

Yo Constelar: Búsquedas y revelaciones sobre lo propio y el autorretrato por medio del dibujo y la fotografía.

Liliana Moreno Sanabria

Cod 2017272029

Línea de investigación Creación, Cuerpo y Territorio

MODALIDAD: Investigación Creación

*Trabajo de grado para optar
por el título de Licenciada en Artes Visuales*

Tutora

Cindy Natassja López Castillo

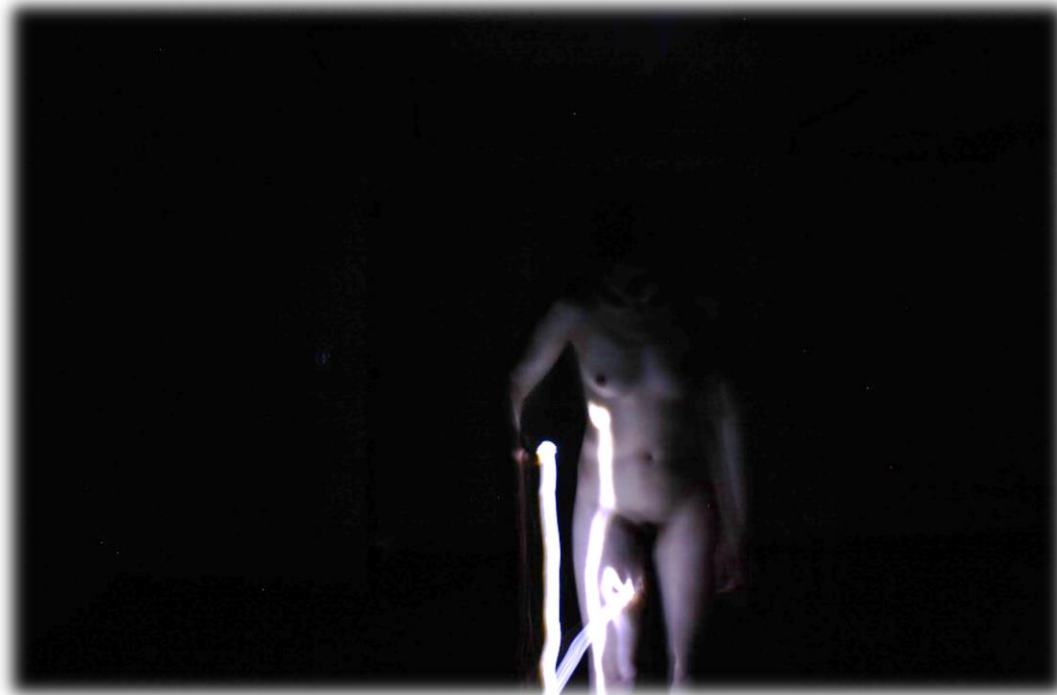
Universidad Pedagógica Nacional

Fragmento de diario

“¿Estoy en la fotografía? ¿Estoy entrando o saliendo de ella? Podría ser un fantasma, un animal o un cuerpo muerto, no solamente esta niña sentada en la esquina.”

“Esta acción que preveo no tiene nada que ver con un melodrama. Yo era ¿Soy? No única, pero si especial...Inventaba un lenguaje para que las personas vieran las cosas cotidianas como yo las veo y enseñarles algo diferente...”

Francesca Woodman (Sin fecha)

“Soy lo que atraviesa Mi cuerpo”

*Fotografía: Secuencia exploración para Cartografía Constelar (2022)
Fotografía Digital. Archivo personal*

RESUMEN

Yo Constelar. Búsquedas y revelaciones sobre lo propio y el autorretrato por medio del dibujo y la fotografía es un proyecto de grado que configura una cartografía artística sobre temas identidad y auto reconocimiento. Este proyecto es realizado bajo la modalidad de Investigación-Creación y consta del desarrollo de tres fases que corresponden a dicho tránsito. En la fase *Punto Origen De la negación al Autorretrato* emerge la primer creación introspectiva, la segunda fase es *Punto Tensión Búsqueda de lo propio en el autorretrato* donde aparecen una serie de autorretratos diarios explorativos y reflexiones alrededor de la autoobservación y la construcción de identidad a partir de lo social, en este punto se propone la creación artística como lugar de encuentro y auto reconocimiento del otro. La tercera y última fase *Punto huella Encuentros del cuerpo en el autorretrato* se implica la fotografía y desarrollo la última serie reflexionando alrededor de la comprensión del cuerpo y el devenir.

Palabras clave: Autorretrato, dibujo, fotografía, identidad , auto reconocimiento, cuerpo.

Agradecimientos

Este proyecto fue un lugar de diálogos, contradicciones, caos y reencuentros. Agradezco a todxs quienes hicieron parte de modo directo e indirecto, a lxs compas quienes me escucharon en mi proceso, a las amigas, compañeras, guías y consejeras que hicieron de esto un asunto de reflexión, a mi tutora Natassja por los días de guía, por la paciencia y por revelarme aquello que no veo a simple vista. .

Agradezco a la vida y a este proyecto por los cambios que me ha permitido hacer en mi, a la UPN por haberme dado la oportunidad de reencontrarme con el arte. Y por último agradezco a mi familia, a mis hermanas, a la fuerza que nos sigue conteniendo y por supuesto agradeceré por siempre a Michi por su compañía durante mis años de formación.

NOTA AL ÍNDICE

El siguiente índice se estructura a manera de constelación como una herramienta que orienta el recorrido de este trabajo de grado .

La unión de puntos conforma y guía el contenido de esta investigación, dando ruta de sentido a la lectura y navegación por el documento.

ÍNDICE CONSTELAR

Listado de imágenes.....	9
Preámbulo del punto.....	12
Orientaciones de navegación constelar.....	16
Cartografía constelar	19
De la negación al autorretrato	
Punto Origen	39
Punto Tensión.....	46
Búsqueda de lo propio en el autorretrato	
Punto Huella.....	65
Encuentros del cuerpo en el autorretrato	
La Luz Huella y mi autorretrato fotográfico.....	69
Conformación de constelación.....	84
Punto Expansión	89
Medio artístico plástico	
Una mirada introspectiva al autorretrato.....	95
Punto Epílogo. Culminación constelar	98
Referencias bibliográficas.....	103
Punto de partida.....	22
Asunto de investigación	27
Propósitos.....	28
Antecedentes artísticos e investigativos.....	29
Modos de crear.....	35

Listado de imágenes

- Figura 1.** Fotografías muestra Reflejo Fractal- Exposición Tejedoras de cuerpas (2022) Liliana Moreno. Dispositivos tridimensionales y gesto de creación Autorretrato negado. Archivo personal
- Figura 2** Autorretrato (2020) Liliana Moreno. Dibujo en esfero editado digitalmente. Archivo personal.
- Figura 3** Autorretrato (2020) Liliana Moreno. Dibujo en esfero editado digitalmente. Archivo personal.
- Figura 4** Autorretrato (2021) Liliana Moreno. Fotografía digital blanco y negro. Archivo personal
- Figura 5** Autorretrato (2021) Liliana Moreno. Fotografía digital blanco y negro. Archivo personal.
- Figura 6** Autorretrato creado en Laboratorio de Creación (2020) Liliana Moreno. Fotografía digital. Archivo personal.
- Figura 7** Fotografía montaje obra trabajo de grado. (2014) Guzmán, Catalina URL <https://alejandria.poligran.edu.co/handle/10823/765>
- Figura 8** Fotografía trabajo de grado Fase 1 Identificación. (2015) Boiso, Tamara URL <https://riunet.upv.es/handle/10251/74158>
- Figura 9** Narciso. (2001) Muñoz, Oscar <https://www.banrepcultural.org/oscar-munoz/narciso.html#:~:text=Al%20igual%20que%20en%20dicha,el%20destino%20de%20la%20imagen.>
- Figura 10** Autorretrato en Tareas. (1994) Castillo, Mónica <https://ri.iberro.mx/bitstream/handle/iberro/784/015576s.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Figura 11** Autorretrato. (1976) Francesca Woodman. Colorado. Fotografía análoga. Libro Scatered in space and time.
- Figura 12** Autorretrato. (1979) Francesca Woodman. New York. Fotografía análoga. Libro Scatered in space and time.

- Figura 13** Dibujos autorretratos y otros. (2020) Liliana Moreno. Dibujo en esfero. Archivo personal
- Figura 14** Dibujos autorretratos y otros. (2020) Liliana Moreno. Dibujo en esfero. Archivo personal
- Figura 15** Álbum fotográfico digital. (2020-2021) Liliana Moreno. Fotografía digital. Archivo personal
- Figura 16** Retratos. (2020-2023) Liliana Moreno. Grafito, carboncillo y bordado. Archivo personal
- Figura 17** Registro fotográfico taller. Identidad individual y colectiva (2023) Nely, Jenny y Liliana. Archivo personal
- Figura 18.** Registro fotográfico taller. Identidad individual y colectiva (2023) Nely, Jenny y Liliana. Archivo personal
- Figura 19** Registro fotográfico taller. Identidad individual y colectiva (2023) Nely, Jenny y Liliana. Archivo personal.
- Figura 20** Autorretrato. (1976) Francesca Woodman. Providence, Rodhe Island. Fotografía análoga. Recuperada de <https://clavoardiendo-magazine.com/mundofoto/panorama/francesca-woodman-la-inquietante-mirada-de->
- Figura 21** Autorretrato. (1978) Francesca Woodman. Roma. Fotografía análoga. Libro Scatered in space and time.
- Figura 22** Autorretrato performance. (Sin fecha) Francesca Woodman. Roma. Video performance. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=VZQ4qzvQ8pU&t=97s>
- Figura 23.** Exploraciones del cuerpo. (Sin fecha) Colaboración conjunta. Natssja López y Liliana Moreno. Archivo Personal
- Personal
- Figura 24** Boceto montaje (2023) Imagen intervenida de planos LAV. Liliana. Moreno
- Figura 25.** Montaje trabajo de grado. (2023) Registro fotográfico LAV.

Listado de imágenes creadas

Figura 1.1 Primer autorretrato (2021) Bordado sobre papel. Archivo personal

Figura 1.2 Secuencia exploraciones de autorretrato (2021) Liliana Moreno. Contorno ciego en rapidografo sobre opalina. Archivo personal.

Figura 1.3 Autorretrato serie fotográfica (2021) Liliana Moreno. Fotografía digital lightpainting

Figura 1.4 Autorretrato serie fotográfica (2021) Liliana Moreno. Fotografía digital lightpainting

Figura 1.5 Autorretrato serie fotográfica (2021) Liliana Moreno. Fotografía digital lightpainting.

Figura 1.6 Autorretrato serie fotográfica (2021) Liliana Moreno. Fotografía digital lightpainting.

Figura 1.7 Autorretrato serie fotográfica (2021) Liliana Moreno. Fotografía digital lightpainting.

Figura 1.8 Autorretrato serie fotográfica (2021) Liliana Moreno. Fotografía digital lightpainting.

Figura 1.9 Autorretrato serie fotográfica (2021) Liliana Moreno. Fotografía digital lightpainting.

Figura 2.1 Autorretrato serie fotográfica (2022) Liliana Moreno. Fotografía análoga lightpainting 35mm plata sobre gelatina

Figura 2.2 Autorretrato serie fotográfica (2022) Liliana Moreno. Fotografía análoga lightpainting 35mm plata sobre gelatina

Figura 2.3 Hoja de contacto (2022) Liliana Moreno. Fotografía análoga lightpainting 35mm plata sobre gelatina

Figura 2.4 Pruebas de ampliación serie fotográfica (2022) Liliana Moreno. Fotografía análoga lightpainting 35mm plata sobre gelatina

PREÁMBULO DEL PUNTO

Querida lectora o querido lector

Te doy la bienvenida a este mi trabajo de grado ***Yo Constelar. Búsquedas y revelaciones sobre lo propio y el autorretrato por medio del dibujo y la fotografía*** que propone una construcción constelativa de las múltiples búsquedas de lo propio por medio del autorretrato por las cuales transitaré en mi investigación y creación, indagando lugares de identidad, de cuerpo, de lo expandido, por medio del dibujo y la fotografía. En este proyecto desarrollaré profundamente reflexiones sensibles y subjetivas entorno a la construcción, reconstrucción y reconocimiento de mi misma.

La investigación nace a raíz de un proceso de creación en dibujo desde el año 2020, y que continúa hasta la fecha; se hacen presentes confrontaciones, negaciones y búsquedas de mi misma detonadas por complejidades emocionales de autoestima, que luego se transforman en un reconocimiento de mi identidad. Entablo también un dialogo con Francesca Woodman (2006) quien es mi referente artístico principal y me acompaña en una parte importante del proceso de Investigación-Creación invitándome a pensarme el cuerpo en y desde la fotografía.

Así pues, este trabajo se encuentra bajo la modalidad de Investigación-Creación y se adscribe a la Línea de profundización: Creación, Cuerpo y Territorio de la Licenciatura en Artes Visuales. Ello implica que esté comprendido como un proceso que va de la mano de la investigación en simultaneo a la creación artística, en la que ambas se apoyan, se complementan y existen en beneficio de las dos.

En consideración a la línea de profundización, contemplo la **creación artística** como una acción inmanente en este trabajo de investigación, el **cuerpo** como una materialidad y a su vez como un **territorio** que habita comprensiones sociales, subjetivas y comunica sensibilidades poéticas referente a la educación artística visual.

Así mismo, este trabajo se compone de **5 puntos de navegación constelar** que desarrollarán a su vez el tránsito creativo y reflexivo de la búsqueda incansable de aquellas formas en cómo me reconozco en la creación del autorretrato.

El primero se denomina ***Punto de Partida***. Allí relato el asunto de investigación, es decir, la construcción de mi asunto como búsqueda sobre lo propio en el autorretrato por medio del dibujo y la foto, los propósitos planteados y la pregunta investigativa. En este mismo capítulo se desarrollarán los antecedentes como el punto de partida para arrancar con el proceso y las fases de creación.

El segundo capítulo ***Punto origen. De la negación al autorretrato*** es la primera fase que desarrolla a profundidad el inicio del proceso de creación y es donde establezco la categoría **De la negación al autorretrato** a partir de introspecciones emocionales que hago por medio del dibujo en el año 2020. Es allí donde reflexionó la raíz de las tensiones emocionales que me llevan a considerar la **identidad** como una necesidad de reconocimiento y revaloración.

El tercer capítulo ***Punto Tensión. Búsqueda de lo propio en el autorretrato*** aborda el desarrollo de 30 autorretratos en contorno ciego que son creados uno diariamente para explorar la imagen y llevar el rostro a una confrontación de mi misma en el reflejo del espejo. Allí se develan reflexiones que permiten considerar, estructurar e hilar la construcción de identidad a partir del concepto **Self** que logra generar un dialogo conmigo misma y con el otro, en ánimos de reconocer la construcción de mi autoconcepto y autoobservación a partir de lo social en un taller con mi madre y mi hermana.

El cuarto capítulo *Punto Huella. Encuentro del cuerpo en el autorretrato* relata la llegada de Francesca Woodman (2006) a mi trabajo de grado y su influencia que me permite considerar la fotografía como una forma de dibujo fotográfico expandido. El light painting es la técnica escogida para capturar fotografías de autorretrato desnudo, estas permiten una conceptualización teórica y reflexiva que me ayudan a definir la finalización del objeto artístico y considerar el cuerpo como materialidad y territorio que deviene en el autorretrato.

En el quinto capítulo *Punto Expansión. Medio artístico plástico* defino la fotografía y el dibujo como medio en mi trabajo de grado llegando a comprensiones del autorretrato y de lo expandido en el mismo proceso de Investigación-Creación.

Y el último capítulo *Punto Epílogo. Culminación constelar* aborda las conclusiones de diferentes ámbitos del trabajo de grado junto a las reflexiones pedagógicas del proceso.

Luego de pasar por el preámbulo, antes de que prosigas, quiero decirte que aquí vas a navegar por lugares íntimos y vas a conocer parte de mi y de mi vida, por ello, quiero primero presentarme para así darte la apertura de navegación al trabajo de grado con total libertad.

Hola!!

Mi nombre es Liliana Moreno más conocida como Lilí, Lil, Lilico o simplemente Lili.. Soy Piscis con ascendente en tauro. Tengo 25 años. Soy bajita, delgada y por mi apariencia mucha gente piensa que soy más joven. Soy la hija menor de una familia de 5 personas conformada por mi padre, madre, mis dos hermanas y yo quien escribe. He vivido gran parte de mi vida en la sabana occidente del distrito (Funza y Mosquera) los primeros años de mi vida con mi madre y mis hermanas, luego desde los 8 años con ellas e incluido mi padre y durante este año viviendo sola. A mis 19 años tuve la fortuna de ingresar a la ♥UPN♥ a estudiar lo que me mueve el alma y el corazón: las artes visuales. Después de un tiempo le tomé cariño a la pedagogía y es por eso que ahora me considero una profe en formación que ama lo que hace...Por cierto, también soy una dibujante empedernida, una persona que le encanta la música salsa, una exploradora y aprendiz fotográfica y a ratos pintora y ceramista.

Como ya sabes algo de mí y para que nos acerquemos un poco más, ¿es tu turno! quiero conocerte. Si deseas responderme puedes enviar la información al correo cartografiaconstelar@gmail.com

Orientaciones de navegación constelar

Aquí te daré orientaciones de navegación de los puntos constelares que construyen el tránsito rizomático de esta Investigación- Creación. El orden de los puntos por los que sugiero navegar es:

- 1. Punto de partida**
- 2. Punto origen**
- 3. Punto tensión**
- 4. Punto huella**
- 5. Punto expansión**
- 6. Punto epílogo**

Estos puntos como ya lo mencioné indican el tránsito y la estructuración de la búsqueda de lo propio en el autorretrato. Parto de un punto de partida que integra antecedentes y propósitos base que conforman el sentido de este proyecto de grado. El Punto origen, Punto tensión y Punto huella el cuerpo cognitivo y creativo que contiene las constantes reflexiones del proceso creativo y de auto reconocimiento.

Comprendo esta constelación como un tránsito y a su vez como el despliegue final y espacial de los gestos creativos de todas las fases de esta Investigación-Creación. Su estructura plantea rizomáticamente el recorrido de esa negación, búsqueda del autorretrato y encuentro del cuerpo en el autorretrato. Desde el centro se enraízan las fases y los gestos de creación, pero estos se expanden a medida que suceden las fases. Es un proceso inacabado pues es y sigue siendo una búsqueda de mí en el autorretrato que seguirá deviniendo en el transcurso de mi vida.

Deleuze y Guattari (2004) afirman que

El rizoma no se deja reducir ni a lo Uno ni a lo Múltiple. No es lo Uno que deviene dos, ni tampoco que devendría directamente tres, cuatro, cinco, etc. [...] No está hecho de unidades, sino de dimensiones, o más bien de direcciones cambiantes. No tiene ni principio ni fin, siempre tiene un medio por el que crece y desborda [...] (p. 21)

Así pues esta constelación como estructura *rizomática*, plantea un flujo de cambios de mi autorretrato y sus múltiples devenires. El devenir es el principio manifestante de lo múltiple, pues es a eso a lo que llego y a lo que hago alusión con la expansión constelativa: al desarrollo de Autorretratos comprendidos desde lugares de enunciación distintos sin separar la relación fundante entre ellos.

Retomo el concepto rizoma, que aunque en este proceso emerja de un punto de partida se explaya y se relaciona en una construcción autorretrativa y del Self, El Self, se estructura a partir de contingencias sociales que generan la autoobservación y por ende el auto concepto. (Paramo, 2008) y este es el proceso que llevo a cabo, una búsqueda del autorretrato y una construcción y reconocimiento del Self. Es por ello que aunque se muestre como un proceso lineal la organización de los puntos constelares en este documento, se interconectan las fases primeras con las últimas.

Esta Constelación es *rizomática* en la medida en que se expande y bifurca como un proceso personal e íntimo que no tienen fin. Así mismo cobra sentido en la conclusión, materialización y disposición física del montaje, pues allí se relacionan concretamente las imágenes de la red constelar en el espacio de montaje final. Las diferentes relaciones de las imágenes se establecen en la ubicación cercana de una imagen con otra provocando así que el espectador por si solo construya diálogos visualmente desde lo que la constelación propone.

Como afirma Gerardo Sutter (2010)

Como espectador no nos enfrentamos a una página en blanco, sino a un conjunto de elementos dispersos que el artista nos pide relacionar: que tracemos líneas entre los elementos y que entrelacemos los componentes para crear nuestra propia constelación...De alguna manera, quien enfrenta un conjunto de obras artísticas distribuidas en el espacio arquitectónico, lo primero que hace es concebir un mapa para poder navegar ese espacio. [...] El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. (pag 328)

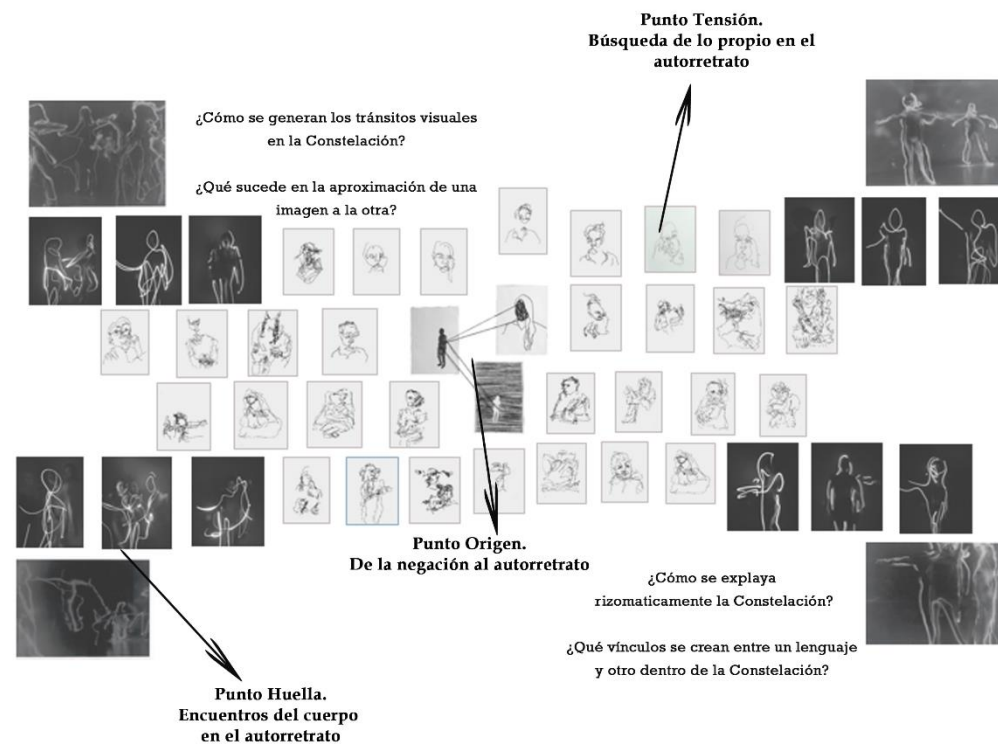
Esta constelación propone recorridos como si fuera un mapa, es por ello que se asocia con una red tipo atlas ya que puede establecer múltiples relaciones en el encuentro de una imagen puesta al lado de otra, relaciones que pueden ser infinitas.

Así como afirma Tartas y Guridi (2013):

El Atlas, por el contrario, es por definición necesariamente incompleto, una red abierta de relaciones cruzadas, nunca cerrado o definitivo, siempre ampliable a la incorporación de nuevos datos o al descubrimiento de nuevos territorios. El Atlas constituye un *Work in Progress* stricto sensu¹. No se lee un Atlas de manera secuencial, como un tratado o una novela; ni siquiera se lee desde una búsqueda sistémica, como se haría en un catálogo. La lectura del Atlas es abierta, adireccional, indeterminada: cada información, cada imagen, nos lleva a otras nuevas, a menudo de naturaleza muy diferente, y en cuyas correspondencias, lejos de basarse en analogías conceptuales o jerarquías semánticas, yacen a menudo profundas relaciones subconscientes, espontáneas, difíciles de determinar a priori. (p. 3)

¹Traducción: Obra en proceso en sentido estricto

Esta constelación, en mi proceso de investigación, se determina como un atlas y por ende guarda relación con el montaje final, pues la unión y relación de imágenes existe cuando el espectador le da sentido. Así como Krauss (2002) habla de una unión de puntos en la bóveda celeste de quien se detuvo a mirar y contemplar, así mismo es el espectador quien contempla y da sentido a las múltiples relaciones que se pueden establecer en la Cartografía Constelar y que muestra el tránsito creativo gestado en las fases siguiente de este proyecto.

*Cartografía constelar elaborada en las fases de este proyecto. 2022-2023 Liliana Moreno
Montaje de red rizomática. Archivo personal*

Lo fractal y lo múltiple

Regresando a los conceptos de **devenir y lo múltiple** me es importante retomar parte del proceso reflexivo y creativo de este proyecto de grado, es por ello que cito el montaje *Tejedoras de cuerpas* construido en el espacio académico Seminario de Investigación III direccionado por la profesora Rocío de las Mercedes Pardo y el profesor Martin Kanek Gutiérrez de la línea Creación, Cuerpo y Territorio en el año 2022.

Tejedoras de cuerpas fue un lugar de encuentro y diálogo entre mujeres (compañeras de seminario) que se cuestionaban por asuntos íntimos y particulares de cada una en sus procesos de Investigación-Creación. Gracias a ese espacio de encuentro entre las compañeras Alix Vargas, Erika Lara, Paula Morales, Jenifer Mora, Vanessa Alzate, Alejandra García y quien les habla en este documento, logramos establecer cualidades y reflexiones importantes del trabajo de cada una de nosotras. Así pues nació mi pieza de entrega del cierre de ese seminario, titulada *Reflejo fractal*; que integró la fase *De la negación al autorretrato*.

Durante las reflexiones grupales se dieron diálogos interesantes en cada trabajo de grado, en el caso de mi proyecto gracias a mis compañeras encontré hallazgos acerca de lo **múltiple**, en relación a los diferentes autorretratos creados en el proceso de esta investigación.

La forma de la planta suculenta creó asociaciones que aparecieron en ese diálogo entre mujeres, pues la forma de existir de la suculenta es metafórica y poética. La suculenta se multiplica, existe como un fractal que mantiene un patrón, además tiene la posibilidad de replantarse con una sola hoja y seguir su multiplicidad. Es allí donde emerge la reflexión de lo múltiple en mi autorretrato ya que este existe como un fractal.

De ahí nacen 2 piezas tridimensionales espectrales que aludían a la reflexión de mis compañeras en cuanto a la relación que me establecían con la *Suculenta*, *Lo fractal* y lo *Múltiple*

Figura 1 Fotografías muestra Reflejo Fractal- Exposición Tejedoras de cuerpo (2022) Liliana Moreno. Dispositivos tridimensionales y gesto de creación De la negación al autorretrato. Archivo personal.

PUNTO DE PARTIDA

Ahora si te doy el paso para navegar con más confianza por mi trabajo de grado. La ruta constelativa será tu guía. Recuerda que la constelación se configura por la unión de puntos. En este caso inicio con el **punto de partida**.

Temporalmente hablando, todo empieza en el año 2020. Un año caótico que despliega una serie de emocionalidades a causa de conflictos familiares, una ruptura sentimental y el inicio del confinamiento por el Covid 19. El aislamiento trajo consigo unos cambios, las relaciones sociales se volvieron distantes y la rutina se resumía en habitar una casa todo el tiempo sobrellevando discusiones familiares que aunque fuesen insoportables se debían tolerar. En medio de la incertidumbre, del distanciamiento físico y social, fue una época de cuestionamientos, de confrontaciones, de preguntas, de tiempo a solas y también de mucho dibujo. Estaba pasando por un sentimiento de soledad y aunque no estuviese sola completamente así me veía en lo que dibujaba.

Es ahí donde el dibujo reaparece con más fuerza en mi vida y se convierte en una práctica cotidiana que toma una dimensión catártica e introspectiva, pero también se transforma en un medio que me permite buscar y reconocer lo que estaba sucediendo internamente dando lugar al *autorretrato*.

Curiosamente siempre he dibujado rostros, de hecho, recuerdo que cuando tenía aproximadamente 11 años solía retratar personajes, luego a mis 14 años retrataba rostros que veía en las revistas o en internet, a mis 16 años retrataba

personas muy cercanas de mi entorno familiar o social y en la actualidad sigo retratando, pero también me autorretrato. Ciertamente el dibujo ha estado en la vida de muchos y la mía no ha sido la excepción.

El dibujo para mí como arte educadora y arte creadora es una forma de comunicar sentires, cuestionar y hallar, pero no solo el dibujo, también la fotografía, porque la foto igualmente está implicada en esta investigación y son estas dos prácticas las que me permiten expresar cosas indecibles. Por ello este trabajo de grado revela y devela lo que por varios meses se me ha hecho difícil traducir en palabras y es lo que quiero que conozcas aquí, la forma como he transitado mi proceso de búsqueda y reconocimiento de lo propio en el autorretrato por medio del dibujo y la fotografía, dándome lugar no como un otro que se deja retratar sino como yo misma descubriéndome en el autorretrato.

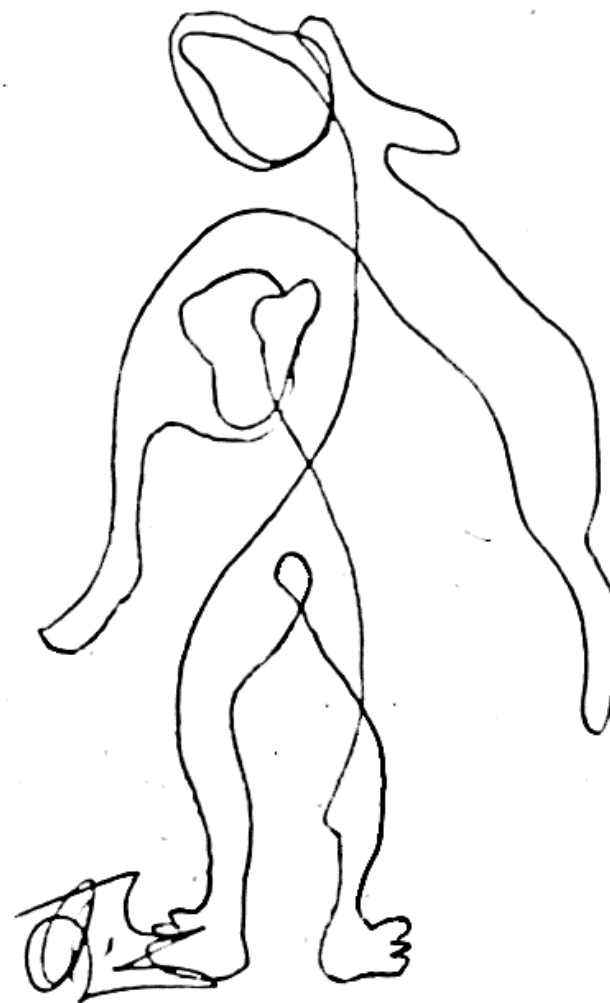

Figura 2. Autorretrato (2020) Liliana Moreno. Dibujo en esfero editado digitalmente. Archivo personal.

Figura 3. Autorretrato (2020) Liliana Moreno. Dibujo en esfero editado digitalmente. Archivo personal.

Ahora bien, para relatar cómo y en que momento la fotografía hace su aparición en esta **Investigación-Creación**, sucede en septiembre del año 2021 cuando me encuentro en el documental *The Woodmans* con la fotógrafa Francesca Woodman, (EUA 1958- 1981) quien se autorretrata y presenta su cuerpo de manera reflexiva, intensa, sensible e inusual para su época artística lo que me interpela bastante.

Ese cuestionamiento y confrontación que me producen dichas fotografías, no son fortuitas en mi trabajo de grado, porque también tengo un vínculo con la práctica artística fotográfica que me ha permitido desenvolverme y fijar mi mirada en momentos, lugares e intimidades.

Reconozco que la fotografía al igual que el dibujo es una práctica que me ha llevado a lugares importantes de reflexión y que ha incidido en la decisión de incluirla en esta investigación.

Dichas reflexiones se han gestado dentro del semillero Bulb Art de la línea Creación, Cuerpo y Territorio de

la LAV del cual formé parte desde inicios del año 2021 hasta septiembre del 2022 . Considerar el cuerpo, la luz, el tiempo y la imagen misma son cualidades que se han tratado en el semillero y me permitieron explorar y comprender en la foto.

Así pues, considero que la fotografía posibilita diálogos con el espacio, la cotidianidad, el territorio, el cuerpo también construye formas de interconexión que se evidencian en este trabajo de grado como la interconexión con el dibujo, el autorretrato y a su vez con lo expandido.

Figura 4. Autorretrato (2021) Liliana Moreno. Fotografía digital blanco y negro. Archivo personal.

*Figura 5. Autorretrato creado en Laboratorio de Creación (2020) Liliana Moreno.
Fotografía digital. Archivo personal.*

Asunto de investigación

Ahora, te presento el asunto de investigación que se basa en un encuentro de auto-reconocimiento mediado por el autorretrato, el dibujo y la fotografía como lugar de aceptación y entendimiento en tanto posibilidades educativas y el lugar de las artes.

En esa medida me planteo la siguiente pregunta:

¿Cómo configurar un lugar de auto-reconocimiento en el desarrollo de la identidad desde exploraciones artísticas visuales y reflexiones sobre lo propio?

Para guiar mi trabajo de grado, he planteado propósitos que me permiten llevar a cabo acciones concretas en mi investigación.

Siguiendo la sugerencia de Arias en su proyecto de grado *Fluir en Rojo* afirma que (2021)

decido elegir la palabra “propósitos“ Con el fin de referirme a aquellas acciones que llevaré a cabo, no como un obstáculo a cumplir que me sobrepasa, sino como una propuesta horizontal que en mi campo como investigadora en formación puedo ejecutar e ir paralelamente dialogando con los mismos. (pag 15).

En mi proyecto de grado, los propósitos están abiertos a cambios y ajustes a lo largo del proceso de Investigación-Creación, lo que me permite navegar en la misma investigación sin fijar un objetivo rígido e inalcanzable. En lugar de ser una meta lejana, los propósitos son un sentido dialogante que se van construyendo a medida que avanzo en el proceso.

Propósito general

Configurar dispositivos de auto-reconocimiento sensible y cartográfico de lo propio en el autorretrato por medio de la creación artística visual.

Propósitos específicos

- Explorar la fotografía y el dibujo como lugar de conocimiento sensible y pedagógico desde la Negación del Yo y el reconocimiento de Lo Propio.
- Construir espacios de encuentro con el otro abordando la identidad y lo propio.
- Reconocer el cuerpo y la deconstrucción de mi imagen en la creación del autorretrato.
- Construir un dialogo expandido entre la fotografía, el dibujo y el autorretrato.
- Crear una cartografía visual y rizomática del tránsito de las fases del proyecto como producto de creación

Luego de tener los propósitos de la investigación, me permito indagar antecedentes **investigativos y artísticos** sobre temas de identidad, de lo autobiográfico, el autorretrato, el dibujo y la fotografía, cada uno desarrollando sus propios métodos y soluciones creativas de maneras reflexivas e introspectivas.

Inicio con *Sonia Algarín* una artista plástica en formación que construye el trabajo de grado *El dibujo como una expresión autobiográfica introspectiva y resiliente* (2018) en la que crea una *instalación de dibujo expandido* llamada *Funámbula*

Este trabajo de grado es una reconstrucción de su memoria emotiva a partir de la introspección, la resiliencia, el dibujo y por supuesto lo autobiográfico. Es por ello que la traigo a mi investigación como un antecedente importante

ya que se cuestiona por sus vivencias y sus dolores abordándolos desde el dibujo como una expresión que da cabida a lo introspectivo. Hace uso de lo autobiográfico como método y va en búsqueda de un lenguaje artístico que le permita comunicar, reconstruir y reconstruirse y es el dibujo expandido el que le permite llegar a reflexiones simbólicas con el lenguaje, la materialidad y la narrativa que lleva consigo. El dibujo expandido le permite finalmente reconstruirse desde lo discursivo y plástico y distensionar la carga emocional que

había llevado reivindicándose con ella misma.

Figura 6. Fotografía montaje obra trabajo de grado. (2014) Guzmán, Catalina
URL <https://alejandria.poligran.edu.co/handle/10823/765>

El siguiente antecedente investigativo es el trabajo de grado *El autorretrato como referente constructor de identidad y proyección de realidad personal (2014)* de Catalina Guzmán Gaitán

Este trabajo de investigación monográfica plantea un proceso de creación en el que se hace un análisis histórico del retrato y del autorretrato centrado en algunas manifestaciones artísticas como la pintura y la fotografía para luego llegar a una comprensión no convencional del autorretrato e integrar el cuerpo y la identidad dentro del proceso creativo como una búsqueda del yo interior. Esta investigación me interesa en la medida en que hace una relación entre cuerpo e identidad, pues aborda temas de género, sexualidad, entre otras características que implican la identidad y el reconocimiento de lo que hace ser al ser un individuo único e irrepetible que se construye desde si mismo y desde su exterior social. Así es como el uso de la fotografía resulta ser finalmente un mecanismo de autorreconocimiento en el que proyecta y reconoce si realidad individual.

Figura 7. Fotografía montaje obra trabajo de grado. (2014) Guzmán, Catalina URL <https://alejandria.poligran.edu.co/handle/10823/765>

Tamara Boiso también realiza un proyecto de grado llamado *Mi cuerpo como territorio desconocido autorretrato y búsqueda de la identidad a través de la fotografía* (2015)

Este trabajo de investigación se desarrolla a partir de una búsqueda de la identidad propia desde el desnudo fotográfico. La presencia del cuerpo, es uno de los temas que resalto ya que lo contempla en el autorretrato como un reflejo o un doble de si misma.

Figura 8. Fotografía trabajo de grado Fase 1 Identificación. (2015) Boiso, Tamara
URL <https://riunet.upv.es/handle/10251/74158>

La exploración del cuerpo la lleva a considerarlo como un territorio que desconoce y que al mismo tiempo da cuenta de un acontecer de un devenir cuerpo en la imagen de sí misma. Además, me parece relevante la conclusión que obtiene de dichas exploraciones fotográficas ya que dice no identificarse con sus mismos autorretratos, como si estuviera sufriendo de un doble espejismo, su trabajo parte de la exploración y la evolución de dichos sucesos, del presentar el cuerpo intuitivamente sin un libreto visual. Sus autorretratos permiten percibir aquello que es imperceptible a los ojos, ya que la fotografía capta aquello que no es visto cotidianamente

Artistas

Oscar Muñoz

Es un artista colombiano que apela a la memoria, por medio del dibujo expandido del retrato y el cuerpo, a la vez que sus obras sugieren características de los efímero y lo duradero. También el autorretrato es uno de los temas que reflexiona en varias de sus obras, aquí específicamente se hablará de la obra Narciso (2001), que como la biblioteca virtual de Banco de la república afirma, es un:

“autorretrato que flota en la superficie del agua, pero el círculo del fondo y el sonido del agua corriente señalan que se trata de un lavamanos y anticipan para el espectador lo que será el destino de la imagen. En realidad se trata de dos imágenes: la del sujeto y la de su sombra, que se forma en el fondo blanco del contenedor de porcelana. El sonido narra el proceso en el que las imágenes se acercan poco a poco, como sugiriendo que la vida es una búsqueda constante de

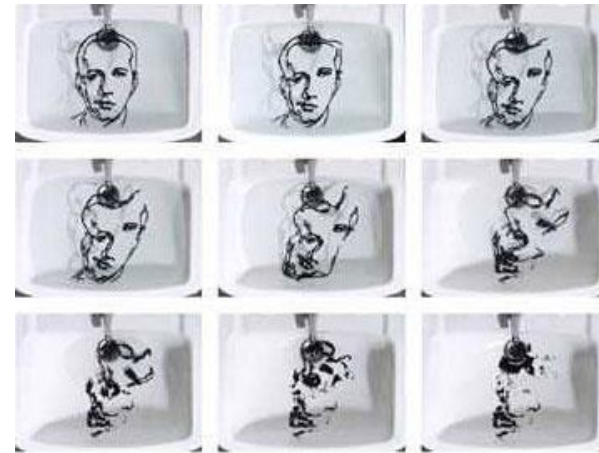

Figura 9. Narciso. (2001) Muñoz, Oscar <https://www.banrepcultural.org/oscar-munoz/narciso.html#:~:text=A1%20igual%20que%20en%20dicha,el%20destino%20de%20la%20imagen>.

auto-entendimiento. Al final, cuando las dos imágenes están por coincidir, ya es demasiado tarde: se funden en una sola mancha que, desfigurada, desaparece por el sumidero”

Este ejercicio a propósito de mi trabajo de investigación, también considera el autorretrato como una forma de auto-entendimiento desde la acción poética del reflejo para reflexionar su imagen y a sí mismo.

Mónica Castillo

La tesis *Los autorretratos de Mónica Castillo. Entre la identidad y la afectividad* es realizada por Hilda Alejandra Varela (2012), quien hace un estudio interesante de los autorretratos de la artista Mónica Castillo (1994) y relevante para mi Trabajo de Grado.

El autorretrato lo define como el espejo del ser, que además de revelar, oculta cosas, pero también puede crear una ficción. Sin embargo, lo que me interesa es la *revelación que sucede en el autorretrato* como Varela lo menciona.

Mónica Castillo es una artista que ha creado más de 120 autorretratos de los cuales Varela (2012) afirma que “el rostro se vuelve se convierte en un campo de fuerzas simbólicas” (p. 7) ya que se autorretrata desde un autoanálisis visual, biológico, psicológico y social.

La identidad se destaca en el análisis que hace Varela en el que entra en cuestión la afectividad como el descubrimiento del yo.

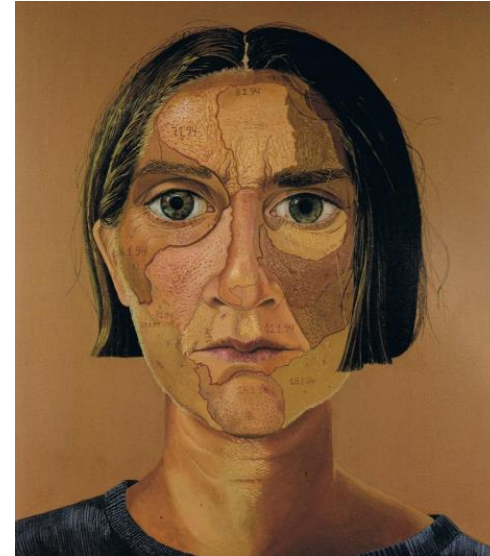

Figura 10 . Autorretrato en Tareas. (1994) Castillo, Mónica

<https://ri.ibero.mx/bitstream/handle/ibero/784/015576s.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Según Varela (2012), Mónica Castillo *no pretende autorretratarse para revelar, sino autorretratarse para verse así misma y descubrir su identidad y sus múltiples identidades.*(p. 16-17)

Francesca Woodman

Figura 11 . Autorretrato. (1976) Francesca Woodman. Colorado.

Fotografía análoga. Libro *Scattered in space and time*.

Figura 12 . Autorretrato. (1979) Francesca Woodman. New York.

Fotografía análoga. Libro *Scattered in space and time*.

Francesca Woodman (EUA 1958-1981), fue una fotógrafa que a su corta edad logró un trabajo trascendente impactando la escena fotográfica por la sensibilidad y estética que desarrolló en sus imágenes .

Sus imágenes fueron revelaciones artísticas. En ellas se resalta una intersección de cualidades como: el tiempo, el espacio, el cuerpo, los objetos, lo simbólico y su performance. Fue sencillamente una mujer que transitó por la experiencia más profunda de la fotografía al cumplir el papel de la fotógrafa y la fotografiada.

Por ello es una referente importante en mi trabajo de grado. El encuentro con su obra fotográfica me permite develar y revelar la relación conmigo misma, con mi cuerpo, la fotografía y su aspecto expandido. Así mismo, me ayuda a establecer un momento en esta investigación para pensar el cuerpo, sus implicaciones y sus múltiples devenires.

Cartografía constelar

Modos de crear

Este trabajo de grado está adscrito a la línea de profundización: Creación, Cuerpo y Territorio de la Licenciatura en Artes Visuales, bajo la modalidad de Investigación-Creación.

En este proyecto de grado se entiende que la **Investigación** coexiste en simultaneo junto a la **Creación** para encargarse del desarrollo de conceptos y categorías emergentes del objeto de estudio, en este caso, los sentires y afectos propios mientras estos van sucediendo en el quehacer artístico plástico.

El proceso de creación integra la intuición y la imaginación como cualidades claves en el proceso, pues construyen conocimiento desde la experiencia sensible y la experiencia estética de quien crea. Como afirma Laignalet (2011) en el texto *Historia de una Querrela*:

Los procesos de creación en artes generan conocimiento y construyen sentido al convocar nuevas formas de percibir el mundo y sus fuerzas inmanentes. Sus ontologías son distintas. El objeto del arte es penetrar en lo imperceptible (creando perceptos) para hacerlo sensible, comprensible y producir sentido (p. 5)

Así mismo, esta apuesta investigativa se sitúa desde la perspectiva de la **Investigación en las Artes** pues permite la construcción de conocimiento en un trabajo conjunto y simultaneo entre lo teórico y el proceso de creación, además la investigación en las artes permite la reflexión en la acción y como afirma Borgdorff, (2005)

Se refiere a la investigación que no asume la separación de sujeto y objeto, y no contempla ninguna distancia entre el investigador y la práctica artística, ya que ésta es, en sí, un componente esencial tanto del proceso de investigación como de los resultados de la investigación (p. 10)

Por tanto, esto quiere decir que en mi trabajo de grado me involucro y empleo la experiencia conmigo misma mediada por el autorretrato, el dibujo y la fotografía como medios artísticos que implican. Construyo y materializo desde la sensibilidad encontrando tejidos que trascienden, develan y revelan siendo este un proceso experiencial que me permite adentrarme en **el caos, la intuición, y la voz propia.**

Dicho esto, la **Investigación en las Artes** me brinda la posibilidad y la libertad de construir una **Cartografía Constelar** como el modo de crear y conformar el atlas rizomático.

La **Cartografía Constelar** es el mapa y la unión de los puntos constelares que permiten establecer una ruta de mi proyecto de grado existiendo como una estructura rizomática conceptual heterogénea. Esto se amplía y se explora de acuerdo a las relaciones cognitivas que encuentra en el proceso de Investigación-Creación.

Según Deleuze y Guattari, (2004) El concepto de rizoma no tiene intención de significar sino de enraizar, cartografiar y volverse múltiple al punto de que esa raíz se desestructura para devenir en múltiples raíces que siguen perteneciendo a la misma. (p. 7-8) Así pues como afirman los autores (2004)

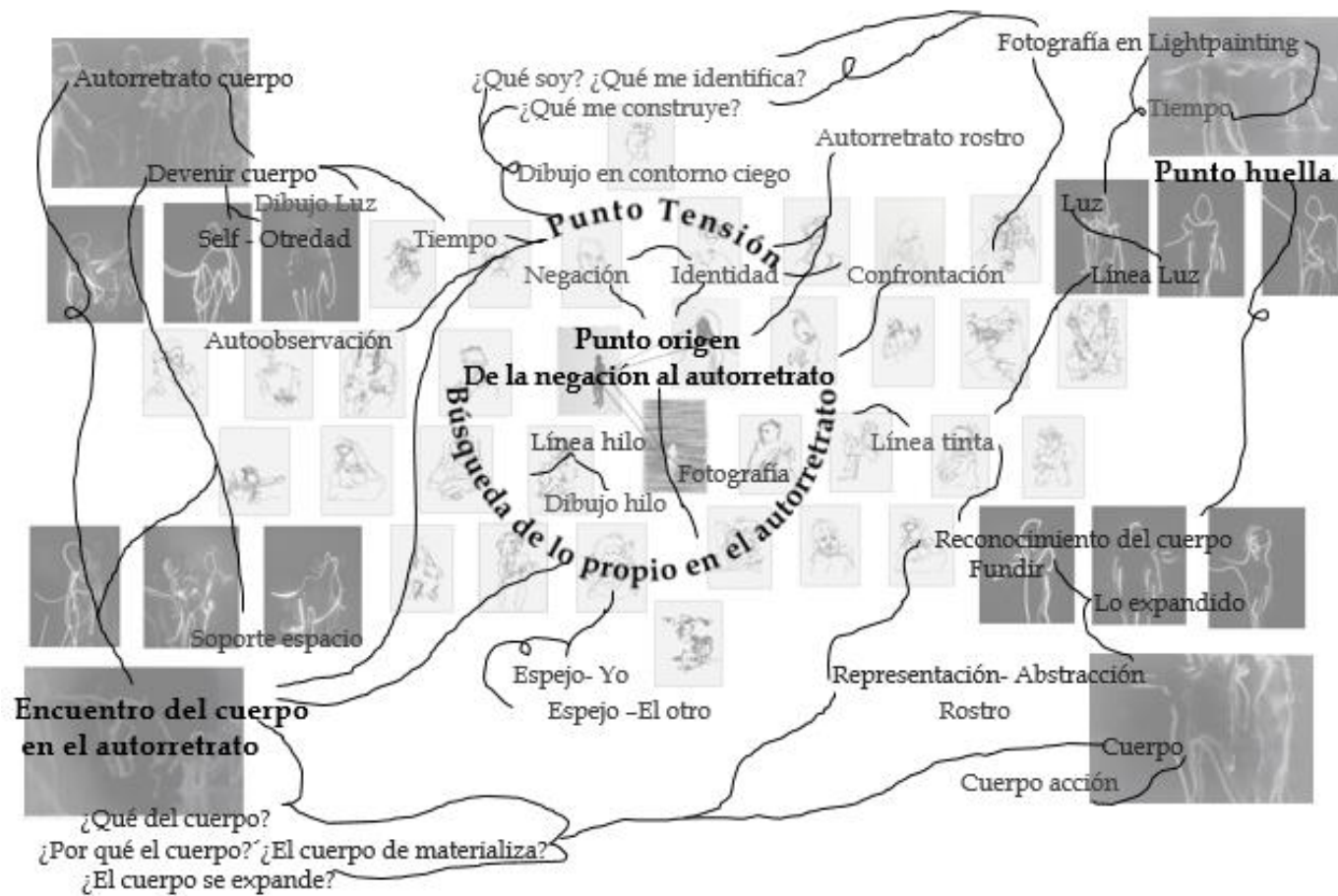
En este caso, la raíz principal ha abortado o se ha destruido en su extremidad; en ella viene a injertarse una multiplicidad inmediata y cualesquiera de raíces secundarias que adquieren un gran desarrollo. La realidad natural aparece ahora en el aborto de la raíz principal, pero su unidad sigue subsistiendo como pasado o futuro, como posible (p.7)

En esa medida la **Cartografía constelar** permite ahondar en lo íntimo, en el auto concepto para luego llegar al reconocimiento del cuerpo. Cada punto constelar *Punto Origen, Punto tensión, Punto Huella* es un salto para construir comprensiones más amplias de lo que menciono en este trabajo como un atlas rizomático.

Se revela y devela nociones de lo múltiple y la expansión de la autoimagen en reconocimiento del autoconcepto, el cuerpo y la identidad desde un aspecto personal y social. La Cartografía Constelar es una herramienta que permite explorar la dimensión íntima y la construcción de un aglomerado de multiplicidades y encuentros de mi Yo.

Glosario de Categorías

De la negación al Autorretrato <i>-Negación del Yo</i>	Categoría que contempla la negación como falta de autoreconocimiento y se establece como la apertura al proceso de creación y una posibilidad a otras formas de narrar el autorretrato.
La búsqueda de lo propio <i>-Lo propio y el otro</i>	Esta categoría desenvuelve la creación y exploración del autorretrato alrededor de la búsqueda de lo propio teniendo en cuenta como las relaciones sociales conforman también la identidad individual.
El encuentro de mi Cuerpo <i>- Deconstrucción de mi imagen</i>	Esta categoría implica el cuerpo en el autorretrato como otra forma de autocompresión y reconocimiento propio de la desnudez y el devenir.

Constelación rizomática 2022-2023 Liliana Moreno
Montaje de red rizomática. Archivo personal

PUNTO ORIGEN

De la negación al autorretrato

Punto origen es el inicio de todo un camino de inquietud y búsqueda en el autorretrato que se construye y reconstruye en el mismo proceso. A su vez es el primer punto constelar que abre paso a comprender la categoría **De la negación al autorretrato** relatando consigo aspectos de identidad.

En ese sentido, como ya lo he mencionado el punto origen aconteció en el año 2020. Como a muchos la pandemia nos confrontó con nosotros mismos y con nuestras relaciones interpersonales. En mi caso mi autoestima se desequilibró un poco y produjo sentimientos de tristeza, inseguridad y apatía por discusiones constantes y falta de contención emocional.

Fue un momento un tanto complicado con la relación que tenía consigo misma sumado a discusiones familiares, con mi madre y una ruptura amorosa, a causa de ello me puse en duda, mis gustos, mis decisiones, mis habilidades, me costaba reconocermme, me hacía falta regresar a mí y aceptarme pues fui muy temerosa de mis capacidades.

De este modo una de las formas de tramitar la insatisfacción fue el dibujo, pero también emergió un interés profundo a seguir dibujando para potenciar esa fluidez en la disciplina. Así que *decidí solo tomar una libreta y dibujar, dibujar lo que no había dibujado antes porque no me había dado el espacio de hacerlo.*

Dibujé mucho y me dibujé a mí.

Solo tomaba un esfero y empezaba a hacer trazos.

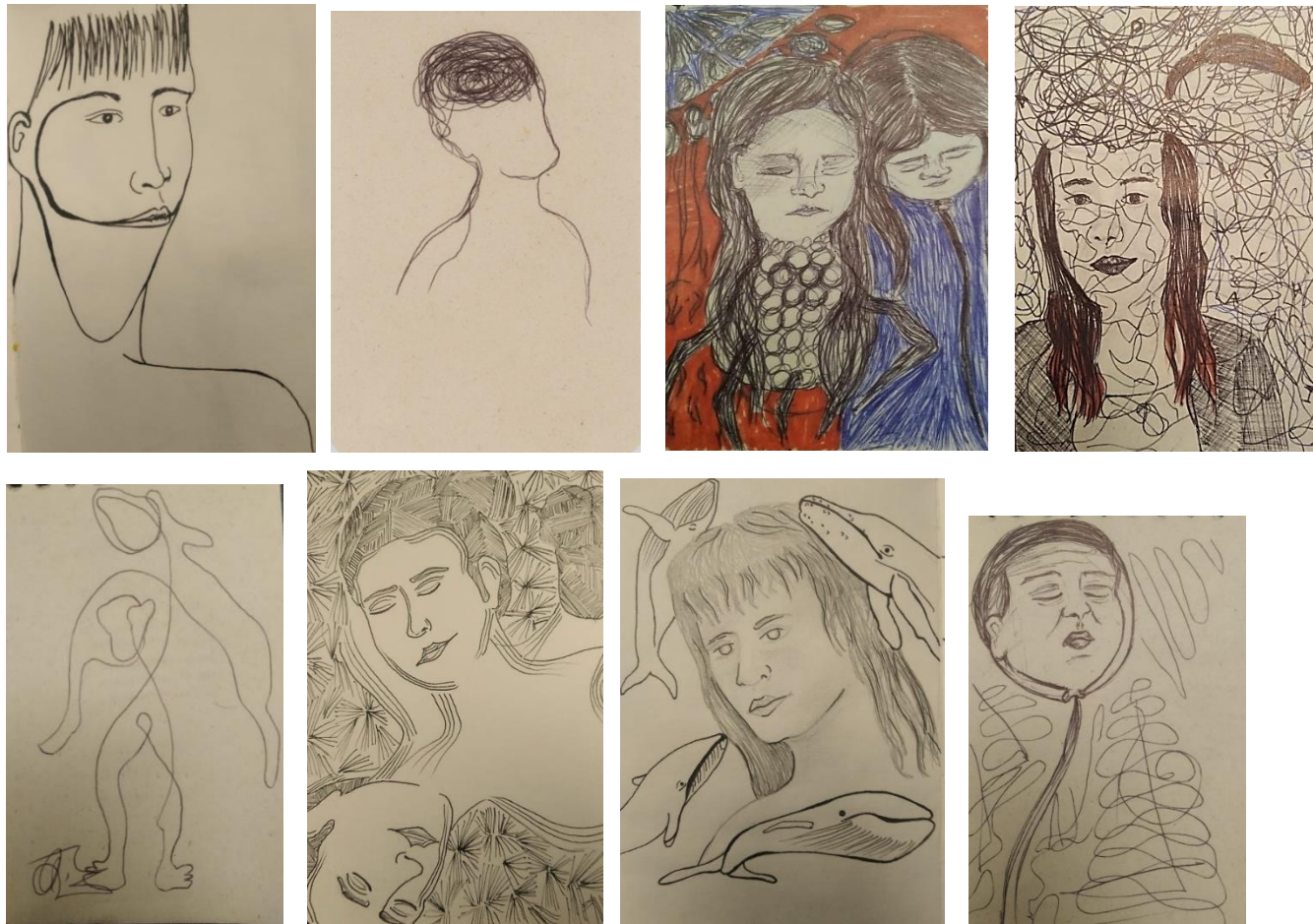

Figura 13 . Dibujos autorretratos y otros. (2020) Liliana Moreno. Dibujo en esfero. Archivo personal

Figura 14 . Dibujos autorretratos y otros. (2020) Liliana Moreno. Dibujo en esfero. Archivo personal

El dibujo me permitió comunicar, crear universos, explorar formas, contener sentires y al mismo tiempo ser ese medio de encuentro reflexivo con lo que pensaba y sentía. El dibujar para canalizar me llevo a encontrar rasgos de negación por estar insatisfecha de mí, por pensar que faltaba potencial, decisión y demasiado carácter.

La negación aparece en un primer momento del proceso como una forma de sublimar, una forma de negarme en el mundo. Pero ¿a qué me refiero cuando hablo de ello? Según la real academia de la lengua española, negar significa:

- Decir que algo no existe, no es verdad o no es como alguien cree o afirma
- Dejar de reconocer algo, no admitir su existencia
- Desdeñar, esquivar algo o no reconocerlo como propio
- Ocultar, disimular
- Negarse alguien así mismo

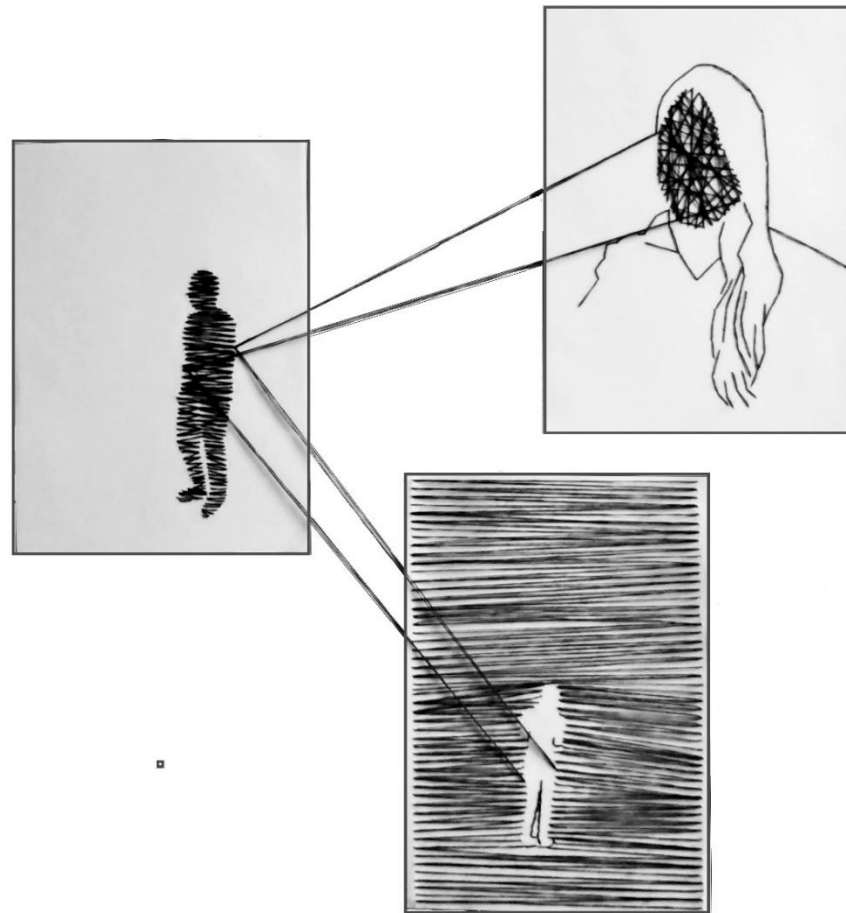
Dicho esto, el término negación lo uso para referirme a esa invalidez que yo misma me proporcionaba en tanto lo que sentía como en lo que aparecía en los dibujos y que se hacía visible en la eliminación de las características físicas que componen mi rostro, volviéndolo un rostro sin rostro como si no lo reconociera.

Todo esto desató preguntas como: ¿Por qué soy así? ¿Por qué no puedo tener más confianza en mí? ¿Por qué siento que no hago las cosas bien? ¿Por qué no puedo ser y hacer como los y las demás?

Es aquí donde surge la categoría *De la negación al autorretrato* y aquí mismo se materializa. En dicho momento pienso en tres imágenes fotográficas capturadas en esa misma época (2020-2021) y construyo un diálogo con mi rostro y mi cuerpo de acuerdo a las afectaciones que me atravesaban. Por ello, procedo a intervenir tres fotografías digitales en las cuales **soy yo** en momentos y espacios específicos.

Figura 15. Álbum fotográfico digital. (2020-2021) Liliana Moreno. Fotografía digital. Archivo personal

*Figura 1.1 Primer autorretrato que configura el inicio de la Cartografía Constelar (2021)
Bordado sobre papel. Archivo personal*

Este es mi primer gesto de autorretrato, reemplazo el vacío de las fotografías por hilos atravesados, hilos que suprimen y al mismo tiempo generan un diálogo e interconexión de un rostro, cuerpo y un espacio.

El hilo es un primer acercamiento para conocer las posibilidades y los diálogos que se desprenden de interconectar imágenes y volverlas una sola imagen, un autorretrato. Además de escuchar las preguntas y los mismos hallazgos acerca de los escenarios que aparecen en las imágenes.

Este primer gesto me invita a hacerme preguntas acerca de eso que me construye y que habito ya que no es solo una vista al rostro sino un conjunto de características que me componen. Por ello inicio una búsqueda y aceptación de mí estableciéndome desde el concepto de identidad para volver a aquello que conforma mi esencia.

Como afirma Pastor y Bonilla citando a McAdams (2000)

Podemos entender la identidad como la parte del concepto de uno mismo que facilita a la persona un aspecto unificado de su yo personal y social, una imagen en la que ese yo se afirma, puesto que la identidad permite al sujeto tomar conciencia de sí mismo, de su lugar en el mundo y en relación a los demás (p. 34)

Este concepto significa para mí una invitación a adentrarme en territorios internos para luego pasar a reconocer mi exterior, mi ámbito social. La exploración con la imagen y el reconocimiento de mi identidad me darán paso al encuentro con otros aspectos de mi misma y por ello es la segunda fase el momento de búsqueda.

PUNTO TENSIÓN

Búsqueda de lo propio en el Autorretrato

Punto tensión es el segundo punto constelar donde inicio la exploración y búsqueda de lo propio . Uso el término **tensión** para aludir a la sensación que me produce el confrontarme conmigo misma pues en este punto doy lugar a la búsqueda por medio de la exploración de 30 autorretratos, uno diario, en contorno ciego.

La propuesta de 30 autorretratos en contorno ciego es planteada por mi tutora quien me invita a retratarme por 30 días, direccionándome en la exploración del autorretrato desde el dibujo, ya que a principios de esta investigación yo presentaba un fuerte arraigo en la representación mimética del rostro. Incluso algunos retratos que realizaba daban cuenta de mi fijación por el mimetismo, sin embargo, esto empezó a transformarse en el desarrollo de este proyecto.

El ejercicio se me plantea como una propuesta de sensibilización para desestructurar esa fijación del dibujo realista de retrato (ver figura 16), es por ello que me encuentro con el artista, dibujante y docente José Miguel González (México, 1964) y con sus propuestas didácticas en el manual-libro: Gramática del dibujo en 100 lecciones (2011) donde plantea el dibujo en contorno ciego como una de esas múltiples formas para aprender a dibujar y a su vez a observar, pues una de sus premisas es el dibujo como habilidad de observación. ²

² José Miguel González plantea diferentes ejercicios para mejorar el dibujo y a su vez la percepción visual, Libro. Gramática del Dibujo en 100 lecciones.

Figura 16. Retratos. (2020-2023) Liliana Moreno. Grafito, carboncillo y bordado. Archivo personal

El contorno ciego³ es una técnica de dibujo elaborado desde una observación constante y detenida, en este caso, de mi reflejo en el espejo. Una acción que se extiende por varios minutos e intenta observar el mínimo detalle para transcribirlo a la hoja de papel, sin que ello implique regresar la mirada al mismo papel. Es decir, es una acción de autoobservación que en mi caso me llevó a observarme detenidamente de 5 a 15 minutos durante 30 días.

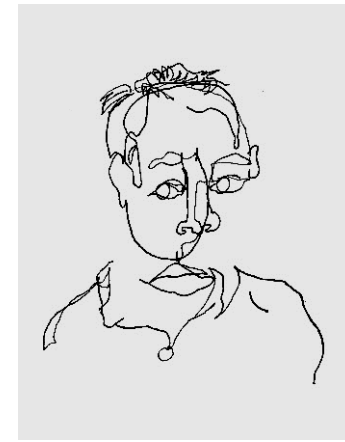
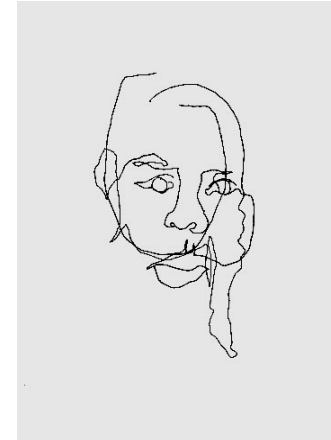
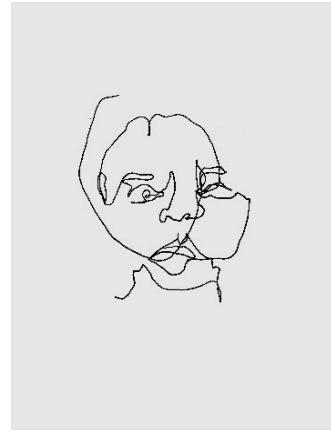
El pensar el dibujo como un acto de observación como plantea González (2011) establece un tema importante en mi trabajo de grado no solo a lo que a la visión refiere sino también a la observación introspectiva.

El detenerme a ver aquello que no es visible a simple vista me permitió empezar a reconocer aquello que me compone desde el físico y el interior. Así pues el contorno ciego y el espejo son los que me permiten llegar a la autoobservación y conformación del Self, concepto que emerge en esta fase y en lo cual profundizaré líneas más adelante.

Ahora bien, 30 autorretratos en contorno ciego son una primera exploración de esa búsqueda de mi autorretrato. Un hallazgo importante es considerar la autoobservación como medio para construirme plásticamente y a su vez para construir y reconocer mi Self.

³ El "Contorno Ciego" es una técnica de dibujo desarrollada por la psicóloga y profesora de dibujo Betty Edwards en su libro "Drawing on the Right Side of the Brain" (1988) y luego retomada por José Miguel Gonzales en la Gramática del dibujo en 100 lecciones. Esta técnica se utiliza para ayudar a los artistas a aprender a dibujar lo que realmente ven, en lugar de dibujar lo que creen que ven. El "Contorno Ciego" implica dibujar el contorno de un objeto sin mirar el papel, lo que obliga al artista a concentrarse en la forma real del objeto y no en lo que cree que debería ser. Esto ayuda a desarrollar la percepción visual y a mejorar las habilidades de dibujo.

30 AUTORRETRATOS EN CONTORNO CIEGO

Secuencia día 1 al 8
Liliana Moreno, 2021

Figura 1.2 Secuencia día 8 al 16
Liliana Moreno, 2021

Figura 1.2 Secuencia día 16 al 24
Liliana Moreno, 2021

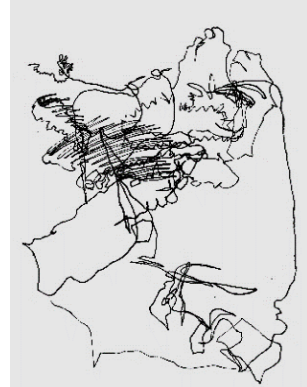

Figura 1.2 Secuencia día 24 al 30
Liliana Moreno, 2021

Por otra parte, la exploración de otras maneras de encontrarme en el autorretrato, el dibujo y la fotografía hicieron que pusiera en discusión la forma en cómo me reconozco, me comprendo y me concibo.

La autoobservación y el autoconcepto se manifiestan como una construcción a partir de lo social y hacen parte de la estructuración del **Self**. El autoconcepto es un proceso subjetivo influenciado por las transacciones sociales, cuál es la percepción de mí en relación al otro, cómo esta percepción construye lo que soy y lo que quiero ser. (Páramo 2008)

Es la concepción de mi misma la que me remite al autoconcepto , al saber cómo me construyo de acuerdo a cómo me observo en relación al otro. Por ello gracias a este proyecto he considerado cambios de acuerdo a cómo me percibo y también me ha llevado a construir un aprendizaje conmigo misma. A aprender de situaciones que nunca había vivido y a reflexionar sobre mí y sobre lo que me gusta, lo que no, lo que quiero y lo que soy.

Es el dibujo de autorretrato que me permite comprenderme más allá del rostro y el medio de creación por el cual puedo revisar internamente las incertidumbres y las necesidades que tengo conmigo misma.

Después del proceso de creación de 30 dibujos en contorno ciego, construí un listado para reconocermé entre lo que me gusta y que no, aquellos hábitos y características que me identifican de acuerdo a mis experiencias. En pocas palabras me di a la tarea de observarme internamente y ello me llevó a la tarea de construir mi **Self**.

¿Qué me hace ser Lili? ¿Qué no me gusta y qué me gusta?

Inicio con un listado de aquello que no me gusta, para así identificar que en esas mismas cualidades me encuentro y me construyo y luego de ello paso a un listado de aquello que me gusta y que reconozco como propio

el amor

¿Qué no me gusta?

a medias la ansie
dad la *intranquilidad*
el dolor de *espalda* la ga
stritis el *ruido* mientras d
uermo los *estereotipos* de b
elleza el *corazón* roto el esp
erar un *mensaje* que nunca
llegará la *infantilización* los
colores *pasteles* el *sonrojo*
el *sonrojo* *incontrolable*

el *bloqueo mental* la *timidez* la *duda* la
incertidumbre tener que *encajar* socialmente el
confinamiento los *postres dulces* las *mentiras* el *silencio*
incomodo el *silencio sin respuesta* la *incomunicabilidad*
el *olvido* la *mala memoria* el *egocentrismo* las *noticias nac*
ionales las *uñas cortas* el *punk* la *manipulación emocional* la
frialdad la *falta de carácter* las *burlas* el *poco amor* de *madre*
las *verduras dulces* la *procrastinación* mis *gestos cuando hablo*
mi mala postura los *audifonos dañados* el *desorden que no ordeno*
el *mal humor* de *mi mamá* las *quejas* pensar en *muchas cosas* al *m*
ismo tiempo el *dolor de cabeza* las *historias de terror* a *media noche*
los *recuerdos dolorosos* temblar cuando *hace frio* ser *distraída* y
olvidadiza ser *altruista* el *pensar que no tengo buenas ideas*

¿Qué me gusta?

la tranquilidad
mental las amistades
carismáticas los abrazos
imprevistos mi empatía la
salsa las historias nostál-
gicas escuchar los relatos
de los abuelos hacer amistad
con personas mayores hablar
de los sueños el romanticis-
mo dibujar cosas bizarras
cantar canciones en la ducha
sentirme en confianza los gatos

la paz que me genera la alegría de mi mamá
la gelatina a cualquier hora los videojuegos retener
cosas importantes en la mente la fotografía la seguridad
en si misma lograr amistades femeninas las palabras de
ánimo de mis amigos los comentarios graciosos las películas
de Gaspar Noé la gente dulce y tierna el silencio cómodo la
seguridad al hablar los ojos avellana los aretes largos
la sinceridad la responsabilidad afectiva los olores ácidos el
interés sincero el color negro el pimentón los cambios que he
tenido el descubrimiento y la exploración de mi misma salir a
la calle sin temor encontrarme inesperadamente a alguien que
no veía hace mucho el querer bonito la paciencia el amor

Este listado contiene características identitarias que no reconocía en la primera fase por ello, en esta búsqueda y reconocimiento de mí misma emerge la categoría de *lo propio*

Este lo desarrollo categorialmente para hablar de aquello que resulta ser autorreferencial, que sitúa y empodera, que permite construir el autoconcepto a partir de esa búsqueda de lo que me hace ser.

Lo propio me narra, es pronombre personal, es una categoría que se desenvuelve desde lo narrativo y el autorretrato y ha estado presente desde el primer momento en que inicio un dialogo y un cuestionamiento conmigo misma. La verbalización y la escritura de este trabajo de investigación me han llevado a considerar que esta categoría está presente en la medida en que me narro y me busco en el autorretrato Soy siempre Yo. De ahí parto y ahí llego. Es un reflejo que se transforma. En ese sentido al ser pronombre lo uso para autodenominarme, empoderarme y narrarme.

Así pues el ejercicio anterior me invita a reconocermme desde mi Self y también desde mi identidad de acuerdo a mis características propias que me determinan como un ser único, pero a su vez un ser que se construye a partir de las relaciones sociales.

Es aquí que el otro forma parte importante ya que después de pasar por la reflexión del autoconcepto y autoreconocimiento hay una reflexión alrededor de la constitución de la identidad individual a partir del proceso de interrelación social. Por ello me cuestiono en el encuentro con el otro en tanto aporte a mi construcción de identidad en constante transformación y mi aporte a la construcción de la identidad del otro entendiendo que es un proceso de intercambio en el que se aporta en una doble dirección.

En esa medida me surgen las siguientes preguntas:

¿Cómo me doy mi lugar a partir del otro y como el otro también se reconoce en mi?

¿Cómo mi identidad me caracteriza, pero también me relaciona con un grupo social?

En este punto me pienso en mi grupo familiar ya que ha sido el contacto social que inevitablemente he mantenido toda la vida. A partir de ellas me he construido y también nos hemos construido juntas. Esta vez pienso en mi hermana, mi madre y yo en un taller de dos sesiones que nos involucra como mujeres, pero también mujeres que aunque hemos vivido mucho tiempo juntas nos vinculamos desde nuestras diferencias.

Aquí retomo ese Yo social del que habla Pastor y Bonilla (2000) y del que también es inherente mi familia y mi constructo social, pues soy desde lo que he aprehendido de mi círculo social y familiar. Cabe agregar que la información aquí compartida fue autorizada por mi madre y mi hermana en un consentimiento informado para que pudiera ser parte de este documento de trabajo de grado. Por ello empiezo describiendo a mi madre y hermana para luego compartir como la identidad la construyo y la construimos juntas..

En nuestro círculo familiar somos 5 integrantes, mi madre, mi padre, mis dos hermanas y yo, pero esta vez en este taller estaremos 3 mujeres. Nely, mi mamá, tiene 54 años y tiene un arraigo fuerte a su pueblo natal y al campo, vive actualmente en la ciudad y toda la vida ha sido una mujer activa y trabajadora, Jeny, mi hermana mayor tiene 34 años y ha vivido toda la vida en Funza y Mosquera, también es una mujer independiente y disciplinada, yo soy la menor de todas, tengo 25 años viví gran parte de mi vida en Mosquera y desde hace muy poco vivo en Bogotá y lo que nos vincula es que somos mujeres serias, reservadas, enfocadas, planificadoras, pero un poco ansiosas y perfeccionistas. Esto lo escribo para caracterizarnos a cada una de nosotras y seguir con el taller corto que propongo de reconocimiento de identidad individual e identidad familiar/social

Retomo nuevamente el concepto de Identidad:

La identidad es la autopercepción y el complejo de características que determinan al sujeto como un ser único y a su vez características que comparte y teje con su círculo social. (Pastor y Bonilla 2000)

A partir de ese concepto surgen más cuestionamientos acerca de:

¿Cómo me construyo desde mi contexto social?

Nosotras como mujeres que hemos vivido juntas gran parte de nuestra vida ¿Qué nos reúne y nos lleva a encontrarnos desde la identidad?

¿Qué nos define como familia y ello cómo se implica en nuestras características identitarias?

A raíz de esos cuestionamientos el pensarme dentro de mi círculo familiar y reconocirme en ellos y ellas propongo la construcción de un mini álbum con fotografías y dibujos de autorretratos para seguir en esa búsqueda de lo propio y reconocer los seres que me habitan y nos habitan y que han incidido en la definición de nuestras características individuales.

Primer sesión. Identidad individual (1hr 30 min) Para guiar este encuentro con ellas, retomo el ejercicio de autoobservación en el espejo para la creación del autorretrato. Les propongo una práctica alejada del canon realista para atender a la observación detenida y la confianza con el lápiz y el papel con ayuda de tres preguntas orientadoras que se irán resolviendo en el transcurso de la sesión.

Figura 17. Registro fotográfico de taller junto a mi madre y mi hermana. (2023) Liliana Moreno. Fotografía digital.

Preguntas orientadoras

1. ¿Cuándo me veo al espejo que considero que me caracteriza y me identifica como un ser único?
2. ¿Qué gustos e intereses tengo?
3. Cuando me veo reflejada al espejo ¿Qué me gusta de mi misma tanto en lo físico como en lo interno?

Durante la sesión cada una se toma el tiempo para dibujarse y pensar en si misma. Una vez realizado el autorretrato lo intervenimos con color, hablamos acerca de las preguntas orientadoras y escribimos en el autorretrato lo que nos evoca.

- Mi madre se define como una persona correcta, que le gustan las artes, disciplinada, de malgenio, honesta y que le gustan los animales. Dice ser una persona que le gusta trabajar, le gusta que le queden bien las cosas, bailar, reír, ser ingeniosa y creativa. Le gusta su rostro y todas las características ya mencionadas.
- Mi hermana se define como una persona honesta, empática y respetuosa, le gusta la naturaleza, ver espectáculos artísticos, le gustan los animales domésticos, bailar y reír. Le gusta su personalidad espontánea, sus caderas, ojos y cabello.
- Yo me defino como una persona sonriente, apenada y perfeccionista. Me interesa el baile, el arte visual, la cocina, la salsa y me gustan mis manos que me permiten crear y las posibilidades de repensarme siempre.

Reflexionamos acerca de lo que es para nosotras tan cotidiano vernos al espejo, pero no enfrentarnos a nuestro reflejo. y pensarnos por la autopercepción que tenemos de nosotras mismas.

Menciono que fue un espacio que les retroalimentó ya que mi madre en muchas ocasiones no se da el tiempo de pensarse y este fue un momento de reflexión y de generar un encuentro con ella misma. Mi hermana por su parte no tiene demasiado contacto con procesos artísticos y es importante reconocer que el rol del dibujo y la fotografía fue una oportunidad para evocar sentires y encuentros consigo misma.

Al finalizar el ejercicio hicimos una pausa e iniciamos con la segunda sesión de **Identidad familiar**

Iniciamos con tres preguntas orientadoras que se desataron del ejercicio anterior.

¿Cómo me encuentro yo en mi círculo social?

¿Cómo me doy mi lugar a partir del otro y como el otro también se reconoce en mí?

¿Cómo mi identidad me caracteriza, pero también me relaciona con un grupo social?

Nos reunimos alrededor del álbum y elegimos diferentes fotografías que nos evocaban recuerdos o sentires entorno a la experiencia de nuestro círculo familiar. Compartimos y dialogamos acerca del motivo de la captura de cada fotografía y luego nuestro rol en la familia, allí nos reflejamos en el papel importante de cada miembro, mi madre se piensa como nuestra guía y espejo y nosotras como las que debemos mantener la unión y el fortalecimiento familiar.

Allí nos vemos reflejadas unas a otras por la crianza de mi madre y la similitud en la forma de pensar de cada una, aunque cada una tenemos temperamentos diferentes nos encontramos desde el gusto por la naturaleza, la creatividad y el don de la ayuda.

En el taller realizado reconozco que hago parte de una colectividad que me ha ayudado a constituirme como persona, me reflejo en ellas de la forma en como nos educaron mis padres y también desde los intereses, gustos y perspectivas de la vida que se asemejan, el momento en el que comparto con el otro me comprendo como un ser que aporta desde las diferencias y en esas diferencias encuentro puntos de convergencia. Por ejemplo mi madre es una persona con un pensamiento tradicional con el que difiero, pero es un ser creativo, le gusta tejer, coser, bordar, decorar cualquier superficie y tiene saberes campesinos heredados como el cuidado de las plantas y la cocina que resultan ser puntos de encuentro conmigo y también aprendizaje mutuo desde lo que yo como hija, futura profe y ser humano le retroalimento y ella me retroalimenta desde sus saberes heredados. Esta actividad ha sido muy valiosa tanto para mi como para ellas ya que fue un espacio de anhelar y reconciliar la relación madre e hijas y la relación familiar que en algunos momentos se ha visto en crisis, además de darle un espacio a la experiencia, la memoria y el reencuentro.

Para seguir con la siguiente fase, finalizo este taller acerca de la identidad individual y colectiva y ahora me permito espaciar el cuerpo y entenderlo como parte importante de mi construcción de identidad.

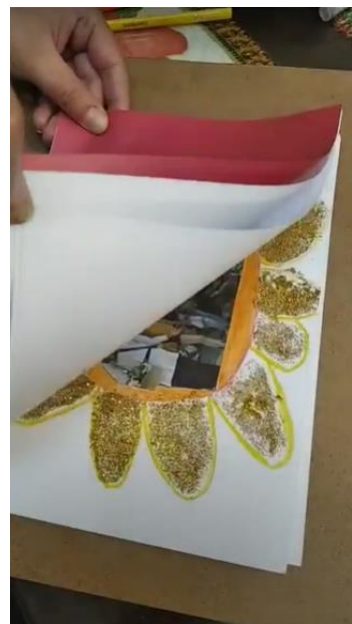

Figura 18. Registro fotográfico de taller junto a mi madre y mi hermana. (2023) Liliana Moreno. Fotografía digital.

Figura 19. Registro fotográfico de taller junto a mi madre y mi hermana. (2023) Liliana Moreno. Fotografía digital.

PUNTO HUELLA

Encuentros del cuerpo en el autorretrato

¿Estoy en la fotografía? ¿Estoy entrando o saliendo de ella? Podría ser un fantasma, un animal o un cuerpo muerto, no solamente esta niña sentada en la esquina.

Francesca Woodman (Sin fecha)

Punto huella es el último punto constelar que relata develaciones al momento de conocer y encontrarme con la fotógrafa Francesca Woodman⁴. Ella, sus investigaciones fotográficas y artísticas, me permiten encontrar indicios de conocimiento sensible para develar **el cuerpo como mecanismo de construcción de identidad y empoderamiento del yo** en mi trabajo de grado, y, por ende en mi autorretrato.

El encuentro con Francesca se lo debo a mi tutora. No conocía de ella hasta el día que revisé la película *The Woodmans*⁵ (2010). Ese primer acercamiento atraviesa unas confrontaciones que tengo con mi cuerpo y es por ello que le empiezo a dar lugar y enunciación en la fotografía.

⁴ Francesca Woodman es una fotógrafa que nació en 1958 en Estados Unidos y desarrolló su trabajo fotográfico durante su adolescencia y parte de su juventud enfocándose en el autorretrato, la intimidad del cuerpo y su reflexión con el espacio que habitaba.

⁵ *The Woodmans* (2010) es un documental familiar del director Scott Willis que narra la vida y obra de Francesca Woodman, relatando consigo la incidencia e influencia artística familiar en su particular forma de ver y representar fotográficamente.

<https://www.youtube.com/watch?v=VZQ4qzvQ8pU&t=97s>

Encontré en la obra de Francesca otras formas de exponerse, de presentar el cuerpo propio y de **hablar de sí misma**. En cierto modo, sus fotografías son ella, nada es gratuito en su accionar. Nos muestra cómo es su mundo, cómo ella ve el mundo. Es eso lo que me interesó, encontrar la forma en cómo ella presenta el cuerpo como una materialidad que responde directamente a lo autoreferencial.

En sus imágenes, el cuerpo alude a temas de lo femenino y lo sexual. No obstante, tengo un interés muy fuerte en:

1. Cómo deviene cuerpo en la imagen
2. Cómo deviene cuerpo en el espacio y
3. Su diálogo del cuerpo como territorio y como plasticidad matérica.

*Figura 20 . Autorretrato. (1978) Francesca Woodman. Roma.
Fotografía análoga. Libro Scatered in space and time.*

*Figura 21 . Autorretrato. (1976) Francesca Woodman. Providence, Rodhe Island.
Fotografía análoga. Recuperada de <https://clavoardiendo-magazine.com/mundofoto/panorama/francesca-woodman-la-inquietante-mirada-de-una-jovent-fotografia/>*

Es importante rescatar las reflexiones en las que se hallaba inmersa Francesca al momento de tomar decisiones en la captura de sus fotos y también en la forma de accionar en las mismas. Es claro que hay un interés primordial en el cuerpo, pero es un cuerpo que entra en diálogo con el espacio, un cuerpo que llega a fundirse en el mismo espacio.

El cuerpo que se funde con otra materialidad. Ello da cuenta de un devenir.

El devenir lo configuro como ese deseo o ese llamamiento al cuerpo, esa necesidad incesante en descubrirse y explorarse continuamente en acciones fotográficas y performáticas, en este caso se asocia directamente a la obra artística de Francesca que denota una fuerza imperceptible y un deseo que la hala a llevar su cuerpo a lugares de enunciación donde anteriormente no se concebían. Siempre cambiante, siempre transformándose y revelándose de acuerdo a lo otro, al objeto, al espacio.

El devenir, según Delleuze y Guattari (2004): “es un flujo de cambios. Un sobrevenir, un llegar a ser. Un llamamiento, fuerza, deseo que lleva a una alianza, a una posibilidad constante de nuevas formas. Un tránsito, una continuidad.” (pag. 245).

Identifico que, se hacen presente en mí nuevas comprensiones de la realidad en una continuación de las ideas. El devenir es la esencia que permanece, pero el sentido cambia. Se entra en contacto con algo distinto a nosotros mismos. Sin perdernos de nosotros mismos. Entramos en relación con algo sin que ello implique una imitación o evolución. Hay una invasión, una conexión, un sentir distinto. Comprendo que en mis reflexiones el devenir es la implicación del yo con otra fuente de energía, con otra mística que nos impulsa a ser, pero ser yo, al mismo tiempo que ser un yo implicado por algo.

El devenir, como, concepto me ayuda a la comprensión de la obra de Francesca como anteriormente lo mencioné. Sin lugar a duda, ella se enuncia siempre de maneras distintas exponiendo o presentando su cuerpo frente a lo otro, ya sea el espectador o el mismo espacio en muchas ocasiones hablando del yo y en otras confrontándolo.

Figura 22. Autorretrato performance. (Sin fecha) Francesca Woodman. Roma. Video performance. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=VZQ4qzvQ8pU&t=97s>

LA LUZ HUELLA Y MI AUTORRETRATO FOTOGRAFICO

La incidencia del cuerpo en mi autorretrato se visibiliza notoriamente en los gestos de creación que están inmersos en esta fase del proyecto y que se reflejan en una transición hacia lo fotográfico.

Lo que se presentará en esta parte, aborda la forma en que: exploro un devenir cuerpo y me hago consciente del impacto e influencia que tuvo Francesca Woodman en mi proceso creativo.

¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué la luz? Por qué la oscuridad? ¿Por qué el dibujo? ¿Por qué la foto?

Todas estas preguntas tratan de resolverse en esta fase y en general en este trabajo de grado. Ya que el cuerpo integra, comunica, expresa y refleja características identitarias, el cuerpo manifiesta, el cuerpo habla, dialoga. El cuerpo se funde con el medio y se configura por el tiempo, por la luz. El cuerpo se vuelve luz. La luz junto al tiempo, son cualidades que permiten borrar el límite del dibujo y la fotografía y expandirlo.

Ahora bien, desde este momento asumo el cuerpo como materialidad en la imagen que se va extendiendo en la medida en que descubro y hago consciencia de su presencia y los diálogos con dichas cualidades.

Por ello más adelante me pienso el último gesto de creación que compone la Cartografía Constelar gracias a exploraciones que realicé con asistencia de mi tutora de trabajo de grado en el que involucro el cuerpo, la luz y el espacio en fotografía digital de 3 a 5 minutos.

El cuerpo se extiende con la luz, como si fuera a su vez un cuerpo luz. Exploramos luz de vela y de linterna en fotografía a color y blanco y negro. Lo ideal era lograr el mayor tiempo posible frente a la cámara con la luz jugando a crear un cuerpo sucesivo. Esto permitió las siguientes fotografías

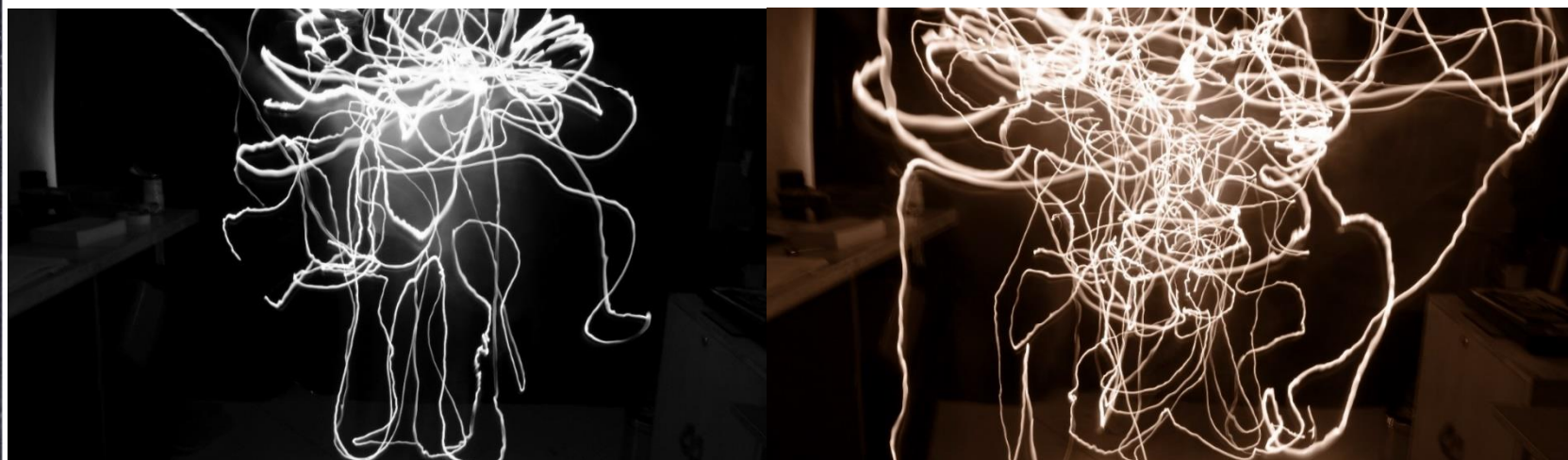

Figura 23. Exploraciones del cuerpo. (Sin fecha) Colaboración conjunta. Natassja López y Liliana Moreno. Fotografía Cámara Digital

. Iso 100. Tiempos de 8, 10 y 15 min. Archivo Personal

He llegado a esta premisa y asociación con mi gesto de creación al momento de enfrentarme a la imagen que ha sido capturada fotográficamente por medio de un ejercicio de lightpainting. (Ver página siguiente)

Desde un inicio al plantearme dicho ejercicio fue intuitivo y explorativo. Realmente no sabía que iba a suceder allí. Tenía un deseo en buscarme por medio del dibujo, el cuerpo y la foto. Al enfrentarme con las imágenes resultantes de toda la serie, tuve una confrontación conmigo misma.

A continuación verás y entenderás un poco más a lo que me refiero cuando asumo el cuerpo y lo hago consciente en los siguientes gestos de creación junto al proceso fotográfico.

¿Qué ha sucedido aquí?

Quizás fue la sorpresa que quería encontrar inconscientemente en las fotografías. Un cuerpo que trata de develarse por medio de la luz, pero no completamente y que aparte se configura por medio de un trazo que termina conformando ese cuerpo, que se funde en ese mismo cuerpo.

La luz y el cuerpo son la materialidad fundante que se unen en uno solo.

Hora 5:35pm

Una tarde tomo la decisión de dibujarme nuevamente,
pero no en una hoja de papel.

Decido dibujar en el espacio, con luz.

Un dibujo expandido en el que me pudiera
identificar...

Un dibujo fotografía...

...

Son las 5 de la tarde. Muevo algunos muebles de mi
cuarto.

Corro las cortinas y las cubro con una cobija.

Figura 1.3
ISO 100
f/16
Velocidad obturación 30" seg
Fotografía digital

Figura 1.4
ISO 100
f/16
Velocidad obturación 30" seg
Fotografía digital

Hora: 5:30pm

Sitúo la cámara sobre el trípode frente a una pared blanca en mi cuarto.

Cierro el diafragma de mi cámara y extiendo el tiempo de exposición.

Apago el foco de la luz.

Me detengo un momento a pensar en el dibujarme e intuitivamente me desnudo

Pienso que si quiero encontrarme en el autorretrato debo hacerlo sin velos.

Figura 1.5
ISO 100
f/16
Velocidad obturación 30" seg
Fotografía digital

Figura 1.6
ISO 100
f/16
Velocidad obturación 30" seg
Fotografía digital

Hora: 5:40pm

Configuro la cámara en un tiempo de exposición de 30 segundos, porque no me permitía más tiempo.

Pongo el temporizador. Me ubico frente a la cámara.

Tomo la linterna en mis manos, espero el sonido de aviso y empiezo a trazar líneas en el espacio.

La linterna descubre el cuerpo desnudo.

Un juego de tiempo-luz que me permite observarme.

Figura 1.7
ISO 100
f/16
Velocidad obturación 30" seg
Fotografía digital

Figura 1.8
ISO 100
f/16
Velocidad obturación 30" seg
Fotografía digital

Hora: 5:45pm

El obturador de la cámara suena.

Me acerco y espero unos segundos mientras carga.

Veó mi fotografía

Me confronto con la imagen.

Hay apariciones de un cuerpo y líneas que rozan ese cuerpo.

Figura 1.9
ISO 100
f/16
Velocidad obturación 30" seg
Fotografía digital

Esta serie fotográfica es una acción de Investigación-Creación de reconocimiento del cuerpo, un reconocimiento tímido, por los prejuicios estéticos que tengo hacia mi propio cuerpo.

Reconozco que: *Hay un devenir cuerpo* pues no lo premedité en la imagen, sino que las fotografías y el acto fotográfico solamente surgieron porque el autorretrato y el reconocimiento de mi misma lo exigió en el momento.

SERIE FOTOGRAFICA ESPACIO-CORPORAL

En estos gestos de creación fotográfica el tiempo se prolonga, se extiende. En ese dialogo del tiempo-luz tomo la decisión de capturar las últimas fotografías que conjugarían lo que es la Cartografía Constelar

Fotografía Análoga. Rollo ISO 100

Llego a la fotografía análoga por un interés propio y por reflexiones que me hicieron pensar la obra de Francesca Woodman. La fotografía análoga permite llegar a aquello que se vuelve relativo como el tiempo y que pasa a alargarse por el proceso que lo análogo exige. El tiempo, el misterio, el revelar, el fijar sobre un papel fotosensible. Se habla de un cuerpo fotográfico que debe esperar para ser revelado y positivado.

Encuentros hallazgos importantes en la consciencia de lo que significa el tiempo y la luz para la fotografía, específicamente en la fotografía análoga, pues es en el mismo proceso que recurro a extender o acortar el tiempo de exposición de la luz de acuerdo a las cualidades lumínicas que tiene la imagen como en el caso de ampliación y positivado de las siguientes fotografías.

Figura 2.1 Último gesto de creación fotográfica. (2022) Liliana Moreno con asistencia de Erika Lara
Fotografía Análoga. ISO 100, f 22, v 2 minutos. Archivo Personal

Ampliación
f/11
Tiempo de exposición: 7 seg y 8 seg

Figura 2.2 Último gesto de creación fotográfica. (2022) Liliana Moreno con asistencia de Erika Lara
Fotografía Análoga. ISO 100, f 22, v 2 minutos. Archivo Personal.

Ampliación
f/11
Tiempo de exposición: 7 seg y 8 seg

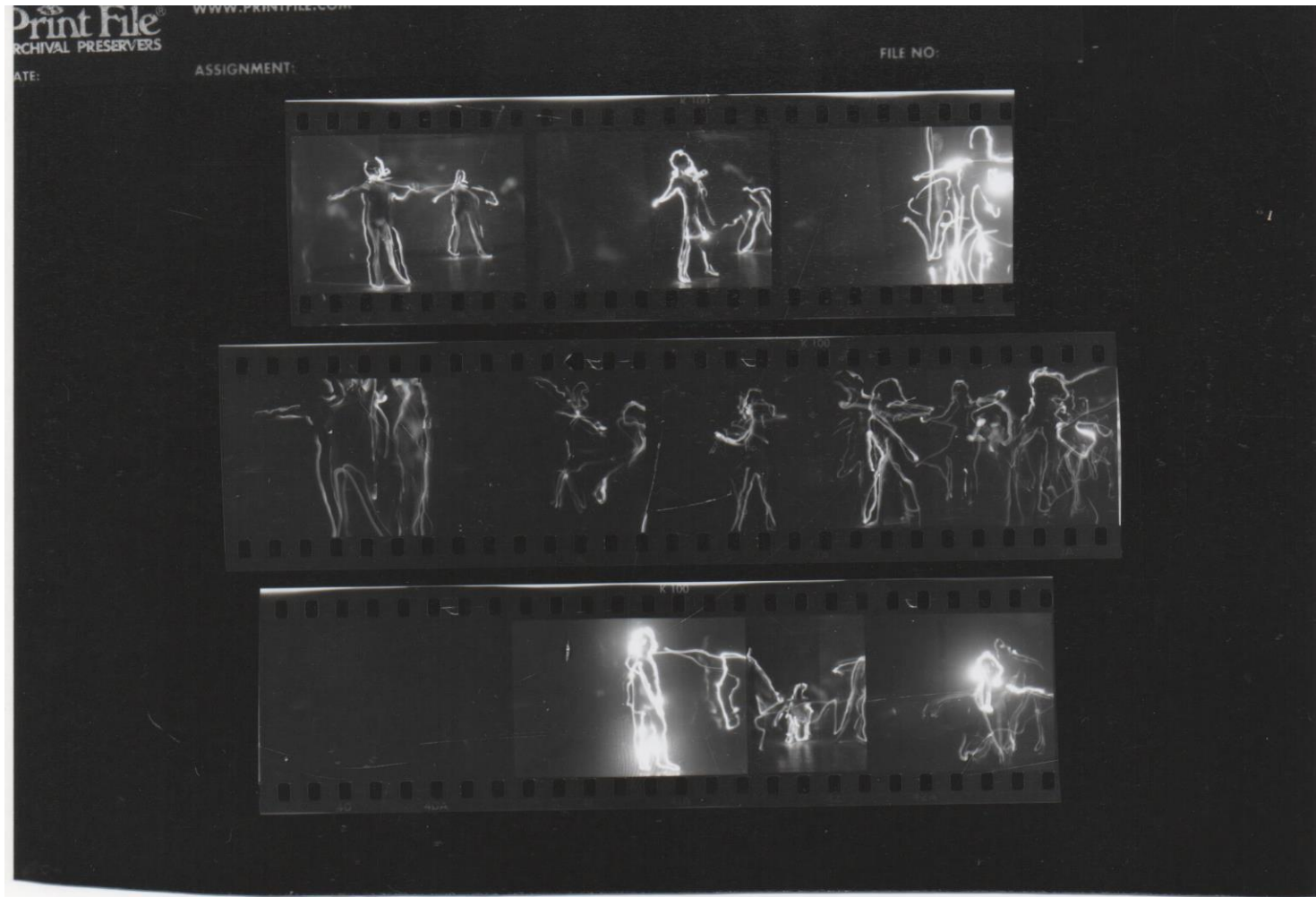

Figura 2.3 Hoja de contacto (2022) Liliana Moreno
Fotografía Análoga. Archivo Personal.

Figura 2.4 Revelación de pruebas (2022) Liliana Moreno
Fotografía Análoga. f/8, v 15 seg Archivo Personal.

En la creación de mi última serie fotográfica análoga, es importante resaltar la acción performática como parte del ejercicio autofotográfico.

Hay dos reflexiones que están entorno a ello:

1. La relación del cuerpo con el espacio

2. La decisión de ser fotógrafa de mi propio cuerpo

La relación del cuerpo con el espacio se da al pensar en la posibilidad del cuerpo en movimiento, transitando el lugar y jugando a desfigurarse y multiplicarse, pero siendo siempre un único cuerpo.

Por otra parte, mi decisión de ser fotógrafa de mi propio cuerpo configura una acción performática en sí misma. Al involucrarme en la imagen fotográfica, desde la necesidad de entenderme entre lo múltiple lo o amorfo del cuerpo, surge un entendimiento de aceptación y empoderamiento. No se trata solo de pensar la foto, sino de involucrarme y entender lo que sucede en esa implicación

CONFORMACION DE CONSTELACION

En este punto de culminación de los gestos de creación de cada una de las fases, amplio y dispongo los autorretratos en el espacio construyendo relaciones y una narrativa visual a partir del atlas. La disposición de imágenes hila el tránsito de cada una de las fases de manera rizomática, construyendo nuevas relaciones y vínculos convirtiéndose en una imagen expandida.

La constelación se estructura por la unión de puntos de navegación constelar que se establece en la disposición y reunión de los autorretratos uno, al lado de otro. Esta constelación al visualizarse de manera general construye una imagen expandida que como dice Huberman (2011), no es simplemente una imagen más grande o más detallada, sino que se refiere a una imagen que se despliega en múltiples direcciones temporales, incluyendo el pasado, el presente y el futuro, la imagen expandida es una respuesta a la complejidad y heterogeneidad, permitiendo múltiples lecturas y reinterpretaciones. (p. 72-75)

Los autorretratos aun siendo creados en tiempos distintos se conectan rizomáticamente en la constelación, estableciendo una narrativa visual amplia y general de todos los cambios y reflexiones que se dieron en las series de dibujos y fotografías en su momento de creación.

Figura 2.5 Cartografía Constelar (2023) Liliana Moreno
Fotografía Análoga, digital, dibujo a rapidografo, dibujo con hilo. Archivo Personal.

Propuesta de Montaje

Entre multiplicidades y reflejos es una propuesta que integra la pieza bidimensional *Cartografía constelar* y la pieza tridimensional *Reflejo fractal*. Este montaje visibiliza el tránsito y reflexiones de la búsqueda sobre lo propio y el autorretrato por medio del dibujo y la fotografía. La identidad, la multiplicidad y el devenir son conceptos que atraviesan este proyecto e inciden en la construcción del autorretrato a partir de búsquedas y confrontaciones conmigo misma. En ese sentido la *cartografía constelar* como resultado final de mi proyecto de grado es una estructura rizomática que se desenvuelve en la contención y expansión de mis autorretratos incluyendo la implicancia del otro en el espejo haciendo un dialogo de la construcción propia a partir de lo social y *Reflejo fractal* es una muestra plástica que refleja hallazgos y reflexiones dados durante el mismo proceso.

OBJETIVO DE LA EXPOSICION

Presentar instalación de resultados finales de mi Investigación-Creación adscrita a la línea de Creación, Cuerpo y Territorio, permitiendo consigo múltiples diálogos con el espectador acerca del autorretrato, la introspección y el reflejo en el espejo.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO

Estudiantes y docentes de la Universidad Pedagógica Nacional.

PROPUESTAS PLÁSTICAS VISUALES

Constelación bidimensional y 2 dispositivos tridimensionales

Boceto espacial. Instalaciones LAV

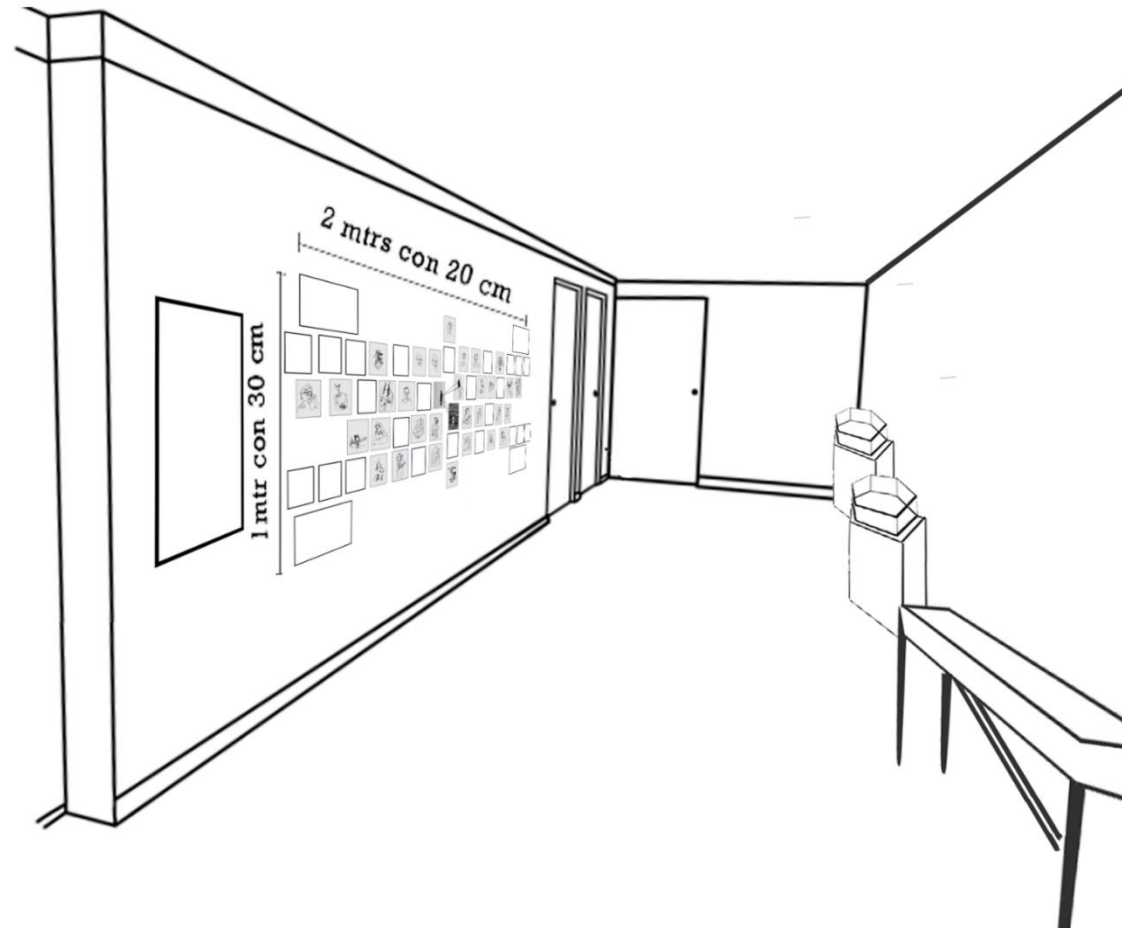

Figura 24. Boceto montaje. (2023) Imagen intervenida de planos LAV. Dibujo digital

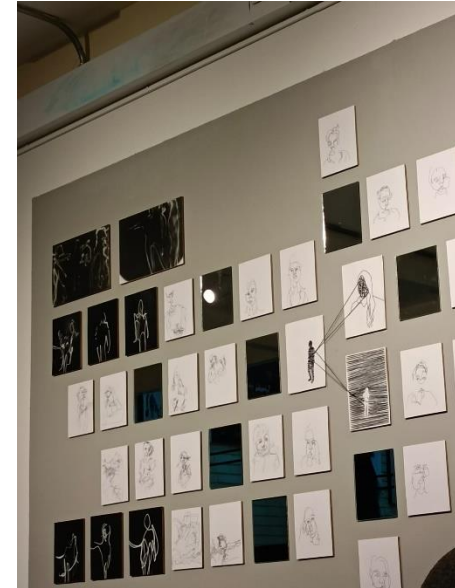

Figura 25. Montaje trabajo de grado. (2023) Registro fotográfico LAV.

PUNTO EXPANSIÓN

Medio artístico plástico

En este apartado reflexiono acerca del lenguaje visual que establezco en mi trabajo de grado y que media mi proceso de Investigación-Creación. Así pues me refiero al dibujo y la fotografía como esos medios que uso para poder construir y asumir mi autorretrato. Los elijo teniendo en cuenta el sentido y la importancia que tienen en mi vida ya que han sido canales de comunicación y entendimiento en lo personal, académico y formativo. Por consiguiente, asumo estos dos lenguajes, el dibujo y la fotografía como medios que encuentran en lo expandido un lugar de enunciación.

El dibujo como medio

El dibujo siempre ha estado presente en nuestras vidas de manera espontánea. cuando las olas del mar se dibujan en las arenas de la playa, cuando el humo moldea formas caprichosas, cuando aparecen y desaparecen ante nuestros ojos los dibujos siderales elaborados por el viento, las nubes y el sol, y cuando este se posa sobre las formas y los objetos. alterando sus dimensiones y definiendo espacios al proyectar sus sombras. El dibujo nos ayuda a medir el mundo que habitamos
Mariana Varela (2001)

El dibujo junto al autorretrato son el asunto inicial de este trabajo de grado, por ello es el primer lenguaje artístico que menciono y uso. La relación más cercana e íntima que establezco con esta disciplina es desde mi adolescencia, pero

sin duda mi primer acercamiento se remonta en mi infancia. De hecho, cuando rememoro el acto creativo en mi niñez fijo mi memoria en los trazos de lápiz, esfero, labial o cualquier herramienta que dejara rastro sobre una pared, hojas y hasta una biblia que encontraba en muebles de mi casa.

El dibujo fue el primer medio que usé en mi vida para construir imágenes y comunicar mi forma de ver, entender y traducir el mundo. Y ahora es el primer medio que uso en la búsqueda de lo propio. Por ello profundizo en él y encuentro en la percepción una cualidad importante que amplía la mirada a lo que el dibujo se refiere y lo que esta investigación me ha permitido entender.

Como afirma Berger (2012)

Para el artista dibujar es descubrir. Y no se trata de una frase bonita; es literalmente cierto. Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación, o, si dibuja de memoria, lo que lo fuerza a ahondar en ella, hasta encontrar el contenido de su propio almacén de observaciones pasadas(p. 3)

La observación es la característica esencial que además de tratarse de un tema ocular y de percepción llega a enunciaciones de introspección en este trabajo de grado. Dicha autoobservación es lo que fundamenta las múltiples reflexiones que hago de mi autorretrato.

Como afirma Betty Edwards (1988) “Dibujar es un proceso curioso, tan relacionado con el de ver que resulta muy difícil separarlos.... El mágico misterio de la habilidad para el dibujo parece consistir, al menos en parte la capacidad

de cambiar el estado del cerebro a un modo diferente de ver/percibir” (p. 5). Por tanto, es ese modo de ver/ percibir distinto que permite reconocer que un objeto o un cuerpo está compuesto de características y cualidades físicas. En mi caso eso pude identificar en la creación de los 30 autorretratos en contorno ciego y luego en la serie fotográfica en lightpainting pues cuando me detuve a observar pude encontrar en mi rostro, mi cuerpo y mi ropa pliegues, arrugas, montañas y depresiones de piel, miles de hebras de cabello, bellos, motas de algodón, pequeños relieves de venas y muchas más cosas que me componen, me caracterizan y que así mismo me permitieron la reconstrucción de mi autorretrato.

No obstante, las reflexiones de la percepción del contorno de dichas características físicas me permitieron ahondar en la autoobservación como aquello que también se relaciona con el auto concepto y la construcción del Self. La percepción del contorno es una de las habilidades que Betty Edwards (1988) menciona como la destreza desarrollada en el aprendizaje del dibujo, pero también considero que es una forma de entender la materia o el cuerpo que se dibuja viéndolo desde un lugar diferente, abstraído de la forma en cómo se veía antes.

En este punto cito el segundo gesto de creación de los 30 autorretratos en contorno ciego, pues allí emerge la observación como parte fundamental del aprender a dibujar y del aprender a ver, entendiendo ese aprendizaje como parte importante del acto del dibujo la observación consciente y reflexiva. Es así como el dibujo se empieza a entender no como un fin sino como un acto temporal que se expande y puede presentarse desde múltiples formas y materialidades.

Según González (2011) El dibujo no requiere grandes medios de producción y con un papel y un lápiz incluso con el cuerpo sobre la arena es **posible** conformar figuras que representen cualquier cosa. Desde experiencias

perceptuales, miméticas y abstractas hasta figuraciones narrativas y diagramas de organización espacial e incluso temporal... El concepto es el tiempo de la cosa” dice Hegel aunque queda plasmada en el espacio, la línea es un recorrido, en el tiempo, de un punto, de una posición: es la posición en movimiento con dirección. (p.7)

Así mismo, el dibujo se encamina hacia lo expandido ya que equipara nociones de tiempo, espacio y movimiento, es por ello que se establece también una conexión con la fotografía dialogando acerca del límite y la expansión en cada disciplina para no invadir ninguna sino más bien establecer órdenes de relación.

La fotografía como medio Escribirme con Luz. Escribirme en el espacio

Entonces empecé a ver de otra manera la superficie blanca del papel en el que iba a dibujar. Dejó de ser una página limpia, lisa, para convertirse en un espacio vacío. Su blancura se transformó en una zona de luz ilimitada, opaca, por la que uno podía moverse, pero no ver a su través

John Berger (2012)

La fotografía como su etimología lo dice, es escritura con luz, y en esta investigación creación no pretende compararse con el dibujo ni ser apéndice de él, solo tiene como propósito ser una disciplina que manifiesta y revela la potencia de la imagen del cuerpo en el autorretrato, también la intensión de evocar la memoria desde el álbum familiar y encontrar relaciones interdisciplinarias con el dibujo.

En este trabajo de grado en la primer fase *De la negación al Autorretrato* y la segunda fase *Búsqueda de lo propio en el autorretrato* la práctica fotográfica aparece como una intervención del álbum resignificando y potenciando el valor simbólico de la fotografía. El álbum familiar es un elemento importante en el encuentro con mi madre y mi hermana ya que es un lugar de enunciación, pero también de creación que resignifica y propicia el reconocimiento de la identidad individual y colectiva.

Es importante también reconocer que la fotografía del álbum familiar lleva unos procesos diferentes y anteriores a lo que ahora se dispone con el avance tecnológico. Esto hacía anteriormente establecer la captura fotográfica a exclusivamente momentos significativos para la familia, es por ello que las fotografías que nos reúnen en el taller con mi madre y mi hermana son fotos que dan muestra de momentos importantes, también del paso del tiempo y su función del fortalecimiento a la unidad familiar.

Ahora bien, la creación fotográfica autorretrativa implica un ejercicio reflexivo acerca del papel del fotógrafo ya que ahora es el fotógrafo quien se fotografía y quien además piensa la construcción y captura de la foto, considero que el proceso lleva a una implicancia bien interesante en el desarrollo, pues es encontrar en el cuerpo maneras de narrar y de performar. Uno de los ejemplos son las fotografías de Francesca Woodman en el que asume su cuerpo en un acto de movimiento y presencia. Por ello el ejercicio de dialogo con el espacio, la cámara fotográfica y el movimiento son ejes que atraviesan mi última fase *Encuentro del cuerpo en el autorretrato*. Allí el light painting me ayuda a conjugar aquellos ejes que intervienen además de mantener la relación estética de la línea sin perder la intensidad del encuentro con el cuerpo y la huella del tiempo en el espacio. Así pues, la fotografía configura una parte fundamental en mi trabajo de grado, ya que es el medio que permite encontrarme con un fragmento de lo que es mi cuerpo en acción, aconteciendo y aceptándolo.

Lo expandido

Lo expandido es una reflexión que aparece durante las últimas fases del trabajo de grado. Es una aparición y comprensión del tiempo, la fotografía, el dibujo y la constelación como expansiones de la imagen.

El tiempo es una cualidad y a la vez un aliado en la fotografía que me ayuda a reconocer la imagen fotográfica como una imagen sujeta al tiempo y al movimiento. La fotografía en lighpainting es una técnica que está sujeta a la exposición extendida del tiempo, es decir, hay un vínculo del que no puede desligarse. El lightpainting es fotografía con luz, pero también es la fotografía del tiempo, del transcurso que tiene la luz en el tiempo.

Esta cualidad lumínica permite establecer relaciones de expansión en la imagen en mi autorretrato ya que el cuerpo se expande en la misma imagen a medida que se prolonga el tiempo.

Ahora bien, para comprender a lo que denomino lo expandido en el dibujo me remito a Krauss (2002) cuando afirma que: “Dibujar con las estrellas equivale a crear constelaciones, es decir, a emplear una técnica que no es ni mimética ni abstracta. En la quietud de la noche las estrellas señalan puntos de esperanza en el cielo “escribe Gonzales “Estos puntos en el infinito anuncian un nuevo arte “el dibujo en el espacio” (p. 66)

Es así como lo expandido se halla en varias direcciones en este trabajo de grado, cuando se menciona aquel dibujo o imagen como una imagen que no se ubica en la representación porque no tiene la finalidad de serlo ni tampoco llegar a lo abstracto, se encuentra en un espacio en el que simplemente existe la imagen. Por otra parte, es también interesante reconocer en el término constelación en la relación que se establece con la unión de diferentes puntos para la creación de una nueva imagen. Así es como existe la Constelación, conectándose visualmente a las diferentes imágenes que

configuran la misma constelación. Por tanto puedo afirmar que los diferentes y múltiples autorretratos que devienen en este proyecto se convierten en un autorretrato amplio, múltiple y fractal. Un autorretrato expandido.

Una mirada introspectiva al autorretrato

*Nuestra propia imagen puede ser en ocasiones tan hostil a nosotros mismos que es difícil de conjurar y de sobrellevar, y aunque pareciera anacrónico imaginar hoy una exposición que tome el auto retrato como tema, es difícil pensar que hoy los artistas dejen de sentir esa necesidad, básica, inherente a todos nosotros, de explicarnos qué somos y qué sentimos.
Santiago Vélez (2011)*

Asumir el autorretrato significa regresar la mirada hacia uno mismo y representar esa mirada por medio de un lenguaje. El autorretrato es polifacético, maleable, puede constituirse en una pieza sonora hasta en un acto performativo. Como afirma Vélez (2011):

En definitiva, el autorretrato ha tomado tanta fuerza que escoge sus parámetros, desarrolla sus posibilidades de encuentro o se esparce hacia un infinito múltiple que va más allá de una idea del parecido, el espacio al que se enfrenta es mucho más leve y por tanto, es factible que en todo momento se creen consonancias entre ausencias, aglomeraciones, distorsiones, similitudes y diferencias. (p.33)

Así pues el autorretrato evocado en esta investigación se aleja del mimetismo y tiene un propósito de búsqueda, autoconocimiento y reconocimiento de mi misma. Dichos hallazgos involucran en mi caso una presencia del rostro

distorsionado, negado, transmutado, expandido, lo concibo simbólicamente como una imagen que se desarrolla desde el sentir.

Como afirma Varela (2012) “El autorretrato es un género artístico introspectivo: lleva un significado especial para el artista como un espejo del ser. En el autorretrato el autor trata de mostrar en imagen el propio relato y narración que determina su propia identidad” (p.10) Por tanto es también un proceso experiencial de cuestionamientos, críticas, entendimientos, presentaciones y representaciones, es un dialogo y una revelación del interior.

El autorretrato que se manifiesta en esta investigación es gesto, es poético, una escritura visual, es un reflejo de mi mirada, y es por tanto lo que ha sido mi proceso la representación de cómo me veo y me siento. Desde pequeña construí una mirada inquieta, incomoda e insegura de mi, es por ello que resulta ser tan importante el reconocimiento visual de mi reflejo, una comprensión de lo que soy y lo que ha incidido en mi vida para que me vea de la forma en como me veo ahora.

Así pues, el autorretrato ha sido para mi el lugar de enunciación, pero también de entendimientos personales y entendimientos disciplinares. Me he construido en él y él me ha permitido entender la multiplicidad cognitiva entre el dibujo, la fotografía y las búsquedas expandidas, sin duda el arte ha sido expresión, y lo más importante construcción de conocimiento.

Por ello, estos gestos de creación para mi han evolucionado conceptual, estética y formalmente pues apropia otras formas de presentar el autorretrato y el retrato mismo sin que haya una solución literal del rostro. Considerar el autorretrato como aquel devenir transmutable, cambiante, fractal, me permite también regresar al espejo y reconocer la potencialidad que tiene este objeto en mi trabajo de grado. El espejo es esa superficie que permite la aparición de una imagen refleja que regresa hacia uno mismo.

De la misma manera existen mis autorretratos. Imágenes que reflejan y rebotan hacia mí. Así sucede, pues al fin y al cabo el autorretrato es la representación de la autoobservación. No obstante, el autorretrato que aparece en esta Constelación cartográfica se multiplica, ya no es uno sino muchos que van sucediendo y manifestándose de acuerdo a los diferentes encuentros con la imagen fotográfica y el dibujo. Además, hay una búsqueda constante del autorretrato como imagen maleable que puede expandirse y quizás suene un poco narcisista dedicar un trabajo de grado a mi búsqueda del autorretrato, pero este ha sido un proceso de construir un amor propio y aceptación a partir de él.

PUNTO EPÍLOGO.

Culminación constelar

Después de transitar por todo este proceso investigativo vuelvo al asunto que me sacudió y me atravesó “Mi búsqueda y mi reconocimiento en el autorretrato”. He vuelto a mí una y otra vez para adentrarme y reconstruir mi autorretrato y la concepción que tengo de mi misma y para reconocer que soy alguien que transmuta en la imagen como transmuta en la vida. He llegado a este punto y siento satisfacción porque puedo hablar del autorretrato desde un lugar propio, íntimo, desde lo que he experimentado y sentido.

El autorretrato en este trabajo de grado deja de ser imagen para convertirse en un compuesto de experiencias, mi autorretrato lo componen todos mis autorretratos y todo el recorrido que tomó llegar a este punto , por ello hablo nuevamente del devenir, de esos nacimientos fluctuantes, del recorrer el tiempo en la búsqueda continua. Finalmente, los asuntos de identidad, Self y autorretrato que se albergan en esta constelación permiten entender la importancia de la auto comprensión física e interna que debemos tener de nosotros mismos. El Self que reconozco da cabida a lo que el tránsito de la búsqueda de lo propio en mi autorretrato refiere, un proceso de conocimiento y reconocimiento de características que son propias y que quizás me negaba a entender y querer.

Así mismo las comprensiones del rostro y del cuerpo se expanden a medida que suceden las fases. El entendimiento del cuerpo como un territorio propio, pero a la vez negado o desconocido permite reestructurar y reconocer ese mismo Self. Es por ello que este trabajo y esta cartografía constelar resulta ser tan importante para mi proceso de vida, porque me sacude en un momento determinado y me lleva a reflexionar por el lugar y la importancia del autoconocimiento y empoderamiento a pesar de las inseguridades que perviven junto al reconocimiento de mi otra como lo es mi madre

y mi hermana además de mencionar también el reconocimiento importante del papel del arte y la educación artística en los procesos individuales, sociales y colectivos.

En este trabajo soy un sujeto en acción, pero también un sujeto en constante aprendizaje y es esto lo que logra tener un sentido pedagógico, como en el proceso hallo comprensiones y construcciones disciplinares en el dibujo y la fotografía en tanto medios que promueven la participación de seres creadores y reflexivos desde un sentido y pretensión educativa específica. En este caso es la identidad la que convoca la acción creativa y el autoreconocimiento propio y del otro, es por ello que la formación como futura Licenciada en Artes Visuales me implica como estudiante a hacer de mi experiencia una traducción de experiencias estéticas y también una apuesta a lo que puede llegar a ser un proceso educativo artístico visual.

El aporte pedagógico y educativo de mi trabajo de grado lo encuentro en el auto-reconocimiento mediado por el autorretrato, el dibujo y la fotografía como lugar de aceptación y entendimiento en tanto posibilidades educativas en el aula o en otros lugares propicios para el desarrollo de conocimiento.

Las reflexiones en cuanto al dibujo y la fotografía las encuentro desde apuestas diferentes. El dibujo en este trabajo de grado es un medio que en este caso nos amplía la mirada y nos lleva a reconocer que las habilidades de observación y fluidez y coordinación de la mano en la educación artística visual están sujetas a la perspectiva disciplinar en la que nos ubiquemos o el propósito que se le dé a este. Esta es una reflexión que encuentro en mi proceso de Investigación-Creación con la transición que hago del dibujo realista hacia el dibujo expandido y también en el taller colectivo con mi madre y mi hermana ya que ellas decían que no sabían dibujar porque sus autorretratos no eran idénticos a ellas, sin embargo el propósito no era llegar a un dibujo realista sino hacer de este ejercicio de autorretrato nuevas formas de vernos y de entender el dibujo.

Por otra parte la fotografía es también una disciplina importante en mi proceso desde un sentido divergente ya que en este trabajo de grado se piensa desde la creación artística, pero también la potencia desde la memoria y lo evocativo de las fotografías en el álbum familiar.

La recreación y adaptación de las fotografías nos permitieron en el taller reencontrarnos una y otra vez en historias, recuerdos, en el valor individual que cada una de nosotras le dio a la fotografía y el valor que como familia le damos al álbum. Es como si el mismo álbum guardase y reafirmara la historia familiar, como el baúl de recuerdos que tiene un candado gigante y se desempolva solo cuando alguien que es aceptado en la familia lo merece conocer y revisar.

También hablo de la creación artística particularmente desde la fotografía de autorretrato ya que la disciplina sugiere una performance, contemplación y consciencia del cuerpo que nos lleva a reconocer la fuerza que esta puede tener en los procesos educativos. El reconocimiento del cuerpo en la imagen, la desnudez vista desde un acto de consciencia y reafirmación corporal, estas acciones permiten revelar el cuerpo como una materia que debe honrarse por ser nuestro medio de experiencias y sentires en la vida.

La cercanía que tengo con estas disciplinas me llevó a considerar aspectos que no había tenido en cuenta en mi proceso de formación como el vivir intensamente el acto fotográfico, del dibujo y el mismo acto creativo. Ha sido bastante importante el reconocer el acto como proceso, parte fundamental de lo educativo y de la formación pues no debe haber afán en conseguir resultados sino en sorprenderse por lo que el proceso puede dar y como puede finalizar. Una de las conclusiones que recojo con el manejo de estos medios, es el encontrar en el acto del dibujo y la fotografía la conexión con la experiencia estética y sensible, el reconocerlas no como un fin, sino como un medio psobilitador de experiencias significativas y subjetividades

La experiencia y lo pedagógico

Reconocernos como seres sintientes, sensibles y creadores.

Para finalizar, menciono como en este trabajo de grado me he implicado profunda e íntimamente desde mi experiencia, reconociéndola como autoformativa y por ende como un asunto pedagógico, pues ha sido a través de ella que he llegado a un agenciamiento personal y a reflexiones importantes del dibujo, la fotografía, lo expandido y por supuesto lo investigativo.

Como comenta Larrosa (2009) en su texto experiencia y alteridad, la experiencia es ese algo externo que acontece, atraviesa y penetra a la persona. En ese sentido yo soy el lugar de la experiencia y cada persona también es su propio lugar de la experiencia, por ello la subjetividad es el principio para reconocer que cada quien siente y vive de manera única y particular conjugando modos de estar y de habitar el mundo. Por tanto reflexiono también el potencial educativo y formativo de la experiencia en tanto procesos de aprendizaje que se dan en cualquier escenario educativo formal o no formal, en el lugar de encuentro con la otra o el otro y el posibilitador de la construcción de nuevos entendimientos.

Por otro lado menciono y concluyo diferentes ambitos que este trabajo de grado logró según mi perspectiva.

El cuerpo:

¿Por qué el cuerpo? El devenir cuerpo apareció en esa búsqueda de mi autorretrato y mi autorreconocimiento y se dio dada la importancia de lo que para mi ha sido la constitución del cuerpo y la consciencia de la desnudez pues me han ayudado a reencontrarme con el amor propio, reconocirme y entender que mi cuerpo no debe vincularse a mi desde el prejuicio de belleza sino desde la consciencia de lo que el cuerpo puede brindarme, siendo este el lugar de alimento,

energía, conocimiento, bienestar, placer y experiencia sensible. El encontrarme con él fue una oportunidad de reconciliarme conmigo misma y verlo desde una perspectiva sensible desde un lugar sagrado, pero también material que puede construir y reconstruirse artísticamente. Durante el proceso de esa búsqueda personal e interna, el cuerpo se transformó en una materia y a su vez en un territorio de sentidos exigiéndome un lugar y una conciencia del mismo. El cuerpo es el canal de la experiencia sensible en los procesos artísticos y los diferentes procesos humanos y de la vida, es la materia sintiente de todo aquello que nos atraviesa.

La experiencia del cuerpo

El cuerpo en los últimos gestos de creación se estableció como ese cuerpo explorador y posibilitador de experiencias. En este caso hablo del cuerpo desnudo en acción frente a una cámara que captura una pequeña parte de lo que sucede en el momento, y también hablo del cuerpo que se libera lentamente, y se abre a la posibilidad de existir frente a otro cuerpo observando.

Por otra parte hablo del gesto que hace parte de ese rastro o esa huella del movimiento de la mano y del movimiento del cuerpo en la acción, el gesto me es importante rescatarlo y destacarlo relacionándolo a la apariencia estética de todas las muestras de creación en donde prevalece la línea suelta, el trazo, la soltura de la mano, del cuerpo, pero también de una soltura y liberación.

El montaje:

Para finalizar, en esta investigación uno de los hallazgos más destacados fue encontrar en el montaje el lugar importante y dialógico de las imágenes. Más allá de una disposición estética, considero fundamental el encuentro de la imagen con la otra en una disposición y un espacio que permiten reorganizaciones y relaciones de los elementos

constitutivos de la constelación. Justamente porque la constelación se establece y se experiencia conscientemente en la amplitud del espacio de la imagen y del espacio vacío.

Referencias bibliográficas

Arias, T (2021) Fluir en rojo. Experiencias efímeras a partir de la transformación del rojo. Trabajo de grado. Universidad Pedagógica Nacional. Recuperado de <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/16534>

Algarín, S (2018) El dibujo como una expresión autobiográfica introspectiva y resiliente. Instalación dibujo expandido. Trabajo de grado. Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

Banco de la República. (2001) Imagen inestable. Narciso. <https://www.banrepcultural.org/oscar-munoz/>

Berger, J (2012) Sobre el dibujo. Editorial GG. Recuperado de [https://www.ucm.es/data/cont/docs/1859-2020-02-03-Berger,%20John%20\(2012\)%20-%20Sobre%20el%20dibujo.pdf](https://www.ucm.es/data/cont/docs/1859-2020-02-03-Berger,%20John%20(2012)%20-%20Sobre%20el%20dibujo.pdf)

Boiso, T (2016) Mi cuerpo como territorio desconocido. Autorretrato y búsqueda de la identidad a través de la fotografía. Trabajo de grado. Universidad Politécnica de Valencia. Recuperado de <https://riunet.upv.es/handle/10251/74158>

Borgdoff, H. (2005) Debate sobre la investigación en las artes. Amsterdam school of the arts. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3311099>

Centro de la imagen (2013) . Imagen Expandida. Gerardo Sutter <https://centrodelaimagen.files.wordpress.com/2013/04/imagen-expandida-suter.pdf>

Clavo ardiendo. (Sin fecha) Francesca Woodman. La inquieta mirada de una joven fotografa. Recuperado de <https://clavoardiendo-magazine.com/mundofoto/panorama/francesca-woodman-la-inquietante-mirada-de-una-joven-fotografa/>

Deleuze, G. Guattari, F. (2004) Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible. Recuperado de <http://www.teatroelcuervo.com.ar/assets/mil-mesetas.pdf>

Edwards, B (1988) Dibujar con el lado derecho del cerebro. Polígono los llanos. España

Gonzalez, M (2011) Gramatica del dibujo en 100 lecciones. Recuperado de <https://unamenlinea.unam.mx/recurso/84125-gramatica-del-dibujo>

Guzman, C (2014) El autorretrato como referente constructor de identidad y proyección de realidad personal. Trabajo de grado. Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Recuperado de <https://alejandria.poligran.edu.co/handle/10823/765>

Huberman, D (2011) Ante el tiempo. Historia de arte y anacronismos de las imágenes. Recuperado de [3-2-0-Didi-Huberman_Ante el tiempo.pdf](#)

Krauss, R (2002) La escultura en el campo expandido. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1393819>

Laignelet, V. (2011) Imaginar que razonamos - HISTORIA DE UNA QUERELLA. *Revista La Tadeo (Cesada a Partir De 2012)*, (75). Recuperado de <https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/44>

Larrosa, J (2009) Sobre la experiencia. Experiencia y alteridad en educación. Recuperado de <https://filadd.com/doc/resumen-skliar-y-larrosa-docx-psicologia-sujeto-y>

Paramo, P (2008) La construcción psicosocial de la identidad y el Self. Universidad Pedagógica Nacional . Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-05342008000300011

Pastor, R., & Bonilla, A. (2000). Identidades y cuerpo: el efecto de las normas genéricas. Papeles del Psicólogo, (75),34-39. ISSN: 0214-7823. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77807506>

Real academia de la lengua española (sin fecha) Significado del término negación. Recuperado de <https://dle.rae.es/negar?m=form>

Ruiz, A. (2022) Fotografía nebulosa de orión. Desierto de la tatacoa. Ig : aandres_rt. Andres Ruíz Toro.

Sutter, G (2010) Análisis teórico práctico del vacío y del silencio en la producción artística contemporánea. Universidad Politécnica de Valencia. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10251/14977>

Tartas, C y Guridi, R (2013). Cartografías de la Memoria. Aby Warburg y el atlas mnemosyne. Recuperado de <https://polipapers.upv.es/index.php/EGA/article/view/1536>

Townsend, C (2006) Scattered in space and time. Francesca Woodman. Extracts from Francesca Woodmans Journals.

Varela, Hilda. (2012) Los autorretratos de Mónica Castillo: Entre la identidad y la afectividad. Universidad Iberoamericana. Recuperado de <https://ri.ibero.mx/handle/ibero/784>

Varela, M (2001) El dibujo en Colombia. Una mirada a la colección del Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de <https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2094243/>

Velez, S. (2011) Autorretratos. Reflexiones sobre la auto identidad en el arte. Recuperadp de https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/8091/71732898.2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR10WWJwO45FmV2A3_c1DoTIeMEAUGMinJDkYIDdrOlrR1jInvIBA0FAreE

Youtube. Documental The woodmans (2010). Recuperado de
<https://www.youtube.com/watch?v=VZQ4qzvQ8pU&t=97s>