MI “YO” DE OTROS:

REFLEXIONES SOBRE LA IDENTIDAD

Presentado por:

ALEJANDRA RENDÓN SANTA

Asesorado por:

CLAUDIA PATRICIA SARRIA MACÍAS

PROYECTO DE GRADO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE HUMANIDADES
ARTES VISUALES
CALI
2015
TABLA DE CONTENIDO

1. Título 4
   1.1 Tema 4

2. Palabras claves 4

3. Modalidad de trabajo de grado 4

4. Introducción 4

5. Antecedentes 7

6. Planteamiento del problema 13

7. Objetivos 14
   7.1 Objetivo general 14
   7.2 Objetivos específicos 14

8. Marco de referencia conceptual 14

9. Estado del arte 18

10. Metodología 24

Referencias 33

Bibliografía 34
<table>
<thead>
<tr>
<th>Figura</th>
<th>Descripción</th>
<th>Página</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Natación & arte (2012)</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>S.S (2013)</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Artificio (2012)</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Torso (2013)</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Multi-tú (2014)</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Registro del parcial final de taller bidimensional (2014)</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Nos Vestimos (2014)</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Untitled #137 (Sherman,1984)</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Untitled #399 (Sherman,2000)</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Untitled #458 (Sherman,2008)</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>The seniors project .26. (Nikki S. Lee, 1999)</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>The hiphop project.1. (Nikki S. Lee, 2001)</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>The punk project.7. (Nikki S. Lee, 1997)</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Exposición The Other Side (Viena, 2014)</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Adivina quién? (Jurado, 2006)</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Miss fotojapón (Echeverry, 2000-2014)</td>
<td>24</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1. Título

Mi “yo” de otros: reflexiones sobre la identidad

1.1 Tema

La construcción de la identidad personal a partir de la influencia de las relaciones dentro de los grupos sociales en un entorno globalizado.

2. Palabras claves

Identidad, construcción del yo, autoconocimiento, auto-representación, relaciones sociales, alteridad, globalización.

3. Modalidad de trabajo de grado

Propuesta visual con énfasis plástico.

4. Introducción

La base de mi proyecto gira alrededor de la identidad, y de la influencia externa como necesidad para construirla. Señalando en este sentido un sistema de continuo cambio que depende de las distintas relaciones que una persona puede establecer, aceptando transformarse con relación a quienes la rodean.

Pareciera que fuésemos uno, el mismo, pero simultáneamente somos muchos. Somos seres variables, cambiamos a cada instante, con cada circunstancia. Somos seres múltiples, podemos desempeñar diferentes roles, sostenemos diferentes relaciones, convivimos con diferentes tipos de personas, actuamos de acuerdo a quien nos enfrentemos y trasformamos así nuestra forma de
ser. A partir de los demás conocemos cada una de nuestras facetas, dentro de una gama de posibles “yo” que podemos llegar a ser. Dentro de esta dinámica, nuestra identidad es producto de una construcción de influencias externas y así, de manera constante podemos transformarnos, editarnos y modificarnos.

Actualmente vivimos en un contexto que se afirma con relación a un sistema globalizador. Como producto de las relaciones externas, el encuentro de las diversas miradas, culturas, costumbres, ideologías y personas del mundo, apuntan a unificar un modo de pensar, un modo de hacer y ¿por qué no? un nuevo tipo de identidad. Generando así, un ser híbrido compuesto por el influjo de toda esa información adquirida, a partir de su experiencia tangible e intangible, con nuevas formas de relacionarse, que ya no solo fluctúan en el mundo de lo corpóreo sino de lo virtual. Por otro lado, cabe señalar que no nos conocemos. El alcance de nuestro conocimiento acerca de nuestra propia identidad es corto, y por eso tenemos la necesidad de vernos reflejados en un tercero, que en este caso, en nuestro sistema, nos hace presa fácil de una gran estructura mediática que incansablemente nos reconoce, se anticipa a nuestros deseos, nos dice cómo actuar, cómo pensar, qué esperar y cómo clasificarnos. En nuestra realidad inmediata, esto se ve reflejado en el deseo y la forma como se busca pertenecer a un grupo social, identificarnos dentro de una cultura y un contexto.

Mi investigación toma como referencia la obra de artistas como la estadunidense Cyndy Sherman, la coreana Nikki S Lee, la mexicana Dulce María Jurado y el colombiano Juan Pablo Echeverri, puesto que cada uno de ellos ha abordado desde su trabajo el tema de la identidad y en especial la relación con el otro en la formación de la misma. Vale destacar que mi proyecto
también se encuentra fuertemente influenciado por el texto *Arte e identidad* incluido en el libro *Arte & Hoy* de Eleanor Heartney.

Además he revisado y me he apoyado teóricamente en autores como Michel Foucault, Erich Fromm, Jacques Lacan y Jean Paul Sartre. He abordado a Sartre a partir de su teoría del ser para otros, a Lacan con su teoría del espejo y a Foucault con la reflexión del cuidado de sí. He revisado los planteamientos de Nicolas Borriaud, a partir de la exposición *Altermodern* del Tate en el 2009, sobre cómo reaccionan los artistas a las implicaciones del contexto global contemporáneo y cómo el exilio voluntario geográfico, el exilio forzado y la globalización inducen a cuestionarse sobre la identidad, los cambios culturales y la idea del lugar de origen.

Planteo pues, que para unos, seremos lo que para otros nunca llegaremos a ser; así mismo para mí, algunos días seré una y en otros mi discurso cambiará porque según las circunstancias seré otra. Esta continua dinámica en la que nos construimos, y trasformamos debería permitir que nos conociéramos, pero no, la verdad es que no lo logramos, somos grandes desconocidos para nosotros mismos y por eso el papel del otro en este proceso es tan fundamental. En dependencia de las relaciones que establecemos construimos entonces fragmentos de nosotros mismos, ya que somos una unidad dividida en diferentes facetas. La identidad como la expongo, es producto de las múltiples formas de construir un yo, un yo que es el resultado de la influencia de los otros en contraste al desconocimiento de uno mismo.

El proyecto tiene como resultado final una propuesta artística plástica capaz de propiciar una experiencia interactiva que logra dar cuenta de mi reflexión sobre la construcción de
identidad. Plantea un juego que involucre al espectador, indagando entre otros aspectos el auto-reconocimiento.

Siendo esta propuesta mi primera intervención estructurada, pretendo dar la apertura a una línea de investigación amplia que hará posibles futuras propuestas artísticas de mi parte. Con este proyecto doy inicio a una búsqueda constante, que se proyecta a futuro, de nuevas maneras de resolución y materialización de mis obras, relacionando ideas y materiales que logren aportar, construir y problematizar alrededor de este tema.

5. Antecedentes

Esta investigación sobre identidad y las múltiples maneras de reflexionar entorno a ella la vengo desarrollando desde el año 2013 dentro de la asignatura Seminario de Investigación, a partir de ahí la he trasformado a medida que he ido esclareciendo mis intereses y definiendo hacia dónde me quiero encaminar.

Podría resumir que mi interés por el tema nace por un lado, de la curiosidad que me generaron los juegos de rol y por otro, de las particulares circunstancias en las que he vivido durante los últimos siete de los veinte años que tengo. En este tiempo me he establecido en tres ciudades distintas (Manizales, Popayán y Cali) adaptándome a sus contextos. También he tenido que enfrentarme a vivir sola con todas sus implicaciones, al mismo tiempo he asumido la responsabilidad de llevar la formación de una Carrera como ésta, todo esto procurando no abandonar la práctica de la natación y llevar una vida sentimental estable. Estas experiencias me han enfrentado a diversas situaciones en distintos escenarios que han generado en mí cuestionamientos sobre mi propia identidad, y algunas dudas a las que no le he encontrado claras
respuestas tales como ¿De dónde soy?, ¿quién soy realmente?. Revisando un poco hacia atrás, empecé a evidenciar que todas estas situaciones me enfrentaron a asumir diferentes roles y a descubrir facetas de mí que yo no conocía.

La investigación a la que di inicio en Seminario de Investigación, se fue consolidando poco a poco y se nutrió de la revisión de referentes teóricos y artísticos. Fue útil la observación de mis proyectos pasados, para plantear los proyectos que empecé a elaborar a partir de allí. En un comienzo a este proyecto en particular lo había denominado Construcción del sí mismo a través del autorrelato, donde como su título lo indica, tenía gran importancia la auto narración y los relatos. Para este proyecto me basé en una teoría fundada por el chileno Carlos Piña relacionada con la auto narración y el sí mismo. Todo este proceso me permitió acercarme, en un semestre más adelante (Investigación en Artes Visuales II), a la obra de autores como Michel Foucault y Eleanor Heartney, así logré asumir que mi tema era la identidad y que esa identidad que quería tratar no era estable, ni única, sino por el contrario múltiple y cambiante. Llegando a un nuevo planteamiento en un proyecto titulado La construcción de identidad: el yo híbrido.

El conocimiento adquirido con referencia al tema no solo había sido una búsqueda teórica sino que también se abordaba y nutría desde la práctica, permíténdome reflexionar desde el hacer mismo y de las situaciones allí mismo resueltas, desde el acierto y el desacierto, desde la prueba corriendo el riesgo del error, y desde la toma misma de decisiones. Es por eso que encuentro importante añadir el registro de algunas de las propuestas realizadas como antecedentes del tema a tratar.
Natación & Arte es una serie de 8 fotografías fruto de una asignatura dictada por Jose Kattan, en donde me cuestiono sobre aquellos dos roles tan marcados que conviven en mí. Me pregunto sobre el quién soy realmente, de lo extraño que resulta juntar simultáneamente aquellas dos actividades que soy y sobre cómo un lugar como la universidad logra agrupar diferencias y al mismo tiempo discriminatorlas.

S.S es un registro fotográfico, escrito y audiovisual de un pequeño estudio etnográfico propuesto en la asignatura Semiótica II dictada por German García, que me permitió reflexionar sobre las tradiciones que adquirimos al vivir en una nueva ciudad. La Semana Santa solo fue tan importante para mí hasta que viví en Popayán. Entender sus lógicas internas, la reacción de su gente, la importancia de la misma, lo logré solo a través de la experiencia de vivir allí. Esto me permitió explorar el argumento que dice que nuestra identidad está determinada y muy influenciada por la cultura en que vivimos.
Artificio es la representación de un lugar que en aquel tiempo me definía: Mi habitación.

Jugaba con la famosa frase “Esto no es una pipa” No era mi habitación, no era un lugar, era una representación, era un dibujo, era un boceto de un lugar, que aunque daba la sensación de 3d estaba en una pared plana.

Para otros podría ser una habitación más, para mi era algo íntimo, era mi habitación, la podría reconocer, situación que un tercero difícilmente lo haría, era en lo que yo me sentía reflejada pero que para los otros no me representaba. Era aquello que parecía ser pero no era. Este proyecto guiado por Henry Salazar me llevó más adelante a preguntarme ¿Por qué encontramos identidad en lo que habitamos?

Torso es una cartografía de mi cuerpo planteada desde la asignatura Dibujo Conceptual con Liliana Vergara que me permitió pensar como hacer que mi cuerpo se hiciera un objeto externo, ajeno y fuera de mí.
ST es una serie de grabados realizados bajo la monitoría de Cesar García que ponen en cuestión el “¿Quién quiero ser?” y el “¿Cuál de todos los posibles elegiré esta vez?”. Están realizados en su mayoría en linóleo.

![Figura 5. Multi-tú. (2014)](image)

El siguiente proyecto se realizó para la materia *Bidimensional* dictada por Alberto Campuzano y se dividió en tres fases. La primera, trabajaba con mis fotos de perfil de redes sociales, a las cuales les ejercía manipulación a través de videos. La segunda fase consistía en otorgarle mi ser a un objeto fuera de mí, en crearlo, editarlo y transformarlo, para al final pasar a una tercera etapa donde se proyectaron la primera y la segunda fases; en esta tercera el espectador era fundamental, tenía pues que completar la propuesta, consistía en que mis compañeros entraban a intervenir ese objeto manipulado por mí, que finalmente me representaba, mi otro yo.

Este proyecto logra captar mi atención como antecedente por varios aspectos, claramente por la identidad como tema, por la reflexión planteada en la inclusión de material de redes sociales, y por la interacción público-propuesta.
Quiero incluir para finalizar, una serie de fotografías realizadas bajo la asesoría de Natalia Cajiao, en donde planteaba escuetamente que la manera en que vestimos logra generar una identidad, que resulta siendo como una segunda piel, que te cubre, te agarra y te limita. Permitiéndome reflexionar acerca de que la mayoría de la ropa está generada a partir de tablas de clasificación, es decir, antes de su realización se piensa para qué público va dirigida, para qué clase de personas, con qué características, claro que todo esto ya está estandarizado. Se ubica en una talla, en un rango de edad, un género, se clasifica a partir de tablas que permiten que cierta población se identifique con cierto tipo de ropa. Resultando que al final se termina estandarizando a las personas, otorgándoles un tipo de identidad a partir de un factor externo, su ropa.

Todo lo anterior narra en forma de resumen y de proceso, mis relaciones pasadas con el tema a investigar; de igual manera, destaco que la asignatura Anteproyecto de Grado con la
asesoría de Claudia Patricia Sarria me permitió realizar una nueva etapa de mi investigación y construir el planteamiento de mi proyecto de grado.

6. **Planteamiento del problema**

No nos conocemos a nosotros mismos, por ende nos entregamos voluntariamente a ser cambiados, a ser modificados. Necesitamos crear mecanismos que nos expliquen quiénes somos. Solicitamos ayuda para saber cómo vestirnos, cómo pensar, qué actividades desempeñar, cómo actuar y cómo solucionar situaciones. Necesitamos de los otros para saber cómo somos.

No nos conocemos porque tenemos valores ambivalentes, es decir que estos se prestan para interpretaciones opuestas, somos relativos, podemos ser y no ser a la vez. Se le suma además, la gran influencia que tienen los medios de comunicación en la formación de nuestra identidad, la fijación de un prototipo, de un ideal, de alimentar un querer ser a partir de influencias externas y en la mayoría de las veces irreales, de identificarnos con tendencias pasajeras o con modas tan superflucas que cuando desaparecen desaparecemos nosotros también. No nos conocemos porque en nuestra formación no partimos de un autoconocimiento, de un autoreconocimiento sino que nuestros formadores o educadores modelan quiénes somos, ellos son los encargados de develar nuestras capacidades, de darnos una primera idea de qué sería lo más adecuado que fuésemos, son los que reconocen nuestras aptitudes y actitudes, son los que nos dan la guía de lo que deberíamos ser.

Así como nosotros mismos, nuestra identidad es dependiente y necesita de algo o de alguien que la capture para que nos la pueda reflejar.
Entonces: ¿Cómo influyen las relaciones que se establecen dentro de un contexto social, físico y/o virtual en la construcción de la identidad personal en un entorno globalizado?

7. **Objetivos**

7.1 **Objetivo general**

Generar una propuesta plástica en el primer semestre del 2015 dispuesta en la ciudad de Cali, donde se planteé un juego que busque determinar la percepción que cada persona, que se enfrenta a mi obra, tiene de sí misma para poder evidenciar hasta qué punto las personas en el mundo actual construyen su identidad a partir de influencias externas.

7.2 **Objetivos específicos**

- Establecer de qué forma se aglomeran caracterizaciones en las cuales vemos reflejada nuestra identidad. Reflexionando sobre los planteamientos que promueven el uso de mecanismos y tablas de clasificación para estandarizar a las personas por su apariencia, gustos y preferencias.
- Elaborar una exploración teórica que me permita delimitar y esclarecer el tema abordado.
- Explorar diferentes tipos de formalización para seleccionar la más adecuada y coherente para resolver la propuesta artística, generando además una propuesta de montaje que permita presentarla de la manera más apropiada.

8. **Marco de referencia conceptual**

Al hablar de identidad me refiero al conjunto de características propias de una persona que permiten distinguirla de un grupo. También a la concepción que tiene el ser humano sobre sí
mismo en relación a otros. Erich Fromm plantea en *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea* que la identidad es una necesidad donde el hombre que no encuentre algún modo de satisfacerla no podrá estar sano. Según lo que expone, la identidad es una necesidad afectiva en tanto es un sentimiento, cognitiva debido a que hay una conciencia de sí mismo y del otro como personas diferentes, y activa ya que el ser humano tiene que tomar decisiones haciendo uso de su libertad y voluntad para irla construyendo (Fromm, 1964).

La identidad es pues un imaginario que vamos edificando. Como expone Jorge Larrain director del departamento de ciencias sociales de la Universidad Alberto Hurtado localizada en Santiago de Chile, es un proyecto simbólico que el individuo va fabricando y que los materiales simbólicos con los cuales lo construye, son adquiridos en la interacción con otros. (Larrain, 2003).

En el mundo actual que apunta a procesos de globalización (entendiendo globalización no solo por los acuerdos, transformaciones y fenómenos económicos y políticos visibles desde el final del siglo XX) es importante señalar que aquellos procesos han influido significativamente en la generación de nuevas lógicas para el entendimiento de lo que es el territorio y el espacio donde tienen lugar las relaciones sociales, influyendo esto en la formación de identidad personal. En este sentido, Gilberto Giménez presenta un panorama que define la globalización más allá de lo físico.

(…) el proceso de desterritorialización de sectores muy importantes de las relaciones sociales a escala mundial o, lo que es lo mismo, la multiplicación e intensificación de relaciones supraterritoriales, es decir, de flujos, redes y transacciones disociados de toda lógica territorial y de la localización en espacios delimitados por fronteras. Así entendida, la globalización implica la reorganización (al menos parcial) de la geografía macro-social, en el sentido de que el espacio de las relaciones sociales en esta escala ya no puede ser
cartografiado solamente en términos de lugares, distancias y fronteras territoriales. (Giménez, 2005, p. 124)

Así, al reflexionar sobre la identidad en este panorama global nos indagamos también sobre las relaciones que ya no solo fluctúan en el campo físico, sino también en el virtual.

Las relaciones físicas son pues, el conjunto de interacciones tangenciales que se dan entre dos o más individuos que ocupan un lugar real (físico) donde se intercambian información dos cuerpos. Allí los movimientos, las señales, los gestos, los sonidos, las entonaciones de voz, la apariencia física, la expresión afectiva y los sentidos, tienen gran importancia para el desenvolvimiento de la relación construida.

Las relaciones virtuales son por el contrario la conexión que establecemos a través de una experiencia inmaterial, es decir que no implica contacto físico con otros seres, no tienen tiempo ni espacio concreto y para la generación de dicha relación, el encuentro cara a cara no es necesario. La comunicación se establece y hace posible a través del uso y fomento de nuevas tecnologías, del internet y de dispositivos electrónicos que nos permitan la intercomunicación.

Entendiendo así la importancia de nuestras relaciones para la formación de nuestra identidad, nace la necesidad de explicar los dos agentes que hacen posible una relación: el yo y el otro. El “yo” es un término bastante complejo utilizado por teóricos desde la psicología y filosofía, sin embargo, con el fin de darle un horizonte en este proyecto, partiré de una definición, basándome en la versión simple que ofrece la Real Academia de la Lengua Española “Yo: 1. pron. person. Forma de nominativo de 1.ª persona singular en masculino y femenino. 2. pron. person. Designa la realidad personal de quien habla o escribe” (RAE, 2001). Al hacer uso de este concepto del
“yo” omito diferencias con el concepto del “sí mismo”, tomándolos para este proyecto como sinónimos.

El “yo” es el nombre que utilizamos para referimos a nosotros mismos, con el cual nos ubicamos como sujetos; Morin nos plantea que esta capacidad nos brinda un lugar desde el cual podemos partir para tratar al mundo y tratarnos a nosotros mismos.

Ser sujeto es ponerse en el centro de su propio mundo, ocupar el lugar del “yo”. Es evidente que cada uno de nosotros puede decir “yo”; todo el mundo puede decir “yo”, pero cada uno de nosotros no puede decir “yo” más que por sí mismo. (...) El hecho de poder decir “yo”, de ser sujeto, es ocupar un sitio, una posición en la cual uno se pone en el centro de su mundo para poder tratarlo y tratarse a sí mismo. (Morin, 1998, p.97)

Por el contrario, para hablar de un agente externo al yo, de un tercero, me referiré al “otro”, y éste precisamente se referirá a todo aquello que no soy yo. Interpretando lo que Sartre dice en su obra *La puerta cerrada*, nadie consigue ser más, que lo que los demás pueden percibir de su persona, siendo esto la causa por la que estamos condenados a una relación con el otro. Somos seres para otros, ya que la mirada del otro es la que nos hace consientes, la que nos condena.

Esta idea del otro nos conduce al concepto de alteridad. Alteridad es la condición de ser otro, de cambiar la propia perspectiva por la del "otro", de ponerse en una situación diferente a la propia. Teniendo en cuenta los referentes artísticos que invoco en mi proyecto, este sería uno de los mecanismos idóneos para estos artistas pero también, en un sentido más amplio, para los no artistas porque les permite explorar desde otras perspectivas su ser.
Identificando ya el rol tan significativo y la influencia que ejerce el otro para la construcción de identidad personal, hay dos factores más que son importantes definir para una total comprensión del proyecto planteado: auto-conocimiento y auto-reconocimiento.

El Auto-conocimiento es el proceso reflexivo por el cual la persona adquiere noción de su yo, donde aprende y sabe cuáles son sus propias cualidades y características. Según Herrán para llegar a este conocimiento hay dos maneras: la innata o la cultivada. “El significado tradicional que se le atribuye al autoconocimiento se debate entre dos grupos de acepciones: capacidad innata: el entendimiento, inteligencia o razón naturales relativas a uno mismo, y posibilidad cultivada: la noción, ciencia o sabiduría de uno mismo” (Herrán, 2004 p. 27).

Siendo así, planteo que el producto del auto-conocimiento, es entonces el auto-reconocimiento. Y este último se refiere al proceso donde la persona acepta, admite, constata, comprueba, da fe o como la misma palabra lo expresa, reconoce su sí mismo.

9. Estado del arte

La identidad es un tema muy tratado desde distintos campos del conocimiento. En el campo artístico, esto no ha sido la excepción, por el contrario ha sido tema por excelencia del mismo. Se han elaborado cantidad de propuestas de identidad política, sexual, territorial, religiosa, cultural, entre muchas otras. Es debido a esto, que para la selección de artistas y exposiciones incluidos en este marco referencial, se hizo una selección rigorosa y pertinente que permitirá entender, a partir de la obra de cinco artistas, qué se ha indagado desde el arte sobre la construcción de la identidad personal a partir de la influencia de las relaciones con agentes externos.
Cyndy Sherman es una mujer que se sumerge en una perfecta puesta en escena donde se camufla en diferentes roles, se apropia de diferentes poses haciendo uso de la fotografía con la que a partir de una excelente puesta en escena, composición y montaje impecables, se posiciona como una de las pioneras en trabajar la alteridad desde el autorretrato fotográfico, siendo ineludible referencia, si al hablar de identidad a partir de los otros, se trata. Ella establece un juego donde se transforma a partir de la apariencia de otro que quiere imitar, juega con la alteridad con la condición de ser otro, creándose auto ficciones en las que adopta la apariencia y poses de diversas mujeres. Reinventa ella con su cuerpo mismo infinidad de personajes que entran en contacto con su verdadero ser, para relacionarse con ellos y poder de uno u otro modo auto descubrirse.

Hablo en general de su propuesta artística, no de una obra en particular, debido a que para mí la narrativa de su obra está compuesta por cada una de sus fotografías donde se evidencia ella tanto como el otro. De igual manera, incluyo algunas de sus fotografías que nos ejemplifican lo anteriormente mencionado. La obra de Cyndy Sherman nos permite ver destellos del yo en el otro y del otro en el propio yo.
Apartarse de un estudio fotográfico y salir a la calle, introducirse realmente en grupos sociales o subculturales para apropiar un nuevo y posible yo, es lo que hace Niiki S. Lee, la artista coreana que con su propuesta “Proyects” en donde se hunde en esas experiencias para afirmar que somos testigos de alguien más.

Ella se apropia de un contexto, un escenario y se coloca a sí misma como un sujeto documentado, es decir ella actúa una identidad, infiltrándose en una comunidad y reinventándose con los estereotipos, códigos y señas allí establecidos, presentándonos una nueva versión de ella misma.

La obra de Nikki se puede leer como la desesperada búsqueda por encontrar quién es, para descubrir que son muchas las Nikkis que confluyen en su ser, unas externas visibles y otras internas invisibles. La invitación de Nikki S. Lee es a un mundo complejo, engañosamente sencillo y accesible pero que se abre a tantas posibilidades como ojos que la miren. Nikki S. Lee (como se citó en Colorado, 2013) afirma: La pregunta sobre mi propia identidad me obliga a observar la relación entre mi ser y las demás personas. (...)Mi vida y mi obra no están separados. Simplemente tengo más roles que otras personas. Y tengo fotografías.

No es una propuesta tan controlada, sino que por el contrario es más osada y atrevida llevándolo a un campo más de realidad. Ella se cambia literalmente su identidad y pasa por subculturales neoyorkinas, se camufla y se inscribe dentro de ellas. “Proyects” (1997-2001), es una de las propuestas que inició cuando aún estaba en la escuela, ella se representa en las fotografías instantáneas, en la que posa con los diversos grupos étnicos y sociales, incluyendo drag queens,
punks, bailarines, los ancianos, latinos, skaters, lesbianas, jóvenes profesionales urbanos y escolares coreanas.

Ella misma a través de la exploración de diferentes roles, vestuarios, ámbitos y personalidades, se ubica siendo otra, presentándose al público con una cara nueva cada vez, extendiendo ese autorretrato a una concepción mucho más compleja y elaborada, donde para cada observador la artista será diferente y al fin de cuentas escogerá con cual imagen de la artista se quedará. Con su obra nos evidencia como forma ella su sí misma ¿No es todo esto a gracias al ponerse en el lugar del “otro” y estableciendo nuevas relaciones que permite una exploración de su identidad?

Por otra parte hay que señalar la exhibición The Other Side – Mirrors and Reflections in Contemporary Art, (El otro lado: Espejos y Reflejos en el Arte Contemporáneo) que se presentó en Belvedere, Viena, desde Junio 18 hasta octubre 12 del 2014, bajo la curaduría de Edelbert Köb y Thomas Mießgang. Esta exhibición reunió artistas que trabajan con espejos, haciendo una
reflexión acerca de cómo este elemento es un medio esencial de auto-conocimiento y auto reconocimiento.

La exhibición, según el periódico online Artdaily (2014), dialoga con teorías como las de Jean-Paul Sartre en el desarrollo de la conciencia de uno mismo atado a la visión de “El Otro”, Sigmund Freud en su teoría de la melancolía desde el espejo de Narciso, y Jacques Lacan en su teoría del espejo en la que se hace que sea posible percibir el propio “yo” en el “otro”.

La muestra permite evidenciar soluciones plásticas al hablar de la necesidad de un agente externo y la relación con el mismo, para duplicarse, reconocerse y formar identidad. Pistoletto (1967) afirma: “El hombre siempre ha tratado de duplicarse a sí mismo como un medio para alcanzar el auto-conocimiento”(p.1).

Desde un contexto un poco más cercano, la mexicana Dulce María Jurado con su obra Adivina quién?, realiza una instalación que toma como referencia el juego de mesa “Adivina quién”. La artista aparece en veinticuatro (24) fotografías impresas en tarjetones con diferentes aspectos, expresiones y vestimentas. Su obra tiene un tono lúdico e interactivo, e incita al público a participar de ella. La propuesta es un juego en donde el espectador tendrá que...
descubrir cuál de todas las allí plasmadas es la elegida, siendo todas igual de válidas y posibles; aunque parte de un juego de reconocimiento del rostro, esto también nos habla de una identidad, de una identidad fragmentada y de multiplicidad de identidades. De la multitud posible que puedes ser, pero que al fin y al cabo, el otro (un tercero) es quien adivina o determina quién es.

Por último, señalo la propuesta del bogotano Juan Pablo Echeverry bastante conocido por su obra “Miss Fotojapón” la cual ha realizado durante catorce años, esta obra describe un proceso en el cual, el artista, se toma una foto diaria en un reconocido sitio de fotos para documento. Echeverry ha hecho de él mismo la razón de su obra artística siempre conduciendo a la alteridad. A diferencia de Cyndy Sherman, no habla de estereotipos, ni de problemáticas de género, lo que hace es buscarse constantemente en la imágenes que produce, aprovechando su propia transformación física como soporte de la posible identidad de otras personas para al final auto-reconocerse, dejándonos la certeza que él puede ser muchos o que muchos pueden ser él.

Juan Pablo se caracteriza por trabajar con la apropiación y manipulación de su propia imagen, dejando que el espectador se ubique en su lugar o tal vez en uno colectivo donde todos podemos reconocernos.
Cuando exhibe la propuesta es inevitable que el público trate de buscar entre todas esas fotografías, similitudes y diferencias, ahí el otro busca reconocerse en algunas, así mientras él se reconoce en la alteridad, el otro se reconoce en él.

![Figura 16. Miss fotojapón (Echeverry, 2000-2014)](image)

10. Metodología

Mi proyecto de grado tendrá lugar en la ciudad de Cali en el primer semestre del 2015, y como se anotó anteriormente, es una propuesta plástica donde se plantea un juego que busca determinar la percepción que cada persona, que se enfrenta a mi obra, tiene de sí misma para poder evidenciar hasta qué punto las personas en el mundo actual construyen su identidad a partir de influencias externas.

Para el inicio del proyecto se realizó una serie de actividades que me llevaron a una toma de decisiones que se ven reflejadas en la formulación del proyecto actual. Entre las actividades que realicé se encuentran: la reflexión de mis intereses y sentires personales, el estudio preliminar de bibliografía respecto a los temas preseleccionados, la revisión del estado del arte y de mis
propias propuestas a través de toda la carrera, y así mismo, la realización de nuevas propuestas que me permitieron reflexionar desde el hacer.

En el desarrollo del proceso que me condujo a este momento de mi investigación, también se generaron formulaciones de posibles proyectos desde las asignaturas Seminario de Investigación en Artes visuales e Investigación II. Y desde la asignatura Anteproyecto de grado con la asesoría de la artista Claudia Patricia Sarria, quien ha acompañado y guiado el proceso; se abordaron nuevas temáticas, y se encontraron nuevas problemáticas que permitieron la reformulación del problema, de los objetivos, y en general de todo el proyecto, donde se incluyó entre otros apartes, la realización de un marco conceptual donde se definieron los conceptos claves con los cuales dialoga mi investigación. Esto me permitió, ubicar, delimitar y encontrar el tema de interés, el cual se define como la construcción de la identidad personal a partir de las relaciones dentro de un contexto social en un entorno globalizado.

Se revisaron teorías fundadas desde el arte mismo y desde diferentes áreas, también se generó un debate entre teorías encontradas, donde expuse los planteamientos con los que mi propuesta dialoga, preparando así una base teórica desde la cual emerge, encontrando su lugar y pertinencia. Al establecer las conexiones de similitudes y diferencias se halló además, la importancia de su ejecución.

Observé y analicé la manera cómo las personas establecen y construyen su identidad. Así logré determinar la influencia que en este proceso ejercen las relaciones que se establecen al interior de los grupos sociales en un entorno globalizado como el nuestro y además cómo el tercero influye masivamente en este proceso. Esto se realizó a partir de una investigación que se fundamentó en una relación de exploración y descubrimiento. Se exploraron diferentes fuentes
para obtener dicha información, conduciéndome a descubrir variedad de respuestas que en una etapa más avanzada pasaron por un filtro de selección. La realización de este proceso se ejecutó a partir de:

- Elaboración de planteamientos desde mi experiencia personal.
- Diálogos y recolección de experiencias personales de diferentes tipos de personas ajenas y cercanas a mí. Categorizadas según rangos de edad, género, lugar de nacimiento, etc
- Análisis y reflexión sobre la influencia de los medios de comunicación en la construcción de la identidad en un entorno que apunta a procesos de globalización.
- Revisión constante de teorías fundadas desde diferentes campos del conocimiento.
- Estudio de referencias desde las artes, obras de artistas, textos curatoriales y exposiciones.
- Observación de mecanismos con los cuales se promueve el reconocimiento, la auto-representación, la percepción y que actualmente son usados para diferentes fines en nuestro entorno.
- Reflexiones y experimentación con tablas de clasificación, espejos, retratos hablados, y taxonomía humana.

A partir de lo anterior, se tomaron decisiones con respecto al uso de la información obtenida en el proyecto y se plantearon unas primeras posibles maneras de resolución de la obra. Surgieron bocetos e ideas de posibles piezas. Entre ellas estaba el uso de mimos en la sala de exposición: Mimos expuestos como objetos que se relacionaran con el espectador y del mismo modo se apropiaran de su identidad haciéndolo caer en cuenta de sus gestos y actitudes. Mimos cargados
con el valor contextual que se posee de ellos: aquellos que imitan, y restándoles su valor per se: generadores de drama a través del silencio.

Se pensó también en hacer uso del mecanismo del retrato hablado, teniendo en cuenta la fuerte relación entre retrato e identidad, llegando a una propuesta que permite elaborar una especie de autorretrato hablado usando la imagen mental que se tiene de uno mismo y la clasificación tipológica de las partes del rostro humano. Surge de todo esto la pregunta ¿Será que somos capaces de hacer un retrato de nosotros mismos sin vernos en un espejo o sin que nadie nos diga cómo somos? ¿Conocemos qué tipo de ojos, forma de la cara, cejas o nariz tenemos?

Hubo un par de ideas vagas, una relacionada con emoticones y otra con máscaras. La primera hacía alusión a este grupo de iconos que representan una emoción y que son usados tan frecuentemente en mensajería instantánea y redes sociales, donde se pierde la identidad del que está detrás, es decir, de aquel que escoge el emoticón, remplazándose por la emoción que aquel icono expresa. Analizando como ejemplo, que a veces escogemos un emoticón con una sonrisa gigante y en frente del dispositivo nuestra cara esta totalmente seria, sin ningún tipo de gestualidad o emoción. La idea de las máscaras se pensó con el fin de que una persona externa al espectador le asignara la que debería usar, teniendo que recorrer con ella la sala de exhibición. Esta idea no se desarrollo mucho más y rápidamente ambas se descartaron.

Otra de las posibles piezas se interesaba en apropiarse de los tableros del juego de mesa *Adivina Quién*, mecanismo también usado por la artista Jurado. Con esta se buscaba remplazar los personajes allí expuestos por fotos de los seres que han influido directa o indirectamente en mi proceso de formación de identidad.
Por último, se realizó un gran listado de oraciones del tipo: ¿Quién eres según lo que dibujas? ¿Quién eres según tu traje de baño? ¿Quién eres según la hora en que naciste? ¿Quién eres según el horóscopo chino? ¿Quién eres según la forma de tu boca? ¿Quién eres según la forma que haces la letra G? etc. Frases que rozaban entre lo ridículo y lo científico, que hacían alusión constante a la identidad y que retaban al saber quién se es, soportado por un factor X.

Se revisó el panorama teórico confirmando que respaldara los resultados logrados, teniendo así que descartar y reforzar algunos de los productos de las exploraciones previas. Definiendo intereses, esclareciendo y reforzando las propuestas cada vez más.

De las anteriores posibles ideas se seleccionaron tres: mimos, autorretrato hablado y frases. En las últimas dos se tomaron nuevas decisiones en cuanto a su manera de presentación. Autorretrato hablado pasó a convertirse en un aplicativo web con carácter interactivo presentado en Ipads y acompañado de una proyección de lo que sucede en el dispositivo, así su desarrollo o puesta en escena no se queda como intimista sino por el contrario se expande al resto de espectadores. El aplicativo consiste en un juego donde el espectador tendrá que escoger entre una variedad de imágenes: la forma de su cara, de sus cejas, de sus ojos, de su nariz y de su boca, sin ayuda de nada, sólo del recuerdo que él tenga de su rostro, para al final presentarnos una imagen que agrupará todas sus elecciones. Para la elaboración de esta pieza se consultó a diferentes profesionales, al diseñador de medios interactivos de la universidad ICESI, Andrés Quevedo, a la diseñadora de videojuegos y estudiante de ingeniería informática de la Universidad de Buenos Aires, Sthefania Henao y al diseñador gráfico y profesor de la asignatura Diseño Web de la Universidad Javeriana, Diego Federico Narváez. Se realizaron mapas del sitio web, el prototipo y varios wireframes, es decir, diagramaciones y esquemas del contenido del aplicativo. Se
investigó sobre las diferentes tipologías del rostro para realizar después los dibujos correspondientes. Se creo el *branding* de la pagina web incluyendo el logo, el logotipo y los diferentes elementos gráficos contenidos. Se definió el nombre, además el *tagline* y el texto con el cual el espectador interactúa. En una etapa posterior se contó con la colaboración de Dorance Moreno, docente de la Universidad del Valle, quien aplicando su conocimiento se encargó de la etapa de desarrollo del aplicativo web, dándole su correcto funcionamiento mediante códigos lógicos y leguaje de programación aplicados a web. Esta pieza tomó el nombre de Yoson, palabra que al jugar con sus letras nos dice no soy yo, que es el concepto fundamental con el cual la pieza fue creada.

Como dije anteriormente, la idea de las frases también evolucionó. En un principio se pensó escribirlas en notas adhesivas *Post it* y exhibirlas excesivamente pegadas en las paredes, el techo y el piso de la sala; pero el carácter que lleva implícito el material es demasiado fuerte y podría no jugar a favor sino en contra de la obra. Debido a eso se pensó en otra manera de resolución igualmente excesiva ligada profundamente a la propuesta de montaje que se desarrolló paralelamente. Se determinó que cada una de estas preguntas (*quién eres según…*) tenía una serie de respuestas que eran muy valiosas, debido a que eran descubrimientos que se ligaban a revelar cómo se es según un determinado factor. Además se tuvo en cuenta que se jugaba con una situación que estaba oculta, la pregunta sin repuesta; y con el descubrimiento develado, la respuesta. Todo esto dio como resultado la decisión de que la pieza se desarrollaría en cajones que se pudieran abrir y cerrar, los cuales en su parte externa plantearían la pregunta y dentro contendrían las respuesta.
Se realizó la propuesta de montaje bajo el concepto de gabinete de curiosidades, en donde se determinó cómo dialogarían las piezas para conformar un todo. Encontrando como referente espacios de arte contemporáneos que han abordado esta herramienta. *Flora* en Bogotá, con su programa *Gabinete*, invocando la figura histórica del gabinete de curiosidades tiene un gabinete/vitrina visible desde la calle donde cada mes, un artista es invitado a realizar un proyecto para este espacio; y *Lugar a Dudas* en Cali, con el proyecto *Calidoscopia*, retoma esta arcaica figura, como metáfora, para desarrollar un dispositivo móvil, portador de una variedad de archivos, colecciones, exhibiciones artísticas y textos de la ciudad de Cali.

Durante esta etapa se descartó la propuesta de los mimos, contemplando que no era lo suficientemente potente al quedar opacada por las piezas que la acompañaban. Se realizó también los planos y maquetas necesarios para decidir la distribución en el espacio, la cantidad de módulos y paneles requeridos, el lugar de exhibición y el orden de los elementos. Ambos procesos fueron de gran utilidad para determinar aspectos de las obras a exhibir como por ejemplo, cuántos cajones y de qué tamaños; y para generar una visión general de la sala y del recorrido de los espectadores.

Se siguió trabajando la pieza de los cajones, se resolvió que serían alrededor de trescientos y que se realizarían en MDF, acentuando y haciendo alusión a los gabinetes de curiosidades, no sólo como lugares donde se coleccionaban y se exponían descubrimientos y hallazgos procedentes de exploraciones, si no también, como los muebles de madera que eran. En la elección del material tuve en cuenta las condiciones técnicas favorables que este me brindaba para el montaje de la pieza, además personalmente al analizar mi entorno descubrí que los contenedores que guardan los elementos externos que conforman mi identidad están fabricados en madera, mi
closet, mi armario, mi mesita de noche, mis joyeros, mi escritorio, mi biblioteca, mi alacena, mi bifé etc.

Los cajones se pintaron de diferentes colores formando una atmósfera didáctica y juguetona que responde a los objetivos del proyecto. En su interior están dispuestas las respuestas en forma de formularios y agrupadas en cuadernillos, los cuales el público tendrá que intervenir. Se decidió encuadernar los formularios pensando en éstos como diarios comunitarios, en donde diferentes personas arrojarán información de quienes son. El encuadernado permite también que se pueda curiosear la respuesta de otros participantes. Al final se contará con elementos ricos en información. Se indagó y observó tipos de encuadernados y publicaciones, entre estos el *Almanaque Pintoresco de Bristol* (Una publicación muy popular de la empresa Lanman & Kemp-Barcalay & Co que se distribuye desde 1832. Es un objeto de consulta popular para orientar decisiones tales como el momento adecuado para la siembra, la pesca, para cortarse el cabello, entre otros.) el cual se tomó como referencia para el diseño de los cuadernillos debido a que su gran tradición hace fácil su reconocimiento, analizando además que es una fuente guía para encontrar respuestas, que en su caso se usan para saber qué hacer y en esta obra para saber quién se es.

Todo lo anteriormente narrado finalmente me condujo a la manera más adecuada y efectiva de lograr resolver mi objetivo general y dar resultado a mi Proyecto de grado el cual título *Mi “yo” de otros: Reflexiones sobre identidad* y se compone de dos piezas: *Yoson* y Según *X entonces tú.*

El proceso para llegar a estas piezas estuvo acompañado de una exploración práctica, para la búsqueda, experimentación y familiarización con materiales, soportes, modalidades y técnicas. Cada reflexión que partió de la teoría tuvo su reflexión en la práctica y así mismo las reflexiones
que se generaron desde la práctica tuvieron su respectivo par en el campo de lo teórico. En este camino se indagó además la apropiación de recursos formales ya usados por otros artistas.

Todo el proyecto estuvo acompañado del registro constante en una bitácora que da cuenta del proceso, allí se consignaron los aciertos, desaciertos, exploraciones, avances y decisiones. En la misma estuvieron en constante ejecución diversos tipos de bocetos, y fue el lugar donde se consignaron mis ideas, reflexiones y apuntes.

La puesta en escena de mi proyecto me permitirá sacar algunas conclusiones de éste como primer ejercicio, estas se nutrirán no solo de mis anotaciones, sino de las que son producto de la experiencia de los públicos y que serán recogidas mediante un cuaderno de visitas.

Aparte de esto se realizará un registro fotográfico y audiovisual que de cuenta de la presentación de la propuesta.

Como mi primera intervención estructurada, esta propuesta irá en la búsqueda de nuevos sitios de exhibición, donde se alimentará de otras experiencias, encontrando así mecanismos de circulación, ya que con esta pretendo dar la apertura a una línea de investigación más amplia que hará posibles futuras propuestas artísticas de mi parte.
Referencias

Bibliografía

