

IDENTIDAD Y SENTIDO DE LA REALIDAD

David Manzano Valencia

UNIVERSIDAD
DEL CAUCA

Universidad del Cauca
Facultad de Artes
Programa de Artes Plásticas
Popayán
2020

IDENTIDAD Y SENTIDO DE LA REALIDAD

DAVID MANZANO VALENCIA

Trabajo de grado para optar al título de Maestro en Artes Plásticas

DIRECTOR

Esp. Jerson Paz Gómez

UNIVERSIDAD
DEL CAUCA

FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA ARTES PLÁSTICAS
POPAYÁN
2020

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en
Cumplimiento de los requisitos exigidos por
la Universidad del Cauca para optar por el
título de Maestro en Artes Plásticas.

Jurado

Jurado

Jurado

Tabla de contenido

RESUMEN	7
INTRODUCCIÓN	9
CAPÍTULO I: MECANISMOS DE SUJECIÓN	13
LIBERTAD	13
FAMILIA.....	14
LA NOCIÓN DE “DESEO” EN PLATÓN, FREUD Y LACAN.....	15
DESEO EN PLATÓN	15
DESEO EN FREUD, BÚSQUEDA DE UNA SATISFACCIÓN ORIGINARIA	16
EL DESEO EN LA CAN	17
CAPÍTULO II: ALIENACIÓN EN LAS PRÁCTICAS SOCIALES	21
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO INDIVIDUAL	21
EL SUJETO EN EL CAMPO CULTURAL	22
LA NARRATIVA	23
CAPÍTULO III: APREHENSIÓN DEL MUNDO	25
ANTROPOLOGÍA DE LA IMAGEN	25
ESTÉTICA EN DUSSEL	26
MEDIOS DE EXPRESIÓN.....	27
CAPÍTULO IV: ESTRATEGIA METODOLÓGICA	31
MONTAJE.....	31
ASPECTOS DE ANÁLISIS	32
LA FAMILIA	33
DESEO - SERIE 1	33
SUJETO CULTURAL (SERIE 2).....	38
IMAGEN (SERIE 3).....	39
ESTÉTICA (SERIE 4).....	41
CONCLUSIONES	43
BIBLIOGRAFÍA COMENTADA.....	47
REFERENCIAS	49
BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL.....	51

AGRADECIMIENTOS

Es importante manifestar mi gratitud a las personas que han posibilitado de múltiples maneras que haya podido dedicarme a estudiar. Así mismo, a las personas que aportaron al desarrollo de la investigación-creación que aquí se presenta, especialmente a Victoria Patiño, Katherine Manzano, Pablo Tobar y al asesor Jerson Paz, quienes con su escucha y aportes estuvieron dispuestos a acompañar la construcción de este trabajo. Por último, un agradecimiento especial a los autores, apoyo incondicional y cuyo respaldo hizo posible este trabajo.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo de grado es presentar un ejercicio de reflexión que da cuenta del desarrollo del sujeto en la entrada a la vida adulta desde una lectura a su producción artística. A la par del ejercicio artístico vinculado en un primer término a la técnica del dibujo y la pintura, se estudian diferentes interpretaciones teóricas del concepto *sujeto* de igual manera que los conceptos de libertad, deseo, sentido y realidad. La lectura de la dimensión social e histórica del sujeto en la construcción del yo se realiza a partir de una narración cercana al movimiento situacionista y al grafiti. Se reflexiona sobre la importancia de una devolución del poder de decisión a sí mismo, a partir de la autocrítica, aspecto que se constituye como el eje transversal de la indagación que se propone desarrollar. Se sostiene la hipótesis de que el ejercicio artístico permite el sincretismo en el sujeto colonizado.

Palabras o conceptos clave:

- Dentro del marco teórico: subjetividad, identidad, sentido, narrativa, realidad, libertad.
- Dentro del marco plástico: subversión, grafiti, imagen, ciudad, discurso.

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo presenta un análisis al relato de vida que elabora el sujeto para dar sentido a su experiencia. Esta narrativa se presenta en una serie de imágenes que el sujeto realiza dentro de la función -de la imagen- de simbolizar la experiencia del mundo. Cobra importancia el lenguaje corporal, el rostro, y el espacio, por su articulación con un sujeto deseante y un sujeto cultural. La simbolización de la experiencia del mundo, es un homenaje del sujeto a la belleza en la que reproduce su vida.

Se lleva a cabo siguiendo lineamientos de un modelo de lectura de investigación sociocrítica que tiene por función dar lectura a un texto de tal forma que como lectores hagamos una revisión de los conceptos que trata, estos resignificados desde el contexto en que está escrito y después, desde el modelo de lectura narratológico, que presenta un estudio al autor del texto como lector de su mundo y de su época.

La narración que trata este trabajo de grado presenta una fragmentación de lazos afectivos como golpe de efecto que da muestra de un rechazo a los dispositivos de sujeción del individuo en la sociedad, considerando la familia como un acceso introductorio a los estamentos de poder macrosistémicos¹

Considerando esta relación de rechazo frente a los dispositivos de sujeción -al tener que ver con la dinámica del Estado establecida por las figuras políticas instauradas en el poder- la producción artística se hace a través de una serie de identificaciones hacia las intenciones y los medios creativos utilizados por el movimiento situacionista desde la década de los 50, igual que con el grafiti, se observa la influencia del artista Banksy, como también de movimientos artísticos locales como Enemigo Público Crew.

¹ Este término hace referencia a unas condiciones sociales, culturales, y estructurales que determinan en cada cultura los rasgos generales de las instituciones y los contextos.

Para llevar a cabo el análisis se tiene en cuenta como aspectos de estudio *signos, símbolos, discursos, y elementos artísticos* que facilitaron una lectura entre líneas de la sociedad que habita, de los sistemas que la conforman y del sujeto que la padece en carne propia.

Esta reflexión apunta a la posibilidad de hablar de la inquietud que está en el centro de interés: *¿Cómo debería dirigir un ser humano su vida?* Es conocido que la humanidad históricamente ha buscado respuesta aplicando su inteligencia a la experiencia propia², desarrollando conclusiones que nos llevan a un entendimiento más profundo que nos capacita para reflexionar, y sacar conclusiones que nos proporcionan el discernimiento de una verdad, lo que es bueno y lo que es malo.

Siendo fundamental la reflexión del ser humano como manera de hacernos cargo de nosotros mismos, se intentará mostrar cómo podrían estudiarse las actividades éticas, estéticas y políticas, de construcción, mediación y reconstrucción de la identidad narrativa del yo, para esto utilizaré algunos relatos tomados del uso de "las historias de vida" en mi círculo social, de narrativas multimediales que contribuyeron a educación moral, y del uso institucional de las narrativas publicitarias.

¿Cómo comprender la visión de mundo de un sujeto en relación con su entorno a partir de un análisis a sus obras?

Se busca comprender una cosmovisión particularmente construida a partir del contacto con la vida, y con los códigos culturales inscritos dentro del marco contextual en el que vivo, teniendo en cuenta la epistemología socio-constructivista de Gérard Fourez y el paradigma socio-crítico de Edmond Cros; interpretar los relatos del núcleo social y del propio sujeto, en relación al momento histórico de un proceso de fragmentación de lazos afectivos en la entrada a la vida adulta teniendo en cuenta la teoría narrativa del yo, de Jerome Bruner, en búsqueda de

² Generalmente a partir de cuatro perspectivas: la filosofía, las ciencias, la religión, el arte.

deconstruir el momento histórico mencionado, con la finalidad de descubrir sentidos a dicha experiencia.

El programa académico de la carrera de Artes Plásticas en la Universidad del Cauca propone una serie de componentes teóricos elementales para el desarrollo del pensamiento crítico a partir de las clases magistrales, la mesa redonda y exposiciones de temas específicos que desarrollan competencias para la interpretación y análisis de textos básicos, también brinda asignaturas que ofrecen una visión panorámica del estado del arte a nivel nacional, latinoamericano y mundial, e impulsa a través de otras la formación del estudiante en la adquisición de herramientas teóricas que le permitan profundizar la relación entre el entorno social y la práctica del arte, al tiempo que la institución en general promueve el desarrollo de principios éticos. El aporte que se propone a través de este trabajo de investigación-creación, desde dos modelos de lectura, es que de la profundización y análisis, surja una estrategia de comprensión, no sólo de esta visión de mundo, sino de otras maneras de ser, sin obviar los contextos, símbolos, discursos y elementos que permitan mayor comprensión del otro, en sí, que se pueda abordar como herramienta de lectura frente a ejemplares semejantes, esto teniendo en cuenta que el programa busca contribuir al desarrollo social y cultural direccionando la realización de trabajos orientados a la exploración de subjetividades capaces de producir una imagen plástica a partir de sus propias necesidades y de las condiciones del entorno con base a los principios éticos que rigen su respectiva comunidad, con el propósito de estimular el pensamiento y la modificación de las formas de vida de nuestra sociedad, en aras de hacerlas devenir más humanas, mediante una mirada crítica, una acción estética y un comportamiento ético³.

³ Documento de estructura curricular del programa de Artes Plásticas de la Universidad del Cauca.

Mi trabajo de grado se interesa por la articulación narrativa de quién somos desde una condición de sujeto, lleno de deseos, que responde al éxito o al fracaso bajo el influjo de factores económicos, sociales, políticos y culturales, y evalúa los múltiples sentidos de esa experiencia, también trata de explorar diferentes modos de simbolización a través de la imagen con el fin de articular ideas sobre el conocimiento crítico de las prácticas sociales que conduzcan a rutas que liberen un poco de los dispositivos de sujeción para sentirnos más a cargo de nosotros mismos desde la autoconciencia. La intención artística quizá sea sacar al ser humano de ciertas condiciones de inercia, que lo direccionan a ser un autómatas.

CAPÍTULO I: MECANISMOS DE SUJECCIÓN

Este capítulo introduce a conceptos de libertad, familia y deseo, con el fin de tener una comprensión básica de las dinámicas que modelan la situación inicial del sujeto.

LIBERTAD

De acuerdo a la definición de la RAE la libertad hace referencia a:

1. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar por lo que es responsable de sus actos.
2. Estado o condición de quien no es esclavo.

Una característica de la entrada a la adultez es el deseo por obrar conforme a la voluntad propia, que tiene que ver con posicionarse en la libertad de escoger un sentido hacia el cual dirigir la existencia. Sin embargo, conocemos que se ve delimitada por las características del entorno en que el sujeto se desarrolla (su familia, su cultura, su dialecto, su tradición, su estética).

Al interior de los textos referentes, llama la atención lo mencionado por Escobar y Garzón (2017) al aproximarse a *Foucault* (1976) sostienen que los sistemas que constituyen la base de las sociedades utilizan mecanismos que posibilitan que se instrumentalice el sometimiento de la libertad como un acontecimiento válido en las relaciones tanto a niveles macro sistémicos⁴ como micro sistémicos⁵, llevando a naturalizar la ausencia de las capacidades de acción como parte de la vida, por lo tanto la búsqueda de libertad se encuentra dentro de un dominio de sistemas de poder, que igualmente generan y validan los discursos que pasan a ser parte de la identidad del sujeto (Escobar y Garzón, 2017, p. 11).

⁴ Con este término se hace referencia a las condiciones sociales, culturales, y estructurales que determinan en cada cultura los rasgos generales de las instituciones y los contextos. Lo constituye los valores propios de una cultura, costumbres, también se considera como cronosistema que introduce la dimensión temporal en el esquema. Se incluye aquí la evolución cultural y las condiciones de vida del entorno.

⁵ Constituye el nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla el individuo: la familia, padres o la escuela.

FAMILIA

En cuanto a una noción de familia, para el infante, es un primer núcleo social y afectivo; Oliveros (2004) propone entenderla como una forma de vida en común, constituida para satisfacer las necesidades emocionales de sus miembros a través de la interacción. Ese planteamiento invita a pensar que nos encontramos en falta constante desde la infancia y que la familia permite desarrollar una manera de gestionar nuestras necesidades, en este caso emocionales, para llevar a cabo su satisfacción:

El afecto, el odio, la complacencia y todos los demás sentimientos, muchas veces encontrados, proveen un medio dentro del que los individuos viven procesos que determinarán su estilo de interacción en otros contextos, tales como la escuela, el trabajo y sus relaciones afectivas fuera de su núcleo de origen. (Oliveros, 2004, p. 8)

Se entiende de sus argumentaciones que las emociones se desarrollan socialmente en la familia, porque

en principio este sería el medio más seguro para practicar la alegría, la rabia, la tristeza, el miedo, el amor, etc., en la medida en que ella proporcione un ambiente protector íntimo, basado en el afecto incondicional entre sus miembros. (Oliveros, 2004, p. 8)

Según Oliveros la familia es además el primer espacio constituido para el desarrollo de seres sociales, esto lo profundiza la autora al explicar la dinámica con que se llevan a cabo los procesos fundamentales de interacción en el desarrollo social mediante una “normalización” de la conducta sexual y de reproducción, la provisión de seguridad económica, la socialización, la educación, cuidado y protección, a través de las pautas de crianza (p.5).

Este contexto familiar se ve influenciado por unas posturas políticas, un ideal religioso, los medios masivos de comunicación, el nivel educativo de los integrantes, ocupación económica, número de hombres y mujeres, las tareas que se realizan dentro de este espacio, la función de cada miembro, el espacio, el entorno donde está ubicado, el contexto histórico local, nacional

e internacional, las actividades que se realizan en momentos de ocio, la edad de las personas que conviven, el tipo de alimentación, los recursos y servicios con que se cuenta, la infraestructura de la casa, si es en zona rural o urbana. El espacio familiar permite interpretarse a partir de estas consideraciones, como un conjunto de figuras representativas de una cultura y desde una posición socioeconómica. Permite pensar que un grupo familiar es, entre sus afectos, un grupo de sujetos atravesados por la cultura.

Comprendida la dinámica propuesta por la lectura de investigación sociocrítica, se sigue el recorrido hacia una lectura de Platón, Freud y Lacan, en relación a la noción de deseo, con la guía de la tesis de doctorado de Francisco José García, titulada análisis del concepto de deseo en Platón, Freud y Lacan frente a la crisis del sujeto contemporáneo, realizado en la Universitat de Barcelona. 2013

LA NOCIÓN DE “DESEO” EN PLATÓN, FREUD Y LACAN.

Un argumento a favor de utilizar la guía del trabajo doctoral del autor, ha sido la diferencia planteada respecto a la concepción de Eros ⁶ en los tres autores, brindando múltiples perspectivas sobre el deseo y su modo de elección. Ubica el autor a Freud y Lacan, que centran su análisis del deseo en un retorno a la individualidad, frente a Platón que va en búsqueda de la verdad objetiva, que considera favorable para el ejercicio de un poder justo.

DESEO EN PLATÓN

García (2013) encuentra que Platón analiza el concepto de Eros desde dos puntos de vista para él novedosos. Uno, el traslado de lo erótico desde la esfera divina a la humana y dos, que este punto de vista, remite a la posición teórica que sostiene que Eros es educable. Agrega a esto que no sea de extrañar que el subtítulo del *simposio* platónico fuese *sobre el "amor" como*

⁶ El conjunto de tendencias e impulsos sexuales de la persona, pero que en la construcción de sus significados hay un hilo conductor que relaciona la sexualidad y el deseo.

género o cuestión moral, dejando patente el interés político de apropiarse de la gestión de lo erótico. (pp. 10-11)

Así mismo explica cómo el papel del filósofo, resulta crucial para enfrentar tanto a la tradición intelectual de esa época, a formas de educación que, según Platón conducen al relativismo como las impartidas por los sofistas, y que aquella renovación respecto a la adquisición de la verdad, continúa en Aristóteles, según la cual se da existencia a lo deseable en sí mismo, el bien.

Es decir, que el deseo se corresponde con algo inherente a la cosa o persona que lo despierta en el individuo y que a su vez este deseo es universal al ir ligado a la idea del bien. Aristóteles. *Ética nicomáquea* (1094a 3-4). “[...] el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden.” sólo si aquello que se desea lo es en virtud de su relación con el Bien, sólo entonces, podemos hablar de deseo legítimo; de lo contrario, sin esta condición metafísica, estaríamos hablando del deseo erróneo, desviado o patológico.

(García, 2013, p. 11)

Todo esto le permite plantear que, a partir de Platón, Aristóteles y del influjo de ambos, se extiende en occidente la teoría que el deseo se divide en uno condenable y otro respetable⁷ (p.12).

DESEO EN FREUD, BÚSQUEDA DE UNA SATISFACCIÓN ORIGINARIA

Según García, mientras en Platón el deseo enseñado por el filósofo, el correcto, era aquel ligado al bien común, en Freud, explica el autor, aparece sujeto a la individualidad y como posible huella constitutiva del individuo⁸ (p.157)

⁷ Respecto a esto, cita una descripción de Ortega y Gasset, (1996:76): "es incalculable hasta que estratos de la humanidad occidental han penetrado elementos de la antigua filosofía. El hombre más inculto usa vocablos y conceptos de Platón, de Aristóteles [...]"

⁸ Ahora mediante la teoría psicoanalítica Freudiana retomamos la noción de deseo y la posibilidad de que pueda convertirse, ya no en lo controlable, sino en la huella constitutiva del individuo

El deseo en Freud es la búsqueda de una satisfacción originaria. Se produce a causa de la existencia del lenguaje y se desarrolla a razón de las condiciones de vulnerabilidad fisiológica con las que inicia su vida un niño y que no le permiten competir con su padre. Por tanto, ante la amenaza de una castración, aparece una instancia psíquica que Freud llama Superyó que tiene el propósito de dirigir las pulsiones sexuales hacia unas de meta inhibida que derivan en la investidura de objetos. En su impulso por conservar la vida, el sujeto tiene la libertad de escoger sobre qué objetos cancelar ese estímulo endógeno de displacer que le demanda nutrición y protección. Ante esto, Freud describe dos modos de elección de ese objeto amoroso; el anaclítico y el narcisista.

EL DESEO EN LA CAN

Omitiendo el discurso clínico que manejan ambas teorías de psicoanálisis, en Jacques Lacan encuentra más de una teoría del deseo, es así que favoreciendo un buen estudio las divide en dos etapas (García, 2013, pp. 237-238):

La primera es en el seminario I, 1953 -1954. Donde el autor resuelve que Lacan ha identificado una dialéctica hegeliana del amo/esclavo -el deseo de reconocimiento, es decir que puede ser identificado y reconocido por mediación de la palabra).

Y la segunda, coincidiendo con el seminario VI, 1958 -1959 encuentra que ya el deseo -pese a que está articulado lingüísticamente- deja de ser considerado como articulable.

Es decir, que si bien el deseo se inscribe en base a una articulación lingüística que aparece en el discurso del individuo, únicamente se pueden interpretar actitudes y tendencias inherentes al deseo, pero no se puede llegar a hacer explícito el relato particular del deseo de ningún individuo. No hay verdad sobre el deseo, sino hermenéutica del deseo. (García, 2013, p. 238)

Esto se da a razón de que “si el deseo está siempre inacabado, lo está como objeto, y es que como residuo o inscripción lingüística que es, el deseo carece de objeto, y es siempre una articulación lingüística” (García, 2013, p. 240).

Los elementos que lo imprimen en el niño son la figura de la madre, el padre real y el padre simbólico, y existe como tendencia a sublimar el deseo a través del amor, con la figura del yo al servicio del individuo. El infante, que relaciona la obtención de nutrición con la figura de la madre, cuando demanda atención, asocia la pregunta de la madre, ¿qué quieres? con que necesita de algo para la cancelación de la demanda de amor que solicita de la madre. Por tanto, la necesidad va enfocada a la obtención de un objeto, la demanda va dirigida al amor, y el deseo ligado al deseo de ser reconocido constantemente por el otro, a la atención total. Explica que existen dos tipos de existencia; la existencia de hecho y la existencia lógica. La primera implica un ser que es hablado, y en la segunda un ser que habla el lenguaje del Otro.

Por esto, los autorretratos presentados en este trabajo tienen de cierta manera una ruta simbólica hacia ese encuentro de sí mismo en un acondicionamiento de sí para la reproducción de su vida en los objetos que lo satisfacen.

Antes de dirigir esta reflexión hacia el desarrollo de la identidad del sujeto en la entrada a la vida adulta, se ve la importancia de señalar que la adultez no es resultado de la madurez biológica, sino el producto de una interacción continua con los otros y el entorno. En el texto *Familia, Escuela y Desarrollo Humano* (2016, p.11) Meza y Páez dan inicio advirtiendo que lo que nos caracteriza como personas -hablar, pensar, establecer vínculos afectivos, usar sistemas simbólicos- es la interacción constante con los otros, quienes nos ofrecen la posibilidad de incorporar elementos básicos de nuestra cultura e introducirnos en ella y avanzar en nuestro desarrollo personal. Vygotsky, según los autores

Señalaba que el desarrollo humano no puede entenderse al margen del contexto ni de la cultura en los que se produce. Las interacciones que promueven el desarrollo se

construyen de modo significativo en los contextos donde las personas crecen y viven, de ahí que la familia y la escuela, formadas por sistemas múltiples, sean ambientes trascendentales para la formación humana. (Meza y Páez, 2016)

CAPÍTULO II: ALIENACIÓN EN LAS PRÁCTICAS SOCIALES

En el primer capítulo, dentro del modelo de lectura propuesto, se comprende la situación inicial del sujeto, como sujeto de deseo, al que se le ha inscrito el deseo del otro.

En el segundo capítulo se busca comprender la dinámica del sujeto en la cultura, los discursos y su relación con las prácticas sociales para una lectura socio-crítica en función de relacionar el texto con un contexto, y del modelo narratológico, que se ha entendido como una lectura a la relación entre el texto y el autor que elabora un discurso en que expresa su visión de mundo (Tamayo, 2014).

Se tiene como objetivo cultivar la capacidad de lectura, tanto del autor de este trabajo de grado, como los posibles lectores de éste, para relacionar esa visión de mundo en estudio, con los diferentes contextos.

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO INDIVIDUAL

Fourez (2008), a partir del socio-constructivismo da importancia a las interacciones sociales que, para él, condicionan cómo se construyen los conocimientos individuales sobre el mundo. Vimos en los referentes del capítulo anterior que el sujeto prolonga su autoconservación al redirigir sus pulsiones hacia un orden simbólico luego de su entrada al mundo como ser lógico (o parlêtre), dado el caso de un sujeto que busca su emancipación, se permite asumir que el sujeto considera tener los conocimientos suficientes para ejercerla. De este punto a partir del capítulo III se deberá pensar la posibilidad de relación entre el conocimiento del mundo, la producción de la imagen, y la estética.

Fourez, sostiene que el conocimiento no es neutro, sino que es el fruto de una selección de elementos, juzgados significativos, y por lo tanto, conservados. Esta selección se hace en función de ciertos intereses, usa como ejemplo para ilustrar esto “un mapa de carreteras que

selecciono en función de los intereses de los automovilistas no dará generalmente importancia a la naturaleza de los bosques que la rodean, salvo como referencia.”

Considera que es bastante evidente que un mapa organiza estructurando una determinada visión del territorio, que valoriza un punto de vista, un objetivo deseado.

Frente a un mapa, uno se puede preguntar" ¿quién tiene interés en que se diseñe el mapa de esta manera?" Y "¿quién tiene interés en que uno se represente el mundo de la manera en que lo organiza este mapa?" (Fourez, 2008)

EL SUJETO EN EL CAMPO CULTURAL

Se sabe entonces que la manera de representarse el mundo no es neutral en relación al sentido de la vida humana, y que el punto de vista que valoriza está marcado por la posición física y social de quien la construye.

El campo cultural en que se mueve el sujeto, para Cros (2003), funciona a manera de memoria colectiva que sirve de referencia al sujeto, tras ser garante de continuidad y fidelidad que el sujeto colectivo debe mantener para con la imagen de sí mismo que de este modo recibe (p.11).

La cultura, y las relaciones sociales tienen que ver con la emergencia y el funcionamiento de una subjetividad. A esta subjetividad este autor la denomina sujeto cultural y señala que está compuesta por una instancia discursiva que conocemos como *Yo*, y la emergencia de esta subjetividad y su funcionamiento tienen que ver con un sujeto colectivo que se ve envuelto en un proceso de sumisión ideológica. Así, el *Yo* sería un punto de referencia sobre el que se organiza una red semiótica a la espera de convertirse en instancia de discurso. Fue interiorizada en la modalidad de adquisición de la facultad discursiva en la cual el otro me propone una interlocución interpeándome como a un sujeto. El *yo* sería la máscara desde la que transcribo las particularidades de mi inserción socioeconómica y sociocultural y los valores que marcan mi horizonte cultural. Tras esta máscara se ve operar al sujeto cultural, que legisla, dicta patrones de conducta y recuerda verdades basadas en la experiencia o la fe, a partir de un

proceso de identificación fundamentado en el modo específico de relación entre el sujeto y los otros, donde el agente de la identificación es la cultura de donde emergen, ahí el sujeto cultural opera como mediador entre semejantes.

No obstante, lo aquí planteado sobre los mecanismos de sujeción del sujeto no ha imposibilitado el rechazo a lo que la cultura, a través de esas figuras ofrece, o un rechazo al modo que desde la posición socioeconómica ha sido determinado el acceso a ella, o un rechazo al modo en que esta posición socioeconómica determina los lugares de convergencia de las prácticas sociales, o el rechazo a la identidad que construye el infante, a partir de ella.

A partir de un acercamiento a los estudios que se han hecho en relación a la aparición del deseo en el sujeto, se esperaba hacer una primera comprensión de la imposibilidad de parte de los mecanismos de sujeción para someter completamente a un individuo. Sin embargo, un rechazo a las pretensiones de control, no implica que el sujeto tenga en consecuencia una postura crítica hacia su vida ni mucho menos que tenga control sobre ella, ya que el individuo busca satisfacerse, reproducir su vida, pero lo hace en el deseo que le implantó el otro. Por tanto, si su deseo es la libertad, su libertad pertenece al otro. Teniendo en cuenta que desde esta investigación se busca contribuir a la exploración de subjetividades, se pretende exponer planteamientos que explican que el pensamiento crítico se puede presentar a partir del autoconocimiento.

LA NARRATIVA

El sentido de quién somos, para Larrosa (s.f.), depende de las historias que contamos y que nos contamos, y en esa dinámica, somos un fenómeno de intertextualidad, lo que significa que somos impensables fuera de la relación con otros textos. Un sujeto autoconsciente, capaz de dar sentido a su vida y lo que le pasa es un juego de interpretación del modo como nos comprendemos. Recordar implica interpretación y construcción, de igual modo que imaginar; la anticipación del futuro como proyección, sería la construcción de un futuro significativo

para el sujeto en algún aspecto particular. Narrar la historia de nuestras vidas es hablar la experiencia de sí como experiencia de encontrarse a sí mismo en tanto mi carácter deriva de mi conducta narrada a partir de una historia.

De esta misma manera se comprende al otro y del conjunto de historias que oímos, de las historias que consideramos ejemplares aprendemos a construir la nuestra, de este modo el personaje que es el sí mismo, es algo que se construye en los recursos semióticos que se disponen. La elaboración tiene un componente violento en el sentido en que la narrativa es la historia de procedimientos de poder, es una historia social y una historia política.

CAPÍTULO III: APREHENSIÓN DEL MUNDO

ANTROPOLOGÍA DE LA IMAGEN

Entendiendo la imagen como una acción simbólica que puede considerarse como medio de conocimiento, que se hace visible mediante técnicas o medios portadores, el antropólogo Hans Belting (2007), piensa la imagen desde una correlación entre ella y su medio. Nuestra experiencia del mundo se da en la experiencia en la imagen, lo cual tiene que ver con que experimentamos el mundo desde un orden simbólico y que esto se da a través de una relación medial puesto que la imagen carece de cuerpo y requiere de un medio donde pueda manifestarse.

Nosotros, una percepción simbólica, que ya interiorizada en el sujeto permite estar ligados a una época. La impresión de la imagen que recibimos a través del medio almacena la atención que les dedicamos a las imágenes, les otorgamos la expresión de un significado y la duración de un recuerdo personal transformándose en imágenes recordadas, encuentran un lugar en nuestro almacén personal de imágenes.

El cuerpo es productor de imagen, ya que es un cuerpo que dibuja. La máscara es la transformación de nuestro cuerpo en una imagen, el inicio de un disciplinamiento del rostro en la encarnación de la codificación plasmada en ella. También es un medio portador de imágenes a través de su apariencia exterior. Me permite considerar una analogía aquí con respecto al sujeto del deseo y el sujeto cultural en el ejercicio artístico de la obra artística:

Como manera de insertarse en el orden simbólico, el sujeto del deseo, en un acto de sumisión ideológica se coloca la máscara en el cuerpo ocultándose en la imagen que de él muestra; lo que tiene que ver con el intercambio del cuerpo desnudo por una imagen que lo invisibiliza.

El deseo, y lo visible, la imagen en manifestación, conforman una unidad medial.

Solo por medio del enmascaramiento se transforma en portador social de signos. Téngase claro que el rostro verdadero no sería el que la máscara oculta sino el que se genera en el sentido de una intención social.

ESTÉTICA EN DUSSEL

De las clases impartidas por Enrique Dussel (2020) para su curso de estética de la liberación dictado en la UNAM se puede entender que aun antes de las obras de arte, existe un mundo estético que tiene que ver con una posición de la subjetividad ante lo real. Es decir, la estética como un tono general de la corporalidad se produce en la primera actitud del ser humano de enfrentar lo real cognitivamente, en la captación de lo real a partir de la construcción de una representación de lo real. Y de ahí, es una tendencia a las cosas, un apetito que se desarrolla en el amor, en la afectividad hacia las cosas como deseables.

Encuentra la estética, la áisthesis, como un tercer componente de las funciones del cerebro que se conmociona ante el acto de gustar las cosas. Es decir, es el acto percibir con los sentidos a la realidad como la sustantividad de las cosas que es un medio para la conservación de la vida. Lo que gusta es porque tiene la capacidad en último término de reproducir la vida, por tanto, la realidad sería bella en tanto que el sujeto gusta de aquello que afirma su vida; la belleza, por tanto, se va a manifestar desde un contexto que varía por sus múltiples determinaciones. Lo estético se cruza con lo económico, lo político, y una cantidad de cosas que indican que no se tiene una relación directa con la realidad, en tanto que es parte del mundo del sujeto, y su mundo interpreta la belleza en tanto que funda la posibilidad de vida. Esta realidad no se constituye como bella en sí, sino que es descubierta.

La obra de arte, es un grado de desarrollo en la estética, es pensada por Enrique Dussel como una expansión tanto de la emotividad como el descubrir una realidad, que ahora es una realidad creada por el ser humano, una humanización de la naturaleza. La obra de arte para el autor

tiene que ver con subsumir, como un modo de inclusión de algo sin destruirlo, haciéndolo parte de un orden superior. Es poner lo físico transformado en un objeto de mi mundo, producto de un acto creativo. La belleza artística es captar la realidad de esa obra, la captación del viviente, pero el viviente cultural, y que capta también el origen de una vida que ya no es natural.

MEDIOS DE EXPRESIÓN

El ejercicio de autonarración se articula bajo la intención de dar forma simbólica a la experiencia de vida. Se reconoce dentro de la producción vinculada a este trabajo una serie de identificaciones hacia la estética del Hip Hop y las Vanguardias, que tiene que ver con la actitud de usar el arte como elemento contestatario contra la hegemonía del poder. Concretamente, un punto histórico iniciado a finales de los años 50 por intelectuales y artistas que buscaban enfrentarse a las presiones e imposiciones del sistema social hegemónico, la Internacional Situacionista; del mismo modo, el uso del grafiti algunos años más adelante, como medio de reivindicación y visibilización del sujeto. Desde este campo de creación artística se puede observar la manera en que el autor irrumpe de modo subversivo en contra de los estamentos, sistemas y principios de la sociedad moderna con las que no se siente de acuerdo.

La propuesta del artista Banksy es una referencia importante, que González (2017) caracteriza por el uso de elementos de la denominada "comunicación de guerrilla" descrita por la autora como una forma de expresión que hace referencia a un conjunto de tácticas subversivas con que se pretende luchar contra las relaciones de poder que se inscriben en la cotidianidad. (p.1) Para González, Banksy lleva a cabo en sus producciones una alteración de estos sistemas de comunicación opresores con el fin de poner en evidencia una función despótica y despertar en el espectador una respuesta crítica frente a ellos.

La autora considera que el uso de dichas tácticas forma parte de una continuidad histórico artística heredera de corrientes contemporáneas previas cuyo punto de partida podría situarse en la Internacional Situacionista y las teorías de Baudrillard y Umberto Eco, entre otros, así como con las producciones de artistas como Barbara Kruger, las Guerrilla Girls, el colectivo Adbusters, etc (González, 2017).

Se considera pertinente traer a colación algunos de los criterios y descripciones de algunos términos que la autora describe (p.25) y que serán de ayuda para comprender mejor lo que se desarrollará ulteriormente en este trabajo de grado:

Una parte de los trabajos que se presentan pueden acogerse a lo que la autora ha encontrado dentro de esa definición de grafiti como manifestación social y artística que se desarrolla en una dinámica de reivindicación del individuo que “firma”, y que aunque va en dirección a un público específico, en su segundo término es la propia acción como acto ilegal, de desafío a la autoridad y de reafirmación individual/cultural.

Aparece también el uso del “subvertising” que parte del situacionismo y que consiste en subvertir los anuncios aplicando una serie de cambios sobre el contenido para criticar al propio mensaje y a la publicidad en los medios masivos como un agente invasivo y manipulador. Se reconoce el carácter político prioritario de estas propuestas, la identificación hacia los situacionistas tiene que ver precisamente con la actividad de construcción de situaciones para la organización colectiva de un ambiente unitario y de un juego de acontecimientos. Igualmente, también se acoge el desvío de elementos estéticos prefabricados integrados en producciones actuales y pasadas en el propósito de una construcción superior del medio. En este sentido, también se entiende que no hay una pintura ni música situacionistas, sino un uso situacionista de estos medios.

Teniendo en cuenta este gusto, gusto en el sentido que le da Dussel, por los medios expresivos mencionados, el ejercicio artístico en los dispositivos mediales ha consistido en actuar sobre

los aspectos de carácter formal y estético de estructuras arquitectónicas de espacios deshabitados que en algún punto tuvieron la función contenedores de hogares, o de espacios sociales; se busca sobre estos medios portadores almacenar una serie de imágenes con el fin de exportar la lectura de un recuerdo, proyectar la visión de mi mundo, y de ese modo actualizarlas a una extensión de mi identidad. Se plantea que el almacenamiento de mis imágenes en un dispositivo medial ubicado en el espacio público vincula el ejercicio de reflexión del desarrollo del sujeto al recorrido del espacio para exaltar la importancia del espacio que habita como contenedor de su vida.

Existe una serie de imágenes y producciones multimediales que pueden considerarse dentro de la investigación como antecedentes a este trabajo final, es decir que este tema de trabajo no aparece hoy, sino que ha venido construyéndose como una reflexión a través de unas producciones plásticas que he elaborado como una línea de investigación. Donde se abordan temas que se han formalizado desde diferentes posibilidades expresivas. El tema del desarrollo a la adultez quizá ha estado planteándose su atención desde el segundo semestre y tiene que ver con una construcción de sí mismo, pero partiendo de la auto comprensión, desde la observación de mi actividad en eso que reafirma mi vida, hasta lo que me confronta.

La primera serie tiene que ver con el deseo, con conocer cómo me he constituido desde un estudio del cuerpo y un ejercicio de dominio sobre él en la búsqueda de garantizar mi auto conservación. Este conjunto de producciones se desarrolla en técnicas de dibujo con grafito sobre cartón, y se incluye una referencia a la obra *Der Triumph Der Finste* (1896) del artista Sascha Schneider, como también ejercicios de pintura en vinilo sobre mural.

La segunda serie es una actividad desarrollada en el espacio urbano de la ciudad de Popayán, y que se plantea en una indagación por las identificaciones que hacen de mí un sujeto cultural, se da dentro de un uso situacionista del movimiento artístico del grafiti y técnicas como el empapelado y el collage desde las que me involucro en esa dinámica de reafirmación

precisamente en el entorno y contexto que representa el carácter constituyente de mi subjetividad.

La tercera serie va en este mismo sentido, pero se diferencia en su formato multimedial que es almacenado en la plataforma YouTube y que se instala en espacios específicos del recorrido producto de la deriva en la ciudad, mediante el uso de códigos QR impresos sobre papel adhesivo usados como un dispositivo de memoria que almacena la lectura de mi vida por medio del uso de los elementos discursivos que han ejercido influencia en ella.

La cuarta y última serie es un homenaje a la belleza que he descubierto en mi entorno y que me ha permitido reproducir mi vida. Se construye una lectura del espacio que habito desde mi actividad dentro de ella por medio de la pintura al óleo sobre lienzo y el grafito sobre papel. El resultado de este ejercicio es instalado dentro del hogar y permite plantearse desde una intención de repetición de esas experiencias significativas y que son tan propias de la función de la imagen.

Cada una de estas emisiones culturales se suceden una a la otra según avanza el desarrollo del sujeto y se corresponden entre sí como un conjunto de obras bajo un mismo fin caracterizado como un modo de articulación del yo narrativo que da sentido a su experiencia.

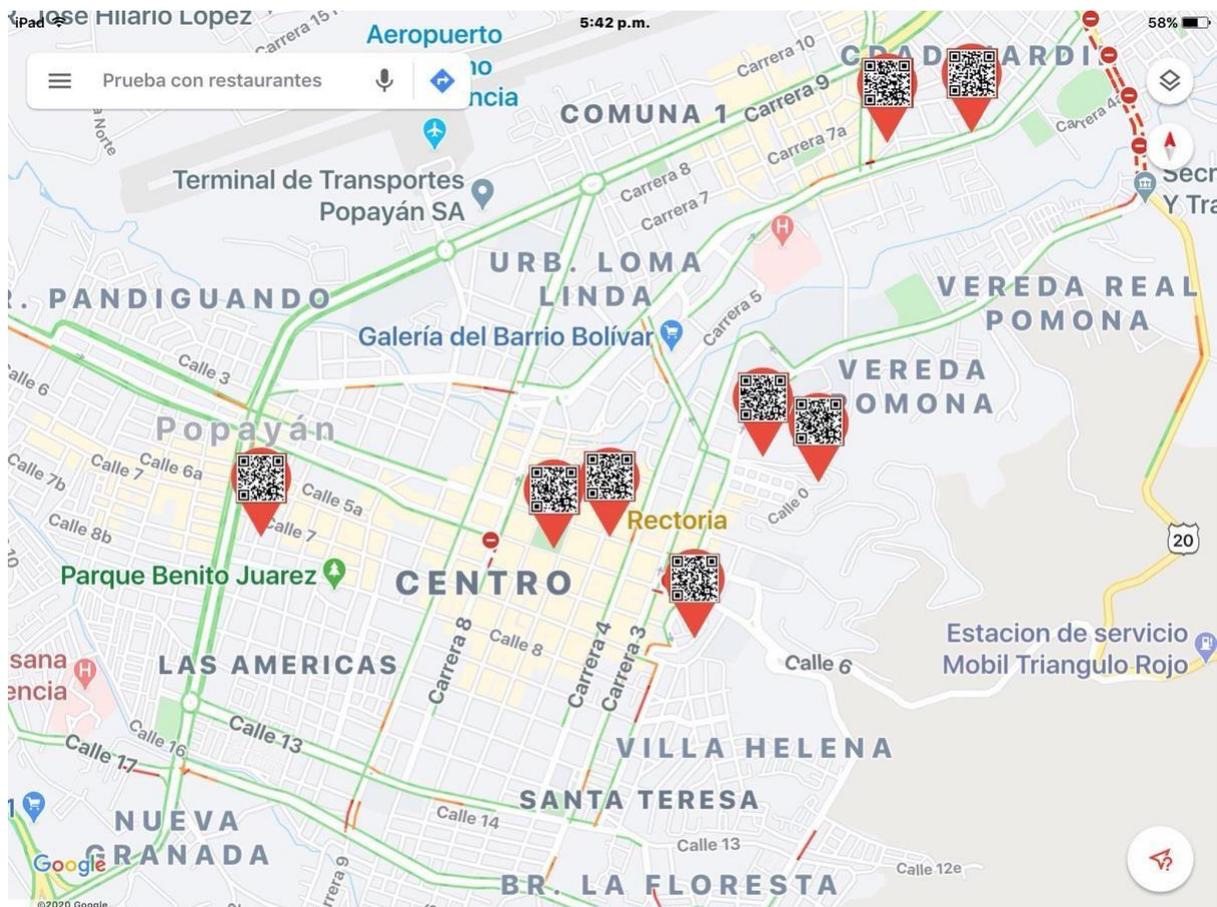
El uno es el espacio íntimo de la familia el otro es el espacio urbano de la ciudad donde llevo la necesidad expresiva para entenderla como una unidad.

CAPÍTULO IV: ESTRATEGIA METODOLÓGICA

MONTAJE

El montaje de ejercicios plásticos no requiere una exposición formal, se ha realizado en el espacio público de la ciudad de Popayán a través del tiempo, en el hogar del autor de las obras, y almacenado en el repositorio de la Universidad del Cauca a partir de sus registros a razón de que el trabajo es planteado como una línea de investigación articulada en el uso situacionista de unos medios artísticos y teóricos con una finalidad comprensiva del contexto y la visión de mundo del autor principalmente, pero como un método que permita usarse para dar lectura a otras subjetividades, es decir, que se puede considerar que el principal propósito sea fomentar un ejercicio de lectura de producciones culturales, incluidas las de sí mismos, con una propuesta a no ser solo espectadores de lo que se ofrece institucionalmente y convertirse en agentes de una práctica colectiva de carácter emancipador.

En una dinámica que se aleja de tener como objetivo el solicitar ser partícipe de un espacio institucional, se propone alternativas por fuera de la institucionalización, este proyecto se vincula más a dinámicas que Maritza Montero (2003) en *La teoría y práctica de la psicología comunitaria*, expone desde las características del concepto de “red comunitaria”, que corresponden a conexiones o articulaciones entre grupos de personas con un objetivo común que sirve de hilo conductor de tales relaciones, que tiene una organización horizontal; es decir, no posee sistemas jerárquicos y cualquiera de sus miembros ejerce un liderazgo en su área de conocimiento. Por tanto, se elige el espacio público de la ciudad de Popayán, el hogar del autor, y la universalidad del acceso a la información en internet desde una comprensión del poder en un sentido que permite desplazarlo desde el exterior de una comunidad hacia el interior de la comunidad, de manera que se ejerza el poder y despliegue el control necesario para lograr las transformaciones necesarias deseadas en su entorno y sus relaciones externas e internas.

ASPECTOS DE ANÁLISIS

El trabajo de grado se ha realizado entendiendo que una lectura sociocrítica es tomar cada categoría y su fundamento teórico, evaluar su significado, y reevaluar su concepto dentro del contexto, para determinar cómo se refleja dentro de la obra. Así, en base a los modelos de lectura narratológico y sociocrítico, se develan maneras en que el ejercicio artístico de una obra contribuye a lograr una observación y comprensión más profunda de aquella visión de mundo. De este modo, el ejercicio de lectura toma por referencia algunas de las lecturas hechas por Cros (2003) a un número de producciones culturales compiladas en su libro *sujeto cultural, sociocrítica, y psicoanálisis*.

Los aspectos de análisis se establecen a partir del marco teórico compuesto de un contenido filosófico y psicoanalítico del sujeto del deseo, del sujeto cultural, el aspecto narratológico del yo narrativo, el campo antropológico de la imagen, y el campo estético de la artística.

¿Cómo se comprende la visión de mundo de un sujeto en la relación con su entorno a partir del análisis a sus obras?

LA FAMILIA

La fragmentación de vínculos afectivos con la familia permite entenderse como un golpe de efecto para el desarrollo de la identidad, para considerar pensarse como individuo; o en términos más precisos, desde su singularidad, replantear sus referencias, reconocer su constitución, identificar su posición; y por los acontecimientos sucedidos podríamos inferir la voluntad de querer cambiarla; construir una nueva perspectiva hacia nuevos descubrimientos y experiencias. La búsqueda de un sentido hacia el cual dirigir la existencia, sin un “lazo” que limite el movimiento, tiene como facultad desconocer los límites preestablecidos.

Oliva, y Parra (2000) en su investigación Autonomía emocional durante la adolescencia, mencionan como una de las principales tareas evolutivas que deben resolver los seres humanos durante la adolescencia, llegar a adquirir autonomía respecto de sus progenitores y prepararse para vivir como un sujeto adulto con capacidad para decidir y actuar por sí mismo (p.3).

DESEO - SERIE 1

Sea que se entienda junto a Freud, el deseo como la búsqueda de una satisfacción originaria, o como Lacan, que se encuentre en la tendencia a lograr acomodar la falta - inscripta al entrar al mundo lógico- en el otro, el deseo se produce en la articulación lingüística que posibilita cubrir necesidades tales como la protección y la nutrición dentro de un grupo social. Este concepto cobra importancia en la primera serie de imágenes donde los significantes son el cuerpo humano desnudo de ropas o prótesis culturales, que proyecta una lectura de la relación del sujeto con respecto a los objetos representativos de su deseo.

Imagen 1.

Imagen 2.

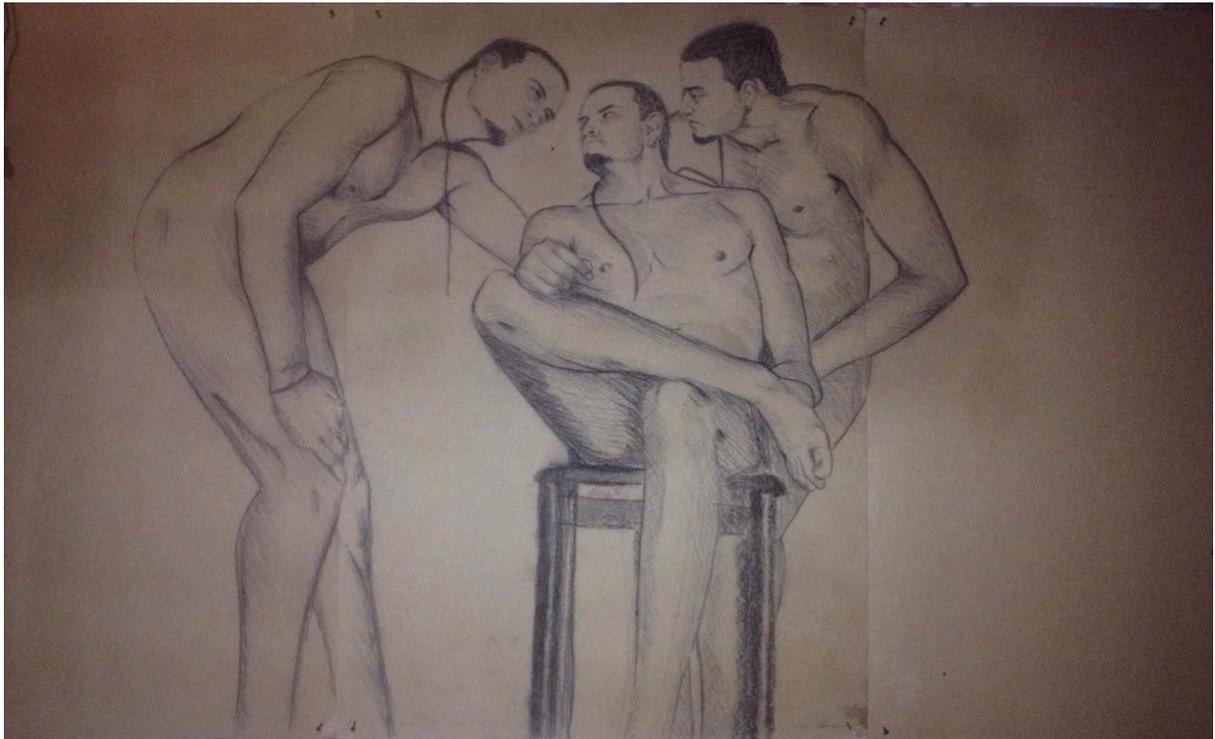

Imagen 3.

Imagen 4.

¿Qué significantes resaltan en la obra? ¿Qué significan detrás de la figura del autor, para que éste pueda construir la obra?

Podemos tener en cuenta el cuerpo, el rostro, los aspectos de los cuerpos, el espacio, el contenido emotivo, los gestos y los valores presentes en esta serie de producciones.

Se entiende que el desarrollo del sujeto hacia la adultez tiene dirección a su autoconservación, y desde esa postura puede considerarse que el sujeto adulto se autorrealiza al buscar hacerse cargo de sí, en un acto de amor por sí mismo. En la lectura de las imágenes 2 y 3, el sujeto valora que lo que lo satisface es sí mismo y adquiere las aptitudes necesarias para conseguir reproducir su vida. Esto implica tanto una lectura de su contexto, como la valoración de los recursos de su entorno donde el sujeto tiene libertad de escoger sobre qué objetos cancelar ese estímulo endógeno de displacer.

Se manifiesta en esta serie de producciones que el autor da lectura al cuerpo como un recurso; además de describir distinciones simbólicas dentro de las diferencias entre esos cuerpos. La atención que dispuso sobre la figura del viejo puede sugerir el valor de la sabiduría de quién llega a viejo si de auto conservación se trata. La inocencia en la figura del niño, y la fuerza en la figura del joven. Se ausenta la figura femenina.

Si se busca satisfacción y protección, los significantes de la figura materna como de la figura paterna son objetos que producen placer, que satisfacen. Aquí es pertinente la pregunta, *¿qué significa una fragmentación de lazos afectivos en la entrada a la vida adulta?*

Si aceptamos para la comprensión del sujeto del deseo que la figura materna simboliza al Otro, y que la figura paterna simboliza la ley.

La imagen n.1 presenta una situación en la que el infante se relaciona con la figura paterna representativa en la figura del viejo, en un vínculo de protección; comprendimos en las referencias teóricas que un niño en su desarrollo a la adultez va a imitar a la figura del padre y copiando la figura del padre, pretende encontrar figuras con una articulación lingüística parecida a la madre, pero también otros significantes encontrados en los objetos que el padre inviste para satisfacerse.

El sujeto de deseo, que si bien después de desvincularse afectivamente, tiene que ir a buscar su objeto, va a encontrarse con un objeto del deseo que lo va a remitir a sus propias imágenes infantiles, y se ha definido a razón de sus identificaciones.

En el ejercicio de dibujo de la imagen n.2, el sujeto ha subsumido la figura del padre, y lo elimina como también elimina a la figura del niño en el dibujo de la imagen n.3, por lo que presenta luego dos sustituciones y tres manifestaciones de la figura del joven, el fuerte. Sin embargo, en esta selección también se encuentra una producción que hace homenaje a esa figura del padre como lo encontramos en el mural de la imagen n.4.

SUJETO CULTURAL (SERIE 2)

Se ha comprendido que lo que Freud califica como pulsiones de meta inhibida, es una posibilidad de realizar investiduras de objeto, es decir que la búsqueda de libertad se da en la elección de objeto dentro del orden simbólico. Por tanto, y teniendo en cuenta la dinámica de imitación que tiene el hijo hacia el padre, se estudia en la red de signos una identificación con las figuras que invisten la ley, que en el contexto colombiano son muchas, el estado colombiano no tiene el monopolio del ejercicio de la violencia en la nación a su vez el ejercicio del poder es reclamado por múltiples guerrillas, grupos paramilitares y crimen organizado, incluido el narcotráfico. De acuerdo a esto, se estudian las identificaciones por parte del sujeto con las figuras y objetos que invisten la ley, es decir con productos discursivos en los que transcribe su deseo, pero también las particularidades de su inserción socioeconómica y sociocultural, de igual manera se pretende observar el desarrollo de los valores que marcan su horizonte cultural. Se entiende que una vez el sujeto se aliena en las producciones discursivas de Colombia a través de su patrimonio, tradición y sus medios de difusión, e igualmente vivenciándolas a partir de la década de los noventa en adelante, en cuanto empezó a hablarlas se reconocerán introducidas unas características discursivas.

Video1. <https://youtu.be/wowVGGOXfak>

Video2. <https://youtu.be/fG3imHUL0zc>

Video3. <https://youtu.be/t6x1KtpzyaY>

Video4. <https://youtu.be/ZzU7GCptVck>

Video5. <https://youtu.be/sVuUyKTaias>

Video6. <https://youtu.be/WTfugSUQ4FI>

Video7. <https://youtu.be/Sh4NiLJsFJ0>

Video8. <https://youtu.be/imROKFJ7BNM>

En la lectura a esta serie de videos, se rastrea la presencia de un conjunto de discursos publicitarios alusivos a una ética de valores promovidos por el estado en la década de los noventa, que se superponen en una selección de registros de video de carácter autorreferencial. También se encuentra el discurso político y ético de otra figura representativa de la ley junto a otros productos culturales en los que se identifica, esto tiene una confluencia dentro un producto multimedial donde se encuentra la apología al placer mundano, alusiones al conflicto con los estamentos de poder, la experiencia del desamparo producto de las particularidades de las estructuras sociales, delimitando el campo social del texto. Estos productos discursivos, han sido almacenados en la memoria de la comunidad, perdiendo en ella la inmediatez de su sentido, para más tarde ser reactivadas por el sujeto en su obra multimedial en el ejercicio de lectura de un sujeto que se busca ser autoconsciente.

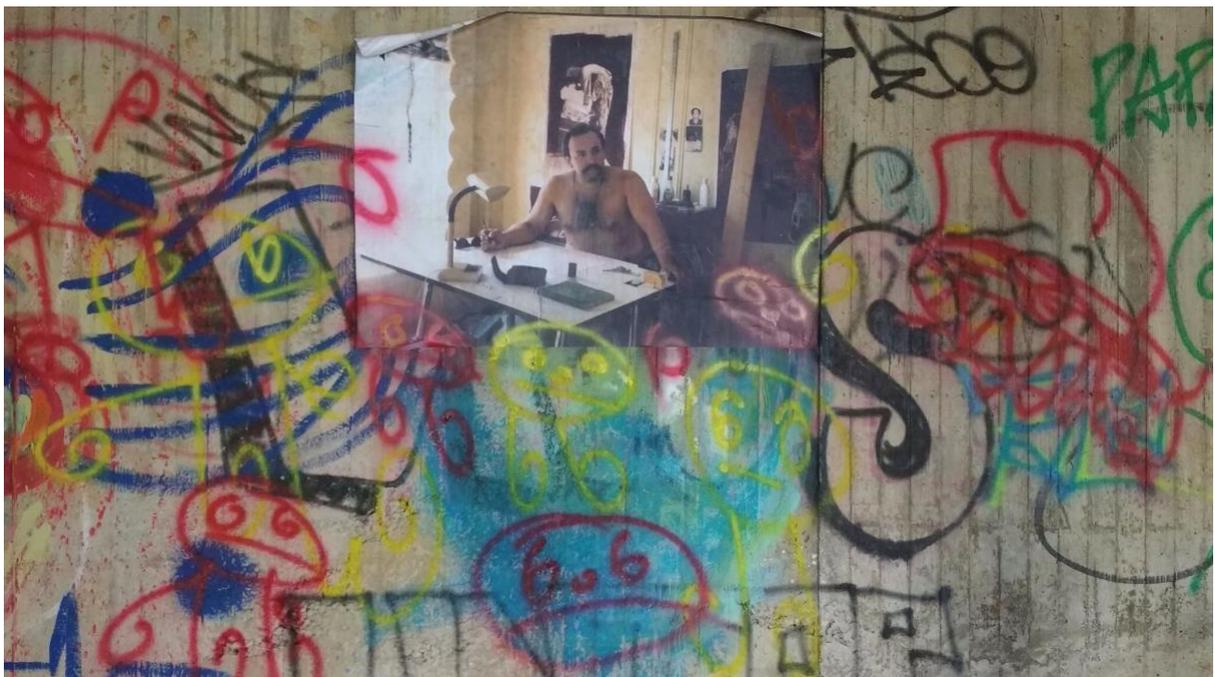
IMAGEN (SERIE 3)

Teniendo en cuenta que la producción de imágenes tiene como función simbolizar la experiencia del mundo, estas 4 series de imágenes representan la expresión de un significado personal que da el autor en ellas, y que en el caso de esta serie 3, almacena en determinados dispositivos, casas abandonadas por ejemplo, los resultado de la expresión de lectura a recuerdos vinculados a su vida, pero que en segundo término exporta su identidad a la ciudad dentro de la dinámica de reafirmación del grafiti. Por tanto, esa elección de almacenamiento de las imágenes y esa transformación del medio es el cambio de conciencia en la experiencia del sujeto sobre el mundo que refleja un sujeto que se entiende producto de la época y el espacio que vive y recorre en la experiencia de esta serie 3.

Imagen 1.

Imagen 2.

ESTÉTICA (SERIE 4)

La propuesta de análisis a partir de la estética tiene que ver con la emotividad que manifiesta en las obras en memoria del contacto con la belleza. Considerando que la belleza sea una realización plena de la vida en lo real y entendida como el fundamento de los valores de un sujeto, como en un momento mencioné en referencia a los planteamientos teóricos de Dussel. Se analiza la relación emotiva del sujeto con su objeto de deseo, una relación donde el sujeto gusta de aquello que le permite vivir y en la que debe configurar una escala de valores y recursos éticos, estéticos, políticos y económicos, que le permita evitar la muerte, lo que le permite reproducir su vida.

Se reconocerá la escala de valores que posibilita alcanzar lo bello en la vida del sujeto desde la primera serie como algo que ha de ser ejemplar, digno de ser tomado como modelo, que tiene que ver con la fortaleza, el esfuerzo, pero también con la celebración como lo vemos dentro de la segunda y la cuarta serie, o con lo que conmociona; la vida es hostil desde la misma relación orgánica, una vida necesita subsumir otra vida para prolongar su propio estado, por tanto, los actos de bondad hacia la vida del otro son su opuesto, su resistencia y ante eso el sujeto se conmueve.

Imagen 1.

A partir de los homenajes realizados en la imagen 4 de la serie 1, la imagen 1 y 2 de la serie 3, y la imagen 1 de la serie 4 se encuentra una exaltación de esos valores que se aprenden de las figuras paternas y maternas, pero también de los amigos y de la experiencia propia.

CONCLUSIONES

Se ha dado lectura en este trabajo a la obra de un sujeto contemporáneo degradado que surge en un mundo decadente, presenta a un sujeto que enfrenta un destino incierto, que él no escogió, pero debe asumir para construir su propia escala de valores que le permita tener una actitud crítica y cierto grado de libertad frente al orden de los diferentes sistemas impositivos que lo someten. Dentro del medio narrativo con el que da sentido a su existencia se identifica el ejercicio de dibujo y pintura como un disciplinamiento del rostro y del cuerpo que tiene que ver con una experiencia de autoconocimiento que alude a la facultad del ser humano para educarse y conducir su comportamiento con referencia al ideal de autorrealizarse.

Desde una condición de antihéroe⁹, busca la legitimación de su existencia, confronta la sociedad que lo rodea y entra en conflicto consigo mismo y con los estamentos de poder. La reflexión en torno a la comprensión de una visión de mundo ha sido una investigación que ha posibilitado una percepción muy personal del problema, es una narrativa que se aproxima un poco a una explicación de un fenómeno que se puede interpretar desde múltiples perspectivas. Termino esta reflexión con un grado de consciencia en que yo soy hijo, y que mis padres en sus vidas han tenido crisis importantes. He visto en mi madre actos de fortaleza, nobleza y sabiduría para superar algunas situaciones críticas de maneras que me impresionan, igual que he sido testigo de actos de determinación, de potencia y valentía en mi padre. Así que muchas veces cuando he estado envuelto en situaciones para mí críticas, lo que imitaba era el vigor, la energía, la fuerza y resistencia de mis padres. Así que de las ocasiones dando vista atrás me doy cuenta que soy heredero de lo mejor que hicieron mis padres.

⁹ Personaje cuyas características y comportamientos son contrarias o no corresponden a las del héroe tradicional

Ese conjunto de valores tiene que ver con un ideal de ser que también me brindó mi tía y mis hermanas y hermanos, mis tías y tíos, mis primas y mis primos; estuvo latente en todo aquello que he presenciado, tiene que ver con la solidaridad de grupo que he encontrado en las personas más cercanas a mí, con el trabajo en equipo del que fui testigo de parte de Enemigo Público Crew, con brindar y recibir la calidez de la gente con la que he caminado en pareja, con los cariños y con los afectos, que se es capaz de tejer. Tiene que ver con algo que es probablemente lo más importante que nos pasa en la vida, que es la forma en cómo gastamos el tiempo.

“Qué cosa más inútil emborracharse”... decía muchas veces mi madre mientras yo me alistaba para irme -estando más pequeño- a hacer unos cuantos taggs a la calle en horas tempranas de la noche: *“que se te ha perdido allá, que ves ahí con esa gente”*...

No se ve nada, no se gana nada, tampoco hay gloria que conquistar, no hay dinero que pague el habitar la ciudad en unas horas específicas, bajo unos estados específicos, ahí lo que veo es a mí, y seguramente sean muchos quienes han llegado a pensar que no se puede aspirar a nada más grande que cierto conocimiento sobre uno mismo, cierto conocimiento sobre las experiencias, cierto conocimiento sobre la gente que te rodea. Yo he visto en esas farras en casas en construcción, o en el *barranco* de Villa del Viento, en una casa mía o de otro, en el Palacio Nacional, la iglesia de Santo Domingo, el Pueblito Patojo, parque Caldas, el parque de San Francisco, cosas que he visto de mí y cosas de mis amigos que de otra forma no podría haber ni siquiera intuido.

Esta producción artística, en los términos de Dussel, es una percepción de la belleza. La vida en Colombia, es un mundo duro, cruel, donde se siente amargura, donde te sientes irrealizado, ejemplo de que perdemos la propia concepción de lo que somos, mientras somos instrumentos, engranajes en algo inabarcablemente más grande que nosotros, pero cuando el autor de estas obras está de pie en Popayán, cuando camina de noche el centro de la ciudad con las luces estalladas de los faroles y las piedras del cemento del andén brillando, es lo que es realmente.

Un ser diminuto, pequeño, vulnerable, que necesita todo lo que tiene dentro si quiere mantener su estado de ser vivo.

Así que se presenta en una especie de reto, parece que, con la hostilidad de la naturaleza, pero se sabe que es una empresa imposible, en el contexto colombiano y local el ladrón que explora el mismo espacio no es el único agente con que la violencia te puede borrar; es un reto con sí mismo, y se hace con compañeros. Tiene que ver con la emotividad hacia la belleza que se ha presentado en tantos ciclos de conflicto y decadencia del valor de la noción de humanidad, como lo sucedido en la gestación del expresionismo alemán y otras vanguardias de inicio del siglo anterior y en las anteriores, y por supuesto tiene que ver con la razón en el hacer ejercicio de la inteligencia para la comprensión de sí mismo y de la época que habita. Esa emoción, que parece emerger después de haber pasado tomando toda la noche en el pueblito patojo y dirigirse a pie hasta su casa y que le hace comprender en realidad, una maravilla que ha descubierto dentro del mundo en que ha crecido, en el que vive.

Así que, para el autor de las obras, la experiencia de autoconocimiento en un recorrido al espacio habitado, es eso, más los amigos con los que lo comparte. Hay lógica en pensar que los espacios son insensibles a sus emociones, a sus sentimientos; cuando el autor de las obras dice que la vida es lamentable, es lo más incierto y en una carga de significados, de emociones, de sentimientos, en la realidad lo que se hace es librar una partida con gente con la que eventualmente, irá a un fin del mundo.

Se comprende que las narrativas nos permitan ponernos en la piel del otro para luego además ser fuente de educación y de aprendizaje; quienes han sido sus referentes en su mundo, muchos son criminales porque la criminalidad la representa incluso el mismo Estado, se conoce que la criminalidad está en la patria, y que se es una suma de lecturas. Las historias nos hicieron civilización mediante lo que se llama transmisión cultural. Lo que se hizo fue apreciar de manera crítica la existencia, ser sensible a la manera preestablecida de vivir, con la intención

de comprenderse en esa relación, comprobarse, para luego salir con ciertos valores obtenidos de esas experiencias.

Este trabajo plantea un punto de inicio y requiere de la posibilidad de una continuidad investigativa-creativa ya que sin duda quedan muchas líneas que son posibles desarrollar y trabajar otros temas de interés como las prácticas del cuidado de sí y las tecnologías del yo en Michel Foucault.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Para lograr de manera apropiada y pertinente este trabajo de investigación-creación se realizó el siguiente recorrido teórico, para finalmente llegar a la creación de obra, como a hallazgos y conclusiones de la reflexión.

Se tiene como referente el trabajo *Análisis del concepto de deseo en Platón, Freud y Lacan frente a la crisis del sujeto contemporáneo* de García (2013) porque desarrolla un análisis a la noción de deseo presente en las obras de Platón, Sigmund Freud y Jacques Lacan, este concepto es importante en el trabajo desarrollado para hacer referencia a la moción del sujeto de satisfacerse en lo que le gusta. El autor en su texto considera que el planteamiento freudiano y lacaniano ofrece una respuesta viable al retorno al individuo y al humano en la actualidad en contraposición a un saber que pretende someter el deseo esgrimiendo los argumentos de la normalidad y de lo patológico.

Edmond Cros (2003) en su obra *El sujeto cultural, socio-crítica y psicoanálisis* desarrolla la noción de sujeto cultural como la instancia mediadora entre el lenguaje y la instancia discursiva del yo, estos conceptos son importantes ya que en el trabajo se utiliza el concepto del yo para hacer un ejercicio de autoconocimiento, y al igual que el autor, se pretende identificar las relaciones del sujeto con la red de signos del texto cultural en la multimedialidad de la expresión artística.

Hans Belting (2007) coloca a la imagen en una relación con su medio de almacenamiento y con el cuerpo que la observa, quién percibe desde un orden simbólico. Es esto lo que la hace pertinente para mi trabajo porque se analiza en un primer término la visión de mundo que se hace el ser humano a partir de su experiencia simbólica.

El curso impartido por Enrique Dussel como *estética de la liberación*, para la UNAM, es un referente importante porque desarrolla su teoría estética desde un propósito de liberación que

consiste en estudiar a profundidad el campo de poder estético y artístico dominante, que se ve atravesado por los campos político, ético y económico, para elaborar una crítica que posibilite subsumir este conocimiento en un desarrollo más humano, esto se utiliza en el trabajo de grado para la crítica, desde la artística, al conocimiento de sí y del entorno, al poder establecido, para lograr una síntesis de ese ejercicio dialéctico que permita acercarse a una emancipación como una práctica ética, política, económica y estética.

REFERENCIAS

- Belting, H. (2007). *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Cros, E. (2003). *Sujeto cultural, sociocrítica, y psicoanálisis*. Colombia: Fondo Editorial Universidad EAFIT.
- Dussel, E. (Productor). (2020). *Estética de la liberación latinoamericana* (Cátedra extraordinaria UNAM). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=hWZVw8BIfKA&list=PLO1XTgj_qEKUmdA_97StS4Uhpcom0OHdS
- Escobar, A. B. y Garzón, G. G. (2017). *Construcción del vínculo afectivo en relación entre padres e hijos. Un abordaje desde la privación de la libertad*. (Tesis de pregrado). Recuperada de: <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/12106>
- Fourez, G. (2008). *Cómo se origina el conocimiento*. s.l. s.e.
- García, F. J. (2013). *Análisis del concepto de deseo en Platón, Freud y Lacan frente a la crisis del sujeto contemporáneo* (Tesis de doctorado). Recuperada de <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/50508>
- González, P. I. (2017). *Banksy: paradigma de la contradicción, estrategia de la comunicación*. (Tesis de maestría). Recuperada de: https://www.academia.edu/36650165/Banksy_paradigma_de_la_contradicc%C3%B3n_estratega_de_la_comunicaci%C3%B3n
- Larrosa, J. (s.f). *La experiencia de lectura*. s.l. Editorial Laertes.
- Meza, J. L. y Páez, M. R. (2016). *Familia, Escuela y Desarrollo Humano*. s.l. Editorial Kimpres.
- Montero, M. (2003). *Teoría y práctica de la psicología comunitaria*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.

Oliva, A. y Parra, A. (2000). Autonomía emocional durante la adolescencia. *Infancia y aprendizaje*. Recuperado de: <https://personal.us.es/oliva/AE.pdf>

Oliveros, L. P. (2004). *El vínculo afectivo como opción de vida en la convivencia familiar*. (Tesis de especialización) Recuperada de: <https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/medicina/tesis04.pdf>

Tamayo, J. (Productor). (2014). Modelos de lectura: narratológico y sociocrítico. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=46v4bY2IGCk>

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL

Bruner, J. (2013). *La fábrica de historias*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Bruner, J. (2010). *Realidad mental y mundos posibles. Los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia*. Barcelona, España: Editorial Gedisa, S.A.

Bruner, J. (1991). *Actos de significado, más allá de la revolución cognitiva*. Madrid, España: Alianza Editorial.

Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Manantial.