

Sujeto cotidiano

por: Marlon Yesid Rangel Cacua

SUJETO COTIDIANO
PROYECTO DE GRADO

MARLON YESID RANGEL CACUA

CC.1006595172

Asesor: Heyler Andrés Barrera

Programa de artes visuales
Facultad de artes y humanidades
Universidad de pamplona

2023

1. Resumen

En este trabajo de investigación se abordará el tema del sujeto cotidiano, todo esto en torno a la construcción del sujeto mismo dentro de su diario vivir. El presente proyecto se basa en una investigación creación que busca indagar y reflexionar sobre el sujeto y los aspectos sensibles que este puede tocar en su día a día, se trata de una búsqueda de los aspectos sensibles que a este lo conforman, del cómo este va siendo formado por sus vivencias; a lo largo de este escrito se busca la razón detrás del accionar del sujeto y cómo dichas acciones le van afectando a este, también se abordan temas importantes que están dentro del espectro de la investigación como el espacio, el acontecer y el auto reconocimiento que tiene el sujeto dentro de la cotidianidad.

A lo largo del trabajo se encontrarán referentes que serán tomados como apoyo para el desarrollo del espectro de la investigación, buscando en diversos artículos los conceptos que favorezcan el entendimiento de las ideas que en el presente proyecto se llegan a plantear. Teniendo como metodología la investigación creación, además de contar con la creación artística como principal pilar para el desarrollo del proyecto, buscando así con esto esclarecer que es lo que acontece en torno al sujeto que llamamos cotidiano.

Palabras clave:

Sujeto, cotidianidad, autor reconocimiento, espacio, acontecer.

Índice

1.Resumen.....	3
2.Introducción.....	6
3.Planteamiento del Problema.....	8
4.Objetivos.....	9
4.1. Objetivo General.....	9
4.2. Objetivos Específicos.....	9
5.Justificación.....	10
6.Metodología.....	11
6.1. Exploración campo.....	12
6.2. Registro fotográfico	12
6.3. Bocetos y prácticas artísticas	13
6.4. Proceso de creación	13
7.Estado del arte.....	14
7.1. Artistas internacionales.....	14
7.1.1. Héctor Madera.....	14
7.1.2. Elvira Martos.....	14
7.2. Artistas nacionales.....	15
7.2.1. Diego Rojas.....	15
7.2.2. Marta de Lavallo.....	16
7.3. Artistas regionales.....	16
7.3.1. Nohemí Pérez.....	16

SUJETO COTIDIANO

7.3.2. Wilson Tavera.....	17
8.Marcos de referencia.....	18
8.1. Sujeto.....	18
8.2. Cotidianidad.....	19
8.3. Acontecer.....	20
8.4. Auto reconocimiento.....	22
9.Referentes conceptuales.....	24
9.1. Michel Foucault.....	24
9.2. José Santos Herceg.....	25
10.Referentes artísticos.....	28
10.1. Fernando Maldonado.....	28
10.2. Nelson Moncada.....	30
11.Prácticas artísticas	34
12.Procesos.....	49
12.1. Procesos de pintura.....	54
12.2. Explicación del proceso.....	61
13.Resultados.....	62
14.conclusiones.....	76
15.Referencias.....	77
16. Bibliografía.....	79

2. Introducción

En este trabajo se abordarán aspectos esenciales en torno a la cotidianidad, enfocándose en el sujeto cotidiano, como lo referencia Edgar Morin en su artículo la noción del sujeto. “no sentimos sujetos y vemos a los otros como sujetos. Decimos, por ejemplo: “es un buen hombre, es una buena persona”, o “es un sinvergüenza, un canalla” porque, efectivamente, en su subjetividad se encuentran esos rasgos” (Morín, 1994, p. 67). Así se entiende que el sujeto no solo comienza desde el yo, la concepción de dicha definición se da también desde el mirar hacia afuera, el mirar al otro, pero en esa misma acción se da la reflexión sobre lo que es el sujeto. La concepción se disuelve cuando se cuestiona si el sujeto es lo que soy o es lo que es el otro.

Es así como en este trabajo de investigación creación con enfoque cualitativo, se busca indagar y reflexionar en las acciones del sujeto, el cómo éste interactúa con los espacios y la memoria que se crea en este. Primero que todo debemos referirnos al sujeto; para aclarar, todos somos seres cotidianos, la cotidianidad ya está impregnada en nosotros, desde las acciones más sencillas y que han de parecernos básicas, ya hacen parte de una memoria que nos vamos estableciendo.

La cotidianidad no es lineal, es una transmutación de los acontecimientos que se van adaptando a cada día. El quehacer del sujeto es lo que se va definiendo su cotidianidad, las acciones que este ejecuta es lo que le van formando memoria y el cómo este se va adaptando al acontecer depende de cómo esa transmutación se va dando. La interacción del sujeto con el espacio que habita es lo que define sus fronteras, el espacio que este puede llamar cotidiano, son todos aquellos espacios que el sujeto puede llegar a usar, ya sea que los habite, es decir, que se pose en estos por alguna intención, o que tan solo lo transite; puesto así los espacios se dividen en estos dos: los espacios de hábitat y los espacios de tránsito.

La sensibilidad del sujeto se liga al espacio, a través de este va creando memoria que lo va afectando sensiblemente; como lo referencia Alicia Lindón en su artículo la construcción socio espacial de la ciudad: el sujeto cuerpo y el sujeto sentimiento, “los lugares modelan a las personas, a esos sujetos habitantes de algún lugar o de diversos lugares” (Lindón, 2009, p. 10-11), de dicha forma se puede llegar a decir que a medida que el sujeto atraviesa el espacio, este atraviesa al sujeto de manera sensible. Por ende, espacio, suceso y sujeto va creando memoria tanto en el sujeto como en el espacio.

SUJETO COTIDIANO

Es así como se plantea una conexión entre el sujeto y el espacio con relación al acontecer, el espacio queda impregnado de las acciones que se ejecutan en este y a su vez los sujetos se impregnan de los acontecimientos que han transcurrido en el espacio. A través de estas ideas se plantea la investigación creación con enfoque cualitativo, para así con este método representar al sujeto cotidiano a través la pintura en técnica mixta, para con esta técnica hacer visible el sentir del sujeto y que a su vez este se reconozca así mismo dentro de este proyecto.

3. Planteamiento del Problema

En el presente proyecto se plantea la cotidianidad no como un problema que se debe atacar y llegar a su fin; sino como un paradigma en el cual podemos llegar a pensar, investigar y crear. La cotidianidad está en todos, eso está claro, por naturaleza somos seres cotidianos, como lo referencia Uribe en su artículo, La vida cotidiana como espacio de construcción social. “La vida cotidiana es la vida de todo hombre y constituye el centro de la historia. Por ello, representa la esfera de la realidad que conciben los individuos” (Uribe, 2014, p. 11) pero allí, en dichas acciones y ocurrencias vivenciales que nos puede llegar a tocar día a día; se construye el sujeto. Sobre estas vivencias es que se puede llegar a plantear dicho paradigma de la cotidianidad; si acaso es que nuestros días son movidos por mera inercia y sobre estos nos vamos desplazando, o detrás de las repeticiones tenemos conciencia, un porqué del hacer y ser.

La inercia surge tras la cotidianidad, la primera impresión de esta son las acciones repetitivas y tras de estas el posicionamiento del sujeto en dicha inercia, como lo referencia German Colmenares en su artículo, la inercia de lo establecido. “la vida no tiene por qué estar informada por impulsos morales que atañen al individuo puesto que todo individuo está inscrito en un orden más vasto cuyo movimiento debe superar toda iniciativa individual” (Colmenares, 2001, p. 165). Es así como se evidencia que el sujeto no sólo está atado a la inercia propia, sino también a una inercia colectiva que lo impulsa junto con otros sujetos más, es dentro de esta inercia que se da el acontecer y es el acontecer el que afecta al sujeto.

De esta manera, el presente proyecto de investigación creación, busca indagar sobre la construcción del sujeto dentro de la cotidianidad y si este es un agente que impulsa el desarrollo subjetivo, creativo del sujeto mismo.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

1. Representar a través de las técnicas artísticas tradicionales la cotidianidad del sujeto y su influencia en su autoconstrucción.

4.2. Objetivos Específicos

1. Identificar referentes teóricos y precedentes sobre cómo la cotidianidad constituye al sujeto.

2. Explorar técnicas artísticas para desentramar la constitución del sujeto en la cotidianidad.

3. Crear una obra de arte que simbolice al sujeto cotidiano.

5. Justificación

El auto reconocimiento del sujeto se basa en las actividades que se desarrollan en su día a día, a esto lo llamamos cotidianidad. Es por ello que se ve necesario abordar el tema de lo cotidiano, como un mecanismo que origine la investigación creación y a su vez el reconocimiento propio y del otro. Así mismo como es para Michael Foucault en verdad y sujeto “el auto reconocimiento es el acceso fundamental para la verdad” (Foucault, 2002, p. 191), es así que se entiende que el auto reconocimiento es la vía por la cual podemos tener claridad sobre lo que somos y el cómo nos constituimos como sujetos, de aquí radica la importancia de trabajar sobre el auto reconocimiento dentro de la cotidianidad, no solo es una investigación paradigmática, sino como representación del sujeto cotidiano que lo lleve a reconocerse a sí mismo.

El presente proyecto surge de observar estos sucesos que se dan cada día y de dicha manera enfocarse en los aspectos más sensibles que pueden llegar a tocar al sujeto, orientado en el cómo este va creando memoria al paso de los días y la sensibilización que puede llegar a tener en contacto con el espacio.

De esta manera Es importante el trabajar sobre el sujeto cotidiano y sobre todo su autoconstrucción dentro de la cotidianidad y de dicha forma, debemos enfocarnos en la otredad, como lo referencia Inés Mabel Falcón en su artículo, anotaciones sobre identidad y “otredad”. “Desde esta perspectiva, el deber del hombre hacia el Otro es incondicional, y eso es lo que fundamenta su humanidad. La dimensión ética del hombre supera su propio ser” (Falcón, 2008, p.6). De esta manera queda evidenciado que es fundamental fijar la mirada sobre el otro, tener conciencia sobre su sentir y su proceso dentro de la cotidianidad.

Ser conscientes de que vivimos diariamente una cotidianidad es lo imperativo, no tanto en el rasgo del agobio, ni el buscar con el trabajo una expresión de rechazo hacia lo cotidiano, sino ir hacia los ámbitos más comunes que podemos llegar a vivenciar y en estos reflexionar, pensar el cómo estos nos van formando como sujetos. Es la simbolización de la misma cotidianidad del sujeto y el cómo en la obra va a expresar la formación del sujeto cotidiano y quizá así poder entender al sujeto no sólo como un ser dentro de la cotidianidad, sino como un ser que lo constituye la cotidianidad entre otras cosas.

6. Metodología

En este trabajo de investigación se plantean los medios por los cuales podría llegar a expresar de forma artística y sensible los aspectos de la cotidianidad; encontrar un medio de expresión artística que lleve al espectador a conmoverse de forma sensible; que a nivel sensitivo le llegue a mover en sus adentros un sentimiento que le lleve a tomar la obra como una clara sensibilización de la cotidianidad.

De esta manera, la metodología de la investigación que se utiliza en este proyecto es la investigación creación, bajo el enfoque cualitativo, como lo menciona Carlos A. Sandoval Casilimas (1996) en investigación cualitativa “el abordaje de los enfoques de investigación en el terreno de las ciencias sociales busca establecer cuáles son las ópticas que se han desarrollado para concebir y mirar las distintas realidades que componen el orden de lo humano” (Casilimas, 1996, p.27). De dicha manera la forma de aplicar este método en el presente proyecto es a través de la exploración de campo, enfocado en la conducta observable y la reflexión sobre la conducta. El enfoque cualitativo se vuelve el ideal para la investigación de los sujetos y sus caracteres sensibles que no pueden ser demostrados a través de la investigación cuantitativa tal y como lo plantea Casilimas, donde el enfoque de la investigación converge hacia lo social.

Es así como se encuentran varios medios por los cuales la recopilación de la información se hace de una manera más efectiva, como la exploración de campo, el registro fotográfico, bocetaje y prácticas artísticas. Para esto se comienza con una exploración de campo y se seleccionan los sujetos a estudiar. Consecutivo a ello se comienza la recopilación del archivo, fotografías y anotaciones importantes que ayuden a comprender más a fondo el espectro de investigación; se ha considerado que en esta recopilación de archivo también es pertinente ir explorando los medios, materiales y soportes en los cuales se puede ir armando la obra final, tales como el grafito, los lápices de color, la acuarela y soportes tales como el papel opalina y papel acuarela, a través de la exploración sobre estos se puede ir dando solución a la obra final. Así mismo a continuación se desglosan las técnicas de recolección de datos y el cómo y porqué son fundamentales para el desenlace del proyecto.

6.1. Exploración de campo.

La exploración de campo se toma como la búsqueda de una solución en el ámbito de la investigación, como lo referencia María Vidal Ledo & Natacha Rivera Michelena en su artículo Investigación-acción “La investigación-acción es una forma de investigación que permite vincular el estudio de los problemas en un contexto determinado con programas de acción social, de manera que se logren de forma simultánea conocimientos y cambios sociales” (Vidal & Rivera, 2007, p. 1), es decir, la investigación de lo social se debe fundamentar en la acción misma de salir al entorno de estudio, partiendo ya con las bases de lo que se busca investigar ya definidas. En este apartado de la metodología lo que se hace es salir a transitar diversos espacios, explorando estos, enfocándose en los más concurridos, los más amenos para todas aquellas personas que habitan y transitan la urbe, es así como de manera de investigación se analiza el espacio y las personas que allí se hayan, tratando de enfatizar en la relación que estas tienen con aquel espacio.

En este punto se toma en cuenta el carácter del espacio, es decir, si se trata de espacios de tránsito, en pocas palabras los podemos definir como espacios que solo se usan de conexión para llegar a otros, o si se trata de un espacio que se habita, en este último es en el que el sujeto se posiciona temporalmente por una u otra razón, sólo definida por el mismo sujeto. Es así como el carácter del espacio será lo que defina la relación del sujeto con este.

6.2. Registro fotográfico

El registro fotográfico es el medio más eficaz para la investigación de campo en este proyecto, como lo plantea Gabriela Augustowsky en su artículo el registro fotográfico para el estudio de las prácticas de enseñanza en la universidad. De la ilustración al descubrimiento, “La foto no es solo una imagen sino un verdadero acto icónico, algo que no se puede concebir fuera de sus circunstancias; es a la vez imagen y acto, entendido el acto no solo como el momento de la toma sino también su recepción y su contemplación” (Augustowsky, 2017, p. 149-150). La idea principal de esto es captar de manera natural a las personas dentro de su entorno, sin llegar a alterar en lo más mínimo a las personas ni al espacio, siendo una fotografía instantánea y que logre captar de manera realista y natural a las personas. La selección de los sujetos a retratar no se basa en aspectos sobresalientes como su vestimenta o la posición en la que se encuentran, puesto que todo sujeto es digno de

SUJETO COTIDIANO

ser retratado, es así como en la exploración de campo se realiza el registro fotográfico de las personas que se encuentren en los espacios de interés.

Consiguiente a esto se eligen las fotografías que serán tomadas para el siguiente paso del proceso de la obra, los aspectos para dicha selección de las fotografías son los siguientes:

La fotografía debe estar bien enfocada o mínimamente debe ser clara

La fotografía debe contar por lo menos con un sujeto dentro del encuadre

En la fotografía se debe evidenciar que fue tomada sin alterar a los sujetos o al espacio (los sujetos deberán no tener conciencia de que la fotografía fue tomada)

6.3. Bocetos y prácticas artísticas

Las prácticas artísticas son una técnica tanto de recolección de datos como también para el proceso de creación de obra, siendo así las prácticas artísticas elemento fundamental para un proyecto de tipo investigación creación.

En esta parte del proceso ya se han seleccionado las fotografías y se procede con la abstracción de la imagen, buscando puntos de interés dentro del encuadre, además de explorar la forma de representación de la imagen, teniendo en cuenta aspectos tales como la saturación de los colores, la intensidad de la luz, el fondo, la orientación de la imagen, etc. Así es como se llega a plantear la forma de la composición.

En el proceso de bocetaje se utiliza un lápiz de grafito 4h para que sea lo más claro posible y permita trabajar la pintura posteriormente sin mucha intromisión. Además de la exploración con lápices de color que se utilizan como un complemento, para de forma técnica dar mayor profundidad a la composición.

6.4. Proceso de creación

Finalmente, en base a todo lo anterior explorado se da inicio al proceso de la obra final, una serie de composiciones basadas en la abstracción de las fotografías, utilizando acuarela sobre papel opalina, con partes visibles del boceto y retoques con lápices de color; donde el elemento principal y a resaltar será el sujeto y el espacio en el que este se posiciona.

7. Estado del arte

En la búsqueda de desentramar la investigación se puede hablar de los artistas, de sus proyectos y sus obras que tienen relación con el tema; así siendo de guía para el proceso que se ha de llevar, por un lado, tenemos artistas que tratan netamente el tema de la cotidianidad, del sujeto mismo o que en sus obras se pueden ver grandes connotaciones de esto, también son de interés las obras en sí, ya sea por su composición, colores o técnica utilizada para elaborarla. De esta manera los siguientes artistas y sus proyectos son los más relevantes:

7.1. Artistas internacionales

7.1.1. Héctor Madera

Para el artista mexicano Héctor Madera el partir desde una experiencia personal y sensible es primordial para el arte, así mismo en sus obras se refleja su mirada hacia lo cotidiano, hacia las vivencias y ocurrencias en un diario vivir, la vida cotidiana y hacia la supervivencia. Todas estas emociones son reflejadas en sus obras, cargadas de elementos estridentes propios de la cultura popular. Es casi como si se plasmara la calle en dichas composiciones, con todos su colores y elementos que peculiarmente se pueden llegar a encontrar. En su obra *“Estaba perdido, pero estar perdido nunca se sintió tan cabrón”*, se pueden denotar diversos elementos que evocan al común, elementos que no solo son parte del artista sino también a todos nosotros como personas del cotidiano. Es allí donde radica el interés por el trabajo de este artista, debido a la complejidad de definir los elementos de la cotidianidad en el marco del presente proyecto, es esta la dificultad encontrada y que por medio de la solución tan simple y directa que nos puede dar el artista Héctor Madera se esclarecen las ideas para dar una solución, es así como a través del análisis de sus obras se entiende que la manera para definir los elementos de lo cotidiano es “dar simplemente una mirada” es decir, observar y fijarse en los elementos más evidentes y que más abundan, de esta manera esto serán los elementos representativos de lo cotidiano.

7.1.2. Elvira Martos

Elvira Martos es una artista visual licenciada en bellas artes, en su trabajo se interesa por la belleza de los escenarios cotidiano, en sus pinturas se pueden ver reflejadas las personas del común, a simple vista se puede ver como solo escenarios

SUJETO COTIDIANO

cotidianos, pero a través de sus fluidas pinceladas y su selección de colores da la esencia del sentir dentro de estos escenarios, como se muestra en su obra *“Mercado de Ubud, Serie Bali. Acrílico sobre lienzo. 139 cm x 128 cm, 2019.* Ella dice “lo que realmente busco como artista es fomentar y crear conexiones”. busca y expresa a través de su pintura la belleza de estos escenarios del común como calles, autobuses o una habitación cualquiera, la belleza y sentir de estos actores de lo cotidiano que son tomados como gente del común.

Su investigación se caracteriza por denotar las conexiones entre la sociedad, el contexto y la influencia que estos tienen con la formación del individuo mismo.

Es interesante como en sus pinturas entrelaza los colores con los sentires y que esto a su vez es la representación de las conexiones entre los individuos, por ende, en su trabajo se puede ver caracterizada la utilización de una gama de colores específica para representar a todas las personas, sin distinguir en gran medida los diferentes tonos de piel, pintándolos a todos como similares o iguales. Además de ello en la investigación de este proyecto se planteó la gama de colores que serían ideales para la representación, esta fue una problemática en la fase de creación, debido a la gran cantidad colores con diferentes niveles de saturación que podemos encontrar en los escenarios de lo cotidiano.

7.2. Artistas nacionales

7.2.1. Diego Rojas

En su pintura *“autorretrato de la cotidianidad (300 cm x 165 cm)”* son reflejadas varias escenas cotidianas que son integradas en una sola composición, con un carácter de movimiento y fluidez de los sujetos, en donde el artista se encuentra en la parte central de la composición en forma contemplativa ante todos estos escenarios. Además del ámbito técnico con el que cuenta esta pintura también se puede denotar como el artista logra una integración de diferentes escenarios y diversos sucesos, la manera en la que se unen es simplemente interesante, además de la expresión corpórea de los sujetos da a entender de manera sensitiva el suceso en el que fueron captados. El objetivo que se ve de manera clara y que es buscado en esta obra es la representación de estos escenarios, quizá el problema principal es la integración de estos diversos escenarios y personas, cada uno con lugares diferentes y transcurriendo en tiempos y acciones diferentes, la manera en que el artista busca solución a esta problemática es a través de una integración de las imágenes a modo de collage, de

SUJETO COTIDIANO

esta manera sintetizando todas las imágenes en una sola composición, además con esto integrando todas las acciones allí dispuestas en una “danza” que se ve reflejada en lo que vendría siendo un solo escenario de lo cotidiano. Es así como la obra de Diego Rojas permite dar solución a la problemática de la integración de los escenarios en el presente proyecto, integrando diferentes personas, lugares y acciones en una misma obra.

7.2.2. Martha de Lavalle

Es una artista autóctona de Fundación Magdalena que se caracteriza por representar las escenas de la vida de su tierra natal impregnadas de color, como en su pintura “*cotidiano, (36 cm x 56 cm, Técnica: Acuarela)*”. Es una artista que trabaja la acuarela con carácter de representación de lo cotidiano y que sobre esta técnica sigue experimentando y aprendiendo. Su técnica se ve caracterizada por resaltar los colores que encuentra en aquellos escenarios, da la sensación de vida en aquellos colores que a diario vemos pero que pasamos por desapercibidos, además de la delicadeza de sus trazos. Es así como a través de su forma de trabajar la acuarela deja ver de manera visible y sensitiva la cotidianidad.

De dicha forma el interés hacia su trabajo y obra es precisamente su manera de escoger aquellos colores que representan lo cotidiano, así con esto resolviendo el problema o incógnita de cómo trabajar los colores de un escenario y que dichos colores reflejen los propios que se pueden encontrar en el día a día, por ende, al fijarse en la manera en que la artista trabaja el color, casi de una manera traslucida en la aplicación del pigmento, se da solución al objetivo de representar estos colores del cotidiano.

7.3. Artistas Regionales

7.3.1. Nohemí Pérez

Realizó sus estudios en la escuela de bellas artes en Barranquilla, toca temas como territorio, sociedad, memoria y acontecimientos, en sus proyectos se ve claramente referencias a la sociedad y a la urbe, en su obra “*Urbania, Óleo sobre lienzo Tríptico. Tres paneles de 190 cm x 150 cm*), se puede apreciar en primer plano un elemento muy característico de la urbe, el cual son los perros de la calle, no hay urbe en la que estos no estén, de fondo se pueden apreciar las figuras de unos edificios que parecieran desintegrarse, como si fuesen ruinas de una sociedad en la que se sobrepone aquel elemento cotidiano que se ve en la urbe. El objetivo principal

SUJETO COTIDIANO

de esta artista con esta obra es simbolizar estos elementos que se encuentran en la urbe, solucionando esto al colocar dichos elementos en un primer plano, que ataque directamente la vista del espectador, de esta misma manera se entiende que esta misma técnica puede ser favorecedora para el proyecto de sujeto cotidiano, al plasmar en plano ese elemento característico de la cotidianidad.

7.3.2. Wilson Tavera

Artista de Bucaramanga que en las propias calles retrata la humanidad y crueldad, sobre uno de sus cuadros en los que se pueden ver representada una naturaleza en llamas, este cita “Somos salvajes, inconscientes, no valoramos lo esencial, este cuadro representa el fin de la vida misma, por eso con mis pinturas quiero despertar sentimientos de reflexión y sensibilizar, es algo que el dinero no puede hacer, comprar la expresión de un artista, sus emociones y pensamientos”, de esta manera su trabajo va enfocado directamente en la humanidad y la crueldad que se encuentra en esta, no solo hacia todo lo natural sino también hacia sí misma. En términos pictóricos es interesante la manera en la que trabaja los rostros, quizá no sean los más proporcionados y fidedignos anatómicamente, pero se puede sentir la suavidad que posa sobre dichos rostros. Visto así su objetivo principal es representar la naturaleza humana, ya sea mala o buena, con la problemática de la gran diversidad que se encuentra en la humanidad, es complejo entonces el caracterizar la naturaleza humana en una obra, puesto que dicha naturaleza humana es tan extensa y compleja que no se daría abasto con una o más obras, la solución que le da este artista a aquella problemática es plasmar los rostros, así colocando estos como la primera impresión y siendo el medio por el que se denota su sentir.

Como se puede evidenciar previamente con los anteriores artistas expuestos se buscan diferentes soluciones para los diversos problemas en el proyecto de sujeto cotidiano, problemas tales el modo de composición, resuelto gracias al análisis de la obra del artista Diego rojas; el problema de la representación de los colores de los escenarios reales del común, resuelto gracias a la observación de las obras de la artista Martha de la Valle, además también otras problemáticas como la simbología, la selección de los escenarios y disposición de las personas, todos estos resueltos gracias a la referenciación en los artistas tales como Nohemí Pérez, Wilson Tavera, Héctor Madera y Elvira Martos, todos estos artistas han servido en gran medida como referentes para la soluciones y esclarecimiento de los objetivos previstos en este proyecto.

8. Marcos de referencia

En busca de fortalecer el proyecto se hace una revisión a ciertos autores que abordan los conceptos de sujeto, cotidianidad, acontecer y auto reconocimiento. Lo cual contribuye a la investigación a modo de esclarecer las ideas planteadas a lo largo del trabajo, autores tales como Foucault y sus ideas sobre la concepción de sujeto; Edgar Morín con parcialidades en lo que es y no es sujeto; Jorge Uscatescu y sus primicias sobre lo que constituye la cotidianidad; José Santos Herceg y su perspectiva entre sociedad y cotidianidad; Fernando Forero Pineda y Antonio Gallo Armosino con planteamiento sobre el acontecer; Fredy Hernán Prieto Galindo y Agustín de la Herrán con aportaciones de ideas sobre el auto reconocimiento en el sujeto. De dicha forma a continuación se desglosan los conceptos principales de esta investigación con ayuda de los autores previamente mencionados:

8.1. Sujeto

La concepción de una definición de sujeto se disuelve entre los diversos teóricos y filósofos que lo han tratado de definir, a lo largo de la historia es uno de los interrogantes que hacen parte del ser humano, que es el sujeto y en qué momento nos convertimos en este sujeto. Como lo referencia Edgar Morín en su artículo la noción de sujeto: “La noción de sujeto es una noción extremadamente controvertida. Desde el principio, se manifiesta en forma paradójica: es, a la vez, evidente y no evidente.” (Morín, 1994, p.67). Por una parte, parece ser obvio que el sujeto es toda persona, pero este mismo planteamiento se disuelve en la reflexión sobre lo que es realmente el sujeto en sí. En otra postura tenemos a Foucault en su libro verdad y sujeto, con su forma en la cual referencia “forma en que el ser humano se convierte a sí mismo, o a sí misma, en sujeto” (Foucault, 2001, p. 241, 242). De dicha forma es importante el definir al sujeto, tal y como lo referencia Foucault, es la manera en que nos definimos a nosotros mismos; que en pocas palabras quiere decir que en el momento en que se es consciente de sí mismo se concibe el sujeto.

De esta manera se puede decir definir al sujeto es complejo, es una definición que se disuelve entre la subjetividad, no podemos dar una concepción fija de sujeto tal como se hacía en la antigüedad, no se puede decir solamente que el sujeto es esencia, esto lo dice Foucault, si bien dentro de la filosofía clasifica se le determinaron ciertas características que encasillaban a los que eran considerados sujetos, estos

SUJETO COTIDIANO

determinantes eran limitados por el mismo pensamiento europeo, puesto que en estas ideas de sujeto no se tenían en cuanto a civilizaciones ajenas con características diferentes. Es así como se reflexiona el cómo se puede llegar a un planteamiento de sujeto, no solo fijo, sino subjetivo.

Desde la perspectiva de Edgar Morín “el sujeto se confunde con el alma, con la parte divina o, al menos, con lo que en nosotros es superior, ya que en él radica el juicio, la libertad, la voluntad moral, etcétera” (Morín, 1994, p.67). De esta manera se puede decir que el sujeto se considera en algunas instancias algo intangible, pasa de concebirse como un ser a un ente, algo inmaterial, pero claro, esto es solo una confusión, puesto que si algo está claro es que el sujeto es algo tangible, sabemos que somos sujetos y por supuesto somos seres con estado físico y palpable, que dentro del sujeto es que se alberga esos aspectos tales como el juicio, la libertad, la voluntad moral, pero también la verdad, tal como lo referencia Michael Foucault “La verdad sólo es dada al sujeto a un precio que pone en juego el ser mismo de éste” (Foucault, 2002: 33). De esta manera se puede entender que en el auto reconocimiento de sí mismo como sujeto se encuentra la verdad, no una verdad absoluta, sino una verdad sobre una propia constitución.

Con lo anterior planteado se puede ir dando una concepción de sujeto de manera subjetiva, no de manera a nueva definición, en lugar de ello tomar el espectro de ideas que los teóricos y filósofos han trabajado, adaptarlo y darle forma acorde al presente proyecto sobre el sujeto cotidiano, es así como se plantea al sujeto como un ser que siente, consciente de sí mismo y que a través del acontecer se encuentra con su propia constitución como ser. Sujeto es el panadero, el vendedor ambulante, el habitante de calle y todos aquellos seres que son atravesados por los sentires de cada día, que a través de cada sentir se van auto reconociendo a sí mismo.

8.2. Cotidianidad

En cuanto a la cotidianidad podemos entender que está constituida por todos los sucesos que ocurren a diario, como lo referencia Jorge Uscatescu (2001) en su libro cotidianidad “Cotidiano es lo que pasa todos los días o cada uno de los días” (Uscatescu, 2001, p.211). De la misma manera se puede decir que cada acontecer o acción del sujeto forman a la cotidianidad, es así como se comprende además que la cotidianidad tiene directa relación con la sociedad, puesto claro que el sujeto se constituye en sociedad. Tal como lo referencia José Santos Herceg (2014) en su artículo cotidianidad. Trazos para una conceptualización filosófica “En cualquier

SUJETO COTIDIANO

sociedad actual o antigua, moderna o pre moderna, occidental u oriental, indígena, civilizada, subdesarrollada, pérdida, incluso inventada, en cualquier sociedad encontraríamos, entonces, vida cotidiana”. (Herceg, 2014, p.177). Consiguiente a esto se comprende que la sociedad y la cotidianidad van de la mano, pero no son codependientes, como lo dice Herceg (2014) “es que no todos los hombres viven en sociedad y no por ello dejan de tener una vida cotidiana. La existencia de los ermitaños, los vagabundos, los eremitas, los anacoretas prueban el punto. La marginación de la vida social no implica la ausencia de cotidianidad” (Herceg, 2014, p.178), en sí que a pesar de que la cotidianidad y la sociedad van ligadas, la cotidianidad puede desentenderse de la sociedad, pero la sociedad no de la cotidianidad, es inconcebible una sociedad sin la cotidianidad. La cotidianidad es propia del sujeto, es más, es propia del ser, incluso antes de concebirse un sujeto ya la cotidianidad estaba ligada al este.

Según Jorge Uscatescu “la cotidianidad es la forma de existir, el modo primordial con que el estar ahí se enfrenta a los entes en general y en su totalidad” (Uscatescu, 2001, p.215), por ende, se puede decir que la cotidianidad es la forma primordial en la que el ser se desplaza a través de sus días, ya sea a modo de vivencia o supervivencia; vivencia hacia todos los acontecimientos que lo transgreden de forma sensible cada día. La cotidianidad no es el pasar de los días en sí, la cotidianidad es la forma primigenia en la que el ser o más que todo el sujeto se concibe en su vida y en la que se autoconstruye a través del acontecer.

8.3. Acontecer

Al dar hincapié a una idea de acontecer se puede referenciar a Fernando Forero Pineda (2017) en su artículo Ontología del acontecer. El camino de Hans-Georg Gadamer, donde cita “Con acontecer no se describe una entidad, sino la realidad como puro acaecer, como mero ocurrir del sentido” (Forero, 2017, p.35-54), de dicha forma el acontecer no es un ente, se entiende como los sucesos reales dentro de la vida del sujeto, dicho así el acontecer se entiende como el suceso que ocurre, el suceso real y no imaginario, de igual manera para Antonio Gallo Armosino (2016) en su artículo el acontecer, referencia el espectro de acontecer de esta forma “En la experiencia podemos enfocar su fundamento existencial: si la cosa se da, es existente” (Gallo, 2016, p17). Es así como el acontecer se encasilla dentro de lo real, el acontecer parte de la acción, propia o ajena, por ende, en primer lugar, se puede decir que es el sujeto

SUJETO COTIDIANO

el que da hincapié al acontecer, pero además de ello el entorno y espectros ajenos a este pueden dar también cabida al acontecer.

El efecto o transgresión que tiene el acontecer hacia el sujeto siempre es sensible, puesto que el sujeto es un ser sensible en todos los sentidos; este efecto hacia el sujeto será en medida a la sensibilidad del sujeto y de la tolerancia que tenga este ante el mismo, pero al igual dicha transgresión tendrá mayor impacto respectivamente del tipo de acontecer, como lo referencia Fernando Forero Pineda “El acontecer tiene lugar porque habitamos en situaciones de sentido cuyo entramado, si bien nos es familiar, resulta siempre inaprehensible en su totalidad” (Forero, 2017, p.35-54), es así que para el sujeto el acontecimiento casi que en su tonalidad es habitual, pero no totalmente comprensible, existen instancias donde el acontecer afecta espectros ajenos al sujeto, espectros que este no conoce, como por ejemplo, cuando el acontecer transgrede al otro, aunque el sujeto sea consciente de que esa transgresión afecta al otro, no va a comprender o estar consciente del sentir total del otro como lo dice Fernando Forero Pineda (2017) “La experiencia de la finitud es más fundamental: lo otro solo se nos muestra en su alteridad, en virtud de ella, esto es, como resultado de nuestros límites”, además de ello existe otra instancia donde el sujeto no podrá ser completamente consciente del acontecer, y este es el nuevo acontecimiento; este se define como un suceso por el cual el sujeto nunca en su vida a experimentado y en dicho caso este acontecer no será familiar o ameno para el sujeto.

Es así que para el sujeto el acontecer surge de los sucesos y de los sucesos surgen las emociones, conocimientos, recuerdos y reflexiones. Más allá del suceso continúan las repercusiones anteriores que se siguen contemplando posterior al suceso, tal y como lo menciona Antonio Gallo Armosino “la reflexión, no solo brota del acontecer como de su fuente, sino que sigue desarrollándose en el doble discurso de seres y de pensamientos” (Gallo, 2016, p. 16), por ende el acontecer no sólo se limita al instante en el que surge, además de ello permanece no sólo constante, sino permanente en la conciencia, sentir y memoria del sujeto, de esta manera se puede decir que el acontecer es un gran constituyente del sujeto, ya que este queda impregnado en la memoria y va formando al sujeto en forma en que afecta su sentir.

El concepto de acontecer con las ideas propuestas por los anteriores autores se plantea dentro de esta investigación sobre el sujeto cotidiano, es así que se comprende al acontecer como dicho suceso o acontecimiento que afecta al sujeto de manera sensible y que en este graba experiencias en la memoria; recuerdos y sentires

SUJETO COTIDIANO

que permanecen en el sujeto, además de que a través de esta memoria el sujeto va creciendo o reconociéndose. Dicho así el acontecer es el formador del sujeto en la cotidianidad.

8.4. Auto reconocimiento

El auto reconocimiento va del sujeto hacia sí mismo, en primera instancia se puede tomar como la capacidad que se tiene para saber que se es, en palabras de Fredy Hernán Prieto Galindo en su artículo el pensamiento crítico y auto reconocimiento, cita “el auto conocimiento directo e infalible; es decir que no se requiere ningún método inferencial para que un individuo conozca sus estados mentales” (Prieto, 2018, p–). De dicha forma para el auto reconocimiento no se necesitan facultades superiores al promedio, cualquier persona tiene la capacidad para auto reconocerse a sí misma. Esta capacidad de auto reconocimiento, o pudiese decirse también introspección al ser, es innata, tal como lo dice Fredy Hernán Prieto Galindo (2018) “Así, gracias a cierto mecanismo de monitoreo interno o de percepción interna (nombrada también *introspección*) podemos conocer inmediatamente nuestros propios estados mentales a medida que ellos van ocurriendo, pues tal introspección es, diríamos, automática, es decir que siempre está activa”, (Prieto, 2018, p–) con esto se define que el auto reconocimiento está presente en el sujeto al momento de un acontecer, pero además de ello, este permanece presente en la mente del sujeto, ya que esta introspección se da totalmente en la mente.

Ya esclarecido que el auto reconocimiento es propio e innato del sujeto, se debe plantear, como se radica la introspección dentro de este, para Agustín de la Herrán (2004) en su artículo el auto reconocimiento como eje de formación “la interiorización como recurso de formación fundamental e importantísimo, no sólo desde el punto de vista de este aprendizaje en sí, sino para proporcionar al resto de conocimientos una referencia permanentemente fiable para la vida del sujeto” (Herrán, 2004, p.36), en pocas palabras este proceso mental que sucede en el sujeto es un agente formador, que permitirá a este no repetir los errores del pasado, es decir, la introspección da paso a la experiencia. Además de ello se debe tener en cuenta las falencias que pueden ocurrir, como por ejemplo el miedo a sentirse enajenados de sí mismo, como dice Agustín de la Herrán Gascón (2004) “Otra dificultad para el autoconocimiento radica en el ego comparatista-competitivo, que nos hace estar muy pendientes de los demás y distraídos por ello y desconectar del cultivo del sí mismo” (Herrán, 2004, p.31). Es así que para el sujeto el auto reconocimiento debe ser

SUJETO COTIDIANO

enfático en el accionar propio y en el acontecer, siendo primicia principal el reconocimiento de sí mismo basado en la reflexión.

Para concluir con las ideas previamente propuestas se plantea al auto reconocimiento como la herramienta que tiene el sujeto para tener conciencia de sí mismo y de su entorno, sirviendo este como herramienta primordial para la creación de experiencia por medio del acontecer.

9. Referentes conceptuales

En este apartado del trabajo se abordaron a los autores Michel Foucault y José Santos Herceg, los cuales serán de fundamentación para la presente investigación sobre el sujeto cotidiano, de esta manera los escritos y trabajos previamente hechos por estos autores serán tomados como bases para el esclarecimiento total del trabajo, puesto que estos han trabajado un espectro bastante amplio sobre el sujeto. De manera específica se indaga en el libro “sujeto y poder” de Michel Foucault y en el libro “Cotidianidad,

Trazos para una conceptualización filosófica” de José Santos Herceg. Dicho así a continuación se desglosan las ideas propuestas por los autores:

9.1. Michael Foucault

Michael Foucault fue un filósofo, historiador y sociólogo francés, cuenta con varios libros, en los cuales se encuentra “sujeto y poder”. En este caso se abordará dicho libro traducido por Santiago Carassale y Angélica Vítale de la escuela de filosofía Universidad Arcis.

El trabajo de Foucault no se centra principalmente en el término del poder, aunque si da connotaciones y liga ligeramente a los entes de poder con el sujeto esto no lo es en su totalidad, sino que se enfoca más hacia el sujeto, en “la manera en la que los humanos se constituyen en sujetos”, en su investigación se da partida desde la objetivación, en donde busca dar hincapié a los espectros de su investigación, consiguiendo a ello concibe una etapa de modos de objetivación, que en sus propias palabras lo toma como “prácticas divisorias”, es aquí donde divide a los sujetos por sus diferentes características e investiga con el pensamiento crítico como es que se vuelven sujetos. Por supuesto utiliza la semiótica, la teoría y la historia para objetivar estas concepciones.

Si se busca plantear una concepción de sujeto, se debe indagar en la historia en la cual se sustenta, además de ello, en los entes de poder que influyen sobre este, dichos entes de poder no solo son entes políticos, para Foucault, los entes de poder pueden ir desde la relación de empleador y empleado, e incluso menciona a la medicina con la relación de doctor y paciente, este último lo menciona como “un poder no controlado sobre los cuerpos de la gente, su salud, su vida y su muerte”. De dicha

SUJETO COTIDIANO

forma el sujeto está expuesto en todo momento en estos juegos de poder, con los entes anteriormente mencionados o con los demás sujetos, es así como la vida del sujeto se define por todas estas interacciones que tiene y sobre estas es que se va formando como sujeto.

Foucault en su investigación “sujeto y poder” enfatiza en cierta manera particular en la cual se conoce el sujeto o la manera en la que el sujeto se conoce a sí mismo, esta manera particular es a través de la sexualidad, quizá no se trata del ámbito sexual en sí, sino que va más enfocado en un aspecto tan íntimo del sujeto como lo es este. De esta forma, desde la perspectiva de Foucault la manera más asertiva que tiene el sujeto para conocerse a sí mismo es a través de las circunstancias en las cuales se encuentra expuesto, tal y como lo son los juegos de poder entre los individuos o situaciones donde se encuentra con un aspecto sensible de sí mismo. Por lo anterior planteado y analizado en la obra de Foucault es que se toma a este filósofo como referente conceptual en esta investigación sobre sujeto cotidiano, la manera asertiva en la que define cómo se forma al sujeto es primordial para contextualizar el espectro de la investigación.

9.2. José Santos Herceg

José Santos Herceg fue un filósofo titulado con un doctorado en Filosofía por la Universidad de Konstanz, Alemania. en su trabajo “Cotidianidad. Trazos para una conceptualización filosófica”, aborda la cotidianidad, buscando esclarecer este término que por muchos autores resulta ser complejo o en algunos casos tomado de forma banal, además enfatiza en la importancia de investigar sobre la cotidianidad en los tiempos actuales, ya que es un tema que ha tomado mayor importancia. En su trabajo toma a la cotidianidad desde tres posturas o ámbitos diferentes, al primero lo define como “la universalidad”, (Herceg, 2014, p.173), que en pocas palabras es abordar de manera amplia y generalizada el concepto; en segundo lugar “heterogeneidad” (Herceg, 2014, p.173), que vendría siendo la parte regular o normativa en la que se puede abordar el concepto; en tercer lugar “las posibles motivaciones”; (Herceg, 2014, p.173), en este apartado toma a los sentires, tales como lo es el miedo como primordial para concebir una idea de cotidianidad; en cuarto lugar “desde su interrupción o quiebre” (Herceg, 2014, p.173), esto lo toma desde la perspectiva del individuo que vive la cotidianidad en la que está envuelto y que en esta sufre una crisis sobre sí misma.

SUJETO COTIDIANO

Desde la perspectiva de Herceg es casi imposible el concebir la idea de una sociedad sin vida cotidiana, estos dos conceptos van íntimamente ligados, de igual manera es casi imposible el concebir al sujeto sin vida cotidiana, aun para las personas que no viven en sociedad, como los ermitaños, vagabundos y personas que son simplemente solitarias, aunque estas no estén ligadas a las dinámicas sociales cumplen con una cotidianidad, puesto que igual siguen un orden en sus acciones, desde las más básicas como habitar el mismo lugar y realizar las mismas acciones todos los días.

Dentro de su escrito “Cotidianidad. Trazos para una conceptualización filosófica”, Herceg nombra a la cotidianidad como un relato, un relato que se puede contar como cualquier otro, pero que no es como cualquier otro relato, podría decirse que es un relato particular que se va desarrollando a medida que se va dando los acontecimientos, además que a través de estos acontecimientos el relato va cambiando.

Herceg toma cierto sentir para describir el cómo los sujetos son encasillados dentro de lo cotidiano, más bien lo toma como “cotidianizar”, aquel sentimiento es el miedo, no solo el miedo puro, sino el miedo en el mundo, o el miedo que se produce en el mundo, pero es en sí tomado desde el acontecer y desde este acontecer es que se da ese sentir, de allí parte el miedo que sienten los individuos por una “contingencia o la indeterminación del mundo” (Herceg, 2014, p.180), pero no precisamente se menciona que sea el mundo quien produzca el miedo, el mundo en si no es hostil, pero si el individuo es quien se siente vulnerable. Es precisamente allí donde se “cotidianiza” al sujeto, buscando este un sentir de seguridad.

Además Herceg menciona que esta “Cotidianización” no es igual para todos, cada grupo social pasa por circunstancias diferentes que van diferenciándolos unos de otros, además de que esto también ocurre a nivel de los individuos, la cotidianidad no se da de igual manera para una persona que para otra, los procesos de cada persona son diferentes, además de ello también se plantea que la cotidianidad no es completamente homogénea, incluso si nos enfocamos en un solo individuo, todos los días no serán iguales, el día de hoy no será igual que el de mañana, por más que se realicen las mismas acciones habrán detalles o variaciones que cambien ligeramente la cotidianidad, pero además de ello también se plantea algo más, un “quiebre”, con esto se hace referencia a una eventualidad no esperada que irrumpe en lo preestablecido, este “quiebre” o ruptura en la cotidianidad puede ser repentino o estar

SUJETO COTIDIANO

presente hasta el punto de volverse insoportable, en sus propias palabras Herceg dice “La cotidianidad se resquebraja cuando lo insignificante se vuelve significativo, cuando aquello que tenía un lugar tan mínimo, tan despreciable que simplemente no se notaba, de pronto pasa a ser el centro de atención” (Herceg, 2014, p.186), por ende la ruptura de la cotidianidad se entiende como algo que interviene en la vida del sujeto, es una eventualidad o acontecer que transgrede al sujeto pero que a su vez lo forma dentro de su cotidianidad.

Es así como Herceg llega a dar un espectro bastante amplio sobre la cotidianidad, desde el cómo el sujeto se constituye en la cotidianidad, la relación que tiene con la sociedad, los diferentes modos y sentires en los que el sujeto vive y además de ello como se llega a una ruptura de la misma, por ende, Herceg con su escrito “Cotidianidad. Trazos para una conceptualización filosófica” brinda bases primordiales para esclarecer las ideas planteadas en el presente proyecto de investigación creación sobre el sujeto cotidiano

10. Referentes artísticos

En esta parte del proyecto se busca a los artistas que inspiran al proceso creativo, artistas como Fernando Maldonado y Nelson Moncada, las particularidades en sus pinturas y la temática sobre la que trabajan se hacen amenas al tema del sujeto cotidiano, que precisamente es en lo que va enfatizado este proyecto de investigación creación. Puntos importantes como el tipo de composición, la paleta de colores utilizada, la técnica y el sentido que brindan a su obra-, es así como a continuación se expondrán las obras de estos artistas que son de interés para este proyecto.

10.1. Fernando Maldonado

Fernando Maldonado es un pintor, escultor e ilustrador nacido en Colombia en 1962, su obra se caracteriza por su riqueza pictórica, sus pinturas llenas de detalles, el manejo de los colores y sobre todo su composición que en muchas ocasiones se siente natural, es decir, se siente casi como si fuese captada la escena por nuestros propios ojos. Por supuesto su obra se conoce por el surrealismo y un sentido onírico, pero en su pintura mezcla el mundo real y el mundo onírico, terminando con composiciones que evocan a escenarios que reflejan lo cotidiano y que resaltan lo mágico, esto último es lo que ha de interesar para la producción artística en el presente proyecto, la representación de escenas de lo cotidiano pero que a su vez evoquen a un sentir más cercano “mágico”, o en otras palabras, que evoquen al espectador al sentir de la persona allí retratada.

A continuación, se presentan dos obras de Fernando Maldonado, la primera titulada “Luna diurna” (Técnica mixta sobre canvas, 80 cm x 100 cm, 2012), en la cual se aprecia una figura femenina con un fondo de la urbe; la segunda titulada “Figuras y realidades” (Óleo sobre lienzo, 64 cm x 120 cm, 2011), en esta se puede apreciar a dos personas en un entorno cotidiano, tal y como lo es una calle cualquiera.

Fernando Maldonado "Luna diurna" (Técnica mixta sobre canvas, 80 cm x 100 cm, 2012)

Fernando Maldonado "Figuras y realidades" (Óleo sobre lienzo, 64 cm x 120 cm, 2011)

10.2. Nelson Moncada

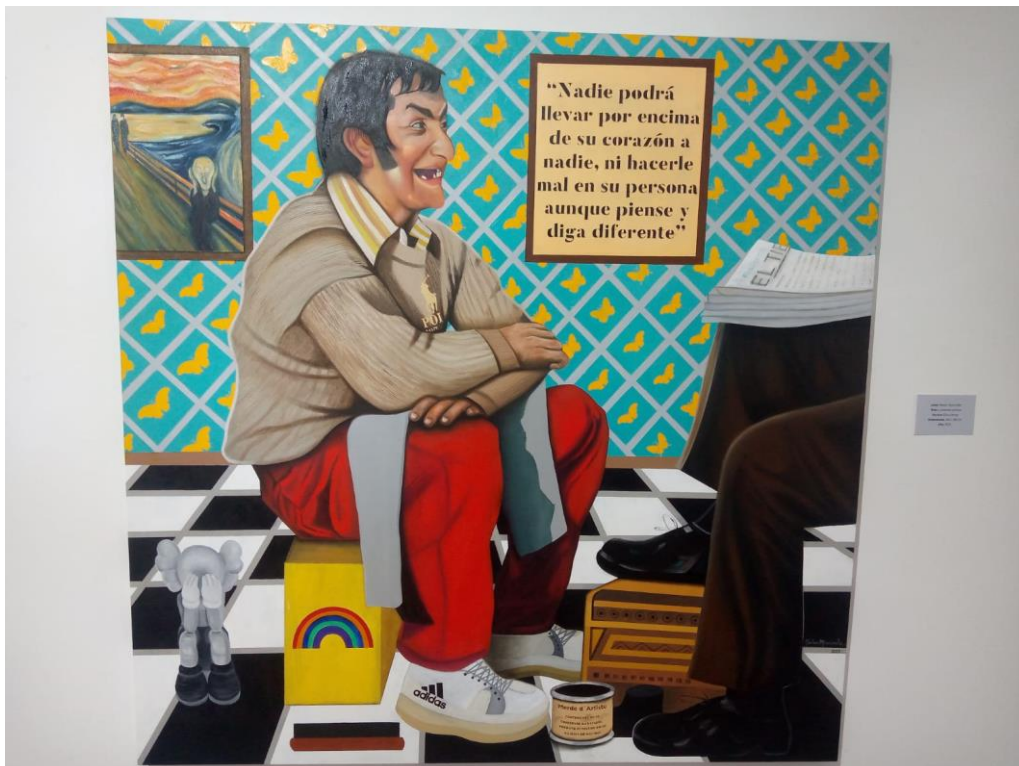
Nelson Moncada es un artista Pamplonés con una trascendencia artística de décadas, pero en esta ocasión se referencia sólo su última exposición llamada “Macondo” expuesta en el museo de arte moderno Ramírez Villamizar del 5 al 10 de mayo del 2023 en la ciudad de Pamplona. En esta exposición el artista trata el tema de lo cotidiano, en su obra se pueden ver reflejados los escenarios de este, calles, aceras y mercados, representando a las personas que allí se encuentran, captando el acontecer en el espacio, en su obra busca reflejar aquello en lo que no se presta atención, aquello que pasa tan desapercibido cada día, se ve enfatizada en su exposición la importancia de posar la mirada hacia lo que es tomado como común y que en casi cualquier instancia no se le presta atención, pero que aun así cada día está presente, esta cotidianidad vivida es en lo que se representa en sus obras. En sus composiciones se ve reflejada la importancia de posar la mirada hacia el otro, aquellas personas que no son famosas, pero día a día son vistas por muchas personas y pasadas por desapercibidas.

El aspecto relevante de su obra en la exposición “Macondo” para la producción artística en el presente proyecto, es su tipo de composición y el modo de representar a las personas en su espacio natural, viéndose como no altera ese escenario de lo cotidiano, sino que lo representa de manera tal y como es, también es relevante los escenarios escogidos para la realización de sus composiciones, esos lugares del común pero que en ellos se encuentra un gran sentir de la vida cotidiana.

Es así como a continuación se presentan las obras escogidas de la exposición “Macondo” de Nelson Moncada, obras que expresan lo anteriormente mencionado.

Nelson Moncada, "El peso de la vida", óleo sobre lienzo. 150 cm x 100 cm, 2023)

(Nelson Moncada, "Lustrando sonrisas", óleo sobre lienzo, 140 cm x 140 cm, 2023)

(Nelson Moncada, "Macondo", óleo sobre lienzo, 93 cm x 66 cm, 2023)

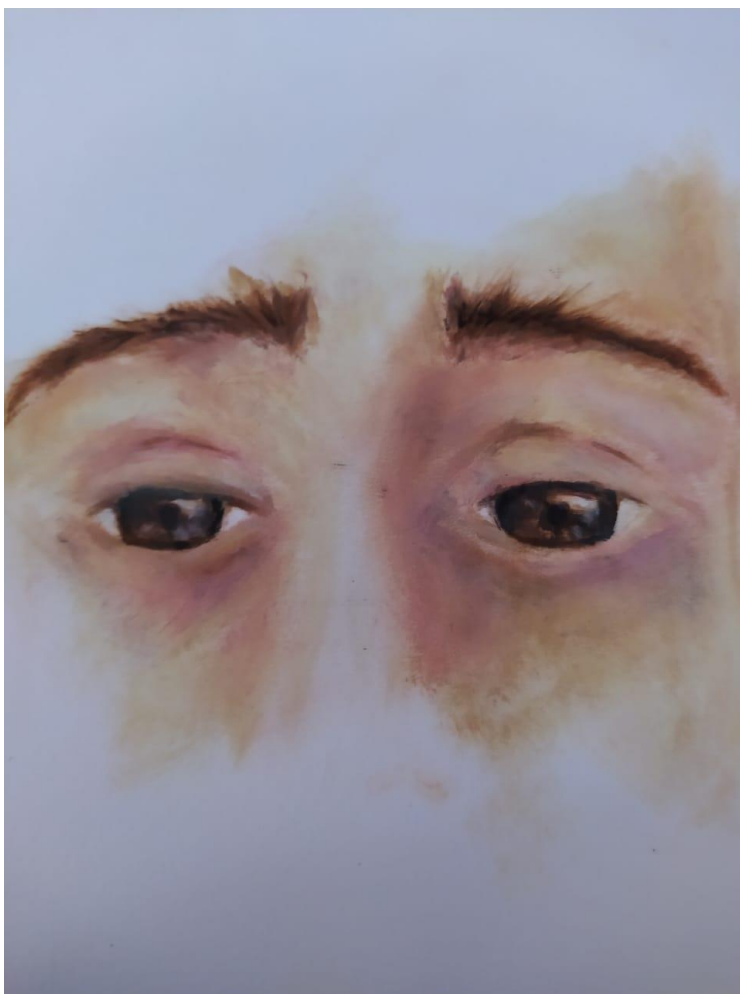

(Nelson Moncada, "Todo está muy caro", óleo sobre lienzo, 90.6 cm x 60.5 cm, 2023)

11. Practicas artísticas

En este punto del proyecto se hace necesario el abordar las prácticas artísticas que ha desembocado la investigación, teniendo en cuenta los procesos anteriores que han favorecido el desarrollo del proyecto, tomando como punto de partida aquellas pinturas de semestres anteriores en las que se ven evidenciadas características del presente tema del “sujeto cotidiano”.

La siguiente pintura realizada en el año 2020 por mi persona, fue un intento de expresión hacia el agobio y rutina vivida en un entorno cotidiano, además de dar inicio a la experimentación de la pintura sobre diversos tipos de papel, es así que con este autorretrato en óleo sobre papel opalina se da hincapié al interés hacia lo cotidiano de forma autorreferencial.

("La mirada de cada día" Óleo sobre papel opalina, 10 cm x 22 cm. 2020)

Era una época de encierro, un época de rutina que se vivía de forma secuencial, un día se vivía igual que los demás, el acontecer era cada día él mismo, fue allí en este estado de agobio dónde surgió el interés por desentramar el sentir de lo cotidiano, se buscaba la expresión de todos estos entes externos e internos que aquejan el diario vivir, en este instante solo se pensaba en el “yo”, “el yo se siente frustrado, “el yo se siente claustrofóbico aquí dentro”, pero no claustrofóbico por el espacio, sino era más que todo un sentir de encierro interno, era un estado mental, es así como se da el querer representar el cuerpo en este estado de encierro en lo cotidiano.

A continuación, se muestra un autorretrato hecho en el año 2020, un autorretrato que buscaba ilustrar ese sentir de claustrofobia y desconocimiento que se daba en todo el ser desde el instante de despertar.

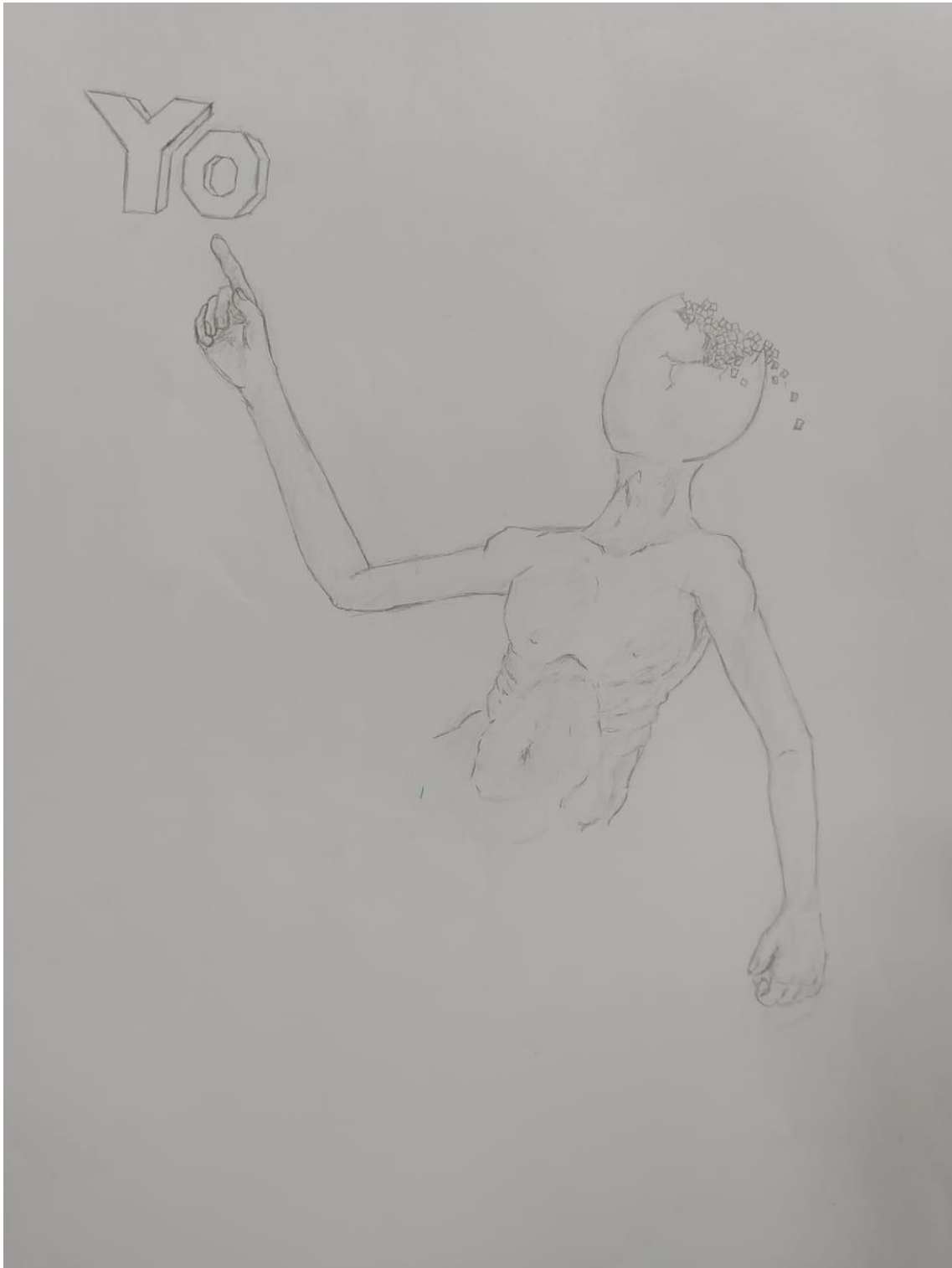
Para contextualizar un poco sobre los elementos que se encuentran en la composición se hablara de esos sentires internos que acontecían. cada día al despertar era lo mismo, el ser completo se sentía catatónico, en esos instantes pareciese que los segundos pasaban de forma muy pausada y lenta, además de un desconocimiento del sí mismo, era complejo el reconocer el propio rostro al espejo, es así como en la composición se quiso representar ese instante al despertar, ese instante de desconocimiento sobre el propio ser.

("Sentado al borde", óleo sobre lienzo, 90 cm x 50 cm, 2022)

SUJETO COTIDIANO

En esos momentos el pensar sobre la cotidianidad era completamente ensimismado, así como el siguiente dibujo, hecho el año 2021, pensando en una fractura sobre el “yo”.

("El yo", grafito sobre papel, 7 cm x 12 cm, 2021")

SUJETO COTIDIANO

Es allí desde aquella fractura sobre el tanto pensar en el “yo” envuelto en esta cotidianidad que surge el interés sobre cómo se desenvuelve este sentir de lo cotidiano en el otro, desde este punto se busca el desahogo de este sentir del proceso interno de comprenderse a sí mismo y se pasa a posar la mirada sobre el otro, aquel que también tiene sus propios procesos internos y que igual pasa por el acontecer de cada día, así de esta manera buscando desentramar la cotidianidad.

Es así como a continuación se muestra una pintura en técnica mixta de una persona desconocida, o desconocida en ese momento hasta que se inició a retratar, de esta manera se quiere decir que retratar a una persona es acercarse a conocerla.

("Sin nombre", acuarela y lápiz de color sobre papel acuarela, 18 cm x 30 cm, 2021)

SUJETO COTIDIANO

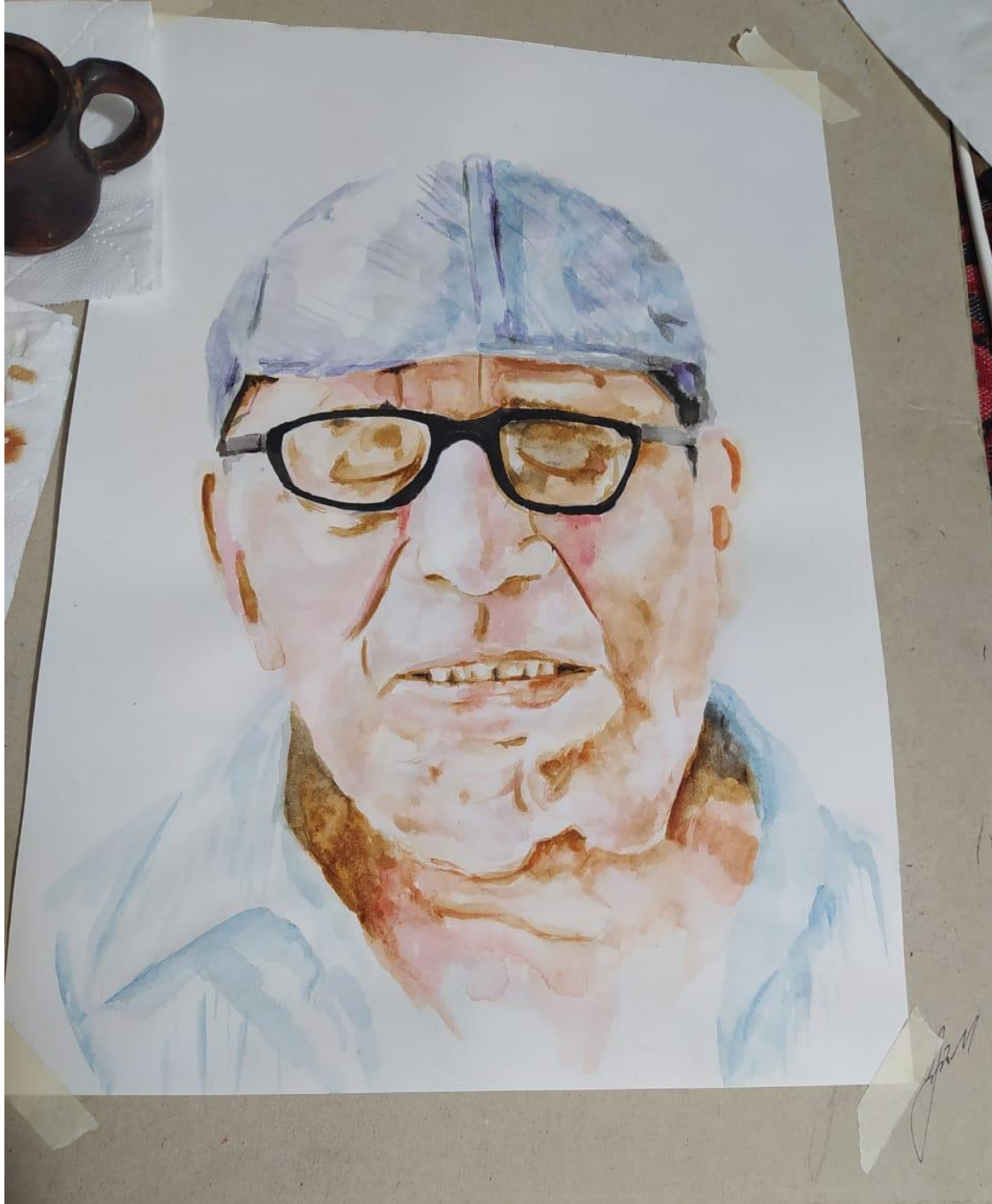
También es aquí que comienza el desarrollo de la técnica aguada, trabajando casi todos los trabajos en acuarela, ya sea en papel acuarela, bond u opalina.

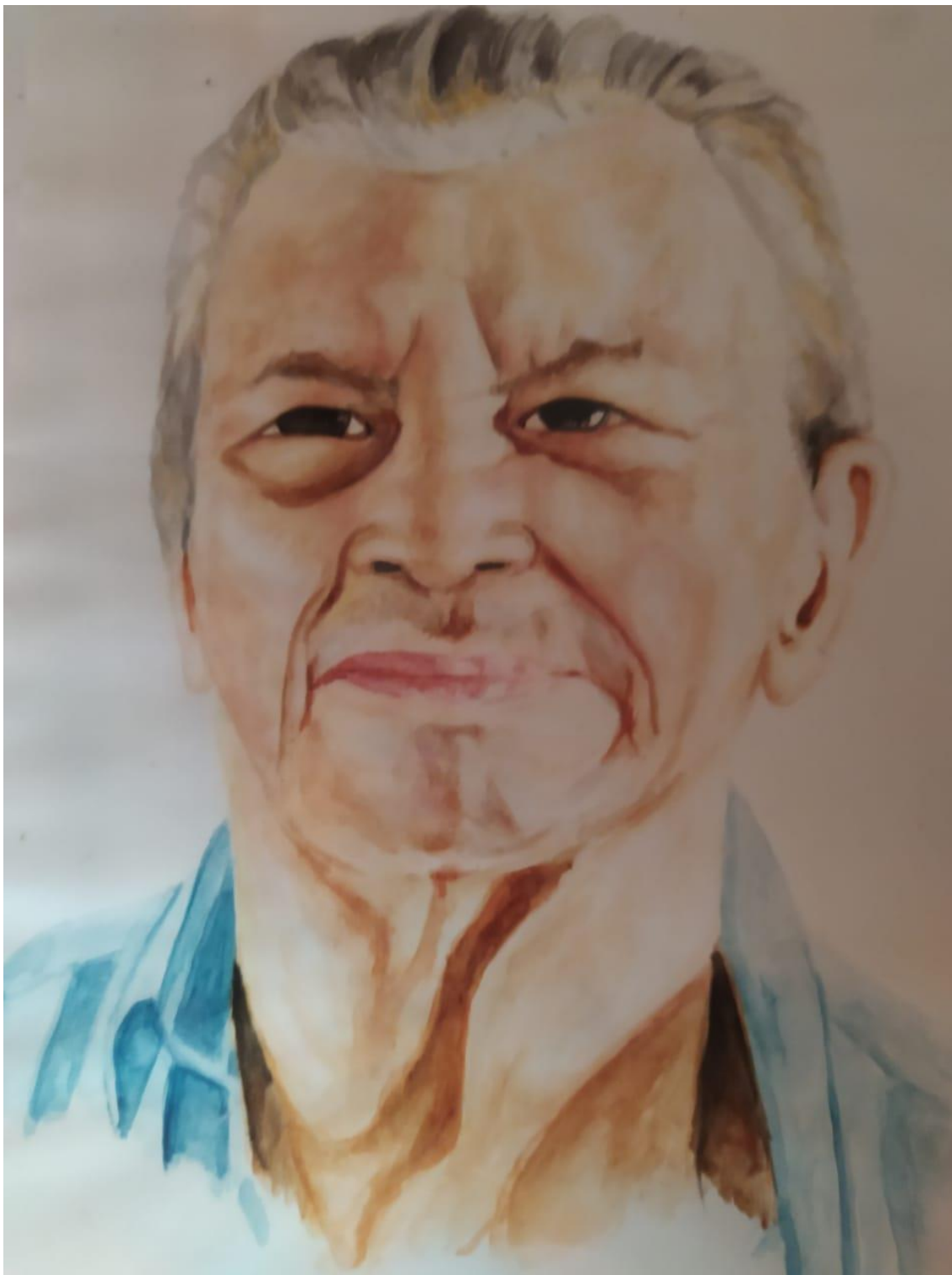
(fotografía de paleta propia con residuos de pigmentos de acuarela)

SUJETO COTIDIANO

Por ende, se sigue desarrollando el interés hacia el sentir del otro, buscando en la ilustración y pintura expresar ese sentir del otro, así se comienza a crear retratos de personas comunes con vidas comunes.

("Sin nombre", acuarela sobre papel Bond, 18 cm x 30 cm, 2021)

("Sin nombre", acuarela sobre papel Bond, 18 cm x 30 cm, 2021)

SUJETO COTIDIANO

A lo largo de este proceso de observar al otro se quiso ir a sus espacios donde allí habitaban, fijándose en su accionar y surgiendo el interés por su acontecer dentro de sus espacios, es así como se comentó explorar los espacios urbanos y las personas que allí habitan y transitan.

Es preciso mencionar que en este proceso se procura que la percepción propia de artista no influya en gran medida en la representación de las personas, lo que se busca es representar de manera natural a los individuos sin deformar lo que son, por ende, la captación de la imagen inicial para los cuadros no es a la primera, se dio un seguimiento a cada sujeto hasta el punto de tener claridad tanto de su actuar, su personalidad y su imagen propia.

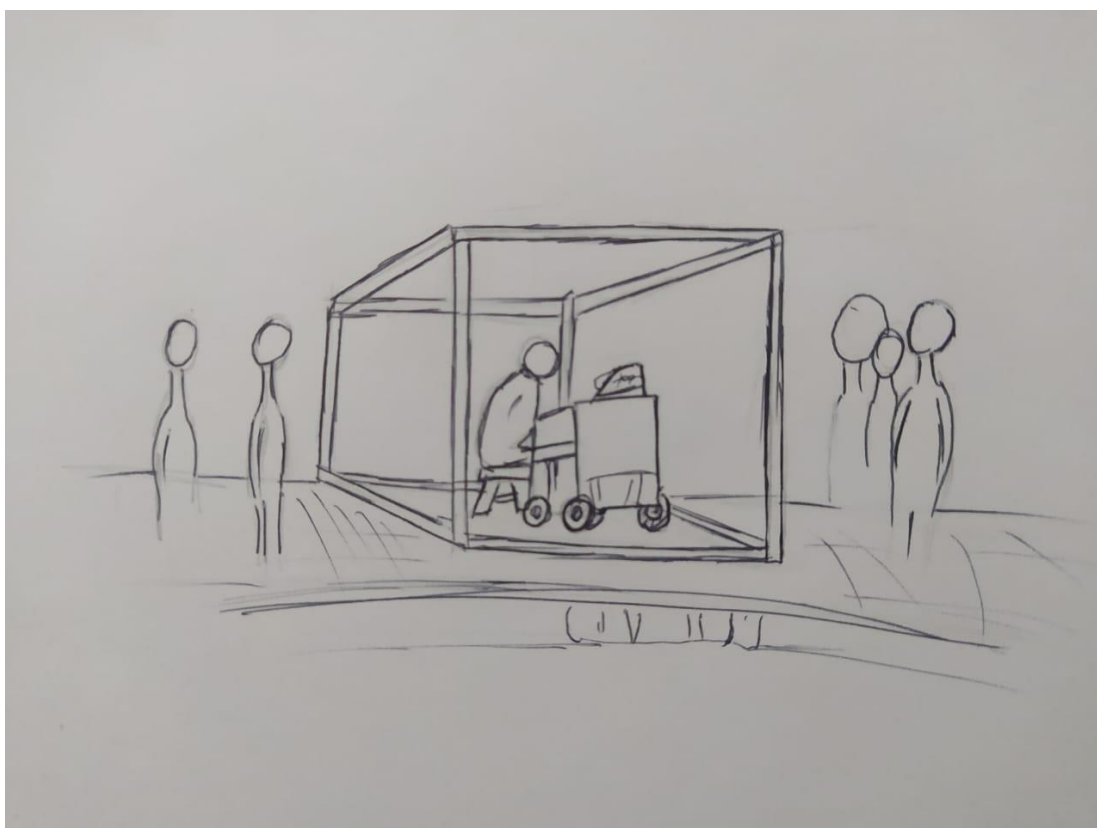
("Vendedor de cigarros" acuarela sobre papel Bond, 18 cm x 30 cm, 2022)

("Vendedor de cigarros 2" acuarela sobre papel bond, 18 cm x 30 cm, 2022)

(Vendedor de cigarros 3", acuarela sobre papel bond, 18 cm x 30 cm, 2022)

("Idea para una obra no ejecutada" lapicero sobre papel Opalina, 10 cm x 7 cm, 2022)

("Vendedoras de ropa" acuarela y lápiz de color sobre papel opalina, 17 cm x 10 cm, 2022)

("Vendedora de tejidos", acuarela y lápiz de color, 17 cm x 10 cm, 2022)

12. Procesos

Durante el desarrollo del espectro de investigación se llega a este punto, a los procesos de obra, partiendo desde el ámbito de la investigación como lo es la recolección de archivo, pasando por el tratamiento de este y yendo hacia la producción final de la obra o resultado final acorde a la investigación ya hecha, es así como en este apartado del proyecto se abordarán los procesos por los cuales ha pasado el proceso creativo.

En primera instancia se tiene a la exploración de campo como ya se ha mencionado antes, en esta predomina la toma de fotografía de estos escenarios cotidianos y sobre todo de las personas que allí habitan, dicho así el proceso creativo inicia por la toma de fotografías en la urbe, enfocándose en aquellas instancias donde lo cotidiano se siente vivido.

El ejercicio consistía en salir a transitar la urbe, posarse en un lugar y observar a las personas y las acciones que estas estaban haciendo, en otros momentos eran fotografías en movimiento, tratando de seguir esa fluidez con la que las personas transitan las calles, además no solo consistía en tomar fotografías y a la primera salía, sino que para cada imagen y persona se le dio un seguimiento, que en pocas palabras quiere decir que se observó a cada persona por un considerable tiempo para tener una imagen más real del sí mismo. Fue interesante cómo en ciertos momentos se reflejaba un acontecer que pareciese particular, “Dos personas que se abrazaban de repente al re encontrarse de forma inesperada”, “Un hombre encapuchado de pie en una calle permaneciendo allí quieto por más de diez minutos” o “Un loquito de las calles hablando solo”, personas y situaciones como esas fueron captadas en esta parte del proceso creativo del proyecto.

A continuación, se mostrarán algunas de las fotografías tomadas en este proceso reflejando lo anteriormente mencionado.

("El reencuentro" 2023)

("Sujeto de pie e inmóvil" 2023)

("Habitante de calle con cajas" 2023)

("Vendedor en contemplación" 2023)

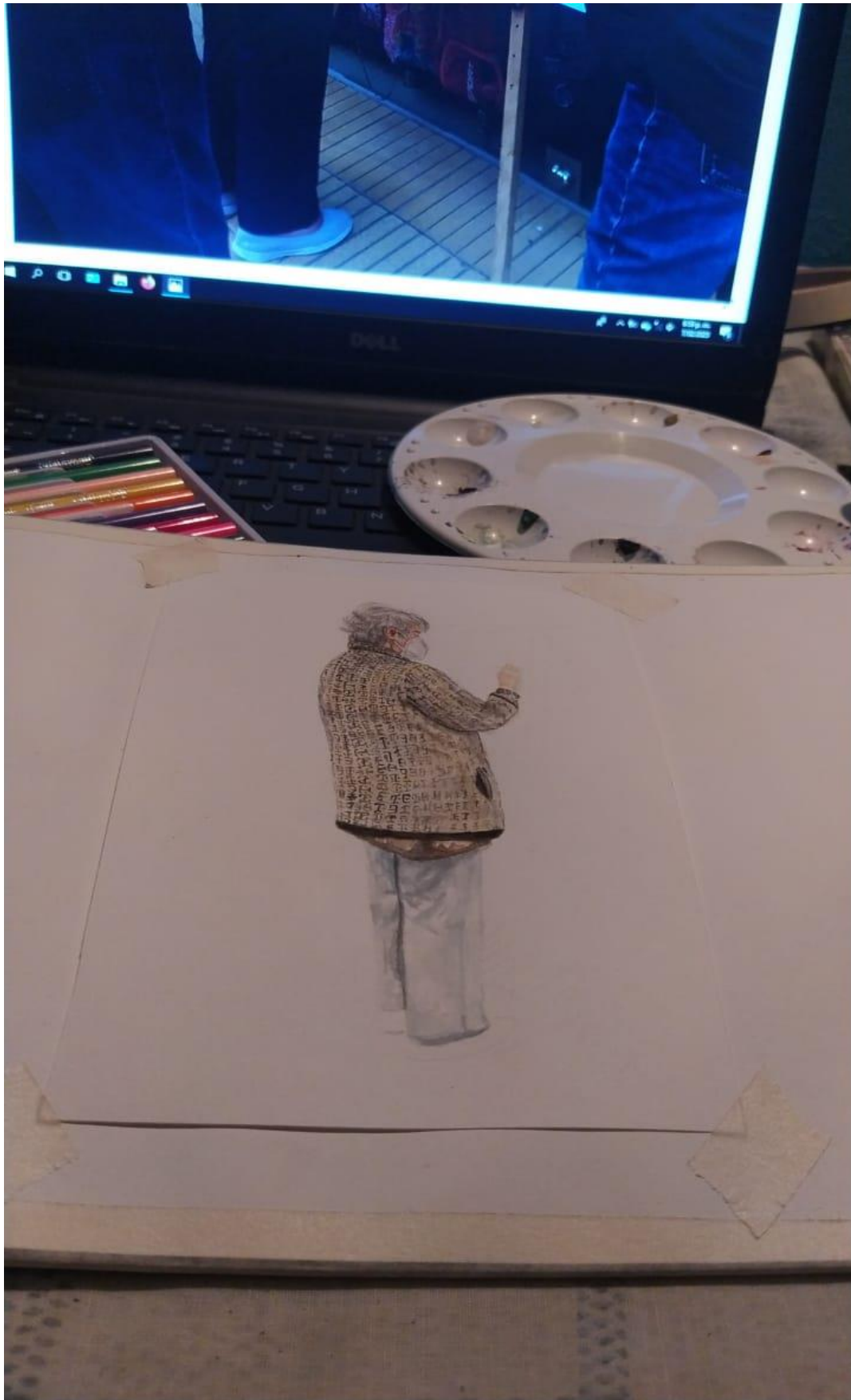
("Mirada" 2023)

12.1. Proceso de pintura

El siguiente paso en este proceso creativo es la producción de las pinturas soportadas en las fotografías previamente tomadas, la forma en la que se aborda este proceso es “sentarse en la mesa de trabajo y hacer la producción”, en pocas palabras se dice que en la mesa de trabajo desarrolla todo el grueso de la producción de la obra, la creación de la composición, bocetaje y consiguiente a esto la aplicación de pigmento, es así que con los materiales y medios ya obtenidos se da partida al proceso de pintura que será la obra final.

(Portarretratos o cuadros seleccionados para contener la obra)

(Proceso de creación de las primeras pinturas)

(Atención a detalles, 2023)

(proceso de pintura número 7)

(Proceso de pintura número 2)

(Inicio de pintura número 15)

(Proceso de la pintura número 15)

(Pintura número 6 casi terminada)

12.2. Explicación del proceso

Aquí se quisiera explicar el porqué de los materiales, la técnica y el cómo estos se trabajan, para iniciar se trabaja la acuarela no solo por cuestiones personales, no solo porque la acuarela resulte una técnica amena y ya trabajada previamente en semestres pasados, sino que “al igual que las acuarelas las personas también están constituidas por capas”, algunas capas que son más visibles para los otros y otras capas que están mucho más profundas y que no cualquiera las puede ver, de igual manera la acuarela es una pintura donde se trabaja con fluidez y delicadeza, en este proceso de pintura siempre se sobrepone el movimiento, esto también tiene similitud con las personas, estas siempre se mueven de un lado para el otro, van y vienen. Se puede notar una translucidez en la pintura, no es falta de pigmento, sino que se intenta dar un carácter de claridad a las personas retratadas, en muchas instancias las personas en la calle son ignoradas a tal nivel que parecieran ser traslúcidas, además a nivel personal se busca plasmar una pantalla sobre la persona que revele sus fibras sensibles y haciéndolas un poco traslúcidas da la sensación de que así mismo sus sentimientos internos son traslucidos y más visibles para los demás, esto último va muy de la mano con los detalles que se aplicaron en cada una de las pinturas, tales como arrugas en la cara, los ceños fruncidos, los pliegues y manchas en la ropa, ya que estos son característicos de la persona y sin estos detalles no serían sí mismos, estos pequeños detalles también son los que constituyen una parte de la persona.

En cuanto al papel seleccionado como lo fue la Opalina, la cual no es usualmente utilizada para la pintura húmeda, ya que es muy suave, así mismo son las personas, frágiles frente a los acontecimientos, pero fuertes a la vez, a las cuales se les debe tratar de forma gentil y con tacto, así mismo que a la opalina.

13. Resultados

("Vender en contemplación" acuarela y lápiz de color sobre papel opalina, 15 cm x 20 cm, 2023)

("Señor de las naranjas", acuarela y lápiz de color sobre papel opalina, 15 cm x 20 cm, 2023)

("Jugador de ajedrez", acuarela y lápiz de color sobre papel opalina, 15 cm x20 cm, 2023)

("Habitante de calle con cajas" acuarela y lápiz de color sobre papel opalina, 15 cm x 20 cm, 2023)

("Buscando en la basura" acuarela y lápiz de color sobre papel opalina, 15 cm x 20 cm, 2023)

("Sentado en solitario", acuarela y lápiz de color sobre papel opalina, 15 cm x 20 cm, 2023)

("La chica del mercado", acuarela y lápiz de color sobre papel opalina, 15 cm x 20 cm, 2023)

("Cargando leña" acuarela y lápiz de color sobre papel opalina, 15 cm x 20 cm, 2023)

("El conversador", acuarela y lápiz de color sobre papel Opalina, 15 cm x 15 cm, 2023)

("Por el mercado", acuarela y lápiz de color sobre papel opalina, 15 cm x 20 cm, 2023)

("Buscando un premio", acuarela y lápiz de color sobre papel opalina, 15 cm x 20 cm, 2023)

("Hombre esperando en puesto ambulante", acuarela y lápiz de color sobre papel opalina, 15 cm x 20 cm, 2023)

("Vendedora de minutos", acuarela y lápiz de color sobre papel opalina, 15 cm x 20 cm, 2023)

("Colabore para mis medicinas" acuarela y lápiz de color sobre papel opalina, 15 cm x 20 cm, 2023)

14. Conclusiones

En el presente proyecto se desarrolló una investigación de forma cualitativa, enfocada en los sujetos del común, planteándose como un conocimiento del otro y del sí mismo, desencadenando una creación artística de la investigación sobre el otro. La obra presentada es producto arduo tanto del proyecto como de una búsqueda personal por desentramar y entender aquello por lo transitamos cada día.

Este proyecto de investigación creación sobre el sujeto cotidiano fue sumamente enriquecedor para el proceso de crecimiento como artista, se logró el objetivo de esclarecer través de los referentes teóricos los conceptos fundamentales de la cotidianidad. A nivel personal permitió entender un poco más cómo es que todos estamos trasladándonos cada día en una cotidianidad propia, que necesariamente no tiene que ser frustrante ni claustrofóbica, se llegó a comprender un poco más cómo es que las acciones propias y los acontecimientos en nuestro entorno nos van moldeando como personas y que por efecto de estas nos vamos cambiando y adaptando en la vida. Además de ello en el paso de la creación cumplir el objetivo de explorar las diferentes técnicas artísticas que favorecieron al desarrollo y culminación de este proyecto.

Además, es imperativo recalcar que aún es necesaria la interacción que tendrán las personas con la obra y que dicha interacción será la que defina el resultado final, al fin y al cabo, el reconocimiento del otro que tengan los espectadores será la muestra de la sensibilidad con la que cuenten en el cotidiano, como lo referencia Mabel Inés Falcón (2008) en su artículo anotaciones sobre identidad y “otredad” “Pero la concepción del Otro, no se basa en las diferencias, sino en su excepcionalidad. Dicho de modo, el Otro, más que constituirse en una identidad deficiente para el que lo percibe, debe ser excepcional” (Falcón, 2008, p.6), dicho de cierta forma, aquella identificación que tendrá el espectador, ya sea propia o del otro será la clara muestra de su sensibilidad con la que se ha constituido en lo cotidiano.

Cada persona que sale ahí afuera cada día y que sobrevive o simplemente vive es una muestra de que el sujeto es un ser fuerte y que a pesar de las adversidades del mundo este puede sobreponerse, sujetos cotidianos lo somos todos y cada uno de nuestros viveres u aconteceres son constituyentes de nuestro propio ser.

15. Referencias

- Agustin, d. I. (24 de Enero de 2022). *El autoconocimiento como eje de la formación*. Redine. Red de informacion educativa:
<https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/125713>
- Alicia, L. (2009). la construcción socio espacial de la ciudad: el sujeto cuerpo y el sujeto sentimiento. *Revista Latinoamericana de estudios sobre cuerpos, emociones y sociedad.*, 06-20.
- Antonio, G. A. (2016). El acontecer. *Metafísica desde la Fenomenología*, 02-355.
- Edgar, M. (1994). La noción de sujeto. *Nuevos paradigmas, Cultura y subjetividad.*, 67-89.
- Fernando, F. P. (02 de Junio de 2023). *el pensamiento crítico y auto reconocimiento*. SciELO: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00622017000200035&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Fredy, H. P. (26 de Agosto de 2018). *El pensamiento crítico y autoconocimiento*. SciELO: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-43602018000100173&script=sci_arttext
- Gabriela, A. (02 de Agosto de 2017). *el registro fotográfico para el estudio de las prácticas de enseñanza en la universidad. De la ilustración al descubrimiento*. Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8213821>
- Germán, C. (16 de septiembre de 2001). *La inercia de lo establecido*. Sociología: Revista De La Facultad De Sociología De Unaula:
<http://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/sociologiaUNAULA/article/view/916>
- Jorge, U. (2002). Cotidianidad. *Investigaciones fenomenologicas*, 211-233.
- José Andrés, R. (24 de Enero de 2023). Foucault-Lacan: una reflexión histórica sobre el sujeto y la verdad. Buenos Aires, Argentina.
- José Santos, H. (Julio de 2014). *Cotidianidad. Trazos para una conceptualizacion filosofica* . Revista SciELO: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0718-22012014000100012&script=sci_arttext

SUJETO COTIDIANO

Mabel, F. (2008). Anotaciones sobre identidad y "otredad". *Revista electronica de psicologia politica*, 01-09.

Maria, V. L. (Octubre de 2007). *Investigacion-accion*. SciELO:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412007000400012

Sandoval, C. (19 de septiembre de 2019). *Investigacion cualitativa* . UDGVIRTUAL:
<http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2815>

Uribe, F., & Mary, L. (2014). La vida cotidiana como espacio de construccion social.
Procesos Históricos: Revista de Historia y Ciencias Sociales, 100-113.

Bibliografía

- Artsy*. (12 de Marzo de 2018). Nohemi Perez: <https://www.artsy.net/artist/noemi-perez>
- Ciudades*. (04 de Mayo de 2023). Caracol radio: <https://caracol.com.co/2023/05/04/las-mariposas-amarillas-se-toman-un-museo-de-pamplona/>
- Expofineart.com*. (2023). Martha De Lavalles: <https://www.expofineart.com/martha-lavalle/>
- Hector, Madera* . (22 de Junio de 2023). Saisho: <https://www.saishoart.com/hector-madera>
- Infobae*. (13 de Junio de 2022). Colombia: <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/13/retratos-de-lo-cotidiano-la-exposicion-que-da-protagonismo-a-lo-que-se-ignora/>
- MMM*. (17 de Abril de 2020). Nueva asociacion MMM: <https://mujeresmirandomujeres.com/elvira-martos-lo-que-realmente-busco-como-artista-es-crear-y-fomentar-conexiones/>
- Vanguardia*. (13 de Septiembre de 2019). Bucaramanga: <https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/el-rebusque-en-el-centro-el-pintor-que-retrata-la-humanidad-y-su-crueldad-en-bucaramanga-BX1426434>