

INTROSPECCIÓN

Creación Inconsciente desde el Pasado

Oscar Eduardo Herrera

Universidad
del Cauca

INTROSPECCIÓN

Universidad
del Cauca

OSCAR EDUARDO HERRERA CRUZ
Código: 100913021087

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

Directora:
Adriana Patricia Torres Cap
Maestra en Artes Plásticas

Universidad del Cauca
Facultad de Artes
Departamento de Artes Plásticas
Programa Artes Plásticas
Modalidad Investigación - Creación
Popayán, junio de 2021

Nota de aceptación

.....
.....
.....
.....
.....

.....

Firma del presidente del jurado

.....

Firma del jurado

.....

Firma del jurado

ÍNDICE

<i>INTRODUCCIÓN</i>	7	<i>III CREACIÓN</i>	39
<i>I RECUERDOS</i>	9	3.1. Referentes	41
1.1. Introspección	11	3.2. Búsqueda y creación	47
1.2. Migración del territorio de origen	14	3.2.1. Viajes y recorridos en búsqueda de la imagen	47
1.2.1. Primer desplazamiento	14	3.2.2. Bocetos	49
1.2.2. Segundo desplazamiento	15	3.2.3. Recorrido al matadero	51
1.2.3. Tercer desplazamiento	17	3.2.4. Registro fotográfico	54
1.3. Muertes de familiares	19	3.2.5. Experiencia y búsqueda del cuerpo	56
<i>II BÚSQUEDA DE LA IMAGEN</i>	21	3.3. Metodología	58
2.1. Búsqueda de la imagen	23	3.3.1. Proceso de obra	61
2.2. Reflexiones	25	3.3.2. Piezas pictóricas	65
2.2.1. Muerte	25	3.4. Mapa de Montaje	75
2.2.2. Enfermedad	28	<i>CONCLUSIONES</i>	77
2.2.3. Búsqueda del cuerpo	32	<i>ANEXOS</i>	79
2.2.4. Preocupación por la imagen	34	<i>BIBLIOGRAFÍA</i>	83
2.2.4.1. Mi inconsciente y yo	36	<i>WEBGRAFIA</i>	85
2.2.4.2. El castigo en el proceso de la imagen.	38		

INTRODUCCIÓN

Introspección, es una propuesta de creación en el campo de la pintura que experimenta un juego entre lo personal y la realidad “real o recreada” que ha hecho parte de mi vida. Tomando en cuenta la preocupación por la imagen y el lenguaje pictórico desarrollando temas personales que se conecta con los demás.

Pensar en la imagen y en sus interpretaciones me ha llevado intrigada mente a buscar conexiones atemporales entre hechos presentes y pasados lo que me permite indagar en mi creación pictórica, preguntándome en un porqué de las cosas concretadas. Reflexionar en la imagen creada y en el proceso creativo desde la experiencia como conocimiento tangible me permite desarrollar un lenguaje propio.

Este proceso introspectivo me permitió conocerme desde los recuerdos y las imágenes fugaces. Donde busco recrear escenas vividas como la muerte de mi padre la cual ha creado una brecha entre lo “real” y la “realidad recreada” permitiendo un juego inconsciente entre mi ser y lo real del mundo social.

Tomando como medio creativo y experimental el cuerpo, cuyo deseo es la carne el apetito intrigante que revela esa insaciable necesidad de crear.

Los recuerdos, sueños y enfermedades son perseguidos por la angustia inquietante del pasado. En el cual se dividen los hilos conductores que me llevan a recuerdos desde mi territorio de infancia, a mi lugar de residencia tejiendo unos caprichosos momentos con nuevas culturas y lugares que afectan esa percepción social cultural y personal en la cual hay una pérdida de identidad que bloquea la interacción tanto mental como social

RECUERDOS

I

1.1. Introspección

Introspección parte de la necesidad de hacer una reflexión desde el inicio de mi vida, conocer y saber por qué ciertas conductas me llevan a innegables estados de ánimo y como estos estados conscientes o inconscientes no son reconocibles y se ven manifestados en el acto creativo de mi obra, generando incertidumbre e intriga por determinadas imágenes que son punzantes en mi mente.

Cuando observaba mis procesos creativos en la academia no entendía ni comprendía mis actos, la incertidumbre del porqué, el para qué o cómo aquellos intereses se suelen enmascarar en determinadas situaciones que simulan un reflejo de una realidad irreal o recreada pero irreconocible.

Por este tipo de preguntas constates mi necesidad empezó a escudriñar en el pasado para revivir una historia y reconocerla en sus complejidades.

Como seres humanos estamos vinculados a nuestros progenitores, llevamos su ADN formas y conductas que nos identifican siendo esto difícil de ignorar ese principio de consanguinidad, el cual necesitaba reconocer y aceptar tanto en hechos como en conductas determinaron mi percepción de mi presente y mi pasado. Por lo que me remito a mis inicios territoriales donde solo tengo vagos recuerdos, que son difusos en su comprensión, así como muchos otros que van hacer importantes para retroalimentar mi proceso. Por lo que solo me remito desde los recuerdos y momentos que hacen más presencia en mi vida.

En mi memoria existen historias que van ligadas a la enfermedad, la muerte, el conflicto y mi migración de territorios. Para iniciar, me remito a mi lugar de nacimiento (Espinal Tolima) donde pasé mis primeros años de vida, allí mi vida está ligada a la enfermedad y la muerte de mi padre hechos que han marcado mi percepción.

En el caso de mi enfermedad que es una alergia y dificultad respiratoria por sinusitis la cual no me ha permitido desarrollar una vida tranquila en ciertos ámbitos o territorios de clima extremadamente frío y entornos con mucho polvo o químicos ajenos que me causan reacciones alérgicas corporalmente extrañas.

A lo largo de mi vida estuve siempre ligado a las medicinas o medicamentos que trataban de combatir estas anomalías en mi salud. Pero mis recuerdos solo traen momentos difíciles que son las crisis respiratorias, estas duran entre 3 y 8 días por lo que respirar en los primeros dos días es supremamente difícil, el cuerpo desarrolló y buscó mecanismo para suplir estas necesidades lo que llevó a mi sistema respiratorio a buscar otro método de bombear oxígeno.

La boca se convirtió en mi fuente de oxígeno casi la mayoría del tiempo, pero cuando las crisis son muy fuertes esto no es suficiente, el tener un olfato muy sensitivo no permite tener un buen desarrollo en entornos con elementos que me faciliten nueva exploración creativa, los químicos, ni elementos como barro, polvo, cementos o similares siempre deben ser ajenos a mi cuerpo para no provocar alergias, esas mismas que están ligadas al sufrimiento.

La muerte de mi padre hace parte de esta búsqueda o necesidad a la que estoy condicionado a vivir desde una perspectiva o vínculo familiar fracturado por lo que muchas cosas cambiaron como mi lugar de nacimiento, llegar a nuevos territorios, convivir en nuevas culturas con distintas formas y percepción de la realidad.

2.2. Migración del Territorio de Origen

Recordando y observando ciertas conductas en particular, me remito a los lugares y territorios habitados en diferentes temporalidades de mi vida donde la interacción con ciertos hechos culturales o populares y sociales no son completamente compatibles a mi percepción.

El lenguaje y el tipo de construcciones que se generan en una comunidad de un territorio como pueblos, me han llevado a sentirme ajeno a sus costumbres, diálogos sociales e identidades por lo que reconocer estos desplazamientos regionales me permite comprender cómo ciertos hechos o anécdotas influyen en los nuevos espacios temporales de creación recreando nuevas realidades reales o irreales de espacio atemporales.

1.2.1_Primer_desplazamiento_

Esto se da entre el año 1995 en el cual mi padre fallece y es el motivo por el cual mi madre decide abandonar el territorio del Espinal Tolima ubicado al centro oeste del país (Colombia) en la región andina y trasladarse a la ciudad de Popayán Cauca ubicada al suroccidente del país donde hay dificultades económicas y familiares que afectan el desarrollo y mi percepción en nuevos entornos como el emocionales y psicológicos.

Mi madre encuentra una oportunidad de empleo al sur del Cauca en la cual mis recuerdos son muy precarios. Es en esta etapa donde mi niñez se ve afectada por la realidad que estaba ligada a la soledad y a una ruptura familiar, donde el vínculo con otras personas era casi nulo por lo que cree realidades o miedos a cosas muy simples era frecuente ya que no había una presencia de mis padres muy frecuente un muerto y el otro ausente, las conductas y las diferentes posturas psicológicas que adquiriría se veían distorsionadas en cambios y comportamientos en las cuales se reflejaban en la manera de compartir con otros ya sea con familiares cercanos o personas sin ningún parentesco.

1.2.2. Segundo desplazamiento

Cambiando de zona, mi señora madre es trasladada a Valencia Cauca al sur de este departamento donde está situado el valle de las papas, en este lugar mis recuerdos se remiten a las tomas guerrilleras y a las muertes que sucedían en el entorno por factores desconocidos.

Mi percepción está afectada por lo que se ve, lo que se escucha del entorno popular y rumores entre personas más allegadas. Mis recuerdos y sensaciones me colocan siempre en los episodios de los combates entre guerrillas y policía, también como mi madre me escondía o protegía en estos enfrentamientos.

Las muertes y anécdotas de personas conocidas que ya no estaban, estas muertes alimentaba mi imaginación era como oír una película contada, como en el caso del patrullero que le llamaban “pajarito”, él era un policía y como muchos una persona del estrato bajo y para ese entonces creo que ni se podría enmarcar en un nivel de esa magnitud, lo cierto es que su historia de muerte siempre retumba en mi mente, porque siempre me imagine como murió, lo que contaban lo recreaba paso a paso como sucedió en la toma guerrillera, el recibe varios impactos de bala, pero le suplica a su compañero que no lo deje morir, luego él es trasladado a un pueblo más cercano donde supuestamente habría mejor atención medica pero eso no era así, él era transportado en una volqueta y lo que más pedía era que no lo dejaran morir para conocer a su hija que estaba a punto de nacer, solo sé que el falleció.

Hechos como estos retumban en mi cabeza de guerrilleros muertos, policías y personas del común. Solo quedan los restos de unas arquitectura averiada e impactada por proyectiles y cilindros, a su vez que correr y entrar por la parte trasera del inquilinato, era un juego raro y extraño para mí, pero el sonido de las balas me parecía espectacular sin duda no entendía el porqué de esto, pero otros hechos aportan y recreaban mi mente para llenar los vacíos.

1.2.3. Tercer desplazamiento

Después de vivir en Valencia surge otra oportunidad de trabajo con un mejor sueldo y un poco más cerca de la ciudad de Popayán. Este nuevo territorio está situado al sur del Cauca en el municipio de Bolívar Cauca en una zona llamada San José del Morro donde inicié mi escolaridad, pero esta no fue tan interesante ya que los profesionales recurrían todavía a métodos de enseñanza poco ortodoxos.

Los métodos estaban muy anclados a la religión católica y a lecturas de un libro llamado el catecismo por lo que, en el grado primero y segundo, lo más recurrente y primordial era la oración y la lectura de este libro. Por lo cual no comprendía mi realidad ya que al no tener interés sobre estas enseñanzas las profesoras recurrían a el famoso castigo.

Este castigo consistía en que los alumnos que no respondiéramos tal cual el libro lo indicaba éramos sometidos al castigo, el castigo tenía que ver con tomar posturas de rodillas y extender los brazos sobre una hora, en otros casos nos dejaba toda la hora del descanso en posiciones similares a las de la crucifixión de cristo recibiendo golpes con reglas en las manos.

Por lo que mi realidad cada vez se veía más afectada sumando una cosa tras otra, en este periodo de mi niñez la escolaridad fue un lugar de miedo afectando mi realidad. Realidad empañada por la soledad y sufrimiento e incomprensión de muchas personas. Entre las cuales se encontraba mi madre - para ella lo más importante era tener que comer no importaban mucho la circunstancia ni el lugar donde nos encontráramos.

En los tres años siguientes hubo episodios y comportamientos que desde la psicología eran inapropiados. Los recuerdos posteriormente tenían que ver con tomas guerrilleras en este lugar y mirar en el horizonte a los helicópteros desplegar las famosas bengalas que en los atardeceres eran luces rojas que caían en las montañas y pueblos que se alcanzaba a divisar del lugar de residencia donde arrendábamos.

Cuando solíamos regresar a Popayán la observación del paisaje era muy raro porque al mirar se sumaba anécdotas que contaban las personas de ese lugar como las balas y cráteres que había en la carretera eran la huellas que dejan los enfrentamientos entre ejército y guerrilla.

Escuchar como personas eran asesinadas se convirtió en algo muy repetitivo en mi realidad y mente, por lo que las historias eran como cuentos que recreaba en mi pensamiento, me imaginaba el lugar las personas y los hechos. Hechos que me creaban un tipo de suspenso, pero sin ningún dolor, ir a entierros mirar personas llorando a veces era como habitual ya que era alguien ajeno a esta comunidad.

1.3. Muertes de Familiares

Este capítulo va dedicado a aquellos familiares que han muerto en diferentes circunstancias como las de mi padre y mi primo. En las cuales los hechos se atrapan en el tiempo volviéndose recurrente la recreación de imágenes en mi mente por lo que hay una necesidad de jugar con este tipo de creaciones mentales.

La muerte de mi padre es un sueño que vivo día a día, en el cual recuerdo por medio de la anécdota como sucedieron los hechos, recreando en mi mente tiempo y espacio, el acto anticipatorio del fallecimiento. En el cual las imágenes más recurrentes tienen que ver con el instante antes de morir.

Como cosa extraña lo que cuentan los familiares más cercanos a mi padre es que él presentía este hecho o su final por lo que puede sonar extraño pero mi instinto me hace intuir que de alguna manera todo estaba dictaminado para que sucediera de esa forma. Los días antes de su muertes él estaba afanado. Quería dejar todo en orden: cuentas saldadas, repartir sus bienes a la familia y no dejar nada que lo atara a la vida.

Cuando llego el día que falleció fue un poco obstinado con sus decisiones y lo que tenía que hacer. Lo que recreo en mi mente a través de las anécdotas y es como él antes de ese momento de morir salió de su casa un 31 octubre de 1995 se despidió de mi madre y de mí, él toma camino a su trabajo donde tenía que repartir unos regalos a un municipio del Tolima.

Él se movilizó en un vehículo del trabajo donde recogió a cuatro músicos, ellos se dirigían a un municipio del Tolima llamado Vendallido, en el transcurso del camino a el que iba conduciendo se le sale el timón y este le queda en las manos por lo que los demás acompañantes intentan salir del carro lográndolo con éxito, pero él no logra salir y este se va pendiente abajo donde queda atrapado entre las latas del vehículo y árboles siendo el la única persona que falleció (causa de su muerte desnucado).

Por otro lado está la muerte de mi primo que la pude vivir más de cerca, los hechos sucedieron una noche que él se regresaba para la finca que está situada en el Valle del Cauca en una vereda llamada Salazar, la noche que él se marchaba para Cali yo lo acompañé con su hermana a tomar el bus en la variante sur de la ciudad de Popayán, la noche era fría y solitaria muy extraña se sentía una espacialidad o atmosfera algo extraña y perturbadora, la soledad de lugar y la fría noche pronosticaba algo negativo.

Él tomo un bus intermunicipal alrededor de la 11 de la noche donde nos despedimos con nostalgia y algo de risas, emprendió su camino la noche continuo y nada más se supo hasta la mañana siguiente que recibimos la noticias que lo habían matado a pocos minutos de la finca cuando él estaba llegando, mi mente recrea la muerte de él como un hecho nostálgico pero muy pictórico, por la forma en que contaron los hechos, siempre he recreado esto de la misma manera con un cielo amarrillo y rojizo de madrugada, él intentado pedir a auxilio por las puñaladas que había recibido, encontrándose en el camino con una casa campesina algo destruida en la cual hay un personaje que le presta ayuda para llevarlo a un centro de salud, pero no logra llegar con signos vitales y fallece en ese lugar frío, con forma de mesón de cocina de galería, que me remite a los mataderos donde he estado con bandejas y elementos quirúrgicos muy cercanos que punza en mi mente hechos nostálgicos de contemplación.

BUSQUEDA DE LA IMAGEN

II

2.1. Búsqueda de la Imagen

Los siguientes textos son otra forma de crear un lenguaje visual y reflexivo.

En el cual me permito entrar un poco en los autores y arañar rastros de su conocimiento para llevarlos a mi realidad y contraponer estos enunciados frete a frete entre experiencia y conocimiento adquirido.

Las reflexiones que se llevan a cabo en este segundo capítulo tienen un enlace entre la obra hecha experiencia y la fugacidad de la mente ante el conocimiento reclutado. En los textos me expreso de una manera intuitiva donde recolecto información y la coloco en dialogo para cultivar aquella necesidad punitiva que llevan a la mente a un proceso de desborde de pensamientos acertados y desenfrenados.

La necesidad crea, pero también complejiza el camino de lo conocido, pensamientos van pensamientos viene. De esta manera hago una descarga en la que proceso información, pero también construyo nuevas hipótesis que me permiten interactuar con otros mundos reales o problemáticos en los que me enfrento como un desconocido por lo expuesto desde otros entes que me llevan a recorrer caminos apartados de la superficialidad de lo real

A continuación, se presenta unas series de temas que van desde la muerte, la enfermedad y la búsqueda de la imagen entre otros. Aquí proceso lo sembrado para trata de cultivar nuevos pensamientos que me llevan a nuevas instancias en la obra.

Los temas se van entrelazando, pero su complejidad no permite que sea tan preciso por lo que camino entre lo desconocido para encontrar eso que perturba y que desborda la emoción de lo real

2.2. Reflexiones

2.2.1. Muerte:

“La filosofía de la muerte es una meditación de la vida” (jankelobich, 2017, p. 36)
Pienso que en gran medida eso pasa cuando tratamos de indagar en la vida misma, somos vida para pasar a la muerte e indagar sobre ella. Pero tan solo tratamos de conocer y reconocer actos meramente ajenos a nuestras verdades, la muerte es un paso que nos permite acabar con la energía viviente por lo que indagar sobre ella es tan solo una distopía.

La religión, las creencias han enmarcado en el individuo un tipo de lineamientos que permiten escudriñar en algo que no hay evidencia de un paso más allá de la propia especulación de la muerte. La muerte puede ser tan abstracta como la vida misma, el pensamiento y el consiente nos llevan a querer saber más, pero puede ser tan simple como si después de la muerte no hubiera algo más que la nada.

Pero también por el contrario puede ser tan compleja como darnos cuenta que podemos indagar sobre ella para postular hipótesis, que quizás falsas o verdaderas nos permiten dudar ante estos actos complejos de vida. Está intención de indagar sobre la muerte parte desde los recuerdos de niño y de la muerte de mi padre.

Sin duda, perder a un ser querido te llena de pensamientos sobre posibles existencias, tanto después de su muerte como pretender que la religión nos conectara por alguna vía espiritual.

Las creencias humanas nos han planteado a través de la historia que después de la muerte hay otra vida o algo extraño que no conocemos, pero el conocimiento nos puede plantear que después de la muerte no hay absolutamente nada, solo la nada o el vacío.

Lo cierto es que me encuentro indagando partiendo de la experiencia de la muerte de mi padre, la cual ha traído consigo unas dificultades psicológicas y creencias extrañas que se han ido arraigando y creando por el solo hecho de no tener una conexión con él. Solo pienso la muerte desde este punto de vista y de ahí vienen mis problemáticas que hacen que intente averiguar sobre esto para poder suavizar la huella o la marca que deja esa persona en nuestras memorias.

Esto puede ser extraño e incomprensible de conocerlo, pero es ello lo que nos hace que seamos unos completos extraños ante lo desconocido, el misterio en la muerte se plantea desde lo desconocido, y eso crea un misticismo que trato de reconocerlo con lo real, tan solo podemos reconocer lo que las creencias nos han determinado a través de la historia y también a partir de ellas generamos especulaciones que no nos dejan ver más allá. Siendo la especulación el arma para enfrentar la posible verdad “el genio puede representar la comedia al borde de la tumba con una alegría que no le deje ver la tumba” (Anna Dell,2011, p. 39)

La comedia es el escape a los malos recuerdos, a las cosas negativas y maravillosas que han sucedido y pasarán a futuro. La realidad y la ficción entre estos dos mundos donde hay mucha verdad representada por medio de la comedia que permite burlar al otro y a la realidad que se vive desde los problemas y las enfermedades que causan sensaciones desagradables, que se viven en el límite de la vida y la muerte.

Donde padecer un nivel de locura o demencia hace crear un tipo de vínculo con la muerte, por el hecho de la insatisfacción de aspectos de vida que marcan un precedente constante en nuestro andar en los espacios que habitamos. Como varios autores a través de la historia han trabajado desde su locura demencial para recrear una realidad tormentosa que se puede cuestionar en el acto de como vivimos, hasta como percibimos la muerte siendo nosotros mismos los individuos que fomentamos diferentes episodios en los cuales no sabemos nada.

2.2.2. Enfermedad

“El psicoanálisis liberó a la historia de sus fundamentos orgánicos asociándola a represiones psíquicas de sucesos traumáticos pero la imagen de la historia siguió llevando la marca de la voluptuosidad femenina” (Ann Dell, 2011, p. 57)

Me encuentro con esta cita que me permite indagar y ser precavido para poder recordar el pasado donde me sentí en gran medida atrapado y reprimido por enfermedades y problemas psicológicos.

Lo cual ha llevado que sienta la necesidad de indagar en el yo o como lo llamo concebir una introspección, para poder identificar sensaciones, tanto físicas como mentales las cuales se reflejan hoy en día de manera inconsciente, por lo que se reproducen imágenes reprimidas y forzadas a presentarse de manera persistente por el descontrol mental. La enfermedad es un aliado para descubrir aquello que no reconozco pero que afecta mis sentidos perceptivos, siendo esto una constante para poder producir una imagen sin temor ni miedos a descubrir aquello extraño que afecta mi mente y mis sentidos.

La imagen de la voluptuosidad femenina me recuerda a la enfermedad en la cual me siento atrapado, la voluptuosidad hace que sea enfermizo y recree imágenes sexuadas en un espacio en el cual el cuerpo o carne son añorados con insistencia ansiosa, para permitirme crear y disfrutar al mismo modo en el que realizo la acción creación del pensamiento.

“para Rainer la locura y el dolor desbrozan el sendero hacia una verdad no consensuada” (Anna Dell ,2011, p.50)

La locura hace parte de la creación y es allí donde el ser actúa como un ente inconsciente para ejecutar cosas perversas, magistrales o simplemente mierda humana por la cual el otro es incluido como receptor de esta acción. Siendo la pintura ese tránsito de la creación viva hacia la muerte, para tratar de encontrar respuestas en el conocimiento abstracto. En el cual traigo ha encuentro al artista David Nebreda con su obra fotográfica. La que me sumerge en imágenes fuertes y sensoriales llevando a una postura extrema la realidad y la vida misma.

Donde se encuentran indicios en los cuales la muerte se antepone como un elemento de principio a fin, encontrando cierta compatibilidad desde esas imágenes íntimas y resueltas de manera elocuente, llevadas a un nivel de percepción que permite descubrir actos irracionales en los que se desconoce todo de principio a fin encontrando en la enfermedad ese algo que cautiva y ayuda a indagar en uno como elemento de salvación o hundimiento mental.

“los yanquis y los paranoicos se han atrevido a “vaciar” sus cuerpos, explorar la conciencia y arrancar el inconsciente de las significaciones prefijadas, pero llegan demasiado lejos” (Anna Dell, 2011, p.62)

Esto puede sonar contradictorio, pero en la búsqueda de la imagen arrancó del inconsciente, para significar y traer a colación los procesos en los que la exploración consciente permite llegar a unos límites que se desborden entre lo real y lo irreal permitiéndome como creador hacer partícipe de eso desconocido donde me invade la locura enfermiza. La cual encierra un conjunto de virtudes que permiten encontrar entre lo real y lo irreal esa imagen anhelada en la que se coloca en cuestionamiento la verdad llamada conocimiento.

Siguiendo los hilos conductores que alteran mi proceso introspectivo. Pude reconocer que ciertas conductas que están ligadas a mi depresión, soledad y hechos de muerte enlazan una serie de conflictos psicológicos que alteran mi realidad constantemente, como tener cambios de pensamientos muy provocadores y sexuales.

“en la época antigua, el hombre ha utilizado las sustancias psicoactivas con diferentes fines; entre estos señalan sus finalidades como medio para curar las dolencias del cuerpo y el alma como medio para alterar la percepción de la realidad “
(Venegas, 2015, p.62)

Como punto de partida los fármacos han estado siempre en el transcurso de mi vida por lo que existe una necesidad de reflexionar acerca de los cambios que pueden surgir en el cuerpo y mente como un elemento que deja una huella en la que el cuerpo, se envuelve en una fragilidad de sometimiento desde chico guardando el ADN de mis padres y contaminación corporal.

En este caso esa necesidad tiene que ver con los efectos que causan los químicos en mi cuerpo y como este se autoprotege afectando la funcionalidad de ciertas zonas específicas que se hacen vitales para su bienestar. El cuerpo habla, pero los efectos no se pueden controlar las nuevas condiciones patológicas que se desarrollan a partir de consumir fármacos que disminuyan los efectos de los químicos, generan otras patologías secundarias a los mismos que afectan mi mente, la manera de percibir mi cuerpo y su comportamiento estructural hacia el exterior.

2.2.3. Búsqueda del Cuerpo

El interés por el cuerpo parte de la necesidad de representar de alguna manera las actitudes y pensamientos que como artista en proceso se han reflejado por medio de la creación para permitirme buscar una propia identidad del cuerpo y mente que me lleven a dialogar con la imagen en el acto creativo.

“en contra del poder totalitario, político, clínico, filosófico y artístico, entre otras. el cuerpo del artista reemerge después de luchar contra capas de simbolismo, discurso y practicas sociales artísticas y religiosas para exhibirse y afirmarse”

(Antonio Sustaita, 2014, p.27)

En la necesidad de buscar todos los hechos que han marcado mi cuerpo y mente se pueden evidenciar que los actos políticos, clínicos, culturales y religiosos han aportado de forma directa o indirecta en un hecho psicológico que trata de afirmar mi posición de expresión por medio del cuerpo borrado para exhibirme como una persona real en el acto creativo que busca una interlocución entre lo inconsciente y lo real para permitirme desdoblar nuevas realidades de lo desconocido.

Creando una ruptura entre mi presente y pasado que se balancea en una línea divisoria de la vida y la muerte involucrando sucesos y anécdotas que se manifiestan en el proceso creativo de maneras arrebatadas.

“el cuerpo representado hecho figura y forma aparecen una y otra vez para hablar de sí mismo de su erotismo, de su sensualidad, de su misticismo, de sus deformaciones, de sus colores” (Agudelo Rendon,2016, p. 75)

El cuerpo habla en su erotismo sensualidad y misticismo en el que yo me permito dialogar por medio de la representación sensorial con un lenguaje que permite jugar con formas que se dibujan y desdibujan en el placer visceral y erótico sexual añadiendo un espectáculo entre lo real y lo irreal de la creación de imágenes.

“el erotismo se compromete con una sutil violencia y con una insinuante provocación que atiborra los sentidos” (Agudelo Rendon ,2016, p.110)

El cuerpo lo tomo como un objeto sexual y erótico que sucumbe en la necesidad de complacer una mirada hacia lo perverso, en el que me permito explorar en diferentes posiciones y formas en las cuales el cuerpo se expresa en la realidad intima aludiendo a momentos y sensaciones de placer que generan un éxtasis de incompreensión corporal.

Encerrando enigmas de placer y sensaciones que generan un lenguaje comprensivo en el que “la obra de arte el cuerpo aparece para ser otro, para insinuarse o recrearse, para ser cuerpo-objeto o cuerpo-deseo, pero este interés por el cuerpo en la obra de arte es una pretensión que en muchos casos se hace ideal” (Angulo Rendón,2016, p.106)

Observando la obra de Darío Morales sus desnudos en los cuales se percibe un interés por ese erotismo se permite interpretar una borradura del rostro que no nos deja ver más allá de un cuerpo que es deseo a la mirada. Su espectáculo en el cual busca ser agredido y violentado en su ingenuidad, el erotismo rebasa los niveles de pensamiento para llevarlo a otro estado mental de censura

2.2.4. Preocupación por la Imagen

Mi interés por la imagen hace parte de una necesidad de encontrar aquella imagen anhelada. Esto me llevó a una serie de preguntas que tiene una influencia hacia lo desconocido como por ejemplo ¿qué dice la imagen? o ¿Qué es aquello que trasmite? Pero que no es visible a simple vista. El lenguaje y las emociones nos permean hasta tal punto que cuestiona la realidad que se presenta o ausenta en la presencia de ellas.

En este intento por descubrir lo que tiene el mundo de la imagen se presenta este obstáculo “la imagen no es más que un objeto entre objetos” (Lizarazo Arias, 2009, p. 10) esto conlleva a reflexionar sobre dos miradas que se exhiben en una imagen pictórica como punto inicial, tenemos la mirada que se ejecuta del marco a su interior y la otra del marco al exterior. Se puede presumir que en estos dos espacios una se identifica con el espacio plástico y la otra con el espacio objeto.

De estos dos conflictos me permito remitirme al espacio objeto porque considero que en el espacio plástico el espectador es quien crea y genera un dialogo con la pieza. En el espacio objeto la imagen se presenta como una imagen objeto. Tenga la redundancia cuya sensación me remite a un objeto muerto que solo se activa en el coeficiente del ente viviente para generar el discurso. Pero el objeto imagen sigue estando en su muerte más legítima en la que ese objeto no es más que una cosa inerte que dispersa la verdad del espectador.

“la multiplicidad de tipos de imágenes oníricas (imágenes que resultan como realizaciones no disfrazadas de deseos, imágenes angustiosas y punitivas)”
(Lizarazo Arias ,2009, p. 11)

“a la imagen onírica no le suele acompañar, entonces, la mirada itinerante, como a la imagen estética. Si no la interpretación reveladora de zonas ocultas porque inmensamente desgarradoras de la persona” (Lizarazo Arias,2009, P. 11)

Estos enunciados me generan un conflicto entre las imágenes oníricas vs estéticas. En las que mi búsqueda se hace partícipe aferrándome a ese mundo de las imágenes oníricas o las que viene del inconsciente, porque en ellas se presenta eso desconocido que no reconocemos, pero es ello lo que permite entablar esa necesidad por saber sobre lo que se presenta como desconocido y genera inquietud en su veracidad.

En este mundo complejo de la imagen, tropecé con el concepto de la hermenéutica donde busca una apertura con el sentido cuya finalidad parece ser dar una verdad “la hermenéutica una perspectiva comprensiva que procura entender el complejísimo ámbito de las relaciones entre el lenguaje y la experiencia, el símbolo y la vida” (Lizarazo Arias,2009, p. 23) según lo planteado la hermenéutica trata de comprender aspectos como el lenguaje, la experiencia, símbolo y la vida misma.

Esto lo puede relacionar con el proceso creativo en el que el lenguaje es lo pictórico “entiéndase que el lenguaje lo comprendo como el sistema de locutor interprete en el sentido de la relación de intercambio de información para comprender algo”. Pero en lo pictórico eso sería mi lenguaje que se transporta por medio de la imagen la cual intenta decir lo que no se puede expresar en palabras.

En este lenguaje entra la experiencia como parte fundamental para tratar de descubrir un sentido lógico a los sucesos y momentos vividos, pero esto no significa que cuyas reflexiones sean ciento por ciento verídicas. En la búsqueda para comprender la imagen el inconsciente nos puede llevar al mundo de lo racional e irracional el cual se pretende explicar por medio de la significación asociándolo a la realidad de un instinto intuitivo.

Escudriñando en la necesidad de querer saber lo que sucede desde el inicio en el espacio pictórico hasta su finalidad de objeto imagen. Que como resultado nos presenta eso extraño que se exterioriza desde el inconsciente, llevado a la experiencia procesual en la que la obra pictórica pasa por un principio ontológico de experiencia de vida finalizado en una imagen objeto compleja que nos puede resultar familiar, pero se queda en la subjetividad interpretativa procesando diversos mensajes que de cierta manera se enfrenta a la realidad poniéndola en cuestionamiento constantemente.

2.2.4.1. Mi inconsciente y yo

Lo que quiero es abordar el inconsciente a través de la búsqueda de la imagen reflexionando a partir de la experiencia. Bien, tengo una auto crítica sobre el inconsciente y las imágenes que llevo a cabo. Primero ¿Qué relación tienen las imágenes del inconsciente con las imágenes figurativas o abstractas que se representan? Trataré de ir resolviendo estas inquietudes desde mi experiencia.

Si bien parto de imágenes que perturban mi inconsciente ¿Por qué lo perturban? y ¿por qué el inconsciente? En primer lugar, el inconsciente hace parte de esa otra mitad que no sabemos, pero desconocemos totalmente, como cuando actuamos involuntariamente. Involucrando esta intención es que siento como se dan o se conciben estas imágenes, el inconsciente envía señales que se transforman en imágenes perturbadoras, me pregunto cómo es que llegan. No sé cómo sea su proceso ni tampoco sé cómo invaden el pensamiento, pero presiento que esto viene de mi pasado. De recolectar sucesos anécdotas e imágenes grabadas en la mente que han marcado unos espacios temporales entre el presente y el pasado generando pensamientos complejos de discernir.

Estas imágenes y pensamientos se sienten cada vez más presentes hoy donde se presenta una serie de problemas psicológicos que alteran mi sistema nervioso quebrantando las realidades y la forma de percibir las cosas tanto emocionales como las del entorno. Mi reflexión es si esas imágenes que yo creo y que parten de esa inconciencia son realmente lo que el cuerpo quiere decir o expresar, lo que creo es que sí, porque es ahí donde se conectan y convergen las sensaciones para crear un mundo nuevo que se juzga por su veracidad de la realidad.

2.2.4.2. El castigo en el proceso de la imagen

Foucault habla de “el objeto de castigo ya no es el cuerpo si no el alma” (Anna Dell, 2011, p. 9) Esta cita tiene algo atractivo para mis intereses. Tiene que ver con el dolor y el castigo no quisiera decir que ese castigo es del alma, pero si el que activa múltiples sensaciones y emociones en un mismo lenguaje, que va direccionando en la creación de la imagen. Este castigo me remite a tiempos de escuela donde me hacían arrodillar y colocar las manos extendidas como si estuviera crucificado para leer el famoso catecismo. Sin duda eso afectaría mi mentalidad y la manera de percibir el mundo y la sociedad.

“Slauj Zizek llama “inconsciente institucional” a las humillaciones psicológicas que proliferan en el ejército y en los colegios” (Anna Dell, 2011, pág. 13) Esto me lleva a recordar los castigos, humillaciones y daños psicológicos que han contribuido y afectado mis creaciones pictóricas. Como esto que inconscientemente revela reflejos y huellas que se marcan en las imágenes. Imágenes que se vuelven atractivas porque llevan el acto de la tortura como un duelo de lucha interna que marca un ritmo de satisfacción y contemplación por actos similares que en su afecto morboso proyectan una realidad irreal o recreada.

CREACIONES

III

3.1. Referentes Pictóricos

Fig. 1. Otto dix. *The war Der Krieg*. Oleo sobre madera. Panel central 204 x 204 cm. Alas laterales 204 x 102 cm. Pedrala 60 x 204 cm: 1929.

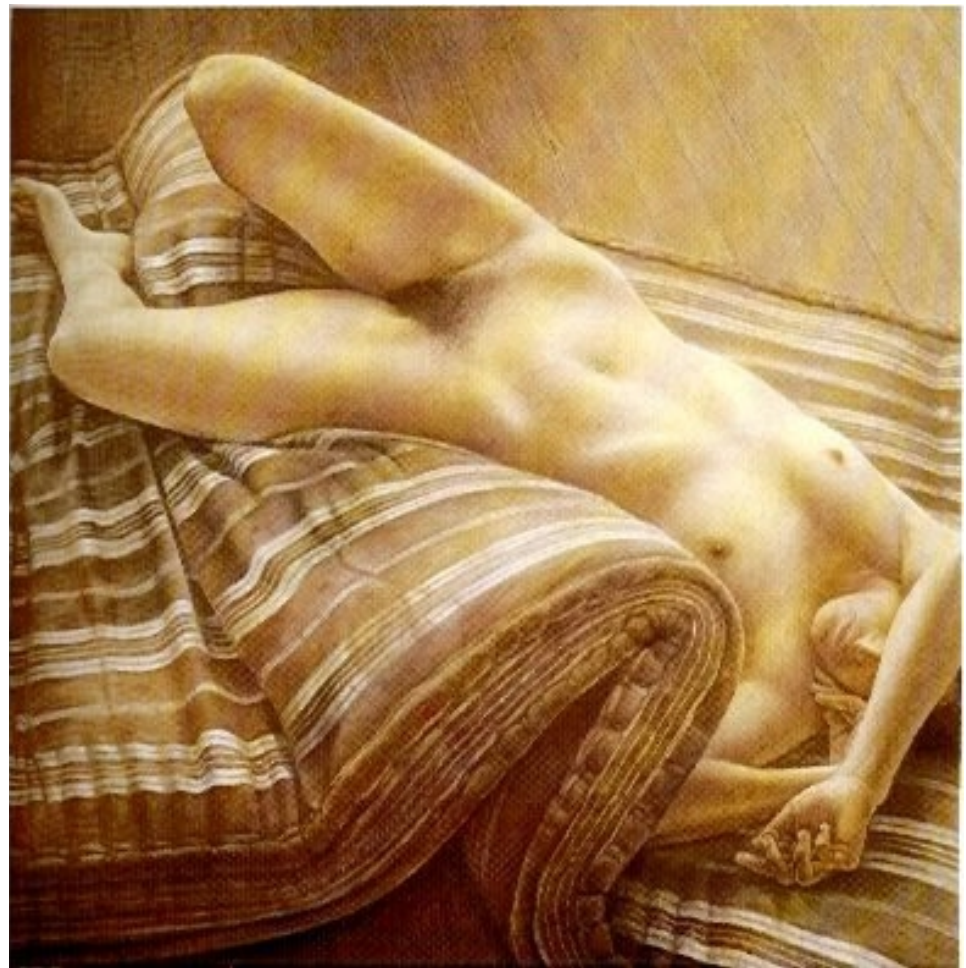
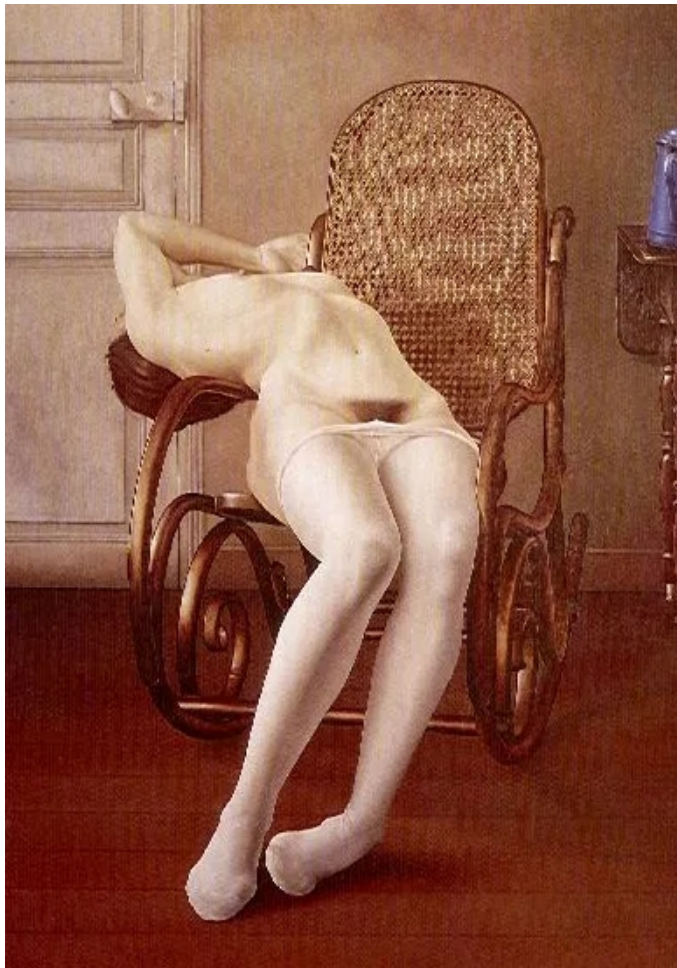
<https://bit.ly/3gNkXLO>. (4:38 pm 3/07/20)

Fig.2. David nebreda. La Escalera Al Cielo. Fotografía.
<https://bit.ly/3nhA6qR> . (9:50 pm 16/09/20)

*Fig. 3. Autor Arturo rivera. El Primer Sueño De Edipo. Óleo sobre lienzo:
Medidas 50 x 70 cm. Año 2002. <https://bit.ly/3qXGDZY>. (10:24 am 9/08/20)*

*Fig. 4. Darío morales. Desnudo En Mecedora Con Mesa y Cafetera Azul: 1973.
<https://bit.ly/2ILvnuD>. (5:23 pm 14/09/20).*

*Fig. 5. Darío Morales. Mujer Sobre Colchón.:1982.
<https://bit.ly/3qQyK8Z>. (5:23 pm 14/09/20)*

En este espacio me permito abordar a determinados artistas que fueron influyentes para fomentar mi idea de creación. Tomo como referencias sus piezas para retroalimentarme desde la idea de imagen y la capacidad de poder explorar en su espacio pictórico el juego del color con las formas presentadas en actos meramente significantes.

Estas obras fueron uno de los puntos de partida que me llevaron a la necesidad de crear pintura su composición colores y formas invadieron mi cabeza el mundo que se presenta en aquellas pinturas me lleva a recordar momentos vividos en los territorios donde el conflicto armado ha estado presente y como ese dramatismo, te permea hasta el punto en el que me dejó invadir y llevar por su seductora realidad en un mundo paralelo que juega una dicotomía entre la vida y la muerte del ser.

En esta necesidad también encuentro gran equiparación con la obra de David Nebreda, fotógrafo que realiza una serie de imágenes desde su cuerpo y su enfermedad llevándolas a otras instancias de lo tribal del ser en formas y composiciones que devela una fuerte carga dramática desde su condición humana en la que la mente desempeña un papel de distorsión de lo que para otros puede ser algo repugnante para él es el todo en su búsqueda compresiva de la significación hacia el otro.

Las fotografías de David Nebreda me llevan a pensar desde la pintura por su forma de capturar la imagen y en el cómo involucra elementos que van generando espacialidades, que fomenta una serie de incongruencias que se vuelven extrañas pero atractivas en su contemplación el objeto toma un papel importante en su asociación con el cuerpo de manera que lo envuelve en el mundo irracional de la imagen para convertirlo en elemento vivo o actuación creadora.

En el proceso creador tropecé con la obra de Darío morales llevando a recorrer un espectro más profundo de la intimidad y el cuerpo femenino donde jugaba con el deseo y las ganas desenfrenadas de crear imágenes colocándome en una línea divisoria entre lo que veía o podía imaginar contra lo que tenía y podía crear desde esa necesidad inconsciente la obra de Darío morales me seducía en su totalidad los cuerpo como su posturas me emocionaban generándome sensaciones desde su gestualidad y carnalidad de los torso, las piernas en juego con elementos como las medias que se pierden en los enigmático rostro de los cuerpos.

Esta obra motivó más esa necesidad de buscar cuerpos femeninos con los que pudiera llevar a cabo mis expectativas de la búsqueda de la imagen encontrando tropezones con la realidad de esa necesidad que buscaba ser real.

3.2. Búsqueda y Creación

3.2.1. Viajes y Recorridos en Búsqueda de la Imagen

La búsqueda y creación de la imagen nace con una serie de recorridos y viajes que he realizado a tres territorios diferentes (Cauca, Nariño y Huila) en búsqueda de explorar espacios distintos que pudieran aportar a mi proceso de creación. Uno de los primeros sitios que decidí recorrer fue a la finca de mi madre situada al sur del departamento de Nariño en un municipio llamado Colon Génova en la vereda Bordo Alto.

En este recorrido lo primero que llamo mi atención fue la acción de matar un pollo lo curioso es pensar en la creación y en la acción que está sucediendo en el momento. Porque la manera y la forma como matan o sacrifican el animal se hace muy atractiva e impresionante para la mirada en el sentido que la imagen genera movimientos que se crean en el espectáculo. La forma como muere el animal y la postura que toma se van simplificando y resumiendo a medida que la vida se va esfumando entre aleteo y aleteo las contracciones del cuerpo dan el ultimo síntoma de vida. El sufrimiento y la angustia del animal enmarcan dos realidades una real y otra recreada que se manifiesta en la creación.

El otro recorrido fue al departamento del Huila al municipio de la plata donde no dejaba de pensar en la imagen que quería crear. Esté recorrido fue planteado inicialmente como reconocimiento de un territorio o en búsqueda de identificarme con uno en particular, también pretendía que esto me acercara a mi lugar de origen.

Este viaje decidí hacer un análisis de lo que quería introducir en mi obra, tener contacto con mi pareja sentir su presencia y su cuerpo, me acercaba más al instinto carnal que deseaba de alguna manera el cuerpo como carne y la carne como cuerpo del placer. Pensaba en cuerpos femeninos o cuerpos de prostitutas en lugares y espacios extraños que no podía definir, pero el deseo sexuado así estas imágenes perturbaban mi mente, lo que quería hacer tenía que escribirlo como fuente de ideas para crear, también desde los deseos y el imaginario que se creaba a partir de situaciones que vivía en tránsito de los recorridos como fue en el caso del pueblo de Inza Cauca donde había un cerdo colgado en una esquina del parque. Aquella imagen me conecto con sensaciones que quería expresar en mis lienzos, tal belleza que observaba me acercaba a mi discurso entre la vida y muerte siendo la imagen el pretexto para abordar los conflictos internos y externos que afectan mi realidad.

Luego de regresar a casa visité el museo de Arte religioso en la ciudad de Popayán donde se observaron unos elementos que enriquecían esa búsqueda de la imagen una de las cosas que comenzó a llamar mi atención fueron las miradas que tenía algunas representaciones religiosas también su posiciones y posturas los cuerpos eran muy extraños y enigmáticos, la energía del lugar también generaba una serie de conflictos internos de percepción que ponían en juego la realidad.

3.2.2. Bocetos del Recorrido al Museo de Arte Religioso

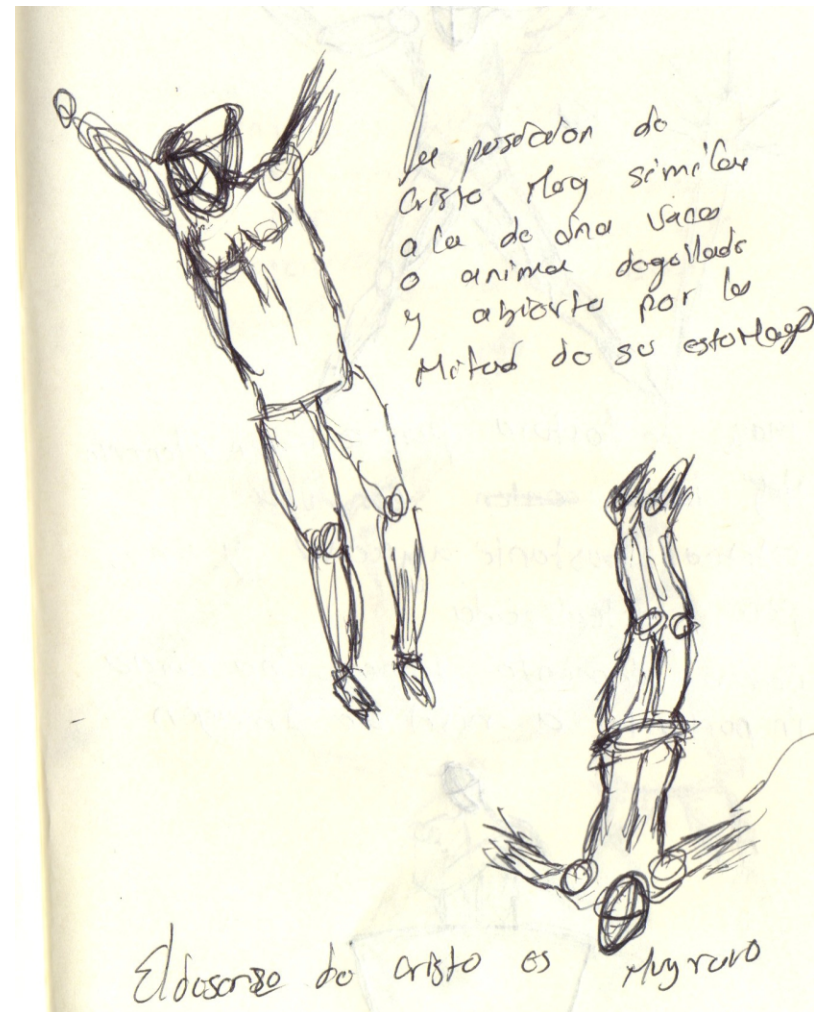

Fig .6. Oscar herrera. Posiciones. Dibujo. 2019

Fig.7. Oscar herrera. Sensaciones: Dibujo .2019

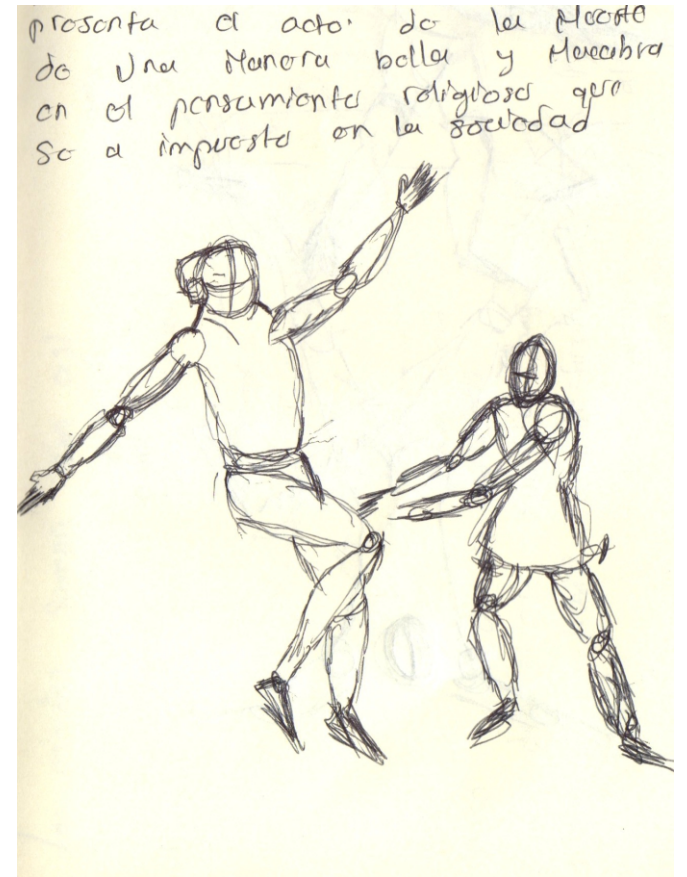
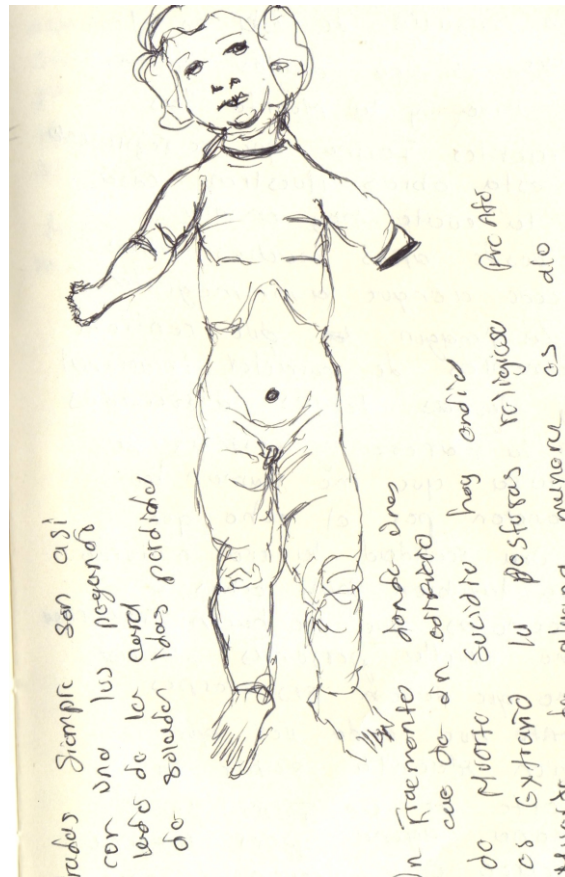
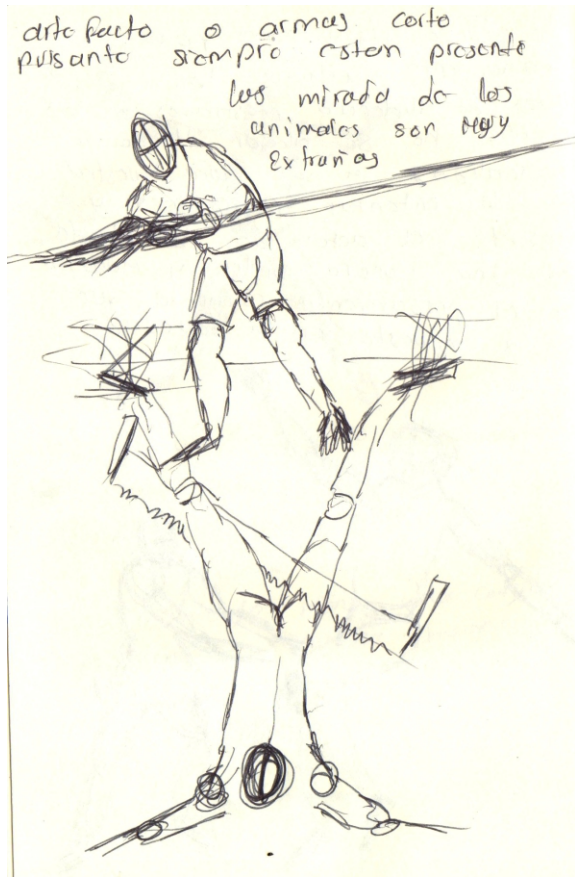

Fig.8. Oscar herrera. Cuerpos desmembrados: dibujo.2019

Fig.9. Oscar herrera. Cuerpo indefinido: dibujo.2019

Fig.10. Oscar herrera. Posiciones: dibujo.2019

En algunas piezas percibía que los cuerpos tenían posturas muy femeninas también la posición de cristo representado me era muy similar a la de un animal degollado. La estética que tenían algunos objetos incluidos en las piezas se observaba bastante real en el sentido de que no eran idealizados como las escenografías que representaban actos de muerte muy violentos como cocinar gente en un caldero.

Todos estos elementos que percibía no se me alejan de la realidad, es una clara muestra por intentar representar actos de muerte como una manera erótica o bella que eran enmarcados en un pensamiento religioso y esto trae recuerdos de mi escolaridad que los equiparaba con las imágenes representadas recordando y reflexionado como estos actos y creencia religiosa también son reproducidas en nuestra sociedad siendo visibles en hechos populares y noticioso de nuestro país.

3.2.3. Recorrido al Matadero

Este fue un viaje que realicé de nuevo al pueblo de mi madre, pero con la intención de ir en búsqueda de esa imagen que presencié en mi recorrido cuando regresaba a casa del departamento de Huila. La imagen de ese cerdo me sedujo tanto que solo tenía en mi mente ir en búsqueda de escenarios similares por lo que decidí tomar rumbo al matadero del pueblo en búsqueda de esa imagen deseada.

Lo primero que me planteé fue indagar con las personas del lugar. La información suministrada me indicaba que debía madrugar a las cuatro de la mañana por que solo mataba los días viernes un día antes del mercado. En esta incursión en la búsqueda de esa motivación hacia el objetivo me sentía muy ansioso por enfrentarme al acto, de cómo pedir permiso, de qué manera hablar, era una ansiedad muy desesperante, pero motivaba para hacer los registros fotográficos que era lo que me interesaba. Lo que realice al día siguiente fue ir y enfrentarme a dicha ambición por la imagen primero pedí permiso en una carnicería realice varios registros fotográficos en ese momento sentí que cada parte del animal era útil para mi búsqueda, pero aún sentía que me faltaba ver y tener contacto con el cuerpo, el acto completo en sí de como sacrifican un animal.

Cuando me disponía a ir al matadero tenía bastante ansiedad por lo que en el camino me encontré un señor que dada la casualidad se dirigía al sitio a matar unos animales de sus patronos, esto me generó un acercamiento para poder entablar una comunicación más cercana para llegar al espacio donde sucedía este acto.

Llegando al lugar lo primero que observe fueron dos vacas colgadas y degolladas esto para mí fue emocionante porque tenía la imagen que buscaba en vivo y en directo.

Lo siguiente fue pedir permiso a las personas del lugar para realizar los registros fotográficos, observe que tenía libertad para poder trabajar sin interrumpir la labor de las personas que estaba matando los animales. En el acto fotográfico y de creación de la imagen sentí perder la conexión con lo que sucedía por fuera de mi lente como la perdida de sensibilidad cuando matan el animal, lo que podía apreciar es que la muerte es un acto muy rápido y lento a la vez, rápido para uno como ser consiente, pero lento para el animal al ser un ser que siente el dolor y las contracciones que el cuerpo expresa.

Hubo varios momentos que me asombraron como en el que el animal expulsa la sangre cuando se entierra el cuchillo, la postura que hacen tomar al animal y los amarres que hacen que de cierta manera el animal no pueda expresar ningún tipo de ruido. La postura que hacen tomar al animal me parece muy interesante porque compositivamente es muy tentadora y atractiva para ir imaginado la pieza desde ese momento.

Estar en el lugar duro más de tres horas donde busca postura ángulos momentos en los que tenía que estar atento para poder registrar cada detalle de lo que quería llevarme para mi producción pictórica.

3.2.4. Registros Fotográficos del Matadero

Fig.11. Oscar herrera. Búsqueda compositiva color y textura 1: fotografía. 2019

Fig.12. Oscar herrera. Búsqueda compositiva color y textura 2: fotografía. 2019

Fig.13. Oscar herrera. La belleza del cuerpo: fotografía.2019

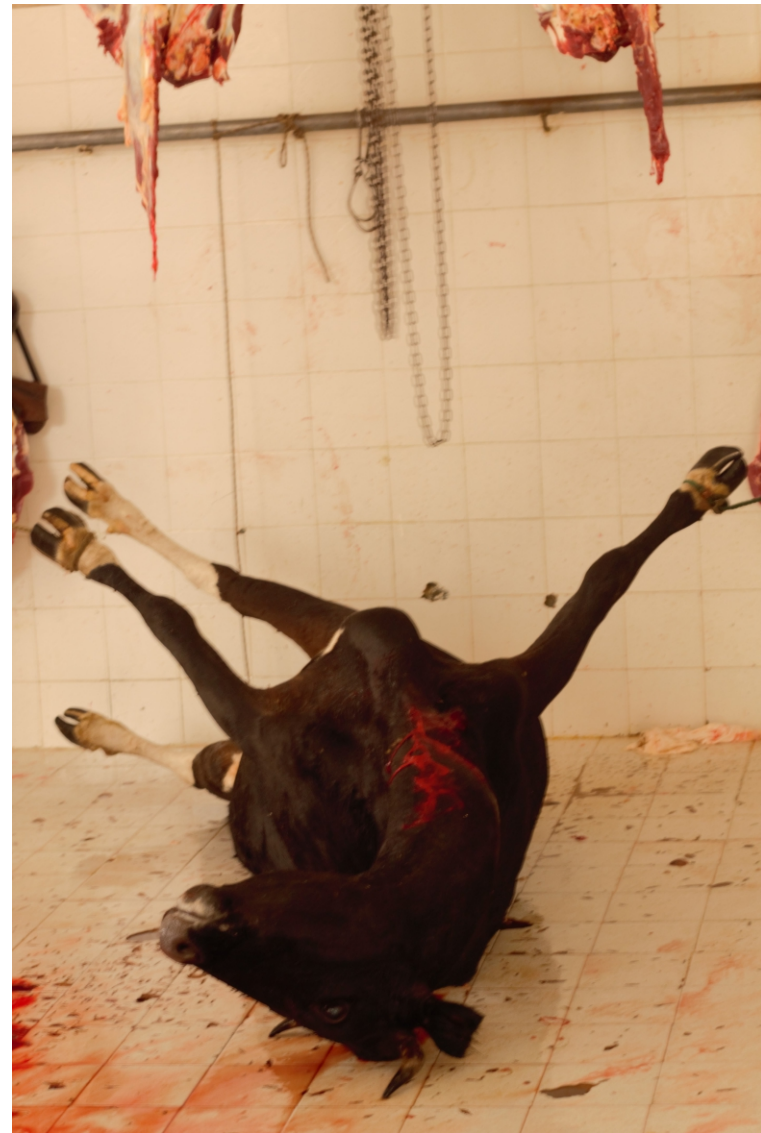

Fig.14. Oscar Herrera. Movimiento antes de morir: fotografía. 2019

3.2.5. *Experiencia y Búsqueda del Cuerpo*

En este punto pretendía buscar cuerpos femeninos para mi exploración en el proceso pictórico, no sabía específicamente a quien acudir, pero sentía una necesidad de querer trabajar con prostitutas siempre imaginaba ciertas posturas que esos cuerpos me podían aportar. Pensaba que por estar en un contacto más cercano con relaciones sexuales estas personas eran más flexibles para llevar a cabo ciertas ideas.

El acercamiento se hizo en la ciudad de Popayán donde visité varios sectores que eran frecuentados por prostitutas como en el barrio Bolívar, el sector de la Esmeralda entre otros. En la que se pretendía hacer registros fotográficos de los cuerpos en poses algo exigentes a las personas que acudía no aceptaban por el tema de la seguridad de las fotos, a otras no les interesaba, pero que les parecía muy interesante, pero se percibía que les seducía la idea por el tema del dinero. A estas personas acudí con un contrato y unas imágenes donde se explicaba la idea de lo que se pretendía hacer el contrato era para los derechos de autor y no tener problemas legales.

Después de insistir tanto y ver que no había resultados tome la decisión de buscar prostitutas por internet y hacer la misma propuesta, pero tampoco fue posible concretar algo por este mundo. Lo que sí pude encontrar fue muchas páginas de prostitutas donde subían fotografías con ciertas posturas que me seducían, en aquel momento me dejé llevar y comencé a descargar imágenes de estos sitios web donde encontré fotos sin rostros, sin cabeza, los ángulos eran muy extraños en algunas posiciones no salían completas, siempre faltaba alguna extremidad, la luz y el enfoque eran puntos muy débiles que no aportaban a la imagen.

Con estas características que no poseían las imágenes, decidí comenzar a trabajar con el material que había para hacer reconstrucciones pictóricas de esas imágenes, relacionando con mis pretensiones para crear y adicionar al lenguaje pictórico en el que se complejizaba esa imagen en su construcción.

3.3. Metodología

El proceso pictórico lo inicié desde la búsqueda de la imagen partiendo de viajes, anécdotas recuerdos y fotografías aterrizando en mi vivienda donde ocupé ciertos espacios en los que exploré los hallazgos encontrados. La pintura comienza a tomar forma cuando esta permite el diálogo entre uno y ella siendo esto una lucha constante de frustración y aciertos para permitirme avanzar un paso más allá.

La creación de las piezas pictóricas se da desde la fotografía como herramienta que permite acercarme a esa necesidad que origina la producción de imagen. La fotografía es el primer acercamiento que tengo de la idea hacia la imagen donde ya pienso en pintura, involucrando las diferentes espacialidades que abarcan formas, colores y contrastes de luces y sombras. El viaje y la fotografía van de la mano para ir en búsqueda de nuevos espacios y lugares que me interesan, para recolectar experiencias que se congelan en imágenes en las cuales encuentro pistas o elementos que me van acercando a la producción. Los registros fotográficos los selecciono según su posición, forma y contraste de luz, las fotografías no solo son de viajes también incluí el álbum familiar y fotos de páginas web.

Esto lo hice para identificar que elemento que presenta más fuerza o contundencia en su expresividad, las imágenes las seleccioné para trabajar directamente en el lienzo, no hice bocetos previos si no que tomo como referencia un elemento y lo ubico en el lienzo de tal manera que su prioridad me indica las pautas para permitirme explorar con otros elementos en la superficie pictórica. Esta figura que es el punto de partida de una pieza la transfiero al lienzo por medio de la técnica transfer dando inicio a la exploración del color con aguadas muy sutiles para involucrar las otras referencias que crean la atmosfera pictórica.

En la medida que voy trabajando tomo decisiones de nuevas formas que no van sujetas a imágenes previsualizadas, el proceso creativo es complejo en el principio porque no existe una claridad de lo que va a suceder en la pieza, si no por el contrario a medida que se interviene la idea va cambiando para afirmar una nueva presencia inesperada.

Los procesos de selección de los materiales como lienzo y pigmentos los seleccioné con un previo estudio. En el tamaño de los lienzos trabajé con piezas de cartulina de medidas de un pliego donde se buscaba, observaba la espacialidad en tamaños más grandes o más chicos, tomado como referencia diferentes medidas para previsualizar distintas composiciones, esto con la finalidad de mirar qué se encuentra en el mercado.

Con la selección de los pigmentos cambié el óleo al acrílico por temas de salud, las reacciones químicas que se dan entre los disolventes y los pigmentos me provocaban alergias respiratorias y taquicardias cada vez era más agravante, el problema es que esto no me permitía trabajar con fluidez por lo que tenía que usar máscara de pintura industrial, esto me llevo a la necesidad de buscar otro medio pictórico como el acrílico con el que comencé a explorar su materialidad.

El acrílico es lo opuesto de óleo porque su secado es más rápido, pero permite tener una estructura de la imagen más temprana, el acrílico no permite una gran variedad de color su paleta es muy limitada en cuanto a las mezclas no deja expandir su escala de colores. Pero permite una proximidad al óleo en su respuesta final luego de adicionar varias capas de acrílico.

Los procesos pictóricos se van concretando a medida que se reúne más información y una pieza da indicios de la otra como continuidad de la búsqueda de nuevas estructuras pictóricas que permiten la interacción de unas imágenes con las otras.

3.3.1. *Proceso de Obra*

Fig.15. Oscar Herrera. Reconocimiento CO93: acrílico sobre tela. 40 x 35 cm.2020

Fig.16. Oscar herrera. Inconsciente activo OH05.acrílico sobre tela .250 x170 cm.2020

Fig.17. Oscar herrera. Inconsciente activo OH05.acrílico sobre tela .250 x170 cm.2020

Fig. 18. Oscar herrera. Vinculo OAHOE1. Acrílico sobre tela .100cm x 110 cm.2020

Fig.19. Oscar herrera. Recreando en la soledad OAH 95: acrílico sobre tela .165 x 155. 2020

3.3.2. Piezas Pictóricas

Fig.20. Oscar Herrera. Reconocimiento CO93: acrílico sobre tela. 40 x 35 cm.2020

Esta pieza comenzó a tomar forma a medida que observaba el álbum familiar donde trataba de conectar con esas imágenes que allí se me presentaban, lo que también hice fue relacionar episodios que tengo con recuerdos que me evocan las fotografías en un acto de memoria introspectiva donde se enfrentaban momentos de la niñez con momentos del presente para entablan nuevos lenguajes en la imagen.

En este paso por el álbum familiar siento que hay momentos que no se logran conectar con mi yo, la presencia de ese ser que no logro identificar me lleva a una desfiguración de momentos emotivos felices y tristes que no logro compaginar en mi mente y que parecieran que no fueron vividos por mí, si no por ese otro ser que se vuelve ajeno a mi realidad perturbando un imaginario de las cosas y de la sociedad.

Las fotografías que elegí para realizar esta pieza tienen algo en común y es que están ligadas a momentos de suma importancia para otros donde me siento ajeno a los actos presentados.

El proceso de esta pieza es algo complejo por los tamaños, la pintura y las pinceladas no permiten tener un control sobre el proceso, la pintura me manipula trata de ser ella en su realidad negada.

Fig.21. Oscar herrera. Recreando en la soledad OAH 95: acrílico sobre tela .165 x 155. 2020

Esta pieza la realicé después del recorrido al matadero, tomé esta experiencia como base para crear la imagen sumado recuerdos y momentos que afectan el proceso del acto pasando por reflexiones personales de la búsqueda de la imagen donde interviene la parte teórica para no dejar ser al acto verdadero.

La pieza tiene una suma de momentos que corresponde al lugar y a la necesidad de encontrar una similitud entre la imagen pensada y la imagen en contrada esta última me confronta con el sacrificio y el acto performativo del cuerpo porque en cierra una serie de elementos que se presenta explícitamente en mi experiencia pictórica como la correlación que se puede percibir al expulsar la sangre del animal con la materialidad del pigmento y la intención de expresión desde mi cuerpo y sentidos sensoriales con los recuerdos incluidos en formas inconscientes que determinan es con hecho creativo.

En el cual la imagen tomada por el acto fotográfico que encierra un vínculo entre lo real y lo teatral me llevo a un mundo más común en el que la intuición creadora permite revelar nuevas posibilidades de imagen. en este sentido la imagen toma forma desde ese acto fotográfico para ser revelada en el acto creativo, pero el cual llega como un objeto que ha sido cargado por la experiencia implícita. Dejando ver mi imagen creado entre mi yo y mi identidad.

“ver nuestra imagen es el principio de una relación de identidad, al menos como la más consolidada metáfora visual de uno mismo,” (Armando silva ,2012, p.73)

En principio por trata de comprender la imagen o indagar sobre ella aparece en mis reflexiones psicoanalíticas ¿el cómo? desde el primer acto de creación siendo el álbum familiar el punto de partida transando un recorrido entre la experiencia de la búsqueda de la imagen y la imagen fotográfica o imagen archivo en la que esta genera unos puntos de interés como el acto fotográfico el objeto fotografiado o la imagen dada o la imagen revelada. esto puntos que noto con reflexiones de armado silva me lleva a pensar en el proceso del nacimiento de una imagen creada donde la intuición empírica es el primer contacto para poder llegar a esa imagen real.

El nacimiento de esa imagen comienza a ser gestada con el contacto fotográfico en el que los puntos de interés como el objeto o individuo fotografiado permite un análisis que lleva a la interacción entre la cámara el individuo y el observador generando un rito en el que se manifiesta estados que se pueden proyectar desde el interés por como el sexo , sangre, carne, cuerpo y religión llevando a crear un espacio de ficción que se sumerge entre las realidades inconscientes para presentarse como realidad presente.

En el intento de crear un dialogo elocuente entre la imagen y su compleja subjetividad me ha llevado por unas aristas donde la experiencia permea el dialogo creado teniendo una tendencia hacer precavido en la construcción de una imagen escrita como una imagen dada por el color no seda puede dar paso agigantados sin tener en cuenta múltiples factores que interviene en esa construcción de la imagen desde el pensamiento de la imagen hasta su posible finalidad hay caminos que me llevan a curiosear y especular posibles conceptos que se oponen con nuevos pensamientos dados imágenes renovadas.

Fig.22. Oscar herrera. Inconsciente activo OH05.acrílico sobre tela .250 x170 cm.2020

Esta pintura que mide 250 cm por 160 cm tiene un proceso de trabajo lento el cual no permite avanzar de una manera más precisa, su forma y creación es compleja porque no hay referente alguno que permita esa continuidad, sino que es ella misma la que pide e invita a que en el acto pictórico se busque Su forma. Composición y elementos que entran en un juego de intervenciones de varios momentos que en su ejecución se encuentra en ese discurso entre el creador y lo creado.

En esta pieza comencé con una idea no muy pretenciosa, lo que identifique primero fue la selección de algunas imágenes, luego posicioné los elementos de interés en algunas zonas del lienzo. Los cuerpos de las vacas abiertas son dos cuerpos que están en los extremos de la composición por una necesidad de pintar el cuerpo visceral y desmembrado, me causa mucho placer por que los colores, texturas y formas componen unas micro pinturas abstractas, que permiten sensaciones y actitudes de una observación que lleva a esa conexión espacial con la pieza.

Estos dos cuerpos dieron pie para que otros cuerpos intervinieran el espacio con posiciones que buscan una sensación impertinente en la imagen, estos cuerpos se refieren a prostitutas e imágenes sexuadas. Lo primero era buscar prostitutas para trabajar con sus cuerpos esas posturas sexuadas y algo desgarradas del cuerpo, pero no fue posible tener un diálogo que llevara a su realización, estas personas son muy esquivas porque al enfrentarse a los medios de la foto o imagen generan un rechazo por la misma contaminación visual y de divulgación de las redes, esto no permite tener ese acercamiento por parte de estas trabajadoras sexuales.

Alrededor de 5 intentos y aproximadamente 16 prostitutas consultadas para tratar de ejecutar este proceso en cual podía crear nuevas imágenes mentales para llevar acabo pero que no fue posible por motivos ajenos. Sin embrago no podía quedarme quieto con estas imágenes que llegaban a mi mente para ser creadas, lo que hice fue buscar en páginas de prepagos por internet que ofrecen sus servicios, apropiarme y transformar esas imágenes que me interesaban por la postura de sus cuerpos, las imágenes se aproximaban a esa a mis pensamientos.

Estas imágenes fueron interviniendo el espacio pictórico de maneras muy aisladas, pero integrándose en el proceso pictórico porque es allí donde sucede esa cosa que permite pasar los obstáculos que pone el mismo proceso.

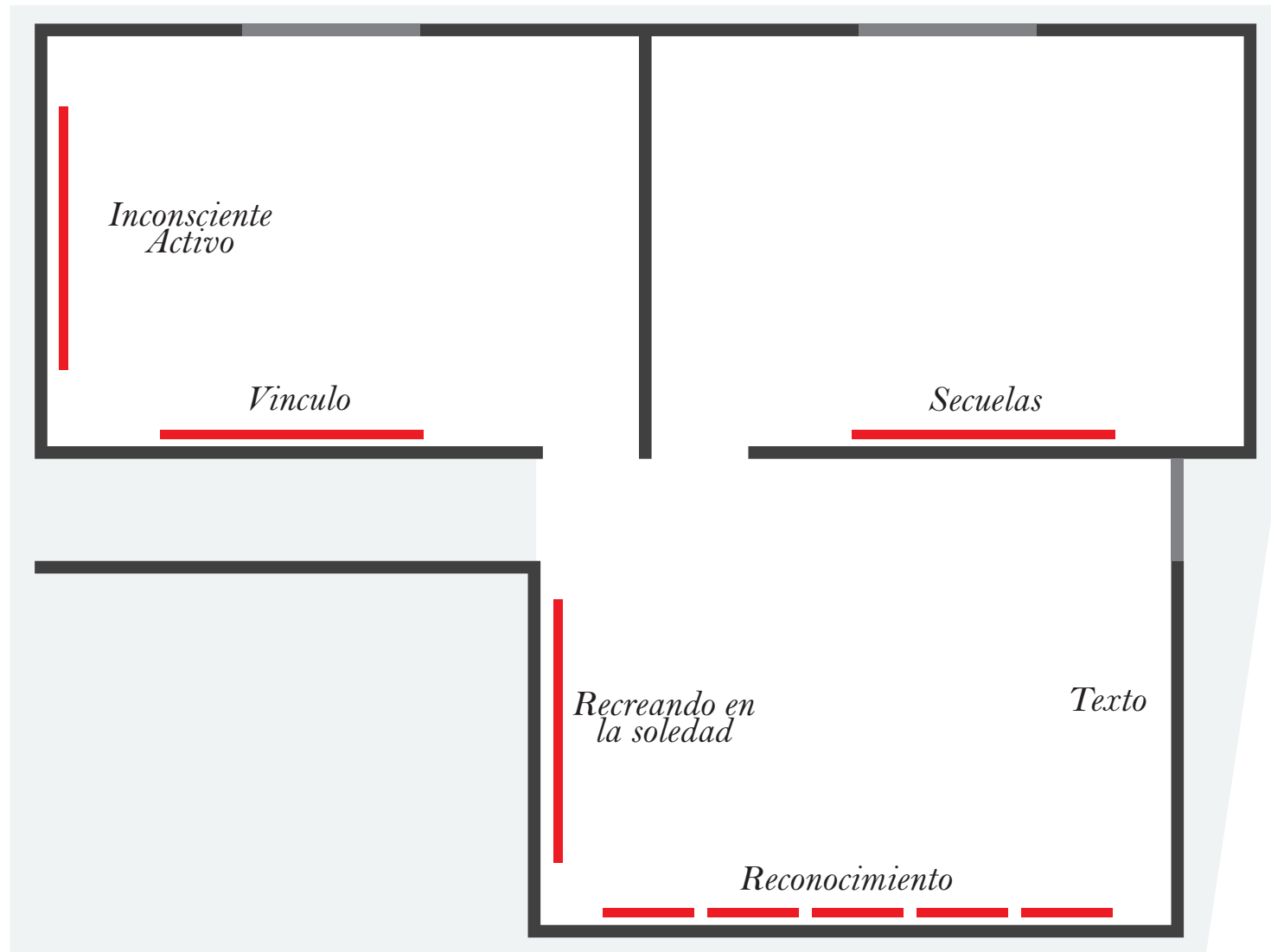

Fig.23. Oscar herrera. Secuelas OC93-20. Acrílico sobre tela .240 x160 cm. 2020

Fig. 24. Oscar herrera. Vinculo OAHOE1. Acrílico sobre tela .100cm x 110 cm.2020

3.4. Mapa de Montaje

CONCLUSIONES

La pintura es un proceso complejo en el sentido de su comprensión y de su extensa exploración para poder cautivar una idea intrínseca, la cual se va transformando con cada pincelada que va sumando a la capa densa del color. Buscando equilibrio entre sus formas para ser una sola en su totalidad.

La pintura habla y es ella quien me permite reflexionar desde su proceso personal y creativo los temas como la muerte, la imagen son parte de un inconsciente subjetivo que me proponen desde su propia presencia un dialogo. Entre la experiencia misma como una serie de acontecimientos en los cuales las formas de su presencia me invitaban a crear desde una intimidad desconocida para ser cuestionada en la realidad creada o la realidad no aceptada.

Las imágenes resultantes son destellos de nuevas creaciones para mi proceso pictórico cada una me lleva a mundos diferentes del pensamiento, pero esto no las desliga de su vínculo entre sí.

Están unidas por un Cordón umbilical que no permite que sean libres en su totalidad cada una es parte de ese conjunto que configura un todo irracional pero que revela interesantes afectos psicológicos de la magnitud del problema como lo es, en los nuevos interrogantes que deja este proceso. Pero también permitió alcanzar un estado más maduro en el cual traté de resolver interrogantes como el ¿por qué? o el ¿para qué? De aquellas imágenes que ya había creado en procesos anteriores.

Permitir acercarme mediante el proceso a unas instancias en las que creía encontrar respuesta a esas inquietudes, pero los caminos que andaban solo dieron puntadas que afirmaban algo o simplemente lo contraponía para complejizar más el rastro que llevaba a esas necesidades de querer saber o conocer a través de la pintura.

Me permite espacios de análisis donde trate de hacer correlaciones entre hechos vividos y formas de pensamiento para generar discurso que me dejaran resolver inquietudes del pasado siendo la imagen, la intención de discusión como objetivo principal de mi creación.

ANEXO

BIBLIOGRAFIA

Adell, A. (2011) La enfermedad mental, un modelo ideal de alienación. (Ed). En, El arte como expiación (pp. 57-67) Madrid: España. Casimiro

Adell, A. (2011) La rentabilidad de la tortura, reales o simuladas. (Ed). En, El arte como expiación (pp. 9-18) Madrid: Casimiro, España

Adell, A. (2011) Muertes heroicas, reales o simuladas. (Ed). En, El arte como expiación (pp. 31-40) Madrid: España. Casimiro

Adell, A. (2011) Penitencia y fe en el absurdo, cuestión de supervivencia. (Ed). En, El arte como expiación (pp. 41-56) Madrid. España. Casimiro

Arias, L. D. (2009) Hermenéutica. El horizonte del sentido. (Ed). En. Iconos, figuraciones, sueños. Hermenéutica de las imágenes (pp 21-53) México. D.F. México siglo veintiuno editores.

Arias, L. D. (2009) Prologo. (Ed). En. Iconos, figuraciones, sueños. Hermenéutica de las imágenes (pp 9-12) México. D.F. México. siglo veintiuno editores

Jankélévitch, V. (2017) Reflexiones sobre la muerte. Entrevista con Georges Van Hout. (Ed.). En, pensar la muerte (pp. 31-42) Ciudad de México: México. Fondo de cultura económica

Rendon, A. P. (2016) Capitulo 3: Cuerpo en marcado: El concepto de tradición. (Ed). En. S. I. Jiménez Gómez: cuerpo enmarcado (pp 67-100) Medellín. Colombia. Fondo Editorial ITM

Rendon, A. P. (2016) Capitulo 4: La fugacidad del cuerpo erótico: Darío Morales. (Ed). En. S. I. Jiménez Gómez: cuerpo enmarcado (pp 101-126) Medellín. Colombia. Fondo Editorial ITM.

Rendon, A. P. (2016) Capitulo 4: La fugacidad del cuerpo erótico: La imagen negada y presencia erótica. (Ed). En. S. I. Jiménez Gómez: cuerpo enmarcado (pp 101-126) Medellín. Colombia. Fondo Editorial ITM

Silva, A. (2012) La imagen de la fotografía: Retrato hablado. (Ed.). En I. D. López Escobar. Álbum de familia: la imagen de nosotros mismos (pp. 73-106) Medellín, Colombia: Sello Editorial, Universidad de Medellín

Sustaita, A. (2014) Primera parte Estética espiral: Ausencia y aparición: el cuerpo borrado y el escrito. (Ed). En, El baile de las cabezas (pp. 17-28) México, D. F. México Fontamara.

Venegas, H. (2015) Van Gogh y el sufrimiento como fuente de inspiración para la creación artística: consumo de sustancias psicoactivas a lo largo de la historia de la humanidad. (Ed). En, Drogas, arte y locura (pp. 49-80) España: Academia española

WEBGRAFIA

Dix, O. (1929). otto dix der krieg the war [pintura].
[https://barbarieilustrada.wordpress.com/2016/09/01/no-habra-paz-w-h-auden/
otto-dix-der-krieg-the-war-1929-32/](https://barbarieilustrada.wordpress.com/2016/09/01/no-habra-paz-w-h-auden/otto-dix-der-krieg-the-war-1929-32/)

Morales, D. (1973). Desnudo en mecedora con mesa y cafetera azul [pintura].
arte y artista [https://arteyartistas.wordpress.com/2007/11/02/dario-morales/
desnudo-en-mecedora-1973/](https://arteyartistas.wordpress.com/2007/11/02/dario-morales/desnudo-en-mecedora-1973/)

Morales, D. (1982). Mujer sobre colchón [pintura]. arte y artista
[https://arteyartistas.wordpress.com/2007/11/02/dario-morales/
mecedora-1973/](https://arteyartistas.wordpress.com/2007/11/02/dario-morales/desnudo-en-mecedora-1973/)

Nebreda, D. la escalera del cielo [fotografía] [https://steemit.com/cervantes/
@azulnaranja/el-fotografo-david-nebreda-el-autorretrato-de-la-esquizofrenia](https://steemit.com/cervantes/@azulnaranja/el-fotografo-david-nebreda-el-autorretrato-de-la-esquizofrenia)

Rivera, A. A. (2002). Primer sueño de Edipo [pintura]. [https://i.pinimg.com/
originals/f0/3b/7c/f03b7c338320310b08cd0b8ac3d1f2b1.jpg](https://i.pinimg.com/originals/f0/3b/7c/f03b7c338320310b08cd0b8ac3d1f2b1.jpg)

Universidad
del Cauca

*“El proceso creador es visto, así como un acto
de locura, una dinámica en la que,
A través de su obra, el artista
encuentra un alivio momentáneo para
su atormentada subjetividad”*

DIEGO LIZARAZO