



AUTOPERCEPCIÓN

Nataly Jaramillo Valencia



AUTOOPERCEPCIÓN

Nataly Jaramillo Valencia

*Trabajo de Grado presentado como requisito para
optar al título de
Maestra en Artes visuales*

Dirección : Harvy Andrei Oviedo

Pontificia Universidad Javeriana Cali
Facultad de Creación y Hábitat
Artes Visuales

2025

Génesis

*Este proyecto nace como una búsqueda por reconocer quién soy.
Reconocerme desde mi imagen física para intentar comprender de
qué manera habito el mundo.*

Desde el momento en que me percaté que el espejo era el dispositivo a través del cual podía percibir con mayor precisión cómo soy vista desde afuera, sentí la necesidad constante de rectificar mi imagen. Era una búsqueda insistente por reconocirme habitando el mundo.

Pero a través del espejo, esto se convierte en una tarea compleja. Lo que él me muestra no es más que una imagen bidimensional, un reflejo plano de lo que soy. Y yo no soy solo eso. No soy una imagen encapsulada en un rectángulo de vidrio, porque la realidad no puede reducirse a una sola superficie.

Es ahí donde El artefacto de de percepción nace como la idea un espacio que me permita observarme más allá de una imagen frontal, ofreciéndome la posibilidad de ver mi cuerpo desde múltiples perspectivas. Se vuelve el medio a través del cual puedo percibir una imagen de mí misma de manera tridimensional.

*Al entrar y encontrarme con los múltiples reflejos de mí misma
habitando el espacio, me reconocí ocupando un lugar físico.*

*Fue entonces cuando me cuestioné:
¿Quién soy? O más bien, ¿qué soy?*

*Soy un ser que experimenta el mundo a través de un cuerpo.
Un cuerpo que me permite sentir y percibir; que me da la certeza de
que existe un mundo ajeno a mí y, a la vez, me permite delimitar mi
propia corporalidad.*

Concebirme como ser habitando el mundo físico, me hace consciente que existe un espacio y un tiempo determinados.

Los métodos humanos para capturar lo real son solo un intento por contener algo que es infinito e inabarcable.

Esta exploración me permite percibir que habito un espacio tridimensional dentro del tiempo, que poseo un cuerpo a través del cual existo en el mundo físico y que mi percepción de la realidad está ligada a ese cuerpo.

Hasta ahora, mi conciencia de habitar tridimensionalmente el mundo venía de la relación con lo que me rodea: me percibo a partir de lo externo.

Pero el cuarto de percepción me permitió experimentar la delimitación del yo a través del propio yo.

Por su parte, la pintura, es el medio que me permite estudiar mi imagen física.

Pintar es una forma de dejar mi reflejo fijado en la realidad, de capturar una presencia efímera y comprenderme, al menos por un instante, fuera de mí.

Así, busco conocerme a través de mi corporalidad y, al mismo tiempo, fundirme en el mundo físico que habito.



Objetivo general

Explorar, desde un proceso de investigación-creación en artes visuales, cómo las superficies reflectantes influyen en la construcción de la autopercepción, a través del desarrollo de una instalación inmersiva que involucre la experiencia sensorial y corporal del espectador.

Objetivos específicos

- Indagar sobre referentes teóricos, filosóficos y visuales sobre la percepción, el cuerpo y la autopercepción desde una perspectiva crítica en el campo del arte contemporáneo, a través de una revisión bibliográfica y análisis de obras, para fundamentar conceptualmente el proceso de creación.*
- Desarrollar ejercicios de experimentación sensorial y corporal con superficies reflectantes, a través de la interacción directa con materiales y acciones performativas, para observar y analizar su impacto en la construcción visual y simbólica de la autopercepción.*
- Crear una instalación inmersiva sobre la autopercepción y el cuerpo, a través de la integración de los hallazgos conceptuales y experimentales del proceso, para generar una experiencia estética que convoque al espectador a reflexionar críticamente sobre su propia imagen y percepción corporal.*

Metodología

Este proceso creativo se desarrolla como búsqueda personal por comprender la autopercepción y reconocerse habitando el mundo de manera física. Cada etapa ha surgido de un impulso interno, de la necesidad por observarme, reconocerse y traducir esas experiencias en imágenes.

Ha sido un proceso guiado por la intuición y la sensibilidad, donde cada decisión, cada hallazgo y cada duda se han convertido en parte esencial del proceso.

En este tránsito, la creación ha funcionado como una forma de conocimiento y de exploración interior, una manera de mirar hacia adentro mientras me observo reflejada de manera externa.

Origen

Desde los primeros gestos de mi práctica artística, esta ha sido una búsqueda por reconocer y comprender cómo se habita el mundo físico y el cuerpo.

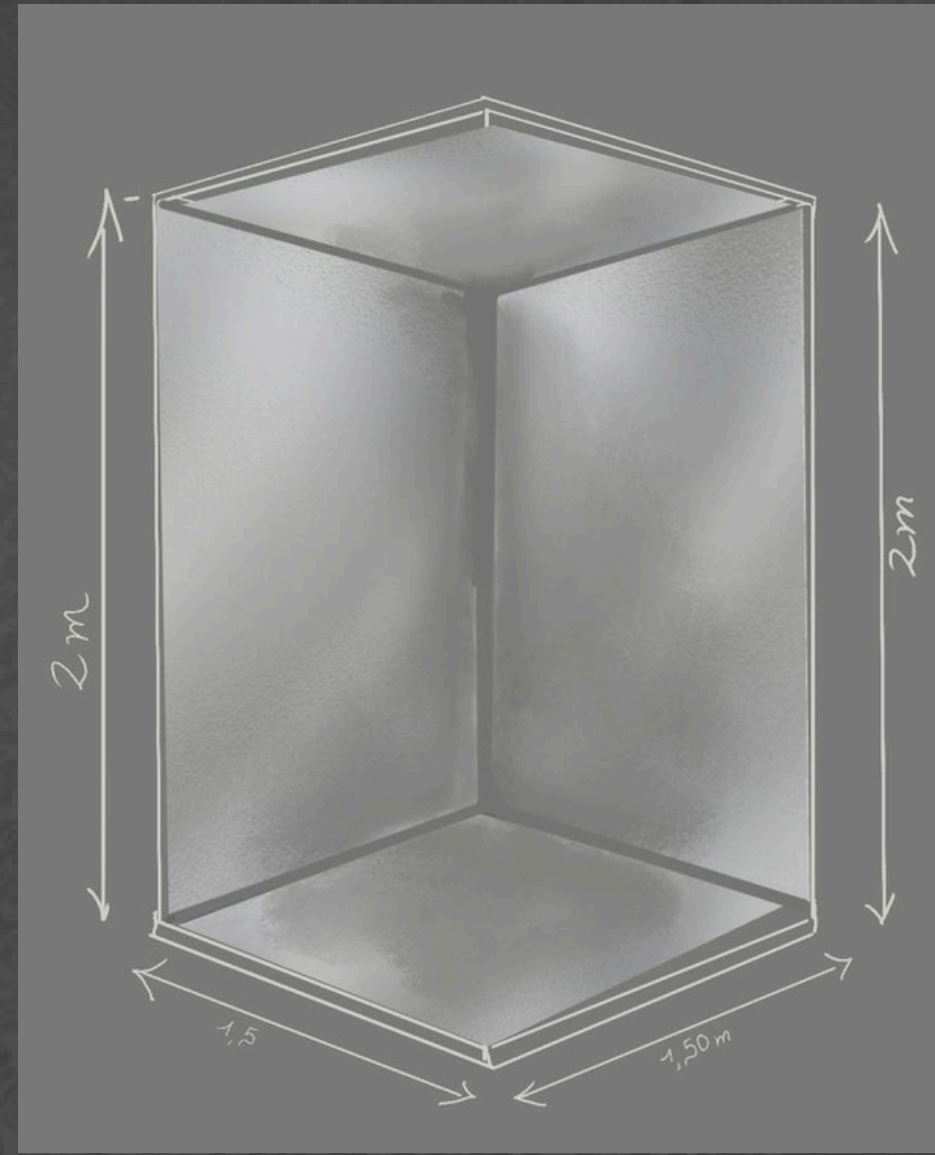
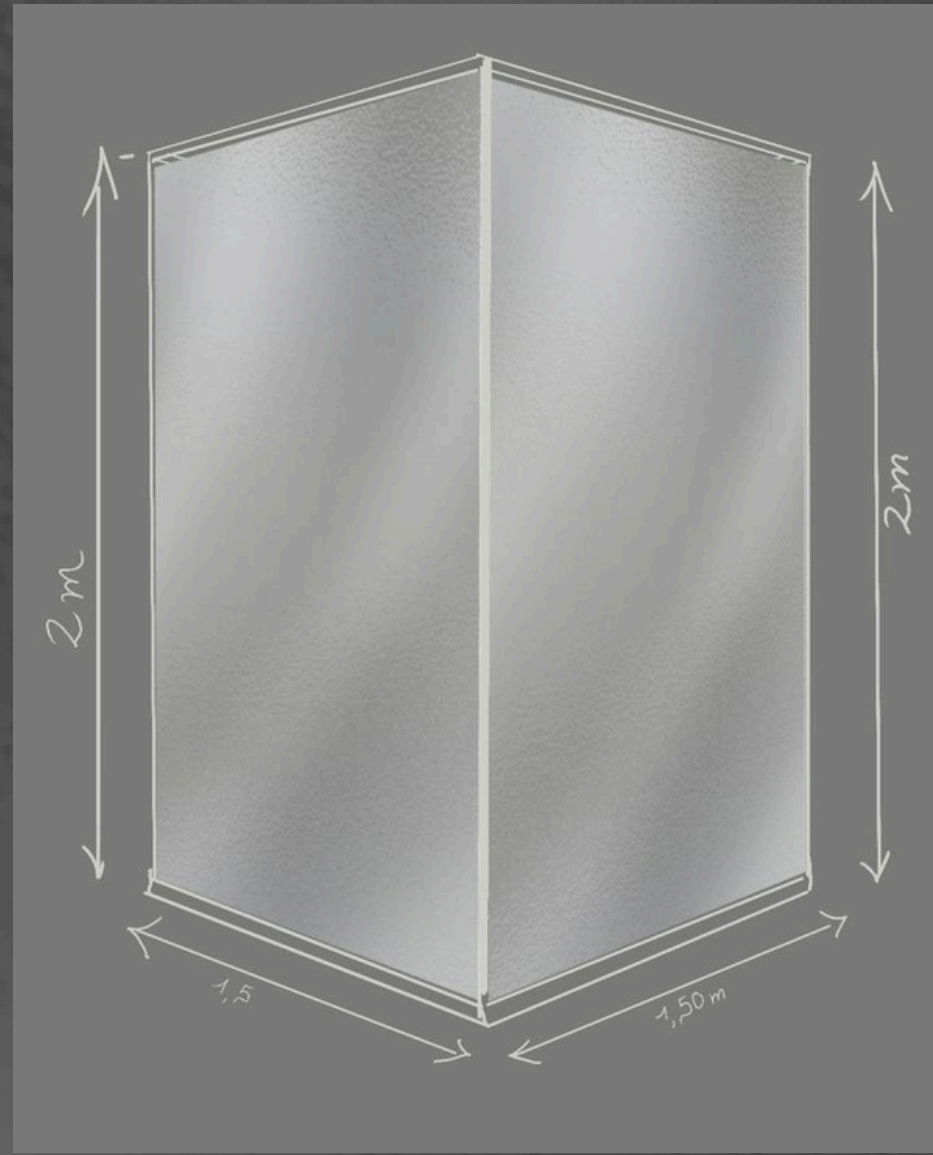
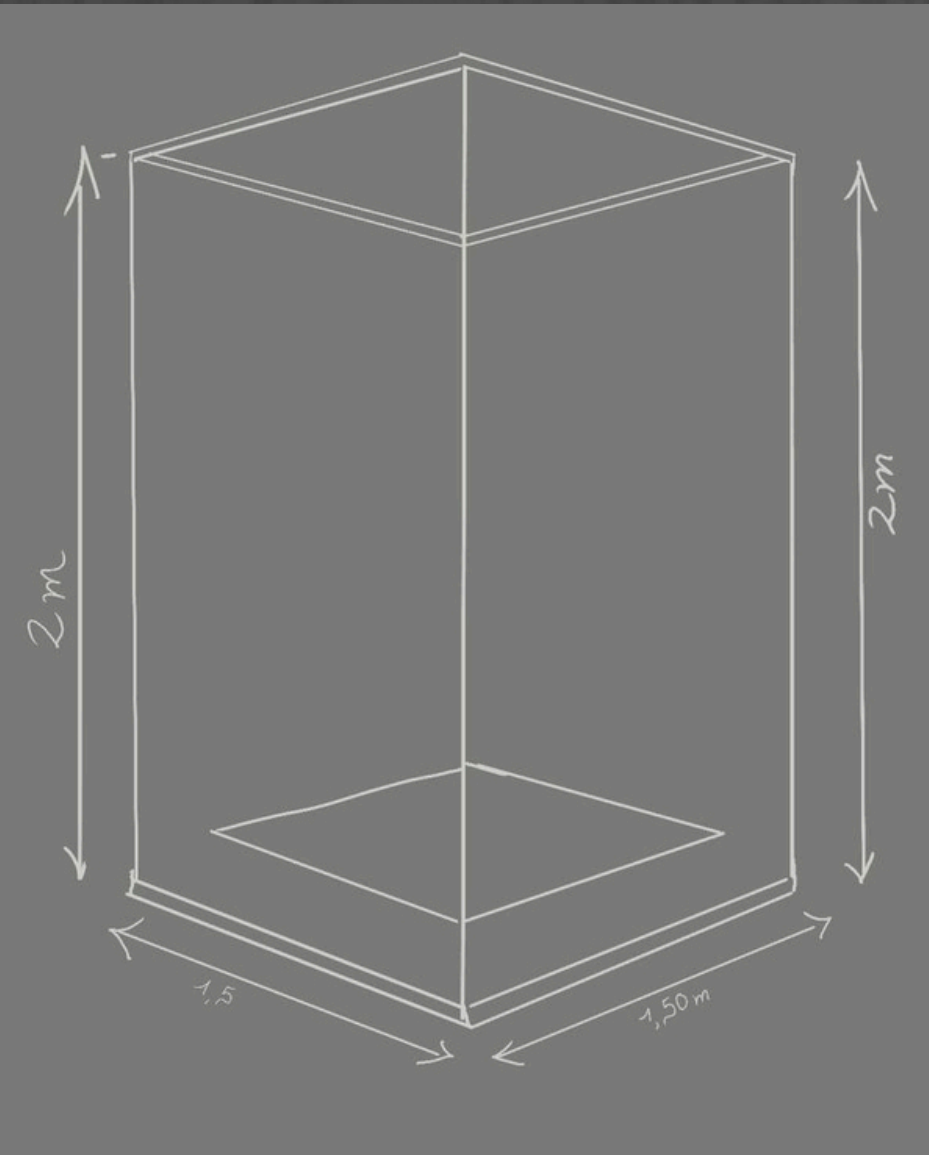
He buscado entenderme a través de mi corporalidad, observar de qué manera existo dentro de un espacio tangible. En ese proceso me encontré con la pintura como un medio para estudiar la realidad de manera detallada, para traducir lo que percibo en mi propio lenguaje. Pintar se convirtió en una forma de observar con atención, de registrar y de comprenderme habitando el mundo.

El espejo, por su parte, ha sido un dispositivo que me permite percibirme habitando el mundo a través de la imagen. Una superficie en donde la mirada se devuelve y me confronta con mi propia existencia.

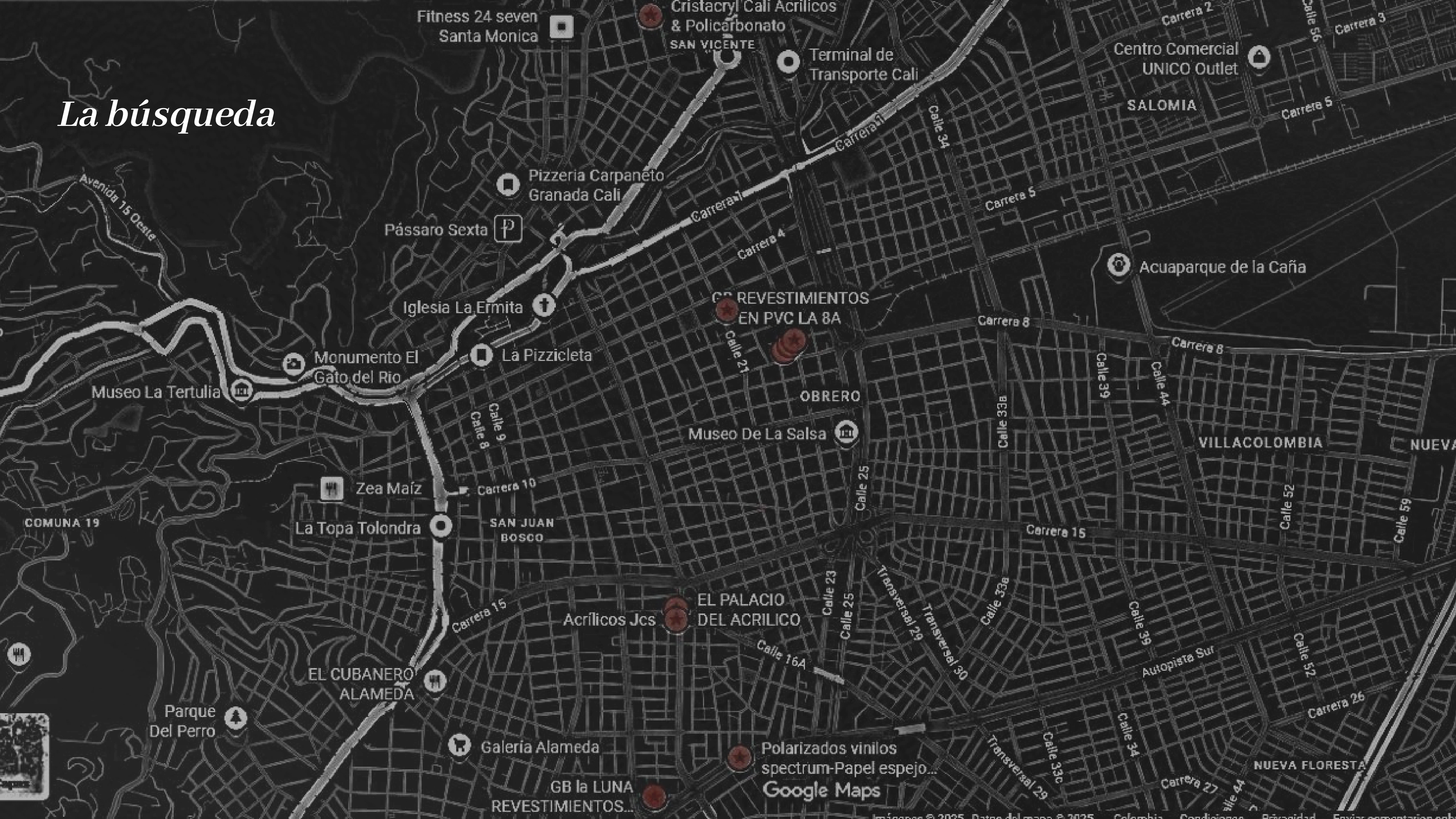
Es ahí donde el autorretrato sobre espejo, surge como un intento de estudiar mi imagen minuciosamente mediante el lenguaje de la pintura y, al mismo tiempo, dejar esa imagen plasmada, fija, inmortalizada. Sin embargo, pronto comprendí que la imagen bidimensional del espejo se queda corta. El reflejo plano no logra capturar la complejidad del cuerpo ni la experiencia de habitarlo.

Mi deseo era ver mi reflejo habitando en el espacio, comprenderme desde distintos ángulos, tal como realmente existo: en movimiento, en volumen, en presencia. Quería crear un espacio íntimo que me permitiera reconocermme como un ser individual y, a la vez, me aislara de los estímulos externos para entrar en una conexión más profunda conmigo misma.

Es aquí donde surge El artefacto de la percepción.



La búsqueda



Fitness 24 seven
Santa Monica

Cristacry Cali Acrilicos
& Policarbonato
SAN VICENTE

Terminal de
Transporte Cali

Centro Comercial
UNICO Outlet

SALOMIA

Pizzeria Carpaneto
Granada Cali

Pássaro Sexta

REVESTIMIENTOS
EN PVC LA 8A

Acuaparque de la Caña

Iglesia La Ermita

La Pizzicleta

Monumento El
Gato del Rio

Museo La Tertulia

Museo De La Salsa

OBRERO

Zea Maíz

La Topa Tolondra

SAN JUAN
BOSCO

EL PALACIO
DEL ACRILICO

Acrilicos Jcs

EL CUBANERO
ALAMEDA

Parque
Del Perro

Galeria Alameda

Polarizados vinilos
spectrum-Papel espejo...

GB la LUNA
REVESTIMIENTOS...

Google Maps

Carrera 2

Calle 56

Carrera 3

Carrera 5

Carrera 5

Carrera 4

Carrera 4

Carrera 8

Carrera 8

VILLACOLUMBIA

NUEVA

COMUNA 19

Calle 9

Calle 8

Carrera 10

Carrera 15

Calle 23

Calle 25

Transversal 29

Transversal 30

Carrera 15

Calle 33a

Calle 39

Calle 44

Calle 52

Calle 59

Carrera 15

Calle 39

Calle 34

Calle 33c

Transversal 29

Carrera 27

Calle 44

NUEVA FLORESTA

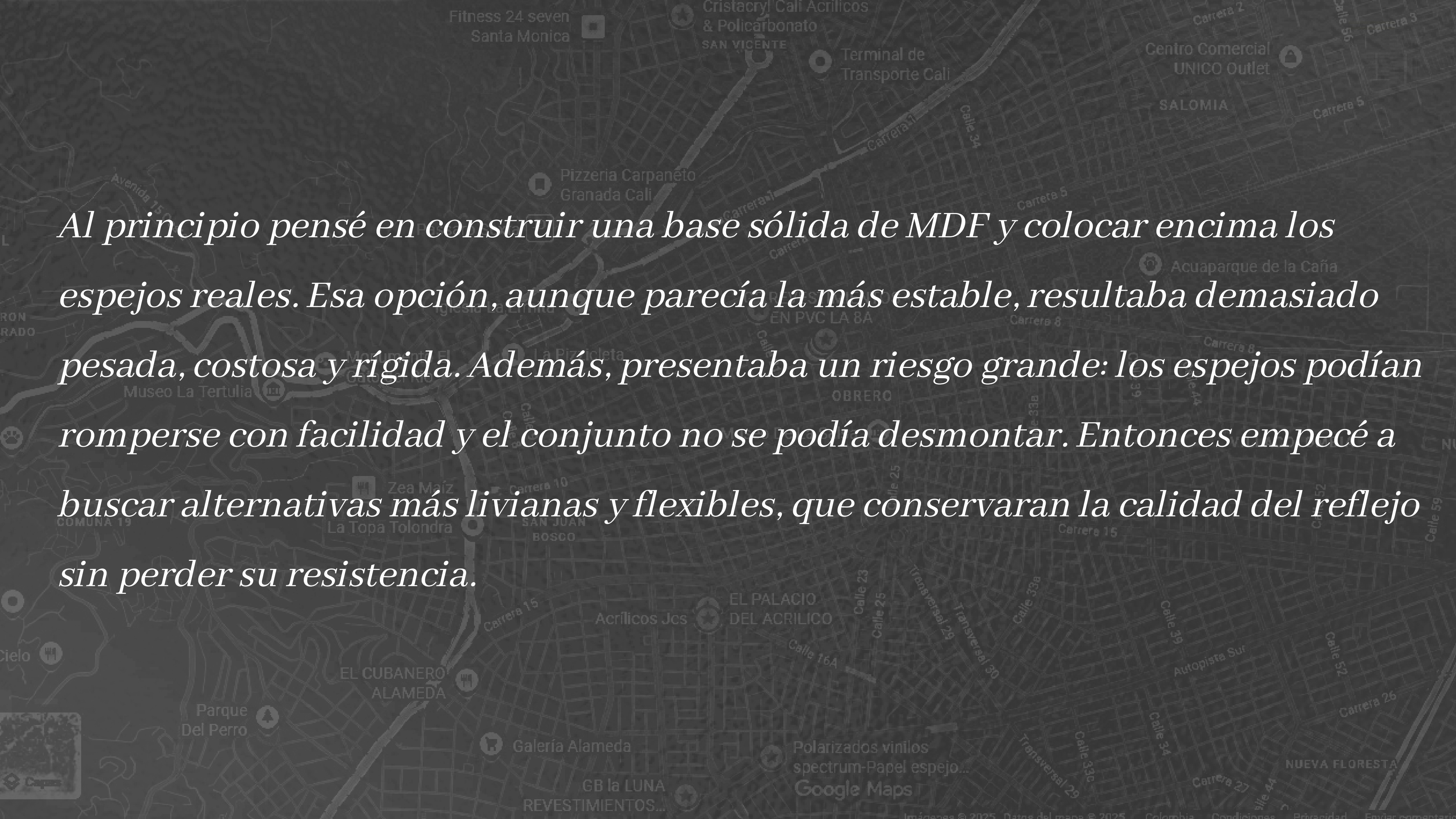
Carrera 26

La búsqueda

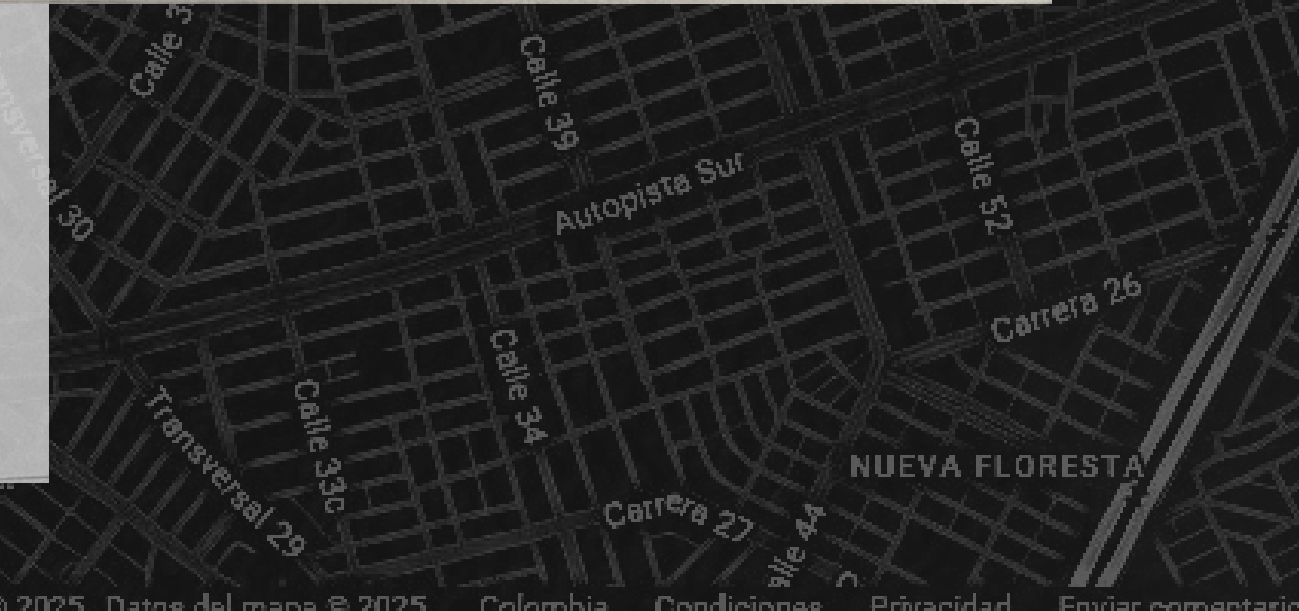
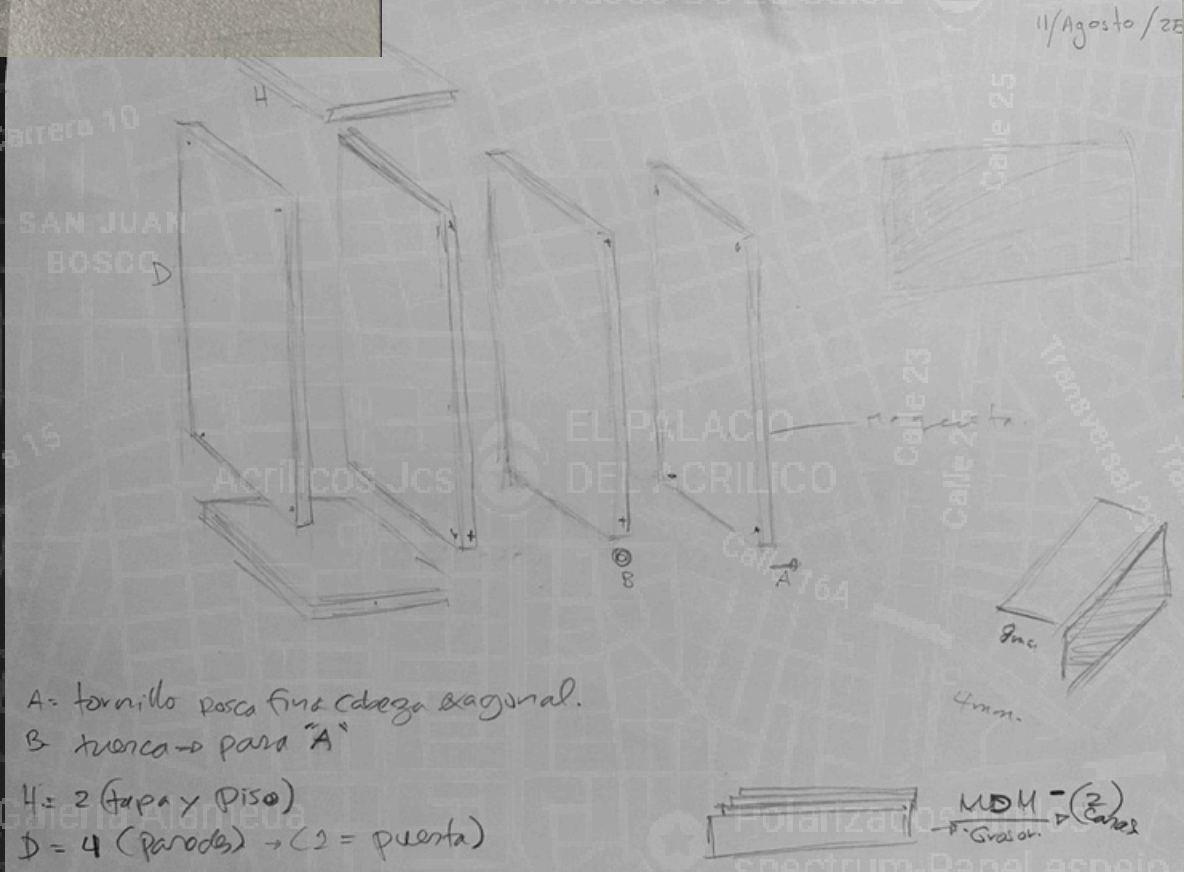
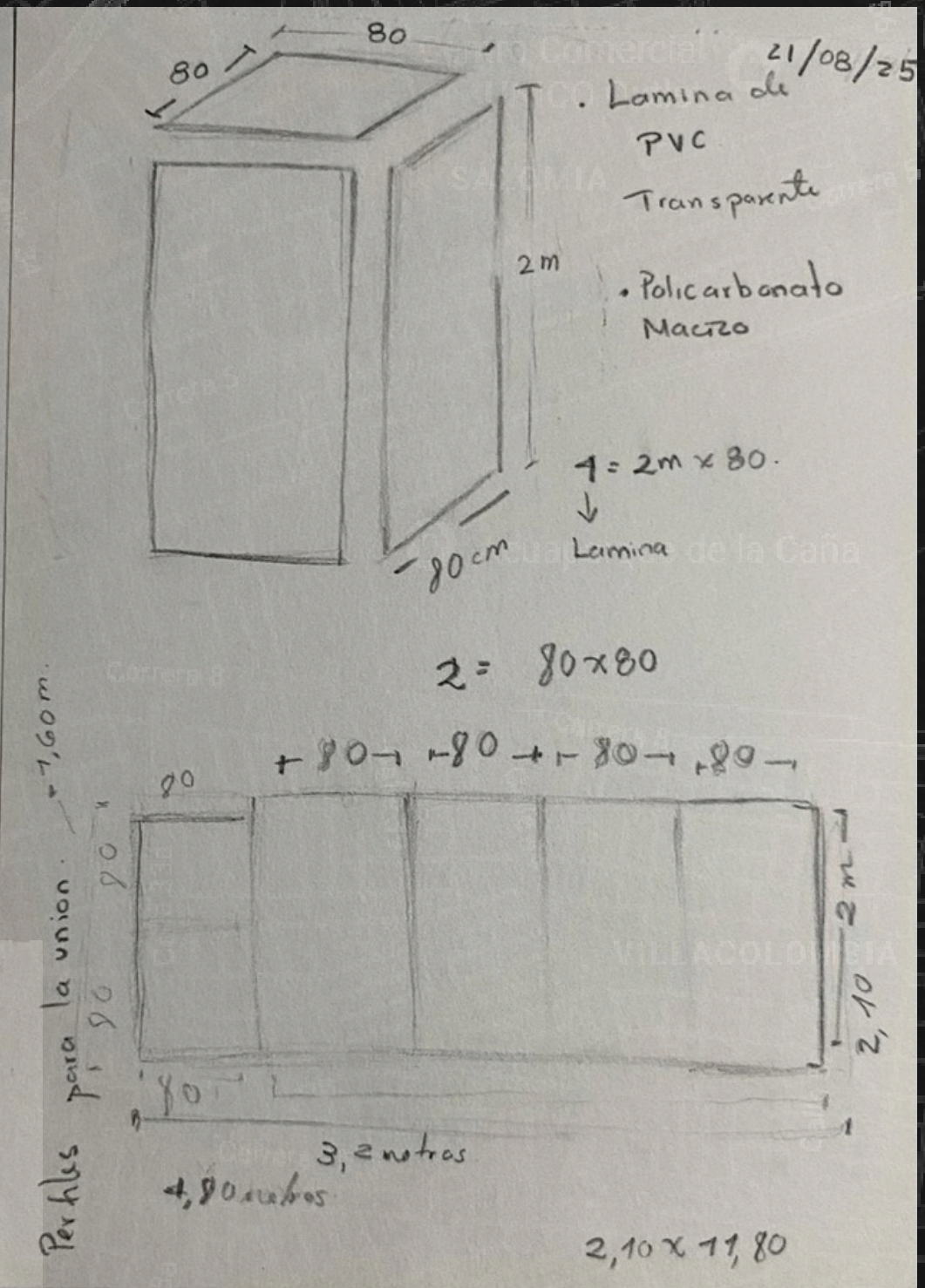
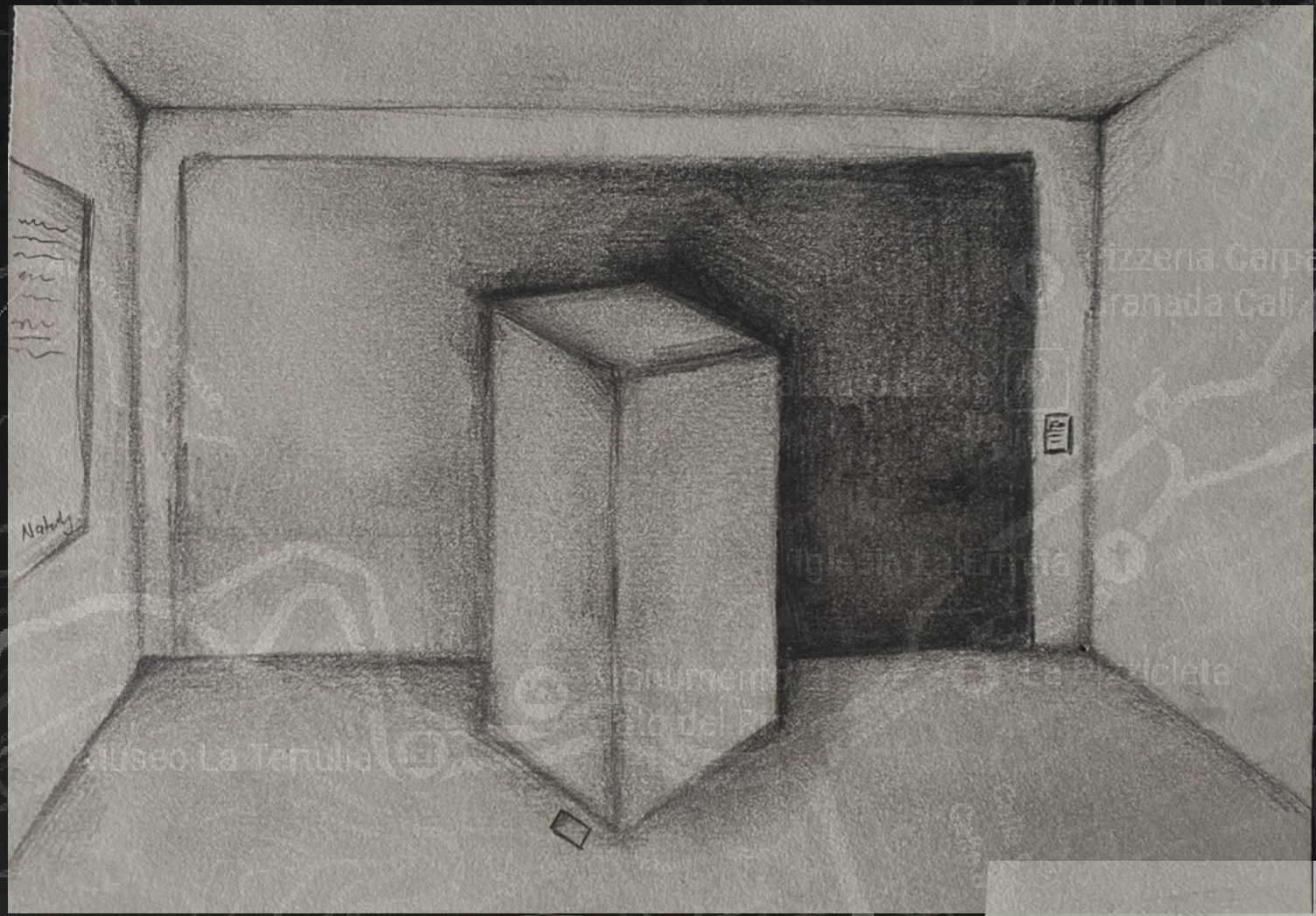


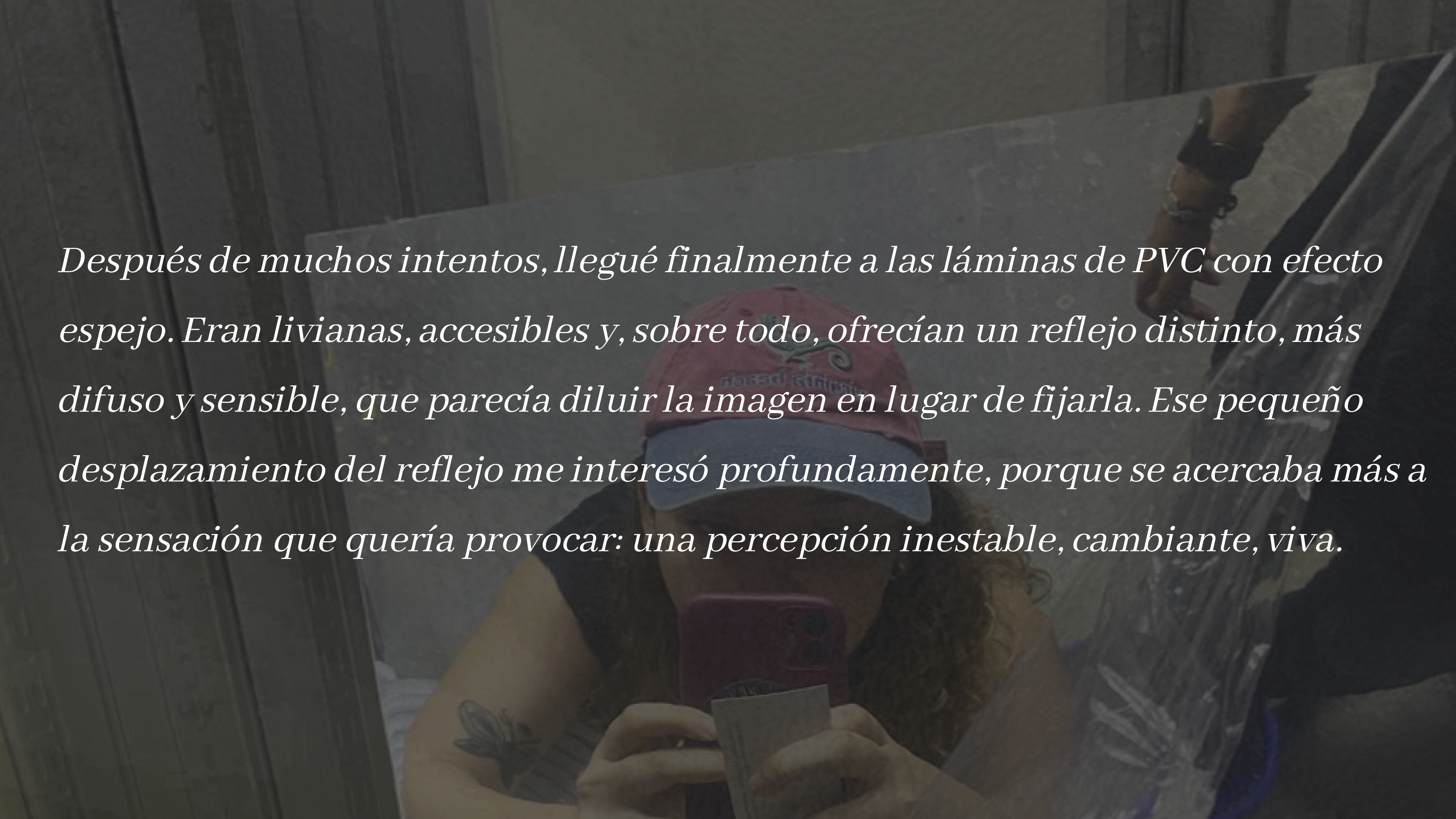
- **Techos de PVC Cali**
Cl. 23 # 7A - 62, COMUNA 3, Cali, Valle del Cauca
- **La casa del acrílico**
Cl. 21 #6-27, COMUNA 3, Cali, Valle del Cauca
- **Cristacryl Cali Acrílicos & Policarbonato**
Calle 24AN #5N-41, Local 2, Cali, Valle del Cauca
- **EL PALACIO DEL ACRILICO**
Cl. 15 #17-28, Guayaquil, Cali, Valle del Cauca
- **GB REVESTIMIENTOS EN PVC LA 8A**
Cra. 8 #22A47, San Nicolas, Cali, Valle del Cauca
- **GB la LUNA REVESTIMIENTOS EN PVC**
Dg. 23 #13 -01 local 09, Junin, Cali, Valle del Cauca
- **Acrílicos Jcs**
Cl. 15 #18-18, Guayaquil, Cali, Valle del Cauca
- **Polarizados vinilos spectrum-Papel espejo Cali**
Dg. 23 #18e-48, Las Acacias, Cali, Valle del Cauca
- **MEGA MAX PINTURAS Y TECHOS**
Cra. 8 #22a20, Cali, Valle del Cauca

La búsqueda se convirtió en un recorrido físico y sensorial por los materiales, una exploración guiada por la intuición y la curiosidad. Comenzó en las calles del centro de Cali, entre talleres, depósitos y locales llenos de fragmentos de espejos, láminas, brillos y reflejos. Pregunté, comparé precios, toqué superficies, escuché las recomendaciones de quienes trabajaban la materia todos los días. Fue un camino largo, lleno de conversaciones, decisiones y descubrimientos.



Al principio pensé en construir una base sólida de MDF y colocar encima los espejos reales. Esa opción, aunque parecía la más estable, resultaba demasiado pesada, costosa y rígida. Además, presentaba un riesgo grande: los espejos podían romperse con facilidad y el conjunto no se podía desmontar. Entonces empecé a buscar alternativas más livianas y flexibles, que conservaran la calidad del reflejo sin perder su resistencia.



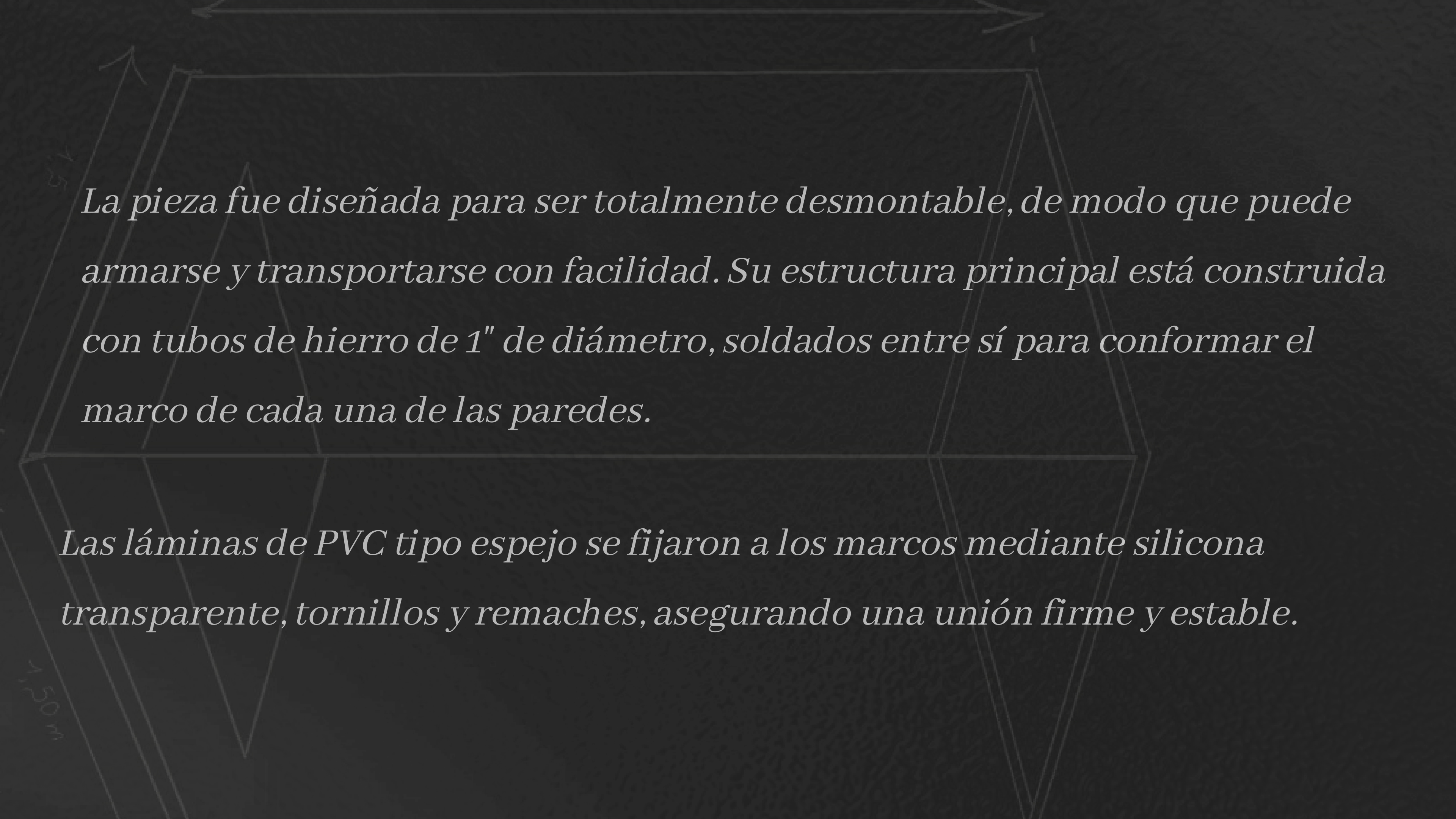


Después de muchos intentos, llegué finalmente a las láminas de PVC con efecto espejo. Eran livianas, accesibles y, sobre todo, ofrecían un reflejo distinto, más difuso y sensible, que parecía diluir la imagen en lugar de fijarla. Ese pequeño desplazamiento del reflejo me interesó profundamente, porque se acercaba más a la sensación que quería provocar: una percepción inestable, cambiante, viva.

En medio de esta búsqueda hablé con muchas personas, pedí consejos, escuché experiencias. La intuición se convirtió en la brújula que me guiaba entre tantas posibilidades. Finalmente, fue el señor Yimmy Andrés García Ríos —un carpintero que se dedica a la fabricación de muebles— quien me ayudó a materializar la pieza. Con su conocimiento técnico y su paciencia, logramos dar forma al artefacto, cuidando cada detalle para que el espacio pudiera sostener la experiencia que había imaginado.

Construcción de la pieza

La estructura de El artefacto de percepción tiene unas dimensiones aproximadas de 2 metros de alto por 1 metro de ancho. Está conformada por cuatro paredes, un piso, un techo y una puerta abatible, que en conjunto forman una caja completamente cerrada. Tanto las superficies internas como externas están revestidas con láminas de PVC tipo espejo, lo que permite la reflexión múltiple de la imagen tanto desde el interior como desde el exterior.

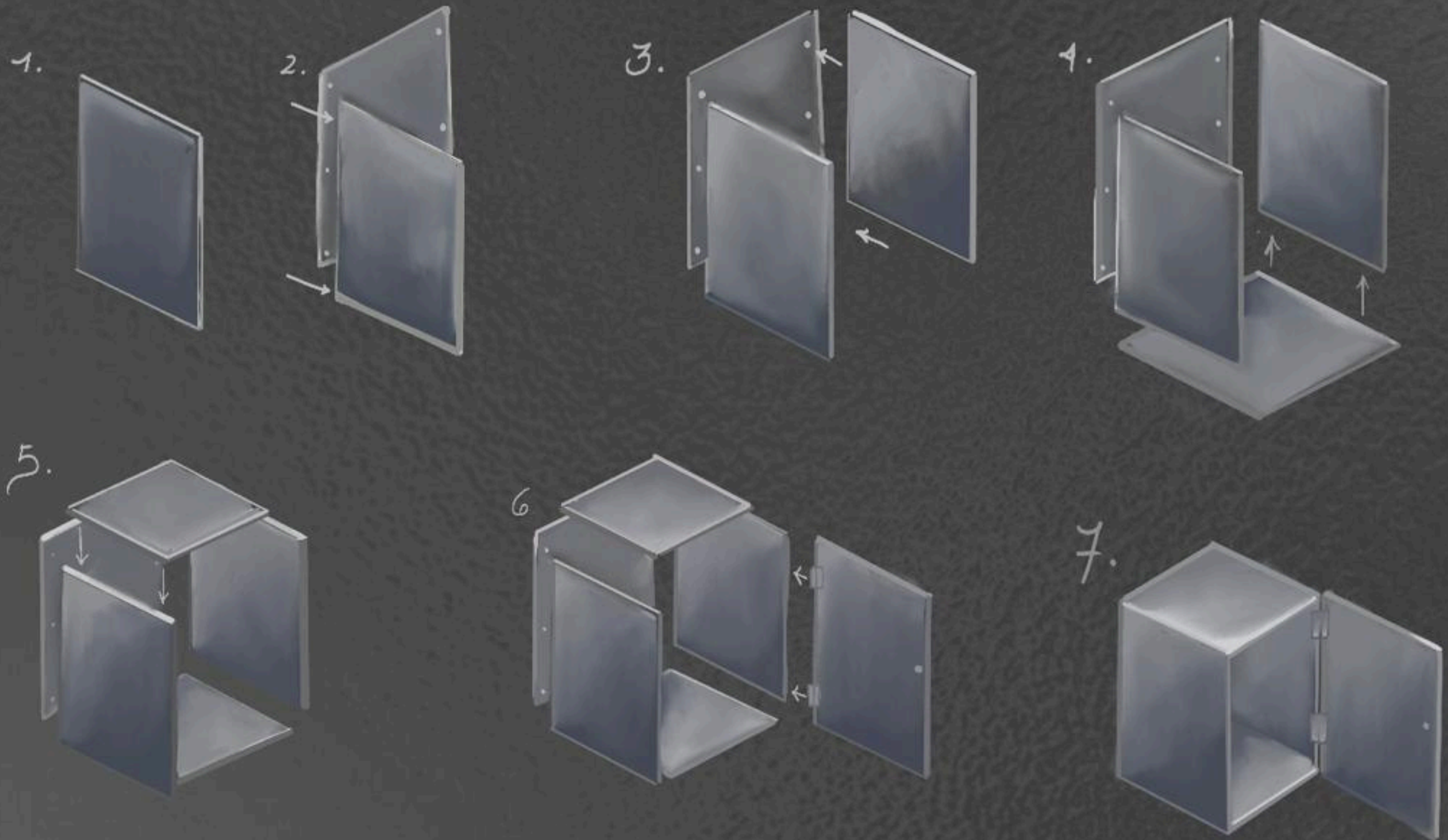


La pieza fue diseñada para ser totalmente desmontable, de modo que puede armarse y transportarse con facilidad. Su estructura principal está construida con tubos de hierro de 1" de diámetro, soldados entre sí para conformar el marco de cada una de las paredes.

Las láminas de PVC tipo espejo se fijaron a los marcos mediante silicona transparente, tornillos y remaches, asegurando una unión firme y estable.

Instrucciones de armado

El artefacto de percepción



Alto: 200 cm

Ancho: 100 cm

Profundidad: 100 cm



La pintura

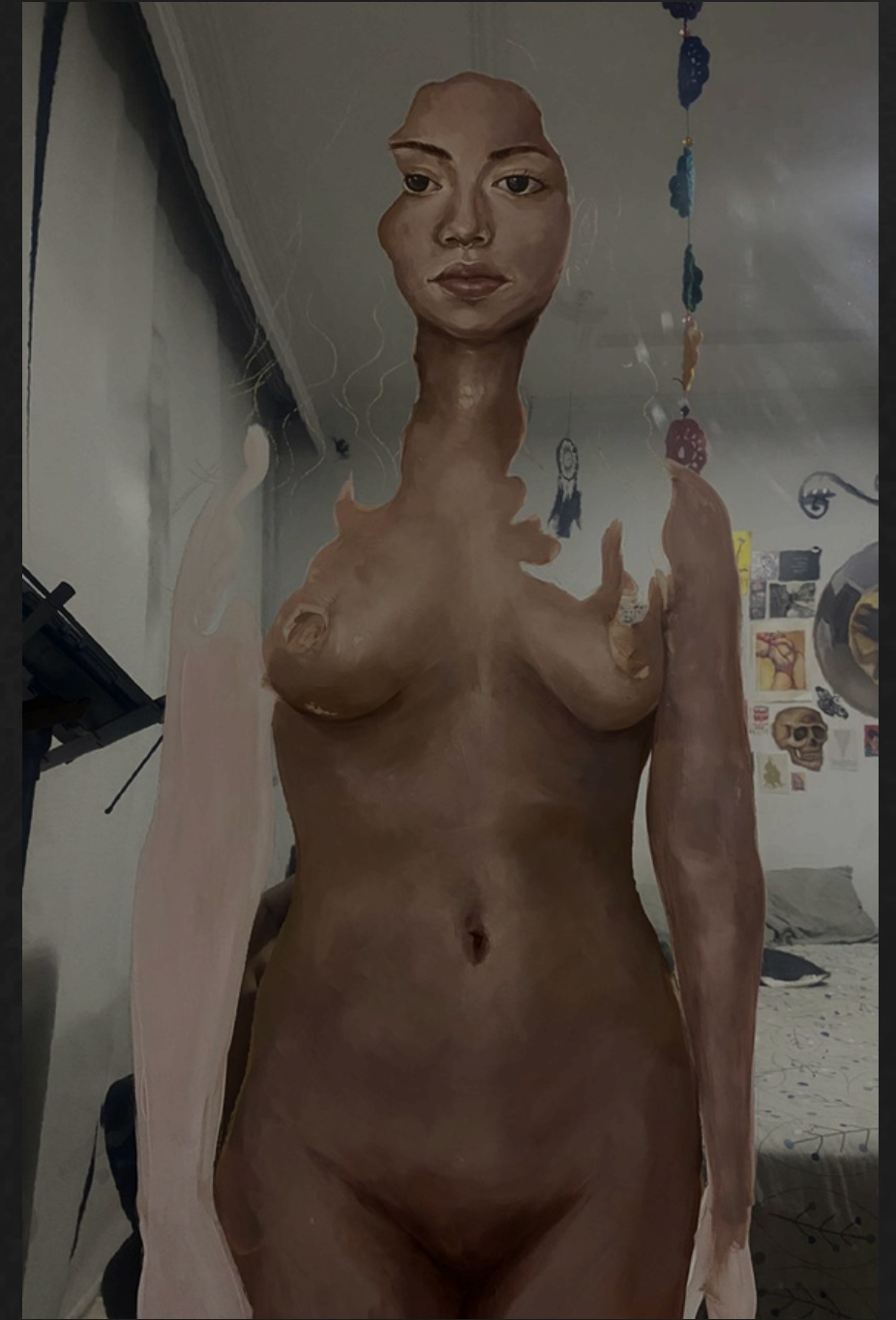
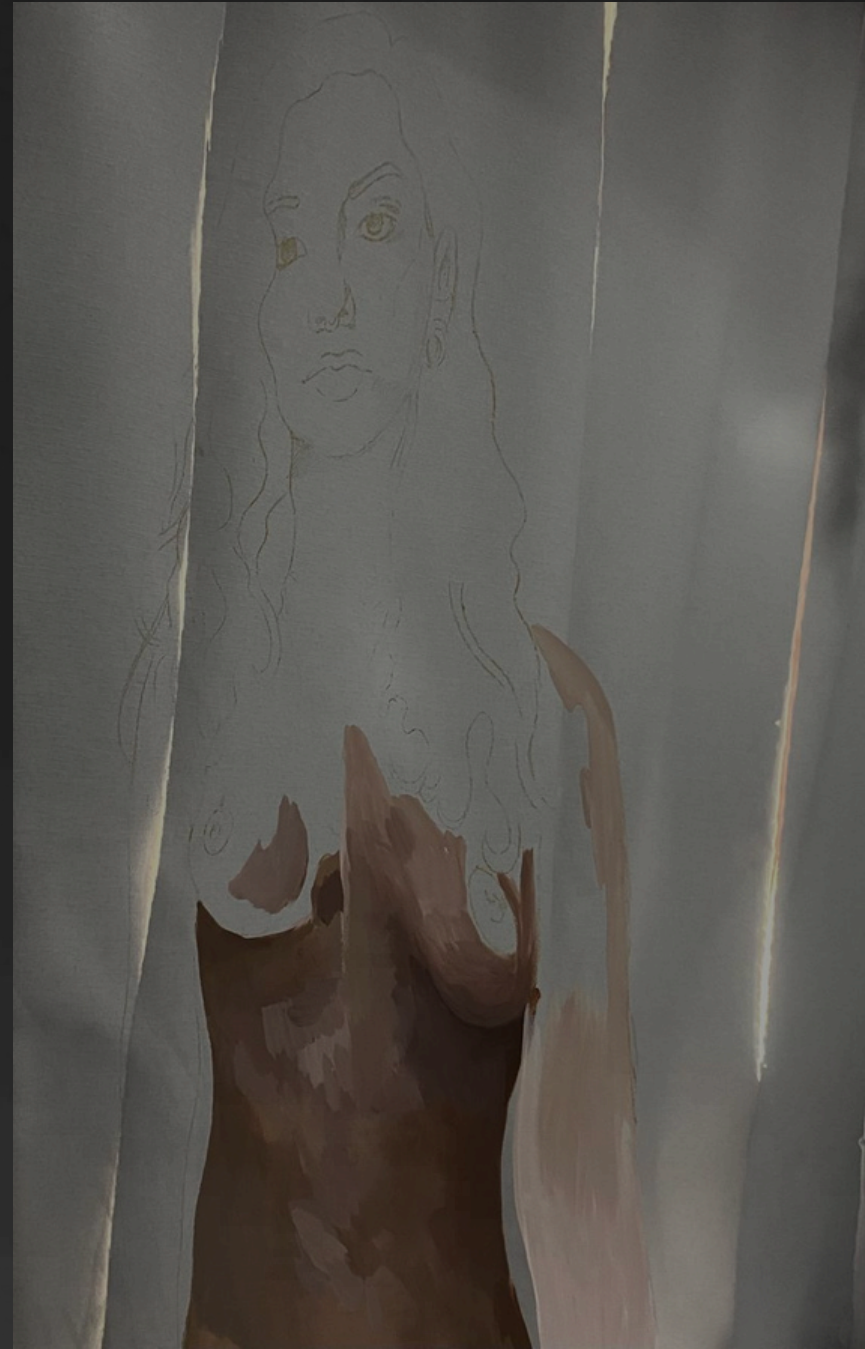
El proceso pictórico comenzó a partir de mi imagen, tracé una silueta inicial sobre la superficie de PVC usando óleo pastel, marcando el contorno de mi cuerpo en un material que no está hecho para retener la pintura. Por lo que fue necesario rellenar la silueta con color blanco : borrar el reflejo para poder comenzar, preparar la superficie para que mi imagen pudiera habitarla.

Pintar se convirtió en un ejercicio de reconocimiento, un modo de percibirme desde otra distancia.

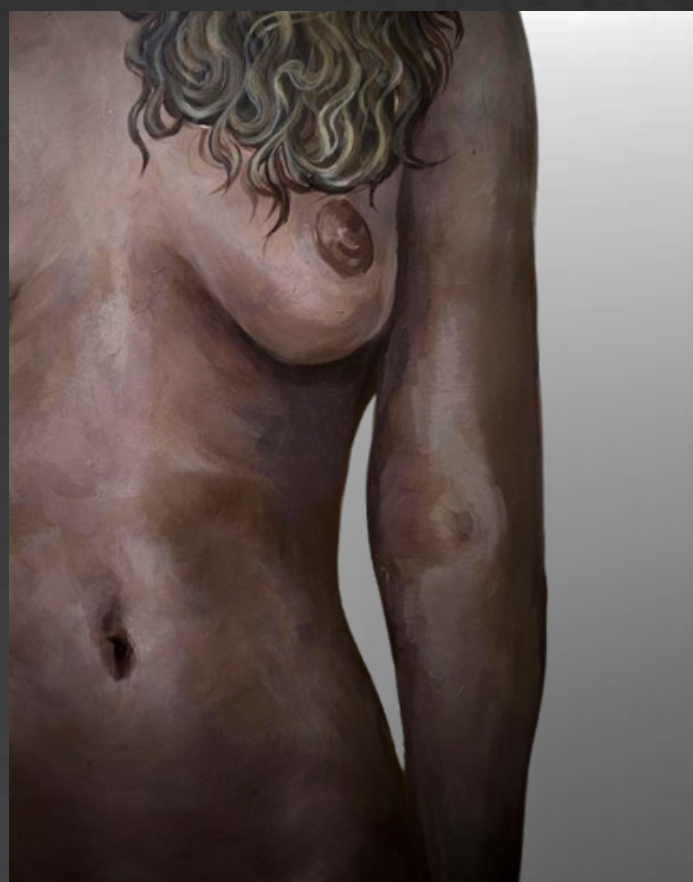
Así, mi imagen fue apareciendo lentamente, como si el cuerpo se dejara traducir poco a poco en el gesto de la pintura, fijándose por un momento en un material que inicialmente solo devolvía reflejos.

El proceso exigió precisión: la pintura debía aplicarse en capas delgadas, dejando secar lo suficiente para evitar que el material se levantara. Así, el retrato fue construyéndose de manera progresiva, combinando observación minuciosa, control del material y ajustes constantes para lograr una imagen estable y fiel a la referencia.

Proceso de pintura



Proceso de pintura



El sonido

El sonido que habita el interior de El artefacto de percepción surge de una búsqueda por escucharme desde adentro. Para ello utilicé un micrófono altamente sensible que coloqué sobre mi pecho mientras permanecía aislada de los estímulos externos. En ese silencio pude oír con claridad el latido y sentir cómo ese pulso me anclaba al tiempo, al espacio y a mi propio cuerpo.

La intención es diluir mi latido en conjunto a una frecuencia del espacio. Una vibración que me hace consciente que existe un espacio entre el yo y el mundo, una frontera sensible que se percibe más allá de la imagen. El sonido, entonces, funciona como una presencia interior: una señal mínima pero constante de que habito un cuerpo y que ese cuerpo delimita mi relación con el entorno.

La obra final

La instalación de la obra final se presentó en una sala grande, completamente vacía y oscura. Unos focos dirigidos iluminaban la pieza central, haciendo que la luz rebotara en su exterior y se proyectara en el suelo, creando reflejos que expandían la presencia de la obra en el espacio.

Al ingresar, el espectador se encuentra a solas con una imagen que no le pertenece, pero que inevitablemente lo incluye: su reflejo aparece filtrado o parcialmente oculto tras el cuerpo pintado, viéndose a sí mismo a través de otro. El espejo deja de devolver una realidad directa y se convierte en un umbral donde se superponen percepción, proyección y ocultamiento.

El autorretrato pintado funciona como un filtro de mi auto-percepción, mediada por mi historia y contexto, revelando la naturaleza inestable y temporal de la identidad corporal. Esta experiencia se acompaña por el sonido del latido de mi corazón, que introduce una dimensión vital y rítmica. La instalación propone así un tránsito entre ver y sentirse visto, entre reconocerse y no hallarse, sin ofrecer respuestas cerradas, sino una experiencia sensible y ambigua del cuerpo propio y del ajeno.













