característica 2 (la transformación a través de mi subjetividad).

Figura 28. Dibujo de metodología: Investigación y observación, 2022

TEXTO DE BARTHES

Edición por mí

Alte
recuerda
a mi
infancia

Hoy en día sabemos que un ~~...~~ m
esta construcción por un ~~...~~ el ~~...~~
de los que se desprenden en un
dignidad y una ~~...~~ que ~~...~~ - p
y la ~~...~~ ~~...~~

~~hace va te que no en ~~...~~ ~~...~~~~
~~por no de ~~...~~ ~~...~~ y ~~...~~~~

no estoy
de acuerdo
con esto

Espero que para un ~~...~~ and y
dijo a la ~~...~~ ~~...~~ g ~~...~~ ~~...~~
truncación en la ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~
muy ~~...~~

Se
parece
a lo que
dijo Deleuze

En fin no quiero ~~...~~
a la ~~...~~ , ~~...~~ que ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~
sabe ~~...~~ que ~~...~~ ~~...~~

→ Esto tiene
relación con
mi proyecto

Figura 29. Dibujo de metodología: la transformación a través de mi subjetividad, 2022

Con mucha emoción digo que lo valioso del sujeto, no es qué tan original es, sino la acción autónoma de transcribir ciertas cosas y los hallazgos que se van dando al mal interpretar lo que otras personas piensan. Nadie va a tener el mismo collage de fragmentos que el otro y nadie va a mirar a esos referentes como uno lo hace.

“Hasta cuando hacemos algo tan “no-creativo” como transcribir unas páginas nos expresamos de varias maneras ” (Goldsmith 2015: 33).

3.3.3 Ponerlo afuera y dejar que lo tomen

Así como uno se topa con las referencias de los demás y se apropia de ellas, también hay que aprender a desprendernos de las nuestras. Exteriorizar lo mío y dejar que sea tomado.

“La creatividad es [...] la creación de nuevos vínculos y formas de reconocerse y de conocer la realidad y a los demás” (Coll 2004: 41). Identifico que el arte es un momento en el cual se da un puente entre el mundo exterior a uno y el mundo interior. Es el momento de reconocimiento de coincidencias con el otro, con lo que otros y uno expresa y al mismo tiempo, uno al poner fuera de sí mismo la manifestación de lo que piensa, está dejando que los demás se vinculen con eso que uno crea, lo tomen y se apropien. Uno es referencia y tomamos a otros como referencias.

Haré una reflexión desde mi práctica artística. Yo tengo ciertas ideas, las cuales termino expresando y concretando en una producción tangible que puede ser vista por otros seres humanos, que es en este caso un conjunto de piezas artísticas en papel. Es un encuentro entre mi pensamiento, mis ideas y los demás, los observadores. A veces uno mira con recelo lo que hace o no quiere compartirlo porque no quiere ser copiado o que lo plagien, porque sentimos que lo que hemos exteriorizado es especial, y sí lo es.

Pero creo que cuando alguien pone algo fuera de sí, cuando ya no es sólo pensamiento, sino que queda escrito, queda una escultura, un dibujo o unas palabras dirigidas a otra persona, en fin, cuando exteriorizas, ya no es solo nuestro. Está a disposición de todos, para ser mirado, modificado, copiado, citado, etc.; en general está ahí para que ejerzan sobre ese algo alguna acción.

Figura 30. Dibujo de pieza *Sábana colectiva*, lápiz pitt sobre papel mantequilla, 2021

Desde ese punto, nace la siguiente reflexión: creo que trascender no es que tus postulados sean conservados y recordados de manera intacta. Todo lo contrario, trascender es que eso que con tu subjetividad has puesto fuera de ti, sea tomado y sea parte de nuevos desarrollos. Que lo que produzcas pueda ser citado, reflejado en otros lados, apropiado, parodiado, que esté para los demás y ellos hagan de eso suyo, como yo, he hecho mío lo de otros.

“Por necesidad, por deleite, todos citamos. Si nos cortamos y pegamos a nosotros mismos, ¿no podríamos permitir y perdonar que ocurra lo mismo con nuestras obras de arte?” (Lethem 2008: 34).

3.3.4 When *Faith Moves Mountains*

Me interesa comentar ciertos aspectos que surgen a partir de ciertas ideas que encuentro en *Cuando la fe mueve montañas* de Francys Alÿs en relación a mi trabajo. *Cuando la fe mueve montañas* es una performance que Alÿs ejecutó el

en el distrito de Ventanilla, al norte de Lima, Perú. El 11 de abril de 2002, quinientos voluntarios desplazaron una duna. Se formó una hilera de personas al pie de la montaña y empezaron a trasladar arena con la ayuda de palas. Es así que se terminó de mover la duna diez centímetros de su ubicación inicial. Sin embargo, la obra de Alÿs no acaba cuando el evento de trasladar colectivamente la arena en el desierto de Lima de un lugar a otro termina. A él le interesa que su trabajo continúe a través de lenguaje oral, que se esparza lo sucedido como se hacía hace muchos años con las historias y cuentos de tradición oral.

“Mucho antes de que los románticos fijaran los cuentos populares en los libros, antes de Andersen o de los Grim Brothers, los hechos legendarios se transmitían de boca en oído, abiertos constantemente a la aportación del narrador. Que una mañana de abril de 2002 se moviera una montaña en Lima no pretende dar pie a una crónica definitiva, sino a alimentar el imaginario local” (Alÿs y Medina 2005: 154). Me interesa esta forma de transmitir conocimiento, pues en el proceso de ser contadas, van cambiando, “a diferencia de la literatura escrita, oralmente las narrativas cambian con cada hablante que las cuenta”, lo cual se relaciona con cómo transformamos lo que otros nos transmiten a través de nuestra visión personal (Alÿs y Medina 2005: 154).

No solo las historias que surgen a partir de un evento van siendo modificadas, sino la información que recogemos y nos es transmitida, como las costumbres, habilidades, imágenes, reglas, prácticas del día a día, es transformada al ser adoptada por diferentes personas. Y me interesa destacar que hay alguien antes de mí que me transmite esa información, y yo al repetirla, al comunicarla a otros, la termino cambiando.

Figura 31. *Sin título*, Francis Alÿs, 1998

Imagen extraída del libro *Cuando la fe mueve montañas*

El otro punto que me interesa rescatar se desprende de este comentario “ Al final del día, cada uno de los participantes se convierte en autor de historia. En nuestra era de la reproducción incesante de imágenes, la acción espera dar un paso atrás y provocar una multiplicación de narradores” (Alÿs y Medina 2005: 154).

Encuentro una relación entre esta cita y la multiplicidad que tiene la realidad y en el caso del campo artístico, la obra de arte con muchas interpretaciones como propone Eco. Son un grupo numeroso de personas que han experimentado el mismo acontecimiento, todos avanzando al mismo tiempo, en una línea horizontal hacia la cumbre de la duna. Sin embargo, ninguno ha experimentado de la misma manera ese momento y al contarlo varía entre participante y participante, se desprenden muchas versiones alrededor de un mismo evento.

Figura 32. *Sin título*, Francis Alÿs, 1998

Imagen extraída del libro *Cuando la fe mueve montañas*

3.3.5 Filtro colectivo

La subjetividad que cada sujeto posee se entrelaza con la subjetividad de las personas que lo rodean. “Es posible establecer una relación entre la subjetividad individual y social, ya que en cada experiencia están presentes distintos sujetos que aportan a la construcción de significado del mundo o contexto en donde está inmerso el sujeto, por lo cual se habla de un proceso intersubjetivo” (Buitrago, Gómez y Segura 2012: 37).

Aunque cada individuo, posea una subjetividad individual con la cual puede ver de manera única el mundo, este comparte una especie de lente macro con los demás que se encuentran próximo a él. Es decir, hay muchas personas mirando a través de un mismo filtro, percibimos ciertas características de la realidad conjuntamente. Este filtro colectivo, que no es otra cosa que la subjetividad social, termina moldeando el pensamiento de cada sujeto.

Figura 33. Dibujo de pieza *Sábana colectiva*, lápiz pitt y tinta sobre papel mantequilla, 2021

En toda cultura, época y contexto sociocultural se encuentran establecidos ciertos significados, existe cierto consenso de estos y se encuentran incorporados a la subjetividad de cada miembro de ese grupo. Aquí me interesa nombrar a la cultura, la tradición, las costumbres pues son estas las que hacen del mundo un lugar con carácter intersubjetivo, pues al compartir ciertas prácticas entre todos, le dotamos a ciertos símbolos el mismo significado, llegando a la unanimidad. “Yo existo, cada uno de nosotros existimos, pero nuestros significados no son del todo propios [...] ya que existen herencias de los antepasados que aportan a la construcción del sujeto indirecta o directamente, pues [...] las costumbres influyen en este proceso aunque no son determinantes pues cada sujeto puede labrar su camino” (Buitrago, Gómez y Segura 2012: 37).

Creo que el concepto del tiempo ayuda a entender lo que explico. El pasado es la base, el sedimento del presente y las nuevas manifestaciones culturales, las nuevas creaciones. Quienes estuvieron antes que nosotros construyeron en conjunto ciertos significados alrededor de ciertos asuntos, la cultura pasada es

la fuente de conocimiento de la cultura del presente. Estas ideas transmitidas están a la disposición de todos, por lo cual lo “nuevo” que creamos a partir de eso puede tener cierto parecido con lo que otros creen, ya que nos apoyamos en las mismas fuentes. Desde el campo de la creación artística Lethem explica que el arte tiene fuentes, quienes crean se encuentran con la herencia de lo que otros crearon, “los aprendices pastan en los campos de la cultura” (2008: 32).

Aunque se tengan “raíces plenamente establecidas que aportan a la construcción de la subjetividad, pero el sujeto no está sometido a estas”, los sujetos van cambiando lo establecido, son la cultura viva y a través de la experiencia con los integrantes de su comunidad, nacen nuevas enseñanzas para los futuros integrantes sin dejar de lado la historia de los antepasados (Buitrago, Gómez y Segura 2012: 37).

Figura 34. Dibujo de pieza *Sábana colectiva*, lápiz pitt sobre papel mantequilla, 2021

Parte de lo que se encuentra a nuestro alrededor ha sido plantado por quienes vinieron antes que yo, y esas ideas que están en todas partes, en la casa, el

gobierno, la escuela, los hábitos los percibimos todos los que pertenecemos al mismo lugar y tiempo. Entonces es como una misma “fuente de sabiduría” de donde tomamos conocimiento y con eso tomado, construimos el presente que será el antecedente de quienes vendrán en un futuro.

3.3.6 Un mismo ingrediente, muchas recetas

Vamos a coincidir con otros sujetos porque nuestro pensamiento ha sido formado por ciertos elementos que se encuentran plantados en nuestro contexto. Tomamos hasta cierto punto de una misma fuente de conocimiento, pero cada uno por su biografía observa y crea de manera particular.

A mi manera de decirlo, hay ciertos ingredientes en el pensamiento y creaciones de un grupo de personas que son comunes, que se repiten, pero la receta, la creación es única porque posee otras características. Creo que compartir “ciertos ingredientes” con los demás es muy enriquecedor porque experimentamos el sentido de pertenencia y reconocemos que entre unos no estamos tan separados, sino que hay elementos que nos unen.

Siendo mi trabajo un proyecto insertado en el campo del arte, creo que el arte nos permite visibilizar que somos parte de un tejido social. En mi opinión, el arte debe fortalecer la idea y la realidad de que no somos individuos aislados, y más bien hacer hincapié en las referencias cada vez que creamos y cada vez que alguien vincula la obra de arte que ve con algo que ya ha visto o que ha experimentado. Reconocer las ideas que uno tiene, más allá de uno mismo, sino en otros y no ocultarlo, es importante porque nos permite generar un diálogo más honesto con nosotros mismos y con los otros de quiénes somos.

Empezar a mirar a nuestro lado, ver quién está atrás y quién adelante nuestro es una práctica que nos permite ser conscientes de nuestra posición en el mundo y dejar de pensar que somos el centro del universo.

El arte permite a uno darse, hacerse un lugar en el mundo, en el cual uno se reconoce como individuo único con intereses propios, pero rodeado de otros con los que comparte ciertos pensamientos, rasgos, costumbres. Cuando he hecho mi obra me he reconocido en los trabajos de otros, en las expresiones culturales de otros y cuando alguien se aproxima a mi obra, espero también que pueda

identificar en ella cierta forma de pensar, de sentir, alguna idea que comparta con mi trabajo. En ese sentido, “el arte es considerado como uno de los posibles caminos por el cual los sujetos pueden llegar a construir la subjetividad e identidad personal y social” (Buitrago, Gómez y Segura 2012: 66).

4. MONTAJE: LÓGICAS DE LA INSTALACIÓN

El montaje del conjunto de piezas se realizó en un espacio doméstico desocupado que se encuentra al lado de mi departamento debido a las limitaciones por la crisis sanitaria. El área de aquel lugar es de 7,34 x 5,6 metros.

Link del video de la instalación: <https://vimeo.com/708897464>

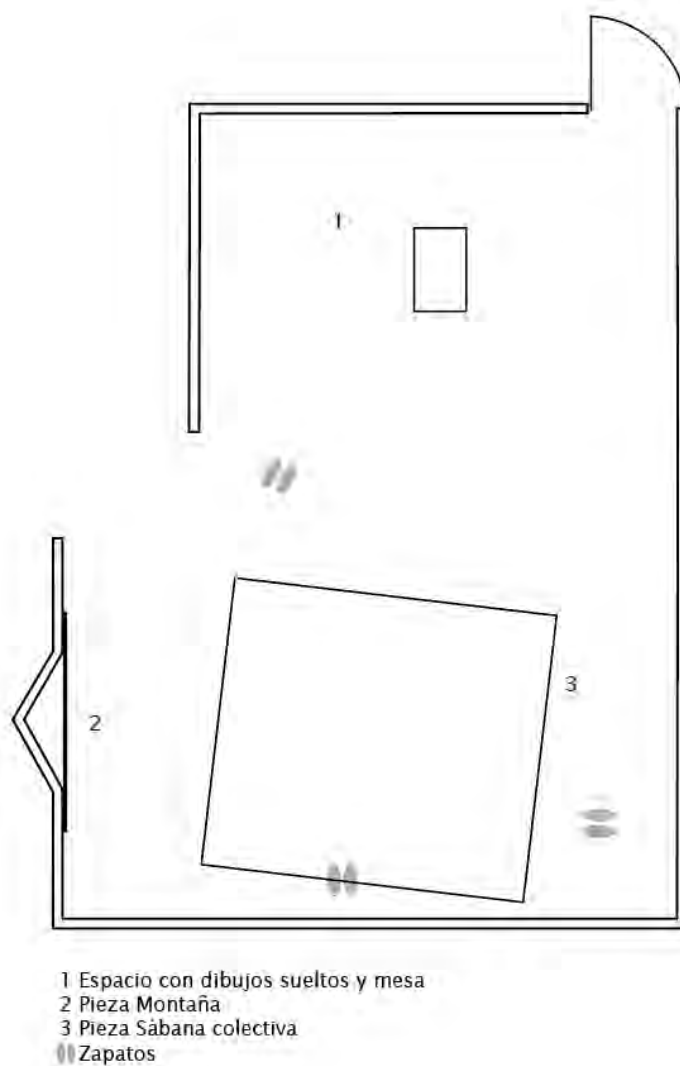

Figura 35. Plano de piezas en el espacio

Figura 36. Vista de la instalación: Dibujos sueltos y mesa de madera

Figura 37. Vista de la instalación: Dibujos sueltos, mesa de madera y zapatos

Figura 38. Vista de la instalación: Dibujos sueltos y mesa de madera

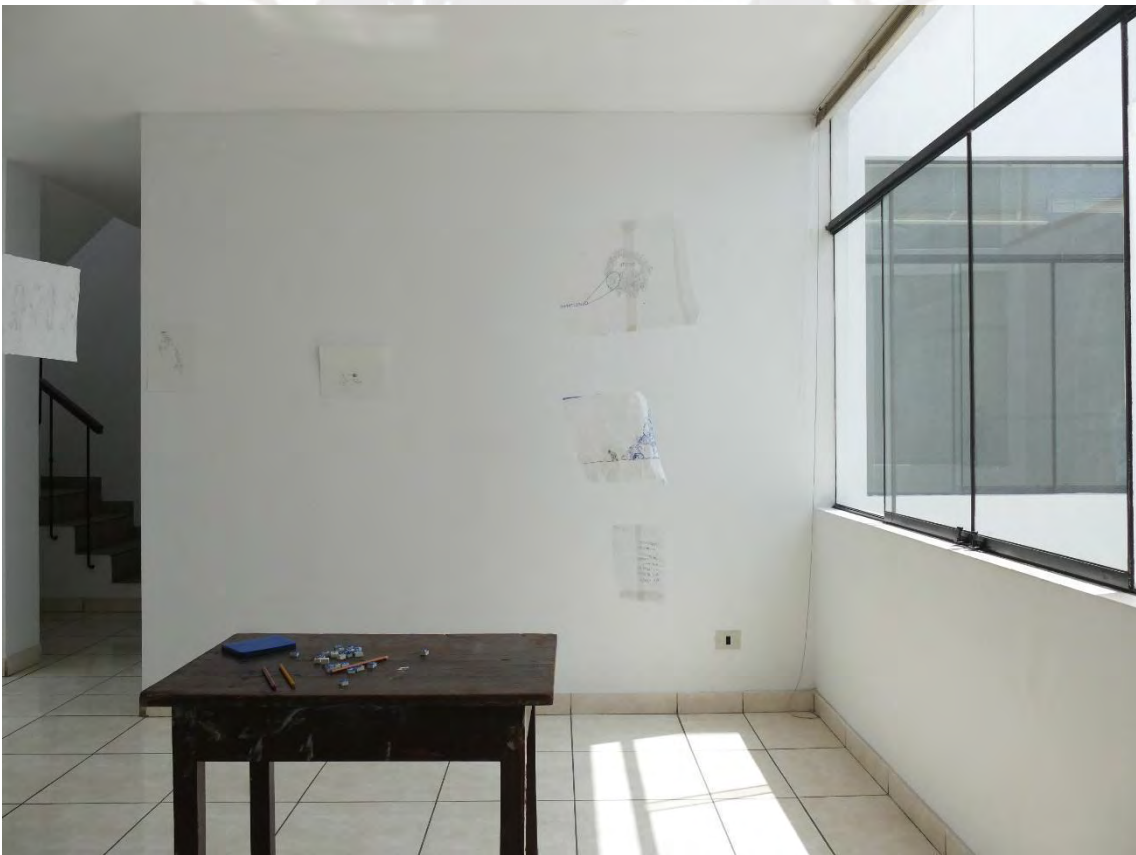

Figura 39. Vista de la instalación: Dibujos sueltos y mesa de madera

Figura 40. Vista de la instalación: *Montaña*

Figura 41. Vista de la instalación: *Montaña, Sábana colectiva y Zapatos*

Figura 42. Vista de la instalación: *Montaña, Sábana colectiva y Zapatos*

Figura 43. Vista de la instalación: *Montaña, Sábana colectiva, Zapatos y dibujos sueltos*

4.1 Efimeridad

Mi proyecto lo concibo como una materia efímera, pues la calidad del papel no está hecha para preservar de la mejor manera mis dibujos, como es la función de un papel de dibujo. Con el paso del tiempo, podré observar qué sucede con la materia de mi trabajo y si permanece o se borra lo que está dibujado en el papel.

4.2 Filtro inevitable

Figura 44. *Cortinas de baño*, Oscar Muñoz, 1992
Imagen extraída del sitio web Red cultural del Banco de la República
<https://www.banrepcultural.org/oscar-munoz/cortinas-bano.html>

La imagen que genera Oscar Muñoz en *Cortinas de baño* es una referencia para la sensación que quiero lograr en la pieza *Sábana colectiva*. Su obra pintada en cortinas plásticas de baño presenta las sombras de personas bañándose.

En una entrevista él explica que ese carácter etéreo que logra en las cortinas plásticas de baño pintadas se relaciona con la idea que tiene “de la atmósfera de Cali. Eso es determinante junto con la cuestión de la luz, digamos esa cosa

borrosa del aire cargado de humedad, esos cielos blancos y opalescentes. La calina o calima —muy de aquí este nombre— es una bruma de humedad con una densidad menor a la niebla, pero afecta la visibilidad” (Banrepcultural 2020: s/f).

Si bien, su trabajo está insertado en un contexto de conflicto interno de Colombia, rescato la sensación que transmite Cortinas de baño, como si la vista se nublara o como dijo en la cita anterior, “afecta la visibilidad”. Así como él habla de la bruma como esa materia física que influye en nuestra visión, yo pienso en la subjetividad del ser humano como esa bruma que afecta nuestra mirada. Nuestras creencias, las ideas que tenemos de ciertas cosas influyen en cómo vemos y pensamos lo que se nos presenta.

Sábana colectiva, es mi visión personal del rol de la subjetividad y de qué manera construimos nuestro pensamiento. Los dibujos que se encuentran en la segunda capa de *Sábana colectiva* tratan de responder cómo construyo mi pensamiento tomando en cuenta la subjetividad. Algunos motivos en los dibujos son embudos que filtran el flujo de otros embudos, montañas de conocimiento acumulado, personajes gritando su opinión, alusiones a la historia, el conocimiento como una fuente en común, las apropiaciones, la idea en relación al contexto; tomando en cuenta que el pensamiento lo construyo con otros.

Y justamente la primera capa de papel la entiendo como la subjetividad, la mirada personal que afecta cómo vemos lo que se presente ante nosotros, es esa bruma que nos acompaña siempre. No podemos aproximarnos al mundo sin nuestra subjetividad, no podemos ver las cosas tal como son. Las respuestas que doy a través del dibujo, son mi manera de entender cómo se construye el pensamiento y procesa la información fuera de uno. La idea del pensamiento la significo a través de mi experiencia. Es mi perspectiva de esta cuestión, por lo cual hago hincapié en la subjetividad. Es por eso que mis dibujos tienen esa primera capa hecha con las bolsas de papel, soy inseparable de ese filtro que me ayuda a entender y darle un sentido al mundo.

Debo de aceptar que por momentos me desespera no poder ver mis dibujos y que los demás los vean tal como son, sino que tengan que verlo a través de la

capa de papel, pero creo que comunica exactamente lo que quiero decir. No se va el filtro inevitable.

Figura 45. *Filtro inevitable*, papel y tinta, 2020

Sin embargo, ser consciente de que poseo este filtro es el primer paso para respetar y aceptar la visión de los demás. Saber que tengo una forma específica de mirar el mundo por ser "portador de una cultura, heredero de una tradición, representante de una colectividad, nudo de una estructura comunicativa, iniciado en un universo simbólico, introducido a una forma de vida diferente de otras", me hace entender que hay otra forma de aproximarse a la realidad, aunque no pueda acceder a ella siempre.

Y ser consciente de este filtro, como explicaba en un texto que escribí para un proyecto pasado, usando el elemento de los lentes, me hace cuestionarme de qué manera veo yo las cosas, y considerar que mi visión tiene errores o debe ir actualizándose. *Los lentes se empañan, se ensucian, se llenan de huellas, apuntan en un sentido o enfocan solo a una cierta distancia. Hay que limpiarlos cada cierto tiempo. Hay que quitarlos de vez en cuando.*

Pues si no, estos lentes que son mi subjetividad, que me ayudan a ordenar lo que veo y procesar lo que me sucede, tienen “el poder de adormecernos, de hacernos creer que solo hay un punto de vista, de arrebatarnos una curiosidad con la cual queremos vivir” (Marta Cisneros, 27 de abril de 2020). Y que agrego yo, me distancia de los demás, al no poder aceptar lo diferente a mi pensar.

4.3 En el suelo y en el cielo

Establezco una relación entre Sábana colectiva y los zapatos, los cuales nos invitan a ver hacia arriba y hacia abajo respectivamente. La relación de estos dos momentos hace alusión al mundo de las ideas y el mundo sensible explicado por Platón, el primero caracterizado por su immaterialización y la esencia de las cosas que no podemos percibir fácilmente. Y el segundo, el mundo sensible, un mundo cambiante y tangible al cual el sujeto puede acceder. Las cosas no las conocemos de manera pura, cómo son, sino cómo las vemos; no son celestiales, sino sensibles.

Sábana colectiva remite más al pensamiento como algo gaseoso, difícil de alcanzar. Hace alusión al mundo de las ideas, que muchas veces se piensa como algo abstracto e intangible, como una presencia que no vemos directamente. Sin embargo, las ideas afectan nuestra vida y nuestra percepción, están siempre encima nuestro, cubriéndonos en todo momento, no podemos quitarlas de encima. Es por eso que decido que la pieza se posicione encima de los cuerpos que se aproximan a ella, no solo cubre a una, sino que puede cubrir a muchas personas desde arriba y se tiene que hacer un cambio de la posición normal con la que miramos de frente. De esta manera, la pieza invita a dirigir nuestra mirada hacia arriba para identificar que vayamos a donde vayamos, miremos o no, siempre nos acompaña la fuerza de las ideas que impactan en nosotros. Y al tocar el papel, aparecen los dibujos de la segunda capa, pero no los podemos tocar directamente, son una materia hasta cierto punto inaccesible y el juego de que aparezcan y desaparezcan los dota de un carácter etéreo.

Figura 46. Interacción con *Sábana colectiva*

Pero el mundo de las ideas no es tan intangible, es cierto que no nos aproximamos a las ideas desnudas o puras, pero si las conocemos revestidas por el contexto, llevan la carga de información de quien la expresa, de la subjetividad de quien las toma. Dejan de ser la materia flotante *Sábana colectiva* y se vuelven más cercanas, al relacionar las ideas con nuestra vida, experiencias, costumbres, recuerdos, ideología, sentimientos.

Las ideas se ensucian en el terreno, las moldeamos, la aterrizamos y estrellamos contra nuestra realidad. Una idea, por ejemplo "el taxi", va construyéndose a lo largo de mi vida con las distintas experiencias de subir a un taxi, hablar con los taxistas, a través del concepto que tienen otras personas de mi contexto de este medio de transporte, observar cómo manejan, al escuchar las noticias en los medios de comunicación en relación a este. Definitivamente yo, ciudadana de Lima, y un ciudadano de otro lugar no tenemos la misma concepción al pensar en un taxi.

A la idea desnuda y general de taxi que vendría a ser transporte de servicio público que lleva a pasajeros a algún destino recibiendo un pago, se le agregan capas de información en base a la percepción de cada individuo, sus experiencias previas y el contexto de este. En mi caso, yo revisto esa idea tomando en cuenta mi experiencia siendo mujer, considerando el apuro que tienen los conductores en la ciudad de Lima y que muchos no respetan las

normas de conducir, etc.

Figura 47. Dibujo de pieza *Sábana colectiva*, lápiz pitt sobre papel mantequilla, 2021

4.4 Un punto en la inmensidad

Por último, hablaré de la repetición modular de una misma forma como los sellos de la pieza *Montaña* o la construcción de la pieza *Sábana colectiva* constituida por unidades de papel del mismo tamaño. Esta idea de constituir una unidad grande a través de partes pequeñas e iguales me ayuda a reflexionar sobre la relación de la persona- mundo social en cuanto a escala.

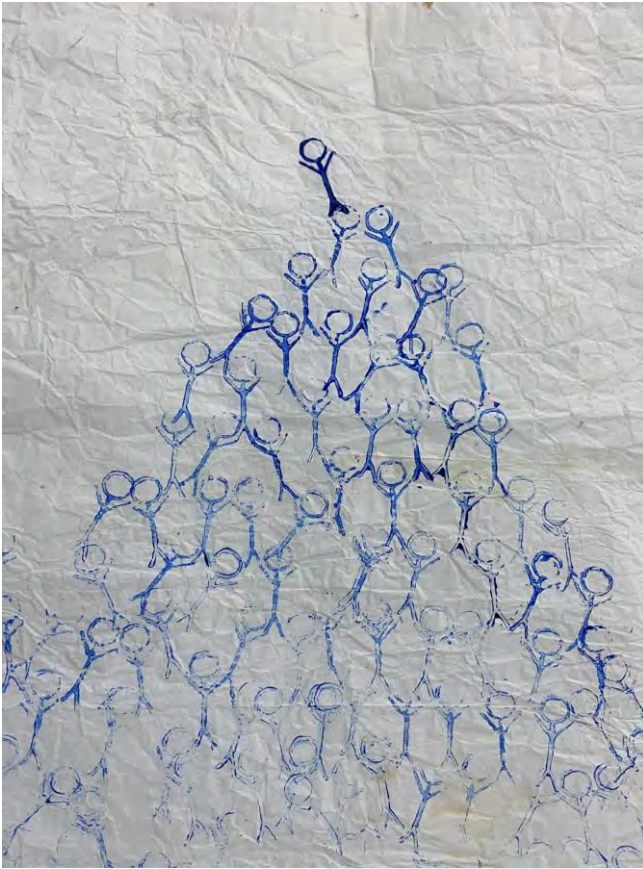

Figura 48. Relación de escala en pieza *Montaña*, 2021

Desde el campo disciplinar en el que me he formado, la escultura, la noción de escala es importante. El tamaño de cada propuesta escultórica transmite algo distinto al cuerpo que se encuentra observándola. Algo del mismo tamaño que yo, puedo sentirlo como una presencia que me confronta o que es mi semejante, pero una pieza de una magnitud colosal, me hace sentir pequeña. Este juego de relación entre el tamaño de la pieza artística y el cuerpo humano es importante al momento de decidir la escala de lo que queremos hacer. En ese sentido, y considerando que soy un punto en una inmensidad de personas, creo que la relación entre un sujeto y todas las demás personas, debe ser presentada como una unidad pequeña insertada en una red gigantesca, que lo supera en escala de manera marcada.

Figura 49. Instalación de Sakir Gokcebag, s/t, s/f
Imagen extraída del sitio web Trend hunter
<https://www.trendhunter.com/trends/fabricio84-pixar>

Cada persona es un punto en la multitud del mundo, ¿cuántas personas antes que yo han vivido? Y ¿cuántas en simultáneo a mí?, El mundo me supera, soy parte de este mundo y parte de este se imprime en mí. Siempre me va a superar, reconozco que soy una ficha de un tablero gigante. Y aunque mi presencia, si la comparamos con la gran masa de personas que viven, parece diminuta, “Por el hecho de vivir [un individuo] contribuye, aunque sea en pequeñísima medida, a dar forma a esa sociedad y al curso de su historia (Ballón y otros 2017: 18). Es por eso que las piezas *Sábana colectiva* y *Montaña*, tienen una mayor escala que yo y me superan en tamaño.

“En suma, se trata de cambiar de perspectivas desde lo biográfico hasta la estructura social, de pensar sobre cómo lo personal siempre se inserta en un proceso colectivo y viceversa” (Ballón y otros 2017: 18). Como dice la cita, cada persona vive desde su singularidad, un proceso en conjunto con otras personas, donde se comparten ideas, tradiciones, situaciones, problemáticas en común más allá de las particularidades.

Parecemos unidades bien delimitadas, pero las personas entre sí no estamos tan separadas como parecemos, pues percibimos hasta cierto punto de modo

similar porque nos envuelve un conjunto de significados que compartimos, elementos de la cultura, vivencias que hemos experimentado juntos.

A mí y a mi comunidad nos cubre por encima un telar gigante, que contiene un dibujo, un trazo que va proyectándose en nosotros y que une cada unidad individual. Cada módulo, cada fragmento tiene una parte específica del dibujo. Son ciertos rasgos o el mismo lenguaje el que nos conecta, compartimos un filtro colectivo que cada uno lo aborda desde su perspectiva personal, sus particularidades. Lo dicho se refleja en la pieza Sábana colectiva, compuesta por piezas pequeñas de papel, pegadas entre sí que comparten los dibujos de la segunda capa.

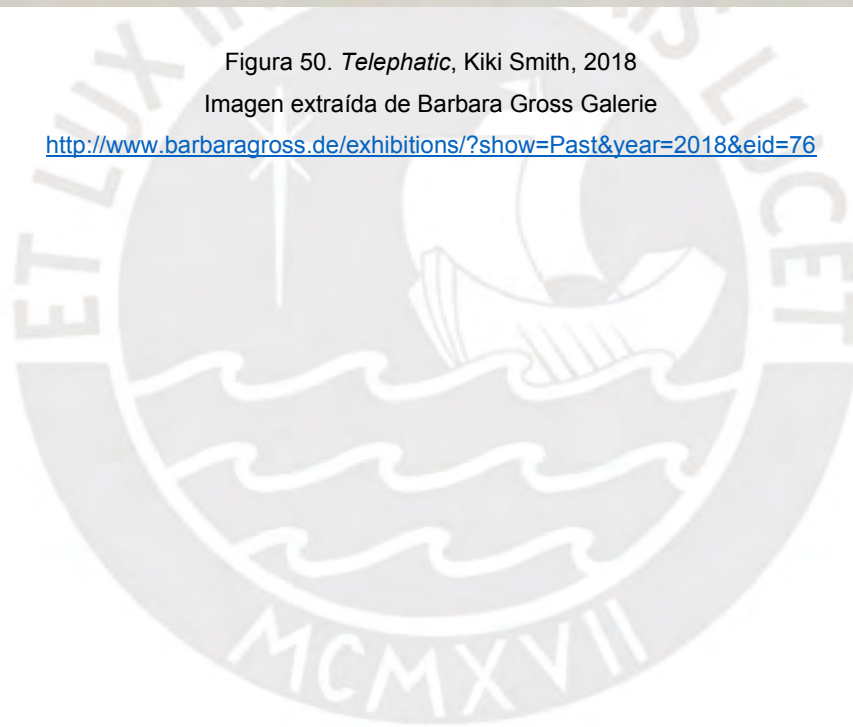
Así mismo, la repetición del módulo, la unidad que se repite muchas veces se relaciona con la idea que tengo de la persona, único, pero igual al otro, con su visión única, pero hasta cierto punto similar a la de otros, todos con un cuerpo, pero con ciertas particularidades, todos tomamos referencias, pero de diferentes personas, siempre estamos en el juego de ser semejantes y de contrastar con el otro. Lo cual me hace recordar algo que dice Kiki Smith, quien a partir de ciertos grabados genera diversas composiciones, "rostros y partes del cuerpo individuales repetidamente, variando siempre y dándole una nueva forma. El principio de reiteración es esencial para Smith: "Se trata de repetición frente a singularidad. Mi interés en el grabado es que las impresiones imitan lo que somos como humanos: todos somos iguales y, sin embargo, todos somos diferentes" (Barbara Gross Galerie: s/f: s/p).

Figura 50. *Telephatic*, Kiki Smith, 2018

Imagen extraída de Barbara Gross Galerie

<http://www.barbaragross.de/exhibitions/?show=Past&year=2018&eid=76>

CONCLUSIONES

La subjetividad, el encuentro con el otro y el paso del tiempo son elementos por los cuales siempre me he interesado y han encontrado su lugar en mis proyectos artísticos, ayudándome a entender el mundo, mi lugar en él y mi relación con los y lo que me rodea.

La subjetividad la he abordado desde diferentes ángulos a lo largo de este proyecto. En primer lugar, me he preguntado sobre la subjetividad en relación al tiempo, ¿esta cambia a lo largo de mi vida?, luego me he preguntado por la subjetividad de los demás, y si hay formas alternas de ver a la mía, lo cual aprendo al encontrarme con el otro. Después de pasar por la pregunta de las visiones o pensamientos diferentes a los míos, me pregunto por las semejanzas y si mi pensamiento, mi mirada subjetiva, expresión y creación (como este trabajo o mi trabajo artístico) está constituido por lo que otras personas piensan o han pensado.

A manera de conclusión (temporal) y abierta a mis futuras reflexiones, quiero hacer un recuento de lo aprendido a través de la presente investigación, que ha profundizado sobre la manera en que el sujeto construye su subjetividad, poniendo el acento en la presencia de las otras personas. En este punto, queda claro que cuando me refiero a presencia, no hablo necesariamente de la aparición física de una persona, ya que aunque alguien no esté físicamente conmigo, puede acompañarme e influir en mí.

En el encuentro con el otro, la subjetividad es construida y modificada. De una forma directa y físicamente presente, con mis familiares, mis amigos, mi comunidad, de una forma más sutil y tal vez casi invisible, con las creaciones o expresiones de personas que no conozco, pero que su existencia ha impactado de alguna manera en mi pensamiento, aunque estén a millones de kilómetros o hayan vivido en otra época.

Desde el día uno de nuestras vidas, llegamos a un mundo que nos va moldeando a través del encuentro con otros sujetos. Mil y un veces vamos a transformar nuestra mirada subjetiva, ya que a lo largo de nuestra vida vamos tejiendo nuevas relaciones sociales, experimentamos nuevas vivencias, le damos nuevos significados a lo que nos topemos. Es un alivio y es liberador saber que tenemos

la oportunidad de cambiar nuestra forma de percibir el mundo, saber que es natural el cambio. Vamos adaptándonos, vamos transformando nuestra mirada para sentirnos más conectados con lo que somos ahora, con el momento que nos toca vivir.

Desde el día uno de nuestras vidas, construyo mi realidad, mis verdades y más adelante me doy cuenta que los otros también dicen poseer la verdad del mundo. Mi mirada es distinta que la del otro porque las condiciones en las que vivo y los sucesos que experimento son específicos. Es así que más adelante acepto que no hay una forma única de mirar las cosas, sino que cada persona a través de su subjetividad, percibe el mundo de manera diferente a la mía. Vivo en este mundo que no es plano, sino redondo y cada uno lo rodea desde un ángulo diferente, no vemos igual y acepto la diferencia. Es un alivio saber que las lecturas son inagotables y es liberador dejar de controlar lo que piensan los demás, que sean libres interpretando.

Desde el día uno de nuestras vidas, estamos rodeados de otras personas. Aprendo a ubicarme en el mundo, tomando como punto de referencia a los otros y cuando menos me doy cuenta, soy yo también un punto de referencia para los demás. Tengo mis propios intereses, mi historia personal, pero esta se encuentra insertada en un proceso aún mayor, en el cual un conjunto de historias personales comparte significados, experiencias y épocas en común. En otras ocasiones, mi pensamiento coincide con las ideas de personas que no he conocido personalmente, el pensamiento trasciende los límites espaciales y el tiempo. Reconozco ciertas creencias en mí formadas por las expresiones y aportes culturales de esas personas, una conexión entre mis ideas y sus ideas que no es el resultado de habernos encontrado directamente.

Casi acabando, vuelvo a resaltar la capacidad de crear de cada individuo, quien, a través de su interpretación, genera nuevas maneras de observar la realidad. Sin la subjetividad de cada uno, con la cual "mal entendemos" lo que otros han dicho, no se daría vida a nuevas versiones. Si fuésemos seres objetivos, la información simplemente se repetiría una y otra vez y nada cambiaría sin nuestros aportes personales.

En este punto, acepto que necesito del otro para crear, porque para construir nuevas versiones de las cosas, deben existir antiguas versiones, de lo existente propuesto por otros, es que puedo proponer nuevos caminos. Necesitamos que alguien ponga algo afuera para tener material para interpretar, y eso que interpretamos lo hacemos siendo sujetos insertados en una cultura, comunidad, en donde los otros han moldeando nuestro pensamiento, pensamiento con el cual nos enfrentamos a seguir procesando la exterioridad.

Y en ese sentido, afirmo que la creación es de cierto modo una acción compartida, porque lo que yo digo, aunque le agregue cierto aporte nuevo, se basa en lo que otros sujetos contemporáneos a mí o del pasado descubrieron. Lo que yo pienso, es el resultado del conocimiento acumulado de la larga historia de la humanidad. Y no tiene sentido separar quién hizo qué, porque nadie posee ideas independientes, sino que hasta cierto punto nos pertenecen a todos.

En síntesis, la subjetividad del sujeto se transforma a lo largo del tiempo, esta se ve afectada por las experiencias que vive cada persona. Cada uno posee una forma peculiar de percibir el mundo, por lo cual cuando un conjunto de personas observa un mismo elemento, se generan muchas lecturas de este. Es decir, no existe una verdad absoluta. Por último, aunque cada uno perciba de manera diferente, también es cierto que compartimos una subjetividad social, pues entre ciertos individuos pertenecemos a una misma época, habitamos un mismo lugar, definimos en común una serie de elementos de nuestro contexto. Y también nuestro pensamiento está conformado por ideas de personas que no conocemos, como una influencia que no requiere de contacto directo con el otro.

Y en este caminar que no termina, estoy segura que lo que significa para mí palabras como subjetividad, el otro, movimiento, interpretación y referencias hoy en día, cambiarán.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBA, Santiago

2020 ¿Qué está pasando con el tiempo? Ctxt. Madrid. Consulta: 2 de julio de 2021.

<https://ctxt.es/es/20201201/Firmas/34260/Santiago-Alba-Rico-revolucion-tiempo-pandemia-cuerpo-humanidad.htm>

ALÿS, Francis y CUAUHTÉMOC, Medina

2005 *When faith moves mountains*. Turner.

BALLÓN, Alejandra y otros

2017 Guía de Investigación en Arte. Dirección de Gestión de la Investigación. Consulta: 29 de noviembre de 2021.

<https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/172133>

BANG, Claudia

2013 El arte participativo en el espacio público y la creación colectiva para la transformación social: Experiencias actuales que potencian la creatividad comunitaria en la ciudad de Buenos Aires. *Creatividad y Sociedad*.

BANREPCULTURAL

2020 "Entrevista a Óscar Muñoz". En *Banrepcultural*. Consulta: 8 de abril de 2022.

<https://www.banrepcultural.org/oscar-munoz/entrevista-el-giro-de-las-cortinas-de-bano.html>

BARBARA GROSS GALERIE

Kiki Smith Reflection. Consulta: 9 de abril de 2022.

<http://www.barbaragross.de/exhibitions/?show=Past&year=2018&eid=76>

BARON, Robert y Donn BYRNE

2005 Psicología Social. 10ma Edición. Madrid: Pearson

BARTHES, Roland

1994 “La muerte del autor” en *El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura*. Barcelona: Paidós, pp. 65-71 y 73-82.

BARTHES, Roland

1978 *Roland Barthes por Roland Barthes*. Barcelona: Editorial Kairos.

BERGER Peter y Thomas LUCKMANN

2003 *La construcción de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

BISHOP, Claire

2006 *Participation*. Nueva York: CUNY.

BLOOM, Harold

1973 “Clinamen o mala interpretación poéticas” en *La angustia de las influencias*. Caracas: Monte Ávila Editores C.A., pp. 29- 57.

BRITOS, María del Pilar

1999 "Sujetos en el lugar del objeto". Desde el fondo. Concepción, pp. 11-13.
Consulta: 2 de abril de 2021.

http://www.fts.uner.edu.ar/publicaciones/publicaciones/desde_el_fondo/15.html

BRIUOLI, Nora

2007 "La Construcción De La Subjetividad. El Impacto De Las Políticas Sociales". HAOL. Mendoza, número 13, pp. 81-88. Consulta: 2 de noviembre de 2021.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2479324>

BUITRAGO Diana, Paola GÓMEZ y María SEGURA

2012 Expresiones desde el arte y la subjetividad. Construcción de la identidad personal y social. Tesis para el título de Licenciatura en Educación Infantil. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

<http://hdl.handle.net/20.500.12209/2470>.

CABROLIÉ, Magaly

2010 La intersubjetividad como sintonía en las relaciones sociales. Redescubriendo a Alfred Schütz. Polis, 27, pp. 1-27.

Consulta: 12 de Octubre de 2021.

<http://journals.openedition.org/polis/929>

COLL, Francisco

2004 "El desarrollo de la subjetividad desde la creatividad y arte-terapia". *Educación social: Revista de intervención socioeducativa*. Número 28, pp. 41 -54. Consulta: 10 de octubre de 2021.

http://www.fts.uner.edu.ar/publicaciones/publicaciones/desde_el_fondo/15.html

DUARTE, Graciela y Manuel SANTANA

2010 *Echando lápiz*. Bogotá: Ministerio de Cultura.

ECO, Umberto

1992 *Obra abierta*. Barcelona: Planeta-De Agostini.

EDELMAN, Gerald

1989 "The Remembered Present: A Biological Theory of Consciousness". New York: Basic Books.

ERRATA

"Echando lápiz". Consulta: 9 de abril de 2022.

<https://revistaerrata.gov.co/contenido/echando-lapiz>

FLORA ARS+NATURA

2020 *Proyecto echando lápiz* Consulta: 9 de abril de 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=gaSez-q8HqY>

GENETTE, Gérard

1989 “Cinco tipos de transtextualidad”. Palimpsestos: la literatura en segundo grado. Madrid: Taurus, pp. 7-20.

GERLINGER Abel y Dana MARICEL

2018 “La subjetividad en el arte y en la construcción del artista. El peso de quién lo mira”. Escritos en la Facultad. Buenos Aires, año 14, número 138, pp. 29-30.

GIL, Marta

2009 “El rol de la vergüenza en la moralidad desde la lectura de la Ética Nicomáquea y la Retórica de Aristóteles”. Fòrum de recerca. Castellón de la Plana, número 15, pp. 39-54. Consulta: 15 de mayo de 2021.

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/77609/forum_2009_4.pdf?sequence=1

GOLDSMITH, Kenneth

2015 Escritura no-creativa: gestionando el lenguaje en la era digital. Buenos Aires: Caja Negra Editora.

GOFFMAN, Erwing

1997 La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu editores.

GRAVALOSDIMONTE ARQUITECTOS

La teoría de la deriva. Consulta: 2 de junio de 2021.

<https://gravalosdimonte.wordpress.com/2012/04/26/la-teoria-de-la-deriva/>

GONZÁLEZ, Freddy

2009 Alteridad y su itinerario desde las perspectivas multidisciplinares. *Reflexiones*. San José volumen 88, pp. 119-135. Consulta: 9 de febrero de 2022.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72912559009>

KRISTEVA, Julia

1978 Semiótica. Madrid: Fundamentos

LEADER, Darian

2008 Lacan para Principiantes. Buenos Aires: Era Naciente.

LETHEM, Jonathan

2008 The ecstasy of influence: a plagiarism. México DF: Tumbona Ediciones.

MATA, Valeria

2018 Plagie, copie, manipule, robe, reescriba este libro. Formación editorial: Isabel Vázquez. Consulta: 20 de mayo de 2021.

https://www.academia.edu/43163100/plagie_copie_manipule_robe_reescriba_este_libro [No solamente Valeria Mata](#)

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE BARCELONA (MACBA)

Exhausted Books. Consulta: 7 de abril de 2022.

<https://www..cat/es/arte-artistas/artistas/garcia-dora/exhausted-books>

NAVARRETE-CAZALES, Zaira

2015 " ¿Otra vez la identidad? Un concepto necesario pero imposible". Revista mexicana de investigación educativa. México DF., volumen 20, número 65, pp. 461-479. Consulta: 20 de mayo de 2021.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5296830>

OLAYA, Guerrero

2015 Levinas y la alteridad: cinco planos. *Brocar*. Logroño, número 39, pp. 423-443. Consulta: 2 de febrero de 2022.

<https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/brocar/article/view/2902/2635>

ONNETO, Humberto

2004 "Constructivismo, en Psicología". *Pharos*. Santiago de Chile, vol. 11, núm. 1, pp. 37-49. Consulta: 15 de octubre de 2020.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20811105>

ORTIZ, Dorys

2015 "El constructivismo como teoría y método de enseñanza". *Sophia*, Colección de Filosofía de la Educación. Cuenca, número 19, pp.93-110. Consulta: 5 de mayo de 2021.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441846096005>

OTTA, Eliana

2008 El dibujo en el arte contemporáneo y su elección como medio para una crónica de lo cotidiano. Tesis para el título de Licenciatura en Arte y Diseño. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

PAYER, Mariangeles

s/f Teoría del constructivismo social de Lev Vygotsky en comparación con la teoría Jean Piaget. Consulta: 23 de mayo de 2021.

<http://132.247.70.133/portal/recursos/ficha/15858/teoria-del-constructivismo-social-de-lex-vygotsky-en-comparacion-con-la-teoria-jean-piaget>

PSICOLOGÍA Y MENTE

s/f *Frases y reflexiones de Anaïs Nin*. Consulta: 1 de diciembre de 2021.

<https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-anais-nin>

QUINTANA, Lorena

2016 “Enfoques y críticas del concepto de identidad”. PODIUM. Guayaquil, número 29, pp. 45–60. Consulta: 20 de mayo de 2021.

<https://revistas.uees.edu.ec/index.php/Podium/article/view/15>

RAMÍREZ Breatríz

2017 “La identidad como construcción de sentido”. Andamios Revista de Investigación Social. Ciudad de México, volumen 14, número 33 pp. 195-216. Consulta: 4 de julio de 2021.

<https://www.redalyc.org/pdf/628/62849641009.pdf>

RODRÍGUEZ, Julio

2011 *NULLA DIES SINE LINEA el proceso como obra y la obra como proceso continuo*. Trabajo de fin de Máster en Arte, Creación e Investigación. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Consulta: 22 de mayo de 2021.

<https://eprints.ucm.es/id/eprint/13468/>

ROSAS, Ricardo

2008 *Piaget, Vigotski y Maturana: constructivismo a tres voces*. Buenos Aires: Aique Grupo Editor.

SOBCZYK Rita, Rosa SORIANO-MIRAS y Andrés CABALLERO-CALVO

2020 Procesos de construcción identitaria y desafíos del antiesencialismo analítico. *Sociologías*. Porto Alegre, volumen 22, número 54, pp. 202-229. Consulta: 2 de mayo de 2021.

<https://www.scielo.br/j/soc/a/nLV4kXFkXsc9S8nFbfYZTrG/?lang=es>

TOLA, José

2006 *Una historia para un guerrero*. Lima: Santilla.

ANEXOS: Imágenes de la obra

Anexo 1. Dibujo en tinta sobre opalina, 2021

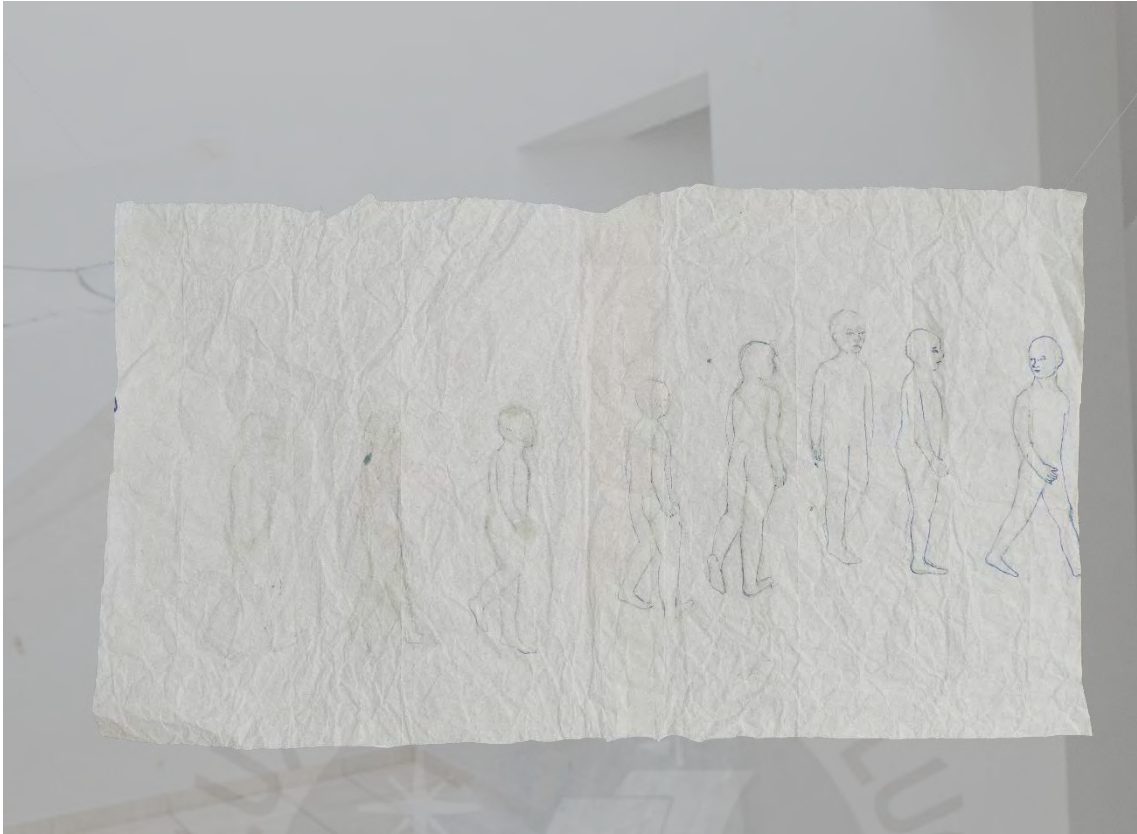

Anexo 2. Dibujo en tinta sobre papel y cartulina canson, 2021

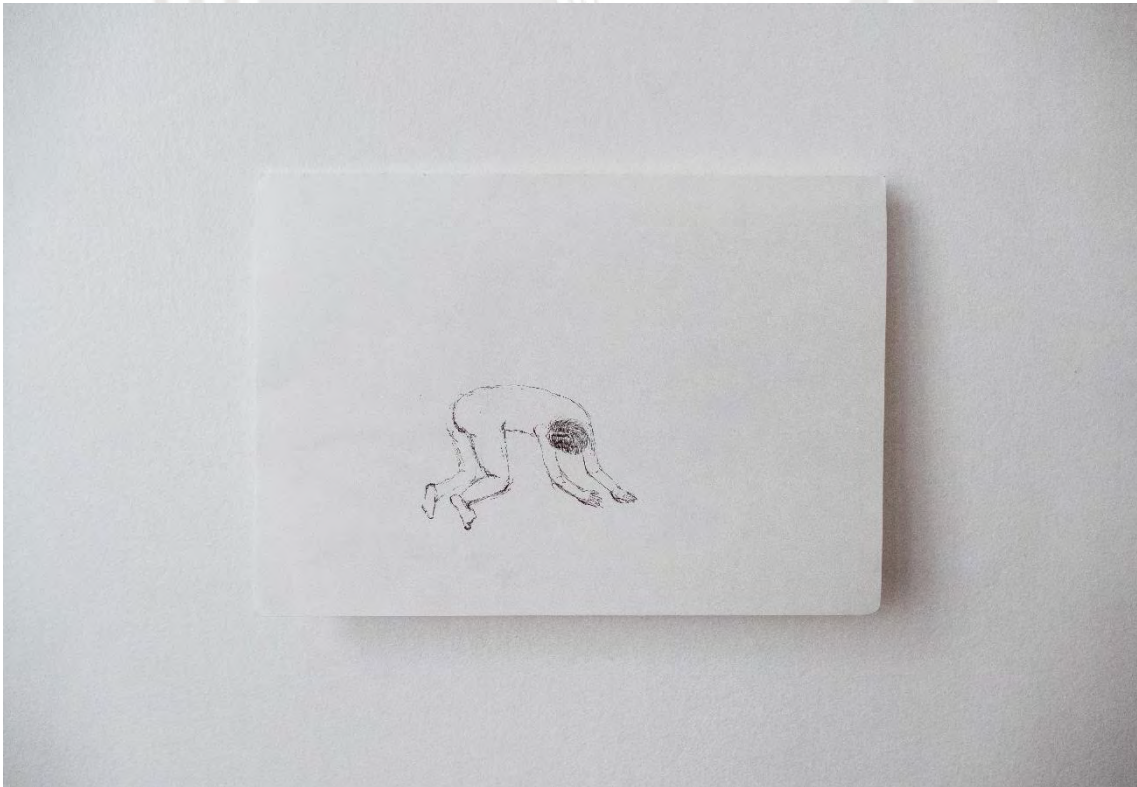

Anexo 3. Dibujo flotante en tinta sobre papel de bolsa de pan, 2021

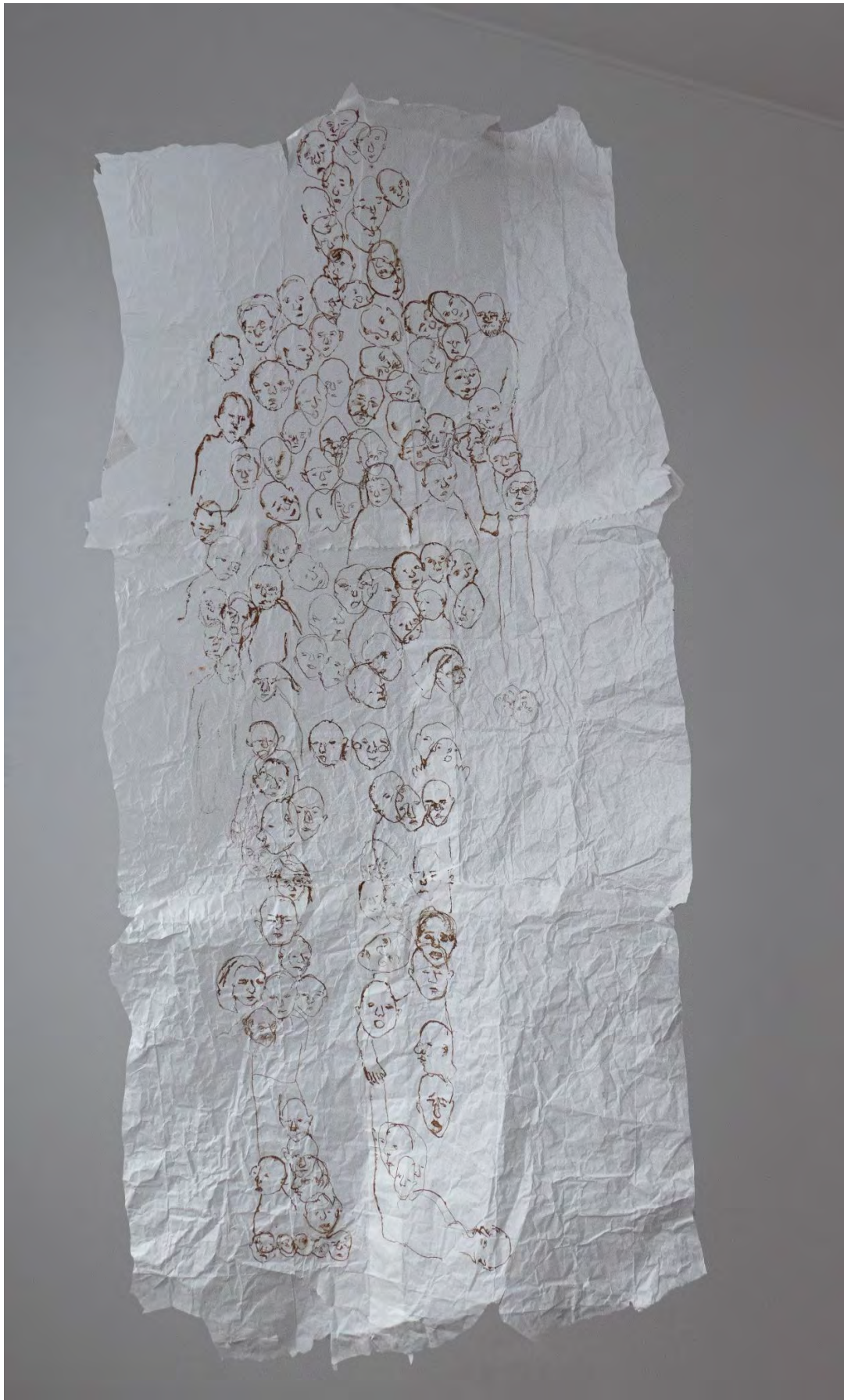

Anexo 4. Dibujo en tinta de pluma y borrador de tinta sobre papel de bolsa de pan, 2021

Anexo 5. Dibujo en tinta sobre papel de cuaderno, 2021

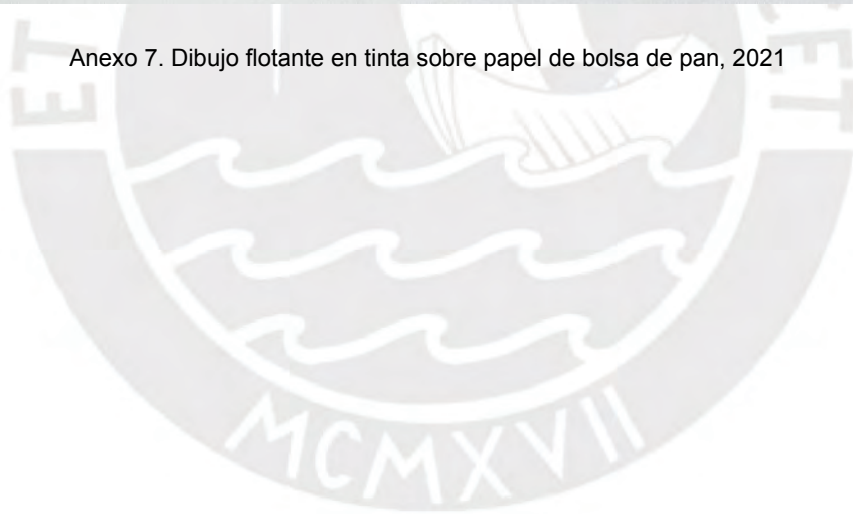

Anexo 6. Dibujo flotante con lápiz pitt sobre papel de bolsa de pan, 2021

Anexo 7. Dibujo flotante en tinta sobre papel de bolsa de pan, 2021

Anexo 8. Proceso de construcción de *Sábana colectiva*

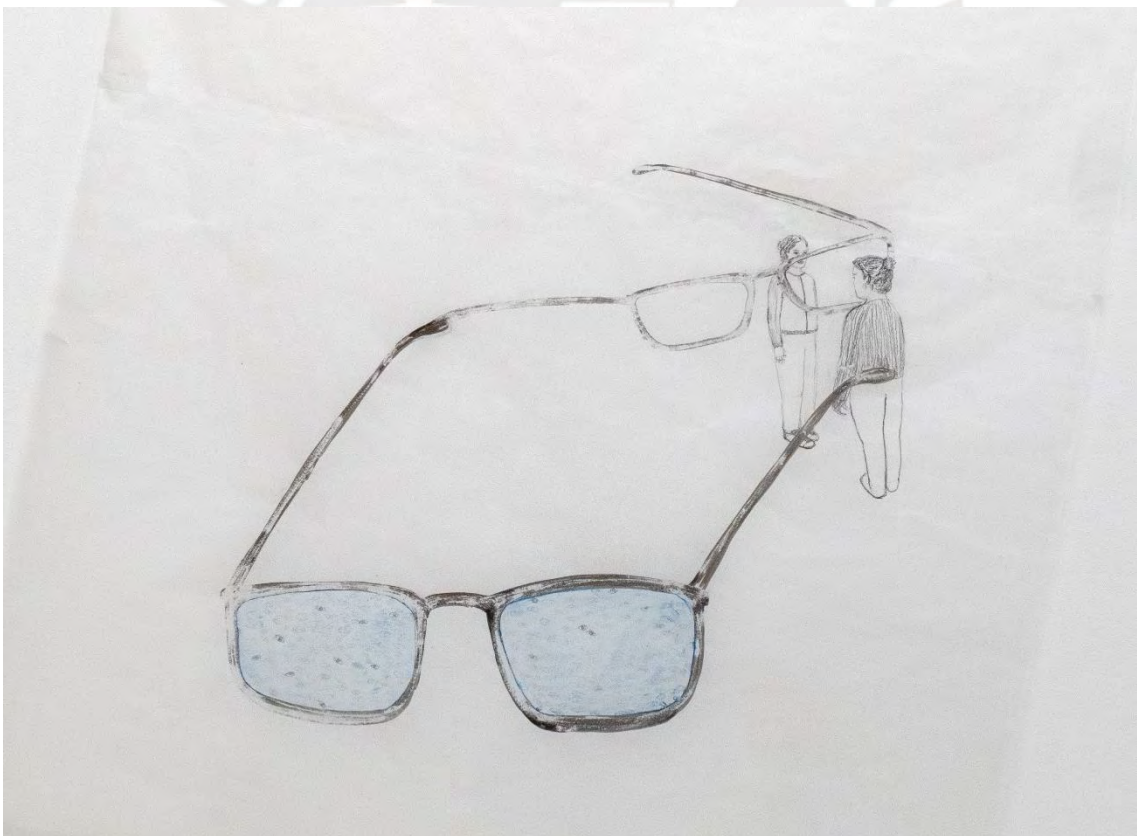

Anexo 9. Proceso de instalación de *Sábana colectiva*

Anexo 10. Detalle de las dos capas de papel de *Sábana colectiva*

Anexo 11. Dibujo de pieza *Sábana colectiva*, lápiz pitt sobre papel mantequilla, 2021

Anexo 12. Dibujo de pieza *Sábana colectiva*, lápiz pitt sobre papel mantequilla, 2021

Anexo 13. Dibujo de pieza *Sábana colectiva*, lápiz pitt sobre papel mantequilla, 2021

Anexo 14. Dibujo de pieza *Sábana colectiva*, lápiz pitt sobre papel mantequilla, 2021

Anexo 15. Zapatos, tinta y lápices de colores sobre papel de cuaderno y pasadores, 2021

Anexo 16. Zapatos, tinta y lápices de colores sobre papel de cuaderno y pasadores, 2021