
MÚLTIPLES MUNDOS DE UN MISMO UNIVERSO

Juan David De Narvaez Jimenez

-
- **Múltiples mundos de un mismo universo**
 - **Universidad Pedagógica Nacional**
 - Facultad de Bellas Artes
 - Licenciatura en Artes Visuales
 - **Línea de profundización: Cultura Visual**
 - Juan David De Narváez Jiménez
 - **Directora de trabajo de grado: Martha Carolina Sánchez Samaniego**
 - **Fecha: 2025**
-

Resumen

El presente trabajo de grado titulado Múltiples mundos de un mismo universo se propone como una indagación artística y pedagógica orientada a diseñar un método de autorreconocimiento y exploración de la autopercepción por medio de las artes visuales.

A lo largo del presente documento se desarrollará un autorretrato expandido como herramienta central, donde, por medio de múltiples ejercicios se busca abrir espacios de reflexión íntima, crítica y simbólica sobre la experiencia personal, incorporando elementos del dibujo, la pintura y la narrativa visual desde una perspectiva fenomenológica.

El método parte de la idea de que el acto de representar la propia imagen puede convertirse en un proceso transformador, con el fin de ampliar el entendimiento que tenemos de nosotros mismos tomando como lugar, el arte. A lo largo del documento se propone una ruta que entrelaza pensamiento visual, ejercicios introspectivos, los cuales pueden ser aplicados en contextos educativos y de creación personal.

Por ello, invito a los lectores a que participen activamente de la lectura donde resulta importante, ver este trabajo de grado como un recorrido que requiere mantener la mente abierta con una disposición genuina hacia las actividades propuestas. La sinceridad con uno mismo es fundamental en este proceso; no obstante, recordemos que explorar más allá de lo previsto siempre será válido.

Palabras clave

Fenomenología, representación, proceso creativo, autorretrato, autorreconocimiento.

INDICE

• Introducción	6
• Justificación.....	15
• Marco teórico.....	17
• Detonantes que me inspiraron en el proceso.....	19
• Descripción del método.....	24
• Capitulo uno: Las ideas.....	25
1ra Dimensión: El sueño de Alicia: las ideas.....	26
(Los hábitos).....	29
• Capitulo dos: Elementos de creación (El material, el fondo y la forma).....	37
2ra dimensión: primera impresión: Cómo identificar el sentir: material.....	38
(Poseer, Dominio).....	40 y 41

3da dimensión: dos planos: la experiencia: el fondo.....	42
(Fantasmas).....	43
4ta dimensión: tres planos: la forma: la forma.....	46
(Identificar).....	47
• Capitulo tres: la intención.....	53
5ta dimensión: el yo extendido: intención.....	54
• Capitulo cuatro: Estar, saber y hacer.....	66
6ta dimensión: omnipresente: posicionamiento de lugares.....	67
7ma dimensión: omnisciente: entender lo que somos.....	75
8va dimensión: omnipotente: por qué creamos.....	79
• Reflexiones finales: resultados.....	84
9na dimensión: cuestionamiento continuo.....	85
• Glosario.....	95
• Bibliografía.....	97

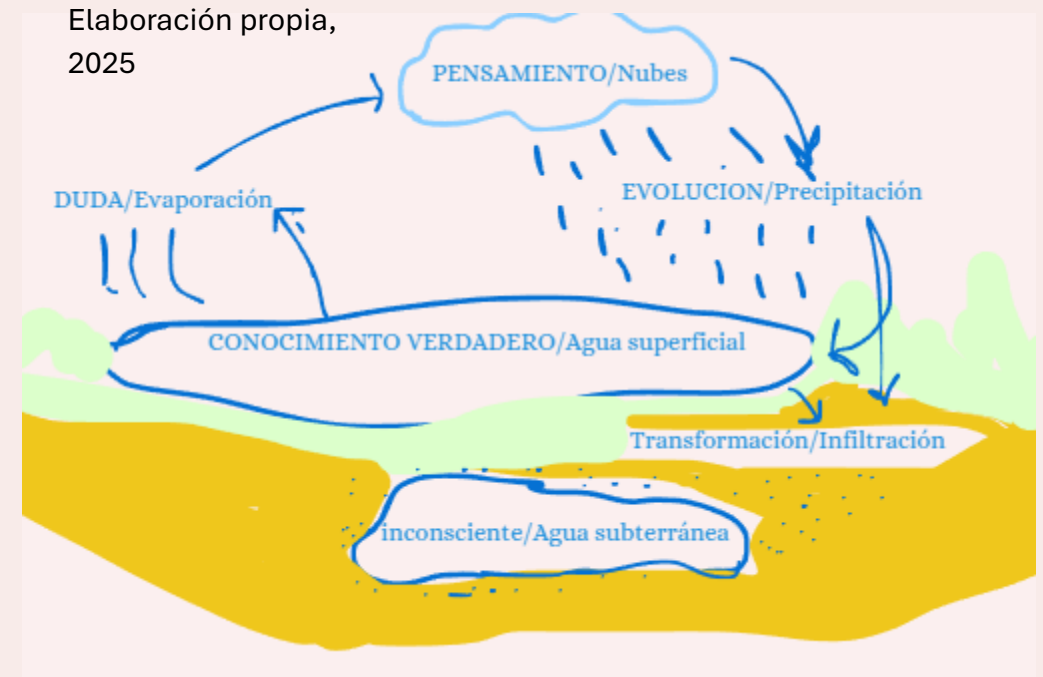
Introducción

Este proyecto de investigación-creación nace de la necesidad de explorar la imagen personal desde una mirada crítica, sensible y expresiva, utilizando las artes visuales como una herramienta de introspección. El autorretrato expandido se plantea como el medio para acceder a un espacio simbólico donde confluyen el yo percibido, el yo imaginado y el yo representado, permitiendo al sujeto realizar una lectura profunda de su identidad a través de múltiples procesos gráficos.

Partiendo del principio de que toda creación visual contiene capas de significación ligadas a la experiencia del autor, este trabajo propone un método que articula prácticas reflexivas con ejercicios creativos, integrando el dibujo, la pintura y el registro de procesos como formas de pensamiento. Se trata de una aproximación al conocimiento de sí mismo desde lo sensible, que entabla diálogos desde el lugar de la fenomenología y la cultura visual para poner en valor lo subjetivo y cotidiano en la formación del ser Yo.

A lo largo del presente documento se describen los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta, a su vez como, los referentes artísticos y pedagógicos que la acompañan, mismamente como el diseño de actividades aplicables en contextos educativos que estimulan el autorreconocimiento. La propuesta no busca ofrecer respuestas cerradas, sino que, por el contrario, procura abrir caminos para preguntarse quién se es y cómo se habita el mundo, esto por medio de ejercicios de identificación de su entorno, reconocimiento de seres queridos y/o costumbres, para terminar por apelar a la identidad del ser Yo.

Este trabajo de grado está acompañado de una serie de indicaciones que invitan al lector a generar sus propios registros. Estas creaciones siguen un proceso cíclico en el que la actividad es el punto de partida. Las experiencias se convierten en la materia prima para la elaboración de una imagen alusiva a la vivencia desarrollada en un ejercicio de creación. Al finalizar, se busca fomentar el autocuestionamiento de las respuestas previamente generadas, dando como resultado la construcción de una imagen que permite comprender las múltiples maneras en que nos percibimos desde diferentes perspectivas. Como señala Godoy (2008), "el conocimiento verdadero, como aquel que se alimenta de la duda, puesto que sólo el pensamiento que vive por la duda es aquel que evoluciona, cambia y se transforma", lo que resalta la importancia de la sinceridad y la reflexión en este proceso de creación, una forma distinta de entenderlo puede ser, por ejemplo: el ciclo del agua.

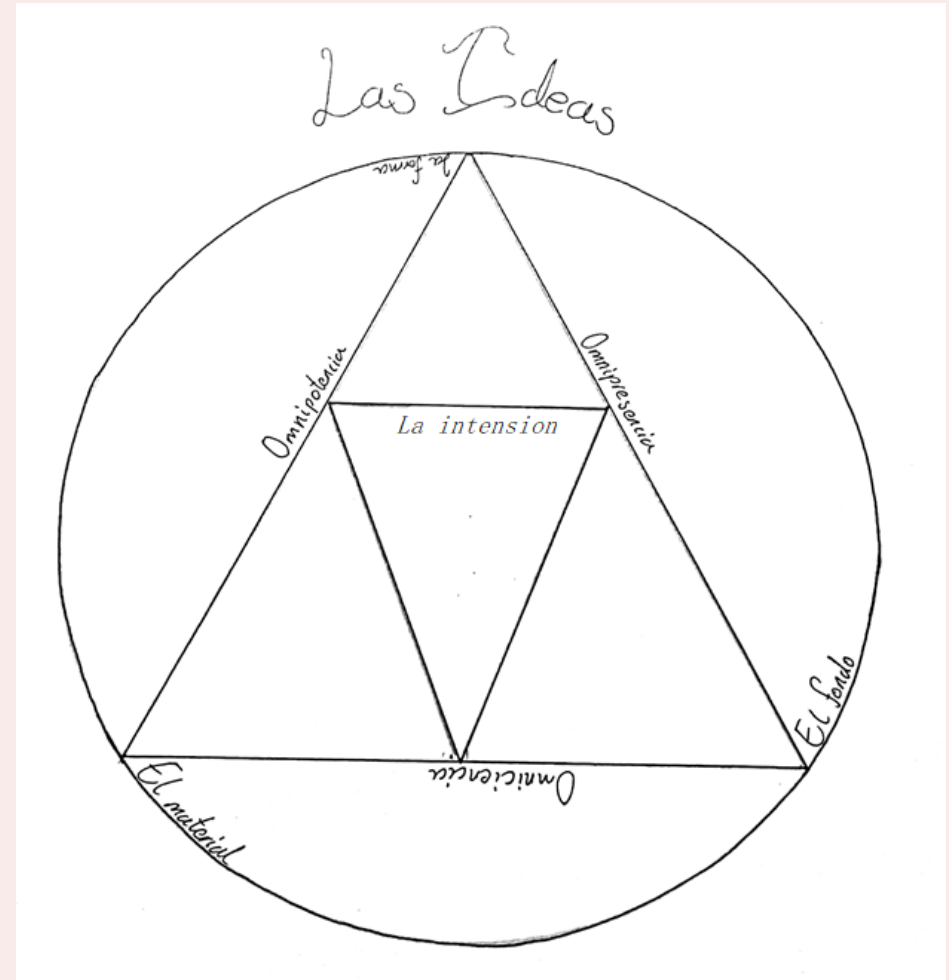


El presente documento se desarrolla desde la perspectiva del pensamiento complejo, concepto planteado y formulado por Edgar Morin (1998). Con este mismo sentido, se invita al lector para que adopte una disposición reflexiva ante una lectura que integra diversos enfoques interconectados.

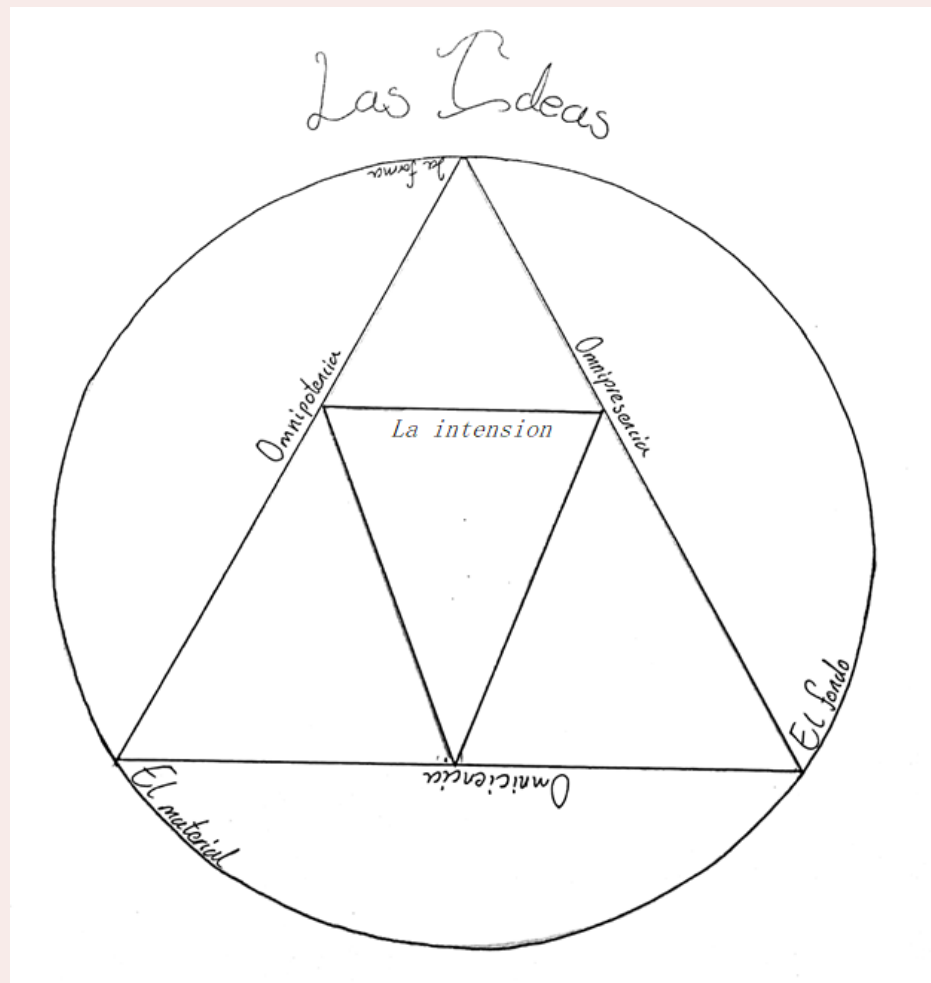
La teoría del pensamiento complejo propuesta por Morin (1998) sostiene que la realidad no puede ser comprendida mediante enfoques reduccionistas o simplistas. Teniendo en cuenta lo anterior, esta perspectiva, se refiere a que el conocimiento debe estructurarse de una manera integrada además de multidisciplinaria, donde los distintos ámbitos de la existencia, incluyendo la naturaleza, la cultura y la ciencia, se encuentran intrínsecamente vinculados.

En este sentido, y en coherencia con el presente trabajo de grado, Morin (1998) argumenta que el pensamiento complejo debe integrar diversas disciplinas y enfoques sin desestimarlos ni reducirlos a estructuras limitantes. Su propuesta enfatiza la necesidad de producir un análisis basado en la interconexión de múltiples saberes y perspectivas. De este modo, el reconocimiento de la realidad no puede sustentarse en respuestas simplistas o aisladas, sino en una comprensión relacional y sistémica del conocimiento. Un ejemplo más cotidiano que facilitarían su comprensión, serían las costuras de la ropa, donde cada fibra es sumamente importante para la armonía de la prenda, que, aunque en dicho ejemplo las fibras puedan provenir del mismo material en este caso lo verdaderamente importante es el hecho del tejido que sostienen para la construcción de algo más grande.

Sigilo índice

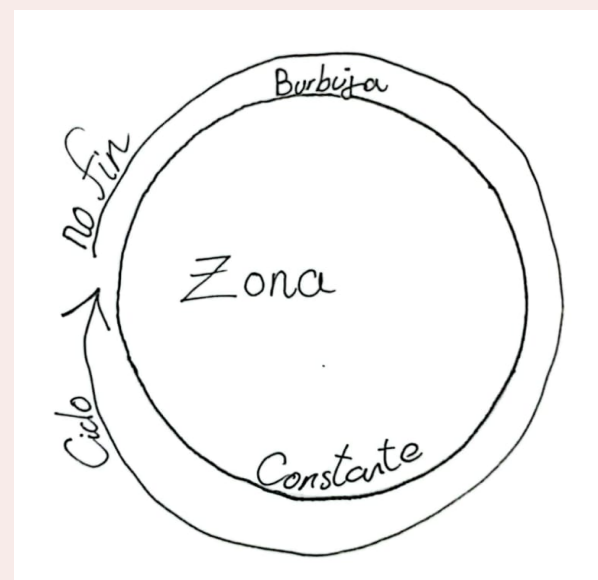


Sigilo índice



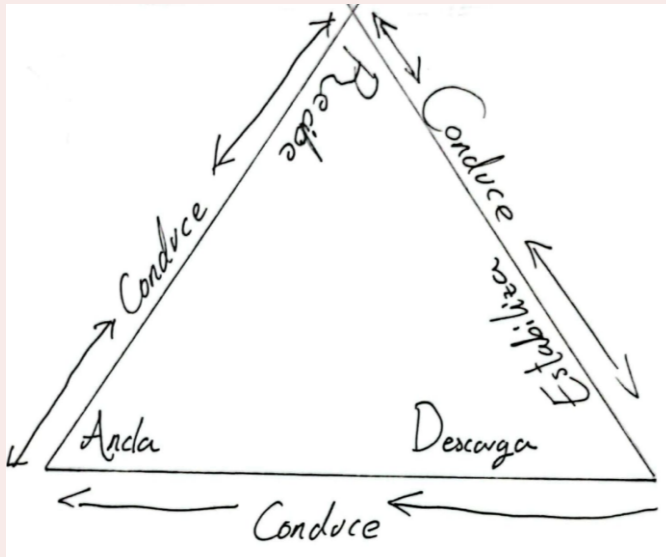
Frente a la amenaza del desorden al momento de crear y leer, ofrezco una opción para entender mejor este quehacer de poderse entender, que, aunque compleja, resulta en la elaboración del diagrama visto con anterioridad, cabe aclarar que me remito a mi experiencia personal en ámbitos físicos y espirituales para explicar dicha imagen. La cual se puede entender como un sigilo:

Los sigilos son sellos vinculados a la magia, concebidos como imágenes con estructura de diagrama. Estas representaciones se componen de diversos signos que, en conjunto, configuran una narrativa visual sencilla. Su construcción sigue un proceso específico, en el que los trazos se realizan de derecha a izquierda, impregnándose de intenciones durante su ejecución. En ese sentido, el acto de delinear un sigilo se asocia intrínsecamente a la conservación del pensamiento que le confiere su significado.



El círculo es una imagen entendida como un ciclo, una zona, una constante, un sin fin.

Por lo mismo, el presente círculo hace alusión a las *ideas*, que se comportan de manera constante, flexible, pero sobre todo es como una burbuja, se infla o se contrae con facilidad, además de ser manipulable, moldeable entre otras muchas cualidades.



El triángulo por el contrario es una imagen más rígida entendida como la resistencia, sus partes convierten el todo en un algo sólido, gracias a que conduce las fuerzas de la punta con la que las recibe, hasta la base donde las descarga, guardando así un Balance. Convirtiendo dichas puntas en los apartados del ser, el saber y el hacer, consiguiendo así un balance significativo en el quehacer de reconocerse.

En resumen, es un círculo que acoge en su interior un triángulo que termina por dividirse de la siguiente manera; tres de los triángulos cuyas puntas se encuentran mirando hacia arriba se pueden traducir como las distintas dimensiones, a excepción del triángulo central que se encuentra situado boca abajo, este se puede entender como una dimensión en su totalidad. Su distribución y sentido son:

En el primer capítulo, El sueño de Alicia o dimensión 1, podemos encontrar el espacio de las ideas que nos abarcan y nos abordan todo el tiempo. Esta es en cierta medida ajena a nosotros, sin embargo nosotros no somos ajenos a ella, por lo cual se encuentra presente en todos los espacios de creación desde el más mínimo hasta el más complejo, además de ser carente de un inicio o de un final, también se puede decir que se retroalimenta de manera constante de las demás dimensiones, además

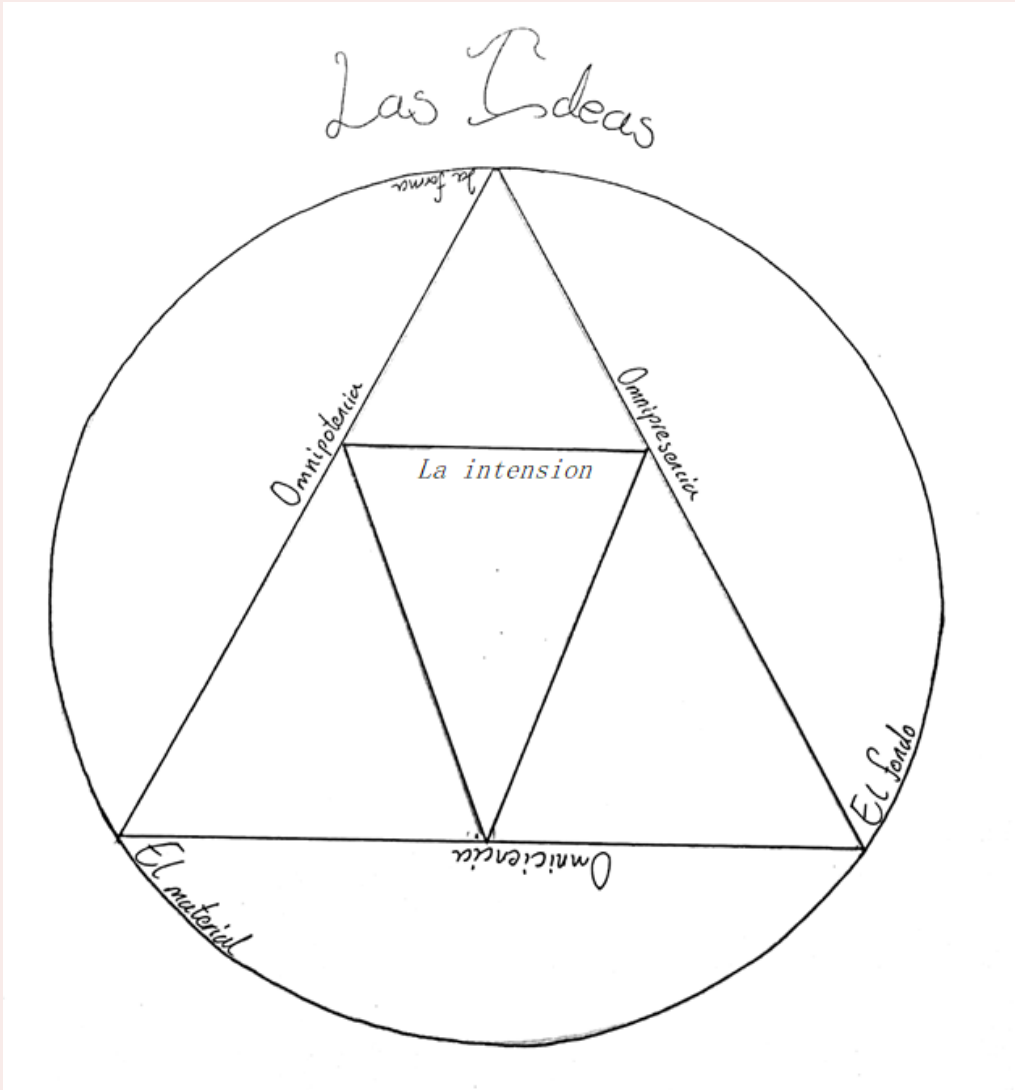
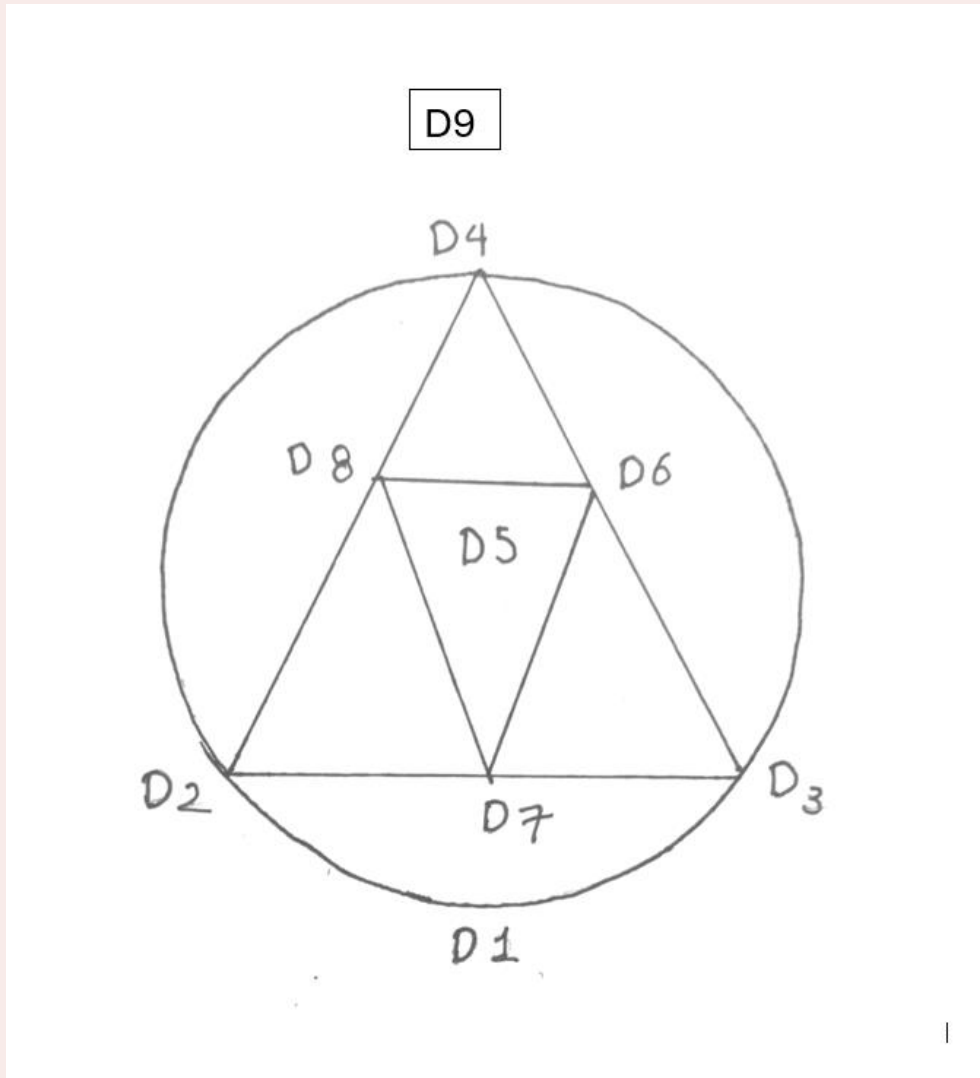
de poseer la capacidad de abrazarnos de tal manera que a veces podemos vernos ahogados en ella, por esto mismo y evocando a mi experiencia espiritual he de darle una forma circular, ya que dentro de los sigilos esta figura guarda características de burbuja.

De la dimensión 2 a la dimensión 4 encontraremos el primero de los triángulos, este funciona como el capítulo dos, evoca hacia el lugar de creación siendo estas las puntas del triángulo grande, con reflexiones orientadas hacia aprender a vernos desde una perspectiva diferente, aprender a escoger los materiales sobre los cuales plasmar quienes somos y darles forma a las experiencias.

La Quinta Dimensión corresponde al tercer capítulo, además de ser el triángulo central que se encuentra ubicado dentro del triángulo grande significando así nuestras intenciones para actuar, intenciones con las cuales impregnamos nuestro día a día.

Las siguientes tres dimensiones corresponden al cuarto capítulo, además de representar nuestra relación con los siguientes verbos, estar (Omnipresencia), saber (Omnisciencia) y hacer (Omnipotencia). Estas toman el lugar de los costados del triángulo grande.

Terminando así con la última parte de nuestro viaje, las reflexiones finales (Dimensión 9), el cual consiste en la composición completa de nuestro sigilo, el equivalente a la complejidad de todas las partes entiéndase también como los resultados, o mismamente funciona como una invitación para nunca dejar de cuestionarnos a nosotros mismos y por ende a nuestra realidad del quien somos.



Elaboración propia,
2025

Presentación de los Participantes

esta obra fue elaborada por Juan (el escritor) y hace parte de los resultados finales



Les presento a Laura Valentina Ruiz Vaca, ella hace parte del equipo que desarrollo los ejercicios haciendo sus aportes frente a los ejercicios y reflexiones allegadas para la construcción del trabajo escrito; ella es una mujer, cuenta con 18 años, es de signo Sagitario, actualmente se encuentra estudiando ingeniería de Software; en el momento en el que se le solicitó que se ilustrara, bajo la pregunta de ¿quién eres, o cómo te ves a ti misma? desarrolló la siguiente imagen:

Laura Valentina Ruiz Vaca

Catálogo de presentación



Título: - Laura Valentina

Materiales: - Cartón Craft

Técnica: - Pintura acrílica
sobre cartón Año: 2024

Autor: - Laura Valentina
Ruiz Vaca

Por su parte, Santiago Almanza, estudiante de biotecnología, también fue invitado por su disposición y familiaridad con el entorno del investigador. Su desvinculación previa con el campo artístico se evidenció en las formas de representación que desarrolló durante los talleres, permitiendo observar cómo se configuran los procesos creativos en sujetos no familiarizados con las prácticas visuales.

Presentación de los Participantes

esta obra fue elaborada por Juan (el escritor) y hace parte de los resultados finales



Santiago expresó verse a sí mismo con una imagen construida por medio de un carácter fuerte y tonitos de calle, por ello el mejor ejemplo que se le ocurrió fue una silueta similar al emoji de diablito.

Santiago Almanza Sánchez

Les presento a Santiago Almanza Sánchez, el hace parte del equipo que desarrollo los ejercicios, haciendo sus aportes frente al desarrolló de imágenes y reflexiones allegadas para la construcción del trabajo escrito; él es un hombre, cuenta con 23 años, es de signo Escorpio y actualmente se encuentra estudiando Biotecnología; en el momento en el que se le solicitó que se ilustrara, bajo la pregunta de ¿quién eres, o cómo te ves a ti mismo? desarrolló las siguientes tres imágenes:



Nombre de la obra:

Santiago se ve como el maleanteo'

Autor: Santiago Almanza

Material: papel

Técnica: Dibujo sobre papel

Año: 2024

Se invita al lector a generar su propia presentación bajo el mismo formato

Presentación de los Participantes

Puedes poner una foto tuya aquí

Cuéntame un poco sobre tu obra, que detalles crees que resaltaron de ella.

Cuéntame ¿Cómo te llamas?

Cuéntame un poco sobre ti, ¿quién eres, que características tuyas crees que te definen mejor?

¿Cómo se ve tu obra?

Nombre de la obra:

Autor:

Material:

Técnica:

Año: 2024

Catálogo de presentación

A lo largo del presente documento puede que se encuentren con dos voces una en tercera persona que funciona en aspectos más teóricos, y una voz en primera persona la cual busca conectar con el lector de una manera más cercana.

Justificación

Dentro del campo de la educación artística, es de vital importancia desarrollar estrategias pedagógicas que proporcionen el reconocimiento del sujeto como un ser sensible, además de reflexivo y sobre todo capaz de construir un pensamiento crítico a partir de poder reflexionar sobre su experiencia.

Este trabajo de grado se justifica por su enfoque en el autorretrato expandido como un medio de exploración de la autopercepción, permitiendo al estudiante y o lector representarse a sí mismo no desde una imitación meramente estética, sino a partir del registro de su mundo interior.

El método aquí propuesto aporta a la línea de cultura visual ya que al situar la producción artística como proceso de conocimiento que articula el sentir personal con lo simbólico. Todo dentro de un contexto donde la imagen adquiere un rol central en la construcción de la subjetividad, siendo así que, este trabajo busca potenciar una mirada crítica sobre la propia representación, fortaleciendo la capacidad de los individuos para identificarse, pensarse y narrarse a través del lenguaje visual.

Así mismo, se establece un vínculo con la fenomenología como soporte teórico, que permite comprender la experiencia estética desde lo vivido y lo perceptivo. Este abordaje contribuye a la formación integral de docentes de artes visuales, ya que ofrece herramientas que fortalecen tanto el desarrollo de la identidad dentro de distintos ámbitos, tanto, así como abre caminos dentro de la capacidad de diseñar propuestas significativas para otros.

La presente investigación ofrece un aporte significativo a la educación artística al proponer un método que vincula lo sensible, lo simbólico además de lo reflexivo, todo a través del autorretrato expandido, su valor se encuentra en ofrecer la oportunidad de que los estudiantes se reconozcan de manera consciente como sujetos activos en la construcción de su identidad, haciendo del arte un espacio de exploración profunda y crítica de si mismos. Esta propuesta contribuye a posicionar la educación artística no solo como un medio expresivo, sino también como un campo de formación donde lo visual funciona como un lenguaje para pensar, sentir y transformar la realidad.

Por todo lo anterior, el enfoque introspectivo de este proyecto defiende el rol del educador artístico como un mediador de lenguajes que permiten leerse y narrarse de forma auténtica. Atribuyéndole a la licenciatura en artes visuales y a la línea de cultura Visual que su alcance pueda ser llevado al aula de clases, generando espacios de reflexión individual y colectiva en diversos escenarios educativos, además de artísticos, donde el autorretrato se transforma en un espejo simbólico desde el cual es posible resignificar nuestra forma de habitar el mundo.

Planteamiento del problema

El presente trabajo de grado desarrollado bajo la modalidad de investigación-creación perteneciente a la línea de cultura visual, parte de una inquietud personal sobre cómo las artes visuales, particularmente el dibujo y la pintura, pueden facilitar procesos de introspección y autorreconocimiento. Esto debido a que en contextos urbanos como lo es Bogotá, una ciudad regida por cotidianidades aceleradas, notaba la manera en que muchas veces los estudiantes carecen de espacios para pensarse y sentirse, es por ello que este trabajo surge como una apuesta a través de un método exploratorio y creativo que busca visibilizar las formas en que los sujetos participantes (estudiantes universitarios) pueden representar y explorar su autopercepción individual desde una perspectiva sensible, simbólica y cotidiana, todo esto, mediante el autorretrato expandido.

Pregunta de investigación

¿Cómo puede diseñarse un método que fomente el cuestionamiento y el autorreconocimiento de la realidad personal mediante el uso de las artes visuales, especialmente el dibujo y la pintura, enfocadas en el autorretrato expandido?

Objetivo general

Diseñar un método que permita promover el cuestionamiento y el autorreconocimiento de la realidad personal a través del lenguaje de las artes visuales, utilizando como herramientas principales el dibujo y la pintura para explorar la autopercepción mediante el autorretrato expandido.

Objetivos específicos

- Fomentar procesos de autoconocimiento y autorreflexión en los participantes, esto mediante el uso del dibujo y de la pintura como lenguajes visuales, permitiendo así representar una percepción subjetiva de sí mismos.
- Diseñar y aplicar actividades pedagógicas por medio del autorretrato expandido, que permitan a los participantes explorar su identidad desde lo simbólico, lo sensible y lo cotidiano.

Marco teórico

Este proyecto se sostiene sobre cuatro pilares teóricos principales: la fenomenología de la percepción, la cultura visual, el autorretrato expandido y el pensamiento complejo, dentro de las prácticas artísticas. Estas categorías permiten una mejor comprensión a lo largo del presente documento estableciendo vínculos constantes entre imagen, identidad y experiencia personal los cuales pueden ser aprovechados dentro de los contextos educativos.

1. La fenomenología de la percepción: Esta se encuentra basada en las ideas de Ponty. M (1945), quien plantea que percibir el mundo no es un proceso pasivo, sino una experiencia que se hace de manera activa y consciente. Por ende, lo sensible adquiere importancia como fuente de conocimiento, es decir que la vivencia cotidiana tiene un profundo valor para producir conocimiento. Elementos como la representación del cuerpo, los gestos, las marcas y la interacción con el entorno juegan un papel esencial en la construcción de la autopercepción desde lo visual.

2. Cultura visual: Según Saussure. F (1965) el significado de las imágenes se construye dentro de un sistema de signos donde lo visual actúa como un significante que remite a un significado ya preestablecido culturalmente. Por ende, la cultura visual puede entenderse como el estudio de las imágenes que estructuran nuestras

formas de ver y entender el mundo. La cultura visual puede entenderse como un entramado de signos que median nuestra comprensión del mundo y como resultado, también de nosotros mismos. El autorretrato, en este contexto, se interpreta como un signo complejo que articula la identidad y el contexto construido a partir de múltiples representaciones visuales, permitiendo comprender cómo el sujeto no solo se representa, sino que a su vez se está produciendo a sí mismo simbólicamente.

3. Autorretrato expandido: Este concepto busca llevar al autorretrato mas allá de una simple representación del rostro o del cuerpo. Autores como Kameli. K (2011) han explorado el autorretrato desde el lugar de lo simbólico y lo conceptual. El autorretrato expandido incluye no solo la imagen figurativa, sino también el registro de acciones, a modo de huellas que constituyen la identidad desde sus múltiples dimensiones

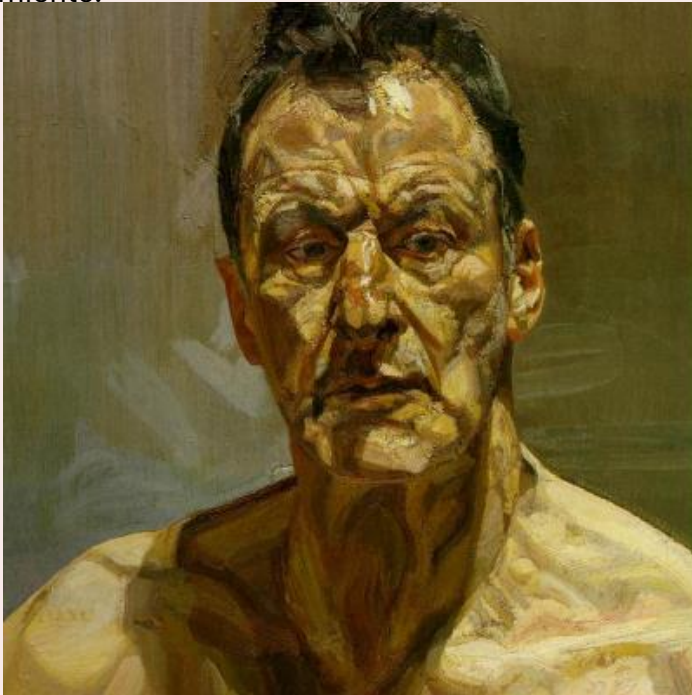
4. Pensamiento complejo: Morín. E (1998) plantea que el pensamiento complejo es una manera de conocer la realidad, no desde un solo lugar o si quiera de manera fragmentada, sino que la comprende como un entramado de elementos que se encuentran interrelacionados. Esta visión resulta pertinente para abordar el autorretrato expandido, ya que da lugar para concebir la identidad como un sistema que se encuentra en constante construcción, además de estar compuesto por múltiples dimensiones personales, sociales, culturales y simbólicas.

-
- Los pilares teóricos desarrollados en este trabajo de grado no se mantuvieron como referentes abstractos, sino que guiaron activamente la formulación del presente método pedagógico, para ejemplo de ello, la fenomenología de la percepción de Ponty. M (1995), fue empleada metodológicamente en el énfasis sobre el cuerpo y su experiencia como materia prima para la creación, esto por medio de ejercicios que invitan a sentir, identificar y reconocer el entorno tanto como a sí mismos, permitiendo así que los dibujos se desarrollaran no dando mayor énfasis a la técnica, sino que genero condiciones para darle lugar al trazo desde lo vivido.
 - Así mismo, la noción de autorretrato expandido permitió traer libertad a los medios de representación evitando limitarse a categorías de solo análisis, permitiendo que aquellos trazos ya hechos desde lo vivido se tornaran como ejercicios de exploración sobre su identidad, lo simbólico y lo emocional. Se puede entender que la descripción del método propuesto es coherente con el pensamiento complejo de Morin. E (1998) debido a la alta flexibilidad del enfoque propuesto, esto mediado en que, fue posible articular lo cotidiano, lo simbólico y lo experiencial generando un proceso creativo que no solo promueve el desarrollo de imágenes, sino también el reconocimiento crítico de la identidad individual, ofreciendo espacios desde lo emocional, lo cultural y lo personal se integran generando así una autorrepresentación genuina y situada.

Detonantes que me inspiraron en el proceso

Para dar mayor claridad al presente documento, se incorporan diversos referentes artísticos y culturales que enriquecen el análisis desde múltiples perspectivas, en este caso las abordadas son la pintura, los actos narrativos, la emoción, y la pedagogía. Esto con el fin de brindarle al lector una huella desde la cual facilitar su comprensión

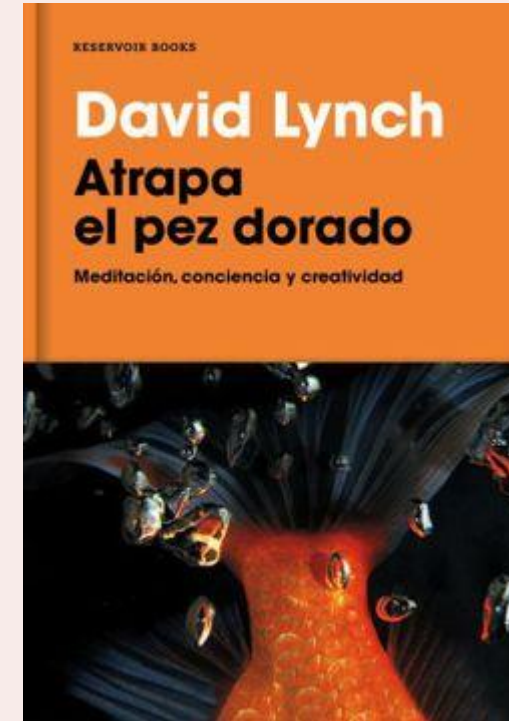
Lucian Freud (1922-2011): Fue un reconocido pintor debido a la intensidad psicológica de sus retratos, Freud exploró la identidad de sus modelos con una crudeza expresiva que revela tanto lo físico como lo emocional. Su enfoque pictórico profundo resuena con la idea del autorretrato como herramienta de autoconocimiento.



Fuente: [Lucian Freud - Historia Arte \(HA!\)](#)

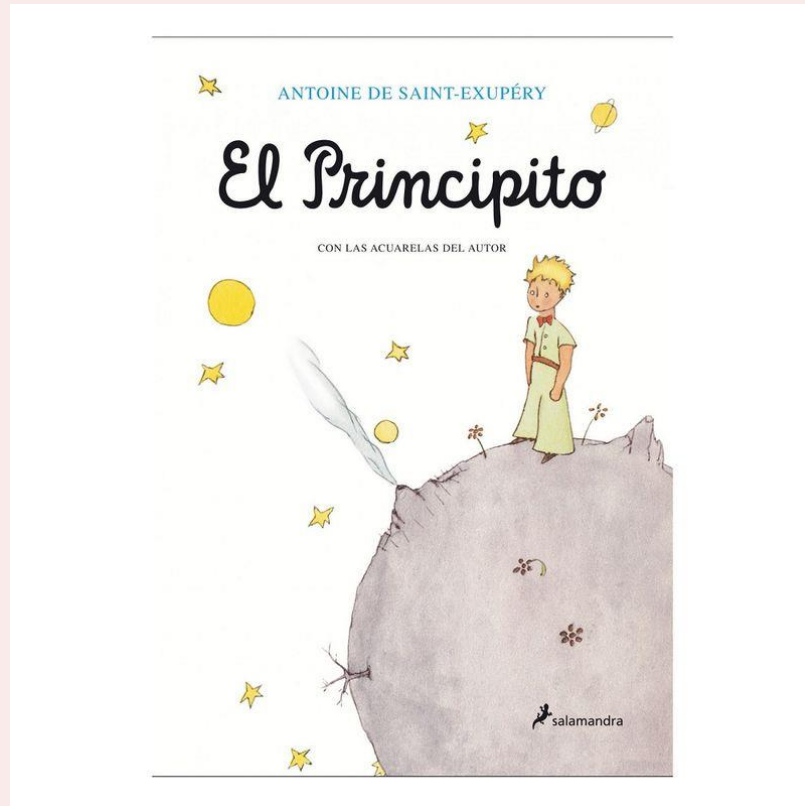
Portada del libro “Atrapa al pez dorado”

Nota: David Lynch, 2006. Fuente: [Libro Atrapa el pez Dorado De David Lynch - Buscalibre](#)



- **David Lynch:** En su obra *Atrapa al pez dorado*, Lynch reflexiona sobre el proceso creativo desde la meditación, el inconsciente y la experiencia personal. Este libro funciona como un espejo de sí mismo, donde el relato subjetivo se convierte en una herramienta introspectiva.

El Principito (Antoine de Saint-Exupéry, 1988): Este cuento filosófico se incluye como referente pedagógico por su capacidad de transmitir enseñanzas profundas desde lo simbólico, lo emocional y lo sensible, abordando temas como la percepción, el amor, la soledad y el crecimiento.

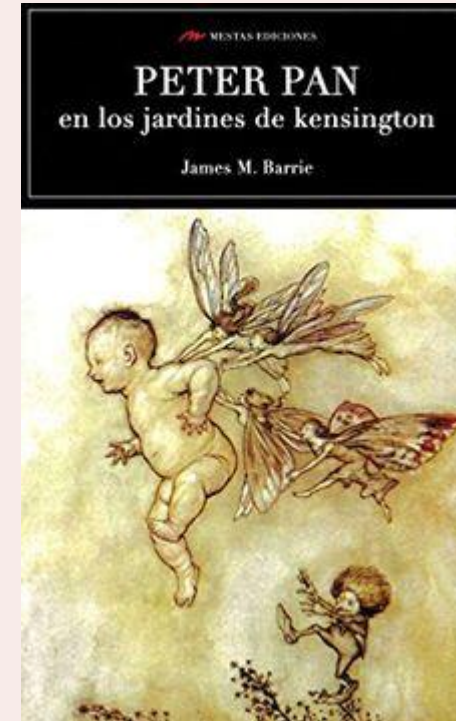


Portada del libro “El Principito”

Nota: Antoine de Saint-Exupéry, 1988. Fuente: [Libro El Principito-Locatel Colombia - Locatel](#)

Portada del libro “Peter Pan en los jardines de Kensington ”

Nota: J.M. Barrie, 2005. Fuente: [Libro Peter pan en los Jardines de Kensington De J. M. Barrie - Buscalibre](#)



Peter Pan en los jardines de Kensington (J.M. Barrie, 2005): Este relato es considerado por su dimensión simbólica y formativa. Peter Pan se erige como figura de resistencia al tiempo, invitando a reflexionar sobre la infancia, la imaginación y el juego como formas legítimas de producir conocimiento sobre el contexto social y personal.

Chiara Bautista: Sus ilustraciones poéticas construyen narrativas visuales donde lo emocional y lo simbólico se entrelazan, donde cada imagen actúa como un retrato expandido de lo íntimo, abordando temas como el amor, la pérdida y la identidad.



Fuente: [Chiara Bautista Artwork \(@chiarabautistaartwork\)](#) • [Fotos y videos de Instagram](#)

We All Have Inner Demons to Figh. Pandora II, 2023. Fuente: [Dongni Hou](#) | [We All Have Inner Demons To Fight. Pandora II \(2023\) | Available for Sale](#) | [Artsy](#)



Dongni Hou: Artista que combina lo pictórico con lo emocional, sus retratos exploran expresiones contenidas, gestos simbólicos y texturas que evocan mundos interiores. Su trabajo dialoga directamente con la cultura visual y el autorretrato introspectivo.

Tanya Gomelskaya: Destaca por integrar múltiples técnicas artísticas en obras cargadas de complejidad conceptual. Su aproximación visual refleja principios del pensamiento complejo, fusionando lo sensible, lo crítico y lo interdisciplinar en cada una de sus obras.



Fuente: [Tanya Gomelskaya \(@tanya\) • Fotos y videos de Instagram](#)

Realism Now, museo Barcelona, 2024-2025

Fuente: [Guillermo Lorca | Contemporary Chilean Neo-Baroque Painter | Official Website](#)



Guillermo Lorca, 1984: Sus obras pictóricas están cargadas de simbolismo y narrativa, creando escenarios fantásticos donde el arte se convierte en un lenguaje para representar emociones profundas y estructuras culturales. Lorca es un referente en cultura visual contemporánea.

Fuente: [Which piece is your favourite?](#)

<https://www.polinabright.com/collections/power-over-you>

El jardín de las delicias, 1500-1505: Esta pintura emblemática se incluye como referente de la cultura visual por su riqueza simbólica, multiplicidad de lecturas además de servir de inspiración debido a su estructura visual compleja. El tríptico ofrece una narrativa única del ser humano.



Fuente: [El jardín de las delicias - Wikipedia, la enciclopedia libre](#)



Polina Bright: Es una artista contemporánea que fusiona retrato, pintura y simbolismo. Su trabajo transmite emociones profundas a través del color, la expresión y la composición, siendo un claro ejemplo de cómo lo pictórico puede ser también un lugar introspectivo.

Los artistas que me inspiraron para el desarrollo del presente trabajo aportan bases tanto visuales como conceptuales para el desarrollo de las actividades, donde lejos de funcionar como modelos a los que imitar sus obras me sirvieron como disparadores simbólicos que abrieron camino dentro del autorretrato, legitimando múltiples formas de narrarse desde lo emocional, lo cotidiano, lo poético o incluso desde lo fantástico. Gracias a estos referentes, el trabajo de grado logro proponer una visión plural del arte donde cada participante puede representarse desde sus propias vivencias tanto simbólicas como contextuales.

Descripción del método propuesto

El método planteado en el presente trabajo de grado se estructura como una serie de acciones con un carácter introspectivo además de creativo, características las cuales se encuentran centradas en la representación simbólica del Yo, utilizando como medio el autorretrato expandido. No se concibe como una secuencia rígida de pasos, sino como una ruta flexible de experimentación gráfica, con notas emocionales abriendo un camino hacia la reflexión, una que este orientada a el reconocimiento del cómo se pervive y habita a si mismo desde el lenguaje de las artes visuales.

Este método combina elementos del pensamiento fenomenológico, la semiótica, la pedagogía crítica y la poética visual para proponer un espacio de creación donde el autor pueda registrar su experiencia interna, sus emociones y sus vínculos cotidianos mediante registros y expresiones gráficas medidas por el dibujo y la pintura.

La propuesta se desarrolla en tres ejes fundamentales:

- **Exploración perceptiva:** Este punto se media a través de actividades dirigidas a identificar y explorar con un grado de consciencia el sentir emocional y sensorial como punto de partida obteniendo así la materia prima que será fundamental para la creación de imágenes, dándole protagonismo a la fenomenología de la percepción de Ponty, M (1945) quien aporta la base para situar las experiencias vividas como punto de partida para la creación, donde el cuerpo no se queda únicamente como un receptor de estímulos, sino que funciona como un agente activo el cual configura el mundo que percibe. Esto se materializa en el método a través de ejercicios que le dan prioridad a las experiencias sensoriales y la plena atención del entorno.
- **Narrativa simbólica:** en paralelo, se puede ver como desde Saussure. F (1965) se

- introduce la semiótica visual, entendiendo que toda imagen se inserta en un sistema de signos y significados que condiciona la interpretación, mientras que, el autorretrato expandido, explorado por Kameli (2011) funciona como un puente entre lo semiótico y lo fenomenológico. Lo que en el método se puede entender como que la narrativa viene de la mano de la construcción de autorretratos los cuales integran símbolos personales, contextos de su cotidianidad y recursos expresivos a voluntad del autor. de este modo, el autorretrato se convierte en un archivo vivo del yo, mas que en una imagen meramente estética.
- **Reflexión crítica:** Finalmente, el pensamiento complejo de Morín (1998) quien ofrece la lógica integradora que permite unir estos enfoques. La propuesta metodológica asume que la identidad es un sistema dinámico, donde lo personal, lo cultura y lo simbólico se entrelazan, lo cual se puede evidenciar mediante momentos de análisis y diálogos sobre las imágenes creadas, donde se enfatiza y cuestiona lo ya creado, en pro de hacer consciente las razones personales que llevaron a la culminación de dicha producción visual desde una mirada subjetiva.

Las actividades diseñadas se presentan en cuadros de planeación que funcionan como guías abiertas para la implementación del método, las cuales son adaptables a diversos contextos educativos y personales. Cabe aclarar que, el método no busca enseñar a dibujar o a representar “correctamente”, por el contrario se enfoca en dar un acercamiento para mirar desde lo profundo y lo múltiple de ser y sentir, reconociendo que el acto creativo también es una forma de conocerse. Lo cual quiere decir que el método propuesto no responde a una propuesta línea, sino a un ecosistema creativo, donde las experiencias vividas, Ponty. M (1945) se transforman en significantes visuales, Saussure . F (1965) se expande en registros múltiples, Kameli (2011) para articularse en un sistema interconectado de saberes, y percepciones, Morín (1988) lo que se traduce en un método circular que responde a la necesidad de: percibir crear, reflexionar y reconfigurar

CAPITULO UNO

LAS IDEAS

DIMENSION 1, EL SUEÑO DE ALICIA

Haz de cuenta que existe el mar como un espacio físico, es amplio, es profundo, tanto que produce una sensación abismal, y tú estás nadando en su centro, como si fueses un naufrago, pero no es tu cuerpo, hay un tú nadando por cada una de tus emociones, por cada una de tus ideas, por cada ocurrencia que tienes vuelve aparecer otra versión más de ti, ahora si quitamos el agua y dejamos el vacío, obtenemos que todo aquello que existe son esbozos de impresiones imaginarias, sin forma, sin lugar, un montón de unidades que aún no se conectan y aun no son un conjunto, el sueño de Alicia es el espacio donde no se organiza nada, es donde todo solo existe, donde todo solo flota.

Esta Dimensión se puede considerar fácilmente como un lugar ajeno a la materia, puesto que su espacio responde a formas subjetivas más no a un espacio físico en sí, en este caso hacemos referencia a aquello que no está, pero podría estar, con esto quiero hacer énfasis en lo inventivo, es un espacio para la imaginación y la creatividad, pero mayormente es un espacio apto para las ideas.

Si he de dotarle de una forma dentro del proceso de creación, la más cercana de las respuestas serían las ideas, independientemente de la técnica que deseemos llevar a cabo, saber navegar en este mar de información, se torna fundamental; como ejemplo de esto, a lo largo del presente documento hemos ocupado una libreta, dónde contamos con hojas en blanco, en pro de llevar a cabo un registro de múltiples actividades, pero ¿Qué pasa si nuestras ideas requieren de una representación con una escala más grande o más pequeña de lo que cabe en la

libreta? pues su elaboración debe ser lo más cercanamente posible a la idea en pro de sentirnos más satisfechos, y si el cuerpo de nuestra creación amerita un tamaño diferente, es porque cuando ideamos, lo hacemos a escalas diferentes, retomando la pregunta anterior, la respuesta puede parecer sencilla a simple vista, pero más adelante la abordaremos con mayor profundidad, pues podemos tomar un soporte diferente, ya sea en material, tamaño o forma, siempre y cuando implique el sentirnos más cómodos al momento de crear.

Para ejemplo de esto podemos hablar desde el ámbito de la pintura, la cual en alguna de sus variaciones pueden ser delimitadas por la técnica, un ejemplo de esto puede ser si se necesita o no un soporte poroso como en el caso del papel acuarela o un soporte más liso como lo puede ser una tablilla de madera, una superficie estucada, una superficie enyesada, entre muchas más. O si se requiere un punto medio, se pueden usar distintos materiales como lo es el cartón, este último no se encuentra tan lejos de nuestra cotidianidad; Pero qué pasa si hablamos del dibujo, en este caso, podemos resaltar que tan carrasposa o porosa es la superficie sobre la cual se va a trabajar, pues esta vez se delimita a que tan cremoso es nuestro material, ya que para dibujar existen infinidad de técnicas desde las tizas, o una de sus variantes es el carbón, o incluso el humo de un palo recién quemado se puede utilizar para dibujar sobre un techo o una superficie inclinada, mismamente el lápiz o similares, entre muchos materiales más; lo anterior son ejemplos de cómo se pueden ver nuestras ideas puesto que el proceso creativo termina por ser tan personal que confiar en la intuición se torna un factor fundamental.

Otro ejemplo muy común se encuentra en el mundo digital, sin necesidad de ir muy lejos o a extensiones de aparatos muy costosos podemos ocupar el Paint, esta es una aplicación que suele venir casi de fábrica en los computadores, al abrirlo es un lienzo en blanco donde todo es modificable bajo la voluntad y deseos de quien lo ocupa, desde color, técnica y textura, todo esto y más gracias a la barra de tareas que se encuentra en la parte superior e incluso podemos modificar el tamaño de la "hoja" por medio de los cuadros pequeños de las esquinas.

Sin embargo, no podemos delimitar esta dimensión únicamente al material, técnica, o incluso a la manera en cómo se emplea, puesto que responde más a un abstracto simple en donde existir no es equivalente a ser visible, o mejor dicho como lo decíamos en un inicio, este más que un lugar de creación es un proceso creativo, entonces la pregunta por abordar ahora es,

¿Cómo podríamos hacer que más personas se conecten con este tipo de procesos creativos en su vida cotidiana?

Como punto de partida podemos tomar a Wallas, quien fue un reconocido psicólogo de 1920 quien en su libro “el arte de pensar” desarrolló un método de cuatro pasos para describir el proceso creativo, los cuales se pueden resumir en:

- Preparación: se enfoca en una adquisición de conocimientos y exploración del reto.
- Incubación: Este es un período de reflexión y procesamiento inconsciente.
- Iluminación: Aquí destaca el momento en el que surge la “idea brillante” o la solución creativa.
- Verificación: Ahora es cuando se elabora una evaluación y desarrollo de la idea implementada en la realidad.

Sin embargo, se vuelve necesario traer otros enfoques a esta dimensión, necesitamos situar este proceso creativo en un lugar más cotidiano para ello, resulta pertinente hablar del rito, entendido no como un acto solemne o ceremonial, sino como una acción significativa de nuestra experiencia cotidiana.

En palabras de Cassirer (1996), “los ritos son, en efecto, manifestaciones motrices de la vida psíquica. Lo que se manifiesta en ellos son tendencias, apetitos, afanes y deseos; no simples representaciones o ideas”. Desde esta perspectiva, el rito puede leerse como ese instante diario en el que nos relacionamos con los verbos, es decir, con las acciones que nos definen. Otra manera más sencilla de entenderlo sería, la manera en que hacemos que, entiéndase ese último “que” como las acciones de nuestra cotidianidad.

Un ejemplo de esto es el momento destinado al dibujo. La manera en que conectamos ideas no termina por ser únicamente un acto cognitivo, también involucra un estado físico y sensible.

Estos actos se manifiestan en gestos como la forma en que nos sentamos, cómo sostenemos el lápiz, la tensión con la que templamos la hoja, o incluso en si bebemos algo, así como también reúne múltiples características del entorno que preparamos para crear. Todos estos elementos que muchas veces son contruidos consciente o inconscientemente configuran un escenario simbólico el cual predispone el acto creativo.

Desde mi experiencia, he identificado un elemento clave que atraviesa todos estos gestos, el cual termina por verse reflejado como **la comodidad**. Este concepto se manifiesta en diversas acciones y posturas, reflejando una relación profunda entre el cuerpo y la mente.

En este sentido, podemos recurrir a la visión de **Cassirer**, reconocido filósofo del campo de la simbología, quien, en 1874, abordó los ritos como manifestaciones de la psique que se hacen presentes a través del cuerpo. Destaca que el rito no solo es una expresión psicológica, sino que también incorpora dimensiones espirituales, introspectivas y emocionales. Estas características trascienden el mero gesto y configuran lo que él denomina una "**acción dramática**", donde cada movimiento, postura y expresión adquiere un significado dentro del proceso simbólico

En este apartado exploraremos la creatividad como un espacio y un tiempo delimitado desde el rito, de este modo, se dará mayor atención a dos propiedades fundamentales: el **lugar** y lo que denominaremos **momento**. Considerando que el tiempo transcurrido en el proceso creativo puede manifestarse como una "**acción dramática**".

Para dar un mejor entendimiento sobre este término, habría que hacer un primer acercamiento a mi experiencia, yo he de admitir que poseo ritos conscientes al momento de dibujar, o incluso al momento de pintar, en un primer lugar, situándonos en el dibujo; mi rito es el siguiente:



Elaboración propia,
2025

Escoger un lugar donde, al momento de sentarme, me sienta cómodo. Poso mi pierna derecha sobre mi pierna izquierda, pisando la punta de los dedos del pie izquierdo con mi talón derecho. Generalmente, busco lugares con luz natural donde pueda dibujar. Además, procuro encontrar un soporte para la libreta; de no ser posible, llevo un soporte móvil como alternativa.

Inclino un poco la cabeza de forma inconsciente hacia el lado izquierdo, frunzo ligeramente el ceño y termino por estirar un poco los labios. Suelo sostener el lápiz a un tercio de su tamaño. Para ello, utilizo tres dedos: el pulgar, el índice y el corazón. Lo poso entre el índice y el corazón, y lo presiono con el pulgar.

Al momento de pintar no es tan diferente, sin embargo, en este caso, si suelo usar unas prendas específicas como lo son: una camisa blanca de botones y el hecho de que, me gusta acompañar mi proceso creativo junto con algo de tomar.

La comodidad la veo reflejada a través de las prendas, donde espero que estas me den un aire de libertad, logrando evitar que me estrese fácilmente; el pisarme los pies se torna parte del rito debido a que me calma el hambre y la ansiedad, esto me ayuda a sentirme más pleno. El uso de la luz natural mejora mi estado de ánimo, mientras que, el hacer muecas con el rostro y con las manos hace que mi proceso creativo fluya con agrado. Así es como cada una de las acciones en su amplio detalle, aportan al momento del rito: ninguna representa comodidad por si sola, pero cuando son llevadas en conjunto logran construir un estado de bienestar que sí podrían traducirse en comodidad. esta es la comodidad que quiero reflejar.

Desde esta mirada, la comodidad no es simplemente una condición externa o un lujo funcional; es una disposición corporal y emocional que prepara el terreno simbólico del rito. Al pensarlo con Cassirer, cada uno de estos gestos y ambientes tiene un valor dramático: que se cargan de sentido cuando permiten la manifestación de la vida psíquica. Así, la **acción dramática**, encuentra en la comodidad su soporte silencioso pero crucial. Sin embargo, nuestro proceso creativo no solo toma el rito como barco de entre el mar de ideas, una de estas balsas son los hábitos, esas acciones repetidas que, con el tiempo, se vuelven el lenguaje profundo del ser.

LOS HÁBITOS

Podemos entender los hábitos desde nuestra cotidianidad. Ahora bien, ¿cómo podemos entender nuestra cotidianidad?, existen dos formas de abordarla: una forma simple y una más compleja; la primera es fijándonos en lo que hacemos diariamente, ya que lo cotidiano es lo que hacemos día tras día, actos como bañarnos, vestirnos, comer, entre muchas otras acciones más, pero sí parece tan sencillo ¿cuál es la forma compleja? Esta responde a la forma en cómo nosotros naturalizamos estos actos; o mejor dicho como se configuran estos “hábitos”.

Para comprender en mayor profundidad la naturaleza de los hábitos, me resulta útil acudir a la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, especialmente a su modelo estructural de la psique. Donde Freud (1991) propone que el comportamiento humano está mediado por tres instancias: el Ello, el Superyó y el Yo. El **Ello** representa una iniciativa instintiva, la cual se encuentra regida por el placer, entiéndase este grosso modo como aquel que busca satisfacer impulsos sin considerar las normas o las consecuencias. En contraste, el **Superyó** actúa como un mediador moral y social, el cual se encuentra reflejando los valores que terminan por ser interiorizados durante la crianza, es decir, lo que "deberíamos" hacer. Mientras que el **Yo** se ubica entre ambos extremos, esto implica que, es el encargado de equilibrar las exigencias entre el deseo con lo que serían las normas sociales.

Desde esta mirada, los hábitos pueden entenderse como el resultado de ese equilibrio: acciones que, al ser repetidas y aceptadas por el Yo, se integran en la cotidianidad de manera casi automática. Para que esto ocurra, es fundamental el proceso de la **sublimación**, el cual es entendido como, la capacidad de redirigir deseos hacia formas aceptadas en ámbitos culturales además de sociales. Dicho de otra manera, se puede entender como el resultado de interiorizar decisiones previamente equilibradas mediante la formación del Yo.

En este punto, me resulta pertinente reflexionar sobre el papel de la **comodidad** en la formación de estos hábitos. Tal como se mencionó con anterioridad, la comodidad debe verse como un estímulo fundamental en el desarrollo del proceso creativo, esto debido a su influencia sobre la disposición del cuerpo y la mente en pro de la creación. Por favor tenga en cuenta que, cuando hablo de comodidad no me refiero únicamente a un estado de bienestar, pues es cierto que, en los procesos creativos, la inconformidad también es un estímulo fuerte para la creación.

¿cómo podemos comprender dichos estímulos?

Antes de continuar, es sumamente importante tener en cuenta que, lo que a mí me funciona no significa que les funcione a todos, esto debido a que somos personas diferentes en contextos diferentes, he ahí la importancia de reflexionar sobre sus hábitos y la influencia de estos, puesto que, desde mi experiencia personal, observe que ciertos hábitos me ayudan a facilitar la producción de ideas, esto al disminuir el estrés o la fatiga mental. Prácticas como la meditación o el ejercicio han influido positivamente en mi percepción del tiempo, además de mis niveles de energía y mi capacidad de enfoque.

Más adelante vamos a desarrollar una mejor comprensión frente a la naturaleza de los estímulos, entiéndase naturaleza, como el conjunto de propiedades que le permiten ser, por el momento vamos a recurrir a Freud, S. (1991)

quien nos presenta distintos lugares para posicionar dichos estímulos que terminan por ser fundamentales en la construcción y desarrollo de la persona, más exactamente terminan por ser fundamentales para la definición del Yo.

Es momento de comprender al “Ello”, este es un concepto que pertenece a la teoría freudiana; el Ello responde a la naturaleza del comportamiento más instintivo y hedonista del ser humano, este busca la gratificación de los deseos sin considerar las consecuencias, o lo que se traduce como **placer inmediato**. Es donde viven los deseos más básicos y espontáneos, deseos enfocados en ser satisfechos, como, por ejemplo: el hambre, el sueño, el afecto, la curiosidad, la diversión, los deseos físicos, etc. No le importan las reglas ni si algo está bien o mal. Solo quiere lo que se quiere... ¡y que sea de inmediato!

Planeación: Autopercepción del ello		
No: 01	Descripción	Duración
Objetivo	Desarrollar una imagen que represente cómo el sujeto percibe su Ello, explorando a través del arte la relación entre la experiencia emocional y la representación gráfica de esa sensación.	---
Actividad	<p>Iniciar con una breve explicación sobre el concepto del "ello" en un contexto personal y emocional.</p> <p>Nota: Este debe ser filtrado según la población para ejemplo de esto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para los niños, se puede explicar cómo esa vocecita interior que dice "¡quiero jugar ahora!", "¡quiero ese dulce!", "¡no quiero esperar!". Recordemos cuando éramos niños, y hablemos de allí. • Para los adolescentes, es crucial hablar de los que empuja a tomar decisiones, pueden ser esos actos de rebeldía, quedarse despierto hasta tarde o evitar responsabilidades del hogar y/o académicas. • Para los adultos jóvenes, el Ello se puede encontrar en esas decisiones rápidas por deseo: ese popularmente dicho "me lo compro porque para eso trabajo", postergar una obligación, entre otras opciones. <p>Si se da la oportunidad, recordemos cual era nuestro ello en aquel entonces, y hablemos desde la experiencia.</p>	10 min

	Se invita a los participantes a reflexionar sobre lo que el placer significa para ellos en los diferentes aspectos de su vida cotidiana (físico, emocional o mental).	15 min
	Proveer a los participantes de materiales como lápices, colores, pinceles o cualquier otro medio artístico que se considere adecuado para la actividad.	5 min
	Los participantes deben crear una imagen que represente su visión del placer, sin restricciones en cuanto a estilo o forma, pero enfocándose en la expresión personal.	1h
Reflexión	Una vez terminada la imagen, se invita a los participantes a reflexionar sobre lo que han creado, teniendo en cuenta el proceso de creativo.	45 min
Apartado	Dimensión uno, El sueño de alicia	---

¿cual fue tu resultado?

Alguno de los resultados recogidos fueron:



En esta presentación Santiago expuso como su placer se encontraba interpelado por su imagen física, donde expuso 4 palabras las cuales definen las características que toma como su ideal de "imagen"; estas fueron: Alineado, Correcto, Pulcro además de exótico.

Elaborada por Santiago
Almanza, 2025

Planeación: Autopercepción superYo		
No: 02	Descripción	Duración
Objetivo	Desarrollar una imagen visual que represente cómo el sujeto percibe su propio Deber, explorando a través del arte la relación entre la experiencia emocional y la representación gráfica de esa sensación	---
Actividad	<p>Iniciar con una breve explicación sobre el concepto del "Deber" en un contexto personal y emocional.</p> <p>Nota: Este debe ser filtrado según la población para ejemplo de esto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para los niños, se puede describir como esa voz que dice "no debo morder a mis compañeros", "debo compartir con mis amigos", "tengo que hacer caso a los profesores". • Para los adolescentes, es la parte que choca con lo que desean hacer, y que muchas veces genera conflicto o culpa cuando algo no se ajusta a lo esperado: "debería estudiar", "no debería mentir", "tengo que cumplir". • Para los adultos jóvenes, se presenta como presión interna por encajar en lo social, cumplir metas, trabajar, estudiar, o ajustarse a valores familiares o culturales. <p>Si se da la oportunidad, recordemos cual era nuestro superyo en aquel entonces, y hablemos desde la experiencia. Nada mejor que un buen testimonio para romper el hielo.</p>	10 min

	Proveer a los participantes de materiales como lápices, colores, pinceles o cualquier otro medio artístico que se considere adecuado para la actividad.	5 min
	Se invita a los participantes a reflexionar sobre lo que el placer significa para ellos en los diferentes aspectos de su vida cotidiana (físico, emocional o mental).	15 min
	Los participantes deben crear una imagen que represente su visión del placer, sin restricciones en cuanto a estilo o forma, pero enfocándose en la expresión personal.	1 h
Reflexión	Una vez terminada la imagen, se invita a los participantes a reflexionar sobre lo que han creado, teniendo en cuenta el proceso de creativo.	45 min
Apartado	Dimensión uno, El sueño de Alicia	---

El "superyó" se desarrolla a través de la internalización de normas y valores, funciona a modo de un juez interno el cual define lo que es bien o mal, se puede entender como una formación aprendida y heredada, ya sea por docentes, familiares, normas sociales, creencias culturales y demás. Naturalmente se encuentra emplazada en el sentido del Deber. Cabe resaltar que tanto este apartado como el anterior son extremistas, o blanco o negro no gris, como resultado en este apartado el Deber es nuestra palabra clave por excelencia.

¿cual fue tu resultado?

Alguno de los resultados recogidos fueron:



Santiago habló de como él lejos de llevar un rostro del deber, su retrato sería el de una columna, más exactamente un soporte. Relato que su deber es ser fuerte para soportar las cargas que le impongan socialmente hablando donde además cuenta con una fragilidad que no debe ser percibida, esto relatado e ilustrado por el mismo Santiago quien además hizo énfasis en la frase de "TIENE QUE" lo cual hace énfasis en que lejos de ser una opción fue un deber heredado.

Elaborada por Santiago
Almanza, 2025

Dentro de la educación artística, el proceso de creación no puede desligarse del sujeto que las crea, por ende, las obras, son extensiones de una subjetividad la cual se ve manifestada por medio de símbolos, trazos, materiales, entre otras opciones.

El encuentro entre el Ello y el Superyó no debe entenderse como una lucha negativa, sino que por el contrario debe entenderse más como una negociación, donde se configura el Yo creador. En ese diálogo interno, el sujeto aprende a conocerse, logrando así identificar qué lo impulsa, qué lo frena, qué desea representar y qué límites decide (o no) respetar. Desde la educación artística, acompañar a los estudiantes en este proceso implica no solo enseñar técnicas o historia del arte, sino también ofrecer espacios seguros para la exploración y reconocimiento de su mundo interior, favoreciendo así, el desarrollo de una voz propia que sea capaz de dialogar críticamente con su contexto.

Reconocer el papel del Ello y del Superyó en el proceso creativo es, por lo tanto, una estrategia pedagógica que fortalece aspectos como lo es el autoconocimiento, la autorregulación emocional además de dar una voz propia dentro del lenguaje visual. La educación artística no solo permite crear imágenes otorga un camino en el cual permite que el sujeto se mire, se cuestione y se represente desde una mirada compleja.

Para ello es importante poder establecer metas, saber cómo queremos vernos se torna fundamental. Donde soñar en grande es una realidad.

Empecemos por elaborar una imagen de ti a modo de meta, esta imagen puede ser descrita con palabras, mediada a través de dibujos entre muchas otras opciones:

Planeación: Auto percepción		
No: 03	Descripción	Duración
Objetivo	Elaborar una imagen que integre la percepción subjetiva que cada participante tiene de sí mismo, como resultado de la exploración previa de las dimensiones del Ello y el Superyó, propiciando un primer acercamiento visual a la construcción de su autoimagen.	---
Actividad	Se les proporcionan a los participantes los materiales necesarios para realizar la actividad, incluyendo un soporte sobre el cual dibujar y un implemento para hacerlo. (la libreta)	5 min
	Se proporciona la indicación de separar las primeras tres hojas con las siguientes intenciones: <ul style="list-style-type: none"> - Dejar una hoja de presentación - Marcar la segunda hoja - Dejar la tercera hoja para guardar recuerdos, estos pueden ser stickers, notas, etc. 	10 min
	Dar tiempo a los participantes para que desarrollen su imagen.	1h
Reflexión	Desarrollar una reflexión sobre la actividad realizada, analizando cómo el proceso creativo influyó en la percepción personal de la imagen y qué aspectos del dibujo emergieron como representaciones simbólicas de dicha percepción.	
Apartado	Dimensión uno, el Sueño de Alicia	45 min

¿cual fue tu resultado?

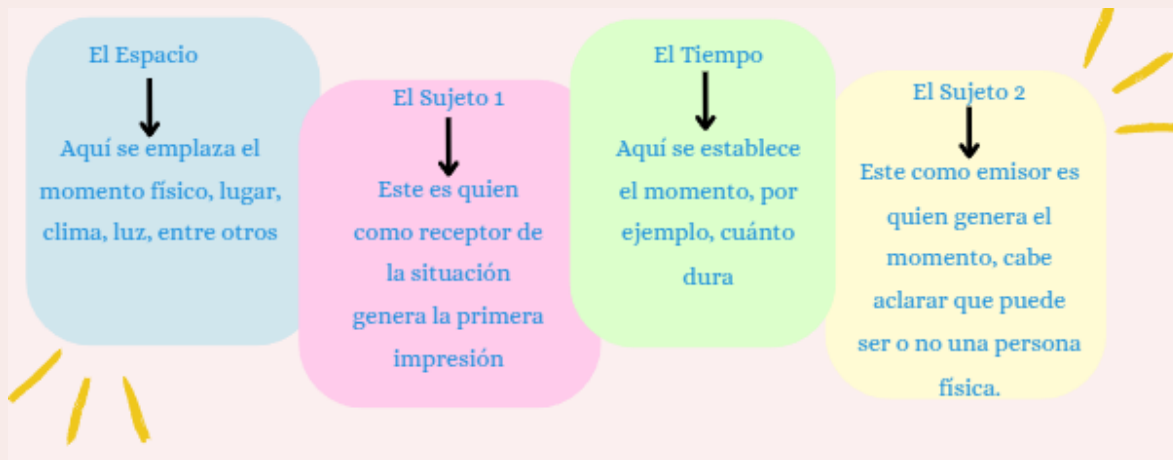


CAPITULOS DOS: EL MATERIAL, EL FONDO Y LA FORMA

DIMENSION DOS, EL MATERIAL

La segunda dimensión hace alusión al primer momento de la experiencia, establece un lugar plano, o mejor dicho sin trasfondo, o lo que muchos llamarían “la primera impresión”, así es como le trataremos de ahora en adelante a esta dimensión; este lugar es fascinante, es único, es el comienzo del infinito debido a las posibilidades que se pueden llevar a cabo, sin embargo, cuando nos referimos a materiales, estos terminan por ser finitos.

Es más fácil definir porque es finito, que definir su cualidad como el comienzo del infinito, al ser la primera impresión, establece ciertos márgenes que pueden ir desde lo emocional hasta lo intuitivo, bajo ese momento, existen distintas disposiciones, iremos desde lo más grande a lo más preciso, cuyas disposiciones son:



Para este punto ya podemos hacernos una idea de cuáles y cuantas cualidades delimitan esta dimensión, siendo la más característica que, se aferra y sostiene sobre el momento.

Elaboración propia, 2025

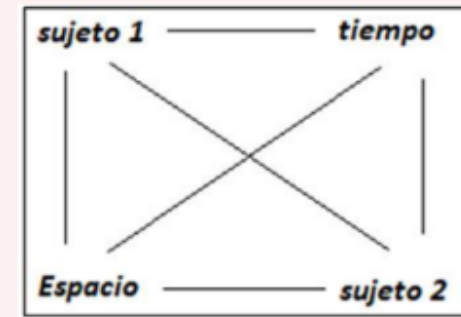


Figura 1: relación T

Ponty, M (1994) en su obra FENOMENOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN sugiere lo vital que resultan los momentos sensibles para las personas en la vida cotidiana, comparándolos incluso con la procreación, la respiración o incluso el crecimiento sin embargo no se refiere únicamente a una sensibilidad emocional, sino que, a una sensibilidad instrumental o dicho sobre sus palabras, “Lo sensible es aquello que se capta con los sentidos; pero actualmente sabemos que ese «con» no es sin más instrumental, que el aparato sensorial no es un conductor, que incluso en la periferia la impresión fisiológica está empeñada en relaciones antaño consideradas centrales.” Ponty .M. (1945) sino que sostenemos nuestra realidad en base a nuestra relación con el mundo o como lo diría Merleau Ponty(1945), aquí es donde sostiene importancia el sujeto número2, quien hace no solo de emisor, sino que le da forma al mundo en el que habitamos, sin embargo, debido al constante contacto con momentos, la naturaleza de su forma se denota abstracta, por medio de, la figura 1: relación T, podemos establecer una primera imagen de una primera impresión.

Pongámonos en situación para entender mejor a lo que me refiero, vamos a establecer dos momentos, uno donde la figura 2 es alguien y uno donde no parece serlo; para el primer ejemplo vamos a integrarnos, por favor tengamos la libreta cerca junto al lápiz, vamos a: anotar la primera impresión y posteriormente dibujaremos, cierra los ojos y dame un momento de tu vida donde oliste una flor.

Este momento y todos los momentos se puede abarcar de muchas formas, lo cual es y no es casualidad, porque cada uno es único, y aunque su tiempo sea corto es irreplicable, pero ¿Qué lo hace único? Merleau Ponty nos puede dar una pista sobre ello:

“La pretendida evidencia del sentir no se funda en un testimonio de la consciencia, sino en el prejuicio del mundo. Creemos saber muy bien qué es «ver», «oír», «sentir», porque desde hace mucho tiempo la percepción nos da objetos coloreados o sonoros, y al querer analizarla transportamos estos objetos a la consciencia” Ponty, M.(1945)

O dicho de otra forma que somos receptores que emitimos acciones para otros receptores, mientras tu hueles la flor, alguien puede verte a ti oliendo una flor.

Aquí se expuso la manera en cómo el juego de azar plantea una situación donde en un principio existen tres posibles momentos, en la figura 1: relación P, encontramos dos lecturas:

Sujeto 2 es la flor y sujeto 1 es la persona que la huele, el tiempo es lo que tardó la acción de olerla y el espacio cuenta con la variedad de cuerpos desde la flor hasta la persona (esto depende de la capacidad de enfoque del sujeto 1)

Ajustar las intenciones de estas premisas no es clara la descripción de la imagen.



Elaboración propia, 2025

MOMENTO 1

sujeto2 es quien huele, sujeto1 uno es quien le observa como huele la flor, el tiempo y espacio del momento está delimitado por la observación, no solo como acto visual sino como el segundo que recopila las sensaciones del momento (dependiendo de la capacidad de enfoque del sujeto 1)

MOMENTO 2

Si detallamos con atención el lenguaje podemos notar como en la última frase sale a relucir la última de las características, es la forma en como establecemos un parámetro de prioridad al igual definimos al sujeto2, ejemplo una flor (momento2) y la flor (momento1).

MOMENTO 3

Si detallamos con atención el lenguaje podemos notar como en la última frase sale a relucir la última de las características, es la forma en como establecemos un parámetro de prioridad al igual definimos al sujeto2, ejemplo una flor (momento2) y la flor (momento1).

POSEER

Ahora bien, ver es poseer colores o luces, oír es poseer sonidos, sentir es poseer unas cualidades y, para saber lo que es sentir, ¿no bastará haber visto rojo u oído un la? —El rojo y el verde no son sensaciones, son unos sensibles; la cualidad no es un elemento de la consciencia, es una propiedad del objeto. Ponty, M. (1945)

Cuando en este trabajo se hace referencia al **mundo objeto**, se retoma la noción expuesta por Ponty M. (1945) respecto a los sensibles como propiedades que pertenecen al objeto, no como contenidos interiores de la conciencia. En este sentido, el mundo objeto no es simplemente un conjunto de cosas físicas, sino el dominio de aquello que posee cualidades susceptibles de ser percibidas como lo pueden ser por ejemplo el color, las texturas, la temperatura, el peso, el sonido, entre muchos otros. Es decir, lo que está ahí, expuesto a la posibilidad de ser sentido.

El mundo objetivo nos ofrece, entonces, una multitud de posibilidades cuyas cualidades y características están sujetas a sus condiciones físicas. Lo entendemos como ese ámbito con el que interactuamos de manera constante: nuestros cuerpos, el fuego, el agua, los muebles, la vegetación, incluso fenómenos como lo puede ser la gravedad o el viento, estos elementos, aunque externos, poseen cualidades que se ofrecen como sensibles: propiedades materiales que se vuelven perceptibles y que pueden ser captadas por los sentidos si hay un cuerpo y por ende un sujeto, que los reciba. Este planteamiento se vincula con el conocido dilema: *“Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido?”*. Desde esta mirada, el ruido en sí no es una sensación hasta que hay alguien que lo perciba, pero sigue siendo un

sensible en potencia. Aun sin testigos, el árbol deja huellas visibles de su caído, huellas como, por ejemplo: la hierba aplastada, la tierra removida o incluso el tronco recostado. Todos estos signos visuales son sensibles que, en presencia de un cuerpo-perceptor, pueden convertirse en toda una experiencia vivida.

Así, lo objetivo no se reduce a lo real externo, sino que adquiere su plena dimensión en el encuentro con un sujeto que lo habita. El mundo objeto, en términos Ponty M. (1945), es esa presencia cargada de cualidades que solicita la percepción: no se trata simplemente de ver un color o tocar una superficie, sino de poseerlos sensiblemente, de permitir que esas propiedades del mundo se incorporen a nuestra conciencia como experiencia.

¿Cómo podemos concluir lo que hace que un conjunto de sensibles le da la propiedad de poder ser una sensación? En un principio, es el hecho de poder poseer, adueñarse de ese sensible, de esa cualidad, el poseer esa característica de la realidad objetiva, ese poder tomarla para nosotros mismos, que lejos de ser una posibilidad se convierte fácilmente en la norma; esto se debe al hecho de que estamos vivos, ya sea de manera consciente o inconsciente, estamos interactuando todo el tiempo con una gran variedad de estímulos.

Cabe resaltar que, como con el ejemplo del árbol a pesar de haber un sensible más notorio que otro, en este caso el sonido, esto es subjetivo a la persona que interactúa, puesto que quien llega después de la caída puede poseer esos sensibles visuales que hablen del relato, o como lo diría Foucault (1970) cada sujeto, «coloca su propio punto de vista en el origen de toda historicidad, el cual, en síntesis, lleva a una conciencia trascendental» Hall, S. (1998)

EL DOMINIO

Dado el mundo objetivo, se suele admitir que éste confía a los órganos de los sentidos unos mensajes que deben ser vehiculados, y descifrados, de forma que reproduzcan en nosotros el texto original. Ponty, M. (1945)

Ya habiendo entendido ese poseer como el adueñarse de ese material primario, una vez más volviendo al momento de creación podemos entender esta dimensión como el soporte donde plasmar nuestras ideas, donde el diálogo de los materiales físicos lo podemos deducir desde esos sentires.

Habiendo dejado en claro que entendemos el valor de poseer los sensibles, pues es momento de entender el dominio de estos, empezando por la manera en cómo los adquirimos, en la cita del comienzo del título, Ponty, M. (1945) sugiere que el mundo objetivo confía estos sensibles a los órganos encargados de ser receptores sensitivos, como la piel, los ojos, los oídos, entre muchos otros pues hay que entender que actualmente comprendemos los sentidos más allá de los básicos, adquiriendo capacidades incluso térmicas; sin embargo Ponty, M. (1945) en el mismo texto también sugiere que “No existe una definición fisiológica de la sensación y, más generalmente, no existe una psicología fisiológica autónoma porque ya el acontecimiento fisiológico obedece a unas leyes biológicas y psicológicas.” siendo así, podemos entender que más allá de ser un acto del consciente y de carácter voluntario, se torna un ejercicio natural, inconsciente e involuntario, entendiendo la sensación como el dominio de los sensibles.

- Al finalizar la cita del comienzo del título encontramos que se habla de “El texto original” como si de una verdad absoluta se tratase, sin embargo, lejos de ser una verdad absoluta, el autor busca cuidar de nuestras percepciones donde una de sus advertencias al respecto es evitar que “en lugar de prestar atención a la experiencia perceptiva, ésta se olvida en favor del objeto percibido. Ponty, M. (1945)”

DIMENSION TRES, EL FONDO

“Al relacionar los datos ofrecidos por los documentos, percibimos que el concepto de memoria, con el cual el artista trabaja gana en complejidad en la serie “Bumerang”, a medida que los objetos del sueño son apagados como tal y dejan los rastros del movimiento.”

Almeida (2011)

Teniendo en cuenta lo anterior, para esta ocasión hablaremos del trazo, entenderemos este último como el momento donde se rompe el silencio del material estableciendo por fin un fondo, esto debido a que añadimos un ruido con la presencia de nuevas líneas, formas o incluso manchas, entre muchas otras variables; porque el trazo es un acto de valor donde decidimos enfrentar los sensibles, o, mejor dicho, esclarecer aquel rastro de movimiento y así dar lugar a la experiencia.

Para entender a lo que me refiero con “dar lugar a la experiencia” es necesario separar intenciones, en el apartado “el sueño de Alicia” hemos hablado del lugar de las ideas y en la anterior dimensión hablamos de los sensibles que se alimentan de manera constantemente y nos pueden ayudar a definir los materiales que esperamos utilizar, pues ahora es momento de entender la construcción del fondo; y para esto debemos hablar sobre el trazo.

Debido a la naturaleza de las artes plásticas, el Trazo se convierte en un personaje recurrente en nuestras creaciones, principalmente lo podemos encontrar en los esbozos, pero también persiste en nuestros bocetos, e incluso

podemos encontrarle en acabados finales, demostrando así que, en esencia es un personaje complejo, ¿qué características guarda tal complejidad? Principalmente su dinamismo, y expresividad a modo de puente, generalmente guiados de la mano del autor, el trazo puede expresar consigo múltiples sentires como lo es la pasión o incluso el placer, pueden además llevar consigo todo el presente del autor, como si se tratase de una carreta que se llena desde sus ideas hasta sus deseos e incluso aquello que ignora, por ello, aunque es un personaje constante, nunca un trazo será igual al otro.

La complejidad de los trazos será siempre en función y relación con la experiencia, aunque es importante decir que, esto no quiere decir que siempre va a ser equivalente a la misma; entendamos que la experiencia se da tras razonar los sensibles, o mayormente reflexionarlos, pero y ¿cómo los reflexionamos?; bueno, Ponty (1994) habla directamente del objeto, de cómo existe un “espectáculo perceptivo total” con ello podemos hacer énfasis en como este espectáculo corresponde a los sensibles del mundo material, o mejor dicho describe e interpreta al objeto, y si nos apoyamos de lo ya mencionado por Almeida (2011) en Redes de creación de la obra de arte, creo que un ejemplo de ello más contemporáneo es mismamente el agua, resulta que hace algún tiempo se puso de moda una pregunta en internet, ponían dos sonidos ambos pertenecían a un chorro de agua cayendo, la pregunta era “¿cuál esta fría y cual está caliente?”, sorprendentemente había una singularidad en las respuestas ya que la mayoría estaban de acuerdo, claro, a pesar de ser el sonido de agua, este se convirtió en un sensible que apeló a la experiencia, buscando de entre los rastros del movimiento frente a los recuerdos, rastros de agua caliente, ya sea en una ducha, preparando un té, sirviendo un café, entre muchas otras variables e igualmente con el agua fría para definir en este caso de manera consciente una respuesta o mejor dicho interpretar al objeto.

Para este punto, te invito a que realices el primero de tus trazos, en caso de que no sepas qué realizar es la hora de que te dejes llevar por el momento, un consejo que te puedo brindar desde mi experiencia personal es que, cuando no estoy muy seguro de qué quiero realizar, suelo empezar con hacer un círculo ya sea en el centro, un lateral, una esquina de la hoja, cuando no se sigue una idea ya predefinida, romper el silencio con un primer trazo, algo que resulta ser tan importante como valiente.

Existen una cantidad increíble de figuras geométricas, donde todas y cada una de ellas se encuentran en nuestra cotidianidad, ya sea a nivel macro o microescala, y uno de mis ejemplos favoritos son las flores, o la naturaleza, el ser humano ha generado infinidad de estilos desde los más rigurosos y complejos hasta los más simples, tanto de diseños en imágenes, arquitecturas, paisajismos, entre muchas otras opciones, pero aquí vamos a enfocarnos en el desarrollo de una imagen, pues el trazo es el protagonista de esta intervención. “El hombre intenta hacerse una imagen simplificada e inteligente del mundo en la forma que mejor le conviene; luego intenta sustituir este cosmos propio por el mundo de la experiencia y así lo supera” Thorpe, (2000).

Thorpe, (2000) sugiere que el ser humano tiende a generar su propia realidad, esto al establecer una imagen correspondiente al mundo físico, está imagen tiende a la simplicidad, una que claramente le convenga; sin embargo, la manera más común en que esta se naturaliza es por medio de la experiencia; sin embargo, así como esta no es ajena al mundo, ni el mundo a nosotros, aquí es donde se introduce un nuevo sujeto en la ecuación; vamos a hablar de los “fantasmas” que comúnmente nos recorren.

Almeida (2011) en su libro redes de creación Construcción de la obra de arte, habla del “Lector particular” trayendo a colación que “Cortázar (1991) define algunas personas, escogidas por el artista, para tener acceso preliminar a las obras, recién terminadas o aun en reposo. Una relación que involucra confianza.” Claro, Almeida establece un contexto en donde se habla desde el proceso de creación de una obra de arte, donde existe el artista y el espectador, pero para entender a lo que me refiero, con fantasmas, vamos a apoyarnos del Lector particular, este se entiende como una persona de confianza, quien puede ver la obra de arte sin acabar, es como entrar a la mente del artista y enfrentarse a ese rastro de pensamiento, es poder ver las experiencias como se juntan y construyen una nueva, pues es eso, aquello a lo que denominare “Fantasma”.

FANTASMAS

En el lenguaje del sentido común, la identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con otra persona o grupo o con un ideal, y con el vallado natural de la solidaridad y la lealtad establecidas sobre este fundamento la identificación es en definitiva condicional y se afinsa en la contingencia... Freud siempre habló de ella en relación con «consumir al otro». Hall (1998)

Los fantasmas son las experiencias que traen consigo un juicio de valor, un punto al que nosotros le damos sentido, entiéndase experiencia como ese objeto que tradujimos del mundo físico, objeto como lo pueden ser miedos, inseguridades e incluso personas y demás, que toman fuerza por medio de una imagen o mejor dicho

sensibles que se construyen a menudo de una fuente compleja que tiende a simplificarse para coexistir con nosotros mismos, o mejor dicho terminan por hacer parte de esa imagen que construimos como propia.

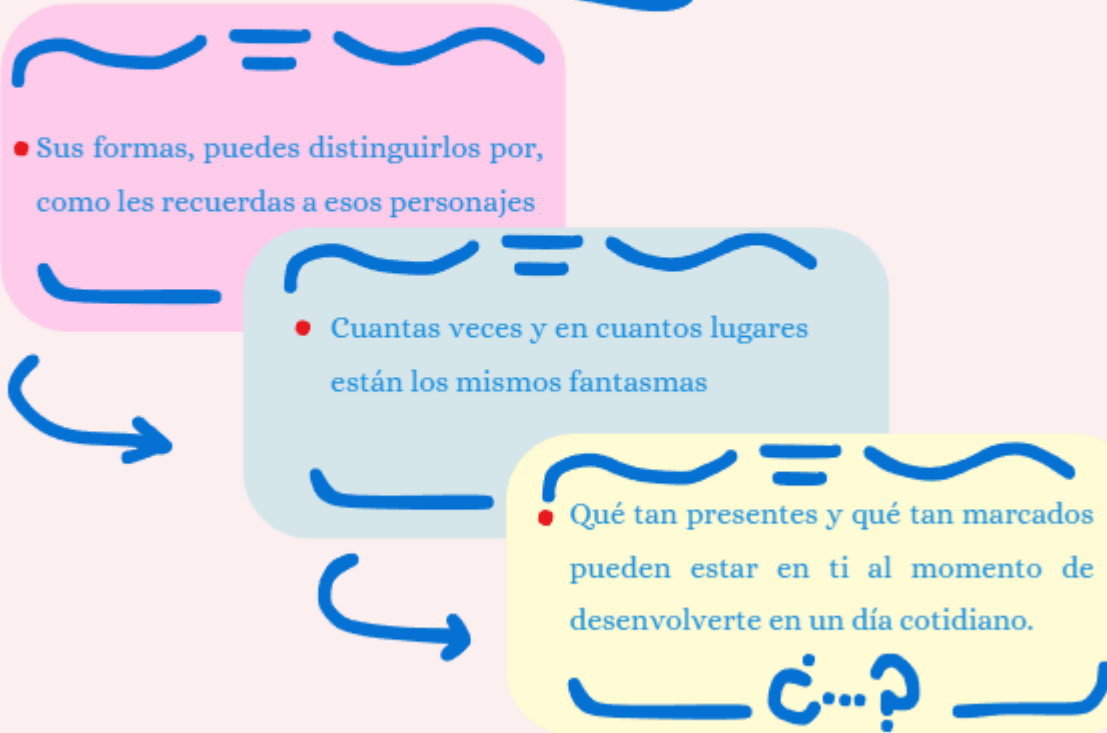
Un ejemplo fácil de comprender puede ser por medio de la película *Intensamente* (2015) de Docter. P (Pixar) donde se nos presenta al personaje principal, Riley, y a sus emociones, en este caso vemos como existe ese mundo físico, el cual sirve como objeto; del cual se puede extraer el espectáculo perceptivo total, generando sucesos sensibles los cuales culminarían en experiencias; tal como lo podemos ver en *Intensamente 2* (2024) cuando las emociones toman los sensibles en forma de orbe y los llevan al subconsciente, haciendo que estas experiencias influyeran en el desarrollo de la personalidad, como podemos ver el Fantasma es ese “Lector particular” quien influencia en la toma de decisiones sobre cuales experiencias tienen más peso al momento de tomar una decisión.

Con esto no quiero dar a entender que el fantasma se oculta tras de una consola en nuestro imaginario, sino que busco explicar la manera en cómo las experiencias construyen en nosotros un reflejo del mundo en el que vivimos, donde surge un ecosistema complejo incluido con habitantes o mejor dicho, fantasmas; allí mismo es cuando aprendemos a interactuar con dicho mundo, y por el mismo reflejo, con el mundo físico, esto a través de nosotros mismos y un juicio “propio”, para explicar mejor a lo que me refiero, utilizaré un ejemplo más, en este caso hablaremos de *El Principito*, cuento escrito por Antoine de Saint-Exupéry (1953); el principito era un príncipe de un planeta enano, que por azares del destino terminó por llegar a la tierra donde se encuentra con un piloto que desafortunadamente su avión cayó en el desierto, pues en este caso el piloto se encuentra con el joven príncipe, personajes que terminan por entablar una amistad, cuando la historia

continúa el principito cuenta sus aventuras a través del espacio y reinos vecinos, pero en él, existe un fantasma constante, que influencia en su ánimo y por encima de todo sobre toma de decisiones, La Rosa, personaje que aunque de manera directa no se encontrase presente, todo el tiempo sabíamos que estaba allí, porque se encontraba en el principito.



Es momento de que te cuestiones, qué fantasmas habitan y existen en ti, con ello podrás elaborar una lista sobre la cual indagar a profundidad; ¿qué indagarás?



A continuación puedes depositar tu lista de fantasmas o al menos aquellos que hayas identificado.

¿cual fue tu resultado?

DIMENSION CUATRO, LA FORMA

La conclusión primera a que hemos llegado es que comenzamos a conocernos a nosotros mismos y a nuestro entorno, cuando empezamos a dudar, ¡cuando pensamos! Godoy (2008)

Por fin hemos llegado a la cuarta dimensión, misma que a su vez es la última de las tres grandes dimensiones enfocadas a la representación; anteriormente nos hemos enfocado en comprender el uso de los materiales y la construcción del fondo, sin embargo, es momento de incluir a nuestra nueva protagonista, con ello quiero introducir el uso de la forma; sin embargo, para explicar el uso de las formas debemos comprender la manera en que esta se manifiesta, por ello hemos de cuestionar las manifestaciones de los objetos físicos.

Para este momento hemos encontrado un punto de partida con el cual llegar a comprender lo que acoge dichas manifestaciones; resultando así que, la cuarta dimensión es la plaza más fácil de comprender, esto gracias a que es la más familiar de todas, puesto que responde al mundo en el que habitamos, sin embargo, es momento de resaltar la importancia de lo que dijo Fernando Godoy V, en la cita con la que empezamos el capítulo, si queremos conocernos y conocer nuestro entorno es momento de, empezar a dudar o mejor dicho, ¡pensar!.

A lo largo del documento hemos encontrado esbozos sobre la importancia del mundo objetivo, importancia que se ve reflejada una y otra vez por medio de los estímulos, y este no es el caso contrario, pues esta vez para comenzar, daremos atención a los estímulos meramente físicos y con ello traeremos a colación el nombre de dicha dimensión; Los tres planos.

“Berkely, Hume y Locke coinciden en que es por medio de la repetición de estímulos que llegamos a estructurar nuestro pensamiento.” Godoy (2008). De la cita anterior buscamos enfatizar sobre la “repetición de estímulos” como un proceso capaz de “estructurar nuestro pensamiento”, pero la repetición de estímulos tiene la capacidad de ir más allá; pues es momento de hablar sobre los tres planos, estos son la longitud, la anchura y profundidad o también conocidos como el Alto, el Ancho y el largo; que da un sentido a las formas físicas, pero estos mismos se ven fuertemente vinculados a la recepción de nuestros sentidos o mejor dichos los estímulos, sin embargo vamos a enfocarnos en nuestros 5 sentidos más conocidos, los interpelados por el tacto, la vista, el olfato, el sonido y el gusto.

Estoy casi seguro de que si eres de habla hispana es muy probable que alguna vez hayas escuchado el clásico dicho de “nadie nace aprendido” o alguno similar, y no puede estar más cerca de la realidad, pues, como seres humanos desarrollamos los sentidos desde que somos fetos, sin embargo, estos no son perfectos o como lo define la STANFORD MEDICINE CHILDREN'S HEALTH fundación orientada hacia la pediatría, “Los bebés nacen completamente equipados con todos los sentidos necesarios de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Sin embargo, algunos de estos sentidos son menos precisos que otros.” Donde el correcto desarrollo de estos se debe a la repetición de estímulos, pues no es hasta que pasa algo de tiempo que el bebé comienza a ver colores o incluso, poder enfocar más allá de 25 cm de lejanía, así que se vuelve necesario una vez más traer a colación el término satisfacción, esto para establecer la manera en cómo por medio de la repetición nos permitimos generar una zona de confort, un ejemplo de esto sería como bien lo explica la página anteriormente mencionada al hablar sobre.

“El tacto. Durante los últimos meses del embarazo, el bebé permanece bien apretado en el útero, con las piernas y los brazos contraídos. Al nacer, los bebés de repente quedan expuestos a un mundo brillante y frío, donde de repente pueden mover los brazos y las piernas libremente. Esta nueva libertad puede hacer que los bebés se vuelvan frenéticos y lo manifiesten con movimientos bruscos y agitados.” STANFORD MEDICINE CHILDREN'S HEALTH

¿Qué notamos en el texto anterior?

Encontramos que, el bebé dura repitiendo tanto tiempo los mismos sensibles los cuales son la oscuridad y el espacio estrecho, estableciendo así que los estímulos del bebé sean un sentido de la vista limitado y un tacto constante; la repetición de esto, se puede traducir en el tiempo cuyo factor se ve reflejado en la estructuración de una manera en cómo el bebé termina por sentirse cómodo en aquel estado desarrollando así su zona de confort, claramente acompañado por voces constantes las cuales entre varios factores más, derivan en la comodidad del infante; comodidad que se ve confrontada al momento de nacer, pues ahora se ve enfrentado a temperaturas diferentes además de un espacio amplio y mucha más luz a la que estaba acostumbrado.

IDENTIFICAR

“En el lenguaje del sentido común, la identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con otra persona o grupo o con un ideal, y con el vallado natural de la solidaridad y la lealtad establecidas sobre este fundamento... La identificación es en definitiva condicional y se afinca en la contingencia... Freud siempre habló de ella en relación con «consumir al otro»”. Hall (1998).

En capítulos anteriores hemos hablado de la importancia de la concientización y reflexión de los sensibles, pues es momento de hablar al respecto de la identificación de estos mismos desde el lugar de los estímulos; donde, teniendo en cuenta las citas ya mencionadas podemos notar como, el mundo objetivo emite de manera constante y masiva múltiples sensibles los cuales son reflejados en nuestros estímulos, evitando que podamos ser ajenos del contexto que nos rodea.

De la misma manera en que procesamos las experiencias es como aprendemos a identificar los estímulos del mundo objetivo; pues en este caso vamos a apoyarnos del espectador y del emisor; el espectador es el sujeto, y el emisor corresponde a todo aquello que le rodea, va desde las texturas, sonidos, temperaturas entre muchos otros sensibles.

Una mejor manera de comprender el tema puede ser a partir de la naturaleza, donde existen una gran variedad de organismos de todos los tamaños y curiosidades, sin embargo, a pesar de habitar el mismo planeta e incluso el mismo espacio no todos son iguales ni interactúan de la misma forma con el emisor, un ejemplo de esto pueden ser las flores; los seres humanos no podemos ver el espectro ultravioleta que las abejas sí, a pesar de que estemos observando el mismo emisor ósea la misma flor, al ser espectadores diferentes contamos con cuerpos diferentes entre sí; sin embargo no es el único aspecto, otros animales, en especial las aves utilizan este mismo espectro como método de apareamiento, reflejando colores sobre su plumaje como respuesta evolutiva para hacerles más llamativas frente a su misma especie, algo que nosotros no podemos ver a simple vista.

Por ello es importante establecer una conciencia plena frente a los estímulos que nos permiten construir aquella zona de confort; porque ya para este punto podemos notar como no solo ya construimos, sino que a su vez seguimos construyendo una serie de características que nos convierten en “nosotros mismos” a base de esta “zona de confort”; la cual trataremos a modo de isla.

Anteriormente hemos generado un símil respecto a las ideas como un enorme mar, pues es momento de levantar una isla en medio de este; sin embargo, al ser una isla construida por un sentido común debemos resaltar la importancia de identificar los factores que de una manera u otra ha generado su existencia, o, dicho de otra forma; es momento de identificar que estímulos han sido lo suficientemente repetitivos frente a nuestra experiencia de vida cómo para estructurar nuestro pensamiento a base de consumir al otro. Pero.

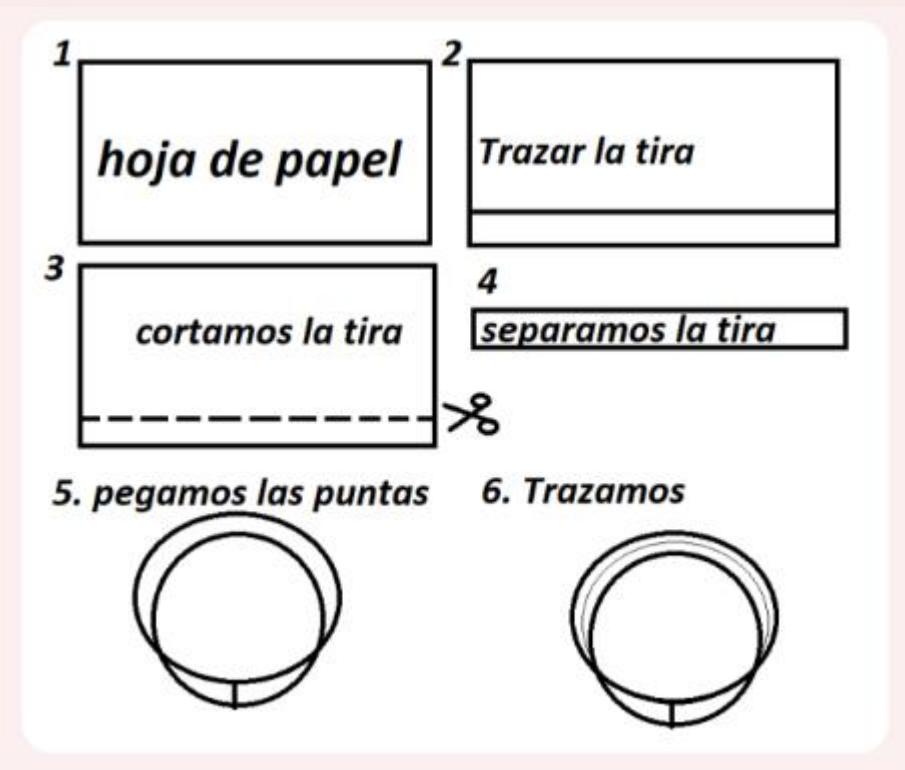
Recordemos que para situar al “otro” que estamos presentando en este capítulo, debemos prestar especial atención al emisor anteriormente mencionado, aunque es momento de entrar más en profundidad frente a las características que este posee y para ello vamos a apoyarnos del siguiente fragmento de Graciela Marotta en su texto Topología de las artes Visuales donde expresa que:

La superficie es convertida en un espacio corpóreo, objetual. El objeto obra es otro objeto que, en algún punto, refiere al objeto modelo, y deviene entonces, en metáfora. Marotta (2008). En base a lo anterior ya presentado podemos comprender que la cuarta dimensión se puede interpretar como una superficie, la cual corresponde a un espacio compatible con el cuerpo; esto quiere decir que una de sus características principales son la manifestación de objetos capaces de ocupar un espacio físico; sin embargo, para dar sentido a aquello que continua después del punto hemos de seguir la siguiente actividad; vamos a construir una cinta de moebius.

Para construir la Cinta de moebius es necesario tomar una hoja de papel, el siguiente paso será identificar uno de los bordes más rectos y largos, apoyándonos de una regla y un lápiz vamos a trazar una tira, el paso a seguir corresponde a, cortar la tira trazada con anterioridad.

Ya para este punto podemos apartar el resto de la hoja, pues esta vez necesitaremos únicamente de la tira y el lápiz, uniremos los dos extremos de la tira sosteniéndola con los dedos (sin torcer la tira de papel) deberíamos notar como esta genera una figura circular donde el papel cuenta con una superficie interna y una superficie externa; si tomáramos el lápiz y trazamos una línea sobre cualquiera de las superficies, notaremos como el trazo de una de las superficies es ajeno al trazo.

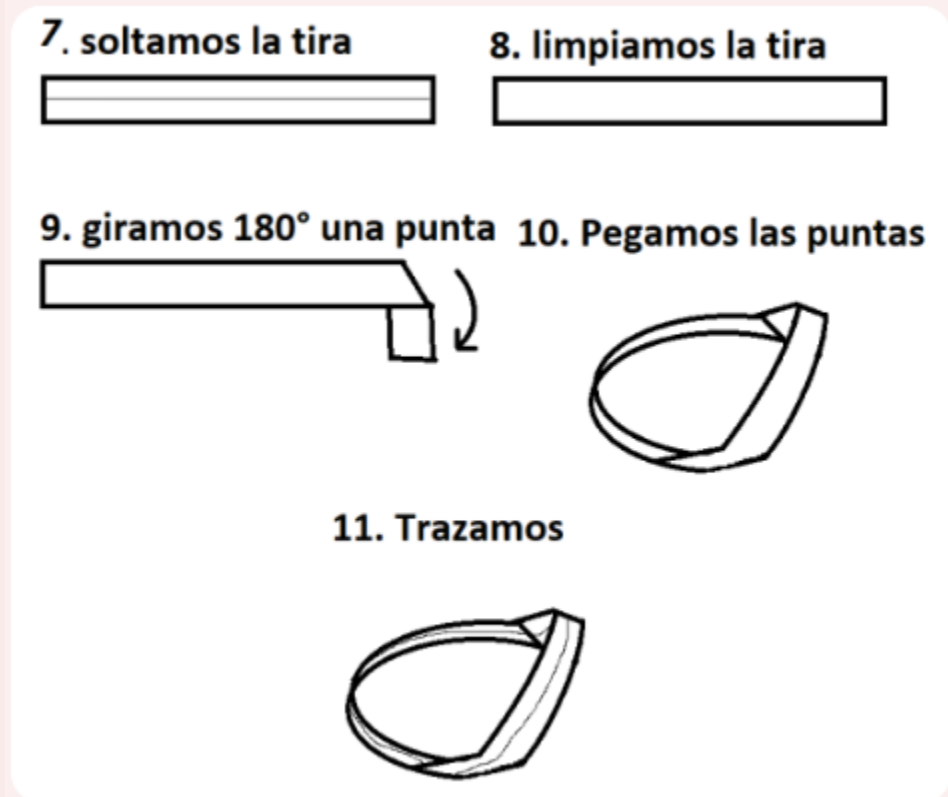
de la otra superficie, dando como resultado dos trazos; la superficie exterior responde a ese emisor y la superficie interior responde al receptor, sin embargo, el trazo equivale a donde se sitúa la mirada del espectador. A continuación, un paso a paso ilustrado respecto al ejercicio:



Elaboración propia,
2025

Pero, que pasa si, tomamos la misma tira de papel, le separamos las puntas y le borramos los trazos ya hechos en la primera parte del ejercicio; esta vez con la intención de volver a juntarlas, pero de una manera diferente, tomaremos una de parte de la tira de papel y generamos un pliegue de 180 grados, para así volver a juntar ambos extremos; en un primer punto podremos notar como la figura ha cambiado de ser una figura circular sencilla paso a ser algo extraña e incluso llega a ser similar a un infinito; esta vez volveremos a hacer un trazo, de punta a punta, en esta segunda parte del ejercicio notaremos como las dos superficies rompen lo anteriormente establecido, basta con hacer un solo trazo para abarcar toda la figura encontrándose a sí mismo en el proceso; esta vez hemos comunicado el exterior y el interior, un lugar de la mirada evidenciada a través del trazo.

Podemos comprender este “lugar de la mirada” por medio de múltiples interpretaciones, sin embargo todas se recogen en el trazo, el cual no solo es seguido por nuestra mirada al elaborarlo (tomando toda nuestra atención), sino que también nos permite ver este nuevo personaje como una perspectiva, respondiendo de tal forma que logramos entender a qué lugar del contexto estamos prestando atención, y aún más importante, de que nos estamos haciendo conscientes y por el contrario que estamos dejando de lado; por ello enfatizo en la importancia del trazo, y de como si de un mismo contexto nacen dos trazos sobre una sola cinta, habría que hacer caso a aquel viejo dicho de “hay que escuchar tanto la versión del cazador como la del león” y para ello, he de enfatizar en el ámbito pedagógico, relación mejor explicada en la segunda parte del ejercicio.



¿Cuál fue la diferencia entre la primera y segunda parte del ejercicio?

La diferencia está en el ámbito pedagógico como un carácter reflexivo, aquel pliegue corresponde a los momentos conscientes del espectador, esto por

medio de la identificación de estímulos y por ende corresponde a la post - experiencia o mejor dicho da cavidad a la acción; en la primera parte del ejercicio contábamos con dos superficies, donde la superficie exterior corresponde al emisor, y la superficie interna corresponde al espectador; en este caso podemos encontrar la manera en cómo el posicionamiento de la mirada está situado directamente en dos lugares distintos obligándonos a ejecutar la misma acción dos veces, de la misma manera en que cuando actuamos o mejor dicho vivimos en “automático” nos vemos obligados a repasar nuestras acciones e interacciones con el mundo físico; un ejemplo de esto y muy cotidiano puede ser un, ¿si cerré bien la puerta? y verse obligado a volver a casa y darse cuenta de que efectivamente si había cerrado bien o durar con angustia sobre pensando dicha acción.

Sin embargo, en la segunda parte del ejercicio bastó con ejecutar dicha acción una sola vez, esto gracias a la manera en cómo por medio de un acto consciente (el pliegue) nuestra cinta de moebius generó un circuito de acción en dos pasos donde el proceso fluye de manera circular, esto nos lleva a posicionamos frente al emisor o, dicho de otro modo, nuestro posicionamiento de la mirada (el trazo) va desde la superficie exterior (consume el mundo objetual) y avanza hacia la superficie interior (identificación de estímulos) para volver al pliegue (concientización de la acción) sin cortar el trazo.

Suponen condiciones de: encuentro, agitación, turbulencia y dan origen, en ciertas condiciones, a interrelaciones, asociaciones, combinaciones, comunicaciones, etc, o sea dan origen a fenómenos de organización. Almeida (2011). Cabe resaltar que estos procesos como bien lo podemos encontrar en la cita mencionada anteriormente, “suponen condiciones de...” condiciones que nos ayudan a comprender el sentido de

las formas y con ello ya es momento de volver al comienzo; con la repetición de estímulos para la estructuración de nuestro pensamiento, ya vimos la influencia y la importancia del emisor, y con sigo el riesgo de una rutina automática, pues cabe resaltar que la repetición de estímulos se vería fuertemente involucrada en la identificación y reconocimiento de las formas y por ende el resultado de este equivale a la reproducción que fomentamos de estas mismas.

El concepto de identidad aquí desplegado no es, por lo tanto, esencialista, sino estratégico y posicional. Hall (1998). Buscamos extraer ese pliegue del mundo mismo como si de la identidad del mundo objetual se tratara; con términos como dinamismo, perspectiva, entre otros, pues buscamos presentar el objeto desde el lugar que lo conocemos, ósea la forma equivale al pliegue procesado de nuestra zona de confort frente al emisor o mejor dicho objeto.

Ci

¿Como se ve tu cotidianidad?

?

Planeación: Exploración de la imagen desde una foto		
No: 04	Descripción	Duración
Objetivo	Explorar la imagen física del sujeto a través de una fotografía que considere representativa de sí mismo, reflexionando sobre cómo esta imagen refleja su identidad y cómo se percibe a nivel físico y emocional.	---
Actividad	Iniciar con una breve charla sobre la importancia de la imagen física en la percepción personal y cómo una fotografía puede captar no solo la apariencia externa, sino también aspectos emocionales o simbólicos de la identidad del sujeto.	10 min
	Se invita al participante a elegir una fotografía que considere representativa de sí mismo. Esta puede ser una imagen reciente o antigua, pero debe ser una que sea escogida bajo absoluta sinceridad	10 min
	Proveer a los participantes de materiales como lápices, colores, pinceles o cualquier otro medio artístico que se considere adecuado para la actividad.	5 min

	A continuación, el participante podrá trabajar sobre la fotografía seleccionada (puede ser un collage, dibujo, pintura, etc.) para explorar más a fondo su relación con su imagen física.	1 h
Reflexión	Al finalizar, se invita a compartir y reflexionar sobre el proceso creativo, analizando cómo la actividad ayudó a explorar la relación entre la imagen física y la percepción interna del sujeto. ¿Ha cambiado de alguna manera la forma en que se ve a sí mismo después de este ejercicio?	45 min
Apartado	Dimensión 4, la forma	---

CAPITULO TRES: LA INTENSION

DIMENSION CINCO, LA INTENCIÓN

Un significante, significa algo en un determinado contexto del discurso, pero no se puede dar a un significante significado en el mismo instante del discurso. Un significante remite a otro significante o sea es un sujeto para otro significante. Dos pinceladas de rojo puestas en la misma tela no tienen la misma significación. La primera pincelada lleva implícita otra idea, o pensamiento. La segunda pincelada lleva implícita otra idea, o pensamiento, o la misma idea o pensamiento que ya no es el mismo, sino que es, su repetición, la reiteración de una primera idea o pensamiento, lleva otra carga, porque nunca la repetición es idéntica. Por eso dos pinceladas del mismo rojo, realizadas una detrás de otra con un gesto repetitivo, con el mismo pincel, no son iguales, la primera en relación con la segunda. Marotta (2008)

La bien ya mencionada quinta dimensión acoge y sirve de puente tanto a las dimensiones anteriores como las que están por venir pues es momento de hablar sobre el acto de la intención o como también ya fue mencionado en el título, lo que ahora denominaremos, “el yo extendido”.

Ya para este punto conocemos el mundo objetual; o al menos entendimos que, este se manifiesta por medio de relaciones físicas y a su vez nos enfocamos en identificar aquellos medios que más nos interpelan; al final del capítulo anterior hablábamos del pliegue, como un medio de acción e intervención que genera una torción entre las múltiples dimensiones permitiendo así dar visibilidad tanto a un contexto exterior como a un contexto interior.

Ahora es el momento de profundizar en nuestra perspectiva, y para ello hemos de tener en cuenta el ejemplo de la cinta de moebius; más específicamente nos dirigiremos hasta la torción, donde ya habiendo enfocado nuestra atención sobre el pliegue, en pro de desarrollar mejor el entendimiento frente al tema, nos apoyaremos del sistema del signo planteado por Saussure. F (1965)

Hasta ahora nos hemos situado en nuestra relación con el mundo exterior, ósea hemos visto una perspectiva con relación a la cara superior, o lo que denominaremos el significante, este corresponderá a las manifestaciones que hagan una mención de “algo” esta mención puede presentarse de varias formas ya sea, por medio de la palabra escrita, fonética, entre otras varias, dicho de otra manera, corresponde a las manifestaciones del emisor; ahora daremos nuestra atención a la otra cara presentada sobre el pliegue, ósea que la superficie interior, la cual corresponderá al significado, está, terminara dando como resultado una imagen mental; dicha imagen solo se puede determinar bajo el pliegue, o mejor dicho algo que solo se puede determinar bajo el contexto. Con ello podremos entender que nuestras relaciones con las formas apelan al signo, donde se define en base a nuestra experiencia en relación con el contexto; en este caso el concepto de signo que estamos manipulando corresponde al significante y significado presentados por Saussure. F (1965)

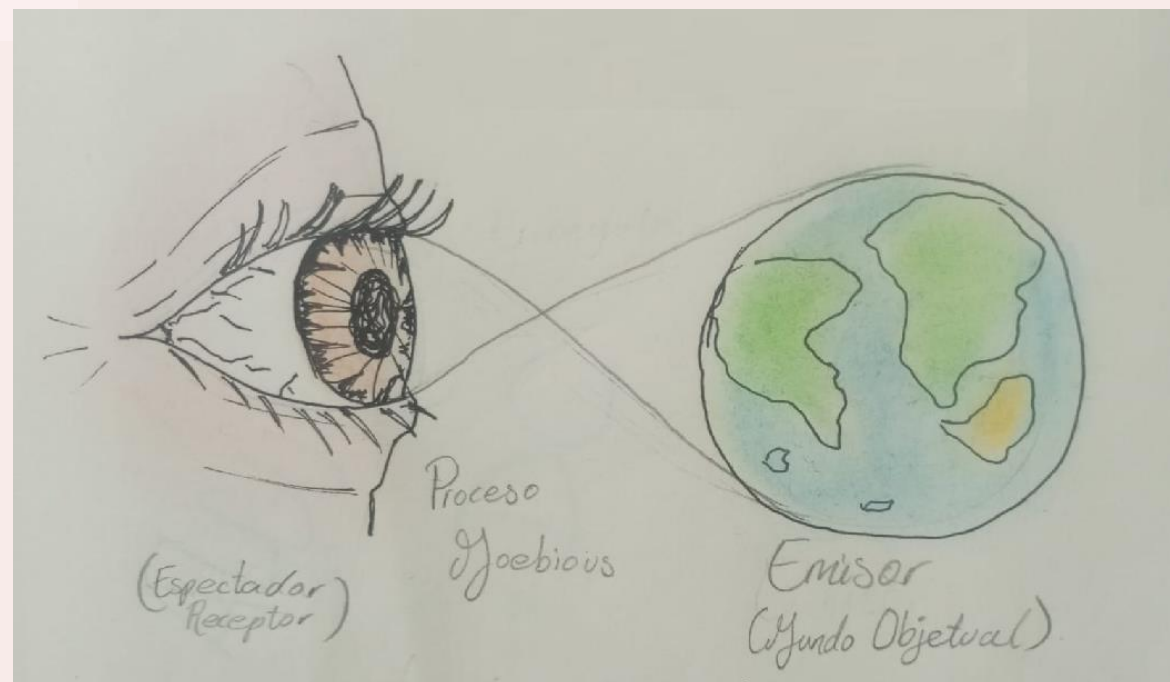
Para entender mejor la relación del signo frente a nuestra cotidianidad, tomaremos de nuevo nuestra cinta de moebius y esta vez, nos enfocaremos en el pliegue, donde remplazaremos la línea que hicimos con anterioridad por la palabra significante en la superficie externa y la palabra significado en la superficie interna; de la siguiente manera:



FIGURA # CINTA DE MOEBIUS

Elaboración propia,
2025

Entiéndase también como:



Elaboración propia,
2025

La
ac
m
te
sil
Sig
ele
en
en
im
sig
est
na
si
de
po
eq
la

SIGNIFICADO

SIGNIFICANTE

SIGNIFICADO: Responde a la asociación mental

↑ ↓

→

SIGNIFICANTE: Responde a lo asociativo sensorial
ver, oír, textura, etc.

SIGNO

Sillas

CRISMOS
greca

Manifiesto

La silla como un diálogo social, establece una crítica, una posición, labor y demás.

CURUL
Roma

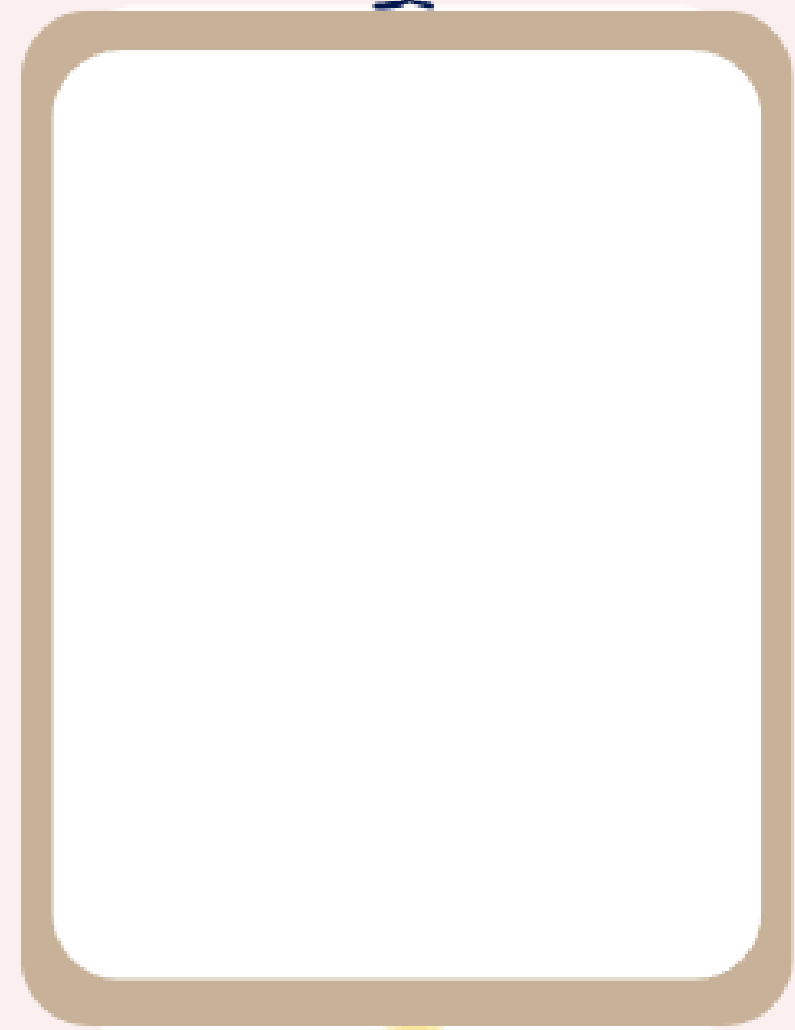
SABONAROLA
Renacimiento

Nodriza

La silla como prótesis responde al acto de sentarse, es innovadora, y utiliza múltiples recursos tecnológicos.

BARROCA

¿cual fue tu resultado?



La mejor manera de fomentar un acercamiento al tema es por medio de los ejemplos, esta vez, te pediré que pienses en una silla, la palabra “silla” sería el Significante, ósea que es un elemento del lenguaje, sin embargo, la imagen presentada en tu imaginación ósea, la imagen de la silla sería el Significado, y la especificidad de esta, como por ejemplo, los materiales de fabricación, el diseño, el tamaño, entre otros, dependerá de tu experiencia y, por ende, responde al contexto, aquí es donde te invito a elaborar la silla que imaginaste;

Para otro de los ejemplos; te preguntare, ¿qué es esto?



René Magritte (1929) La traición de las imágenes - Historia Arte (HA!) (historia-arte.com)

A lo mejor conozcan la serie de cuadros “La traición de las imágenes” de donde viene la imagen anteriormente presentada, dicha obra pertenece a René Magritte (1929), quien fue un pintor surrealista, donde nos presenta un cuadro pintado al óleo, allí encontraremos la imagen de una pipa de fumar que a su vez se encuentra acompañada de la famosa frase de “esto no es una pipa”, esto se puede entender como un ejemplo sobre el cuestionamiento a la credibilidad que le otorgamos a las imágenes, donde aun siendo conscientes de que es una pintura, terminamos por referirnos a ella no como una representación “de” sino como el objeto en cuestión, así que, si respondiste que es una pipa será mejor aventurarnos en un ejemplo más.

Esta vez, el ejemplo hace parte de una gran aventura, este será el relato que encontramos en Desorden organizador de Fernando Godoy V, cuando habla de Marco Polo y su viaje a China;

Hay que ser muy exhaustivos en esto, puesto que debemos ser conscientes de los peligros de una interacción errónea, tal como le sucedió al Gran Marco Polo cuando volvió de China y dialogó con sus amigos sobre el unicornio:

En realidad, el unicornio es un animal bastante feo. Tiene la piel marrón, áspera y se mantiene sucio y entre el lodo. Es gordo y tiene patas cortas. Se le ve torpe cuando camina y su cuerno único es tosco y burdo. No tiene nada que ver con el unicornio blanco y esbelto del que nos hablan los griegos. (Romana. 2001)

Y tenía razón. No tenía nada que ver con el unicornio de la mitología griega. Sobre todo, porque en realidad lo que había visto en sus viajes no era un unicornio sino un rinoceronte. A Marco Polo le faltó pasión por la diferencia. En vez de aventurarse en el descubrimiento de este bello y salvaje animal, lo explico según su previo esquema mental: Dijo que era un unicornio. Lo singular no tuvo espacio para expresar su propio valor. Godoy (2008)

¿Como conozco lo que conozco?

En el texto anterior podemos encontrar un ejemplo de cómo Marco Polo en medio de su viaje, generó una interpretación errónea donde confunde a un rinoceronte con un unicornio, pues Marco Polo parecía no conocer registros sobre los rinocerontes, a diferencia de su contraparte griega, el unicornio, que gracias a la descripción de su forma equina con cuerno podía imaginarlo. O dicho de otra manera había formado un significante al haber leído sobre los unicornios y esto le permitió hacer un significado correspondiente como una imagen mental al respecto; imagen que se vería confrontada con la del rinoceronte, donde termina anteponiendo el signo del unicornio en conflicto, o incluso generando una decepción. Allí reside la importancia de la certeza y la convicción.

Así que, aquí es donde les pregunto, ¿cuándo han sido Marco Polo?

Para nosotros esta historia puede sonar algo descabellada puesto que gracias al contexto en el que crecimos conocemos y entendemos la diferencia entre ambas, pero podemos cuestionar lo que pasa cuando nos encontramos en una situación que nos obliga a enfrentarnos con algo nuevo; nuestra primera acción es intentar hacer de ese algo nuevo algo más cercano, comparándolo con cosas similares a las que conocemos, donde nos apoyamos de sus características, así que, por lo mismo es importante preguntarnos:

Te invito a elaborar en tu libreta una reflexión grafica donde tengas en cuenta como pregunta orientadora, ¿Como conozco lo que conozco? Puedes insertarla aquí mismo:

Planeación: Exploración de la imagen desde cómo se recuerda		
No: 05	Descripción	Duración
Objetivo	Reconstruir la imagen física del participante a partir de sus recuerdos, explorando cómo las experiencias pasadas y los recuerdos visuales influyen en su percepción actual de sí mismo.	---
Actividad	Comenzar con una breve reflexión sobre cómo los recuerdos y las experiencias pasadas afectan la forma en que nos vemos a nosotros mismos, tanto a nivel físico como emocional. Se hace hincapié en cómo la imagen física no es estática, sino que se construye a través de nuestras vivencias y recuerdos.	10 min
	Proveer a los participantes de materiales como lápices, colores, pinceles o cualquier otro medio artístico que se considere adecuado para la actividad	5 min
	Invitar al participante a cerrar los ojos y recordar momentos clave de su vida que hayan marcado su identidad física o emocional.	10 min
	Después de la reflexión, el participante tendrá que crear una representación visual de sí mismo a partir de esos recuerdos.	1 h
Reflexión	Una vez terminada la representación, se invita al participante a reflexionar sobre el proceso. ¿Qué aspectos se vieron modificados y por qué?	45 min
Apartado	Dimension 5, la intensidad	---

El método moreliano nació con el historiador italiano de arte Giovanni Morelli, en una época en la cual –según el italiano- los museos atribuían inexactamente la autoría de los cuadros. Así, teniendo en cuenta la dificultad que presentaba el atribuir cada cuadro a su autor verdadero, Morelli concibió un método para distinguir los cuadros originales de las copias, basándose perspicazmente en las características menos evidentes de la pintura, puesto que las sobresalientes –con base en las que se evaluaban los cuadros habitualmente- eran por lo mismo las más fácilmente imitables. Godoy (2008)

¿Qué relación lleva el método moreliano frente a la pregunta planteada con anterioridad? Pues, la respuesta se encuentra en la manera en que podemos apoyarnos de las características de dicho método para así lograr reflexionar en base a como conocemos lo que conocemos; para ello separaremos dos polos, que, aunque no dudamos que seas el autor, vamos a jugar a evaluar la veracidad de tu sinceridad con la que desarrollaste dicha imagen;

- En este caso, ya que nuestro enfoque está orientado frente al ámbito de conocer como parte del aprendizaje, tomaremos los elementos más generales u obvios y los separaremos, con esto, vamos a separar las imágenes de instituciones de educación formal, con ello me refiero a, el jardín, el colegio, el bachillerato, la universidad.
- No niego la importancia que tienen las instituciones de educación formal, por el contrario, reconozco su influencia, sin embargo, vamos a enfocarnos en los pequeños detalles o mejor dicho “las características menos evidentes”, que, aunque pudieron transcurrir dentro de una institución, no necesariamente tuvo

que ser esta el motivo explicitó; cuyas características que buscamos resaltar son, las motivaciones que te llevaron a aprender, el cómo comenzaste a relacionarte con el mundo, las experiencias de vida que te marcaron e incluso tus intereses o por ejemplo, que personas hicieron parte de ese proceso y el porqué de.

La vida está llena de abstracciones y la única manera de entenderla es a través de la intuición. Intuición es ver la solución: verla, saberla. Es la unión de la emoción y el intelecto...

...Personalmente, creo que la intuición puede afiliarse y expandirse mediante la meditación sumergiéndose en el Yo. Dentro de todos nosotros existe un océano de conciencia y es un océano de soluciones. Cuando te zambulles en un océano, en esa conciencia, lo estimulas...

...No te sumerges en busca de soluciones específicas; te zambulles para estimular el océano de conciencia. Entonces la intuición crece y encuentras la manera de solucionar los problemas: sabiendo cuando algo no termina de estar bien y conociendo el modo de conseguir que te parezca correcto. Esa capacidad crece y facilita mucho las cosas. Lynch (2009)

Si de pronto te sientes un poco abrumado recuerda que:

La vida está llena de abstracciones y este proceso de creación no es la excepción, pues, el hablar de sí mismo amerita que la persona llegue a conocerse y esto conlleva un nivel de reflexión significativo, el cual necesita verse confrontado por autocuestionamiento; uno, que termina por verse construido a partir de signos, cuya historia provenga o venga imbuida de experiencias las cuales contengan tanto emociones como intelecto a la par; por consejo de David Lynch (2009) podemos ejercer actos de meditación, no para encontrar respuestas específicas sino por el contrario, buscamos ampliar nuestro horizonte al mismo tiempo que procuramos fortalecer nuestro sentido de la intuición.

Un tipo de lógica que reside comúnmente entre una pregunta generada por medio del actuar de un yo consiente y que a menudo es respondida bajo el acto del inconsciente; o, dicho de otro modo, en nuestra vida cotidiana podemos vernos más cercanos a ser una fábrica de experiencias de vida; pues podemos interpretar el acto intuitivo como una respuesta rápida la cual no solemos tener la posibilidad de justificar, o al menos no por completo o dicho de otro modo; “El reto es enfrentarlas y relacionarlas, para que se traten de tal forma que tengan sentido para nosotros” BARRIGA. (2009).

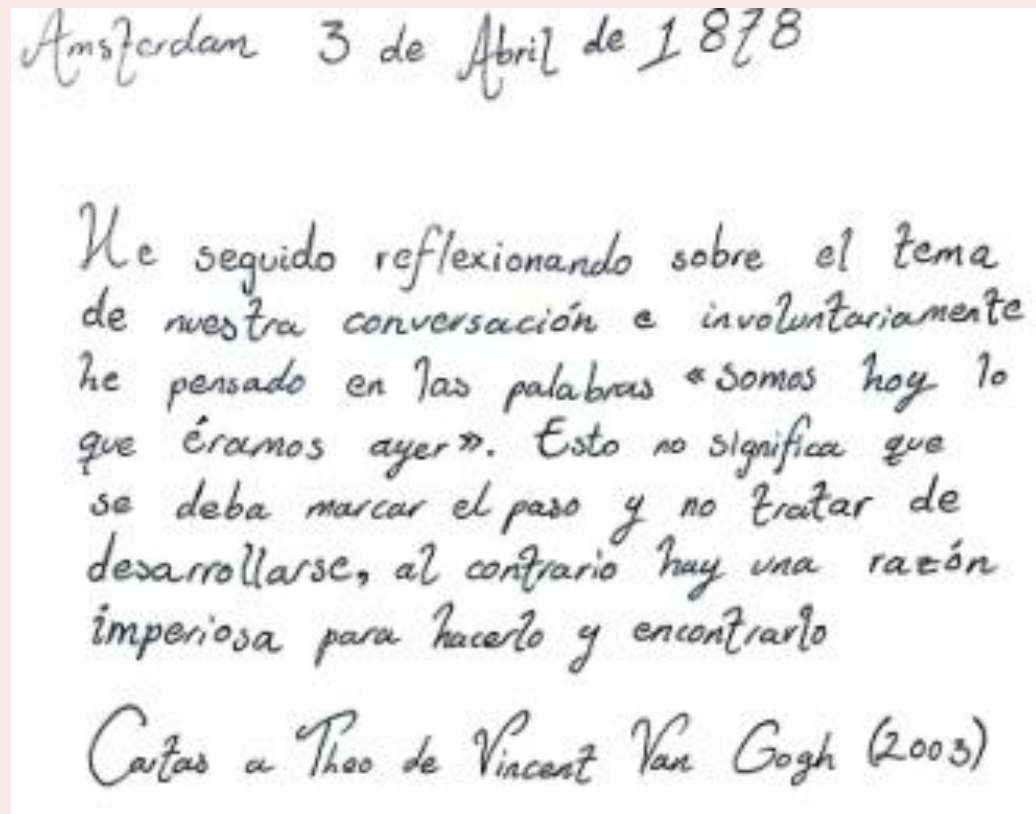
El acto de conocer no se puede reducir a lo biológico, fisiológico y cerebral, es además espiritual, lógico, lingüístico, cultural social e histórico... conocimiento no puede ser disociado de la vida humana ni de la relación social que influye y modela al individuo, quien a su vez retroactúa con su cultura. Godoy (2008)

Para lograr hablar del Yo como una identidad capaz de ser representada por medio de un signo, es fundamental comprender que este no es ajeno a su cultura y por ende no es ajeno a un contexto; sin embargo qué podemos encontrar en la cita expuesta con anterioridad, encontramos que, el acto de conocer o mismamente el acto de aprender y como este se desarrolle conforme vamos evolucionando, no se puede reducir a un solo parámetro, sino que, por el contrario, interpela todas y cada una de las fibras sensibles del sujeto, como lo son aquellas pertenecientes a la superficie tanto externa como interna de la cinta de moebius; dando como resultado que, “El concepto de identidad aquí desplegado no es, por lo tanto, esencialista, sino estratégico y posicional... Hall (1998).” características fundamentales que nos brinda la capacidad de adaptarnos redirigiendo la identidad del “yo” ya no en cuestionamientos como “«quiénes somos» o «de dónde venimos» sino en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos. Hall (1998).”

Al comienzo del capítulo se menciona como el yo extendido se manifiesta por medio del acto de la intención, hemos procurado hablar un poco sobre el yo y cuyas características construyen una identidad sobre el mismo, sin embargo, cabe resaltar que dichas condiciones que la construyen terminan por ser las mismas que la amenazan, ósea la cantidad de relaciones que sostenemos diariamente poseen la capacidad de construir, destruir y modificar aquello que ya somos; entonces si queremos sostener cierta identidad debemos consolidarla.

A lo mejor te encuentras familiarizado con la frase de “lo que importa es la intención” ya sea para resaltar un esfuerzo o mismamente para consolar un intento fallido de ejecutar una acción independientemente cualquiera que sea el caso, así como en el método moreliano encontramos dos polos, uno que brinda su atención a lo evidente y el otro que se enfoca en lo no tan evidente, en este encontramos por un lado la acción y por el otro la intención.

Amsterdam, 3 de abril de 1878 ...He seguido reflexionando sobre el tema de nuestra conversación e involuntariamente he pensado en las palabras «somos hoy lo que éramos ayer». Esto no significa que se deba marcar el paso y no tratar de desarrollarse, al contrario, hay una razón imperiosa para hacerlo y encontrarlo... Cartas a Theo de Vincent Van Gogh, (2003)



Amsterdam 3 de Abril de 1878

He seguido reflexionando sobre el tema de nuestra conversación e involuntariamente he pensado en las palabras «somos hoy lo que éramos ayer». Esto no significa que se deba marcar el paso y no tratar de desarrollarse, al contrario hay una razón imperiosa para hacerlo y encontrarlo

Cartas a Theo de Vincent Van Gogh (2003)

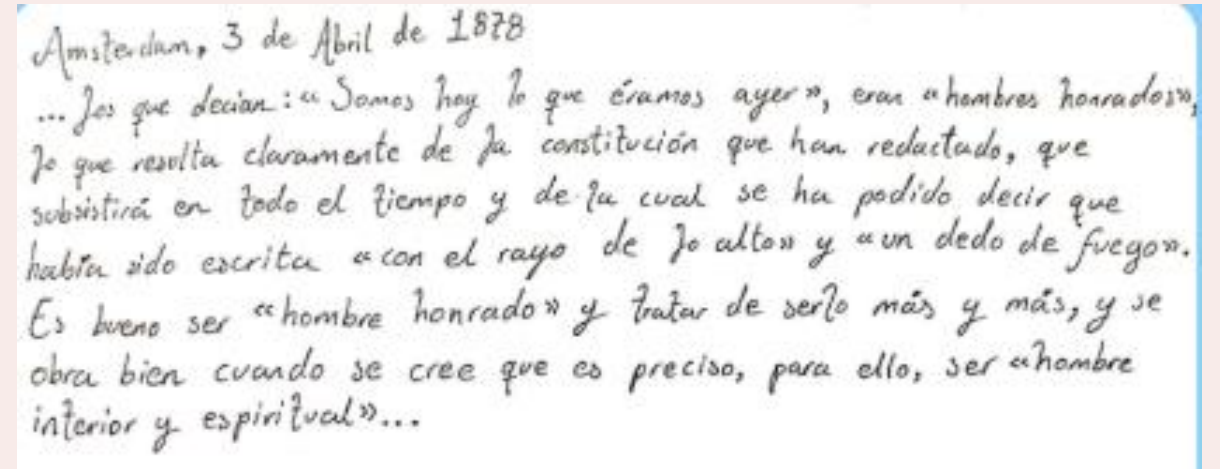
Elaboración propia,
2025

La presente cita hace parte de una serie de cartas escritas por Vincent Van Gogh, donde él dialogaba sobre sus experiencias de vida a su hermano Theo; específicamente en esta carta podremos encontrar como resalta un proceso reflexivo sobre la frase “somos hoy lo que éramos ayer” donde a su vez encontramos que una parte de dicha reflexión, es una intención por mejorar; Aquí se nos presenta el resultado (hoy somos) de una acción (lo que éramos ayer), resultado que responde al tiempo pasado, sin necesidad de condicionar específicamente un tiempo futuro, esto gracias a la esperanza de la intención, pues una vez más nos encontramos en un proceso cíclico, donde tengo la intención de “algo” y no es hasta que esta se ve culminada que podremos ver los resultados, ósea solo por medio de la acción encontraremos el valor de ese “algo”, por ejemplo, tengo la intención de dormir temprano, dicha intención guarda consigo la esperanza de no trasnocharme, y no es hasta que llega la noche cuando sabré si mañana no seré el mismo chico trasnochado de hoy, sin embargo, dicha frase que solo se puede mantener en un aspecto sujeto al contexto de las características del ser y por ende del actuar, como podremos verlo a continuación;

Amsterdam, 3 de abril de 1878

...Los que decían: «Somos hoy lo que éramos ayer», eran «hombres honrados», lo que resulta claramente de la constitución que han redactado, que subsistirá en todo tiempo y de la cual se ha podido decir que había sido escrita «con el rayo de lo alto» y «un dedo de fuego». Es bueno ser «hombre honrado» y tratar de serlo más y más, y se obra bien cuando se cree que es preciso, para ello, ser «hombre interior y espiritual» ...

Cartas a Theo de Vincent Van Gogh, (2003)



Amsterdam, 3 de Abril de 1878
... Los que decían: «Somos hoy lo que éramos ayer», eran «hombres honrados», lo que resulta claramente de la constitución que han redactado, que subsistirá en todo el tiempo y de la cual se ha podido decir que había sido escrita «con el rayo de lo alto» y «un dedo de fuego». Es bueno ser «hombre honrado» y tratar de serlo más y más, y se obra bien cuando se cree que es preciso, para ello, ser «hombre interior y espiritual»...

Elaboración propia,
2025

En la carta anterior podemos ver como aquella identidad o mejor dicho aquel acto de ser necesita verse consolidado y por ende amerita de un refuerzo continuo; este refuerzo es el resultado del acto mediado a partir de la intención de; sin embargo, en la misma carta podemos encontrar un método frente al cual dar valor a la intención y perder el miedo del acto:

Amsterdam, 3 de abril de 1878

...Había un hombre que un día entró en una iglesia y preguntó: «Es posible que mi fervor me haya engañado, que haya tomado el mal camino y que siga mal, ¡ay de mí! Si me librara de esta «certidumbre y si pudiera tener la firme convicción de que terminaré por tener éxito y vencer». Y una voz entonces le contesta: «Y si tuvieras la certidumbre, ¿qué harías? Haz como si estuvieras seguro y no serás confundido.» El hombre entonces continuó su camino, ya no incrédulo sino creyente, y continuó la obra sin dudar ni vacilar más.

Hacer esto es de sabios, porque la vida es corta y el tiempo pasa ligero: si nos perfeccionamos en una sola cosa y la comprendemos bien, adquirimos por añadidura la comprensión y el conocimiento de muchas otras cosas...

Cartas a Theo de Vincent Van Gogh, (2003)

Amsterdam, 3 de Abril de 1878

...Había un hombre que un día entró en una iglesia y preguntó «Es posible que mi fervor me haya engañado, que haya tomado el mal camino y que siga mal, ¡ay de mí! Si me librara de esta certidumbre y si pudiera tener la firme convicción de que terminaré por tener éxito y vencer»
Y una voz entonces le contesta: «Y si tuvieras la certidumbre, ¿qué harías? Haz como si estuvieras seguro y no serás confundido.» El hombre entonces continuó su camino, ya no incrédulo sino creyente, y continuó la obra sin dudar ni vacilar más.

Hacer esto es de sabios, porque la vida es corta y el tiempo pasa ligero: si nos perfeccionamos en una sola cosa y la comprendemos bien, adquirimos por añadidura la comprensión y el conocimiento de muchas otras cosas...

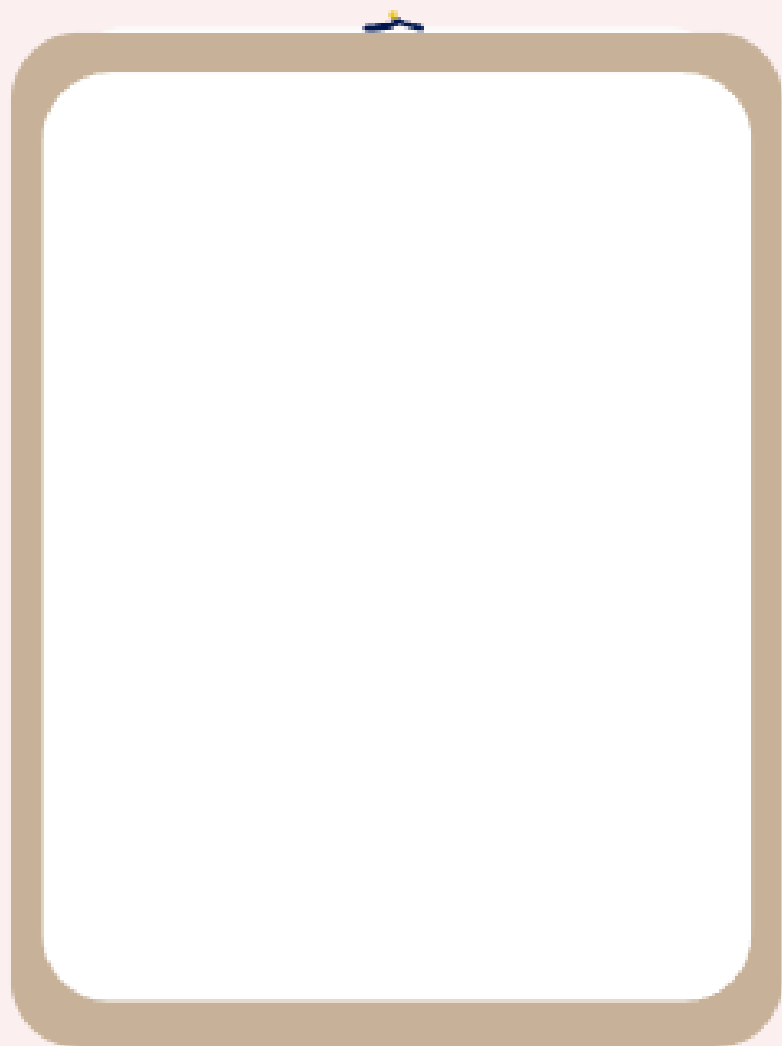
Cartas a Theo de Vincent Van Gogh (2003)

Elaboración propia, 2025

Para terminar de comprender a la intención y a la acción considero pertinente cerrar con la siguiente cita “Creo que «el cuerpo» adquirió un valor totémico en la obra posfoucaultiana justamente a causa de ese estatus talismánico. Hall (1998).” Para quienes no están familiarizados con los Tótem, estas son figuras a las cuales se les otorga una característica Divina, como lo puede ser la protección, la fuerza, entre muchos otros; entiéndase también como el cuerpo y manifestación de una deidad para esparcir una bendición, esta se promueve como un carácter energético, por ende, no responde a alto ancho y profundo, sino que su medio de alcance podría asemejarse más a un aura; si volvemos a hacer una lectura con dicha explicación encontramos que, el cuerpo funciona como un sistema de manifestación objetual frente a la divinidad del Yo que esparce por medio de la acción a modo de aura, su intención con su contexto próximo o mejor dicho su cotidianidad.

Ahora te invito a ver de nuevo las imágenes que ya has elaborado, y en pro de una reflexión te cuestiono como tú “Yo” se ha expandido hasta llegar a dicha representación.

¿cual fue tu resultado?



Planeación: Exploración de la imagen desde el reflejo		
No: 06	Descripción	Duración
Objetivo	Explorar la imagen física del participante a partir de sus reflexiones visuales, promoviendo la autopercepción y el análisis de cómo se percibe a sí mismo en el en las múltiples actividades ya elaboradas.	---
Actividad	Iniciar con una reflexión sobre el papel del reflejo en la construcción de nuestra imagen física. Se explica que esta actividad no se centra solo en lo visual, sino también en las emociones y pensamientos que surgen al observarse en dichas imágenes.	10 min
	Proveer a los participantes de materiales como lápices, colores, pinceles o cualquier otro medio artístico que se considere adecuado para la actividad.	5 min
	El participante observara sus resultados previos de manera detallada, enfocándose en aspectos como sus rasgos faciales, gestos, y/o cualquier detalle que les llame la atención.	10 min
	Representar su imagen tal como la percibió a lo largo de sus reflexiones, añadiendo detalles o elementos simbólicos que reflejen su experiencia emocional en ese momento.	1 h
Reflexión	Se invita al participante a compartir sus pensamientos y sensaciones sobre el proceso.	45 min
Apartado	Dimensión 5, la intensión	---

CAPITULO CUATRO: ESTAR, SABER Y HACER

DIMENSION SEIS, OMNIPRESENTE

“Porque al comprender que vivimos, transitamos, nos colocamos en diferentes lugares, reconoceremos las múltiples motivaciones que nos hacen percibir nuestros espacios internos, nuestros pliegues, nuestros bordes, para poder ponerlos en la imagen” Marotta (2008)

En la cita anterior encontraremos a nuestro nuevo protagonista “mi ecosistema” y la manera en cómo desarrollamos un énfasis en hacer una introspección frente a aquello que respondería por medio de una imagen a la manera en cómo nos posicionamos e interactuamos con múltiples lugares, todos y cada uno de ellos pertenecientes a lo que denominaremos un ecosistema interno; Entendamos este último como, un sistema complejo, el cual contiene una variedad de biomas o plazas, los cuales responden mismamente a los lugares en los cuales nos encontramos acostumbrados dentro de nuestra zona de confort; lugares los cuales disponen de climas semejantes a nuestros sentires y un nivel de comodidad con estos mismos.

Alguna vez el reconocido pintor renacentista Da Vinci (1993) plasmo para toda la historia la famosa frase de “¿No vemos acaso que el ojo abarca la belleza de todo el universo...?” frase la cual hemos de tener en cuenta al momento de esclarecer que, aunque existen más sentidos, uno al que le brindamos mayor confianza es de la vista, he ahí nuestra relación con la cultura visual; pues aquellas primeras impresiones que podemos desarrollar frente a nuevas experiencias, suelen estar estrechamente relacionadas partir de su visualidad, recordemos que esta última se encuentra fuertemente influenciada por la mirada, sin embargo cabe aclarar que, si existe una mirada por ende, existe un sujeto, quien termina por ser quién mira ósea un espectador, y si hay un sujeto, significa que tiene experiencias personales que le

llevan a hacer un posicionamiento de la mirada en base a sus experiencias de vida; haciendo del mundo un espectáculo para sí mismo, y más cuando nos topamos con lugares nuevos, pues es ahí cuando, elaboramos un juicio de “razón” algo a lo que Carl Jung (2008) denominaría como “la suma de sus prejuicios y miopías”; pero ¿qué pasa con aquellos lugares que ya conocemos, aquellos que transitamos comúnmente?, lugares que de alguna

forma resultan relevantes para nosotros, pues son las experiencias que responden a esos procesos de pliegue e incluso de Torción que vivimos en ellos, las mismas que terminan por brindarnos un fondo o como ya lo mencionamos con anterioridad, nos da la oportunidad de desarrollar una imagen, una la cual apela directamente al yo; esto debido a que solemos tratar dichas imágenes e impresiones con una autoridad de propiedad, algo que terminamos por naturalizar con frases como “mi impresión de...” y por ende es momento de esclarecer aquellas impresiones. En el mejor de los casos has escuchado sobre la caverna de platón, y si la respuesta fue no, a continuación, encontraras el contexto de esta:

“En el Libro VII de la República, Platón nos presenta el mito de la caverna. El mito de la caverna describe a unos hombres que desde niños fueron encadenados para vivir en el fondo de una cueva, dando sus espaldas a la entrada de la cueva. Atados de cara a la pared, su visión está limitada y por lo tanto lo único que ven es la pared de la caverna sobre la que se reflejan modelos o estatuas de animales y objetos que pasan delante de una gran hoguera. Con la ayuda de un hombre superior uno de los hombres huye, el camino a la salida es difícil pero finalmente sale a la luz del día, la luz lo deslumbraba, le producía ceguera momentánea y dolor, esperó a que fuera de noche para irse acostumbrando a la tenue luz que reflejaba la luna, luego la luz del día al amanecer y, finalmente pudo adaptarse a la luz del sol. Entonces se dio cuenta, de que había vivido engañado toda su vida, con las imágenes reflejadas en el fondo de la cueva, regresa a la caverna diciendo que las únicas cosas que han visto hasta ese momento son sombras y apariencias y que el mundo real les espera en el exterior, le toman por loco y se resignan a creer en otra realidad, ellos solamente creen en la realidad de las sombras que se reflejan en el fondo de la caverna.” Carlino (2015)

Este es un ejemplo de la credibilidad que le otorgamos a las imágenes que se encuentran dentro de nuestra zona de confort; en caso de preguntarle, el hombre de la caverna ¿si podría afirmar conocer su realidad o si quiera hablar de animales o formas?; podría responder de manera afirmativa puesto que este ha visto las sombras, pero eso no significa que aquel hombre pueda hablar de sus características más importantes, ya que desconoce la existencia de las mismas; pues al igual que nosotros, se remite a aquello que conoce, sin embargo, aquel hombre que escapó y tuvo que salir de su zona de confort, pudo identificar nuevas formas, además de enfatizar su conocimiento en aquellas que ya reconocía, es así

como su realidad, una en la que creía ahora, se ve comparada por una diferente. Al igual que el hombre de la caverna nos encontramos afirmando conocer la realidad, cuando aquella que reconocemos es la misma que construimos por medio de nuestras experiencias de vida, plasmadas en sitios que nosotros mismos hacemos memorables; así que, este es el momento perfecto para que te detengas a reflexionar como se ve tu caverna o, mejor dicho, ¿qué sitios construyen tu realidad?

Ya hemos hablado de una frase del ya consagrado pintor renacentista Da Vinci (1993) y en caso de que no hayas reconocido la frase anterior, a lo mejor te encuentras más familiarizado con la siguiente: “El ojo, que es la ventana del alma, es el órgano principal por el que el entendimiento puede tener la más completa y magnífica visión de las infinitas obras de la naturaleza”. Da Vinci (1993).

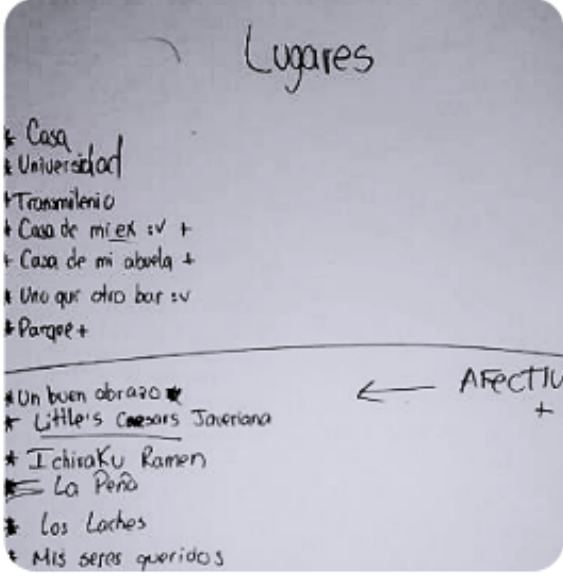
Vamos a tomar como punto de partida, “el ojo” el cual responde al órgano físico del cuerpo, para en seguida ocuparlo como una “ventana” estableciendo así un medio de conexión con el “alma” o lo que presentamos como esa identidad del yo; esa es la manera en cómo se establece al espectador, pero es momento de concretar al emisor, en la cita, se le presenta como “las infinitas obras de la naturaleza”; sin embargo, vamos a enfocarnos en los lugares, más exactamente aquellos pertenecientes a la cuarta dimensión.

Un ejemplo de esto puede ser tu hogar de cuando eras niño, piensa en cuantas personas vivían allí, a lo mejor vivías con tus padres, y en el mejor de los casos la casa era de ellos, pues quiero que tengas muy presente la imagen de aquel lugar, ahora, si gustas puedes conversar con tus padres al respecto de cómo ellos la recuerdan; sigue siendo el mismo sitio, sin embargo, así como en el método moreliano, los detalles son aquellos que marcan la diferencia, solo que esta vez dichos detalles hablan más de las experiencias vividas en aquel lugar; e incluso un ejemplo más notorio

puede ser cuando dejas de ir a un sitio que frecuentabas seguido, y de repente decides volver, al regresar puede que aquel lugar haya cambiado y se sienta diferente, e incluso puede que sientas que ya no es el mismo lugar. Con esto, buco explicar aquel sentido de pertenencia de los lugares y la manera en cómo por más que no les visitemos, permanecen marcados en nosotros.

Pues es momento de definir tu ecosistema; y para ello, te invito a desarrollar una lista de lugares los cuales representen con fidelidad todos y cada uno de aquellos sitios que son relevantes para ti; como filtro podrás ayudarte de lugares en los cuales te encuentras a menudo, además de aquellos que fueron importantes en su momento y ahora significan algo simbólico; puede ser porque te llevaron a desarrollar ciertas características que ahora te definen o porque te hayan marcado a nivel emocional, las razones solo las conoces tu. Recuerda que no importa si es una lista corta o larga lo importante es que sea sincera y transparente contigo mismo. Como recomendación deberías desarrollarla en una hoja exclusivamente para dicho contenido, nunca se sabe cuándo pueda aparecer un lugar nuevo.

Recuerda que, estos lugares pueden ser espacios físicos que frecuentes o espacios los cuales son importantes para ti, por una carga de energía emocional, como por ejemplo; un buen abrazo, una manera fácil en como los puedes identificar es: lugares de tránsito (lugares que no son fijos, pueden llevarte a otros lugares como lo puede ser un vehículo) lugares frecuentes (su característica más importante es que los visitas seguido y/o son importantes para ti) o lugares emocionales (estos pueden ser más abstractos que los demás y menos frecuentados, pero no menos importantes). Un ejemplo a continuación.



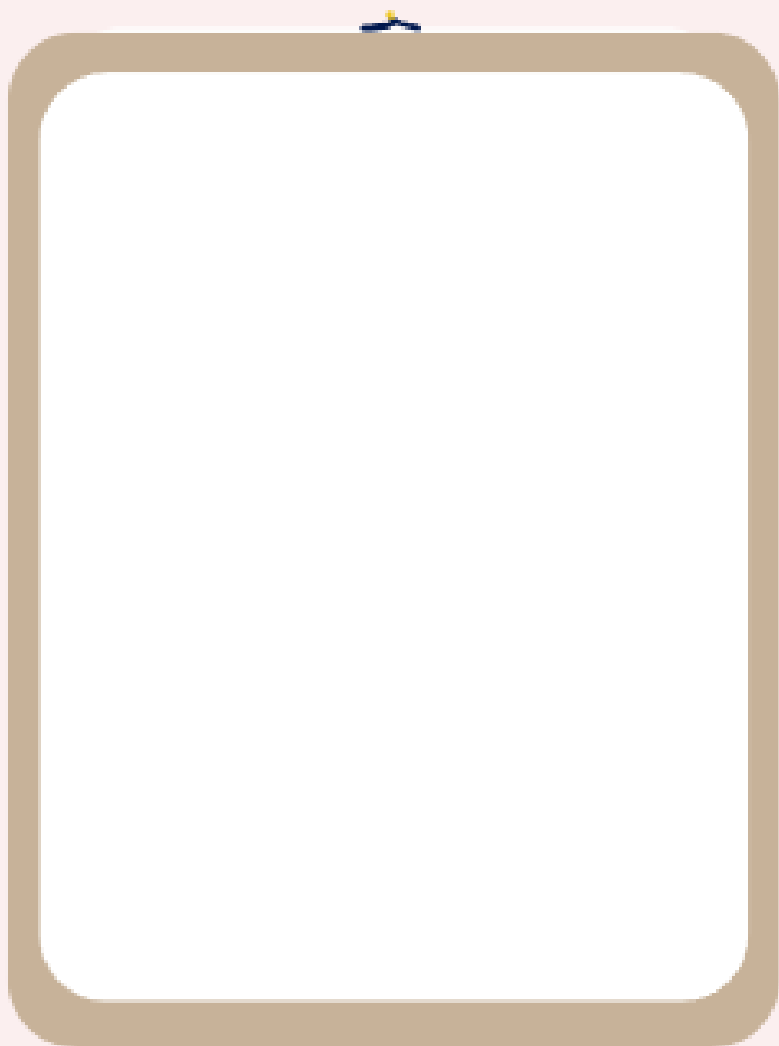
The image shows a handwritten list titled "Lugares" on a piece of paper. A horizontal line is drawn across the middle of the list. Above the line, the following items are listed: Casa & Universidad, Transmilenio, Casa de mi ex sv +, Casa de mi abuela +, Uno que otro bar sv, and Parque +. Below the line, the following items are listed: Un buen abrazo +, Little's Caesars Javeriana, Ichiraku Ramen, La Peña, Los Laches, and Mis seres queridos. To the right of the bottom section, there is a handwritten note "Afectivo +" with an arrow pointing left towards the list.

Casa
Universidad
Casa de mi Ex
Casa de mi abuela
Uno que otro bar
Parque
Un buen abrazo
Little's Caesars de la Javeriana
Ichiraku ramen
La peña
Los laches
Mis seres queridos

Elaborada por Santiago Almanza, 2025

Si gustas puedes depositar tu lista en el siguiente recuadro

¿cual fue tu resultado?



Planeación: Exploración de los lugares con los que está familiarizado		
No: 07	Descripción	Duración
Objetivo	Realizar un listado ilustrado de los lugares que el participante frecuenta con mayor regularidad, explorando cómo esos espacios influyen en su identidad y en sus experiencias cotidianas, y representarlos visualmente.	---
Actividad	Comenzar con una breve reflexión sobre la importancia de los lugares que frecuentamos en nuestra vida diaria, cómo esos espacios nos definen y nos conectan con ciertas emociones, recuerdos y aspectos de nuestra identidad, y contar el mito de la caverna.	10 min
	Proveer a los participantes de materiales como lápices, colores, pinceles o cualquier otro medio artístico que se considere adecuado para la actividad.	5 min
	Se le pide al participante que haga una lista de los lugares que más frecuentan. Estos pueden ser espacios físicos o afectivos.	10 min
	Una vez identificados los lugares, el participante deberá representar visualmente cada uno de ellos en un formato ilustrado.	1 h
Reflexión	Al finalizar las ilustraciones, el sujeto debe reflexionar sobre su lista y las representaciones visuales creadas.	45 min
Apartado	Dimensión 6, Omnipresencia	---

BOB ´S BIG BOY Desde mediados de los años sesenta hasta principios de la década de los ochenta acostumbraba a ir a diario al restaurante Bob ´s Big Boy. Me bebía un batido y me sentaba a pensar. Pensar en una cafetería es seguro. Puedes tomarte un café o un batido y alejarte hacia terrenos oscuros y luego regresar a la seguridad de la cafetería. Lynch (2009)

David Lynch nos habla desde su experiencia por medio de su libro atrapa al pez dorado, donde nos relata parte de sus reflexiones desarrolladas a lo largo de su vida tanto como persona del mundo, como artista; en esta oportunidad nos habla de la manera en cómo parte de su proceso creativo era su participación como cliente del restaurante BOB ´S BIG BOY algo que podríamos entender como una costumbre o incluso un acto ritual que a su vez naturalizó lo suficiente hasta el punto de marcarse para siempre en su memoria; sin embargo aquí cabe resaltar que, no solo hizo de dicho lugar parte de su cotidianidad sino que a su vez lo cargo de una connotación simbólica, esto al lograr construir una relación ritual frente a sus procesos reflexivos; o dicho con sus palabras “Pensar en una cafetería es seguro. Puedes tomarte un café o un batido y alejarte hacia terrenos oscuros y luego regresar a la seguridad de la cafetería. Lynch (2009)” acompaña sus ideas con un alimento o mejor dicho una bebida, pues no sé ustedes, pero en mi caso pensar mucho me da sed; y a su vez, asemeja el acto de pensar como un momento en el que te transportas a otro lugar, o mismamente como lo expresamos en el primer capítulo “El sueño de Alicia” una dimensión altamente compleja, con múltiples incertidumbres y carentes de formas fijas; más sin embargo puedes volver a dicho restaurante en cualquier momento, y si está en sus textos, significa que aquel restaurante vive aun en él.

Con base en el ejemplo anterior podemos entender que, como lo diría Cecilia Almeida en su texto redes de creación (2011), encontramos que se convierte en “Creación en una perspectiva no lineal” y de la misma manera vamos a tratar este proceso creativo; vamos a desdibujar aquella “linealidad” pues, como lo hemos mencionado con anterioridad, la realidad consta de una característica fundamental y es la capacidad de interpretación, la cual le atribuye de un valor increíble como lo es la abstracción; término del cual nos apoyaremos para dar forma a la siguiente parte del proceso.

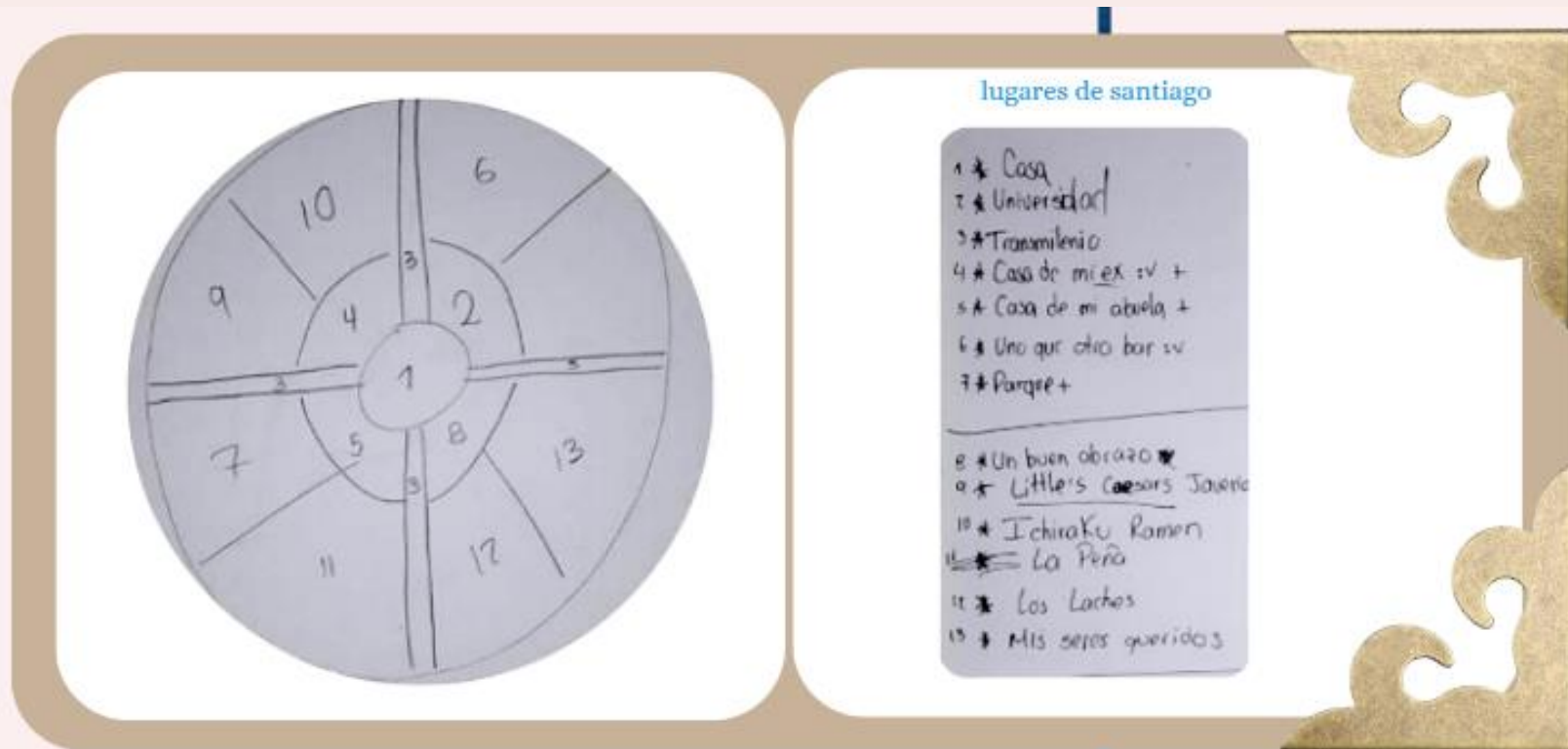
Ya hemos hablado de como reconocer los espacios que pueden contribuir a la construcción de un ecosistema interior; sin embargo, anteriormente hemos hablado de que los ecosistemas son procesos complejos, y por ende están dotados de fuertes abstracciones directamente relacionadas con nuestras experiencias de vida; por ende, su desarrollo y balance se pueden entender como procesos cíclicos, y por lo mismo llego el momento de construir una imagen la cual pueda responder a nuestras necesidades; es hora de conocer como nos relacionamos con nosotros mismos, procuremos aprender a ver nuestra propia naturaleza.

La naturaleza comienza siempre por resistir al dibujante, pero aquél que se toma su tarea realmente en serio no se deja despistar, porque esta resistencia, al contrario, es un excitante para vencer mejor, y en el fondo la naturaleza y un dibujante sincero están de acuerdo. Pero la naturaleza es por cierto “intangible” se trata de siempre reducirla y captarla, y esto con una mano firme. Van Gogh (2003)

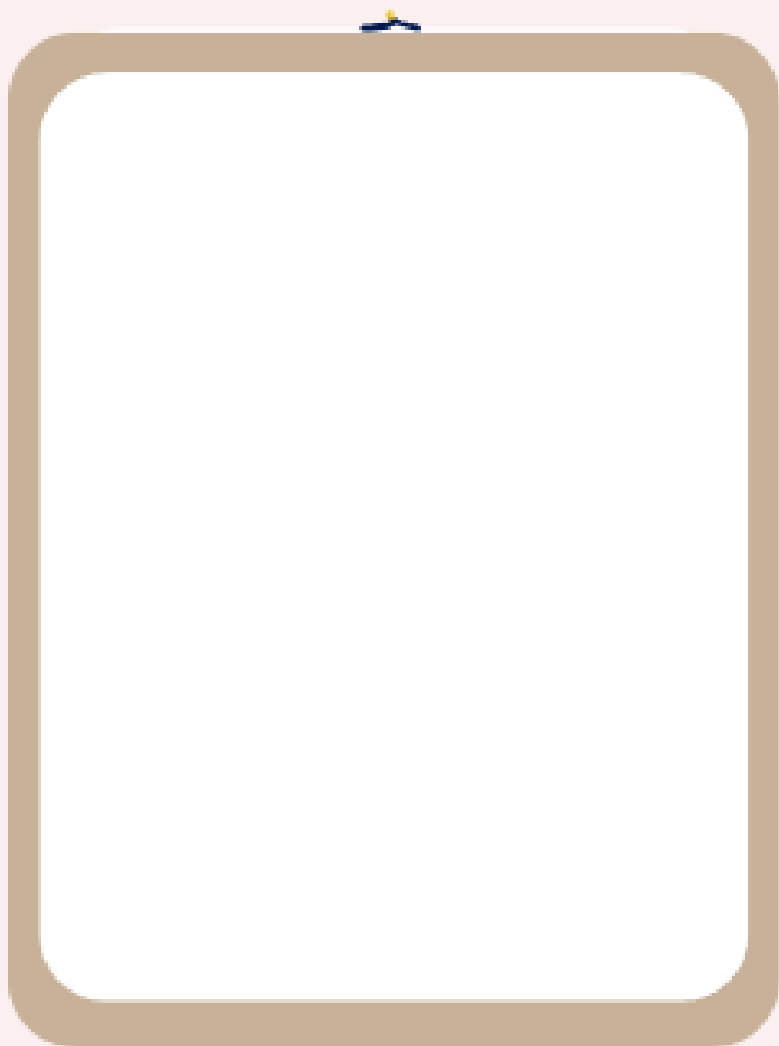
Es momento de no permitirnos un despiste; para ello, tomaremos la lista que hemos desarrollado con anterioridad y vamos a enumerar cada uno de los lugares; La naturaleza de un ecosistema siempre será una parte difícil de comprender y por ello vamos a delimitar nuestro lienzo a una figura circular; es momento de construir una narrativa que sea capaz de hablar sobre el cómo te relacionas con el mundo, esto por medio de cartografiar un mapa, el cual reúna cada uno de aquellos lugares que nos interpelan; si gustas puedes seguir el consejo de Van Gogh, se trata de reducirla y captarla, puedes elaborar un esquema sencillo que hable de las relaciones que pueden llevar ciertos lugares unos con otros y estos últimos, expresarlos con el número que les fue otorgado en la lista; por ejemplo:

En el presente ejemplo encontraremos los siguientes aspectos de reflexión; lugares de tránsito que hablan de cómo nos movilizamos de un sitio a otro y a su vez, nos permite cuestionarnos, ¿qué tan lejos voy de mi casa?, ¿cuánto tiempo gasto en el transporte público?, ¿cuánto tiempo invierto en cada uno de estos lugares? Es momento de invitarte a desarrollar dicho diagrama en tu propia libreta.

Ya sabes que puedes guardar tus resultados en el siguiente marco;



¿cual fue tu resultado?



Planeación: Ubicación de los lugares en un sistema		
No: 08	Descripción	Duración
Objetivo	Ubicar en un sistema circular los lugares que el participante frecuenta con mayor regularidad, visualizando cómo estos espacios se organizan en su vida cotidiana y cómo se relacionan entre sí, a través de representaciones gráficas.	---
Actividad	Comenzar con una breve reflexión sobre la organización de los espacios en la vida diaria y cómo los lugares que frecuentamos se relacionan entre sí en términos de tiempo, función y significancia emocional.	10 min
	Proveer a los participantes de materiales como lápices, colores, pinceles o cualquier otro medio artístico que se considere adecuado para la actividad.	5 min
	El participante debe tener preparada una lista de los lugares que más frecuentan, tal como se mencionó en la actividad anterior.	10 min
	El participante debe ilustrar o representar cada lugar dentro de su respectivo espacio en el sistema circular	1 h
Reflexión	Una vez terminado el diagrama circular, se invita al participante a reflexionar sobre cómo organizó los lugares y qué les dice esta organización sobre su vida cotidiana.	45 min
Apartado	Dimensión 6, omnipresencia	---

Teniendo esto en cuenta es momento de resolver el cómo se ve nuestro ecosistema, esto por medio de la siguiente pregunta, ¿cuál es la imagen propia que he generado a partir de dichos lugares?; para responder te invito a que escojas un medio con el cual puedas generar dicho registro visual, cuando ya lo tengas haz de crear una imagen donde hables al respecto de cómo percibes dichos sitios desde tu experiencia; recuerda que el posicionamiento de tu mirada como espectador es fundamental para determinar el espectáculo que dichos lugares te pueden ofrecer; a continuación algunos ejemplos:



Elaborada por Santiago
Almanza, 2025

DIMENSION SIETE, OMNICIENCIA

La existencia Psíquica se reconoce sólo por la presencia de contenidos concienzializables. Por lo tanto, sólo cabe hablar de un inconsciente cuando es posible verificar la existencia de contenidos del mismo. Los contenidos de lo inconsciente personal son en lo fundamental los llamados complejos de carga afectiva, que forman parte de la intimidad de la vida anímica. Jung (1970).

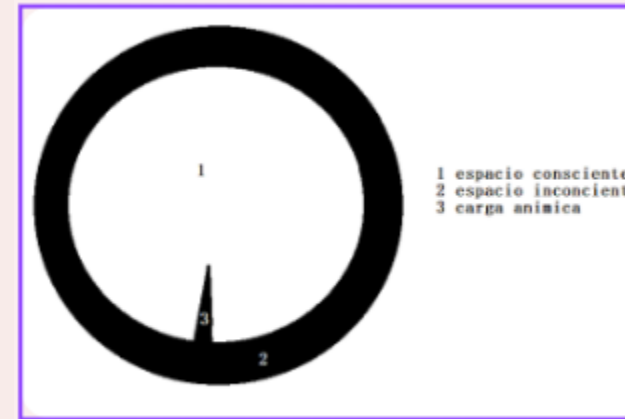
En esta oportunidad, profundizaremos en el desarrollo de la identidad del Yo, pues si queremos establecer una idea concisa, necesitamos identificar y reconocer las cualidades que nos hacen ser; y para ello he de apoyarme del presente autor, Carl Gustav Jung (1970), cuando dice que, “La existencia Psíquica se reconoce sólo por la presencia de contenidos concienzializables” donde nos permitimos reconocer los sensibles como contenidos almacenables, o dicho de otra forma, si algo hace ruido, es porque hay como escucharlo; parte de sus características se desembarcan en un proceso de aprendizaje y reflexión tanto física como psíquica tanto así que ya lo hemos explicado en capítulos anteriores, sin embargo, esta vez enfatizaremos en la manera como se nos presenta una capacidad “rememorable de...” así como también se nos menciona el poder del inconsciente, esto cuando trata dichos contenidos como una pista; pongámonos en contexto, hasta el momento hemos construido imágenes sólidas de las formas a las cuales estamos acostumbrados, las personas que más nos han influenciado y sobre todo, hemos generado un ecosistema en el que vivimos cotidianamente, sin embargo todos y cada uno de estos procesos se han visto influenciados por un foco de atención; ósea que hemos enfatizado sobre aquello de lo que somos conscientes; es decir que constantemente nos hemos mantenido en la luz, sin embargo aquel círculo de conciencia posee un aro oscuro que le rodea y este es el inconsciente. Dejándonos como duda;

¿Cómo acercarnos a ese inconsciente?

A lo largo del documento hemos hecho referencia y hemos dado consejos de, como reconocerlo e incluso como explorarlo, sin embargo, siempre hemos hablado desde lo que no es; ósea desde el lugar de la conciencia, pero si queremos entender que somos, es momento de mirar aquello que no obviamos; el inconsciente personal, y para ello hemos de rescatar lo que Jung (1970) dijo “Los contenidos de lo inconsciente personal son en lo fundamental los llamados complejos de carga afectiva, que forman parte de la intimidad de la vida anímica.” es momento de destacar cinco palabras, la carga afectiva, la intimidad, y la vida anímica. Ya teniéndolas en el radar hemos de hablar de la Vida anímica, en repetidas ocasiones hemos hecho hincapié de como el acto del sentir es el mismo que de alguna manera u otra, nos lleva a sentirnos vivos; pues esta característica es fundamental, constantemente los contenidos que encontramos no vienen solos, suelen estar acompañados de algo a lo que denominaremos la carga afectiva; quiero que recordemos la 4ta dimensión, el Yo extendido; hacíamos referencia de que este interactuaba en múltiples dimensiones, algo a lo que denominamos con la intención, tanto esta como la carga afectiva son conceptos que poseen la misma característica de expansión por “aura”, trasciende las dimensiones tocando directamente los campos de la conciencia, dicho así que, trataremos a la carga afectiva como el reflejo emocional que podemos desarrollar frente a un contexto específico; la suma y resta de estas cargas darán como resultado un estado de vida anímica, dicho así podríamos decir que suena sencillo de entender, hasta que recordamos que, la intuición, hace parte del inconsciente, y esta escapa de la misma forma a la razón como lo hace el más primitivo de los sentires, eliminando así cualquier fórmula o proceso con el cual se pueda, calcular o predecir dicho resultado, haciendo de este un proceso sumamente íntimo.

Pero entonces, si no podemos controlarlo ni entenderlo, ¿por qué hemos de tenerlo en cuenta?

El motivo se encuentra en que, para continuar con el ejercicio debemos entender que, tener en cuenta al otro es también tenernos en cuenta a nosotros mismos; pues así como lo explica Hall (1998), “La identidad es un concepto de este tipo, que funciona «bajo borradura» ... pero sin la cual ciertas cuestiones clave no pueden pensarse en absoluto...” ocuparemos esta idea de construirse bajo borradura para así volver a tener en cuenta la importancia del momento, algo que en esta época contemporánea ha cambiado de foco; pues se han ido desarrollando mayor cantidad de contenidos desechables, un ejemplo de esto, los shorts mediáticos; sistemas de video los cuales consisten en su baja duración, donde si antes empleabas 10 minutos para ver un contenido multimedia en internet, pues ahora puedes ver 10 videos de 1 minuto cada uno; fomentando el consumo de estos mismos; devaluando así el valor del momento; sin embargo, una vez más Hall (1998) nos ayuda a comprender como ver un momento de calidad; “la representación siempre se construye a través de una «falta», una división, desde el lugar del Otro...” o dicho de otra manera, los momentos de calidad provienen del lugar del otro; ósea que se pueden entender como los contenidos provenientes desde el lugar del inconsciente, contenidos en los cuales podremos encontrar una carga anímica que nos pueda influenciar; ahora la pregunta sería ¿de qué manera? Pues; “La idea de que una sutura eficaz del sujeto a una posición subjetiva requiere no sólo que aquel sea «convocado», sino que resulte investido en la posición...” Hall (1998) para desarrollar mejor esta idea es momento de intervenir con una imagen;



Elaboración propia,
2025

En la imagen anterior encontramos que el espacio en blanco pertenece al ecosistema consciente, el espacio negro al inconsciente y por ende el pico que se encuentra entre ambos lugares, responde a la sutura, la cual fue hecha a partir de la falta como una respuesta climática al ecosistema donde destaca su característica como cargas anímicas.

La idea es responder a la vida como diría David Lynch (2009) “Fíjate en el donut, no en el agujero” en este caso es mejor fijarnos en aquello que podemos entender y controlar que en aquello que no, puesto que este último trae consigo un valor muy importante “el azar”, como moraleja me gustaría conectar a partir de la siguiente reflexión; Esa intervención del azar se observa en los relatos de artistas... Aceptar la intervención de lo imprevisto implica comprender que el artista podría haber hecho aquella obra de modo diferente. Almeida (2011).

-
- Nota al pie a modo de curiosidad respecto al azar, la identidad y la creación: en el desarrollo de las obras finales, me encontré con la necesidad de hacer un planchón para soportar las pinturas, a falta de puntillas utilice velcros adhesivos que casualmente ya tenía en casa, esto con el fin de unir un par de palos de valso con unos tablones de MDF; dichos velcros solo me permitieron pintar uno de los retratos antes de que se despegasen, el de Santiago, posteriormente hablando con el sobre cómo el amor de su madre lo tenía muy marcado, me relato lo siguiente “cuando era niño, mi madre era costurera y ella solía arreglar todo con velcro” un gesto que resonó en la obra.

Esto no quiere decir que vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando a que todo se dé; pues recordemos que, si una de las características de la identidad del Yo es “bajo borradura” quiere decir que, estas se pueden reescribir en base a las faltas, por ende, una imagen solida solo puede ser manifestada por medio de generar las condiciones, un ejemplo de esto son tener bases sólidas respecto a lo que conocemos y como conocemos; “La inferencia como un modo de desarrollo de pensamiento o de obtención de conocimiento nuevo a partir de cuestiones de algún modo, conocidas.” Almeida, C. (2011) Con esto hacemos referencia a la manera en cómo el artista no se condiciona del azar, sino que se alimenta de este en su vida cotidiana, aprovechando para la construcción de experiencias sólidas que les han permitido generar las obras que hoy conocemos y tanto nos inspiran, tanto, así como, en repetidas ocasiones de este documento buscamos sembrar en el lector la importancia de aprender a cuestionar aquello que conocemos o creemos conocer.

Pero, ¿qué hacemos para lograrlo? ¿Qué nos ayudará a ser tan agudos? Para responder a estas preguntas, debemos dejar de lado los ‘qué’ y concentrarnos primero en el ‘cómo’. ¿Cómo conocemos? Nosotros los seres humanos logramos conocer y reconocer a través de dos mecanismos básicos: los sentidos y los pensamientos. Los sentidos constituyen la fuente de nuestro conocimiento intuitivo (discursivo-racional) llamado irracionalismo; éste otorga un gran valor a la experiencia, la cual genera opinión. Por otro lado, están los pensamientos, éstos constituyen la posición epistemológica que ve en la razón lógica, lo universalmente válido. Godoy (2008)

Con esto quiero dar introducción al siguiente ejercicio, donde para dar mayor entendimiento a cómo se entiende la vida anímica a partir de nuestras experiencias de vida, tomaremos la libreta y elaboraremos una silueta de nuestro cuerpo donde ocuparemos el listado de los lugares que nos interpelan y daremos un lugar que creamos apropiado para cada uno de estos; a continuación, unos ejemplos del ejercicio desarrollado;



Elaborada por Santiago Almanza, 2025



Para terminar, te invito a organizar los lugares en un círculo, según te sientas conforme con el resultado.

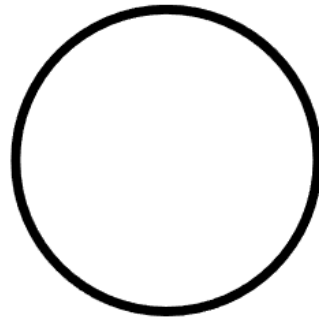
Te invito a poner el resultado de tu silueta en el siguiente marco:

DIMENSIÓN SIETE: OMNISCENCIA: ENTENDER LO QUE SOMOS

Espacio para el cuerpo

DIMENSIÓN SIETE: OMNISICIE

Espacio para el círculo



Para cerrar este capítulo te invito a leer la siguiente reflexión en pro de que te cuestiones al respecto;

El ritmo de la vida: Hace cincuenta años la gente decía que todo iba cada vez más rápido. Hace veinte años seguían diciendo que todo iba cada vez más rápido... Pensaba que el mundo habría cambiado radicalmente antes de que yo terminara. Me decía: <Aquí estoy yo, encerrado con esta cosa. No puedo terminarla. El mundo está dejándome atrás>... <Fíjate en el donut, no en el agujero> ... Lynch (2009)

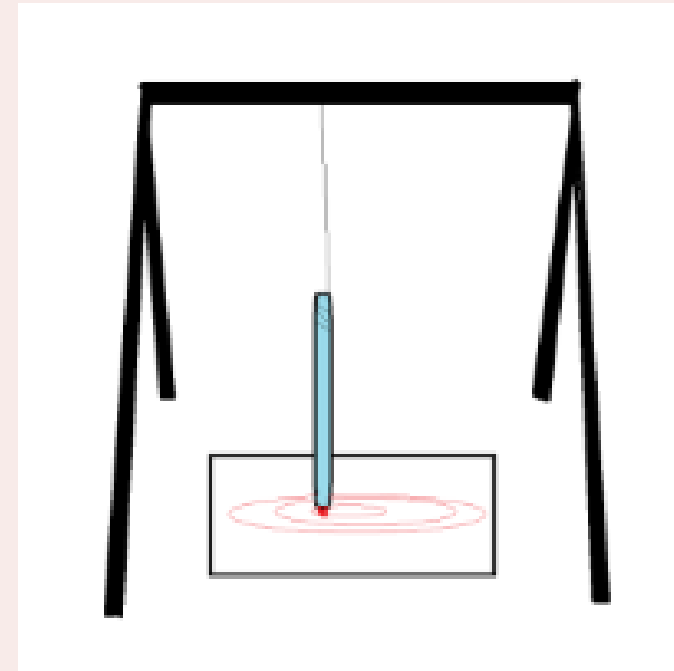
DIMENSION OCHO, OMNIPOTENCIA

La organización necesita principios iniciales de la orden para permitir su transformación a través de las interacciones que construirán la nueva forma... Interacciones que obligan encuentros, los cuales surgirán en medio de la agitación y la turbulencia; es decir, como consecuencias del desorden. Godoy (2008).

A través del tiempo hemos visto el acto de crear con múltiples miradas, dentro de las cuales una de mis favoritas, e incluso una por la cual me empezaron a interesar las artes, recae en los relatos religiosos, donde Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, por ende, se puede decir que, si Dios se preocupó por representarse a sí mismo en un ser, su invención se ha preocupado durante toda su existencia, por representarse a sí mismo en múltiples relatos, no olvidemos que, las artes visuales no dejan de ser un lenguaje e incluso en la contemporaneidad se podría considerar casi que como la lengua que unifica las lenguas; pues ya hemos hablado de sus signos, y la manera en cómo una composición creativa de varios de ellos logran construir una narrativa; en lo personal considero que una de las mayores preocupaciones que sostenemos como especie, y gracias a la cual creamos, es a partir de la necesidad por visibilizarnos para el otro.

A lo mejor alguna vez escucharon decir que, el universo guarda consigo armonía, o, dicho de otra manera, el caos tiende al orden uno muy complejo que necesita constantemente del desorden para poderse ordenar; En pro de lograr un mejor entendimiento de la cita de entrada, te invito a hacer el siguiente ejercicio, para ello necesitaremos de un marcador, una cuerda y una hoja, colgaremos el

marcador de un extremo dejando la punta que raya destapada y apuntando hacia abajo en dirección hacia la hoja; nos aseguraremos de que pueda rayar, ahora vamos a lanzar el marcador hacia algún lado, su movimiento nos permitirá ver la armonía del universo. De la siguiente manera ; Con el ejemplo anterior buscaba expresar el sentido de orden; un ideal armónico, donde la inyección de una energía externa en un tiempo presente (empujar el marcador) rompe la armonía ya establecida del pasado (el marcador en reposo), ahora necesita completar su transformación (terminar de pendular) para poder en un futuro tomar su nueva forma (volver a estar en reposo); esta termina por ser la manera en que las constantes experiencias de vida nos llevan a representar dichas experiencias.



Elaboración propia,
2025

El collage tiene los mismos fines que la pintura cubista en cuanto objetivizar metafóricamente la pintura. Apollinaire, decía en 1913:

...Se puede pintar con lo que se quiera, con pipas, con estampillas de correo, con tarjetas postales o naipes, con candelabros, con trozos de hule, con papel de color, con periódicos...
Marotta (2008)

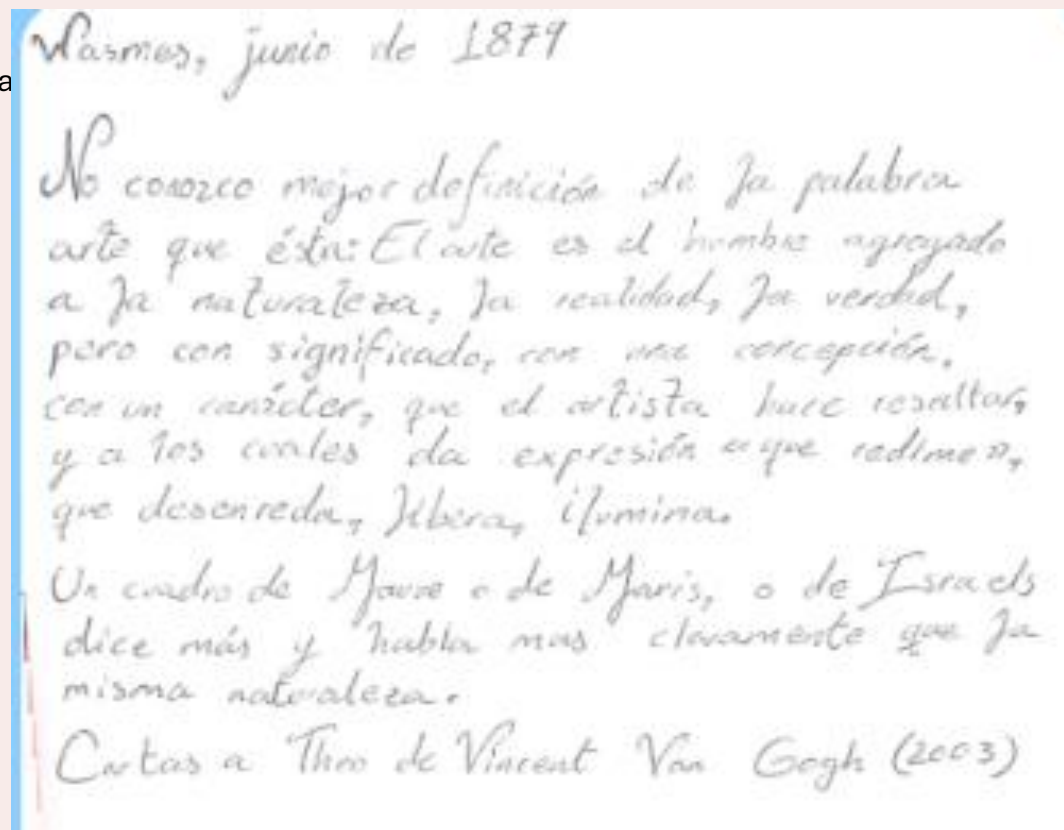
La cita anterior es un recordatorio, de que, para crear no se necesita mucho más allá de la intención de hacerlo; la metáfora es un recurso fuertemente utilizado dentro del acto de representar, y es que para ello no se necesita ser un artista, solo se necesita tener algo que contar después de todo; La interactividad es por lo tanto, una de las propiedades de la red indispensable para hablar de los modos de desenvolvimiento de un pensamiento en creación. Almeida (2011).

Recordemos que la historia existe a partir de los registros históricos, y cada vez son más quienes los crean, y más sencillos de hacer, con esto no hablo de registros profesionales de un historiador; hablo de como en la contemporaneidad la representación de la imagen es por así decirlo, el nuevo sol; nos levantamos y nos acostamos rodeados de imágenes que interpelan al gusto del espectador, para ejemplo de esto podemos tomar las series o películas; o incluso las redes sociales cuyo algoritmo procura ofrecer experiencias completamente personalizadas; un ejemplo de cómo la imagen ha ido evolucionando dentro del lenguaje, ha sido el cambio de las palabras por emojis, y posteriormente por stickers; los cuales cabe resaltar que pueden personalizarse con lo que se denomina avatar; las redes sociales ya no sirven solo para comunicarse por mensajes, ahora permiten exhibirse en un mundo virtual. No intento generar un juicio al respecto; tan solo traigo a colación que el acto representativo al igual que con el péndulo, busca orden por medio de transformarse en un acto que da lugar a la abstracción.

Wasmes, junio de 1879.

No conozco mejor definición de la palabra arte que ésta: «El arte es el hombre agregado a la naturaleza»; la naturaleza, la realidad, la verdad, pero con un significado, con una concepción, con un carácter, que el artista hace resaltar, y a los cuales da expresión, «que redime», que desenreda, libera, ilumina. Un cuadro de Mauve o de Maris, o de Israels dice más y habla más claramente que la misma naturaleza.

Cartas a Theo de Vincent Van Gogh (2003)



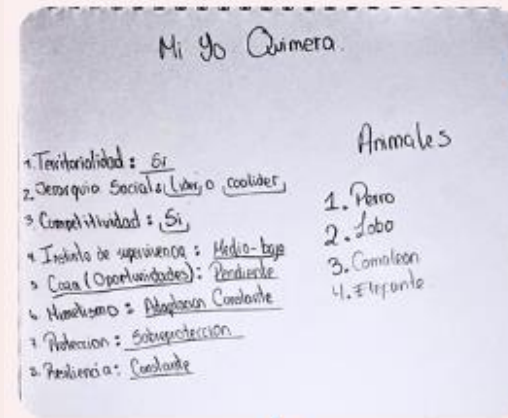
Tal vez ya no se ven tantas pinturas de flores como hace varios años, sin embargo, en el presente basta esperar un 21 de septiembre para encontrar en redes, fotos de flores amarillas, solo queda esperar a que la armonía se escriba a sí misma; el poder de la representación es infinito, y en este caso quiero invitarte a emplear el valor de la metáfora para encontrar una imagen que pueda representar algo de arte, una parte de la identidad del yo que aún no hemos explorado, o como Van Gogh (2003) ya lo mencionó “«El arte es el hombre agregado a la naturaleza»”

El 21 de septiembre es un evento que surgió a raíz de las redes sociales y fue aceptado como una tendencia dentro del ámbito romántico, como una “muestra de amor” que consiste en que el 21 de septiembre se inicia a la primavera y por ende la figura masculina ha de llevarle las primeras flores amarillas que vea a su amada, para anunciar así no solo su amor sino el inicio de la primavera.

Para esta actividad te invito a que tomes tu libreta y elabores un listado de características que te hagan sentir tÚ; la idea es que dicho listado represente tus cualidades y/o defectos, una vez más te recuerdo que lo importante, es la transparencia y la sinceridad contigo mismo, para continuar, haz de pensar en un animal que se caracterice por dichas cualidades, lo ideal es que, si un solo animal no responde por completo, pues que sean varios animales o a lo mejor te reconoces más en otros organismos naturales, como plantas, hongos, bacterias, entre muchas más; si estás algo perdido recuerda que muchos de nuestros dichos hacen alusión ello, por ejemplo; veloz como libre o fiel como perro; recordemos que, en este caso el contexto, es tu experiencia de aprendizaje personal.

Elaboración propia,
2025

Este es un ejemplo de listado ya
realizado por Santiago:



Y este es el resultado ya ilustrado:

Elaborada por Santiago
Almanza, 2025

¿cual fue tu resultado?



Planeación: Mi yo quiemera		
No: 10	Descripción	Duración
Objetivo	Identificar con qué animal o animales se siente representado el sujeto, explorando las conexiones simbólicas entre su personalidad y las características de los animales elegidos, y crear una imagen visual que refleje esa representación.	---
Actividad	Comenzar con una breve charla sobre cómo los animales pueden ser símbolos de diversas cualidades, emociones y aspectos de la personalidad humana.	10 min
	Proveer a los participantes de materiales como lápices, colores, pinceles o cualquier otro medio artístico que se considere adecuado para la actividad.	5 min
	Se pide al sujeto que piense en qué animal o animales siente que lo representan, ya sea por su comportamiento, características físicas, o cualidades emocionales. El sujeto puede escribir sus pensamientos, reflexionar sobre sus experiencias o simplemente pensar en los animales que más le llaman la atención o que sienten más cercanos a su identidad.	10 min
	Una vez identificado el animal o los animales representativos, el sujeto procede a crear una imagen visual que los ilustre.	1 h
Reflexión	se invita al participante a reflexionar sobre el proceso. ¿Por qué eligieron ese animal o esos animales? ¿Qué aspectos de su personalidad o experiencias se reflejan en ellos?	45 min
Apartado	Dimension 8, omnipotencia	---

Para finalizar este capítulo, en pro de reflexionar, me encantaría darle lugar a la siguiente cita; “Mientras haya oportunidad, no abandonaré la obra (Lord, 1998, p.124) El inevitable inacabamiento es motivador...” Almeida (2011) En esta ocasión la obra pertenece a la realidad, y esta le pertenece a la vida; podemos reinventarnos, adaptarnos, y siempre y cuando haya oportunidad ya es una motivación para ser mejores que ayer. Recordemos que la armonía del mañana no llegará sola, y la intención y la acción son fundamentales para ser.

REFLEXIONES FINALES

DIMENSION NUEVE CUESTIONAMIENTO CONTINUO

La organización necesita principios iniciales de la orden para permitir su transformación a través de las interacciones que construirán la nueva forma... Interacciones que obligan encuentros, los cuales surgirán en medio de la agitación y la turbulencia; es decir, como consecuencias del desorden. Godoy (2008)

Hemos llegado al último de los capítulos; la novena dimensión, o lo que recibe por nombre el cuestionamiento continuo; este se puede entender cómo el abstracto complejo, que a diferencia del abstracto simple, es decir el sueño de Alicia, se percibe como la conexión consciente de aquello que somos; dicha dimensión se alimenta de todas y cada una de las dimensiones anteriores. Esta última etapa propone una visión integradora y compleja, en sintonía con el pensamiento de Morín (1998), donde el desorden no es caos improductivo, sino condición de posibilidad para la transformación

El objetivo general de este trabajo fue diseñar un método que promoviera el autorreconocimiento de la realidad personal mediante las artes visuales, especialmente a través del autorretrato expandido. Esta búsqueda se desarrolló mediante ejercicios que apelaron a la vivencia cotidiana entablando un diálogo entre la experiencia y la percepción logrando así la construcción simbólica de la identidad. Teniendo esto en cuenta, los participantes crearon imágenes que no sólo representaban cómo se veían a sí mismos, sino cómo se sentían y se interpretaban en distintos momentos del proceso.

Con el presente trabajo de grado, se buscó fomentar la exploración de la imagen de quien somos, por medio de ejercicios que inciten al lector a una constante de: autocuestionamiento, reflexión y aprendizaje de sí mismo; o dicho de otro modo aprovechamos los recursos de la cotidianidad como lo es el de la experiencia para así lograr encontrar un nuevo orden; que nos permita un mayor entendimiento de nuestra realidad individual, hemos presentado comúnmente el mundo objetual como un desarrollo de la materia, sin embargo a lo largo del presente documento hemos hecho referencia a que, dicha realidad se construye en base a nuestras vivencias. Postulando así que nuestras experiencias personales se pueden entender como múltiples contenidos que apelan a las diferentes dimensiones del ser Yo; Por ello nos apoyamos de recursos como lo es el aprendizaje, el valor de la experiencia y sobre todo la cultura visual, esta última como medio de lenguaje que funciona como narrador del Pliegue, haciendo posible una integración fundamental para llevar a cabo un autorretrato expandido. Por ende, para poder conocer mejor nuestra realidad es fundamental conocernos a nosotros mismo primero, y lo demás vendrá por añadidura.

Hablando del acto de conocer, a continuación, encontrarán un diagrama extraído de El desorden organizador. Godoy (2008); Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, donde se nos presenta un ejemplo de cómo mediamos dicho acto;



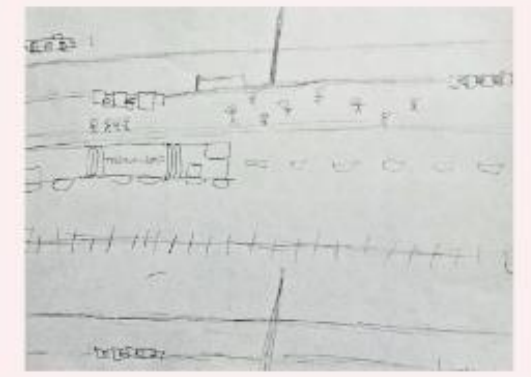
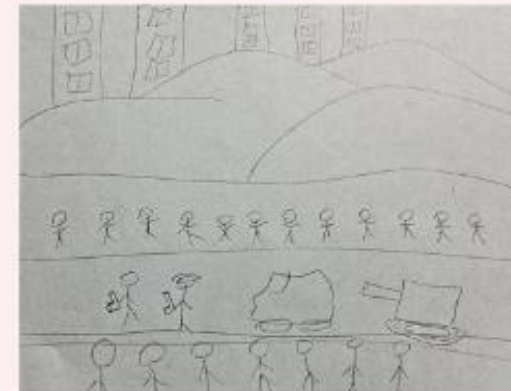
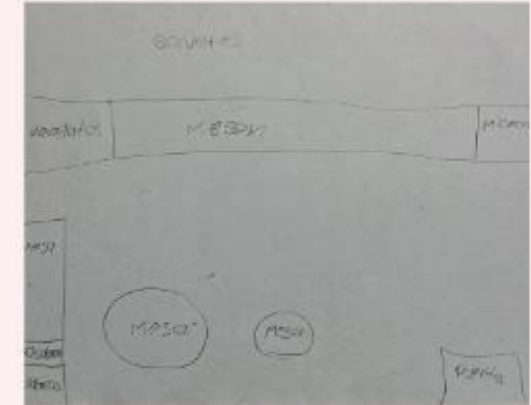
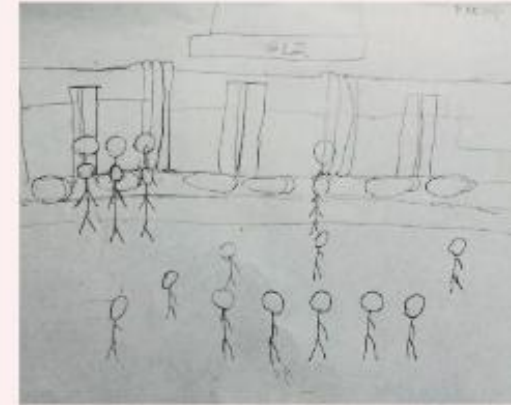
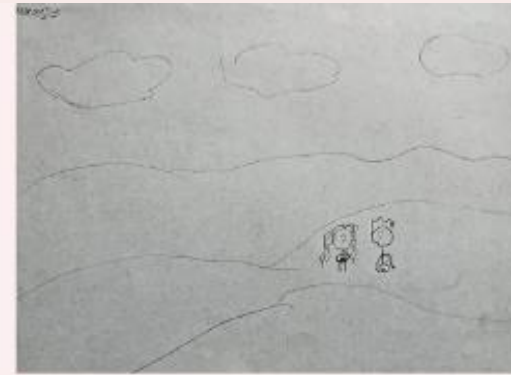
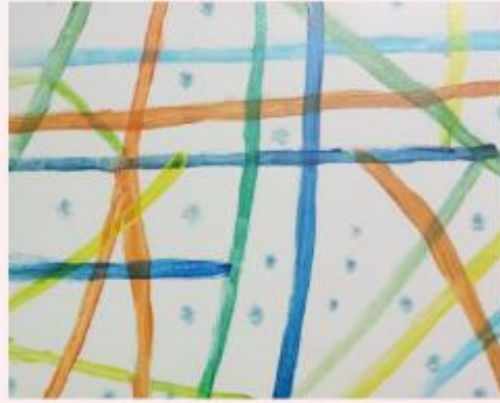
Figura 2. Condiciones para Conocer. Todo ocurre como si la formidable máquina cerebral analizara las muestras del mundo exterior para sintetizarlo, lo transformara para restituirlo, y construyera un analogón mental de él para presentificarlo. Todo ocurre como si la realidad que conocemos fuera a la vez nuestra y extraña, totalmente familiar y completamente desconocida. (Morin, 1988, p. 121)

El desorden organizador. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, IX(18-19). Godoy V, F., (2008).

Sin embargo, nuestro mayor interés se encuentra estrechamente vinculado a la pureza de este, donde una vez más encontraremos camino hacia la transformación; “El conocimiento verdadero, como aquel que se alimenta de la duda, puesto que sólo el pensamiento que vive por la duda es aquel que evoluciona, cambia y se transforma.” Godoy (2008) Nos permite ver el proceso de tal forma que, las imágenes elaboradas a mediados del documento responden al quien somos, una y otra vez, algo que podríamos considerar como conocimiento verdadero.

Para ejemplo de ello los resultados

LAURA



Cabe resaltar que esta creación es una obra, la cual se desempeña a modo de obsequio para las personas que participaron en el proceso creativo, donde se usaron las imágenes que ellos mismos desarrollaron para la elaboración final.

En este caso la obra habla de su sensibilidad hacia ella misma, por otra parte también encontraremos a su quimera, el cual viene siendo el resultado de entre un panda y un gato, además de hablar sobre el como se ve ella misma y a los lugares que frecuenta, o dicho de otra manera, este es el resultado del ser Yo, de Laura, quien por fuera (con la obra cerrada) se ve como en el mundo objeto, y con la obra abierta se encuentra con su realidad individual.



Obra cerrada



Obra abierta



En este caso, el proceso pedagógico se vio fuertemente influenciado por el acto reflexivo y la manera en que este se desarrolló en la capacidad de aceptar que dichas imágenes presentadas con anterioridad responden a un tiempo pasado (el proceso de creación), en donde varios de los lugares representados ya no son visitados y/o ahora se encuentran en el olvido; tanto así como, las percepciones propias han cambiado y por ende se entiende que el ser Yo, es un ser transformable y que se encuentra en constantes cambios, ya sea por factores conscientes o inconscientes, un ejemplo de esto pueden ser los lugares de trabajo; cuando sostenemos un trabajo que sea en un lugar fijo, se podría considerar casi que imposible no concebir la idea de que este lugar no pertenezca a nuestra realidad, claro está que hace parte de nuestra cotidianidad, y por ende genera sensaciones que termina por afectar nuestra vida anímica; pero ¿qué pasa cuando nos cambian de lugar de trabajo? este fue el caso de Laura, quien a inicios del presente documento tenía un trabajo en un lugar estable, se podría decir que continuo, hasta que a mediados del proceso la cambiaron, acto que afectó negativamente su vida anímica.

El acto pedagógico que intento transmitir al decir que “solo nosotros podemos cambiar nuestra realidad, porque solo nosotros somos dueños de ella” va de la mano con lo que sucedió en el presente documento, fue en el proceso de este que se llegó a cuestionar respecto a su realidad, terminándose por cuestionar a sí misma, en pro de entender mejor sus cualidades, capacidades y límites, acto que de cierta manera la llevó a mejorar su vida anímica, terminando por cambiar la perspectiva con la cual veía su anterior sitio de trabajo, encontrando que debido a dicho acto habría obtenido una mejor relación con su sistema de orientación, llevándola a conocer nuevos lugares y a reconocer sus propios entornos, o lo que en capítulos anteriores dialogamos como, el mapa de la cueva. Algo que se puede ver representado por medio de sus ilustraciones.

La idea desorden organizador, esta idea compleja y rica busca una disposición de elementos autorregulados y relativamente estables, creada a partir de la catástrofe. Lo que nos permite concluir que este tipo de fenómenos conllevan a procesos de desintegración y génesis simultáneamente. Godoy (2008)

Recuerda que al igual que con el caos espero hayas empezado en orden, y este texto haya puesto algo en transformación dentro de ti, el primer paso para cambiar la realidad es la intención de que algo cambie; con ello busco recordarles a Van Gogh cuando hablaba del “hoy somos lo que éramos ayer”, en la quinta dimensión; nuestra realidad solo la podemos cambiar nosotros mismos. Así, la complejidad de todo el asunto no se encuentra solamente al haber destruido un orden inicial, sino en un principio de explicación para los fenómenos que giran alrededor del desorden constructor, con potencialidad organizadora. Godoy (2008). Es importante aclarar que no es un cuestionar por cuestionar, la presente dimensión lleva por nombre, el cuestionamiento continuo, esto se da, debido a que a lo largo del documento he procurado dar a entender que, la realidad individual responde al reflejo del ser Yo, además de que he enfatizado en la importancia de conocerse a sí mismo para conocer mejor su propia realidad; pues la idea no es desordenar porque sí, sino para ordenar y construir en base al presente con aquello que ya fuimos, en pro de un mejor quien seremos. Por ello en el sueño de Alicia recalco la importancia soñar, los sueños son el mejor alimento para las intenciones.

Como bien ya lo expliqué con anterioridad, parte de los resultados fue el acto de entender la importancia de conocerse una y otra vez, por ello, el cuestionarse a si mismo es la mejor de las herramientas; ahora es momento de compartir mi visión, imagina lo que puede significar el conocerse a sí mismos para un grupo de jóvenes en un aula de clases, donde las técnicas artísticas puedan ser ese diario que en este caso se elaboró como registro para el presente documento.

Los resultados no dejan de ser un recordatorio de que si dichas imágenes son capaces de relatar el quien somos hoy, es momento de preguntarnos ¿cómo queremos ser mañana? Acaso queremos ser como los hombres honrados de los que habla Van Gogh, o aún mejor como los Yoguis que describe David Lynch “No tenían la cara de un hombre que estuviera perdiendo el tiempo. Tenían la cara de un hombre poseedor de algo que yo no solo deseaba, sino que desconocía. Me atraían. Transmitían poder y dignidad y una ausencia total de miedo. Muchos de sus semblantes traslucían picardía o amor, o poder y fuerza. Lynch, D. (2009)” o solo quieres ser tu; así de la misma forma, cuando salgas un día cualquiera y te pregunten:

¿Quién eres?

Sabrás responder, porque, ya has visto tu propia realidad. La suma de tus trabajos han sido el resultado de tus cuestionamientos; la idea de ahora en adelante es que puedas ver el valor que poseen las experiencias cotidianas, lo sumamente enriquecedoras que pueden ser y más con una generosa reflexión.

A continuación, una última cita para reflexionar: “En tu pecho están las estrellas de tu destino” dice Senj a Wallenstein. Bastaría entonces con conocer algo de ese misterio del corazón para responder a los interrogantes que han ocupado siempre a la astrología. Jung, G, C. (1970).

Con ello podemos hacernos una idea de a quien le pertenece el futuro y más si queremos hacer parte del mismo; volviendo al aula, si se quiere obtener una exploración lo más acertada posible, se vuelve imprescindible la implementación de un saber en específico, que en pro de no castrar las múltiples creatividades, nos deja como resultado una propuesta, flexible, útil, práctica, pero sobre todo transparente: La Cultura Visual, en este caso al igual que con el presente documento se utilizó como un lenguaje, que como todo buen idioma, sostiene sus acentos en base a los contextos individuales.

Para dar a entender mejor a que me refiero con acentos dentro de un lenguaje visual, he de remitirme directamente a los resultados; para comenzar, no se puede negar que, los acentos que sostenemos y palabras que utilizamos al comunicarnos reflejan nuestros contextos individuales, los cuales dan información de donde crecimos, entre otros datos; de la misma forma, procuré utilizar la cultura visual como un lenguaje para que cada una de las personas se expresara y cuestionara con sus propios acentos, o dicho de otra manera creara en base a como se sintieran más cómodos, por ejemplo las primeras dimensiones del presente documento, describen mejor estos acentos en base a los materiales, y medios de creación así como también el uso y disposición de las formas.

Para un ejemplo más, a continuación, parte de las creaciones de Santiago; recordemos que la totalidad de estas se encuentran en anexos.

Santiago



Cabe resaltar que esta creación es una obra, la cual se desempeña a modo de obsequio para las personas que participaron en el proceso creativo, donde se usaron las imágenes que ellos mismos desarrollaron para la elaboración final.



Obra cerrada

En este caso la obra habla de como siente un fuerte deber social, por otra parte también encontraremos a su quimera, el cual viene siendo el resultado de entre un lobo y un rinoceronte y un camaleón, además de hablar sobre el como se ve el mismo y a los lugares que frecuenta, o dicho de otra manera, este es el resultado del ser Yo, de Santiago, quien por fuera (con la obra cerrada) se ve como en el mundo objeto, y con la obra abierta se encuentra con su realidad individual.



Obra abierta

En este caso Santiago comenzó el proceso en un momento de muchos cambios dentro de su vida anímica, atravesando una ruptura amorosa y la superación de la misma; parte del proceso reflexivo le permitió ver cuanta atención se prestaba a sí mismo y a los demás, sin mencionar que le ayudó a cuestionarse y a reafirmar su posición y obligaciones sociales, refiriéndose a sí mismo como una columna, se permitió el tiempo de auto proyectarse en base a sentirse mejor con él mismo, reafirmando su identidad tanto desde su imagen física como mental.

Santiago se dio la oportunidad de cuestionar todo aquello de sí mismo que de una u otra forma ya sabía, más no era consciente de ello. A lo largo del proceso Santiago demostró variedad de fases donde hoy podemos afirmar conocer quien fue Santiago al momento de crear, existiendo momentos donde incluso él decía desconocer resultados, como por ejemplo en el mapa, no era consciente de la frecuencia e importancia que les daba a ciertos lugares.

Nosotros vivimos tanto tiempo con nosotros mismos que muchas veces no somos conscientes de nuestra propia existencia, hasta qué un espectador hace evidente dicha verdad, a veces nos delimitamos a vivir en automático, sin cuestionar nuestra cotidianidad, cuando esto puede terminar por generar una sensación de vacío en nuestras vidas afectando nuestra vida anímica, por ello recalco la importancia de conocernos a nosotros mismos en pro de conocer mejor nuestra realidad, buscar un propósito que nos permita sentirnos mejor con nosotros mismos y por ende con nuestra realidad.

A lo largo del documento dudé de todo muchas veces, sin embargo era cuestión de mirar atrás para reafirmar la importancia de llevar esto al aula; eran muchas las veces que en el transporte público veía a las personas con un despropósito enorme, o incluso al momento de llegar al salón de clases como practicante y ver la manera en cómo muchos estudiantes viven anímicamente muy afectados; llevándome a pensar en esos días de cuando yo era estudiante, donde todas las mañanas nos llevaban a meditar o cuando mi profesor de artes nos llevaba a cuestionarnos la importancia del arte socialmente o incluso cuestionar nuestros estilos de crear, sin embargo mi educación se enfocó en crear personas de bien para la sociedad. Ello me recuerda a Van Gogh (2003) con la frase de los hombres honrados.

El proceso ya visto a lo largo del presente documento pone en evidencia la fuerza del autorretrato expandido como práctica pedagógica, donde más que representar un rostro, se trata de representar una experiencia. La cultura visual, entendida como lenguaje, nos permitió que cada participante se expresara desde sus propios “acentos visuales”, respetando sus contextos y estilos de creación. Tal como se discutió en el marco teórico, la identidad no es fija ni unificada, sino que se asemeja más a un entramado múltiple y simbólico que se encuentra en constante transformación. El arte no solo hizo visible esa complejidad, sino que la acompañó y la tradujo en formas sensibles y seguras.

En sintonía con el método trabajado, este proceso no ofreció respuestas cerradas, sino que, por el contrario, se enfocó en sostener preguntas abiertas como pueden ser ¿Quién soy cuando me represento? O ¿Qué partes de mí reconozco? estas preguntas, sostenidas a lo largo del documento, culminan en esta dimensión con una afirmación central, el cuestionarse a sí mismo es el primer paso hacia el conocimiento verdadero.

Con el presente documento busco contribuir a la línea de cultura visual y a la Licenciatura de Artes Visuales en pro de la lucha y de la afirmación, respecto a que los docentes de artes no somos quienes hacen las carteleras de los días festivos, sino que por el contrario somos mensajeros que enseñan un Lenguaje capaz de transmitir, construir y transformar a nivel colectivo e individual, siendo este el primero de los pasos, y con ello mi aporte, en base a contribuir a que el público pueda ser consciente de su propia realidad individual; tanto así como la importancia de saber identificarla, poseerla y entenderla tanto así como también dominarla. Se vuelve innegable la manera en cómo las artes son un factor fundamental para hacer de esta exploración un lugar afín y sensible, por lo mismo las características narrativas, visuales y creativas además de flexibles de la cultura visual hacen de esta rama la opción perfecta como ya se pudo ver a lo largo del documento, afirmando así que, en el aula de clases, esta experiencia se proyecta como una propuesta pedagógica potente, pues imaginar el impacto que puede tener el autoconocimiento sensible en un grupo de jóvenes, adolescentes o incluso ya en adultos, utilizando las artes como una herramienta de reflexión, puede ser sumamente transformador. Las técnicas artísticas como lo es el dibujo y la pintura apoyadas por un registro habitual como lo es el diario visual se convierten entonces en puentes entre lo interno y lo social, que nos pueden llevar entre la imagen y la identidad.

Ya para finalizar cabe resaltar la importancia y el sustento teórico que ofreció la fenomenología de la percepción, el pensamiento complejo, la cultura visual y el autorretrato expandido. Pues si bien fueron pilares los cuales facilitaron la construcción de un método en el que lo simbólico, lo sensible y lo subjetivo se entrelazan, para así poder brindar un lugar encaminado hacia una reflexión formativa y profunda apoyada y mediada a través de las artes, resulta importante entender

Como desde la Fenomenología, se privilegio la vivencia del cuerpo y del entorno como un punto de partida para la creación, evidenciando en los ejercicios desarrollados por los participantes, quienes incorporaban elementos familiares e íntimos reconociendo así la capacidad del arte para traducir lo vivido en elementos visuales significativos; el pensamiento complejo permitió articular estas múltiples dimensiones del ser, reconociendo que el sujeto participante no crea desde un lugar técnico sino desde una red de experiencias vivas llenas de tensiones y reflexiones constantes, en cuanto a los lenguajes artísticos, el autorretrato expandido se mostro mas que como una herramienta como un camino clave el cual se construía sobre la misma marcha, haciendo imposible prever a las respuestas, como ejemplo de esto tenemos el caso de Laura, quien mostro como una experiencia de cambio laboral se tradujo en la reconfiguración de su identidad visual además de espacial, mientras que en Santiago, el transito por una experiencia afectiva permitió visibilizar una transformación en la forma de entenderse a si mismo y por ende de representarse. En ambos casos la creación se convirtió en un acto de narración por medio de la cultura visual como un gesto simbólico de la experiencia.

El método desarrollado al ser sensible, flexible y poderse guiar desde la cotidianidad, demuestra su favorabilidad al construir rutas educativas (siempre y cuando sea construido desde el respeto y empleando las artes como un lugar seguro donde desarrollar dichas identidades) el uso del diario grafico, la mediación de los ejercicios introspectivos y la reflexión posterior, dan lugar al participante de dedicar tiempo en conocerse y entenderse mejor.

Después de todo, las artes también son un estilo de vida.

Glosario

- Abstracción: Capacidad de alterar las formas y o intenciones
- Abstracto simple: Mar de ideas
- Abstracto complejo: Cuestionamiento continuo
- Autorretrato: elaborar una imagen de sí mismo
- Autorreconocimiento: reconocerse a si mismo de manera consciente
- Azar: fenómeno universal que no se puede controlar
- Boceto: Un esbozo con más detalles que se resiste a dar la satisfacción de ser una obra final
- Corporalidad: Conjunto de extremidades unidas a una base
- Cotidianidad: Responde al día a día
- Conexión: Sucede Cuando algo une dos o más partes
- Consciente: Cuando sabes algo de manera directa
- Contemporaneidad: Época correspondiente después de la modernidad
- Carga afectiva: La emocionalidad con la que se viven los momentos de la vida
- Contexto: conjunto de fenómenos universales
- Dinamismo: Sensación de movimiento o fluidez en una imagen
- Desorden organizador: El caos tiende al orden
- Esbozo: Garabateo de una idea
- Estimulo: Diferentes maneras en que el mundo se emite
- Ello: Instinto del deseo
- Experiencia: Reflexión de una vivencia
- Espectador: Receptor
- Exhibir: Emitir un algo específico
- Fantasma: Recuerdo presente que influye en la cotidianidad
- Fenomenología: experiencia cotidiana
- Forma: Conjunto de trazos que generen una imagen intencionada
- Fricción Límbica: Estrés
- Hábito: Costumbre que se convierte en un estilo de vida
- Inconsciente: Cuando sabes algo de manera indirecta
- Intención: Ganas de hacer algo
- Línea: Punto largo

Glosario

- Lector Particular: Persona de confianza con una opinión de peso
- Longitud: Medida de una distancia
- Lugar: Plaza
- Mancha: Ensuciar una superficie
- Mirada: Recibir información
- Momento: instante que transcurre en tiempo-Espacio
- Mundo objetual: Responde a las manifestaciones físicas del mundo en la cotidianidad
- Mundo virtual: Responde a lugares virtuales
- método moreliano: Los detalles son los que marcan la diferencia
- Natural: Hombre agregado a la naturaleza
- Perspectiva: Posicionar la información
- Poseer: Hacer que algo sea tuyo
- Proceso Creativo: conjunto de experiencias y actividades llevadas a cabo mientras se lleva a cabo la elaboración de una pieza artística
- Pliegue: Corresponde al contexto
- Representación: cuando un algo recuerda a algo
- Retrato: Imagen de un algo o alguien
- Rito: Carga simbólica sobre un hacer
- Sentir: Receptor de las emisiones del mundo
- Signo: Imagen con un significado
- Sublimación: Cuando internalizas una costumbre
- Superyo: Instinto del deber
- Trazo: Conjunto de líneas con una intensidad
- Torsión: Dar visibilidad a dos contextos diferentes de un mismo momento
- Vida anímica: El resultado del balance de las cargas afectivas
- Zona de confort: Negarse a explorar nuevos horizontes por la conformidad sobre una situación

Bibliografía

- Almeida, C. (2011) Redes de creación Construcción de la obra de arte, Traducción Cristina Bañeros
- Antoine de Saint-Exupéry. (1988) El Principito
- BARRIGA, M. (2009) El Collage como método del artista para la investigación interdisciplinaria
- Barrie, J.M(2005) Peter Pan en los jardines de Kensington
- Bright, P. (n.d.). Obras recuperadas de: <https://www.polinabright.com>
- Carlino, I. (2015) Pensamiento platónico. Libro VII de la República; PLATÓN Y EL MITO DE LA CAVERNA.pdf (minerva.edu.py)
- CÁRDENAS, V., (2017). RELEYENDO A FERDINAND DE SAUSSURE: EL SIGNO LINGÜÍSTICO. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy, (51), 27-38
- Cassirer (1996). Tomado de: Otálora Cotrino, Leonardo. (2016). Relaciones entre rito y creación. Un análisis desde la antropología pedagógica. *Actualidades Investigativas en Educación*, 16(1), 432-460. <https://dx.doi.org/10.15517/aie.v16i1.21717>
- [Chiara Bautista Artwork \(@chiarabautistaartwork\)](#) • [Fotos y videos de Instagram](#)
- Da Vinci L. Cuaderno de notas. M.E. Editores. Madrid. 1993
- Docter, P. (2015). Intensamente. Pixar Animation Studios; Walt Disney Pictures.
- Docter, P. (2024). Intensamente 2. Pixar Animation Studios; Walt Disney Pictures.
- Exupéry, A. de Saint. (1943). *El Principito*. Buenos Aires: Emecé Editores.
- [El jardín de las delicias - Wikipedia, la enciclopedia libre](#)
- Freud, S. (1991) El yo no es dueño en su propia casa. En Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Amorrortu
- Godoy V, F., (200). El desorden organizador. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, IX(18-19), 63-83.
- Hall, S. (1998) Introducción: ¿quién necesita «identidad»?
- Hou, D. (n.d.). Retratos y obra pictórica recuperados de: <https://www.dongnihou.com>
- JUNG, C. (2008) ARQUETIPOS E INCONCIENTE COLECTIVO
- Kameli, K. (n.d.). Obras visuales y reflexiones. Recuperado de: <https://www.katiakameli.com>
- Lorca, G. (n.d.). *Obras pictóricas*. Recuperado de: <https://www.guillermolorca.com>
- [Lucian Freud - Historia Arte \(HA!\)](#)
- Lynch, D. (2009) Atrapa al pez dorado
- Marotta, G. (2008) Topología en las artes visuales
- Matthew, J. (2005) Peter pan en los jardines de Kensington
- Mesa, E. (2020 Marzo 31) FREUD Y EL PSICOANÁLISIS/2: ELLO, YO Y SUPERYO. YouTube. <https://youtu.be/QsBfhr9shmE>

Bibliografía

- Morin E. (1998) introducción al Pensamiento complejo
- Ponty, M. (1945) FENOMENOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN, Traducción: Jem Cabanes
- Relaciones entre rito y creación. Un análisis desde la antropología pedagógica (scielo.sa.cr)
- René Magritte (1929) La traición de las imágenes - Historia Arte (HA!) (historia-arte.com)
- STANFORD MEDICINE CHILDREN'S HEALTH:
<https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=newborn-senses-90-P05742>
- [Tanya Gomelskaya \(@tanya\) • Fotos y videos de Instagram](#)
- Vincent Van Gogh (2003) Cartas a Theo
- Wallas. El proceso de la creatividad de Wallas. Psicología Psicología. Recuperado de <https://psiqueviva.com/el-proceso-de-la-creatividad-de-wallas/>
- Wearing, G. (n.d.). *Obras performativas y autorretratos conceptuales*.
<https://www.whitechapelgallery.org>
-

- Anexos:
- En el siguiente enlace, se encuentra un Canva publico que recopila las citas empleadas y las imágenes recogidas a lo largo del Proceso del presente documento:
- https://www.canva.com/design/DAF6wUFByKE/Adxk7Fzrp20-BerbtXHEzQ/edit?utm_content=DAF6wUFByKE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Montaje



Montaje

