

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
SAN CARLOS

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN ARTES VISUALES
CON ORIENTACIÓN EN PINTURA

PRESENTA LA ALUMNA
YOHANNA MARTÍNEZ ROA

TUTOR
MAESTRO JULIO CHÁVEZ GUERRERO

TÍTULO
LA CORPORALIDAD EN LA IMAGEN

MÉXICO
DICIEMBRE 2005

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

Introducción

1. Capítulo primero: acerca del individuo.

- 1.1. Introducción.
- 1.2. La mónada.
- 1.3. Unidad en relación al inconsciente.
- 1.4. La subjetivación del sujeto.

- 1.5. La naturaleza.
- 1.6. Subjetividad y percepción.

- 1.7. El punto de vista objetivo.
- 1.8. El proceso creativo en relación al cuerpo.
- 1.9. Ética.
- 1.10. Certidumbres y lógicas rebeldes.
- 1.11. El inconsciente.
- 1.12. El arte como posibilidad ética.

2. Capítulo segundo: el contexto, lugar de experiencias cotidianas.

- 2.1. Introducción.
- 2.2. factibilidad técnica.
- 2.3. Globalización
- 2.4. derecho y la posibilidad
- 2.5. La cotidianidad
- 2.6. El cuerpo
- 2.7. Latinoamérica
- 2.8. La obra.
- 2.9. Fotografía y contexto.
- 2.10. La composición de las pinturas.
- 2.11. El cuidado de si mismo.

- 2.12. El arte y el cuidado de mi misma.

- 3. Capitulo tercero: acerca de la imagen: el cuerpo como posibilidad de recuperar un lugar.
  - 3.1. Introducción.
  - 3.2. Cuerpo y virtualidad.
  - 3.3. Lugar fundamental.
  - 3.4. Arte, individuo y contexto.
  - 3.5. Proceso creativo.
  - 3.6. El cuerpo, lugar receptor.
  - 3.7. La imagen, experiencia vital.
  - 3.8. Instinto humano.
  - 3.9. materialidad de la pintura.
  - 3.10. Vida utilitaria
  - 3.11. Acontecimiento, arte y cuerpo
  - 3.12. Composición, materialidad y paisaje.
  - 3.13. Imagen.
  - 3.14. Pintura, pedagogía y política
  - 3.15. Labor artística
  - 3.16. Producción visual en relación al contexto

- 3. Comentario acerca de la metodología.

- 4. Conclusiones.

- 5. Bibliografía.

INTRODUCCION

La pintura ha sido para mí el motivo de vida; en primera instancia por una necesidad vital de practicarla como acto cotidiano, como el alimento que se ingiere cada día. Con el transcurrir del tiempo he observado en mi comportamiento y en los cambios de mi trabajo, que inicié un proceso reflexivo de mí como ser humano en el entorno personal y social, es decir de todo aquello que me rodea, que abarca lo local y lo internacional, personas, colonia, ciudad, país, noticieros. Esta reflexión surge de una pregunta constante: ¿Qué soy, razón, materia, cuerpo, una construcción social, una convención cultural? En respuesta a esta pregunta he construido una idea de lo que espero de mí misma y de mi trabajo como artista. Tras esta reflexión, han surgido tres puntos relevantes que conforman los tres capítulos, que se conectan entre sí y desde mi punto de vista devienen ese lo real: el individuo, el contexto, y la imagen. Planteo la tesis indagando en estos tres aspectos. Inicio los dos primeros capítulos con una revisión corta en la historia, desde su conformación como concepto y su desarrollo práctico en la vida cotidiana, después planteo una reflexión - posibilidad que genere un cambio actitud frente de cada uno de los tres conceptos, con la especial particularidad, que al ser el arte mi actividad personal, y la posibilidad de desarrollarme en la sociedad, las obras que presento, vienen a ser como un cuarto capítulo en donde rescato lo corporal desde la vivencia personal, construyendo así en la práctica desde el arte, una posibilidad de interferir en mi cotidianidad y en la de otros.

Lo que propongo es una posición crítica frente al poder y su historia respondiendo a partir de la labor artística: la pintura en mi cotidianidad, en relación a la de otros, procurando una actitud respetuosa desde la diferencia; la pintura como acto

cotidiano, crítico, reflexivo frente a la realidad, a eso que se me dice que es la vida, el mundo, la verdad, y por ende el arte como un modo de conocimiento y posibilidad de ser humano en sociedad. La investigación tiene como tejido soporte, no como centro, sino como red, dos planteamientos de Michel Foucault, en donde, este habla del ¹cuidado de si mismos y del lugar en donde se vive y sobre lo que es un ²acontecimiento, y ambas propuestas las relaciona constantemente con el poder. Cada capítulo tiene como objetivo analizar e identificar la manera como a través de la historia el poder ha cambiado la comprensión del mundo.

El capítulo primero lo he dedicado al individuo, pues para poder comprender que significa el cuidado de si mismo, necesito mirar los lineamientos, producto de reflexiones sobre aquello que se me dice que debo ser y vivir como individuo. Este capítulo desarrolla la idea que el concepto que tenemos de ser humano se ha transformado en el de un ser productor, para ello tomo como punto inicial, el concepto de mónada de Leibniz, para quien la unidad es un algo cerrado, sin ventanas, se constituye así misma y si algo penetra en ella deja de ser lo que es. Posterior a ello relaciono la monada, la sustancia individual, con una conformación del concepto de sujeto, y la instalación de este como centro del sentido de la vida, y el hombre al pensarse a si mismo como un ente cerrado, se ubicó en el centro del discurso, el ideal del hombre como ser racional que lo supone responsable y conciente, planteando así la idea de que todos somos iguales. Es dentro de este discurso que he crecido, y difiero de la idea que afirma que todos somos iguales, por que observo que no lo somos, nacemos en razas y clases sociales diferentes, y con una educación dispareja, y lo que consideramos que debe ser la vida, varia según el

---

¹ Foucault, Michel. *La hermenéutica del sujeto : curso en el Collège de France*. Tr. Horacio ed. Frédéric Gros. Edit. : Fondo de Cultura Económica, 2002, México. 539.

² Foucault, Deleuze. *Theatrum Philosophicum. Seguido de Repetición y Diferencia*. Trad. Francisco Monge. Ed. Anagrama. Barcelona España, 1995. 105 pp

lugar geográfico en donde crecimos. Acudo entonces al psicoanálisis pues este realiza un aporte importante para la comprensión del hombre: el inconsciente. Al develar el psicoanálisis que no somos cien por ciento concientes de nuestros actos y de nuestras palabras, cambia toda la estructura y el soporte sobre el cual, nos consideramos dueños y centro del mundo; el individuo retorna a sus instintos, que le pueden incluso llevar a matar a alguien o a odiarlo, pero por otro lado le permite admitirse tan vulnerable y respetar lo que no es igual a él, incluso amarse así mismo y aceptar que no es imperfecto por no ser el modelo, de belleza y producción que se le exige ser. Es decir, me presento a mí misma como un ser humano e individuo que pertenece a una sociedad, que soy responsable como individuo de seguir unas normas que permiten vivir en conjunto, pero que también ser humana implica lo impredecible, y que respetar esto representa un cambio que puede repercutir en la calidad de vida mía y la de otros, y esto para mí representa una posibilidad desde mi trabajo artístico.

Existen autores que plantean la idea de individuo bajo otros parámetros, pero tras reflexionar en mi experiencia de vida y lo que se me ha enseñado, acerca de lo que es un ser humano y lo que se espera de él en la sociedad, he encontrado que esta más relacionado con la idea de ser una ciudadana productiva, que sirva de algo para la sociedad, que produzca, que mantenga mi individualidad por que tengo derecho a ella, y por este motivo me he remitido a los autores que encontraran a lo largo de la investigación.

El segundo capítulo: El contexto muestra como la historia de la humanidad es, en realidad, la historia del poder y del comportamiento de este según el lugar geográfico y las personas que lo estén ejerciendo, y que la justificación de esos actos de poder ha sido la ética, bien sea por la fuerza en las guerras, o con las

publicaciones, la televisión, la radio, etc. Es decir, el poder abarca la producción en todos sus ámbitos, desde la investigación científica, la salud, la economía, la política, incluso el arte, no como producción humana o como acto expresivo y comunicativo, pero si en los efectos y en el impacto que tiene en la sociedad, surgen entonces las preguntas: ¿a quien pertenecen los grandes museos? ¿Qué obras hay en ellos? Esto con el objetivo de plantear que el cuidado de si mismos, repercute en el contexto en el que vivimos, lo interfiere y transforma.

Si bien cuestiono la forma como se ha construido la historia, no es con la pretensión de desconocerla, mas bien de incorporar este sistema, que ha girado entorno a Occidente, Europa y Estados Unidos, excluyendo a la llamada “periferia”, a una constitución tanto del conocimiento y la historia, que abarque mas de una región y nos permita así tener un panorama diferente, cercano a nosotros, en donde nos reconozcamos como seres humanos en comunidad y sociedad, es decir, que nuestra cotidianidad en la mal llamada “periferia” late simultáneamente con este supuesto centro, la vida fluye a la par en el mundo , en el universo entero.

El capítulo tercero: La imagen, presenta mi trabajo artístico, como una posición frente al poder, a su historia y a lo que constantemente reflexiono se impone como vida: la pintura como una posibilidad de reacción frente a los sistemas de poder, no como un panfleto o una denuncia, esa no ha sido por lo menos mi posibilidad, sino como comportamiento en la cotidianidad y presenta la obra como un acontecimiento en los términos de Foucault entendiendo este desde el cuerpo, y al cuerpo como una posibilidad del cuidado se mi misma y mi cuerpo se ubica en lugares físicos a los cuales puedo afectar. Este capitulo final: la imagen, contiene dos puntos: uno que la vida humana surge en cada lugar de manera incontrolable, como la hierba que brota en la grieta de un muro, en la habitación, en la casa, en el barrio, en la ciudad, en el

país, en el mundo. Y segundo que el arte como producción humana, se conecta con otros fenómenos culturales, es decir que no es un fenómeno aislado,³ Ángel Rama plantea el análisis de la obra como una reinscripción de esta en un campo más variado y complejo: “La cultura”, allí la obra alude, se refiere, contesta, dialoga y desarrolla otros sectores intelectuales que no son exclusivamente visuales. Considero que ningún acto humano está desligado de otros, sino que surge como causa efecto dentro de la realidad, la obra surge en un medio cultural determinado, en un momento histórico preciso y no repetible afectando y construyendo un tejido cultural viviente, es decir, la obra cumple una función religadora de la totalidad. Ha sido éste, el principal motivo para ingresar a la maestría en San Carlos y viajar de Colombia a México, pues el muralismo Mexicano es un movimiento que plantea una relación con el contexto en general. Evidencia la relación existente entre: lo político, lo económico, lo social, y lo cultural, sin dejar de ser un movimiento preocupado por resolverse como imagen visual. La posibilidad de ser artista, implica y cuestiona todo lo real y lo imaginario, a su vez nace de una necesidad casi instintiva como ser humano. Ya en éste tercer capítulo y después de haber planteado una posición frente al concepto de individuo y al de contexto, relaciono la obra con algunos conceptos de la tradición oriental, en su manera de ver el mundo, y su comprensión de lo que es el arte; ese es un beneficio del mundo actual en el que se nos permite vivir la riqueza de información de experiencias variadas, múltiples. Es interesante el arte tal como Occidente lo ha planteado, pero hay más opciones, casi una por cada ser humano. Entonces después de reflexionar, el individuo, y la vida misma, planteo este tercer capítulo, en donde describo mi aproximación al arte, después y desde cuestionamientos personales y del entorno en general.

---

³ Rama, Ángel. *Identificación de un Arte Popular y cultural*. 1ª ED. Colombia 1991. Universidad de Veracruz de México. 133 pp.

Anexo a los tres capítulos un comentario acerca de la metodología que considero importante, pues habla de un descentramiento del poder a partir de un texto de Foucault en el cual se plantea que el dominio del cuerpo es ejercido por el poder y para el poder, y se relaciona directamente con la necesidad de una nueva mirada de esa relación “centro-periferia”, porque Foucault propone una red conceptual sin núcleo, si bien no la presenta como una metodología, he retomado ese concepto para construir este escrito y establecer los vínculos y relaciones de diferentes áreas del conocimiento humano incluyendo las obras, en particular, porque lo que propongo en este escrito y mi trabajo pictórico es una mirada del poder desde el arte, como acto cotidiano ético y político frente a lo real, al mundo en general, al hecho de ser humano, y a ese discurso con el cual el poder ha construido una idea de ser humano, y de producir por el fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de vida, de las sociedades, y lo que en realidad se ha visto fortalecido es la producción del capital, y por ende de quienes tienen el poder para controlarlo.

1. CAPITULO PRIMERO

ACERCA DEL INDIVIDUO

1.1. Introducción

Los individuos a diferencia de otros seres como las plantas, los animales, la naturaleza en general, tenemos la posibilidad de pensarnos y de transformar la naturaleza, a partir de aquello que pensamos que és o debe ser el mundo y la vida. Para obtener de ella el mayor beneficio hemos construido sociedades y con ellas una producción cultural, para que estas funcionen, es decir, que nuestras necesidades sean suplidas, cultivamos, inventamos máquinas, creamos lenguajes, imágenes, y por tanto el arte. Para poder vivir en sociedad hemos normatizado todas estas actividades individuales; se creó la política, la norma. La noción de individuo es un factor fundamental para la construcción de la idea del mundo, la sociedad, el entorno, en sí: lo real. Somos nosotros los individuos, los encargados de “administrar” la naturaleza, no sólo los responsables de la satisfacción individual, sino del bienestar de la sociedad en general. Sin embargo con el transcurrir del tiempo, el ser humano ha experimentado un proceso de cambio en la relación con su propia naturaleza, los deseos individuales de algunos hombres han primado, sobre el bienestar común incluyendo la integridad de la naturaleza.

A través del transcurso de la Modernidad el hombre se instaló en la cultura como sujeto, la vida humana se ha convertido en un concepto, una idea y un abstracto. La visión que tenía el hombre de si mismo y su relación con la naturaleza, viviendo en

una ⁴ comunidad en donde las relaciones se daban por cercanía, parentesco y necesidades comunes, a cambiado por una en la que somos casi exclusivamente individuos que procuramos seguir nuestras demandas y deseos, compramos y vendemos, en una sociedad en donde nos regimos por normas y leyes específicas, las normas son necesarias, pues nos permiten vivir en sociedad, sin ellas sería casi un imposible, claro que la norma también requiere ser cuestionada porque caduca. Hace no muchos años mis bisabuelos cultivaban para su propio consumo y para obtener los productos de los cuales no podían autoabastecerse, su actividad física, lugar en la familia y en su comunidad giraba entorno a esta, el modo de relaciones familiares y comerciales giraba entorno al parentesco y la cercanía. Esto ha cambiado, hoy día el cultivo se ha tecnificado y la producción se ha estandarizado, los millones de personas que vivimos en las ciudades nos dedicamos a actividades que hacen parte de la cadena de producción pero ya no con relación a nuestra familia y lugar cercano.

Durante este cambio de las relaciones sociales, la distancia que tiende a ubicar de un lado la naturaleza humana y del otro, al individuo como una construcción social cultural, se ha acrecentado; los ideales y valores entorno a los cuales se construyeron las ideas de individuo, sujeto y sociedad se cuestionaron como Posmodernidad (o modernidad tardía) este cuestionamiento hace necesario, no solamente revisar formalmente los fenómenos de la modernidad, también revisar el origen de esta estructura interna que cambió, y que conformo la idea de individuos productores. Planteo la posibilidad de revisar nuestra actitud frente al entorno y al contexto, para transformar lo real desde nuestra actividad o profesión individual, en mi caso el ser

---

⁴ Fukuyama, Francis. El Gran Rompimiento. La Naturaleza Humana y la Reconstitución del Ordenamiento Social. Conferencia Editada por Seguros Bolívar. Bogota, Colombia 2000.

artista; cuestionarme como individuo para que mi obra pictórica surja de una actitud crítica de mí misma y del entorno.

Cuestiono cómo y por qué hemos llegado al concepto de individuo, al que se le exige y normatiza y a su vez se le dice que puede vivir en libertad y siendo artista ¿cuál puede ser mi respuesta a esta posibilidad de mundo e idea de ser humano que se me ofrece?

1.2. La mónada.

El retroceder hasta Leibniz después de que la filosofía ha presentado fuertes revisiones de sus ideas e importantes “nuevas” significaciones del individuo, radica en el hecho que ⁵Leibniz proporciona un pensamiento a través del cual podemos caracterizar la época presente, pues reinterpreta la subjetividad como mónada permitiéndonos ver el fondo, origen y sentido de los fenómenos de la vida individual y sociedad actual. Describiré entonces, los conceptos de pluralidad, individuación, subjetivación, unidad y mónada, ya que en ellos convergen tanto las influencias de las escuelas anteriores a Leibniz al igual que estructura un precedente básico para las ideologías posteriores.

Empezaré por los conceptos de pluralidad e individuo y su relación: Leibniz piensa el individuo en términos de la unidad (lo no dividido, lo indivisible), la pluralidad se da sólo si se tiene como base unidades reales, a lo que llama Monas. Así el individuo es algo en la serie de las cosas. Plantea los individuos como internamente indivisibles, presenta un principio de individuación que nos indica que la sustancia

---

⁵ Reanult, Alain. La Era del Individuo: Una Contribución a la Historia de la Subjetividad. Trad. Juan Antonio Nicolás. Ed. Destino. Barcelona, 1993. 355 pp.

creada encuentra su individuación en el conjunto de su entidad (en todo lo que si misma és o abarca), puesto que toda entidad es el mismo individuo. ⁶Esto es: “cada ser real debe ser indivisible, la verdadera esencia de las cosas (que podemos interpretar como el ser), sólo puede ser concebida en unidades indivisibles, si se pudiera dividir no serían unidades” o dejarían de serlo. El ser en esta indivisibilidad encuentra su individuación, el ser es aquello donde nada entra, la pluralidad existe en tanto muchas unidades de la misma especie, en este caso individuos, existen siendo únicos.

Para construir una totalidad, Leibniz establece la individuación en relación con la unidad y la pluralidad de las cosas de la siguiente manera: la naturaleza realiza individuos distintos, es decir: varias sustancias de una misma especie. La pluralidad equivale en este caso, a principios universales si son abstraídos de numerosos singulares semejantes. Todos los seres humanos poseemos una estructura interna y externa similar, físicamente poseemos los mismos órganos, una mente que funciona de manera similar y unas sensaciones, un espíritu ó una energía interior si se quiere, que en cada uno se resuelven de manera diferente, pero en tanto que poseemos esas semejanzas, somos todos de la misma especie. Estos principios singulares son permitidos si la naturaleza de las cosas esta determinada por ella misma (su origen es divino) y no por algo que se le añade. La unidad es absoluta por el hecho existir, en lo natural no pueden darse dos sustancias individuales enteramente iguales.

Surge aquí un punto importante por que podemos visualizar una idea de como conocemos lo real: según Leibniz los conceptos complejos son posibles por la combinación de conceptos simples (principios universales y principios singulares),

---

⁶ Soto Bruna, Maria Jesús. Individuo y Unidad: La sustancia Individual según Leibniz. Ed. Eunza. Pamplona 1988. Pag. 193

si tomamos unidades absolutas y las mezclamos obtenemos pluralidad, es este un procedimiento en dos partes: 1. Tomar distancia para poder observar las unidades absolutas – conceptos simples. 2. Entrelazarlas obteniendo una pluralidad – conceptos complejos.

⁷Tomar distancia es el punto de vista básico para la comprensión de lo que llamamos realidad, este es una reflexión analítica, selectiva, e impersonal. Miremos: encontrar una unidad absoluta sólo es posible si comprobamos que la naturaleza de esa cosa se encuentra determinada por ella misma, no podemos añadir o quitar porque esta acción cambiaría la unidad y la transformaría en otra cosa. Para conocerla se la toma, disecciona, observa, distancia de si misma y de nosotros para saber que es. Al descubrir Leibniz las verdaderas unidades lo que propone es un examen de lo real como tal, un sometimiento de lo real a la razón humana, para determinar su ser y sentido en lo real, incluyendo al individuo. La razón como sentido de verdad.

1.3. Unidad en relación al inconsciente.

La mónada: sustancia simple-unidad absoluta es única y tiene percepción, esto mismo le permite analizar lo real, sin embargo, esta percepción no es otra cosa que la representación de la multitud en la unidad, es decir que la percepción permite que razonemos sobre lo real y desde allí comprendamos la vida cotidiana. De esta representación de la percepción surge el apetito. El apetito, desde el Psicoanálisis se relaciona con el inconsciente, en tanto que el apetito es la cantidad y posibilidad de este, que siempre puede y quiere recibir más información y el deseo es la representación de esa posibilidad de demanda del inconsciente. La demanda es un

---

⁷ D.T. Suzuki y Erich Fromm. *Budismo Zen y Psicoanálisis*. Trad. Julieta Campos. Ed. Fondo de cultura Económico. México, 1994. 151 pp Pag. 38.

espacio nuevo que esta generado por el inconsciente, lugar que comúnmente llamamos conciente o yo, por la particularidad de colocarnos en ese lugar y creer ser dueños de nuestro deseo y de nuestras esperanzas.

Es decir, el individuo como mónada, unidad absoluta, tiene percepción y un apetito que genera demandas. Es a partir de este punto que podemos comprender la subjetivación del sujeto en sí, del sujeto hacia lo real, pues son este apetito y ese deseo el motivo del individuo para construir necesidades y satisfacerlas, muchas de ellas han sido bastante criticadas, vienen a ser representación de la multitud en el individuo, el poder identificarse con un algo exterior reflejado en su ser: como el excesivo consumo en las ciudades: ropa, combustible, todos los productos y empresas que se han creado en pro de cubrir las múltiples demandas, y la satisfacción del apetito, que son representaciones en un algo externo a sí mismo, y que en realidad nunca se alcanza. Es como tratar de alcanzar un espejismo, adquieres el producto, satisfaces, pero no alcanzas el ser, es ubicar afuera de sí el ser, entonces siempre el apetito estará haciendo reclamos y solicitudes.

Se visualiza con mayor facilidad si comprendemos el inconsciente como vasto espacio de pulsiones, en un principio parece no tener una relación directa con el deseo, pero éste (el deseo) una vez que se instala, generara una lógica que pide objetos particulares en la conciencia, los objetos son sublimaciones de algo que no se puede descifrar, ropa, autos, mujer, esposo, etc. Se genera una angustia en la medida en que no se alcanzan estos objetos o que los alcanzamos y el inconsciente solicita otros al no estar satisfecho. Esa angustia esta ubicada en el inconsciente porque ese deseo es imposible de satisfacer; en esa eterna insatisfacción, la mente sigue buscando formas de frenarlo o de satisfacerlo, a veces esa angustia primordial se ve apaciguada, especialmente cuando el sujeto encuentra un trabajo que cumpla

con las características adecuadas de su deseo. ⁸Este proceso plantea una nueva ética: “la ética del deseo” o lo que podemos llamar ética del mercado o ética del bienestar. El individuo como monada simple y verdadera, desde sí como un objeto cerrado posee deseos y demandas, las cuales espera satisfacer de manera individual. Se requiere la construcción de normas, la existencia de gobiernos capaces y de una política que regule y ordene estos deseos y la forma de las pulsiones, del accionar individual. **Si pensáramos nuestra producción artística como unidades cerradas, se convertiría exclusivamente en un acto de suplir la necesidad de la mónada de expresarse, sin permitirle a otras unidades entrar y construirse y reconstruirse constantemente y comunicar, es decir la obra como un fenómeno individual cerrado y la comunicación requiere de una doble vía, de un toma y da.**

1.4. Subjetivación del sujeto

Si el individuo es el fundador absoluto de sus actos y representaciones de la verdad y la ley, la modernidad sería la historia de la subjetivación del sujeto, desde la entrada del arte hasta las guerras, comenta Renaut: ⁹“El humanismo constituye la expresión cultural de la instalación del hombre como sujeto”. Si bien en determinado momento de la historia Dios regía los deseos del hombre, determinaba lo bueno, lo malo y lo normatizaba, el lugar de Dios es ocupado por el hombre, ya que este se asigna a sí mismo ese lugar, con dos características antes adjudicadas a Dios: 1. La omnisciencia: Nada se le escapa a las posibilidades de captación de la ciencia, el análisis, la observación, la distancia y sobre todo los resultados precisos.

---

⁸ Paolous Ky, Eduardo. *La Etica Del Cuerpo: Nuevas conversaciones con Jorge Dubatti*. Buenos Aires, Argentina. Atuel 2001. 270 pag.

⁹ Reanult, Alain. *La Era del Individuo: Una Contribución a la Historia de la Subjetividad*. Trad. Juan Antonio Nicolás. Ed. Destino. Barcelona, 1993. 355 pp. Pág. 35

2. Omnipotencia, esto se hace evidente en la insistencia técnica a través de la historia, ya que la misma esta en capacidad de hacerlo todo y lo que aún no ha hecho, tiene la potencia de realizarlo. Al plantearse la decadencia del mundo cristiano – burgués y declarar la muerte de Dios, (Dios ha muerto, que viva el superhombre), se plantea la vida *en y desde* el hombre, la vida como una voluntad de poder: el súper hombre, más allá del bien y del mal, lleno de valentía, de belleza, de cultura y las maneras de esta; si no necesita virtud puede dedicarse a la complacencia, a satisfacer sus deseos y demandas.

Desde el Psicoanálisis entenderíamos que esto plantea que el deseo de vivir es la principal demanda y el vivir la vida de una manera específica y única por cada individuo sería la principal representación, y que en el proceso de alcanzar ese deseo generamos más representaciones y vamos buscando la sombra de los objetos, objetos inalcanzables, pues este Otro (el inconsciente) que demanda y demanda siempre, está buscando en lo exterior un algo para llegar al ser. Esto se convierte casi en un imposible pues la forma de conocerlos, es diseccionarlos desde nosotros, nuestra percepción para mirarlos y analizarlos, como un algo externo, ajeno. El deseo de poder, no es tampoco un fin puede ser el origen de acciones del individuo, del sujeto hacia y por otros objetos.

1.5. Naturaleza

La naturaleza no es ni una construcción exclusiva de la cultura, ni de la percepción humana, sin embargo hoy día la naturaleza pierde su valor por si misma o lo adquiere en la medida que lo pueda tener para el sujeto, si el sujeto por medio de lo que percibe la encuentra como posibilidad de satisfacción de su demanda, tratará de aprovecharla y logrará así darle valor: la voluntad de poder. El valor de la naturaleza

como recurso natural, representa la posibilidad de capital, si alguien puede adquirirla, comprarla, transformarla y venderla, puede tener un valor afectivo, pero es frecuente que su valor no radique en ella misma por lo que es. Es decir que lo real tiene como fundamento y referencia al hombre, si recordamos, al comprender la idea de hombre como unidad absoluta, este se sostiene por sí mismo, el deseo de vivir y la voluntad de poder actúan unísonamente, pareciera que el ser humano se comprendiera distante y ajeno de la naturaleza, el hombre tiende más a ser un observador, un analítico, bien sea con un fin científico, afectivo o económico, que un ser inmerso en la naturaleza. Con esta ruptura aparece el concepto actual de individuo y el principio de individualidad, en donde cada unidad, cada individuo es independiente de otras unidades, como monada el individuo permanece idéntico a sí mismo, si algo penetra en él, su sentido de ser se pierde, la monada es el modelo del sujeto y estos están determinados sobre la conciencia (representación) y la voluntad (el apetito) el Yo, prima sobre todas las cosas.

1.6. Subjetividad y Percepción.

Es posible plantear la subjetividad desde el pensamiento de Leibniz: la unidad absoluta-sustancia simple-mónada, da paso a la razón, la habilita como principio de conocimiento de lo real, la razón es la principal verdad del pensamiento racionalista que ha dado el espíritu a la época moderna, si recordamos para Descartes pensar es reducir lo real en sí para someterlo a examinación (razonamiento) y hacer surgir de ahí la verdad como certeza, es decir que para llegar a la verdad hay que racionalizar la cosa, distanciarse, diseccionar, observar: emitir un concepto verdadero. Este proceso analítico sería incomprensible hoy día sin los conceptos de percepción y representación (citados anteriormente con relación al inconsciente y el deseo) que ya se esbozaban en Leibniz, como un proyecto de sumisión absoluta de lo real, es decir

que lo real pasa a ser dominio y posesión del sujeto siendo este el centro de sí mismo y de sus representaciones, se hace dueño de lo real mediante su percepción y la racionalización de lo percibido.

El ¹⁰ budismo Mahayana, plantea que cada forma surge del hecho de que existe en relación con todas las demás formas. Por ejemplo al observar diferentes impresiones de un mismo negativo, el color varia dependiendo de la casa fotográfica adonde se realizó cada copia, o dos tomas del mismo lugar pero con un día de diferencia construían un lugar diferente, (**imagen 1**) observaran como cada impresión fotográfica la percepción de un lugar varia, en particular con la fotografía. Tendemos a dar por sentado que lo que vemos en las fotografías es cierto, incluyendo las fotos

---

¹⁰ Watts, Alan. *El Camino del Zen*. Trad. Adolfo Vázquez. Ed. Edhasa. Los Libros de Sísifo. 2003. 414 pp

IMAGEN 1
TRES FOTOGRAFÍAS DE GUATEMALA,
SANTIAGO DE ATITLÁN

familiares, sin embargo la fotografía es un lugar con el que nos relacionamos de manera diferente, si bien esta hace alusión a un lugar o un acontecimiento, lo hace trayendo del pasado al presente una experiencia corporal diferente pues la fotografía es resultado de un proceso químico que recupera la corporalidad y adquiere sentido por medio de nuestro cuerpo y memoria, a una experiencia presente. Otro ejemplo son los juegos de ¹¹interacción del color, en donde el fenómeno óptico por la incidencia de la luz sobre los cuerpos puede alterar en nuestra percepción de un “mismo objeto” y sin embargo al razonar damos por sentado que lo que vemos es la

---

¹¹ Albers, Josef. *La interacción del color*. Trad María Luisa Balseiro. Ed. Alianza, 1984. Madrid. 115 p

cosa en sí, y no tenemos en cuenta que esta no es más que una posibilidad en un momento, en un instante de tiempo sobre un cuerpo, son muchas versiones de lo real, de la verdad.

La Catedral de Ruan, ([imagen 2](#)) pintada a diferentes horas por Monet muestra el mismo objeto: una catedral que cambia constantemente por la incidencia de la luz, las sensaciones son distintas en cada hora, pareciera otro cuerpo, el objeto en su ser sigue siendo el mismo, no ha variado, lo que cambio fue la percepción de Monet frente a él, y su constante observación le permitió comprender este fenómeno. La catedral es importante, para una religión, para el arte, para la historia, la percepción de Monet y su paso a materia pictórica, si bien nos remite a la catedral, reflexiona sobre el tiempo y “lo real” de la realidad. Si alguien afirmara que la Catedral pintada por Monet es la catedral de Ruan, le diríamos, no, es una imagen posible de ella, la catedral esta en Ruan, tangible. La razón, el pensamiento y los sentidos actúan unísonamente, y constantemente observamos en la realidad un reflejo de nuestras propias representaciones y deseos.

Este tiempo en el que el hombre va a pensarse como fuente de sus representaciones, sus actos, y como propio fundamento de lo real, lo llamamos en la historia:

Modernidad. La Modernidad plantea una concepción nueva de las relaciones del sujeto con el objeto, el universo es un objetivo, al igual que la vida, a los cuales el individuo desde su YO: sus representaciones y apetitos dan valor a este. El humanismo tiene fe en el hombre en su creatividad, en su capacidad de fundar un porvenir y una idea del mundo; la ciencia serviría para el mejoramiento de la calidad de vida, para la evolución de la humanidad. ¹²El individuo se ha subjetivizado a si

---

¹² Idem 7

IMAGEN 2
LA CATEDRAL DE RUAN A
DIFERENTES HORAS
MONET

mismo, y a lo real lo ha sometido a la valoración independiente de su YO, se ha separado de la naturaleza para poseerla. “La persona que se conoce a sí misma no es afectada a la teorización, vive su vida única, su vida creadora y libre” el yo se conoce a sí mismo desde dentro y nunca desde fuera, pero si en relación a un todo.

Freud determinó que el principio del placer es audaz, sobre todo si tomamos en cuenta que nuestra mente escribe el mundo que pensamos como real, y que esta realidad transcrita por el sistema nervioso, todos los días a toda hora tiene un movimiento, este principio no es compatible con el de la conciencia, en el consciente se encuentran los pensamientos que ya han sido ordenados, pero el inconsciente crece desorbitadamente y ese es su placer, entonces la conciencia no puede mantenerse a la par y su principio de realidad se ve transgredido y comienzan a aparecer achaques psíquicos. Partiendo de esta idea Freud muestra que los actos, representaciones y percepciones de verdad en el hombre no son conscientes sino inconscientes y cuando realiza actos prácticamente lo hace comandado por Otro: el inconsciente.

Cuando pintamos algo que surge de un objeto físico, una persona, un bodegón, un paisaje, o al observar una fotografía, tendemos a creer que esta es una verdad, que en realidad estamos observando el lugar o la situación, cuando en la mayor parte de los casos se trata de un registro de un momento ya pasado. La intención al remitirme al paisaje es ubicar al observador en un lugar específico de mi memoria, crear una relación con lugar en donde se encuentra viviendo la experiencia con la obra; este momento que se hace presente gracias a la materialidad de la pintura, por ello utilizo estas masas de pintura de esmalte, ya que estas logran hacer evidente un espesor en el aquí y en el ahora, en un acontecimiento vivido en presente, al cruzarse el cuerpo

del observador con el de la obra y el mío que fue el que planteo la obra y le permite al otro vivirla desde sí mismo. (imagen 3)

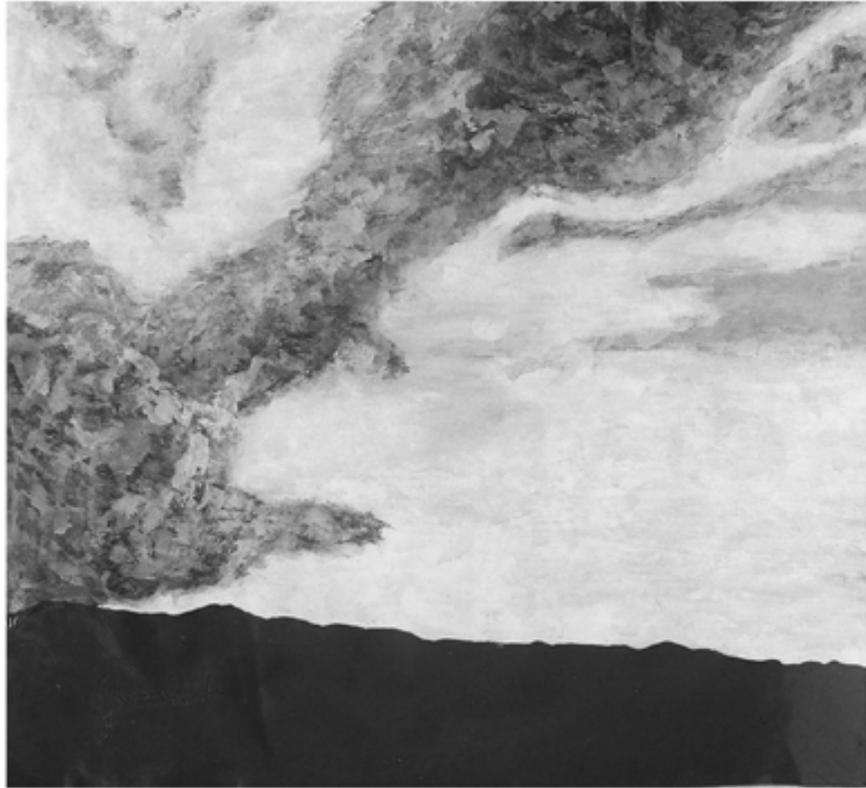
1.7. El punto de vista objetivo

El método científico contempla la realidad desde un punto de vista objetivo, rodea al objeto, observa todos sus ángulos, capta de él lo que atrae a los sentidos, a la inteligencia, abstrae el objeto, sintetiza esas abstracciones que están previa y analíticamente formuladas y toma el resultado como el objeto mismo. La ciencia ha sido y es fundamental para nuestra sociedad, hace posible la vida en las grandes ciudades. ¿Pero, en realidad podemos asegurar que ese análisis es el objeto mismo, o más bien una aproximación desde la ciencia a él? La ciencia es necesaria pero no es la única posibilidad de verdad, por que ello excluiría a quien no la posea y legitima los actos y fundamentos de unos cuantos. Si afirmamos que una flor es el resultado de un análisis, la naturaleza se convierte en un recurso medible, cuantificable o uno con un valor económico, es un objetivo o con el potencial de serlo, por ello la insistencia en las máquinas para acelerar procesos que el individuo por sus propios medios físicos no alcanzaría, y trata de desarrollar los recursos naturales a los que tiene acceso. Elevar el nivel de vida en Occidente, significa deshacerse de todas las tareas físicas que causan esfuerzo o trabajo¹³. A la tradición oriental no le molesta desarrollar un trabajo manual de cualquier tipo, esto aparentemente sería un estado subdesarrollado de la civilización, pero nos haría sentirnos humanos, restablece la necesidad de nuestro cuerpo; **es esta una preocupación constante en mi cotidianidad, y es el motivo por el cual me he dedicado a la pintura, por que me retorna al cuerpo, al mío, al de otros; por eso el paisaje es recurrente, por que**

---

¹³ Dussel, Enrique. Ética de la Liberación: En la edad de la Globalización y de la exclusión. Ed. Trota, España, Madrid 2000. 661 p. Pag 15

**es un cuerpo que me contiene y nos contiene a todos, nos hace sentir calor,
pertenencia, amor o desagrado,**

IMAGN 3
TÍTULO: CALI DESDE CHIPICHAPE
ÓLEO Y PINTURA PARA COCHE
DIM. 1.20 M X 1.20 M

pero desde los sentidos, aborda la mente, son experiencias que enseñan y permiten la reflexión haciéndonos humanos por necesidad de nosotros mismos.

La creciente necesidad de poseer la naturaleza nos ha hecho olvidar que estamos inmersos en ella y que esta tiene un funcionamiento propio, en particular a las personas que vivimos en grandes ciudades.

Podemos pensar que la naturaleza es caótica por que el ser humano no la puede controlar por completo, ni a los terremotos, ni a los volcanes, son fuerzas superiores a nosotros. Aun cuando los más notables científicos han desarrollado teorías sobre el universo, su funcionamiento tiene una lógica a la que quizás no podemos acceder, ella es pura vida, movimiento constante, nada caótico puede existir por si mismo, lo que pasa es que la naturaleza tiene posibilidades infinitas, que difícilmente pueden ser medidas por las reglas del raciocinio; los seres humanos somos caóticos también, cada uno lleva en si variadas posibilidades de sentir, de crear, de creer que es la vida y de reaccionar frente a diversas situaciones.

Al decirle a un niño que la mano de su madre mide 14 cm, y que tiene cinco dedos, que es tibia y que ella siente amor cuando lo toca a él, y pretender que el niño sepa que es una caricia táctil desde la definición, es casi un imposible, el discurso no se iguala al tacto de la piel de su madre sobre la suya. No propongo anular el método científico, ni los logros obtenidos por este, en ocasiones benéficos y en otras no, pero si propongo una posibilidad de ser en el mundo desde nuestro propio cuerpo. Una persona no vive una vida conceptual, o científicamente definida, una persona vive siempre una vida personal, rica en experiencias, en sensaciones, sobre las cuales se reflexiona y se aprende constantemente, pero es desde el vivir, desde la vitalidad de la vida. La vida tanto humana, animal, o vegetal, no es un objetivo

medible o cuantificable, la vida si tiene una función, es la de ser vivida por nosotros como seres humanos, en sociedad.

1.8. El proceso creativo en relación al cuerpo.

El proceso creativo es vital, rico en experiencias, y sensaciones que motivan nuestra mente, aprehendemos cuando somos negociantes, cuando amamos; con cada actividad adquirimos experiencias que nos maduran, con el amor y el dolor vivimos. La obra de arte es una experiencia humana, una experiencia desde la cultura, no es posible llevar un proceso creativo 100% racional, es casi imposible controlar la creación de la obra en su totalidad. Los artistas delimitamos, damos pie, opinamos, pero somos caóticos, al igual que los médicos, o los periodistas. Los motivos y objetivos de todos aunque a veces nos parezcan tan claros suelen traer jugadas del inconsciente que no podemos controlar, o visualizar. Al aproximarnos a una obra de arte desde un punto de vista objetivo, la rodeamos y miramos desde todas las perspectivas, analizamos, podremos emitir un dictamen de lo que ella intenta comunicar, procuraremos que nuestras palabras sean precisas, diremos de manera racional y comprensible que és ella, podemos realizar un análisis sintáctico o semántico, pero este análisis es una aproximación, no es la obra. La experiencia que tenemos con la obra, es una experiencia vital, con el cuerpo de la obra, no con el discurso, claro la razón hace parte de nuestra experiencia humana, pero la experiencia no se tiene desde el discurso.

1.9. Ética

La ética ha permitido la construcción y reflexión del ser humano, su comportamiento y su sentido en la historia, es vital dar sentido a los actos humanos,

pero su justificación no puede estar basada exclusivamente en el raciocinio; el tener o no la razón desde la ética a partir de intereses ha originado las grandes guerras, el racismo, la exclusión de quienes no piensan igual a quien es mas fuerte.¹⁴ hay momentos en que las pasiones de los hombres son mucho más dignas de confianza que sus principios. Como los principios e ideologías opuestas son irreconciliables, las guerras que se hacen por principios serán de mutuo exterminio. Pero las guerras que se desatan por mera codicia serán menos destructivas por que el agresor pondrá cuidado en no destruir lo que esta tratando de capturar. Por supuesto la guerra nunca es benéfica.

El problema es que durante el transcurso de la historia, hemos construido una idea de la ética y la moral, que se distancia de la dinámica interior humana.¹⁵ Para los griegos el concepto de ética se refiere por una parte al carácter o modo de ser que las personas van adquiriendo a diario y generan un hábito o costumbre, esta costumbre se convierte en una fuente de derecho moral que a su vez se transforma en costumbre y este derecho traza una línea ética de una sociedad, es decir que el hábito o la costumbre al generalizarse, se constituye en norma, pero se olvida la disposición personal de actuar, indistintamente esta disposición no es estática. La norma es útil pues soluciona de antemano problemas individuales en el colectivo y viceversa, pero en realidad la ética es más dinámica, por que depende de las formas de comportamiento ético-individuales; es decir que la ética es una forma personal de comportarse como consecuencia de haberse pensado una moral social. Si existe una norma es por que ha habido un problema, ahora, existe la posibilidad de que con el transcurso del tiempo el problema se olvide y la norma se mantenga; entonces si entendemos la ética desde la normatividad moral es posible que los cambios

---

¹⁴ Watts, Alan W. El camino del zen, Barcelona. Ed. Sísifo. 2003. 414 pag.

¹⁵ Arroyo Isidoro, Ética de la Imagen, Madrid. Ed. Laberinto, 2000. 253 pp

humanos individuales no se tengan en cuenta y que el ritmo de construcción de las normas habitualmente este atrasado y que no respete estas necesidades individuales, que se piense al ser humano y se le trate exclusivamente desde la norma, en vez de pensarlo con respeto desde el respeto, comprendiendo el cambio; así ese cambio lo haga lucir imperfecto al no poder cumplir la norma , bien sea del estado, el trabajo, la religión, su familia, o una convención social.

La ética si tiene valor y cabida en el pensamiento humano y en nuestro accionar cotidiano desde nuestra profesión o desde la actividades que realizamos, la responsabilidad radica en comprender que hay diferencias, sabiendo que no poseemos la razón absoluta, que por contrario es limitada, que en la diferencia podemos conocernos, aun si nos molesta la diferencia, tenemos derecho a sentirnos molestos y a expresarlo, pero a lo que no tenemos derecho es a agredir a otro por ello y esta es una posibilidad que permite mi trabajo como artista.

1.10. Certidumbres y lógicas rebeldes

Aristóteles presento su lógica sobre tres principios: el de identidad: todo es igual a si mismo, el de contradicción: nada puede ser y no ser al mismo tiempo, y el principio del tercero excluido, un juicio dado es falso o verdadero, no hay tercera opción. Estos principios rigieron el pensamiento científico en las academias, en los tribunales y las discusiones cotidianas en la calle o en el hogar y la violación de alguno de ellos anulaba el método científico, incluso el programa racionalista de la Ilustración asoció el progreso en la ciencia con la búsqueda de certidumbres.

Esto hasta el siglo XIX cuando Bertrand Russel, plantea las “lógicas rebeldes” abriendo el panorama a teorías no deterministas como el caos y principio de

incertidumbre, la relatividad, y azar en la evolución de los sistemas. A principios del siglo XX a raíz de los planteamientos de la mecánica cuántica se mostró que en el nivel microscópico hay elementos intrínsecos al funcionamiento de la naturaleza, y la relatividad planteó una idea diferente del espacio y el tiempo. La investigación sobre la dinámica inestable o caótica tuvo consecuencias sobre la idea de naturaleza y las leyes que se pensaban regían sobre ellas, por que se encontró incertidumbre aun en las leyes que la mecánica clásica proponía. Lo pertinente para esta tesis, es que esto tiende a cerrar la brecha entre las ciencias y las humanidades, permite un nuevo contexto en el cual las ciencias humanas, como la sociología, las artes, se pueden relacionar con ciencias físicas, y muy importante, nos permite revisar las ideas sobre la comprensión de la vida y la relación del hombre con y en la naturaleza.

Para el método científico, el “sí” ha tendido a ser siempre sí y el “no” a ser siempre no, en la tradición oriental el si se puede deslizar al no y viceversa. La lógica con lleva un sentido utilitario, insiste en la capacidad y potencial del hombre para hacerlo todo, por eso se insiste en la tecnología y se piensa en ella como verdad. Los resultados de la ciencia que anteriormente eran aceptados como verdades absolutas y precisas, se han puesto en duda porque convirtieron la vida del hombre en una posibilidad de obtener más producción, se cuestiona si es necesaria tanta producción pues tanto la ciencia, como el pensamiento humano, han mejorado las condiciones y la calidad de vida, pero lo delicado es que los seres vivos hemos sido pensados y vistos como máquinas, por ello es interesante la visión de las teorías no deterministas porque muestran al ser humano inmerso en la naturaleza.

Retomemos un momento el asunto de la lógica desde el Psicoanálisis ya que esto nos da luces del funcionamiento interno del ser humano y de esta inmersión en la naturaleza pues funciona de manera análoga: el Psicoanálisis sabe que el

inconsciente no funciona de manera lógica, el “no”, no es siempre no, ni el “sí”, sí, a veces no es sí y sí es no, puede ser un sí y un no simultáneamente. El inconsciente humano no tiene una lógica precisa, cambia, la mente humana aprehende constantemente, reconoce el mundo en cada instante el ser humano es junto con el universo; somos seres sociales y culturales pero somos seres naturales. Ser individuo significa ser cultural, social y natural, y esa parte natural puede ser incontrolable, porque también es caótica, así pretendamos que la razón entra todo el tiempo a mediar, aun que en lo real, el tener la razón justifica guerras también, es decir, aunque la razón me dice que no debo matar a mi vecino por hacer ruido con su podadora, no siempre esta puede controlar los instintos naturales de los humanos, y en otras ocasiones esa razón surge desde el instinto para permitir y mostrar el caos, y un presidente decide bombardear un país porque tiene la certeza de poseer la razón. ¿Dónde esta la lógica de esa razón? Eso puede ser tan instintivo e ilógico como un hombre que asesina a su mujer porque la encontró siéndole infiel.

Tomemos el ejemplo de la flor: hay una flor en un jardín, si somos la flor, ella deja de ser un objetivo, es por y para si misma, en mi y en ella, diferente a si la analizamos y distanciamos de ella. La naturaleza realiza individuos distintos; varias sustancias de la misma especie y esto lo hace por puro gozo de crear, se es uno también, como seres naturales se puede ser y no ser la flor a la vez¹⁶. Al comprender que lo que me rodea (la flor por ejemplo) no es representación de mis deseos, ni el objetivo de esos deseos, ni de mi apetito, puedo ser uno con el universo, no buscaría las sombras de los objetos, esas representaciones, ese sueño imposible, viviría cada momento, esto es lo que el budismo llama espontaneidad, dejaría de ser un mecanismo productor de bienes. No propongo un retroceso tecnológico, ni cerrar las puertas a las posibilidades de la historia, la ciencia y todos

---

¹⁶ *Textos de Estética Taoísta*. Selección y prologo de Luis Racionero. Ed. Barral editores. Barcelona 1975.

los sistemas de pensamiento, estos han sido y son fundamentales para el ser humano. El psicoanálisis es una importante posibilidad pues permite que el sujeto vea sus fantasmas y representaciones ubicándolas desde la percepción en un punto de su historia, que encuentre el momento en que se conforma un comportamiento, es una solución desde el individuo, para el individuo, desde el sujeto para el sujeto ya subjetivado.

1.11. El inconsciente.

La diferencia entre el inconsciente para el psicoanálisis y el inconsciente para el Zen, es que mientras para el primero esta es una “bolsa” que demanda, sin lógica y de manera casi infinita, para el Zen no hay demandas, hay un estado de ser de las cosas que se comparte, significa ser en común. Indiscutiblemente el psicoanálisis es una importante posibilidad, no discuto su pertinencia ni pretendo obviar la historia, la tecnología, pero el hombre, la sociedad y la naturaleza han entrado en crisis, necesitamos una nueva mirada, un reconocernos. Deberíamos encontrarnos con este gran inconsciente universal y ser uno con él, quizás desde la flor ¿en dónde está la flor?, también en nosotros, va más allá de la idea romántica de amemos todo y a todos, va desde comprender que tenemos derechos, hasta el de sentirnos violentos a veces, pero lo que no podemos hacer es ejercer esa violencia sobre otros, somos humanos, la verdad no es un absoluto que pertenezca más a unos que a otros.

1.12. El arte, posibilidad ética.

DT. Suzuki habla de una posibilidad humana de ser individuo: ser “artista de la vida” Un artista tiene herramientas para expresarse y comunicarse, cinceles, martillos, impresoras, computadoras, etc. En nosotros mismos tenemos, el material

y la capacidad técnica para crear; nuestro cuerpo físico corresponde al violín de un músico, a la tela de un pintor, y todo lo que se relaciona con este, las manos, la cabeza, los nervios el sistema óseo, los pensamientos, los sentimientos, construyen la personalidad. La vida que llevamos refleja cada una de las imágenes que creamos desde nuestro inconsciente, cada uno de nuestros actos es una expresión de la capacidad de crear, de nuestra personalidad viva. Esta personalidad viva, necesita estar en contacto con un inconsciente que le permita ser en el mundo y no que lo manipule desde sus temores y deseos.

Como artista visual, tengo la posibilidad de ser humano en la cultura, de reconocer mi naturaleza y expresarme y comunicarme a través de un lenguaje que posibilita la cultura: la Imagen, que incluye mis deseos, demandas y las representaciones de ellas, pero desde una relación de responsabilidad, una relación ética conmigo misma, y con mi entorno: “ver no es suficiente, el artista debe meterse en la cosa, sentirla interiormente y vivir él mismo su vida¹⁷” Es la posibilidad de ser individuo-humano expresar y comunicar mi vitalidad (pensamientos, sentimientos, cuerpo, espíritu) en términos de la imagen, es resolver mi sentido de ser en el mundo a través del arte como lenguaje conociendo sus convenciones y posibilidades y reaccionando frente a ellas mismas. Al pintar soy humana soy la flor, soy lo que me rodea, y lo que esta alrededor tiene un poco de mi; dice el ¹⁸I ching que las palabras del sabio afectan a mil millas a la redonda, aun estando solo y encerrado en un cuarto ¿no es delicado esto? Como individuos hacemos parte de una complejidad a la que llamamos realidad y esto abarca nuestra cotidianidad y las relaciones que entablamos en comunidad, no somos entes cerrados, desvinculados del entorno; los individuos

---

¹⁷ Suzuki, D.T.y Erich Fromm. *Budismo Zen y Psicoanálisis*. Trad. Julieta Campos. Ed. Fondo de cultura Económico. México, 1994. 151 pp pag. 22.

¹⁸ *I Ching. El Libro de las Mutaciones*. Versión del chino al alemán. Richard Wilhelm. Trd. al español D. J. Vogelmann. Ed. Sudamericana. Buenos Aires. 2001.

hacemos parte de un contexto, los artistas pertenecemos a el no somos unidades cerradas en nuestro estudio, en las obras se cruza lo real, lo social, lo individual, y cada una de nuestras obras aun por omisión construyen y se construyen un contexto.

2. CAPITULO SEGUNDO

EL CONTEXTO:

Lugar de experiencias cotidianas

2.1. Introducción.

Para esta tesis de vital importancia el considerar el contexto en relación a la cotidianidad como factor fundamental, tanto en el construirse de la obra misma como en su devenir en la sociedad, el deseo de ser artista nace de una necesidad de expresión y comunicación, preguntas y reflexiones surgen de todo aquello que me rodea y permite ser humano en la vida cotidiana, en las actividades que se tengo en sociedad.

¹⁹La vida cotidiana significa: el mundo concreto, el aquí y ahora de nuestro mundo, la ciudad, el barrio, nuestra casa. No es igual el comportamiento como ser humano, ni la idea se sí mismo que tiene un latinoamericano a un europeo. Hay un ejemplo específico sobre esta idea, se trata de un cortometraje realizado por el director Iraní Samira Majmalbaf, que hace parte de una película sobre la tragedia en New York : 11”09”01, el segmento se titula "Dios, Construcción y Destrucción". En él una maestra iraní que da clases a sus alumnos en una escuela al interior de una fabrica de

---

¹⁹ Duzzel, Enrique. Introducción a una filosofía de la liberación Latinoamericana. Edt. Te-ixtli. Bogotá, Colombia. 143 pp.

hacemos parte de un contexto, los artistas pertenecemos a el no somos unidades cerradas en nuestro estudio, en las obras se cruza lo real, lo social, lo individual, y cada una de nuestras obras aun por omisión construyen y se construyen un contexto.

2. CAPITULO SEGUNDO

EL CONTEXTO:

Lugar de experiencias cotidianas

2.1. Introducción.

Para esta tesis de vital importancia el considerar el contexto en relación a la cotidianidad como factor fundamental, tanto en el construirse de la obra misma como en su devenir en la sociedad, el deseo de ser artista nace de una necesidad de expresión y comunicación, preguntas y reflexiones surgen de todo aquello que me rodea y permite ser humano en la vida cotidiana, en las actividades que se tengo en sociedad.

¹⁹La vida cotidiana significa: el mundo concreto, el aquí y ahora de nuestro mundo, la ciudad, el barrio, nuestra casa. No es igual el comportamiento como ser humano, ni la idea se sí mismo que tiene un latinoamericano a un europeo. Hay un ejemplo específico sobre esta idea, se trata de un cortometraje realizado por el director Iraní Samira Majmalbaf, que hace parte de una película sobre la tragedia en New York : 11”09”01, el segmento se titula "Dios, Construcción y Destrucción". En él una maestra iraní que da clases a sus alumnos en una escuela al interior de una fabrica de

---

¹⁹ Duzzel, Enrique. Introducción a una filosofía de la liberación Latinoamericana. Edt. Te-ixtli. Bogotá, Colombia. 143 pp.

ladrillo, pregunta si saben lo ocurrido ese día 11 de noviembre, todos responden afirmativamente diciendo que un hombre ha caído en uno de los pozos de agua de la fabrica. Mientras los medios de comunicación mostraban las sorprendentes imágenes de las torres gemelas derrumbándose, estos niños vivían su cotidianidad, el hecho grave es que un hombre que veían cada día, cayó en un pozo y murió, muchos de ellos descubrieron allí la muerte o el dolor. ¿Por qué sería más relevante un avión chocándose en un edificio, que mi vecino muerto en un pozo por el cual yo cruzo a diario? Encontramos una respuesta al comprender que una situación o acontecimiento varia según el contexto en donde se viva.

Durante el presente capítulo presento una posibilidad de comprender el “contexto”, desde la necesidad de reconsiderar el mundo próximo, tangible, responsabilizándome de él desde la actividad que realizo cotidianamente: arte. Como actividad humana, el arte se cruza con otras actividades y áreas de conocimiento como la sociología, la historia etc, y todas funcionan paralelamente alternándose entre ellas, el arte nos permite visualizar el acontecer humano, como una línea transversal que corta lo real.

2.2. “Factibilidad técnica”

La ²⁰factibilidad técnica es un concepto que representa un cambio en las necesidades y el funcionamiento del sistema mundo, este concepto plantea la simplifica de las necesidades individuales, los procesos físicos y culturales, en pro de una eficacia de producción, de rendimiento económico y de expansión; el proceso de simplificación se logra por medio de la racionalización del mundo, de la vida, del

---

²⁰ Dussel Enrique. Ética de la Liberación: En la edad de la Globalización y de la exclusión. Ed. Trota, España, Madrid 2000. 661 pp

sistema económico, político y cultural. Esta simplificación no se limita a conceptos, abarca la totalidad de la vida, y una relación nueva con la naturaleza: un instrumento con un fin, la propia subjetividad del sujeto, (descrita en el capítulo sobre el individuo) el inicio de la desarticulación de las comunidades por una nueva actitud económica que termino por construir la ²¹“aldea global” en la que vivimos, con su distribución, política, económica e ideológica actual. Es decir que en la media que el poder cambio de manos a lo largo de la historia, cambió la ética, las normas y la historia, por lo menos la mayor parte que encontramos publicada, porque quienes poseen el poder son quienes la escriben y la muestran como universal, son ellos quienes han determinado y legitimado acontecimientos, autores y lugares.

Durante este proceso, la vida humana, la cualidad por excelencia se simplifica a términos de cantidad: la racionalización de la vida cotidiana, la descorporalización de la subjetividad, ¿que significa esto? Los efectos de sistemas que se han totalizado a lo largo de la historia de la centralización de occidente, como el ²²capitalismo, el liberalismo, sistemas manejan una lógica propia, que se tiene así misma como referencia, produciendo y acumulando, y que no valoran la corporalidad. El cuerpo es solo una posibilidad de producción que con el tiempo ha disminuido su importancia, pues si algo tiene valor hoy día es la propiedad intelectual. ²³Esta racionalización de la vida cotidiana y descorporalización del sujeto, son un producto neoliberal que implica una fuerza hegemónica tan fuerte que presenta una propia narrativa histórica, como el conocimiento objetivo, científico, universal y su visión de la sociedad, es decir su moderna y propia visión como la forma más avanzada y

---

²¹ Bueno , Carmen, Castellanos. La Globalización una Cuestión Antropológica. Centro de Investigaciones y estudios superiores en antropología social. Ed. Miguel Ángel Porrua. Librero Editor. México 2000. 241 pp.

²² D.T. Suzuki y Erich Fromm . *Budismo Zen y Psicoanálisis*. Trad. Julieta Campos. Ed. Fondo de cultura Económico. México, 1994. 151 pp

²³ Castro, Santiago, Fernando Gómez, Enrique Duzel, Arturo Escobar, Edgardo Lander, Francisco López, Walter D. Mignolo, Alejandro Moreno, Anibal Quijano. *La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales – Perspectivas Latinoamericanas*. Edgardo Castro, Compilador. Buenos Aires, 1993. 248 pp.

normal de la vida humana. Como si con este distanciamiento de la naturaleza, a partir de la racionalización de la cotidianidad y el desplazamiento del cuerpo como centro de experiencias, fuese el mejor sentido de lo real, la mejor y única forma de ser en el mundo concreto. El capitalismo por medio de la idea de confort, se ha validado a si mismo y ha resignificado la experiencia primordial humana: la vida misma.

El sistema mundial se ha estado interconectando para producir, y capitalizar, y esto ha determinado las ideologías que conforman la historia y el orden en que esta ha sido escrita. Estos cambios a lo largo de la historia, tanto los modos de producción y de comercialización se han revertido sobre el ser humano y la naturaleza, hasta construir esta “aldea global” en la que vivimos y de la cual creemos que es lo normal como sentido de vida en lo colectivo y en lo individual. Hoy día la innovación, la tecnología de punta sigue teniendo la misma o mayor importancia que en épocas pasadas, y sigue persiguiendo el mismo fin: acortar el tiempo y redimensionar el espacio. Ya no necesitamos meses para recibir una carta, ahora instantáneamente nos llega por Internet, ya ni siquiera recibimos el objeto, el papel, con la letra de esa persona,²⁴ el cuerpo ha mutado de la fisicidad propia, a la computadora, de los sentidos (tacto, vista, olfato, etc.), a los impulsos electrónicos.

2.3. Globalización

En la lógica capitalista actual, encontramos que la fabrica tradicional, “suscrita a un lugar que conocía y absorbía toda la cadena de la producción ha sido sustituida por una producción fragmentada, en donde ya ni siquiera la exclusiva explotación de los

---

²⁴ Paul Virilio, Catherine David. *Acción Paralela*. Alles Ferting “se acabo:” (una conversación.) entrevista realizada por la curadora al artista Paul Virilio publicada por internet.

recursos naturales es el punto más relevante en la producción. El capitalismo ha creado desde si mismo un ²⁵sistema económico globalizado, alterando así el sistema político económico, si bien el poder estaba en manos de reyes, presidentes, ahora el estado debe compartir con la empresa privada, el poder. Esta Producción fragmentada, en donde se cultiva algodón en Colombia, se procesa en Brasil, se confecciona en México y se distribuye en el mundo entero, es decir una compleja cadena productiva que va por encima de las fronteras nacionales, ha traído consecuencias significativas: el flujo de personas y de mercancías.

Es decir que el individuo tiene dos opciones si desea mejorar su calidad de vida: Una: mudarse a un lugar vinculado con las cadenas de producción internacional, en donde pueda realizar una subcontratación (EEUU, o Europa) mejor remunerada por su fuerza de trabajo, o cambiar su sistema de vida (en ocasiones generacional), para poder incluirse como parte de la “nueva” cadena de producción, pues es el mercado internacional el que hoy día dicta las pautas de calidad. El ser humano ha dejado de girar entorno a la ²⁶comunidad, en donde la relaciones estaban dadas por la proximidad, el parentesco, la vecindad, la confianza mutua y el compartir el mismo lugar, tanto espacio físico como mental, en pro de alcanzar un estándar internacional que le permita subsistir, en un mundo capitalista agresivo, que no tiene en cuenta las necesidades humanas, si no su propio desarrollo. Por ello muchos sectores no han podido diseñar estrategias que le permitan incluirse en alguna cadena o entrar de manera competitiva en los mercados internacionales. Por ejemplo en México ²⁷la leche producida en los altos de Jalisco restauró todo el sistema productivo tradicional, para producir leche de calidad global, y sin embargo siguen teniendo

---

²⁵ Idem 21

²⁶ Fukuyama, Francis. El Gran Rompimiento. La Naturaleza Humana y la Reconstitución del Ordenamiento Social. Editado por Seguros Bolívar. Bogota, Colombia 2000.

²⁷ Idem 21

dificultades los pequeños productores que no alcanzan los estándares exigidos a nivel internacional.

Dos: la homogenización del consumo a nivel internacional, el objetivo de este sistema es abarcar más, por ejemplo la concesión de firmas o franquicias han propiciado consumos estandarizados de comida, ropa y han generado hábitos globales. Un artículo producido en Asia: Un reloj despertador, es puesto a la venta en México, los Ángeles, Colombia o París. Un claro ejemplo son las ²⁸medicinas “populares” con cientos de años de tradición, a partir de plantas, hierbas y con otro tipo de procedimiento de producción y distribución, las cuales no cumplen con los requerimientos de las organizaciones que controlan la producción de estos productos a nivel internacional. Sin embargo la medicina alopática no siempre ha sido tan tecnificada como hoy día, en sus inicios se basaba en pequeñas dosis de químicos y mezclas, con el transcurrir del tiempo esta se fue normatizando y su producción se baso en la producción de resultados precisos y comprobados, por medios que ella misma generó. Es solo que estos países con el poder, económico, científico y tecnológico, han llevado sus procesos tradicionales a calidades “científicamente comprobados” y la medicina popular de nuestros países no ha sido “explotada” por nosotros. Hace unos días observaba en televisión como el veneno de una serpiente del Amazonas es utilizado por una empresa farmaceuta Europea para producir un medicamento anti-infeccioso, hoy día pueden pagar hasta 30. 000 dólares por una de estas serpientes. Sin embargo los nativos de esta región siempre han utilizado la baba de este animal para las infecciones, y fue de estos mismos pobladores que la empresa farmaceuta obtuvo la información.

---

²⁸ Idem 22

Esto toca el arte, la producción artística latinoamericana, se concibe como artesanal o como un típico folklore. No hay en nuestro continente una infraestructura ni en eventos o ni museos que valide la propia producción artística contemporánea, con un impacto tan fuerte como el de los centros de poder.

Es importante resaltar que cada sociedad local se apropia de este sistema global, lo local y lo global son simultáneos y recíprocos en este sentido, la globalización no ha anulado el problema de lo local y de lo nacional; no es igual el significado del reloj despertador en los Ángeles que en México, ni es utilizado de la misma manera, es decir que el mismo objeto difiere en su utilidad y en su sentido; su representación es diferente en cada lugar, va a depender de las necesidades y estrato social al que se vincule. Pagar cinco dólares por un reloj en Miami que en Bogotá es diferente, los cinco dólares equivalen a una cantidad de dinero diferente, en Colombia un empleado debe trabajar aproximadamente un día entero para recibir entre ²⁹5 y 7 USS, en Estados Unidos el sueldo mínimo por hora son 7.50 USS, de entrada se necesita en Colombia un ingreso mayor para poder obtener el producto, igual una persona que en los Estados Unidos posea un reloj de 5 USS, pertenece a una clase social más baja que alguien en Colombia que posee el mismo reloj. A ello habrá que sumarle que el uso de este reloj estará determinado también por la cultura de cada uno, el gusto y la relación con otros objetos, colores, tipos de decoración, materiales de construcción etc.

Los problemas a nivel internacional a los que se ven avocadas las localidades por el desconocimiento de las necesidades y posibilidades propias en beneficio de un sistema global de producción y capitalización si ha disminuido la calidad de vida. Es decir: la “descentralización” de la información (el Internet) y el modo de

---

²⁹ A la fecha primer semestre 2005

producción, no se encuentran del todo en procura de la mejor calidad de vida de quienes hacen parte de ello, ni los pequeños eslabones o usuarios, porque la descentralización es aparente, la producción y distribución se realiza en diferentes partes del mundo, pero el capital y el poder sigue concentrado en unos pocos grupos económicos, un poder a veces “sin nombres”: grandes ³⁰transnacionales que mueven mercancías y personas por el mundo. Las localidades están perdiendo su identidad, las necesidades han ido cambiando en pro de esta producción y a favor de los requerimientos de otros.

Pareciera que el término *lugar* se hubiese vaciado de su significado, por una condición generalizada de desarraigo, las teorías sobre la globalización, han producido una marginalización significativa del lugar. Por ejemplo, al observar tres lugares relacionados con el agua, (**imagen 4**) comprenderemos que la manera como cada uno se construyó es diferente. Maruata es una población pequeña que vive del turismo de mochileros, una población con los mínimos recursos. Río Dulce es un punto básico para el transporte y cruce de mercancías hacia México y EEUU. Buenos Aires Argentina es un importante puerto en donde los contrastes sociales son marcados, por ejemplo: gente muy rica, yates, grandes edificios y sobre el mismo río la Boca, barrio marginal. El hecho es que el lugar como experiencia de una localidad específica, en donde se asume y se lleva la vida cotidiana, continua existiendo para la mayoría de las personas (quizás para todas). Porque el sentimiento de pertenencia a unos recorridos y a una forma de vivirlas y sentir las se mantiene y se une con la memoria. ¿cómo desaparecer el cuerpo del presente y de la constitución de estas vivencias en el futuro así como del pasado? Quizás la principal pregunta sería ¿para qué?

---

³⁰ Idem 22

2.4. Derecho y posibilidad.

Actualmente, casi nadie ocupa el poder por derecho propio (por nobleza o por herencia) lo hace por delegación transitoria, otorgada por un pueblo. A pesar de ello Los Derechos Humanos hoy, pueden resultar confusos, no es claro como pueden pasar de un escrito a materializarse en la vida cotidiana, por ejemplo comenta

³¹Estanislao Zuleta, que no es clara la idea de que el derecho de cada cual termina

IMAGEN 4
1. PLAYA MARUATA, MÉXICO
2. RÍO DULCE, GUATEMALA
3. RÍO DE LA PLATA, ARGENTINA

---

³¹ Zuleta, Estanislao. *Colombia: Violencia, Democracia, y Derechos Humanos*. Ed. FEZ. Colombia 1988. 288 pp.

donde comienza el derecho igual de los demás, ya en realidad esta idea nos remite a pensar en el derecho de propiedad:

³² “...cuando uno habla de un propietario de tierras, su derecho de propiedad termina exactamente en el limite donde comienza la propiedad del otro. Pero cuando se habla del derecho a la educación, no se ve claro por que mi derecho a la educación termina donde comienza el derecho a la educaron del otro; o el derecho a la vivienda y muchos otros más”.

En efecto, derecho a la libre asociación puede realizarse si quien quiera asociarse pueda hacerlo cuando y como mejor le parezca, pero decir que todos tenemos derecho a asociarnos puede ser un incierto, porque es posible que tengamos el deseo, pero no la posibilidad real de llevarlo acabo. Si se parte de la idea de que los hombres nacemos libres e iguales y que por ello todos tenemos los mismo derechos, estos se pueden llegar a convertir en una utopía, los hombres nacemos en clases y razas distintas, unos con la posibilidad de abusar de otros y los otros vulnerables, los hombres no nacemos iguales, ni tan libres. El derecho a la asociación ésta escrito, pero es un derecho activo si podemos ejercerlo, el problema no es que todos tengamos derecho a la libertad de expresión, sino que dispongamos de la posibilidad de educación y de medios personales y colectivos para hacerlo, de lo contrario lo que tenemos es el derecho a comerciar pero no lo podemos hacer porque puede ser inconveniente para otros, y por falta de claridad, lo que prima es el derecho de propiedad. El problema de la falta de claridad acerca de como podemos ejercer el derecho a opinar y a la libre expresión es fundamental; el “centro” ha creado un

---

³² | Foucault, Michel. *La hermenéutica del sujeto*: curso en el Collége de France. Tr. Horacio ed. Frédéric Gros. Edit. : Fondo de Cultura Económica, 2002, México. 539 p.

sistema de bienes ideológicos de la humanidad, la información como el poder y entorno a ellos la discusión de los problemas mundiales. El conocimiento, la filosofía, la historia, no son un patrimonio que pertenezca o provenga a un solo grupo, es un patrimonio de todos es un derecho humano. El acto de pintar es un derecho propio que implica la historia del arte, el conocimiento, y vincula mi historia cotidiana, las relaciones que construyo cada día, con la construcción de la historia, colectiva.

2.5. La cotidianidad

La historia aparentemente gira entorno al poder, pero también lo hace en la cotidianidad, en cada individuo y en su historia personal, el mundo no ocurre solamente en las grandes urbes, ¿cómo pensar la existencia del mundo sin Latinoamérica, Oriente, África? Acaso ¿el mundo se detiene en nuestros países? ¿No se ama a diario, se trabaja, se produce, se duele? En la costa del pacífico en Colombia ocurre un fenómeno podría considerarse un problema: esta es una zona en donde la mayor parte de la población es de raza negra y viven en pequeñas chozas hechas con hoja de palma y ³³guadua. Habitualmente los hombres duermen en la hamaca durante gran parte del día, entran al mar un par de horas a pescar un poco para su comida diaria, y vender el resto para adquirir los productos que no encuentran en el mar, o siembran un poco de yuca y plátano que se consigue en cualquier árbol de la selva, y vuelven a retozar en la hamaca. Son familias numerosas que llevan generaciones viviendo así y realmente no desean mucho mas, quizás si pero en realidad no hacen mucho por conseguirlo. La pregunta es: ¿por qué estas familias deberían cambiar su forma de vida y transformarse en seres más productivos? ¿productivos para quién? ¿Para consumir qué productos? y ¿a quiénes

---

³³ Bamboo de mayor grosor.

les beneficiaria que produjeran? ¿a quienes les beneficiaria que ellos rentaran su barata mano de obra o que produjeran un capital? Lo que cuestiono es si en realidad su forma de vida es un error; es problemático el que no puedan escoger por que nuestra sociedad se ha construido sobre la idea de la democracia, sobre el derecho a escoger y a poseer, aunque los dos derechos no sean muy claros en su aplicaciones, de serlo no habría gente tan pobre y gente tan rica, nadie escoge ser pobre. Nosotros ciudadanos no tenemos tampoco opción, la verdad es que es vivir sin las comodidades que ofrece el consumo como coches, horno microondas etc. es tan difícil que tendremos que trabajar infinitamente para mantener un estatus de vida y todo lo que llamamos comodidad. ¿cuál es la mejor opción de vida? No hay una mejor, solo hay diferentes formas de vida, aunque algunas nos parezcan absolutamente absurdas y peligrosas, en relación a como vivimos o deseamos vivir la nuestra.

2.6. El cuerpo

La posibilidad de rescatar en el presente el cuerpo, nuestro, propio, nos une a un lugar cambia el sentido de la historia colectiva en relación a la individual. Como mencionaba anteriormente la historia nos pertenece a todos, no es exclusiva de quienes hasta el momento la han escrito y publicado en su mayor porcentaje, el aporte occidental a la historia es de gran importancia, hace parte de la misma historia pero no es “LA HISTORIA”. Es necesario que frente a la historia de colonización que ha tenido efecto en nuestras culturas,³⁴ empecemos por observarnos a nosotros mismos y a nuestro contexto, cuidar del lugar que habitamos y asociarnos para hacerlo. No se trata de negar los acontecimientos no somos lo que fuimos hace 500 años. Esto implica la necesidad de pensar y criticar como lo reclama kant , porque es la posibilidad de ejercer nuestro derecho a pensar y

---

³⁴ Idem 32

expresarnos, pero es ante todo la posibilidad de sentir. Considerarnos dueños y señores del mundo, ha creado el agotamiento de los recursos naturales, la deshumanización del individuo, la sobre valoración de la información, la razón, la tecnología y el método científico, y dejando a un lado el cuerpo, y originó fenómenos como el racismo,³⁵ la homogenización y la globalización.

2.7. Latinoamérica.

Nuestra cotidianidad como latinoamericanos hace parte de la historia, la vida hierve aquí. ¿Cómo podría funcionar el mundo sin Latinoamérica? Las cadenas de producción se detendrían, la mayor parte de materia prima y el recurso humano al inmovilizarse, pararía el flujo de dinero y retiraría el poder de las manos en que esta actualmente. Lo cierto es que vivimos bajo la presión de los valores modernos, que abogan por el éxito profesional, la competitividad, el bienestar social y sobre todo el consumo, esto nos obliga a abandonar otros proyectos, como el cuidado de sí mismos. Estos valores han puesto a Latinoamérica como un aporte a la “verdadera historia”. Como si nuestra vida personal y actividad colectiva: cultura, historia, etc. Estuviese ligada al ritmo de los centros de poder, o si no encontrásemos en nosotros mismos el sentido de las propias necesidades, gustos preferencias y modos de desarrollar la cultura, como si solo se produjera un curioso folclore o una mirada de lo que es el arte pero desde la periferia. Nuestra forma de vida, la necesidad de incentivar el consumo, la velocidad de las invenciones tecnológicas, el progreso económico, se basa en esta continua incitación al deseo, a esto se une la impaciencia, al no respetar el tiempo de las cosas y esto altera la vida emocional. Mientras no cambien los hábitos éticos nada habrá cambiado. Para mí como artista,

---

³⁵ Renaut, Alain. *La Era Del Individuo: Contribución a una Historia de la Subjetividad*. Tra. Juan Antonio Nicolás. Ed. Destino. Barcelona, 1993. 355 pp.

cambiar los valores éticos significa que puedo desde el arte recuperar mi lugar, ese en donde tengo experiencias cotidianas, aceptarlo, vivir en él y con él como ser humano-individuo. Implica un cambio ético en la comprensión de la historia y de la cotidianidad, por que las necesidades cambian, no se si por unas mejores, pero si por unas próximas a nosotros al lugar en que vivimos, sin ser mirados como un tercero excluido, ya que la vida transcurre aquí también, como en cada rincón del mundo.

2.8. La obra

La ética ha justificado los actos de naciones e individuos y constituye la base de la visión que tenemos del mundo y la sociedad. Para poder comprender mundo actual, incluyendo la producción artística, es necesario observar y comprende que la economía, la cultura, la política, etc. Son construcciones humanas, sistemas de complejidades que se relacionan entre ellas y que constituyen una estructura que cambia constantemente, y que tanto la actividad cultural y el pensamiento han validado acciones en la sociedad, por ejemplo la ética justifica hoy día que un país decida bombardear otro por que plantea que es éticamente correcto. **Entonces poner en crítica esta ética desde el arte implica cambios en la actitud individual en relación a los sucesos, el trabajo artístico es entonces una opinión personal frente a las decisiones de otros y es una respuesta respetuosa, aun si estoy diciendo que considero absurdas y dañinas esas decisiones de otros.** Igual el arte como construcción de pensamiento encuentra su soporte en la economía y la política, permite y requiere un tiempo y un lugar específico, una época y unas naciones.

Al presentar una opinión se debe tener en cuenta que la ética no conlleva obligatoriamente, un sentido de verdad unívoco que pertenezca a una persona o a una nación, nos pertenece a todos. Al observar mi registro fotográfico, encontré que realice varias tomas de un mismo lugar: Pico de Loro, una montaña que hace parte de los Andes Colombianos (*imagen 5*) Las cuatro fotografías fueron tomadas desde diferentes puntos, distantes los unos de los otros. Es la misma montaña, pero con múltiples posibilidades de verla, de conocerla, de relacionarnos con ella. ¿Cuál es la montaña, la verdadera? Es una montaña, pero es una montaña diferente en la versión de quienes la conocen. Sería autoritario decir de una de las imágenes de la montaña es la verdadera montaña y las demás son falsas, solo por que yo la veo desde un

IMAGEN 5.
LAS CUATRO FOTOGRAFÍAS FUERON TOMADAS A LA MISMA MONTAÑA, DESDE DIFERENTES PUNTOS.
CORDILLERA DE LOS ANDES. PICO DE LORO CERCA A CALI. COLOMBIA

punto. Nuestra actividad artística no es un fenómeno humano aislado, encerrado en el taller del artista, no es el interés ubicarlo exclusivamente en la relación: artista-obra-observador, bien sea desde el fenómeno perceptivo individual, o de las posibles lecturas semióticas, sino que el acontecer humano está conectado y cada punto transforma y se deja transformar por otros. Por ejemplo ³⁶Jorge Dubatti plantea su obra ³⁷“Teatro Abierto 81” como un modelo para pensar el fascismo y el

---

³⁶ Guionista y actor Argentino que trabajó a lo largo de la dictadura y generó su obra desde la relación entre el teatro, el psicoanálisis y el contexto político argentino

³⁷ Paolousky, Eduardo. La Ética del Cuerpo: Conversaciones con Jorge Dubatti. Buenos Aires. Ed. Atuel 2001 270 pp.

autoritarismo durante la dictadura, y en especial la cultura como una posibilidad de combatirlos, él plantea el teatro como una respuesta ética del cuerpo frente a la represión. Y se hace necesario opinar y actuar en respuesta ética, más si tenemos en cuenta que la industrialización de algunas sociedades representó un cambio sobre la comprensión y del cuerpo, del cuerpo que pertenece a un ser, a un cuerpo máquina que produce, y que la explosión de la bomba atómica fue un acontecimiento que marco una fractura en el pensamiento humano, la visión de lo que era el mundo hasta ese momento, los ideales y deseos están aun en cuestión.

Si visualizamos el panorama actual, y algunos de sus antecedentes, se hará necesario generar una ética de nuestros pensamientos, acciones, no-acciones y de las consecuencias de ellas, el mundo es uno solo y somos todos responsables de él. En estas imágenes, (**imagen 6**) podemos observar tres montañas: pico de Loro Colombia, Volcán, carretera a Guadalajara, México, y el Volcán de Agua, Antigua Guatemala, es amplia la distancia entre una y otros, pero se puede llegar caminando, aunque para ello tendríamos que cruzar varias fronteras, pero las tres son formas y partes de un mismo cuerpo en el que vivimos, la tierra.

2.9. Fotografía y contexto.

La imagen puede nacer en cualquier terreno aun en el lenguaje aparentemente más alejado de ella, leer un libro científico o filosófico, puede estimular la creación de una imagen, cada situación cotidiana, una conversación a la hora del desayuno, las imágenes del noticiero, un recorrido en el metro etc. (**imagen 7**) Pueden tener el mismo efecto que una lectura,³⁸ pues en la obra se unifica la generación espontánea

---

³⁸ Calvino, Italo. *Seis propuestas para el próximo milenio*. Edt. Ciruela. Trad. Aurora Bernárdez. 1989 144 pp

de imágenes y la intencionalidad del pensamiento discursivo. Es decir que la razón y el

IMAGEN 6
1. PICO DE LORO. COLOMBIA
2. VOLCÁN, CARRETERA GUADALAJARA A MÉXICO DF
3. VOLCAN DE AGUA. ANTIGUA GUATEMALA

instinto visualizan un modo de lo real, que en cada persona se define de manera diferente, el aquí y el ahora varia en cada ser humano.

Por ejemplo hay una ventana en el apartamento en donde vivo, a través de ella puedo observar la Avenida División del Norte, hoy 18:20 18 de abril 2005, la parte posterior de varios edificios, un anuncio de Mac Donalds, y una mujer lavando ropa, varios árboles, unas bugambilias y unas jacarandas florecidas, y el sol proyecta una

sombra que se mueve a lo largo de la sala durante el día. Esta imagen me lleva a reflexionar, de pie frente a la ventana, en el letrero de una multinacional en relación a la mujer

IMAGEN 7

1. CAFE EN BUENOS AIRES, ARGENTINA
2. TIENDA EN LA CARRETERA, GUATEMALA
3. ESTACIÓN DEL METRO HIDALGO, MÉXICO DF
3. AUTOBUS PANAHACHEL, GUATEMALA

lavando, los árboles florecidos, y la sombra de la ventana sobre mi cuerpo, en este momento cotidiano, que además de ser una imagen discursiva y visual, me habla de la situación económica y social de la mujer, de la multinacional y de la mía de cuerpo presente en medio de este paisaje. Tomo un registro fotográfico como en otras ocasiones y en otros lugares, el estar parada aquí genera un estímulo: sensaciones reflexiones y razonamientos. La foto, ese recorte de realidad es ya una mirada sobre el contexto, una mirada llena de preguntas, donde compra los

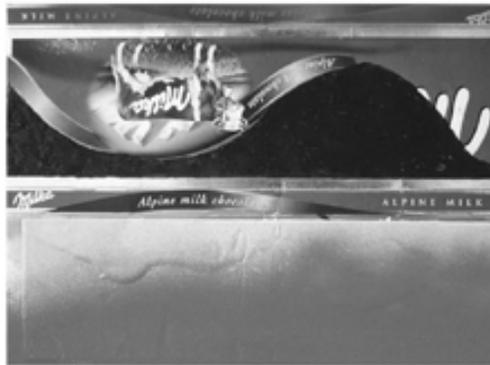
productos esta multinacional, como circula este dinero, de quien es la ropa que la mujer esta lavando? Quizás mañana me encuentre con esta mujer al bajar por las escaleras, y al medio día decida que no deseo comer en esta multinacional.

A partir de esta reflexión en una segunda parte del proceso de investigación, relacionaba la construcción de un lugar con el contexto utilizando como soporte cajas de diferentes productos, leche, huevos, chocolates o sobre carteles y anuncios de publicidad que despegaba de las paredes de la calle. (imagen 8) Sin embargo abandoné el uso de este tipo de soportes pues concluí que en gran medida el acto pictórico surge y tiene como objeto el contexto, la cotidianidad mía y la de otros, quien se encuentra con la obra en un acto cotidiano, a pesar de que algunas personas toman la experiencia artística como un acto ritual, se ubica en ella de la misma manera que yo entre el paisaje de la ventana y la sombra sobre mi cuerpo y sobre el suelo de la sala, conocer la obra es penetrar en el contexto a través de la imagen. Esta es la relación entre el registro fotográfico, la pintura, los problemas que se visualizo en el contexto y mi actitud personal frente a ellos.

2.10. Composición de las pinturas.

La composición de las obras ha sido realizada con el objeto de anular un centro o centros, realizo una distribución de algunos objetos y partes de la visión periférica a lo ancho del lienzo. (imagen 9) En esta imagen podemos observar diferentes cosas de un mismo paisaje, el cielo, las montañas, los árboles y algunas flores de una planta que esta cerca, no hay jerarquías, ninguna tiene el poder suficiente como para decir que el motivo del cuadro gira entorno a ella, cada línea ocupa un espacio, las montañas ocupan una franja casi del mismo tamaño que las flores. Como si el paisaje se hubiese venido hacia delante anulando la perspectiva, cambiando el orden,

tamaño y distribución. Todos los componentes del paisaje son igual de relevantes, a pesar de que mi visión capte como de mayor tamaño las montañas, mi percepción ubica las flores viviendo y muriendo, moviéndose paralelamente con el resto de la vegetación y

Pintura realizada sobre
caja de chocolates
Óleo, encausto y pintura para coche
Dim. 31 x 25 cm

Paisaje
Pintura Realizada sobre carteles
de publicidad
Óleo y pintura para coche
Dim. 3.20m X 2.30.

Imagen 8

del cielo. No hay un corazón, solo puntos entre los cuales hay vida, hay acción en pasado, cuando fueron pintados y las pinceladas trazadas, y en presente al conocerlas y revivirlas por medio de nuestros sentidos. Ahora bien es mi percepción y mi decisión retomar unas partes otras no, pero es esta una opción personal, que no es la única, quizás otras persona sobre el mismo paisaje tenga necesidades diferentes, pero en mi caso, la composición en franjas, líneas de color y de diferentes materiales, surge de una inquietud por que en el cuadro no prime un objeto, si no que de un todo mas amplio que mi propia mirada, surjan instantes de materia y color que me remitan al paisaje teniendo que pasar por la experiencia de los materiales, del cuerpo de la pintura.

2.11. El Cuidado de si mismo.

Dice la segunda ley De ³⁹Hermes: “como es arriba es abajo, como es abajo es arriba”. Este principio dice que siempre hay cierta reciprocidad entre los fenómenos del ser y de la vida, similar en la geometría que permite al hombre medir el diámetro y la orbita de las estrellas distantes. Las acciones, individuales en una ⁴⁰comunidad (como un grupo de personas que comparten el mismo lugar y que se conocen) repercute y genera cambios, que al sumarse son de gran impacto a nivel social. Es bueno tener cuidado con: el yo valoro aquello que no poseo y que tanto deseo, por que los valores adquieren su significado en estrecha relación con el poder, es que sobre todo las relaciones económicas son las que aceleran las transformaciones y las

---

³⁹ Hermes. El Kyballión. Versión. Luis H. Rutiaga. Colección Tercer Milenio. Grupo Editorial, Tomo. México 1998.

⁴⁰ Fukuyama, Francis. El Gran Rompimiento. La Naturaleza Humana y la Reconstitución del Ordenamiento Social. Conferencia editada por Seguros Bolívar. Bogota, Colombia 2000.

no transformaciones morales de la sociedad Esa es nuestra responsabilidad, no podemos negarnos a fenómenos ya existentes, podemos cambiarlos y tomar de ellos

Imagen 9
Titulo: Lugar 6
Óleo y pintura para coche
Dim. 1.30 X 1.10 m

lo necesario. Así como no podemos ser todos gobernantes, también se necesitan aviadores, ingenieros, médicos, artistas, pero se necesita ante todo que cada cual asuma su responsabilidad y derecho de ejercer su actividad como ser humano (su profesión) primero escuchando y siendo escuchado, y de allí generando acciones en comunidad.⁴¹ Recordemos lo que es el cuidado de sí mismo: “el ocuparse de sí” enseña al ciudadano a ocuparse de sí mismos, pero también o a la vez a ocuparse de su propia ciudad. Mi trabajo como artista surge de mí en un contexto específico y es mi posibilidad como individuo de relacionarme con la comunidad y la sociedad. El ocuparme de mí misma como una forma de vida, desde mi trabajo es una posibilidad de reescribir la historia y plantea una ética válida en parte para mí, por que cambia mi calidad de vida y posiblemente la de las personas con las que me relaciono a través de mi trabajo.

2.12. Arte y cuidado de mí misma.

Pinto lo que observo, mi cotidianidad, con lo que me relaciono a diario, porque pienso en ello, lo cuestiono, no puedo dejar pasar por alto las noticias, lo que se me plantea como historia o como vida, y relacionarlo con los colores, con las formas, sobre todo de responder a ello con mi trabajo ya que con el construyo, me integro a la sociedad y a la cultura; cada situación y pensamiento revierte en colores y formas cada área de un cuadro es una decisión, es mi forma crítica y política de construir pensamiento y realidad; es crítica en tanto me posibilita el derecho de pensar y opinar; política por que es una opinión frente a los ordenamientos y regímenes de los sistemas de poder, bien sea el estado o grandes organizaciones que requieren capital

---

⁴¹ Idem 32

humano para producir, distribuir y comerciar. Decido pintar porque ello une mi cuerpo a otro cuerpo en un lugar, puedo rescatar mis sentidos tocar, oler etc. Cuidar de la comunidad implica que conozcamos al de al lado, que si soy cocinero mi comida sea del agrado y beneficio de quienes la consuman, los clientes no son otra cosa que seres humanos como el dueño del establecimiento y el cocinero. Como mencionaba en la introducción, los gobiernos y los hombres cambian pero las necesidades básicas humanas no; la vivienda, la alimentación son necesarias, pero el sentirnos amados y el poder amar, pueden mejorar mi calidad de vida, si me amo a mi misma cuido de mi, cuido de los demás y de los espacios que compartimos, una farola rota en la calle me preocupa por que ni yo, ni mis vecinos podemos ver el camino, un mal gobernante es un mal empleado de la comunidad y todos tenemos el derecho-posibilidad de quejarnos y cambiarlo. Pero si no nos comunicamos con el vecino, estos problemas persisten sin que nadie diga nada, porque estamos solo frente a la situación.

De manera personal abordo el paisaje el natural, los bosques, los ríos, etc. Y el que hemos construido, el de las ciudades; por que a el llevo por ausencia o presencia, el me habla y cambia constantemente. Cada pintura que realizo es una opinión y una acción humana individual pero en lo colectivo, en una sociedad. Para la pintura tradicional china, la pintura de paisaje era necesaria en las ciudades para que ofreciera al espíritu, cada día aquello a lo cual no puede acceder en las ciudades por la vida que se lleva. Es del contexto de donde surge mi trabajo, mi actividad como artista no es un fenómeno aislado ocurre como acto humano dentro de el, y se inserta en la cultura y en la historia colectiva por medio del discurso y para que esta experiencia ocurra debe existir el cuerpo, es por medio de el y en el que sentimos y pensamos, que somos humanos.

3. CAPITULO TERCERO.

ACERCA DE LA IMAGEN: El cuerpo como posibilidad de recuperar un lugar.

3.1. Introducción

He señalado el cuerpo como punto vital para esta tesis ya que este ⁴²es un centro receptor, un meollo ordenador de experiencias que pertenecen a una época y cultura. La diferencia entre la pintura como cuerpo y nosotros, es que la primera se mantiene viva a través del tiempo, revive cada vez que alguien se comunica con ella, aun si han pasado cientos de años. Todavía nos asombramos y preguntamos por las pinturas de Altamira, los hombres que realizaron estas imágenes en los muros, murieron, pero su pensamiento y su sentir, incluyendo su organización social, llegan hasta nosotros por medio de estas imágenes. La posibilidad de retomar el cuerpo no como forma sino como imagen, para representarla en la pintura, algo que sucedió al inicio del proceso pictórico en donde mezclaba imágenes de paisaje y autorretratos, (**imagen 10**) abre la posibilidad de recuperar mi corporalidad con el objetivo de acercarme a lo próximo, desde la materialidad de la pintura y de su oficio en relación a mi cuerpo. La medida de este y sus posibilidades y las de quien este cerca de la obra, es tanto el motivo como el objetivo de esta investigación, en respuesta a esta “vida virtual” a la que constantemente me veo obligada pero con frecuencia descubro que solo es una parte más de mi cotidianidad vigente, de este mundo concreto en el que soy, por que no llevo una vida virtual, mi vida es sentida, es física y también es espiritual, aun si uso sistemas virtuales en algunos momentos.

---

⁴² Alfredo, Austin López . *Cuerpo Humano e Ideología*. Edt. Por UNAM . Tercera Edición 1989.

Aprehendo cada día, al vivir, al existir, en la cotidianidad encuentro que soy ser humano y mi cotidianidad esta marcada por la pintura. La forma de vida de cada uno de nosotros es un soporte conceptual creado

IMAGEN 10
SIN TÍTULO
ÓLEO Y AEROSOL
DIM. 1.20M X 1.50M

desde la experiencia, como punto de partida del pensar filosófico, pues en la cotidianidad se cruza el mundo constantemente; el poder, la política, la religión, los miedos y la memoria colectiva, por esto hablamos de la sabiduría de un anciano.

Busco esto a través de mi trabajo, suplir la necesidad de sentirme humana, de comunicarme y decir cuando estoy o no de acuerdo, expresarme, sentir, amar como tal. La pintura me retorna a mí misma y a la necesidad que tengo de una comunidad en la cual pueda desarrollarme como individuo entre otros seres humanos que desarrollan su vida de manera diferente pero también en comunidad. Cada uno de nosotros participa de pláticas, comerciamos, hacemos negocios y nos vinculamos a grandes procesos de producción, lo importante es que esto se realice considerando la necesidad de los otros y de la naturaleza, y no solo por beneficio económico de algunos.

3.2. Cuerpo y virtualidad.

Para desarrollar la propuesta me he remitido a lo corporal pues mi observación cotidiana se comprende inmersa en el mundo actual que plantea lo virtual. Las comunicaciones satelitales, plantean una posibilidad de comprender, conocer y ser en el mundo; el cuerpo, nuestro cuerpo que nos hace humanos, ha mutado de conocer por la calidez del tacto, a la computadora como extensión física de conocimiento. Recuerdo un comercial de televisión en Colombia, que promocionaba su servicio de internet y usaba una particular frase: “ya no es necesario ir para estar”. Se refería específicamente a la posibilidad de ingresar a un lugar de manera virtual, de consultar una biblioteca sin haberla siquiera visto o sin tener en nuestras manos algunos de sus libros. En efecto es una gran ventaja, yo

misma utilizo este sistema. Pero el aislamiento de las personas cada vez es mayor, ahora los niños prefieren jugar por internet desde su casa con otros jóvenes que pueden estar a miles de kilómetros de distancia, si bien esta es una interesante situación, produce un debilitamiento en las relaciones personales y sociales, cambia la noción del mundo, nos distancia de nuestro vecino, se pierde la vida en comunidad; las necesidades en conjunto, desde problemas mínimos como un par de farolas rotas que oscurecen la calle en las noches, se convierten en un asunto de nadie por la falta de diálogo. Tocar a mi vecino, ver su sonrisa genera una relación diferente de aquella que se establece por la computadora, una caricia de nuestra madre no puede ser remplazada por una frase de amor escrita por Internet. Es decir que el cuerpo como experiencia y forma de conocer y reconocerse en el mundo como ser humano, es irremplazable.

Este fenómeno se puede observar en diferentes esferas de las relaciones que entablamos, no solo en las afectivas. Sucede de manera similar en los sistemas de producción y comercialización, hoy se produce algodón en un país, se procesa en otro, se factura en uno más y se distribuye alrededor del mundo. La ingerencia en la producción, desde diseños, materiales y el conocimiento de toda la cadena, ya no está en manos de localidades sino de las grandes transnacionales, lo local está conectado en pro de una producción pero está desconectado por que ciclos y procesos, (unos mas antiguos que otros) relacionados con la tradición se han perdido y estandarizado. La ciencia de la cual se esperaba hiciera evolucionar al hombre ha hecho también mucho daño, (la bomba atómica por ejemplo), hoy día gran parte de la investigación científica se centra en la producción de capital, las reservas del mundo siguen siendo explotadas sin límites, quizás con el reparo de algunos grupos que se oponen a la situación. Busco a través de mi cuestionamiento personal la posibilidad de interferir y opinar sobre el sistema-mundo actual, comprendo que este

sistema no esta quieto, ni permanece completamente estable⁴³, tomo en cuenta el hecho que en el interior del hombre si hay una constante: el I chin dice en uno de sus capítulos que con el transcurrir del tiempo, los seres humanos nacen y mueren, los gobiernos cambian, pero las necesidades básicas humanas siguen siendo las mismas⁴⁴.

3.3. Lugar fundamental

El escritor Japonés ⁴⁵Kenzaburo Oè en su libro cartas a los años de nostalgia, plantea la construcción de: “el lugar fundamental”:

“cuando un hombre como yo, sin lazos verticales ni horizontales con los demás seres humanos, debe hacer acopio de fuerzas efectivas en tanto que **individuo**, siente la necesidad de tener, antes que nada una base de operaciones. Eso es lo que yo denomino el **lugar fundamental**, solo puede existir en este valle en medio del bosque. Y cuando digo Lugar Fundamental, no se trata forzosamente de un sitio, de un emplazamiento. Es también una estructura moral que hay que construir. Si se reúne **un grupo de camaradas**, también forman parte del lugar fundamental. En resumen, sois vosotros quienes construís el lugar fundamental.”⁴⁶

Uno de los personajes del libro (Gii) se dedica a la construcción de este lugar, reúne a los jóvenes y ancianos de la región e inician un proyecto de cambio en todos los aspectos; la recuperación del paisaje por medio de la reforestación, el cultivo procesamiento y distribución de productos que eleven económicamente la región, y la creación de evento artísticos, música, teatro, etc. Lo pertinente para esta tesis, es que kenzaburo plantea una necesidad

---

⁴³ Bueno, Carmen Castellanos. *La Globalización una Cuestión Antropológica*. Centro de Investigaciones y estudios superiores en antropología social. Ed. Miguel Ángel Porrúa. Librero Editor. México 2000. 241 pp.

⁴⁴ *J Ching. El Libro de las Mutaciones*. Versión del chino al alemán. Rchard Wilhelm. Trd. al español D. J. Vogelmann. Ed. Sudamericana. Buenos Aires. 2001. Capítulo # 48. El Pozo de Agua. Habla de la infraestructura social, y el alimento de esta, no solo físico, es en todos los aspectos.

⁴⁵ Kenzaburo Oè (Japón 1935) Es uno de los principales escritores Japoneses, Premio Nobel 1994. Considerado como escritor de la posguerra.

⁴⁶ Oè , Kenzaburo. *Cartas a Los Años de Nostalgia*. Editorial Anagrama. Barcelona 1997. Trad.Por, Miguel Wandenbrgh. 444 p.p.

desde si como individuo, de relacionarse con otros para construir el lugar en que viven, para cuidarlo y amarlo y a su vez desarrollar su cultura en todos los aspectos, en los cotidianos y en los más elaborados como es el caso del teatro, la profesión de cada uno como un ser en grupo, en un lugar, que deben compartir. Este lugar no es exclusivamente en medio de la naturaleza, de un bosque junto al lago, este lugar fundamental esta ubicado en donde hemos decidido o nos hemos visto obligados a vivir. Menciona el mismo autor: “ ... si el valle en medio del bosque era el lugar fundamental para Gii⁴⁷, para mí lo era aquel piso de Tokio en que vivía con mi hijo y mi mujer.” Se refiere, precisamente a esta idea, del lugar propio y de convivencia, con normas y una política, con implicaciones comerciales, económicas, pero más amoroso para cada cual. Los artistas, por lo menos ha sido este mi caso, comprendemos el mundo y lo digerimos a través de nuestro trabajo, emito mi respuesta por medio de la pintura.

He retomado el fragmento del libro de Kenzaburo , por que si bien para Gii el lugar fundamental es el bosque, y para K.chan⁴⁸ su apartamento en Tokio, la pintura es mi lugar fundamental y es esto lo que pretendo con ella, en particular por que viajo la mayor parte del año y me cruzo con personas diferentes, en su físico y sus costumbres, pero similares en tanto humanos somos. Subraye en negrillas tres palabras del párrafo: individuo, grupo de camaradas y lugar, pues es a partir de ellas y sus intersecciones que he realizado los tres capítulos: el primero el individuo, el segundo, un grupo de camaradas: el contexto y por ultimo, el lugar: la Imagen. Los tres son en realidad uno solo, no pueden funcionar por separado; las inquietudes y

---

⁴⁷ Idem 42. pag. 354.

⁴⁸ Otro de los personajes de Kenzaburo, que es en realidad si mismo.

necesidades individuales en y con las colectivas desarrollan un sin número de relaciones de todo tipo: afectivas, económicas, culturales etc. Por ello reviso y planteo una idea de individuo, y cuestiono ese contexto que es más complejo que un grupo de camaradas, por que implica desde las posibilidades de hacer un cultivo o pintar un cuadro, hasta las grandes transnacionales que funcionan globalmente, y el comercio del arte, por que: ¿quienes pueden, cómo y porqué, aproximarse al arte? He realizado un recorrido por estos diferentes aspectos por que visualizo mi obra conectada con ellos, no solo en su origen, también en su efectos, así que el presente texto, como la obra pictórica son desde mi, una posición frente a ellos en general.

La cámara fotográfica me permite llevar una especie de diario en imagen de los lugares en los cuales mi mirada se detiene; pueden ser personas, oficinas, casas, paisajes, (**imagen 11**) pero en general se trata de momentos que capturan mi atención, y sobre los cuales continuo reflexionando, tanto en la existencia y funcionamiento de los mismos en la sociedad, como en mi relación con ellos.

3.4. El arte, individuo y contexto.

En el mismo ⁴⁹libro de Kenzaburo Oé en donde se mencionaba la construcción del “Lugar Fundamental”; identifique una preocupación que siento me inquieta constantemente: “Durante aquellos dos años viví en un estado de suspensión pues era un escritor incapaz de encontrar y construir su propio lugar fundamental”. La reflexión posterior, cambió mi aproximación a la labor artística, pues en la obra encuentro la posibilidad de construir ese lugar fundamental. Partiendo de ello he

---

⁴⁹ Idem 46

planteado una postura decidida y crítica entre la relación de cuerpos, el mío, el de la obra y el de quienes la conozcan; que se cruzan conformando en términos de

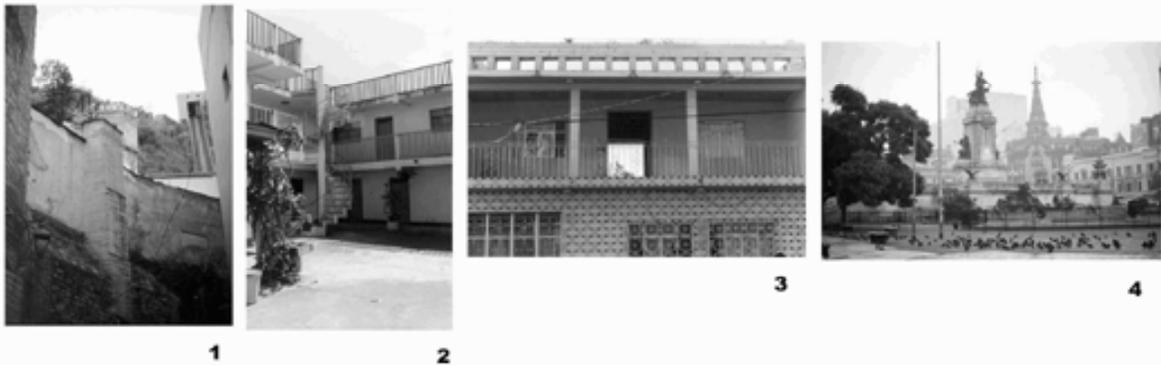

IMAGEN 11
EDIFICACIONES
1. GUANAJUATO, MÉXICO
2. PANAHACHEL, GUATEMALA
3. SAN CRISTOBAL, MÉXICO
4. BUENOS AIRES ARGENTINA.

⁵⁰Foucault: un acontecimiento de ese aquí y ahora. La presencia construye el acontecimiento y de él devienen las relaciones sociales y la constitución de lugares y el contexto. Los cuerpos se cruzan relacionándose, comunicando y desprendiendo de sí y de su superficie la acción, permitiendo que la obra adquiriera un sentido de ser como acontecimiento, como un espacio del cuerpo y de la imagen, y esta imagen como una posibilidad de ver la historia de los sistemas de pensamiento.

⁵⁰ Foucault, Deleuze. *Theatrum Philosophicum. Seguido de Repetición y Diferencia*. Trad. Francisco Monge. Ed. Anagrama. Barcelona España, 1995. 105 pp.

Al hablar de historia tradicional y su metodología, hay que comprender que el acontecimiento como tal pierde su sentido y se transforma en pasado, el historiador reconoce las cosas como son en el momento de ya no ser. Me planteo una comprensión de la historia en relación con el acontecimiento en donde ⁵¹“se puede hacer jugar la historia, contra su propio origen, como una manera de liberarla de los modelos antropológicos de la memoria, desarrollando ella una forma totalmente diferente de tiempo”, en este caso cada obra como cuerpo presente con una historia como acontecimiento y no como modelo antropológico. La historia de la vida cotidiana constituye ese mundo concreto aquí y ahora, tanto en la construcción de la obra como mi cuerpo, en el del objeto – en la obra y en otras personas. La pintura como un lugar en donde converge, el presente cultural, político, ético, cotidiano, un cuerpo que se manifiesta y dialoga que cumple una función religadora de la totalidad, no solamente como fenómeno histórico, sino como presente, pues cada vez que una persona conoce la vieja friendo huevos de Velásquez, vive un presente junto con la obra, tan presente y vivido como cuando el artista creó la obra.

3.5. Proceso creativo.

Durante el proceso creativo, el registro fotográfico me permite identificar en donde se detiene mi mirada y cuestionarme el por qué es en estos lugares, básicamente se trata de fotografías de lugares en donde cruzo cada día y en la pintura encontré un lugar en donde reflexionar y construir ese pensamiento, como acto físico, mental, espiritual y cotidiano. (**imagen 12**) Este capítulo, escrito entorno a lo corporal, inserta las obras presentadas en mi momento histórico actual, entendiendo este como

---

⁵¹ | Foucault, Michel. *La hermenéutica del sujeto*: curso en el Collège de France. Tr. Horacio ed. Frédéric Gros. Edit. : Fondo de Cultura Económica, 2002, México. 539 p.

la relación con el contexto en el que me desenvuelvo, el cual esta conformado por los lugares de

TÍTULO. LUGAR 5
ÓLEO Y PINTURA PARA COCHE
DIM. 1.70M X 1.50M

Fotografía
Guatemala

Imagen 12

convivencia personal y mi vivencia como individuo en ellos; es a través de la imagen que planteo una opinión personal subjetiva y crítica frente a los mismos. No trato de generar un código simbólico, representativo de esas situaciones por medio de la imagen, sino de ejercer ese derecho y posibilidad de expresar y comunicar la manera personal de ver, vivir y entender la realidad, sobre todo en relación a todos los aspectos que observo me atañen como ser humano, como mujer y como ciudadana de un país y de un mundo, el presente. Me interesa el acto de ser, como acto personal en relación a lo colectivo, a tener la libertad de pensar y opinar por medio de mi trabajo. Es decir, mi responsabilidad como artista frente a la realidad en general (social, política, etc.)

Los capítulos anteriores, presentan una mirada acerca de lo que es el individuo y sus posibilidades de ser en el interior de las sociedades y las implicaciones que tiene el relacionarse, a nivel humano, afectivo, económico. Frente a ello planteo que mi forma de existir, de ser humano es ser artista visual y que esto implica una responsabilidad de mis actos y construcciones: “el cuidado de si misma”. No ha sido ni es mi pretensión anular a occidente como posibilidad ni en el aspecto político, o el cultural, en particular el de las artes visuales, (no hay necesidad de ello) ni presentar como única opción Oriente, más bien encontrar un camino en medio que se genere desde nosotros y nuestro contexto e historia, estando en relación con otras formaciones culturales. Además sería utópico pretender una “cultura pura” hoy día cuando la información fluye de manera rápida y el bagaje de imágenes que posee una persona es variado y nutrido en información distante, no sólo en espacio, también en tiempo.

Se trata de comprender que la historia pertenece a todos y conforma una memoria colectiva de la cual es imposible e innecesario deshacernos. Pero considero necesario generar una postura crítica frente a la vida misma, la propia en relación a la colectiva, esto no solo es un derecho, es también desde mi punto de vista personal, una obligación; Kant al hablar de la crítica nos incita a generar nuevas formas de pensamiento, además a publicarlas, es decir a ejercer ese derecho de hacer crítica. Es desde este punto que planteo mi tesis, desde una postura crítica frente a mi vida y frente a los acontecimientos sociales,⁵² Jorge Dubatti denomina su obra teatral como resistencia política: “no se trata de soltar bombas, sino que desde la cultura se esclarece y sirve como modelo y ejemplo de un comportamiento” entendiéndolo, claro, que se trata de una opinión personal y subjetiva. Al presentarse la obra como un modelo hablaríamos entonces de una acción política y pedagógica desde el arte.

La línea a la cual me vinculo se encuentra en relación a la comprensión de los fenómenos sociales y culturales, plantea, la individuación, la deshumanización, soy consciente que existen corrientes, lineamientos, y autores interesados en plantear una mirada diferente del humanismo, de la individualidad, es decir que tienen otra mirada de los mismos términos y su desarrollo en lo práctico, en la vida y en la historia. Esta propuesta personal gira entorno a la comprensión de la historia de la humanidad como historia de la subjetivación del sujeto y de la individuación del individuo y la deshumanización del hombre, ya que estas pueden ser observadas y comprendidas desde la corporalidad, terreno en el cual el hombre puede pensarse desde su naturaleza humana como sujeto físico y discursivo: la política, el arte y la sexualidad, son las prácticas humanas que han fijado las reglas de conducta, la ética, las transformaciones de la manera de ser y hacer la vida y portan los valores

---

⁵²Paololousky, Eduardo. *La Ética del Cuerpo: Conversaciones con Jorge Dubatti*. Buenos Aires Argentina. Ed. Atuel. 2001. 270 pp.

estéticos que responden todos al criterio de una época y una sociedad específica y que además siento es como me plantea la sociedad, la posibilidad de ser individuo.

3.6. El cuerpo: lugar receptor.

Ahora bien para que sea posible la construcción del individuo, es necesaria también una estructura política, es decir, una ética de los placeres y de su orden en la sociedad. Por ejemplo el sexo, es una práctica corporal en donde el individuo se constituye y se reconoce como cuerpo, como materia, y manifiesta una relación práctica **eto poética** con los otros. El cuerpo es al mismo tiempo, origen y lugar de encuentro de la historia, en el cuerpo se encuentran los acontecimientos pasados, de él vienen los deseos, en el cuerpo convergen todos los acontecimientos pues estos dejan su huella en él. El cuerpo y la historia se cruzan para construirse, es decir que la historia no es una línea universal, más bien es una explosión de sucesos que acontecen a una persona, a muchas personas y esos acontecimientos construyen un tejido al que podemos llamar lugar, es decir que pensar un lugar, implica las prácticas culturales, ecológicas y económicas que se viven en él y ocurren en los cuerpos, que el cuerpo implica volumen, colores, peso, y su contraparte, vacío, ausencia y levedad, por medio de la obra (como lo mencionaba en el segundo capítulo) se visualiza el contexto y la obra implica cuerpos.

El concepto de cuerpo se comprende como un punto en donde confluyen diferentes aspectos sociales, físicos, culturales, espirituales y estéticos.⁵³ Alfredo López Austin plantea que “las concepciones que se forman acerca del cuerpo humano (como el cuerpo mismo) son meollos receptores, ordenadores y proyectores de las esferas físicas y sociales que las envuelven”, es decir que estas concepciones pueden dar

---

⁵³ Idem 42

cuenta del mundo natural y social en que los creadores de dichas concepciones han vivido. El cuerpo es un valor que lleva la historia personal en un lugar, es decir en un entorno físico y cultural en donde desarrollamos nuestra existencia. Cada uno de nosotros tiene una visión imagen de sí mismo y de lo que le rodea, identificándose cada cual con la suya, es decir que el cuerpo tiende a convertirse en una construcción simbólica que no es una realidad por si misma sino una realidad atribuida. Al observar cada época y cultura notaremos que el cuerpo ha sufrido cambios dependiendo de las necesidades y propósitos de cada una de ellas ⁵⁴Paul Virilio en una entrevista realizada por Catherine David realiza una descripción de cómo el arte se ha descorporalizado, del lugar a la no ubicación en la red, de las cuevas a las obras, cuadros, esculturas, etc. Y de allí al espacio virtual en la red. Sin embargo, la computadora se ubica en un lugar que cambia en su geografía, y según la personalidad de quien este frente a la computadora.

3.7. La imagen experiencia vital

Conocer una imagen es vivirla y vivir es llevar en un cuerpo lo real; la imagen se divide y se estructura al cruzarse la historia y el cuerpo, el espacio de la imagen y el espacio corpóreo no pueden separarse, se constituyen y se construyen como lugar , la imagen en tanto es una producción humana y cultural que constituye la historia y la historia la constituye, no pueden separarse, la historia se estructura como imagen ya sea en el discurso, en el simbólico o en su forma visual. Por su parte la política fija las reglas de conducta, legaliza las formas y representaciones del cuerpo social que es el motor del poder para producir y acumular. Entonces, la historia, la imagen , y los modos de producción hacen parte de un sistema conformado por la política (la

---

⁵⁴ Paul Virilio, Catherine David. *Acción Paralela. Alles Ferting "se acabo:"* (una conversación.) entrevista realizada por la curadora al artista Paul Virilio publicada por internet.

norma) y la economía (conjunto de individuos regidos por si mismos). Es decir que la relación entre lo político, lo económico, lo social y lo cultural es directa y recíproca, se tocan y entrelazan, se construyen y reconstruyen unos a los otros, vivir es reducir continuamente el mundo al cuerpo y a través del simbolismo que encierra. La existencia del hombre es corporal, los seres humanos poseemos una tridimensionalidad, una anatomía natural y una imagen de este cuerpo que se ha elaborado desde la historia personal que se modifica con el transcurso del tiempo, la historia y el cuerpo, espacios inseparables que se resuelven como imagen.

3.8. El instinto humano.

Hay una particularidad que frecuentemente se adjudica a la idea de cuerpo; a lo largo de la historia se ha mantenido una distancia entre la materia y lo que se entiende como ser sagrado. Sócrates establece en el diálogo de Fedón la inmortalidad del alma, indica que el ser es inmortal, que lo que suceda al cuerpo es irrelevante pues este es mortal y será cadáver vacío. En China desde el siglo V ac. el cuerpo ésta articulado como un sistema cosmogónico, pero el cuerpo no es divino como debiera ser su destino, así que este rebaja lo inmortal a lo mortal, “el cuerpo corrompe lo divino”. En la edad media existió la teoría de que todos los hombres eran iguales pero en el interior de una condición carnal que era miserable. Durante el desarrollo del individualismo el cuerpo se transforma en una propiedad del individuo pero no en su esencia o en parte de ella. El pensamiento individualista propone que la persona es quien fabrica su destino y decide la forma y sentido de la sociedad. El individuo en el centro domina el cuerpo, objetos personales o sus horas semanales en el Internet y estos convergen en un lugar, el suyo en común con otros. Al pensar el cuerpo, el individuo puede establecer la diferencia entre pensarlo y

serlo. La razón también nos hace humanos, pero el cuerpo nos permite hablarnos conocernos, nacer, morir sucede a nuestro cuerpo, el cambia constantemente, vive.

El acto de tocar, pensar y volver a tocar, es decir el acto de crear, de construir un cuerpo, me hace humana, une mi espíritu, mis pensamientos y mi cuerpo. Negar o rechazar el cuerpo, sería como rechazar una parte nuestra que nos permite manifestarnos como humanos, el cuerpo hace parte de nuestra existencia. La pintura necesariamente conlleva a una relación entre cuerpos, el suyo propio, el mío y el de quien conoce la obra, pintar me retorna a mi cuerpo, a tocar, oler, a sentir, pensar y desear teniendo mi cuerpo de por medio

3.9. La materialidad de la pintura.

La mayor parte de las obras que presento, están realizadas en lienzo o madera, óleo, encausto y pintura para coche, diversos materiales con un grosor y texturas diferentes. (**imagen 13**) Sus diferencias se perciben y se hacen más fuertes al estar uno junto al otro, el óleo mórvido, con varios siglos de historia, al igual que el encausto, y la pintura para coche con una apariencia industrial, casi impersonal. En este caso el material es diferencia, distancia, y a la vez proximidad, no solo porque se encuentran sobre la misma superficie, también por que remiten a un tiempo a un lugar, que reconfiguran el paisaje al que remiten, transformado esa imagen fotográfica que es referente del pasado gracias nuestra memoria o buena fe de que ese lugar existe) en una experiencia presente, por que rompe esa imagen referencial, para renacer en el reconocimiento de ella como objeto, (**imagen 14**) es decir que cada vez que una persona conoce la obra, reconstruye el paisaje por medio de su percepción y razonamiento, los cuales le dicen que si es un paisaje lleno del

presente, y del pasado, más quien realizó la obra, el del óleo y su historia y el de la pintura para coche.

(**imagen 15**). Similar a la historia de los argonautas que partieron de Argos prometiéndolo regresar con la misma nave, sin cambiar su nombre, y efectivamente regresaron con una forma similar y bajo el mismo nombre, pero durante su largo

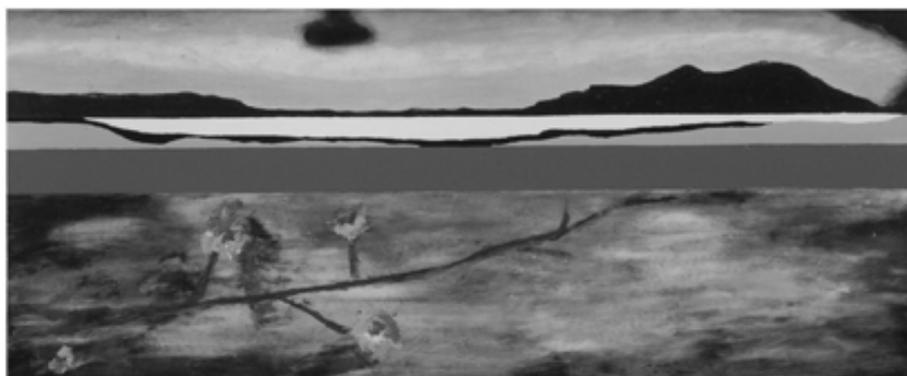

IMAGEN 13
LUGAR 9
ENCAUSTO, ÓLEO Y PINTURA PARA COCHE
80 X 35 CM

1

2

3

4

IMAGEN 14
FOTOGRAFÍAS
1. MÉXICO
2. COLOMBIA
3. GUATEMALA
4. COLOMBIA

recorrido sufrieron accidentes, algunas piezas se descompusieron, se vieron en la necesidad de poner recubrimiento con los materiales que encontraban a su paso, fue un objeto que todos recordaban y daban por sentado que era el mismo, pero lleno de nuevas circunstancias, al que se re-conoce y re-crea en ese nuevo instante, en ese nuevo encuentro. Si bien la pintura tiene como principio la fotografía y mi experiencia, después del proceso de creación, me encuentro con un objeto que me recuerda o remite a un lugar a un paisaje existente, pero al que debo re-conocer y re-crear, para hacerlo un cuerpo pictórico que revive en quienes conocen la obra.

IMAGEN 15
TÍTULO. LUGAR 8
ÓLEO Y PINTURA PARA COCHE
1.50M X 1.50M

3.10. La vida utilitaria.

Al proponer que el conocimiento debe ser útil y racional separado del sentimiento y eficaz al producir, se construye una idea de hombre separado de sí mismo de los otros y de la naturaleza, el cuerpo es un objeto que se puede manipular y adaptar a las reglamentaciones sociales, el cuerpo es una máquina que debe permanecer en un ideal de juventud, salud, belleza y funcionalidad, al ritmo de lo innovador. Hoy día hay un ideal de cuerpo que casi ni le pertenece a su propietario, es más un objeto capaz de responder a las exigencias de producción, un instrumento de consumo, que establece una contradicción entre civilización y naturaleza, es decir que hay un cuerpo social que produce y acumula. Para Foucault el cuerpo es una encarnación de poder que se expresa, política, sexual o discursivamente. Podemos encontrar en la historia de la corporalidad el territorio en el cual el hombre se constituye como sujeto tanto físico, como discursivo, la política, el arte y la sexualidad son factores que evidencian este territorio. Nuestro cuerpo y el de la obra, producen y acumulan como fenómenos comerciales, pero primordialmente lo hacen como experiencia de vida o necesidad vital humana para reconocerse mundo.

La relación entre el sujeto y el contexto se basa en la edad específica, el estrato social y el discurso a través del cual el individuo se vincula con su entorno y construye una idea de este. Sin embargo, la vida contemporánea tiende a reducir ese discurso del cuerpo a funcionar sin historia y carácter espiritual, solo en cantidad y calidad de producción.⁵⁵ A este fenómeno se le ha denominado dentro de la posmodernidad: la cultura de la imagen simulada, que ha conducido al debilitamiento de la historicidad, esto no solo en la historia oficial, también en la

---

⁵⁵ Jameson, Frederic. *Teoría de la posmodernidad*. Madrid. Ed. Trota. 1996

historia privada y sobre todo en la temporalidad de ésta y a una llamada superficialidad de los fenómenos cotidianos y culturales, históricos, colectivos, manifestaciones sin profundidad. ¿no es necesario entonces, que desde nuestra cotidianidad, planteemos una posición crítica frente a esa supuesta superficialidad?

3.11. El acontecimiento, el arte y el cuerpo.

El cuerpo es un factor de individuación fundamental, permite la identidad personal y si esto es afectado en el simbólico, se altera la identidad personal y la relación de este con lo social. Si ser humano replantea su relación el cuerpo, le será posible reestablecer la relación entre la naturaleza y el hombre, recuperar su sentido de pertenencia a sí mismo en relación con lo que toca, palpa, ve, huele, siente y piensa; esto incluye al vecino, sus objetos personales o sus horas semanales en la red, a un lugar, el suyo en común con otros. Al pensar el cuerpo, el individuo puede establecer la diferencia entre el pensarlo y el serlo, la razón también nos hace humanos pero no deberíamos excluir aquello que nos permite, hablarnos, conocernos, nacer o morir: nuestro cuerpo, a el acontece todo, el es acontecimiento, el cuerpo desea a la par que lo hace la mente.

Para facilitar la comprensión entre el cuerpo y el acontecimiento la visualizare desde la idea de muerte; esta ocupa un tiempo infinitamente pequeño que al razonar la expresamos atribuyéndola a alguien: mi tía ha muerto, significa pasado, ya sucedió y no se repite, en este enunciado es historia. Pero el morir aconteció a esta mujer en un presente, como cuando trazo una línea o una mancha. Si tomamos la obra como un cuerpo, dejando por un momento a un lado el simbólico, lo que se atribuye a ella por convención social y cultural y la vivimos como un acontecimiento como un morir en cada instante en cada presente, transfórmanos la experiencia atribuida en pasado

(como la comprensión del historiador, que es una posibilidad absolutamente relevante, pero siempre nos remite al pasado) en una experiencia vital y constante, en un acontecimiento que conecta la obra con el simbólico al que también es referente del artista y para quien se confronte con ella. En esta relación de cuerpos, un cuerpo es el mismo tiempo matriz y lugar de ajustes de cuentas de la historia, origen y destino, el de la obra y el nuestro.

Deleuze dice del acontecimiento: ⁵⁶“en vez de encerrar el sentido en un núcleo neotemático dejémosle flotar en el límite de las cosas, no lo que es atribuido a la cosa misma, no el proceso, no el estado”. Más bien entre lo que se dice y lo que no se dice, el sentido de ser como presente continuo, un aquí en un lugar conformado por cuerpos, con una historia, pertenecientes a una sociedad y a una época, pero en una experiencia como cuerpos, como el verbo en infinitivo: morir, no el atribuido: ella ha muerto. Foucault en ⁵⁷Las Palabras y las Cosas describe el lugar de aparición de la literatura, como el instante en el que el lenguaje se presenta desligado de la representación. Es decir que la imagen aun cargada como símbolo y siendo representación surge como experiencia de conocimiento del mundo en el instante en que se vive.

3.12. Composición, materialidad y paisaje

En las pinturas el anular la perspectiva, (**imagen 16**) tiene como objeto primero: anular una visión central que ubica la atención sobre un punto, destacar puntos sin

---

⁵⁶ Foucault, Deleuze. *Theatrum Philosophicum. Seguido de Repetición y Diferencia*. Trad. Francisco Monge. Ed. Anagrama. Barcelona España, 1995. 105 pp.

⁵⁷ Foucault, Michel, *Las Palabras y las Cosas; una Arqueología de las Ciencias Humanas / Por Michel Foucault ; tr. de Elsa Cecilia Frost*. México D.F. Siglo XXI, 1986. 375 pp

espesor y extenderlos sobre el lienzo, como la visión periférica que necesita descentrarse para captar un todo. Segundo: que la pintura sea como un espejo que no

1

2

IMAGEN 16
1. TÍTULO. LUGAR 7
ÓLEO Y PINTURA PARA COCHE
DIM. 1.50M X 1.40M

2. FOTOGRAFÍA
RELACIONADA CON LA OBRA

retiene, no rechaza, como un espejo aberrado que ha fragmentado el paisaje y sin embargo sigue siendo el mismo objeto, no retiene porque el paisaje reconstruido es en realidad el de la experiencia con la obra, con la pintura de esmalte que no se niega, ni pretende falsearse mimetizándose con el paisaje. No hay un corazón, solo una serie de descentramientos. Las líneas permiten que sean cuadros para recorrer de un lado al otro, la fragmentación plantea que en un mismo instante ubicados en un lugar ocurren simultáneamente varios acontecimientos, no solo uno, el volumen de la pintura de esmalte rechaza, empuja el espectador hacia una verdad, solo es pintura referida a un objeto, la obra gracias a su composición y materialidad construye una experiencia, es un acontecimiento en cada persona que conoce la obra, un vivir, conocer y reconocer en el instante. Una confrontación entre el individuo y el contexto social al que se ve remitido por el presente de la obra y su experiencia de ser humano.

3.13. La imagen.

Podemos también visualizar la imagen al comprender como la mecánica de funcionamiento del arte entre Occidente y Oriente se diferencia en varios aspectos, si bien es posible que ambos pretendan lo mismo: hacer consciente el inconsciente, en ambas el arte es una manifestación cultural que pretenden evidenciar. Occidente pasa primero por el individuo, por el simbólico, se fascina con la personalidad individual, lo atribuido, y a través de ella busca el universo y lo social. Al hablar

⁵⁸Kant de la cama pintada por el artista como una tercera cama, viene a ser la representación, ni siquiera de la verdadera cama, la primera sería aquella que esta en

---

⁵⁸Kant, Immanuel, *Crítica de la Razón Pura* / Manuel Kant ; estudio introductorio y análisis de la obra por Francisco Larroyo . Trad. Manuel García Morente y Manuel Fernández Núñez. Edt. México: Porrúa , 1998. 375 p.

la mente, que es digamos inaccesible a la que primero acude el carpintero para construir la segunda cama, la del artista se atribuye a las dos primeras camas, es su representación, que surge del simbólico del artista en relación a estas dos camas más su relación histórica con ellas.

El arte tradicional oriental no se interesa por el individuo sino por los misterios del universo, explora los mundos del inconsciente colectivo. La poesía tradicional China se caracteriza por la reticencia, las palabras terminan pero el significado continúa, se observa y se penetra en el universo, sin alterar sin irrumpir. En un porcentaje de la poesía occidental las palabras permanecen y quedan, cambian, alteran. Mientras que la poesía oriental se plantea como un acontecimiento en el que a través del cuerpo, de la percepción, se hace vital un sentido casi siempre en relación con la existencia en el universo, para occidente poesía es lo que se le atribuye a las palabras.⁵⁹D.T. Suzuki realiza una comparación entre un poema del poeta Japonés Basho (1644/94) un Haiku que traducido al español dice:

⁶⁰Cuando Miro con cuidado
¡Veo florecer la Nazuna
Junto al Seto!

Y un poema de Tennyson:

⁶¹Flor en el muro agrietado
Te arranco de las grietas:

---

⁵⁹ D.T. Suzuki y Erich Fromm. Budismo Zen y Psicoanálisis. Trad. Julieta Campos. Ed. Fondo de cultura Económico. México, 1994. 151 pp

⁶⁰ En Japonés original: Yoku mireba/ Nazuna hana saku/ Kakine kana.

⁶¹ En Ingles original: Flower in the crannied wall/ I pluck you out of the crannies:/ hold you here, root and all, in my hand,/little flower- but if I could understand/ what you are, root and all, and all in al,/ I should know what God and man is.

Te tomo, con todo y raíces, en mis manos,
Florequilla - pero si pudiera entender
Lo que eres, con todo y tus raíces, y, todo en todo,
Sabría que es Dios y que es el hombre

Susuky utiliza estos dos poemas por las diferencias que plantean en su relación con la naturaleza y el sentido de la vida misma; Tennyson arranca la flor, la observa, si con intensidad. Basho encuentra la flor, la mira pero no la arranca, siente algo en el espíritu pero no lo dice, no hay palabras para expresarlo, no conceptualiza su sentimiento. Tennyson es analítico, desprende la flor con todo y raíz, así la planta va a morir, y verbaliza su sentimiento lo transforma en un pensamiento racional. Las palabras de Basho son un silencio desaparecen por que no explican, pero dejan en el aire, como flotando todo un sentido de la flor en relación a un todo, mientras Tennyson, se distancia de la flor para comprenderla y manifestar su diferencia. Indudablemente ambos son unos poemas hermosos, y nos permiten entrever la diferente relación con la naturaleza en cada uno de los dos. Ahora bien, no podemos generalizar en cuanto a la producción occidental y oriental, poética, ni literaria, ni teórica. El mismo ⁶²Michel Foucault, menciona acerca de la necesidad de permitirle a las cosas flotar, encontrarlas en lo que no se dice. Más que una diferencia absoluta entre la tradición oriental y la occidental, lo que encontramos son dos posibilidades de ver el mundo, comprender la existencia y la relación del ser humano, como ser vivo en la naturaleza.

En la pintura (**imagen 16 a**) como en la poesía esta el ideal taoísta de la comprensión e integración con la naturaleza, no de forma racional o científica, es como quedarse

---

⁶² Idem 57

“sin saber, sabiendo”, el aroma de una rosa no puede explicarse en palabras, occidente tiende a ser más descriptivo. Quedarse sin saber sabiendo, o en términos

Imagen 16 a
Pintura Taoista
Autor: Pantianshu

de Foucault permitir flotar en las cosas en lo que no se dice, significa que por medio de ese aroma podemos aproximarnos y percibir el infinito y lo cercano: el universo y el entorno y que el arte puede despertar en el cuerpo y en el espíritu el sentido de ser del universo. Es cierto que las palabras pueden aproximarse y hacer una descripción igual que la imagen, pero son eso, una descripción, no son la cosa en sí. No podemos tomar el huevo que esta friendo la vieja en la pintura de Velásquez y podemos decir que casi sentimos el calor del aceite al acercarnos a la pintura, es bella como pintura, pero la vieja, motivo de la pintura murió hace mucho tiempo y nos queda la experiencia al presenciar la obra, de ser con ella, como en el ejemplo de la flor que mencionaba en el anterior capítulo y esto es por la presencia de varios cuerpos, el nuestro y el de la obra, que incluyen también varias historias, la nuestra, la de Velásquez y la historia colectiva, oficial, para quienes la conocen.

Según el Taoísmo: ⁶³ “El contenido del arte son los estados de ánimo; el objeto del arte es transmitirlos y la posibilidad de transmitirlos estriba en la existencia del universo, de fenómenos de resonancia entre sistemas diversos.” Es decir que cada persona es capaz de captar el nivel en que logre su formación, entonces su espíritu crecerá por medio de la percepción, lo que vemos, lo que vivimos tiende a hacernos lo que somos. Según los artistas taoístas, la naturaleza es un reflejo de la mente humana, al mirar atentamente, desaparece la distancia entre el sujeto y el objeto. La experiencia sensorial, en particular de la ciudad, se resume frecuentemente a la vista, “no hay necesidad de ir para estar” aparentemente no hay necesidad de tocar, pero el solo ver puede implicar una distancia, siempre analítica, sin contacto, sin caricia, sin olor.

---

⁶³ Textos de Estética Taoísta. Selección y prólogo de Luis Racionero. Ed. Barral editores. Barcelona 1975. 245 pp

3.14. La pintura, pedagogía y política

Planteo mi posición como artista en relación con lo que me rodea: lo natural, lo social y la existencia misma, utilizando los medios que me posibilita la imagen, la fotografía, la tela los colores, etc. Para identificarme con ese inconsciente cósmico, establecer una relación esencial por medio de los cuerpos. No deseo copiar lo que veo, pinto lo que florece del inconsciente, y esa es una nueva cosa, no una imitación de la naturaleza. No anulo el simbólico, sería un imposible (además de innecesario) este es inherente a mí, a mi trabajo y a sus aproximaciones. Hay en las obras un referente directo: el paisaje, este no es solamente un referente de lo real físico, también a una parte fuertemente abordada por el arte a lo largo de su historia: El paisaje como género. Tampoco pretendo dominar los sentidos, ni el entendimiento. Es más un ⁶⁴“cuidado de sí misma”, el ocuparme de mí misma no es solamente poner atención exclusiva en mí, es también ocuparme de todas las actividades complejas y reguladas, aquellas que involucran el cuidado de una sociedad, entre sus componentes, considerando esta actividad como un deber y creando una técnica, un método, una forma de vida para ello.

Es un asunto político y pedagógico personal dirigido a quien conoce la obra, el conocimiento de uno mismo; es político por que implica una preocupación de mis acciones en la sociedad y las de otros, y por que para vivir en sociedad es necesaria una política que rija y establezca modos de convivencia, un cambio de una mirada histórica por una mirada política y es mi derecho dar una opinión de esta. Es pedagógico no en el sentido de lo didáctico, sino en el sentido de quien produce la

---

⁶⁴ Foucault, Michel. La Hermenéutica del Sujeto : curso en el Collège de France. Tr. Horacio ed. Frédéric Gros. Edit. : Fondo de Cultura Económica, 2002, México. 539 p. pag 275.

obra con el objetivo de expresarse y comunicarse con quienes se relacionan con la obra; por que es una muestra de la ética personal en relación con la ética colectiva, desde el respeto por la diferencia.

¿de que otra forma puedo ocuparme de mi misma y de mi entorno? Ocuparse de sí es en realidad una forma de vida, de manifestarme y de existir. Esta relación con lo político y lo pedagógico no necesita ser exclusivamente simbólica o representativa, pues desde el temor a la muerte hasta la idea de política y la concepción de mi misma se encuentra implícita en cada acto humano conciente o inconsciente. En mi caso en particular, procuro un cuestionamiento de lo real en general, que se encuentra de manera implícita en mi trabajo; no obligatoriamente de forma literal. Quiero decir con esto que existen formas o maneras, una es llevar un registro anecdótico, como fotos de conflicto, hacer crítica política de sucesos específicos, por ejemplo de los manejos económicos de un gobierno; o la que elijo como mi opción y es desde una comprensión de mi ética personal como una responsabilidad de mis actos humanos-artísticos frente al mundo y a lo real, entendiendo que se es humano y que siempre se puede estar equivocado o aquello que es importante para mi puede que no lo sea para otro.

3.15. La labor artística

Hablaba en el capítulo: el contexto, acerca de la simplificación de la complejidad y de cómo ésta abarca la totalidad del mundo, de la vida, de la relación con la naturaleza, ante la misma, ante la comunidad, es decir una relación intersubjetiva y política, y la repercusión de todo ello en una actitud económica-social. Incluso podemos decir que esta es una de las ventajas que nos permite la modernidad, a lo que podemos llamar, no solo para los artistas, también para cualquier individuo

independientemente de su actividad: experiencia vital, del tiempo y del espacio de uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida; son las experiencias que compartimos hoy los seres humanos, es decir, la sociedad y la cultura como experiencia vital, es la posibilidad de transformar bien o mal todo nuestro entorno y la posibilidad del mismo entorno de transformarnos. Entonces el artista y sus manifestaciones hacen parte de un contexto por medio de una actividad práctico productiva y sobre todo humana, aunque esa actividad tenga que ver también con la producción de capital, esta relación no es su origen, ni su devenir, hace parte del vivir en sociedad, y de las necesidades que surgen al conformar grandes ciudades. Lo delicado es confundir los motivos humanos, las necesidades humanas, con las necesidades impuestas por una producción de capital, que beneficia a unos cuantos y pasa por encima del ser humano mismo.

3.16. La producción visual personal en relación al contexto.

La modernidad, la vida misma, la historia han sido escritas y criticadas por un centro, el sistema mundo debiera estar al servicio de la producción, reproducción y crecimiento de la vida humana, de cada sujeto ético, sin embargo no siempre es así, quienes estamos ubicados en la “periferia” pareciéramos ser espectadores pasivos de una temática que no nos afecta, la visión céntrica reflexiona los problemas del sistema mundo solamente desde si misma, pero minimiza “la periferia” y aun se piensa que esta debe ser modernizada. La discusión entorno al mundo, a la vida, a la existencia, nos pertenece también a nosotros y podemos rescatarla si nos ubicamos en un lugar de pertenencia y nos preocupamos por este, por todo aquello a lo que nuestro cuerpo nos permita a aproximarnos. Es cierto que la globalización ha generado cambios o es un cambio en el funcionamiento del mundo, pero no ha

anulado el problema de lo nacional o lo local, ha sumado una conexión del mundo en pro de una producción pero una desconexión e incompreensión del mismo por parte de las localidades. ⁶⁵La globalización nos muestra un modo interconectado en múltiples dimensiones ambivalentes, discontinuas y heterogéneas, no solamente los intereses hegemónicos del capital, llega hasta lo político, ideológico y cultural.

El proceso de funcionamiento del mundo actual, traza un parámetro que se pretende universal, la línea homogenizante que se basa en una lógica científica y racional, por la eficacia y la competitividad en la producción; las realidades locales han cambiado su forma y funcionamiento en pro de estos estándares, pero no se ha tenido en cuenta que si bien es imposible (y no se si necesario) frenar el fenómeno de globalización, lo local asume para si todas la imposiciones de la globalización, adjudica diferentes significados creando formas sociales que mezclan lo local tradicional ya existentes con lo global. Esta homogeneidad al parecer ha producido un sentimiento acerca de la vida como una mera superficie, y esta falta de profundidad, incluye el surgimiento también de un des-apasionamiento por la imagen. Las obras que presento implican una actitud frente este des-apasionamiento y a las exigencias de eficacia, factibilidad tecnológica, rendimiento en el sistema mundo al cual pertenezco ⁶⁶ y la racionalización del mundo, de la vida, y de los subsistemas que conforman este sistema económico, político, cultural, ⁶⁷ las relaciones humanas han cambiado en torno a una nueva tecnología que refleja un nuevo sistema económico mundial.

---

⁶⁵ Dussel, Enrique. Ética de la liberación. En la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Ed. Trota. España, 1988. 661 pp.

⁶⁶ Bueno Castellanos, Carmen. La Globalización una Cuestión Antropológica. Centro de Investigaciones y estudios superiores en antropología social. Ed. Miguel Ángel Porrúa. Librero Editor. México 2000. 241 pp. pag. 7

⁶⁷ Jameson, Frederic. Teoría de la posmodernidad. Madrid. Ed. Trota. 1996

Entonces recuperar lo local desde el cuerpo como actitud crítica frente a los fenómenos sociales, culturales y económicos, y a su vez por medio del mismo abordar la relación con otros miembros individuales fragmentarios, desde una comprensión y conexión nuestra naturaleza; es para mi una posibilidad de recuperar en la individualidad, mi humanidad y la relación con los otros, **es decir que el arte-la imagen es la posibilidad de manifestar desde los cuerpos y la relación entre ellos, el sentido de ser, de existir, y de construir un cuidado de mi misma y de la sociedad, el contexto , la ciudad donde vivo, los caminos que cruzo y las personas con las que me vinculo.**

⁶⁸Por medio del registro fotográfico, (**imagen 17**) y a lo largo de los últimos años, pude notar que mi mirada se detenía en los lugares en donde me encuentro, a los que viajo eventualmente, o en el que vivo a diario, estas formas capturadas por el lente están cargadas de líneas, de volúmenes, de colores, de momentos pasados y presentes al verlas nuevamente. Sin embargo, el cuerpo de esos lugares ha variado y se transforma en una imagen fija en un formato de menor tamaño y con un volumen diferente.

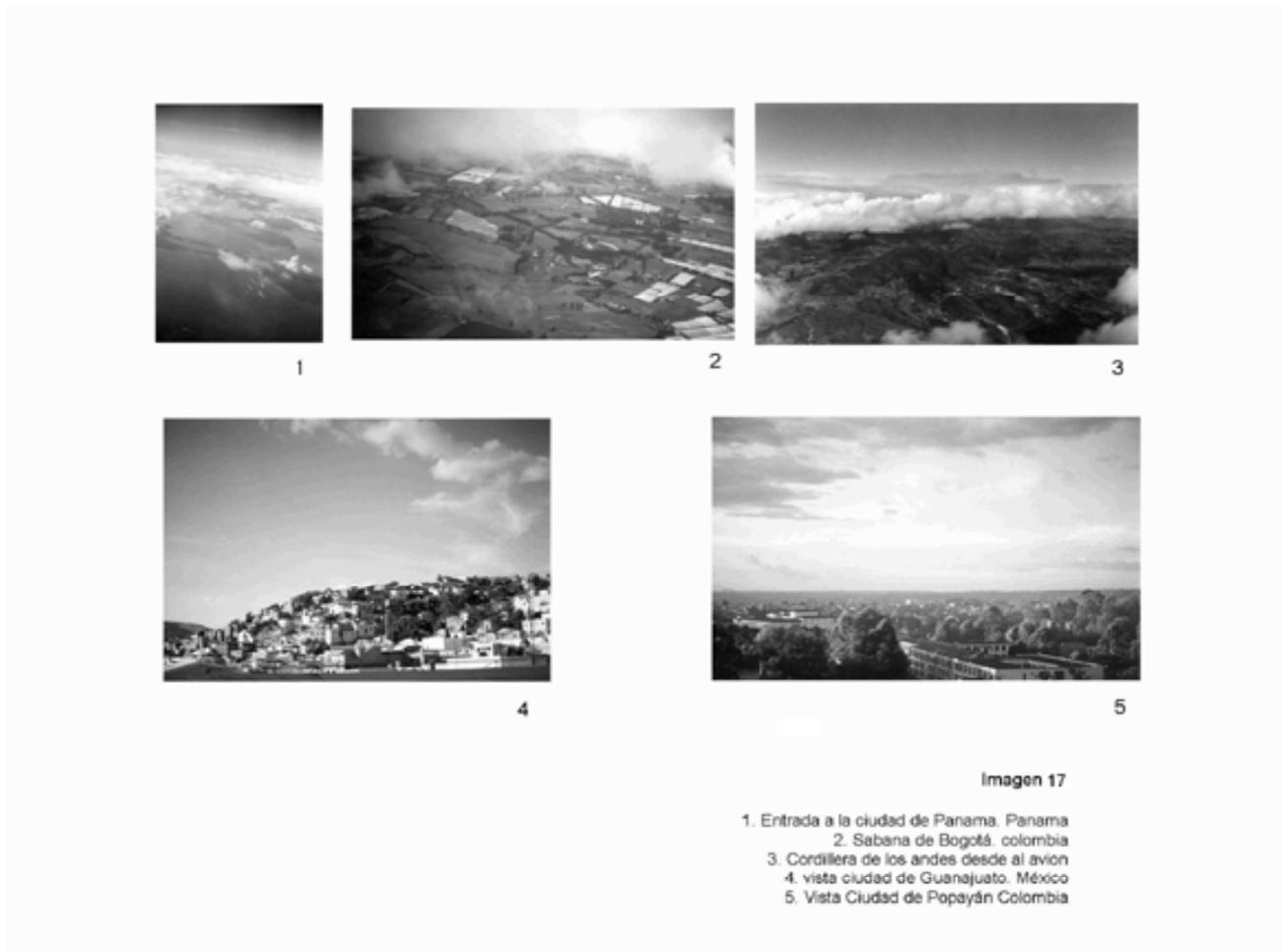
Estas fotografías son en parte el origen, pero en este caso el origen no se encuentra en el devenir de aquello de donde ha sido tomado: el paisaje mismo, sino en el devenir como un surgir, como el movimiento que emerge de un lugar. ⁶⁹Para los taoístas la pintura de paisaje es necesaria porque es para el hombre de ciudad, ya que este no puede acceder con facilidad a estos lugares. Estas fotografías, son la posibilidad de rescatar de mi memoria los lugares y las vivencias, que forman parte

---

⁶⁸ Imagen de obra personal N

⁶⁹ Idem 63

del pasado. El oficio de la pintura y la fotografía, me permite reconocermé como ser humano. Por ejemplo, en un grupo de fotografías tomadas en diferentes ciudades, se puede observar mi silueta reflejada en algunos de los muros de estas ciudades

(imagen 18), claro aquí prima la anécdota, y no es esa la directa relación que deseo establecer con los lugares, pero sirve en este caso como ejemplo del proceso de construcción de las obras.¿Como construir acontecimiento, un presente continuo, un verbo en infinitivo que si bien evoca el pasado sea un ahora por medio de la experiencia estética como acontecimiento? Las montañas, mares y todas las cosas, son bultos materia, formas que al pasar por mí, (como la flor que mencionaba al

inicio de este capítulo) y resolverse como imagen a través del pigmento, construyen otro cuerpo desde mi tamaño y medida en relación a ese objeto inmenso que es el paisaje y que posteriormente se ve confrontado con quienes conocen la obra. El

Imagen 18

1. MI REFLEJO, PANTEON, BUENOS AIRES ARGENTINA
2. MI REFLEJO, ESPEJO DE MI APARTAMENTO, MÉXICO DF.
3. MI SONBRA. SAN CRISTOBAL. MÉXICO

cuerpo de una montaña proviene de su localización, de su espíritu, su movimiento y sus potencialidades de la intersección entre ella y yo.

Una antigua historia acerca de un músico taoísta, cuenta que logró los mejores sonidos de un arpa que nadie podía hacer sonar, y al preguntarle ¿cómo lo logró? dijo que le había recordado, el valle que la vio nacer, la hierba que creció a sus pies,

los pájaros que anidaron en sus ramas y la luz de la luna sobre ella. De un modo o de otro mis obras manifiestan la naturaleza interna de las cosas. La razón de ser del universo es la misma y hacemos parte de él, no exclusivamente de manera espiritual o emocional, también en mi pensamiento, actitud frente al entorno social, y a sus implicaciones sociopolíticas y culturales, ese es el sentido de las obras que presento, son una convergencia de lo natural, espiritual, racional, social por medio de un cuerpo y la experiencia con este.

Las posibilidades que se multiplican al expresarme y comunicarme con otro, no solo con el discurso también con un cuerpo que obliga a tocar, a sentir con todos los sentidos, a generar una imagen que relaciona al ser de los cuerpos que componen esta experiencia: el mío propio, mi contexto, la obra y los otros, es la posibilidad de despertar desde el paisaje y en los pigmentos un sentido de ser de cuidado de mí misma y del contexto por medio de la pintura y la fotografía.

La presencia en México, y en la maestría me permitió acercarme de manera diferente a ese cotidiano habitual que tenía en Colombia, mi contexto se amplió, mi presencia como ser humano en Colombia, México, Guatemala, o el lugar donde me encuentre, constituyen el tejido social, cultural, el contexto, cambia, altera, afecta la producción artística que presento. Si bien las obras no pretenden ser una copia de los paisajes a los que me aproximo, ni una representación o un código simbólico, si hacen una referencia a los lugares en donde he estado y construye el objeto-cuerpo que se relaciona con ellos y lleva en sí en la experiencia presente, mi condición social y mis preocupaciones junto con las de aquellos que se relacionan con la obra, (imagen 19). La fragmentación de la obra en colores, me permite llegar a zonas que estructuran la imagen y además determinar el material, el material es aquí el método, es decir que es a través del color, la composición y la materia pictórica es que

expreso, comunico lo que opino y siento, como ser humano desde mi naturaleza, mi postura política como individuo, y mujer, estas obras se remiten a lugares específicos en donde he pasado algún tiempo, lugares que también llevo en mi memoria, pero no es solo la memoria lo que presento es un cuerpo que se comunica y que dialoga en la experiencia con

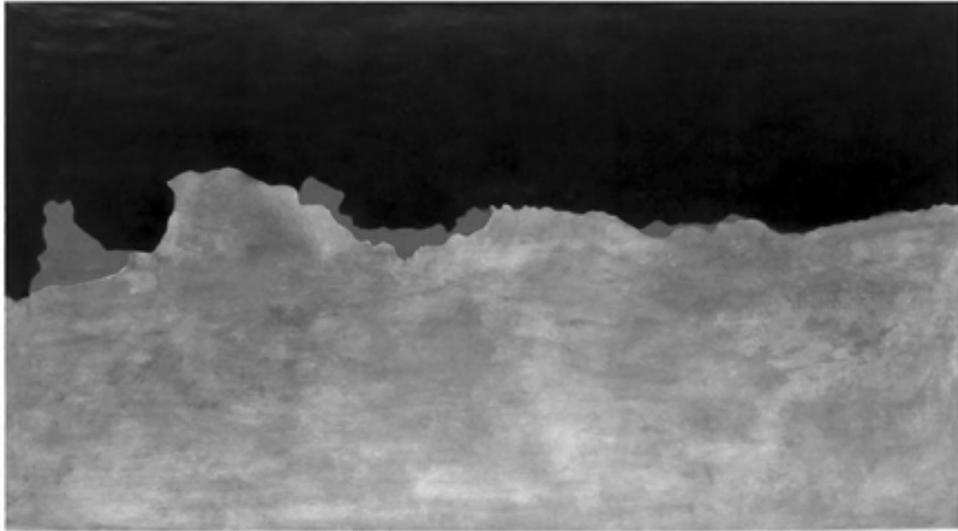

Imagen 19
Título. Lugar 6
Óleo y pintura para coche
Dim. 1,50m X 1,45m

otro y que involucra mi cultura y mi historia y la del otro. Quiero dejar en claro que se trata de una experiencia subjetiva y personal, tanto de mi parte como productora, como de quien se confronte con la imagen, pues convergen demasiadas líneas en una experiencia, de eso se trata mi propuesta, de la posibilidad en cada uno de confrontar su ser, su individualidad por medio de la obra.

Deseo finalizar con un comentario de uno de los libros mas antiguos que se ha escrito, el ⁷⁰I Ching, se trata de una descripción de la relación entre el universo y la producción de imágenes, porque en ella encuentro una gran relación en la manera como deseo diariamente aproximarme a lo real desde mi trabajo:

“Los sabios santos eran capaces de obtener una visión de conjunto de todas esas confusas diversidades bajo el cielo. Contemplaban las formas y los fenómenos, y retrataban las cosas y sus propiedades a esto se le llamó las imágenes”

I Ching.

---

⁷⁰ I Ching. El Libro de las Mutaciones. Ed. Sudamericana. Buenos Aires – Argentina. 2001. Impreso en España. 820 pp. Pag 392

COMENTARIO EN TORNO A LA METODOLOGÍA

Considero pertinente realizar este comentario después de escribir los capítulos anteriores, porque en ellos propongo otras posibilidades de comprender lo real desde el ser, no ha sido mi objetivo emitir un concepto cerrado acerca de que es el individuo, el contexto o la imagen, realizo un comentario acerca de cada uno de ellos con el objetivo de mostrar mi posibilidad vital desde el arte. Una metodología de investigación propone un como, un camino para llegar a un algo, una cosa, un constructo. Sin embargo, esta investigación plantea un “que” que pretende indagar por la relación de diferentes conceptos que nutren y se nutren de la imagen visual. De manera tal que propongo una metodología que me permitirá visualizar diferentes marcas en un plano; un relieve, en donde a través de las relaciones entre excesos y defectos se ubica el problema que atañe a esta investigación.

La metodología que implementé la he retomado de un texto del filósofo francés Michel Foucault: ⁷¹“No hay un corazón, no hay un corazón, sino un problema, es decir una distribución de puntos relevantes; ningún centro pero siempre descentramientos series con, y de una a otra, la claudicación de una presencia y una ausencia- de un exceso y un defecto”. Foucault no propone una metodología pero si presenta una mirada diferente del mundo en general; Mi intención ha sido retomar esa mirada, que es una red conceptual y utilizarla como metodología. Este método propone descentramientos, la distribución de cada punto como un centro con un vacío: la relación entre punto y punto. He señalado tres puntos relevantes, que facilitan la comprensión de la tesis: acerca del individuo, acerca del contexto y

---

⁷¹ Foucault, Deleuze. *Theatrum Philosophicum*. Seguido de Repetición y Diferencia. Trad. Francisco Monge. Ed. Anagrama. Barcelona España, 1995. 105 pp.

acerca de la imagen. Aparecen en ese orden que he escogido y que en realidad pueden intercambiarse, son conceptos rectores que dejan en la superficie una especie de topología, que no pretende girar en torno a un centro, se trata de un sistema que permite que cada uno de estos puntos hagan parte de un engranaje; conexiones que nos permiten aproximarnos desde cada parte de este relieve, no a un centro, no a un corazón, no se trata de una montaña entorno a la cual se construye un paisaje que le rodee. Se tratara de una construcción compuesta por sólidos y vacíos, uniones e intersecciones. Las obras no son un referente a un accidente, una representación de un concepto, ellas hacen parte de esta construcción, son uno de los elementos de este sistema, una de las superficies que hace parte de esta topología.

Puedo definir esta metodología desde la actividad psicoanalítica: cuando un paciente realiza un enunciado se visualiza de inmediato una serie de elementos, su padre, su madre, sus amigos, profesión etc. Pero es en el discurso sobre ellos, que el psicoanalista encuentra excesos, vacíos, y titubeos, estos son la relación entre los elementos y esta relación muestra una realidad: la que visualiza el paciente. Estos elementos se asemejan en este caso, a los conceptos rectores, que son un relieve que deja al igual, ver los excesos y defectos, lagunas y sólidos, montañas y planos, una superficie inmensa con puntos relevantes. Es gracias a la montaña que podemos saber del valle. Aquí las posibles conexiones serían una manera de conocer y aproximarnos a lo real.

He considerado relevante adjuntar este comentario, pues a lo largo del escrito hablo de la relación histórica que se ha planteado entre “centro y periferia” la cual se ha llevado a todos los ámbitos, científico, cultural, político, económico y social, y considero excluyente con quienes no pertenecen a este supuesto centro. Esto en relación a la postura critica personal que planteo a lo largo de la tesis; lo importante

en relación a las obras, como lo mencionaba en la introducción, es que estas hacen parte de un tejido cultural viviente, que se expande y se contrae constantemente, y se conecta con otros sectores dentro de la cultura, como del mundo en sí. Es el interés permitirle a las obras que se muevan bajo esta metodología y también al presente texto, que la construcción de lo “real” sea lo latente que surja de los vacíos-conexiones entre cada elemento conceptual. Propongo mi trabajo como una posición frente al poder, que se eleva como un algo único con un mundo que gira entorno a él, que le mira constantemente a espera de sus movimientos, similar al tradicional método científico, que propone una idea y construye un todo para sustentarla y presentarla como un resultado verdadero. Si no hay un centro, pueden existir millones de verdades, casi hasta el infinito, hay igualdad por la diferencia, y no por que todas las unidades sean iguales, o deban ser como un modelo de verdad, la idea que planteo de arte, como acto político y ético, es posible para mi, pero puede que sea un ilógico para otro. En este caso la metodología adquiere otro carácter por que permite desarrollar un descentramiento, de términos de conceptos y sobre todo una comprensión diferente de lo real, sin centros de poder; el arte como una posibilidad de ver el mundo.

CONCLUSIONES

- Cada acto humano es un reflejo de la sociedad, como artista visual, tengo la posibilidad de ser humano en la cultura, de reconocer mi naturaleza y expresarme y comunicarme a través de un lenguaje que posibilita la cultura: la imagen, que incluye mis deseos, demandas y las representaciones de ellas, pero desde una relación de responsabilidad, una relación ética conmigo misma, y con mi entorno. Es la posibilidad de ser individuo-humano expresar y comunicar mi vitalidad (pensamientos, sentimientos, cuerpo, espíritu) en términos de la imagen, es decir resolver mi sentido de ser en el mundo a través del arte como lenguaje.
- Por medio de la obra, me integro a la sociedad y a la cultura, cada situación y pensamiento se revierte en colores y formas, cada área de un cuadro es una decisión, es mi forma crítica y política de construir pensamiento y realidad. Es crítica en tanto me posibilita el derecho de pensar y opinar. Política por que es una opinión frente a los ordenamientos y regímenes de los sistemas de poder, bien sea el estado o grandes organizaciones que requieren capital humano para producir, distribuir y comerciar.
- El arte me abre la posibilidad de expresarme y comunicarme con otro, por medio de un cuerpo que obliga a tocar, a sentir con todos los sentidos, a generar una imagen que relaciona al ser de los cuerpos que componen esta experiencia: el mío propio, mi contexto, la obra y los otros.
- El arte, la imagen es la posibilidad de manifestar desde los cuerpos y la relación entre ellos, el sentido de ser, de existir, y de construir un cuidado de mi misma y de la sociedad, el contexto, la ciudad donde vivo, los caminos que cruzo y las personas con las que me vinculo.

BIBLIOGRAFÍA

- Arnheim, Rudolf. *Arte y Percepción Visual*. trad. María Luisa Balseiro. Ed. Alianza Forma, decimocuarta reimpresión, Madrid 1997. 553 pp.
- Arroyo, Isidoro. *Ética de la Imagen*. Madrid. Ed. Laberinto. 2000. 253 pp.
- Albers, Josef. *La interacción del color*. Trad. María Luisa Balseiro. Ed. Alianza, 1984. Madrid. 115 p.
- Bueno, Carmen. *La Globalización una Cuestión Antropológica*. Centro de Investigaciones y estudios superiores en antropología social. Ed. Miguel Ángel Porrúa. Librero Editor. México 2000. 241 pp.
- Calvino, Italo. *Seis Propuestas Para el Próximo Milenio*. Editorial ciruela. 1989. 144 pp
- Castro, Santiago, Fernando Gómez, Enrique Duzel, Arturo Escobar, Edgardo Lander, Francisco López, Walter D. Mignolo, Alejandro Moreno, Anibal Quijano. *La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales – Perspectivas Latinoamericanas*. Edgardo Castro, Compilador. Buenos Aires, 1993. 248 pp.
- Derrida, Jacques. *La tarjeta postal: de Freud a Lacan y más allá*. tr. de Tomás Segovia. Ed. México: Siglo XXI, 1986. 252 pp.
- Dussel, Enrique. *Ética de la liberación. En la Edad de la Globalización y de la Exclusión*. Ed. Trota. España, 1988. 661 pp.
- Duzel, Enrique. *Introducción a una filosofía de la liberación Latinoamericana*. Edt. Te-ixtli. Bogotá, Colombia. 143 pp.
- Fucuyama, Francis. *La naturaleza Humana y la Reconstrucción del Ordenamiento Social*. Edt. Sociedades Bolívar. Colombia, 2000.

- Foucault, Michel. *Las palabras y las cosas; una arqueología de las ciencias humanas*. Tr. de Elsa Cecilia Frost. México, d.f. : Siglo XXI, 1986. 375 pp.
- Foucault, Michel. *La hermenéutica del sujeto : curso en el Collège de France*. Tr. Horacio ed. Frédéric Gros. Edit. : Fondo de Cultura Económica, 2002, México. 539.
- Foucault, Deleuze. *Theatrum Philosophicum. Seguido de Repetición y Diferencia*. Trd. Francisco Monge. Ed. Anagrama. España, 1995. 105 pp.
- Hermes, *El Kybalión*. Versión. Luis H. Rutiaga. Colección Tercer Milenio. Grupo Editorial, Tomo. México 1998.
- *I Ching. El Libro de las Mutaciones*. Trd. del chino al alemán. Richard Wilhelm. Trd. D. J. Vogelmann. Ed. Sudamericana. Buenos Aires. 2001.
- Jameson, Frederic. *Ensayos Sobre Posmodernismo*. Comp, Horacio Tarcos, Trad. Ester Perez. Buenos Aires, Ed. Imago Mundi 1991. 128 pp.
- Jameson, Frederic. *Teoría de la posmodernidad*. Madrid. Ed. Trota. 1996.
- Kant, Immanuel. *Crítica de la razón pura*. Estudio introductorio y análisis de la obra por Francisco Larroyo. Trad. Manuel García Morente y Manuel Fernández. Edt. México: Porrúa , 1998. 375 pp.
- Lopez, Alfredo Austin. *Cuerpo Humano e Ideología*. Edt. Por UNAM. Tercera Edición 1989.
- Marshall Berman. *Todo lo Sólido se Desvanece en el Aire*. 5 edición Siglo XXI. Colombia 1991 Marx, Karl. *Capital* .Edit. por Friedrich Engels..Edt. Encyclopaedia Britannica, 1980. Chicago. 434 p. Merleau-Ponty, Maurice, *Fenomenología de la percepción*. tr. de Jem Cabanes. Edt. Planeta: Artemisa, 1985. México. 469 pp.
- Oè , Kenzaburo. *Cartas a Los Años de Nostalgia*. Editorial Anagrama. Barcelona 1997. Trad. Por, Miguel Wandenbrgh. 444 p.p.

- Pajuelo, Ramón. *Del Poscolonialismo “al Posoccidentalismo”;* una lectura desde la historicidad Latinoamericana y Andina. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito. 2000.
- Paololousky, Eduardo. *La Etica del Cuerpo: Conversaciones con Jorge Dubatti.* Buenos Aires Argentina. Ed. Atuel. 2001. 270 pp.
- Rama, Angel. *Identificación de un Arte Nacional y Popular.* México 1991. Ed. Instituto Colombiano de Cultura.
- Reanut, Alain. *La Era del Individuo: Una Contribución a la Historia de la Subjetividad.* Trd. Juan Antonio Nicolas. Ed. Destino. Barcelona, 1993. 355 pp.
- Soto, Maria Jesús Bruna. *Individuo y Unidad: La sustancia Individual según Leibnz.* Ed. Eunza. Pamplona 1988.
- Suzuki, Daisetz Teitaro. *Budismo zen y Psicoanálisis.* Tr. al español Julieta Campos. Ed. Fondo de Cultura Económica, 1968. México 152 pp.
- *Textos de Estética Taoísta.* Selección y prologo de Luis Racionero. Ed. Barral editores. Barcelona 1975. 245 pp.
- Virilio, Paul, Catherine David. *Acción Paralela. Alles Ferting “se acabo:”* (una conversación.) entrevista realizada por la curadora al artista Paul Virilio publicada por internet.
- Watts, Alan. *El Camino del Zen.* Trad. Adolfo Vázquez. Ed. Edhasa. Los Libros de Sísifo. 2003. 414 pp
- Zuleta, Estanislao. *Colombia: violencia, democracia y Derechos Humanos.* Edt. FEZ. 1988. Cali, Colombia. 288 pp.
- Majmalbaf Samira, cortometraje realizado por este director Iraní, que hace parte de una película sobre la tragedia en New York : 11”09”01 el segmento se titula "Dios, Construcción y Destrucción".
- Monet, Calude. *Fachada de la catedral de Ruan a diferentes horas.* Francia.