

Entre Huellas y Cuentos

Trabajo de Grado

Hermes Leonardo Martínez Torres

Cédula: 1006653652

Director de Trabajo de Grado:

Dr. Antonio Stalin García

Universidad de Pamplona

Facultad de Artes y Humanidades

Programa de Artes Visuales

Pamplona

2024

Contenido

Introducción	4
Planteamiento del problema	9
Objetivo generales	10
Objetivos específicos	10
Justificación	11
Estado del arte	13
Marco teórico	17
Identidad	17
Otredad.....	20
Imitación	21
Cultura.....	24
Narración	25
Referentes artísticos	29
Octavio Paz – Texto, Piedra de sol (Fragmento).....	29
Anish Kapoor – Obra escultórica, Curva C.....	30
Alejandro Cesarco – Flowers IX.....	31
Arturo Usler Pietri - Las Lanzas Coloradas, Fragmento	32
Mapa Teatro, La Despedida (The Farewell, 2018).....	33
Wlady Te Lo Cuenta – Como la Novia de Barranca.....	34
Metodología	36
Proceso Artístico.....	43
El espacio de la Imaginación	43
La Historia de un Imitador.....	50
Entre la oscuridad del desconocido	52
De Todos Somos y de Todos soy Yo	56
Propuesta artística.....	59
1. Reflejos de la nada.	62
2. Rostros prestados	62
3. La historia de un imitador.....	63
4. La niebla de lo original	65
5. El hombre que yo también era.....	66

6. Entre la oscuridad del desconocido.....	66
7. De la sombra al fuego.	68
8. La historia que habitamos.....	68
Resultados.....	72
Primer Momento	72
Segundo momento.....	73
Conclusiones.....	78
Referencias.....	81

Lista de Figuras

Figura 1	30
Figura 2	31
Figura 3	33
Figura 4	40
Figura 5	40
Figura 6	41
Figura 7	42
Figura 8	43
Figura 9	48
Figura 10	49
Figura 11	54
Figura 12	56
Figura 13	56
Figura 14	59
Figura 15	60
Figura 16	61
Figura 17	72
Figura 18	73
Figura 19	74
Figura 20	75
Figura 21	76

Agradecimientos

Agradezco a mi familia por apoyarme en el camino de ser artista, a mis profesores por instruirme en este camino de la expresión artística, del gesto y de la palabra, a mis amigos por ayudarme a mejorar cada vez más y a la imitación, a las historias y a todas las personas a las que gracias a ellos, a las experiencias vividas, las conversaciones y al tiempo vivido juntos, pude llegar a ser lo que soy hoy en día, el personaje anhelado noche tras noche.

A todos ellos, gracias.

Resumen

De todos somos y de todos soy yo es un proyecto enfocado al performance que surge de la necesidad de encontrar una identidad, utilizando como pilares la imitación y la narración para ser y crear en base a eso.

Este proyecto busca que las personas puedan considerar a la imitación y la narración como una herramienta para encontrar respuestas a lo que son y quieren ser, en la que a través del performance se conecta con el público, al mostrar el construirse y empaparse del otro, siendo la manera en la que nos construimos y logramos ser.

Palabras clave: Imitación, identidad, narración, ser, otredad, historia.

Abstract

We are all of us and I am of all is a project focused on performance that arises from the need to find an identity, using imitation and narration as pillars to be and create based on that.

This project seeks to enable people to consider imitation and narration as a tool to find answers to what they are and want to be, in which through performance they connect with the public, by showing the construction and immersion of the other, being the way we build ourselves and manage to be.

Keywords: Imitation, identity, narration, being, otherness, history.

Introducción

La identidad humana no es un estado estático ni una esencia fija; es, más bien, una construcción dinámica y fluida que se va tejiendo a lo largo del tiempo, influenciada por las experiencias, los recuerdos, y, sobre todo, por las interacciones sociales. En este proceso de conformación, dos fuerzas esenciales juegan un papel fundamental: La imitación y la narración. Desde que nacemos, la acción de imitar se convierte en una herramienta primordial para el aprendizaje y la adaptación del ser humano. Imitamos gestos, palabras, actitudes y comportamientos, moldeando así, nuestra personalidad a partir de lo que vemos y escuchamos en quienes nos rodean. A través de la imitación no solo absorbemos el mundo externo, sino que comenzamos a crear paso a paso, las bases de lo que entendemos como "nosotros".

Por otro lado, nos referimos a la narración como esa capacidad de contar historias y de construir relatos sobre nuestras vidas y las de los demás. Lo que la convierte, en un medio poderoso para dar sentido a la existencia e identidad personal. Dichas historias, sean propias o ajenas, son el espejo en el que nos vemos reflejados y por medio del cual, se nos proporciona el marco narrativo que nos permite entender quiénes somos y cómo encajamos en el tejido colectivo de la humanidad. A través de la imitación y la narración, nuestra identidad no solo se reconoce en la repetición de patrones, sino que se transforma, se reinventa y se proyecta hacia el futuro.

Por consiguiente, este documento explora cómo la imitación, lejos de ser una simple réplica, es un proceso activo de aprendizaje y reinterpretación. Mientras que la narración, se convierte en un acto creativo que nos permite al mismo tiempo, contar nuestras historias y reescribir una vida propia. Juntas, la imitación y la narración, no solo nos conectan con los

demás, sino que nos permiten encontrarnos a nosotros mismos en la vastedad de lo colectivo y lo compartido.

Planteamiento del problema

Desde una mirada personal, la imitación relacional es una acción que ha traído aflicción a mi vida en innumerables ocasiones y que a su vez, ha creado una necesidad o dependencia consciente de querer relacionarme a través del imitar gestos, palabras o acciones, pertenecientes a una comunidad específica. Lo mencionado anteriormente, produce como resultado, una dificultad al intentar superar toda esta inseguridad que veo resaltada en un espejo e incluso, en una pantalla, cada vez que me observo.

Para poder sobrellevar todo lo que conlleva el imitar, he dedicado, en primera instancia, gran parte de mi tiempo a observar a los demás. Ejercicio que me ha permitido realizar una mimesis cuya esencia, está repleta de confianza, sobreponiendo esas acciones a mi antigua creencia limitante y utilizando esto como un parche que cubre poco a poco todas las inseguridades.

A raíz de lo anterior, podemos vincular estas experiencias de carácter personal con una categoría de suma importancia para la integridad del individuo. Esta es, la identidad. No ser consciente de aquello que me hace particular, de mi esencia como persona y como miembro de una sociedad, son aspectos que conllevan inevitablemente a una problemática contemporánea conocida como crisis de identidad, la cual, nos afecta como seres humanos en la búsqueda por descubrir quiénes somos. Por este motivo, me he inclinado a ver la imitación como algo más profundo: Un factor predominante que nos mantiene en el recorrido hacia nuestra identidad.

De esta manera, me vi en la necesidad de plantear la siguiente pregunta con la intención de que esta sea resuelta a lo largo del presente trabajo de grado: ¿Cuál es el rol de la imitación y la narración en la construcción de identidad?

Objetivo generales

-Comprender el rol de la Imitación y la Narración en la Construcción de Identidad, a través de la expresión creativa.

Objetivos específicos

-Identificar referentes teóricos y artísticos para comprender el rol de la Imitación y la Narración en la Construcción de Identidad.

-Experimentar diferentes técnicas útiles para comprender el rol de la Imitación y la Narración en la Construcción de Identidad.

-Crear una obra de arte performática que exprese la importancia de la Imitación y la Narración en la construcción de la Identidad.

Justificación

El objetivo de este proyecto de grado, es revelar, a partir de la idea que tenemos de imitación, y el contar historias con la narración los efectos que, como seres visuales y comunicativos fomentamos dentro de nuestra personalidad y cómo estos impactan la manera en la que nos relacionamos. Esta investigación, trae consigo un aporte significativo enfocado en la fuerte influencia que tiene la imitación y la narración a la hora de desarrollarnos como individuos y la forma en qué podríamos superar esta crisis moderna de identidad, la cual, ha generado grandes inseguridades que impiden el avance de la misma.

La imitación se encuentra en todo y en todos. Desde temprana edad, nos adaptamos al mundo a través de nuestro entorno y por supuesto, a través de lo que observamos de manera constante. En la mayoría de los casos, los niños suelen imitar conductas que son socialmente aceptadas y que perciben como parecidas a ellos, como por ejemplo, según su género (Bandura, 1961). Por ende, podríamos afirmar que la imitación, de forma indirecta, se convierte en un medio para aprender a expresarnos y a explorar lo que nos gusta, transformándose así, con el transcurrir del tiempo, en nuestra identidad.

Sin embargo, es necesario abordar un término igual de importante para esta investigación: La narración. Concepto que además de relacionarse con la imitación, nos remonta al recuerdo de nuestras historias y evoca la cultura a la cual pertenecemos. Por otra parte, la narración, bien podría ser vista como una herramienta para la construcción de identidad, una a la que no se le tiene miedo, sino aprecio, puesto que perdura y no perece a través del tiempo, permitiendo junto con ello, que las palabras que nos definen, permanezcan.

En ese sentido y teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, mi propósito es embarcarme en la búsqueda de un proceso expresivo que pueda arrojar como resultado un performance. Evidenciando en él, mediante palabras y gestos, la relación entre la imitación y la narración y cómo estos dos conceptos, han aportado en la construcción de mi identidad por medio del otro. Influencias que me han convertido en lo que soy hoy en día.

Estado del arte

Para el desarrollo del presente trabajo de grado, es importante soportar las tres categorías seleccionadas las cuales son identidad, imitación y narración bajo artículos e investigaciones de otros autores, cuyo contenido, pueda enriquecer y ampliar la visión de lo ya conocido. Por tal motivo, es pertinente iniciar este apartado citando a Mariana Bordoni (2018) y su investigación titulada '*La imitación reconsiderada: Su función social en la infancia*'.

“En el ámbito de la Psicología del Desarrollo, la imitación infantil ha sido un tema ampliamente estudiado, fundamentalmente, por su vinculación con la capacidad simbólica. Sin embargo, en los últimos 50 años su abordaje teórico y metodológico se ha diversificado profundamente. Se ha provocado un giro en cómo conceptualizar la imitación, desde un enfoque individual que destaca su valor en el desarrollo cognitivo y simbólico, hasta uno que entiende que la imitación infantil y los efectos de ser imitado están estrechamente vinculados con el desarrollo de las habilidades sociales y de la comunicación. El presente artículo recorre este giro partiendo de una breve presentación de la perspectiva de la imitación en la teoría piagetiana, la cual destaca el valor epigenético de esta capacidad en la formación simbólica del niño. Luego, se sintetizan los resultados obtenidos en los estudios sobre imitación neonatal, imitación en interacciones espontáneas adulto-bebé, interacciones entre pares y los efectos de ser imitado. En conjunto, estos datos permitieron reconceptualizar la capacidad de imitación, destacando su aspecto social y su función en el establecimiento de las primeras conexiones interpersonales entre el bebé y sus congéneres. Con vistas a construir una teoría integradora, se propone

concebir a ambos enfoques como complementarios y entender a la imitación como una actividad que permite establecer coincidencias interpersonales, las cuales generan algún tipo de encuentro intersubjetivo que sirve para vehicular distintas funciones de acuerdo con el contexto de interacción” (Bordoni, A, 2018, p, 119-136).

La doctora en psicología, Mariana Bordoni, si que menciona algo fundamental para entender el concepto de imitación más allá de lo que para algunos, podría tener un carácter negativo. En su investigación, hace fuerte hincapié en que la imitación le permite al niño desde sus primeros meses, desarrollar con mayor facilidad la manera en como se comunica, y, por consiguiente, su impacto en la forma de relacionarse con los demás. Por tanto, el patrón del imitar, incluso inconscientemente, esta inmerso en nosotros como individuos desde que somos solo unos bebés.

De esta manera y dando continuidad a la categoría de imitación, es necesario abordar también, desde el comportamiento del ser humano cómo es que se generan ciertas reacciones que, en su momento, no podemos explicar pero que desde una mirada científica, nos conducen a las llamadas “neuronas espejo”. Las cuales se activan en nuestro sistema al observar una acción en otro individuo, creando a su vez, una representación mental que inmediatamente produce en nosotros como resultado, la repetición de la misma acción visualizada. Es decir, la imitamos.

“Existe una convergencia entre los modelos cognitivos de imitación, los constructos derivados de los estudios de psicología social sobre el mimetismo y la empatía, y los hallazgos empíricos recientes de las neurociencias. El marco de las acciones humanas asume un formato representacional común para la acción y la percepción

que facilita la imitación. Además, el modelo de imitación de aprendizaje de secuencia asociativa propone que el aprendizaje basado en la experiencia forma vínculos entre el procesamiento sensorial de las acciones de los demás y los planes motores. Los estudios de psicología social han demostrado que la imitación y el mimetismo son generalizados, automáticos y facilitan la empatía. Las investigaciones de neurociencia han demostrado mecanismos fisiológicos de reflejo a niveles unicelulares y del sistema neuronal que respaldan los constructos de la psicología cognitiva y social. ¿Por qué se seleccionaron estos mecanismos neuronales y cuál es su ventaja adaptativa? El espejo neuronal resuelve el “problema de otras mentes” (cómo podemos acceder y comprender las mentes de los demás) y hace posible la intersubjetividad, facilitando así el comportamiento social” (Lacaboni, M. 2009, p, 653-670).

En el apartado citado anteriormente, extraído del libro *‘Neuronas Espejo’*, el neurocientífico Marco Lacaboni, su autor; menciona algo de suma relevancia al afirmar que la imitación como modelo de aprendizaje a través de la experiencia, facilita la formación de la empatía y vínculos con el entorno. Postura que se relaciona con lo manifestado por la doctora Mariana Bordoni. Por consiguiente, podríamos concluir que sí existe un modelo de aprendizaje social generado por medio del imitar, el cual nos indica cómo nos relacionamos y cómo desarrollamos una conexión cognitiva con las personas que nos rodean.

En los dos siguientes artículos, empezamos a observar la conexión hallada en el ‘imitar’ con el ‘otro’, aquel que habita en la existencia junto conmigo, surgiendo netamente de interacciones. De esta manera, “esto se estudia en relación con cómo una persona podría ser diferente debido a diferentes identidades sociales (...) Soy un "otro" y juntos somos

otros y somos otros individual o colectivamente en diferentes variables sociales como género, raza, sexualidad, color de piel, edad, discapacidad, etnia, altura, voz, rostros, etc. "Nosotros" "Nosotros" y "Ellos" es la barrera y las fronteras entre nosotros se esconden entre la igualdad y la alteridad". (AbdulMagied Salma, 2020, p, 2).

“En un acercamiento por conocer cómo construimos una identidad propia que se reconoce desde la existencia del otro, una construcción que se alimenta del contexto que la rodea y de las relaciones en las dinámicas sociales, se analizan planteamientos de varios autores como Hall, Wilde, Briones y Ulloa, para llegar a analizar en la dinámica cultural, a la identidad reconocida desde la otredad en los códigos vestimentarios de la moda desde los análisis de Simmel, Veneziani, Saulquin, entre otros”. (Carrillo, 2021, p, 65-73)

Para este punto de la investigación, nos percatamos que la construcción de la identidad está muy dispersa gracias a la influencia de la globalización y la aceleración de las redes sociales. Aspecto que abre puertas a la apropiación de culturas totalmente diferentes a la nuestra, dejando de lado, las bases que han sido impuestas a lo largo del tiempo y que dan paso a la construcción de una identidad que parte de la narración.

“El presente documento es un artículo de revisión bibliográfica y análisis crítico de la influencia de las redes sociales en la construcción de la identidad del adolescente contemporáneo. En esta etapa del ciclo vital, la construcción de una identidad personalmente significativa y socialmente legitimada constituye una tarea central. A su vez, este proceso ha de ser comprendido y abordado considerando que las redes sociales ocupan un lugar relevante en las adolescencias actuales”. (Lardies, Potes. 2022, p, 2-11)

Marco teórico

“Para que pueda ser, he de ser otro” - Octavio Paz.

Para darle significado al presente trabajo de grado, se desarrollarán tres categorías fundamentales, las cuales son Identidad, Imitación y Narración.

Identidad

Actualmente se reconocen tres tipos de identidades: El individuo, el grupo y la comunidad. Todos, extensos, pero al mismo tiempo, cualitativos y diferentes: La identidad individual abarca el desarrollo de cada persona en sí misma, mientras que la identidad de grupo, se conoce por las relaciones interpersonales. Por último, la identidad comunitaria, trasciende en el tiempo - espacio a los individuos y a los grupos existentes.

“Desde la filosofía, podemos observar investigaciones filosóficas como las de Hanna Arendt, la cual nos plantea cómo la condición humana se realiza desde la pluralidad y la natalidad. La pluralidad significa que “los hombres y no el Hombre viven en la tierra y habitan el mundo” (Arendt. 2005, p, 35), la natalidad que, “toda nueva vida irrumpe en la comunidad de seres humanos como el inicio de algo absolutamente nuevo, imprevisible, inédito” (Arendt. 2005, p, 207).

Además de lo anterior, Arendt considera que “la pluralidad es la condición de la acción humana, debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos y, por tanto, nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá” (Arendt. 2005, p, 36). y si los seres humanos somos iguales únicamente porque somos distintos unos de otros, es porque “solo el hombre puede expresar esta distinción y distinguirse, y solo él puede comunicar su propio yo” (Arendt. 2005, p, 206).

A lo largo de todo lo que se ha argumentado en este documento, concluimos que a través de los otros tenemos la posibilidad de ser. Partiendo de esa pluralidad, aprendemos a desarrollarnos desde una individualidad fomentada por aquel que nos rodea y que también, habita en la misma sociedad de la que somos parte. Y es así, como por medio de la observación individual y social, construimos identidades a través de la imitación, pero a su vez, diferenciándonos de todo aquello que nos vuelve únicos y auténticos como seres humanos.

Dentro de este campo identitario, encontramos al sociólogo polaco Zygmund Bauman, quien nos muestra en sus investigaciones cómo en la sociedad contemporánea el hombre está atado a un desarrollo de la individualidad, donde la naturaleza humana, de ser considerada estable e indisoluble, pasa a ser vista como una tarea obligada de cada uno, una construcción en trabajo. Dejando de lado, cada vez más, a esos referentes colectivos que habitan en la sociedad. Bauman, de igual manera nos habla de la predestinación del destino humano, tan arraigada en la visión del mundo de las sociedades premodernas, fue sustituida por el concepto de proyecto de vida; lo predestinado por la vocación, y la esencia humana, anteriormente preconcebida, ahora se transforma en una identidad por edificar. (Bauman, 2008).

Precisamente este carácter incompleto de la identidad, se convierte en una responsabilidad, en especial, para las nuevas generaciones, quienes tienen la tarea de completarla a través de ese proceso de individualización, característico de la modernidad. Es importante mencionar que para construir identidad, se deja de lado lo hereditario de la sociedad en la cual se habita, dejando este campo abierto a la aventura y perspectiva propia.

En su libro “*La modernidad líquida*”, Bauman nos plantea el cambio de una modernidad sólida y estructurada, a una modernidad líquida, la cual, se encuentra en un estado de constante fluidez e incertidumbre. Esta idea de la modernidad líquida aparece en un contexto en el que las estructuras que antes parecían inamovibles e inmutables, como el estado, la familia o las instituciones educativas, empiezan a disolverse.

En la modernidad sólida, la existencia de las personas estaba marcada por la estabilidad y la predictibilidad. Había una clara diferencia entre las esferas de la vida y los roles sociales, por ejemplo: Un trabajo estable, un matrimonio que duraba toda la vida, y una nación que proporcionaba un fuerte sentido de identidad. Sin embargo, con el avance de la globalización, la digitalización y los cambios económicos, estas estructuras que parecían inamovibles comenzaron a desintegrarse. (Bauman, 1999).

En la modernidad líquida, nada permanece por mucho tiempo; las relaciones, las instituciones, las identidades y las normas sociales están en un estado de flujo constante. Esta liquidez implica que las personas deben adaptarse continuamente a nuevas situaciones, lo que genera una sensación de incertidumbre y ansiedad.

Una de las características que más resalta en esta modernidad es la falta de seguridad; las personas ya no pueden depender de las instituciones tradicionales para proporcionarles un sentido de estabilidad. Así como también, la sociedad debe ser extremadamente flexible y adaptable para sobrevivir. Esta necesidad de constante adaptación puede llevar a la desaparición de identidades tradicionales, debido a que como individuos buscan constantemente reinventarse y así, mantenerse al día con los cambios de la sociedad (Bauman, 1999).

En la modernidad líquida, la identidad ya no es algo fijo o dado; las personas tienen que construirla y reconstruirla de manera continua, lo que puede producir como consecuencia una crisis. Durante esta crisis, la persona analiza críticamente aspectos esenciales como su función en la sociedad, sus valores, creencias, metas, aspiraciones personales, e incluso su orientación sexual o identidad de género.

Según la psicóloga española Ester Boada (2024), la crisis de identidad puede generar emociones de ansiedad, inseguridad y desorientación; asimismo, puede ser interpretada como una etapa de desarrollo personal y autoconocimiento, siendo este un proceso necesario dentro de esta modernidad para la creación estable de una identidad. Esta fluidez identitaria se muestra en la forma en que las personas se presentan en diferentes contextos, adoptando múltiples facetas y roles según sea necesario.

Otredad

Somos y seremos seres sociales. Por tal motivo, el concepto de otredad toma fuerza en la sociedad actual, conocido dentro de esta, como ese proceso psicológico, filosófico, cognitivo y social, en el que se crea una definición de un grupo en sí, pero en el que además, se produce una identidad que los hace diferentes a otros grupos sociales. Según artículos, la otredad analiza la manera en que una persona podría experimentar diferencias debido a diversas identidades sociales, como su género, orientación sexual, concepción de la belleza, nacionalidad, idioma, tono de piel, posición de poder, etnicidad y cultura (AbdulMagied Salma, 2020).

Bajo esta primicia, la identidad y la otredad tienen gran relación. Al ser parte de un grupo que se desarrolla con diferentes características, influyendo en la creación de la

identidad individual desde un punto de partida social y a su vez, buscando de cierta manera esa sensación de control ante la idea de lo que somos y cómo nos desarrollamos.

Imitación

Esta categoría de la investigación se plantea como un mecanismo de adaptación y creación de la identidad, en donde al llevarse a cabo dicha acción, somos llamados, como individuos, a mirar más allá, buscar en los demás lo que no podemos encontrar en nosotros y dar respuesta a las preguntas que nos agobian. Por tanto, la imitación es considerada como un método versátil y rápido de crecimiento personal.

En pequeñas porciones, la imitación tiene el poder de esclarecer ideas, generando poco a poco un estilo propio y haciendo de nuestra percepción, una visión más conforme con la imagen esperada. Sin embargo, en esos casos en donde la imagen auto percibida no resulta agradable en sí, evidenciando inseguridad y rechazo, la imitación suele ser una solución para esclarecer y mejorar nuestra perspectiva individual.

Asimismo, he enfocado mi búsqueda en la influencia que tiene la imitación y su imagen reflejada en nosotros, en lo que hacemos, en nuestra creatividad y en nuestra percepción propia. En el ensayo *“La creatividad y la imitación en el arte del encaje”* de María González Mena, podemos evidenciar que la imitación en el mundo del arte, se presenta a través de la preservación de aquellas pinturas que causaron un impacto en la historia y que por ello, se replican. Siendo esto imitación.

“El método de la imitación presenta diversos grados: Copia íntegra. La copia íntegra, realizada a partir del original, ha sido un sistema practicado desde la antigüedad. En Grecia, en el campo de la escultura se hicieron copias de la primera

obra de un artista, con el fin de distribuir y vender a otros países las réplicas de la que el gran artista había creado. En la actualidad, se hacen copias de aquellas obras que se quieren preservar de accidentes o de las inclemencias de los agentes atmosféricos. En el arte de la pintura, muchos pintores han intentado reproducir fielmente algunas de las obras maestras de los grandes artistas. Durante todas las épocas, el artista no ha podido sustraerse de imitar lo que han hecho sus antecesores; esta tendencia se hereda desde los inicios de todo aprendizaje artístico, ya que la entrada en un taller como aprendiz trae consigo recibir la enseñanza de las técnicas que conoce el maestro” (Gonzales, 2020).

En las líneas anteriores, citando a María González Mena, se plantea la imitación como un engranaje en el desarrollo de cosas nuevas, donde se muestra el proceso histórico del imitar, las ventajas que tiene a la hora de crear y personificar.

En algunas culturas, la imitación está mal vista, haciéndose uso de expresiones como: “No imites, tienes que ser original”, pero bajo el objetivo de esta investigación, esto es un error. Primero se debe imitar para después, poder ser original. Basta con fijarnos en los grandes pintores, quienes han desarrollado técnicas y movimientos artísticos altamente significativos, iniciando por la imitación, siempre vista como un aprendizaje mimético a través de los otros e incluso a través de la historia. Claro esta, que su mentalidad se centra en desarrollarse como individuos y desmarcarse de esas maneras.

Este método de aprendizaje surge de la imitación de un conocimiento ya existente. No hay lengua sin habla y el idioma representa una herencia. Sin embargo, hay una notable distinción entre la imitación meticulosa y la reproducción mecánica. Quien reproduce de manera mecánica los rasgos exteriores de lo copiado no penetra en su razonamiento ni

entiende las fuentes que le han proporcionado significado. Así pues, es probable que no elija adecuadamente los rasgos a copiar, ya que desconoce el concepto del modelo y, quizás, el propósito de copiarlo (Chavez, 2020).

En toda cultura, el aprendizaje ocurre a través de la imitación. Desde el gesto más cotidiano hasta las acciones más elaboradas; desde las melodías para niños hasta las canciones con mayor exigencia en el ámbito musical. La cultura se adquiere capturándola. Después, al igual que en el lenguaje, se le modifica y se personifica a través del tiempo y la convivencia con eso mismo (Chavez, 2020).

Aquí podemos apreciar la manera en la que, como sociedad, nos complementamos, aprendemos unos de los otros, ante áreas de la vida de las cuales se dice que entenderemos por imitación la estrategia de los individuos para adquirir habilidades al observar y compartir experiencias con aquellos que ya han adquirido las habilidades que deseamos aprender (Morales, 2018). En esto, nos hacemos la idea de que, al ser seres imitadores, somos formados por todo aquel que convive a nuestro alrededor, como también los demás se forjan por nosotros. En pocas palabras, es como una ‘toma y dame’ de actitudes e ideas frente al mundo; donde al mismo tiempo estamos expuestos al constante cambio.

La imitación es una acción que comienza desde temprana edad, allí aprendemos diversas actitudes, las cuales, habitan en todo lo que vemos y escuchamos. Algunos estudios nos hablan de cómo en repetidas ocasiones somos propensos a adaptarnos a actitudes negativas solo por imitación, donde:

“Los niños y niñas observan e imitan conductas agresivas de personas que se encuentran en el entorno que los rodea. Con ello, se comprueba la idea de que la

conducta humana es aprendida a través de la imitación social. Señala, además, que los sujetos que se observan se denominan modelos y que los niños y niñas están constantemente siendo influenciados por estos, quienes imitan o copian sus comportamientos, independientemente de si ese modelo es apropiado o no. Sin embargo, la mayoría de las veces, los niños y niñas imitan los comportamientos que socialmente son aceptados y que ellos perciben como similares a ellos, por ejemplo, de acuerdo con su género” (Bandura, 1961).

De esta forma, podemos resaltar la importancia que tiene la imitación en nuestra personalidad, la forma en que creamos y cómo nos relacionamos con el mundo, siendo esta, la habilidad natural más potente que existe en torno a nuestra identidad, lo que somos y cómo nos percibimos ante los demás. Ahora, en la actualidad, podemos ver cómo este proceso de imitar se expande más allá de las relaciones sociales y cómo, en los individuos, recae una responsabilidad acerca de su identidad propia.

Cultura

Otra de las categorías fundamentales que aportan al desarrollo de la identidad es la cultura. Esta se produce con el paso del tiempo a través del imitar; integrando a su vez, los aspectos que la componen conocidos como lenguaje, costumbres, creencias, entre otros.

Es bien conocido que la cultura es un factor clave en el éxito de un cambio social. La cultura representa el patrimonio, eso que es esencial para comprender el futuro. De la misma manera, esta influye en las identidades de las personas y tiene el poder para reforzar la unión social o, por el contrario, dividirla. También da paso al surgimiento de relaciones entre grupos y personas, es creadora de paz y un agente económico significativo. La cultura engloba modos de vida, religión, ley, ciencia, tradición, innovación, arte, música, idioma y

literatura. En resumen, la cultura es lo que la gente crea. Es la matriz de las personas y de la humanidad, y globalmente, el motor más potente de cambio e integración. Esta, como tal, no es ni buena ni mala, sino que manifiesta sus cualidades en contextos sociales diversos.

(Olga, L. M. l. (n.d.)

Narración

“El silencio forma parte de toda conversación y de toda narración. Así es como reconocemos al otro, cediendo al silencio.” - Alejandro Cesarco.

La narración desempeña un papel significativo en la formación de identidad, donde, por medio de anécdotas, las personas manifiestan emociones debido a lo cautivante de dicha historia, permitiendo al mismo tiempo que, puedan mostrar quiénes son ante los demás. La historia proviene no solo de un individuo, sino también de otras personas cercanas que le rodean y que definen con ella, la personalidad del mismo. Individuo, porque "conocerse a uno mismo implica explicarse desde los modos de la narrativa histórica y la ficción" (Ricoeur, P., 1).

A través de este enfoque y narración de historias de vida, los participantes intentan integrar sus historias personales y crear un sentido de continuidad y unidad de uno mismo (Van Doeselaar, 2020). Según este punto de vista, los agentes aprenden sobre sí mismos a través de las historias personales que cuentan a otros y a través de las historias que otros cuentan sobre ellos (Reese, 2010). La identidad narrativa se define, por tanto, como la historia interna del yo, construida a través de la integración del pasado, presente y futuro, creando un sentido de continuidad personal y significado a la vida. Por tanto, a partir del desarrollo cognitivo que se produce durante la adolescencia y el surgimiento de la memoria

autobiográfica, es posible vincular recuerdos pasados y contar una historia organizada que comience a crear un relato identitario.

El proceso de construcción de una identidad narrativa implica la integración de la memoria autobiográfica, así como el desarrollo de un proyecto de vida a futuro. A través de historias, los actores intentan comprender su propia vida y la de los demás (McAdams, 2011). Gracias al concepto de identidad narrativa, se resuelve el conflicto que plantea la idea de una identidad estable en el tiempo, pero que incluye múltiples historias.

Así, de otra manera, Guidano (1994) propuso la idea de identidad personal como un constructo de la historia de vida. A través del lenguaje, una persona puede acceder a su identidad personal, elaborada sobre estructuras narrativas que resumen la experiencia vivida de la misma. Es importante señalar que, las teorías narrativas de la identidad examinan al sujeto como protagonista de su historia de vida. Argumentan que, formar opiniones sobre eventos es necesario para desarrollar la autoestima, porque los aspectos del yo están determinados por cómo uno comunica sus ideas (Reese, 2010).

En las historias de vida, el sujeto acepta la obligación de tomar sus propias decisiones y es capaz de organizar su autoconcepto. De esta manera, la identidad personal cristaliza y está abierta al cambio, pero mantiene un sentido de continuidad en el tiempo a través de la narración y la síntesis de múltiples historias de vida.

Sin embargo, existe un interesante factor a la hora de narrar, y es la cultura de la que se proviene, factor que hace resaltar, en particular, la manera en la que se relata una determinada historia. En este caso, usaré como ejemplo la cultura de la que provengo,

considerada como es una de las más ricas con relación a la narración de historias: La cultura costeña colombiana.

En este territorio, existe una fascinación por contar historias, las cuales se mezclan entre realidad y surrealismo. Para ser más directo, las narraciones hacen uso de un importante movimiento literario conocido como realismo mágico, el mismo que empezó a predominar en el relato y a dejar una huella duradera. Fue la percepción del hombre como un misterio en el contexto de datos reales. Una interpretación poética o una renuncia poética a la realidad. Lo que, por ausencia de una palabra alternativa, podría denominarse un realismo mágico. (Pietri, 1948)

Este tipo de narración surge como una la necesidad y fascinación de contar historias dándole valor al impacto de la cultura. Como ejemplo, el periodista y escritor Juan Gossaín, en entrevista, manifiesta que la creación del vallenato surge por la carencia comunicativa que era recurrente para enviar noticias o mensajes a personas ubicadas en distintos pueblos.

De esta manera, muchos escritores, narradores y cronistas de la cultura costeña llegan a considerar el vallenato no como un género musical, sino literario. Esto, debido a su riqueza narrativa, la misma que sustenta que el relato “*Cien años de soledad*” del maestro Gabriel García Márquez, no es más que un vallenato de 360 páginas. (El Heraldo, 2018)

Juan Gossaín habla mucho sobre la importancia de la narración, la historia, el lenguaje y el poder que habita en las palabras. Y es que, en la Costa colombiana, la mayoría de pueblos o corregimientos, tienen conocimiento de los llamados ‘cuentos costumbristas’, historias que cuentan sucesos propios de los lugares que han sido consagrados como espacios de fuerte creencia para sus habitantes, es por esto que, el realismo mágico se

convierte para los costeños en una realidad mágica. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, vemos que la manera en que la gente de la Costa colombiana cuenta sus historias, viene agregada con ese toque mágico que les brinda la cultura, haciendo que estos relatos influyan, al final, en el desarrollo de una identidad.

De esta manera y con dicho ejemplo, busco enfatizar que cada cultura tiene su manera de contar historias, ya sean de su tierra o propias. Y estas son las que se encargan de fomentar una base fuerte que perdure a lo largo del tiempo, en relación con la identidad de cada uno de nosotros.

Para finalizar este apartado, sobra decir que el campo de la imitación, la narración y la identidad se extrapola a una búsqueda individual, que nace en nosotros mismos, pero también, en la relación con los demás y en aquello que de verdad nos identifica y nos hace únicos del resto de personas. Esto se convierte en un desafío para las nuevas generaciones, quienes deben elevar el recurso del imitar, permitiendo así, la creación de un ser nuevo.

Referentes artísticos

Octavio Paz – Texto, Piedra de sol (Fragmento)

“...El monumento somos de una vida ajena y no vivida,
apenas nuestra,
¿la vida, cuándo fue de veras nuestra?
¿cuándo somos de veras lo que somos?,
bien mirado no somos, nunca somos a solas sino vértigo y vacío,
muecas en el espejo, horror y vómito,
nunca la vida es nuestra, es de los otros,
la vida -pan de sol para los otros, los otros todos que nosotros somos-,
soy otro cuando soy, los actos míos son más míos si son también de todos,
para que pueda ser he de ser otro,
salir de mí, buscarme entre los otros,
los otros que no son si yo no existo,
los que me dan plena existencia,
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros,
la vida es otra, siempre allá, más lejos,
fuera de ti, de mí, siempre horizonte,

vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta,

hambre de ser, oh muerte, pan de todos (...)”. (Piedra de Sol, 2021)

En este poema, Octavio Paz nos plantea una idea de complemento en donde somos lo que somos gracias a las otras personas y las otras personas son como son, gracias a nosotros. Este pensamiento solo reafirma la influencia e impacto que producimos en los demás y que, por consiguiente, también recibimos.

Figura 1

Anish Kapoor – Obra escultórica, Curva C

Nota: Muestra de la instalación al aire libre, Tomada de (C-Curve, 2009 - Anish Kapoor - WikiArt.org, s. f.).

“La realidad se estira como papel en una firme nueva superficie” (Kapoor, 2007).
 Palabras del artista, quien busca que la mente reafirme lo que el ojo no confirma. Aquí, varía la percepción que se tiene sobre su propia imagen, al ser esta, adulterada en forma y tamaño, buscando que el espectador reafirme su existencia a través de la mente.

Esta obra compagina muy bien con la idea de reconocernos en la pérdida de esa imagen deconstruida, además de encontrar en el desorden, nuestra identidad y lo que somos, debido a que la personalidad se conectada fielmente con la imagen que tenemos de nosotros mismos.

Figura 2

Alejandro Cesarco – Flowers IX

New York, NY 10009 212-995-1111		44341
RECIPIENT	Vija Celmins	DATE 3/7
ADDRESS	[REDACTED]	
	N.Y. NY 10012	
APT. #		
PHONE #	212-431-1107	
DESCRIPTION:	glorioso lily arr.	
	DEL.	
	SUBTOTAL	
	TAX	
	TOTAL	
CARD:	This sculpture by Alejandro Cesarco is sponsored by Socrates Sculpture Park	
BILL TO:		

New York, NY 10009 212-995-1111		44346
RECIPIENT	Elizabeth Peyton	DATE 3/7
ADDRESS	[REDACTED]	
	NY NY 10009	
APT. #		
PHONE #	212-353-9079	
DESCRIPTION:	glorioso lily arrangement	
	DEL.	
	SUBTOTAL	
	TAX	
	TOTAL	
CARD:	This sculpture by Alejandro Cesarco is sponsored by Socrates Sculpture Park	
BILL TO:		

Nota: Muestra de los recibos de envío de las esculturas. Tomada de (Moma, s.f.)

A Alejandro Cesarco, le interesa tanto la mecánica de la narración como la historia en sí. En lugar de posicionarse como autor, crea obras “catalogando, clasificando, apropiándose, leyendo, malinterpretando y volviendo a contar”. Sus métodos indirectos plantean la siguiente pregunta: ¿Cómo influyen la cultura, la política o las expectativas sociales en la narración de una historia? y ¿cómo influyen las historias en nuestras experiencias?

Esta obra del artista uruguayo llama mucho mi atención por la manera en que a través de un acto de respeto hacia varias artistas mujeres, desarrolla la narrativa a contar, una historia expuesta a través de hechos.

Arturo Usler Pietri - Las Lanzas Coloradas, Fragmento

“¡Noche oscura! Venía chorreando el agua, chorreando, chorreando, como si ordeñaran el cielo. La luz era de lechuza y la gente del mentado Matías venía enchumbada hasta el cogollo y temblando arriba de las bestias. Los caballos planeaban, ¡zuaj! Y se iban de boca por el pantanero. El frío puyaba la carne, y a cada rato se prendía un relámpago amarillo, como el pecho de un Cristofué. ¡Y tambor y tambor y el agua que chorreaba!”.
(Pietri, 1931)

Arturo Usler, hace parte del grupo de escritores que muestra el género de la narración y la escritura, con relación al realismo mágico. Me gusta este pequeño fragmento porque es evidencia del cómo se narra a través de la magia, de algo que no está alejado de la realidad, pero que, al mismo tiempo, es tan irreal que parece una simple mentira.

*Figura 3***Mapa Teatro, La Despedida (The Farewell, 2018)**

Nota: Muestra de la obra y la escenografía simple de la acción. Solo luces, una proyección y el artista, Tomada de (La Despedida (Der Abschied) - Programm - Künstler*Innenhaus Mousonturm, s. f).

“El Mapa Teatro, uno de los grupos teatrales más importantes de América del Sur, está dedicado a esta "guerra de la memoria" por la soberanía de la interpretación sobre la historia”.

Este grupo teatral es uno de los mayores referentes si lo que se quiere es contar historias a través del cuerpo, de la escenografía, de una tarima y un público. Me parece

fascinante porque de cierto modo, me siento encaminado al desarrollo de esta técnica de cual, ellos ya son grandes expertos. Son una gran inspiración para la ejecución de mis acciones performativas.

Wlady Te Lo Cuenta – Como la Novia de Barranca

“Hace mucho tiempo, en Barranca Guajira, una población cerrada, arraigada a las costumbres y a las tradiciones de los pueblos de la época. En ese ambiente apareció un hombre de las orillas del sino bien vestido, bien presentado, Endo a Perfume, extranjero con el negocio de compra y venta de novillos. Los novillos que compraba don Hernán eran los mejores de la región. Con sus dotes de comerciante y su buena presencia fue rompiendo el hielo en esa comunidad cerrada. Pronto las puertas comenzaron a abrirse de las familias más tradicionales de barranca y el rumor comenzó a correr por toda la comarca de que don Hernán estaba soltero. Era buen partido, las mujeres más hermosas de barranca que todavía estaban señoritas y caseras, comenzaron a hacerse la ilusión que en cualquier momento, Hernán iba a fijar los ojos en ellas y por fin se iban a casar pero fue a la señorita Herminda a la que Hernán le echó el ojo aquel domingo de misa al salir de la iglesia. Él la siguió a paso lento cuando iba del brazo de su madre, ellas que entran al viejo Cerón de doble puerta y el que toca con sus puños el madero. El padre pregunta que qué desea y este le dice, vengo a pedir la mano de su hija. Adelante, usted se sienta y se toma una taza de café, no me es indiferente su propuesta pero me parece un poco rara. ¿No será mejor que sigan un noviazgo? y este le dice: No, yo necesito casarme con ella con suma urgencia, su belleza me exige rapidez. Se iniciaron todos los preparativos de la boda, se acabó la tela en macado y se trajo nueva tela de Curazao. Media Guajira estaba invitada al magno evento que sucedería en la iglesia de Barrancas. Todo estaba listo: Las papayeras de Córdoba, la

música que venía de Maicao y algunos acordeoneros de Valledupar y de Fonseca. El pueblo entero estaba en la misa. Lo raro fue que primero llegó la novia y comenzó esa espera tortuosa, 20 minutos, media hora, una hora y todavía el pueblo con la ilusión de ver ese matrimonio y que esa muchacha sea feliz ante el mejor partido que haya visto la Guajira. Sin embargo muchas solteras deseaban que la boda se frustrara como efectivamente ocurrió. Pasaron 2 horas alguien llegó con el rumor de que lo habían visto montado en un bus de cosita linda directo a Valledupar, la gente armó viaje, comisiones con revólveres y con pistola para vengar el honor de Herminda pero nunca lo encontraron. La noticia se regó por todo el Caribe colombiano, incluso penetró al interior del país y cuando algo se frustra o a alguien dejan esperando, la gente dice lo dejaron como la novia de barranca”. (Wlady te lo cuenta, 2024)

Wlady es un hombre que, a través de sus redes sociales, se dedica a contar historias costumbristas de los pueblos de la Costa colombiana. Medio en el que también expresa toda esa identidad cultural que ha trascendido a lo largo del tiempo en dichos territorios. Este es uno de los grandes referentes de la narración cultural, de ese realismo mágico que representa lo que son los pueblos. Esta historia en particular, me gusta bastante porque muestra como de la misma, surge un dicho popular que ronda por las calles de la Costa, haciendo alusión, al significado de palabras que han sobrepasado largas generaciones.

Metodología

Dentro del marco de la investigación, es importante mencionar el enfoque cualitativo el cual es un método científico que nos permite a través de la observación, interpretar la realidad desde la comprensión, el comportamiento, las motivaciones y características de los individuos. De esta manera, nos centramos en una persona en concreto para extraer toda la información necesaria y así, dar paso al desarrollo del presente documento.

Dicho método investigativo es auto etnográfico, lo que significa que, busca la descripción y análisis de la experiencia personal a través de relatos y anécdotas, otorgando importancia al tema seleccionado (Ellis, 2004). Por esta razón, el objetivo detrás de seleccionar este método, es poder extraer las narraciones que se han venido trabajando en los últimos años: Historias que cuentan una serie de eventos, algunas de modo narrativo y otras de modo poético, las cuales, han tenido lugar en diferentes espacios - tiempos y han sido transmitidas generalmente por medio del lenguaje, ya sea escrito, oral o incluso visual.

En total, son ocho narraciones existentes que he trabajado desde finales del año 2022, resaltando mi interés y percepción personal sobre la imitación e identidad. Debido a esto y a la experiencia que he adquirido con relación al tema, decidí que estas mismas narraciones se puedan extrapolar a la investigación y a la obra artística por presentar. Enfatizando a su vez, cómo se complementan estas dos categorías entre sí y cómo le dan intencionalidad al presente trabajo de grado.

Para implementar este método, es necesario recurrir a las técnicas de observación, mediante las cuales, podemos analizar la influencia que tiene la imitación y la narración en

las personas y cómo se manifiestan estas a través de sus actitudes, formas de expresión oral, entre otras.

Por otro lado, la autobiografía nos servirá como base para generar escritos a partir de historias personales en las que resaltaremos las categorías fundamentales de esta investigación (la imitación y la narración), dando a conocer así, su importancia en la construcción de la identidad a través de sucesos que he experimentado de forma personal. Este análisis documental me motiva además, a recolectar información adicional que aporte significativamente al tema de estudio en el que me he enfocado por varios años, reconociendo que el autor aborda sus experiencias pasadas de forma selectiva. Por lo general, el autor no suele vivir estas experiencias con el único propósito de incluirlas en una publicación, sino que las transforma a través de una reflexión retrospectiva (Bruner, 1993).

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, se recurrirá en primera instancia, a la bitácora. Allí se plasmarán las ideas y conceptos concernientes a la investigación de la Imitación, Narración e Identidad, siendo esta, la que nos permita recopilar la mayor información para la conceptualización de la temática. Como segundo instrumento, tenemos la anécdota contada en agenda, cuya finalidad, será la extracción de historias que brinden relevancia a lo que es imitación y su influencia partiendo de lo personal. Todo lo anterior, visualizándolo como ayuda para desarrollar aquellos textos o monólogos que nos llevarán a un mejor análisis con relación a cada categoría y a la idea central de la investigación. La escritura en computador será el tercer instrumento que apoye la transcripción del presente documento y por supuesto, de la creación de obra.

De igual manera, se creará una ficha de análisis en la que se puedan plasmar todos los conceptos relevantes de varios textos que han sido seleccionados y que están

relacionados con las categorías que hacen parte de esta investigación. Para así, arrojar como resultado, una tabla general con datos finales de todos los textos analizados. A continuación, el modelo de ficha de análisis y los datos que la compondrán:

Título de la obra: _____
Autor: _____ Año: _____
Categoría: _____

En esta ficha se analizarán trece textos, los cuales tienen influencia en las tres categorías principales de la investigación. Dichos textos son:

Bandura, A. (1965). Influence of models' reinforcement contingencies on the acquisition of imitative responses. (Categoría Imitación - Identidad).

Bandura, A. y Richard, H. (1974). Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. (Categoría Imitación).

Morales, S., Cabrera, M. y Rodríguez, G. (2018). Estrategias de aprendizaje informal de habilidades transmuda en adolescentes de Uruguay. (Categoría Imitación).

Bordoni, M. (2018). La imitación reconsiderada: su función social en la infancia temprana. Interdisciplinaria. (Categoría Imitación).

Lacaboni, Marco. (2009). Imitación, empatía y neuronas espejo. (Categoría Imitación - Identidad).

John Dollard, Neal E. Miller. (1945). Aprendizaje social e imitación. (Categoría Imitación - Identidad).

Zygmund Bauman. (2008). A sociedade individualizada: Vidas contadas e histórias vividas. (Categoría Identidad).

Stéphane Vínolo. (2010). Ipseidad y alteridad en la teoría del deseo mimético de rené girard: la identidad como diferencia. (Categoría Imitación - Identidad).

Reese, E., Jack, F. y White, N. (2010). Origins of adolescents' autobiographical memories. (Categoría Identidad - Narración).

McAdams, D. P. (2011). Narrative identity. (Categoría Identidad - Narración).

Chaves, N. (s. f.). El aprendizaje por la imitación. (Categoría Imitación).

Vista de Redes sociales e identidad: ¿desafío adolescente? (Categoría Imitación, Identidad - Narración).

Zygmunt Bauman. (1999). Modernidad líquida. (Categoría Identidad).

Estas fichas de análisis nos brindan como resultado unas nubes de palabras en las que, por medio de su tamaño, se verá reflejada la importancia de ese determinado concepto para el tema. Se realizó una nube de palabras por cada categoría, comenzando por la imitación, luego la identidad y por último la narración.

Figura 4

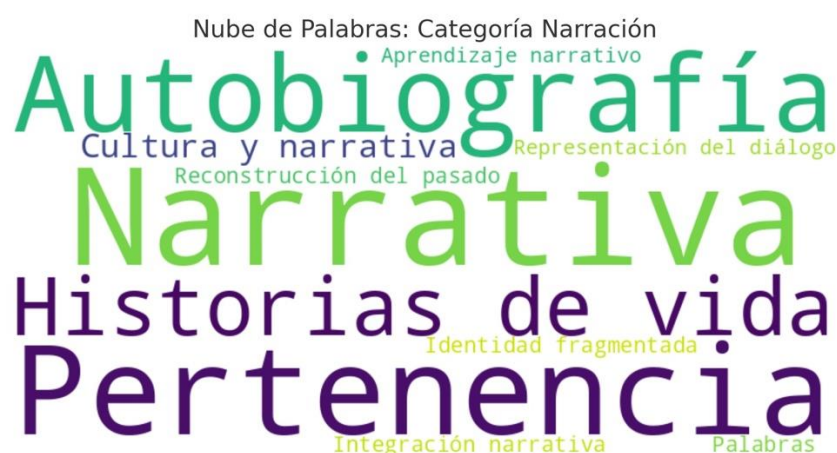
La imitación es crucial en la construcción de la identidad porque nos permite aprender del entorno, adaptarnos a contextos sociales y desarrollar habilidades esenciales. Las palabras más destacadas reflejan cómo este proceso se vincula con la cultura, el comportamiento, el aprendizaje y la interacción, todos ellos componentes fundamentales para definir quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo.

Figura 5

La construcción de la identidad combina elementos internos como la individualidad, autenticidad y externos como la pertenencia y comunidad. La integración de ambos

aspectos permite que las personas desarrollen un sentido de sí mismas que sea auténtico, flexible y funcional dentro de sus entornos sociales. La importancia de las palabras más destacadas resalta la conexión entre la autorreflexión y la interacción social en este proceso.

Figura 6

La narración es esencial en la construcción de la identidad porque nos permite reflexionar sobre nuestras experiencias, vincularnos con otros y encontrar sentido en nuestras vidas. Las palabras destacadas en la nube reflejan los procesos más importantes: integrar, conectar, interpretar y expresar quiénes somos en el contexto personal, cultural y social.

Es importante mencionar que también se analizarán a partir de esta misma ficha, narrativas que he escrito y que hacen parte fundamental del desarrollo del presente trabajo de grado, tanto en su factor investigativo como de obra. Dichas narrativas de autoría propia, se centran únicamente en las dos categorías más relevantes, las cuales son Identidad e Imitación. Estas narrativas son:

Reflejos de la nada. (Imitación – Noviembre, 2022).

Rostros prestados. (Imitación – Febrero, 2023).

La historia de un imitador. (Imitación e identidad – Mayo, 2023).

La niebla de lo original. (Imitación e identidad – Agosto, 2023).

El hombre que yo también era. (Imitación – Septiembre, 2023).

Entre la oscuridad del desconocido. (Imitación e identidad – Diciembre, 2023).

De la sombra al fuego. (Imitación e identidad – Abril, 2024).

La historia que habitamos. (Identidad y Narración – Septiembre, 2024).

De estas narraciones se obtuvieron los siguientes resultados expresados en nube de palabras:

Figura 7

Estas narraciones fueron fundamentales para expresar las ideas conceptuales que tenía con respecto a las tres categorías. Aquí podemos observar como las palabras más

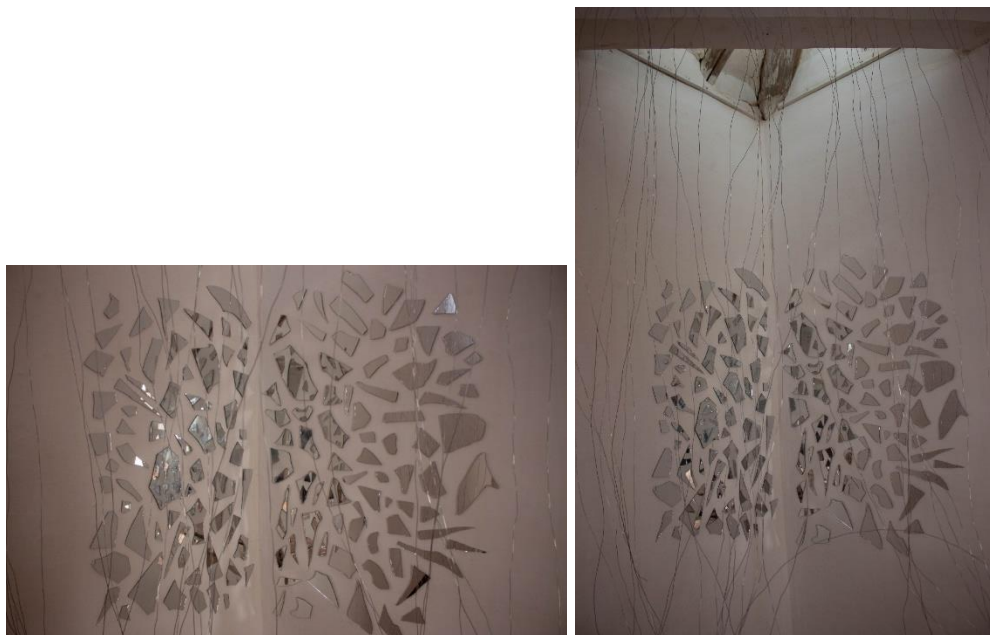
grandes resaltan esa concepción de lo que es construcción de identidad. Las palabras plasmadas aquí como: Los gestos, el observar y el imitar, resaltan el hecho de lo que somos por la imitación y la narración.

Proceso Artístico

Mi proceso artístico con relación al reflejo, inicia al cursar mi sexto semestre como estudiante de Artes Visuales, en la última entrega de dicho período académico. Venía hablando del tema de la imaginación y su influencia en las emociones y la corporalidad, un tema que me llamaba la atención por la gran cantidad de pensamientos que surgían en mi mente y que, pasaban al cuerpo sin darme cuenta. Sin embargo, este tema fue apagándose poco a poco, convirtiéndose en un gusto sutil hacia ‘el reflejo’. Gusto que se evidenció en la última obra que hice sobre la imaginación, llamada *“El espacio de la imaginación”*.

Figura 8

El espacio de la Imaginación

Nota: Muestra y apreciación de la instalación.

Este trabajo artístico, además de ser uno de los primeros presentados, fue el que me encamino hacia la investigación del reflejo y su relación con la imitación. Aquí, busque expresar el espacio habitable y fraccionario que existe en todos nosotros y en donde las ideas, pensamientos e imágenes se dividen en partes, ocupando el pequeño espacio de un todo. De esta manera empecé a implementar esa idea de la imagen propia y de que cómo nos percibimos.

Esta idea surgió de un recuerdo que me vino a la memoria. Cuando tenía la edad de doce años, tiempo en el que aproximadamente ya había pasado un año y medio de haber fallecido mi mamá. Mi papá trabajaba todo el día y yo, después de clase, no hacía nada más que dormir un rato y levantarme a recorrer la casa casi que en círculos hasta que me cansara. Luego, me sentaba en una mesa de madera ubicada en la sala. Al frente de esta, había un espejo, objeto que tenía un propósito ya que se decía, que, si se ubicaba en una posición frente a la puerta de entrada, aquellos espíritus o maldiciones que quisiesen ingresar a la casa, serían impactados por el reflejo de este mismo. Al verme a través del espejo, sentía que no me reconocía, me preguntaba ¿Quién es ese?, y podía durar en ese son hasta que la poca luz de la noche no me dejara ver más. Ese fue un tiempo en el que tuve un conflicto con mi imagen y a raíz de despertar este recuerdo es que empecé a trabajar con el reflejo.

Ahora que tenía un sentimiento más grande con el tema del reflejo y de la imagen auto percibida, empecé a trabajar a través de la materialidad del espejo, elemento que, se mantenía en una línea conceptual bastante directa con la temática. En el transcurso de ese

semestre, realicé varias actividades relacionadas con lo solicitado en la asignatura de Taller para así, lograr empezar a descifrar el tema.

Lo primero fue un ejercicio propuesto en dicha materia, el cual consistía en relatar pequeños escritos que tuvieran que ver con el tema del reflejo y cómo lo percibía desde puntos de vista no tan personales. Estos escritos fueron:

1. “En el espejo me veo y no sé si soy yo mismo o si soy otro que imita mis gestos y mis movimientos.

En el espejo me busco y no encuentro lo que quiero, solo una imagen vacía que se borra con el tiempo.

En el espejo me pierdo y no sé cómo salir de este laberinto de cristal que me atrapa y me confunde.

En el espejo me encuentro y me doy cuenta de que soy el reflejo de mi alma que se muestra sin temor”.

2. “Buscado compañía uno encuentra muchos lugares, muchas personas, algunas imitaciones y otras diferencias, todo para volver dónde todo comienza, dónde surge esa intriga de buscar por fuera lo que se mira desde adentro, la verdadera esencia de mi persona que veo en ese amigo de toda la vida o en mi novia de hace dos meses, esa imagen tan familiar que me acompaña desde el inicio, que me hace sentir cómodo y que me hace desearla cada vez más, sin saber que en toda esa búsqueda simplemente me busco a mí”.

3. “Como un pequeño ruiseñor, que mira su reflejo en un charco de agua y ve aquello que no entiende.

Como él árbol, que se encuentra al borde de aquel lago y sus ramas y hojas se proyectan en agua. Dicho árbol, no existe en aquel lugar.

Como el vidrio de una tienda de zapatos, el cual refleja a miles de personas, personas que solo son ellas mientras pasaban.

Como un reflejo perdido que nunca encuentra lo que es, es lo que veo cada vez que me postro frente al espejo, es eso que no termino de entender, aquello que me mira fijamente, aquello que me envuelve, aquello que no soy.

Pero quizás soy eso, un reflejo que nunca es lo que proyecta, un reflejo que se pierde, una imagen que me engaña, una mirada que no vuelve.

Al final somos eso, un indeterminado reflejo de la nada”.

4. “Dejarme ver en los demás, sentir, ser, darme pistas de lo que soy, darme cuenta desde afuera que compone lo de adentro, que hace parte de eso que percibo y me hace persona, todo siendo pequeñas señales que al volver a casa se vuelven más fuertes, ese ensamble que poco a poco va construyéndome, que forma pilares en mi mente que sostienen esa imagen de mí, que resalta en ese laberinto de espejo, dónde sutilmente me habla, me mira y me acompaña en todo momento, siendo eso solo el caparazón de todo lo que contiene mi corazón”.

5. “Me agrada el espacio vacío de las cosas que no existen pero que se pueden ver, la ausencia de vida en el reflejo que me llama, que me hace querer ponerme de pie y caminar hacia allá, sentarme en esa mesa, hablar con esas personas que hacen parte de esa superficie, de ese quizás otro mundo, ¿Por qué? Hay otras mesas e incluso personas, pero solo me llama la que no puedo tener. Que deseo tan caprichoso, pero al mismo tiempo muy humano”.

6. “Lanzo mi realidad sin filtro a todo aquel que por mi frente pasa, construyó la verdad en el exterior ladrillo a ladrillo de todo eso que habita en lo profundo de mi ser, pequeñas cosas que abarcan mis sentidos, mis sensaciones, mis emociones, todo pensado inconscientemente mientras busco en las personas una simple imitación de lo que soy y de lo que posiblemente seré. Se vuelve curioso como esto se vuelve un ciclo sin salida de una búsqueda que nunca se inició pero que siempre está en proceso”.

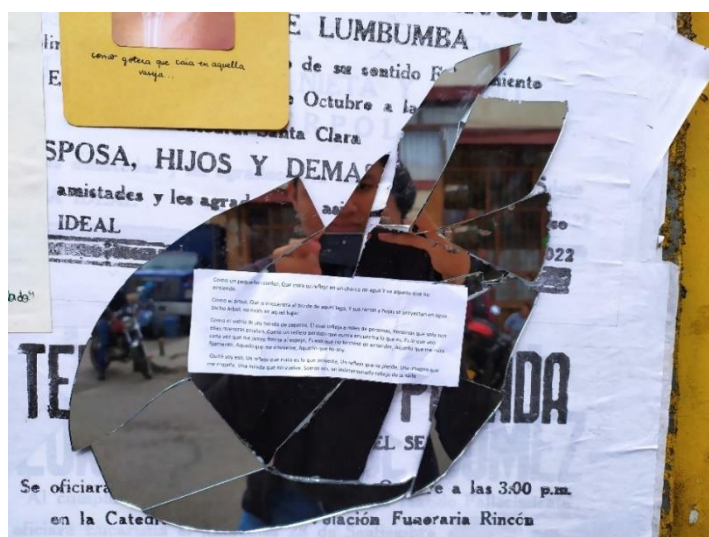
7. “La comodidad que encuentro en lo que hago, como en las palabras que escribo, los dibujos en mi libreta, las fotos en mi cámara, como todo cuenta algo y a la vez no cuenta nada, como se camufla un sentir bajo perfil que habla de mis intenciones, de mis ideas, eso que abarca mi percepción y me pone manos en mis ojos que me muestran un solo camino, el camino de simplemente expresar algo que yace en mi interior, que habita y que solo quiere salir, mostrarse al mundo, tal vez por eso el artista solo expresa desde sus emociones y experiencias, pues al final lo que hacemos no es más que un simple reflejo de lo que somos”.

8. “Como te hace pensar la soledad, como las cuatro paredes se apegan a lo que eres, como te hace buscar compañía dónde no la hay, pero al final es lo que se tiene. Una

imagen que te persigue por todos los rincones de la habitación, siendo la única con la que se puede hablar sin mover los labios, decirse todo con una mirada, comprenderse sin ni siquiera conocerse, siendo quizás la compañía que siempre buscaste sin necesidad de intentarlo, tan fiel como tu sombra, esa que hace parte de ti, que compone todo lo que eres y que no te abandona. Es raro como al final de todo, tú mejor amigo siempre eres tú mismo”.

Debo confesar que uno de estos textos tuvo una gran conexión conmigo. Sentía que ahí había algo con lo cual podía trabajar, así que, en otro ejercicio realizado en la esquina de la Casona, donde debíamos exponer algo relacionado a nuestro tema, se me ocurrió implementar ese texto a través de la materialidad del espejo.

Figura 9

Nota: *Apreciación de la muestra y contenido de la practica artística.*

Para ese momento, sentía firmemente que el tema se estaba volviendo cada vez más personal. Las palabras contenidas en esos textos, me hicieron sentir que el recurso de la palabra era algo que me hacía sentir y que no podía desperdiciarlo. Y aunque la idea iba

cobrando más sentido, algunos profesores me comentaban que la idea del reflejo estaba bien ejecutada pero que, el recurso del material, se sentía muy flojo. Era muy literal la concepción del reflejo con la imagen, así que decidí desprenderme de esa postura y en la búsqueda de saber qué hacer, llegó a mí, un nuevo recuerdo de mi pre juventud, donde no solo tenía problemas con el reflejo si no con el imitar. A mis quince años, aproximadamente, el disgusto por mi imagen era más grande. No me gustaba lo que veía, despreciaba verme en un espejo porque lo que observaba no era lo suficiente para mí. Así que empecé a imitar, siendo consciente de lo que hacía, por qué lo hacía y a quién imitaría. Esto empezó en el colegio, observando a compañeros de clase, los cuales tenían actitudes sociales que yo deseaba desarrollar en mí.

Después de ejecutar la acción, al ver que me funcionaba, lo tomé como una práctica constante, e incluso, la llevé al teatro. Lugar donde personifiqué personajes históricos o ficticios, entendiendo que allí también estaba imitando y que así ese accionar se volvería mi arma secreta para ser lo que de verdad quería ser. Para ese momento ya me auto percibía como una mejor persona, una mejor versión de mi mismo, que si me era agradable.

Sin embargo, surgió un problema con el pasar de los años, imitar se había vuelto indispensable para relacionarme en nuevos entornos y en mi inocencia, pensé que no era una persona auténtica, que no era más que pedazos recolectados de otras personas. A partir de este pensamiento y con la pasión por los escenarios, decidí hacer un monólogo en performance, el cual llamé *“La historia de un imitador”*.

Figura 10

La Historia de un Imitador

Nota: Imágenes de la muestra de la acción.

“Esta es mi historia, la historia de un imitador.

Todo comienza cuando por motivos personales me cambia de colegio hacia uno que habitaba en mi pueblo natal, yo venía de mi anterior colegio muy reservado, evitaba cualquier contacto con las personas y mirarlos de frente así que al llegar al colegio solo bajaba la cabeza y al entrar al salón me dirigía al último pupitre más recóndita que encontrará a perderme en mis pensamientos y a meter la cabeza en los cuadernos. Así fueron pasando los días, las semanas, los meses, hasta que un día decidí observar lo que sucedía a mi alrededor, como la gente se reía, se la vacilaba, como una manera de entretenerme. Al pasar el tiempo me empecé a dar cuenta de ciertas acciones que hacían mis compañeros las cuales me empezaban a llamar la atención, esas las cuales deseaba profundamente tener en mí, inmersas en mi personalidad, esa manera de expresarse, de

hablar, de reírse hasta de caminar, así que en ese momento decidí que lo sería, y ahí justo en ese instante comienza la vida de un imitador.

Empecé a saludar a todas las personas a mi alrededor qué tenían esas habilidades las cuales quería tener en mí, así que observaba a ver que decían, como lo decían, como se movían al decirlo, así que después de observar empecé a hacerlo, hacia lo mismo que hacían ellos, utilizaba las mismas palabras, los mismos gestos, desde ese momento empecé a notar que funcionaba, qué era más sociable, más hablador e incluso las hacía reír, entonces empecé a salir un poco de las personas que habitaban mi salón de clase y comencé a observar a gente más experimentada, más adulta, esos que tenían cierta personalidad y de los cuales empecé a tomar ciertas cosas y empezaba a crear un personaje a punta de retazos, pequeños pedazos qué conformaban esa gran personalidad.

Fue pasando el tiempo hasta que conocí el teatro. En el teatro no solo imitaba a las personas que habían a mi alrededor sino que también a aquellos personajes que hacían parte de la historia e incluso de la ficción, me pareció tan sorprendente el cómo podía incluso imitar a personas que no estaban ahí o que ni siquiera habían alguna vez existido, así que de ahí tomando eso como base, comencé a crear mi propio personaje, el cual limitaría por el resto de mi vida haciendo a la persona que hoy conocen, a este personaje el cual el teatro y la imitación han creado, pero no todo es tan bello porque la solución se ha vuelto también un problema, me ha generado una limitación, ya no soy esa persona capaz de hacer algo por primera vez, ahora solo puedo esperar, observar y luego si poder hacer, en mis palabras yo siempre seré el segundo detrás de toda aquella persona capaz de tomar las riendas de su propia vida, siente estando mirando de lejos a aquellos que hacen porque les nace. Eso es lo que hasta el día de hoy me tiene agobiado porque al final del día no es tan interesante la

vida de un imitador, siendo eso lo que quiero dejar de ser hoy, tomar las riendas de mi vida, dejar de lado el ser lo que los demás son, encontrar en los demás lo que quiero si no hacer una introspección personal, buscar en mi lo que verdaderamente soy, lo que verdaderamente quiero ser.”

Para este punto, como artista, encontré la fascinación por la corporalidad y el contar historias. Y qué mejor forma de comenzar a hacerlo que a través de mi propia historia, esa que me convierte en un gran imitador. La relación que tienen los guantes, el cuerpo y las palabras que surgen en esta acción, son la muestra de ese sentimiento oculto por la imitación y el gusto por el teatro, dos aspectos que combinados me ofrecieron las bases para crear esta acción.

Entre la oscuridad del desconocido

Continuando en esa misma línea, la siguiente obra a presentar fue un performance en el cual, quise desde una perspectiva general, esta vez, más retirada de mi yo, hacer una historia identificable para el espectador, donde se pudiera conectar con el relato. Aquí, seguía vagando por la narrativa de contar relatos con relación al reflejo y la imitación.

En esta obra, hubo un cambio en el proceso. El primer monólogo se había plasmado desde una perspectiva personal hasta llegar a una general. Busqué expandir la idea del primer trabajo performativo, hablando de cosas específicas como gustos musicales y juegos. Actividades que, a raíz de la imitación, fueron cambiando.

Este es el **primer bosquejo** del monologo de la obra:

“Había una vez un alma errante que navegaba por la vida como un barco a la deriva en un mar de dudas y cambios constantes. Este ser, cuyo nombre era enigma para él mismo, había atravesado diversos roles y escenarios en su búsqueda incansable de identidad.

Al principio, se encontraba inmerso en la negatividad, siendo un crítico ferviente de todo lo que le rodeaba, especialmente de la música folclórica de su tierra natal. Cada discordia con su hermano sobre el valor del vallenato era un eco de su propia lucha interna, hasta que una melodía transformadora abrió sus oídos y su corazón, revelándole que su verdadera esencia no residía en la crítica despiadada, sino en la apreciación y la aceptación.

Luego, se sumergió en el mundo de las cartas de anime, encontrando refugio en juegos y estrategias que lo absorbían por completo. Sin embargo, con el tiempo, esa obsesión se desvaneció, dejándolo en la búsqueda de una conexión más profunda consigo mismo.

El teatro se convirtió en su próximo escenario, donde exploró las múltiples facetas de la humanidad a través de personajes ficticios y reales. En cada actuación, buscaba desesperadamente encontrar al héroe de su propia historia, a ese ser que encarnara todas sus aspiraciones y sueños más profundos. Así nació "Fufy", el personaje que encarnaba sus ideales y aspiraciones.

Sin embargo, incluso en el apogeo de su éxito teatral, persistía una pregunta que lo atormentaba en las sombras de la noche: ¿Quién era realmente?

Cada noche, al apagar las luces del escenario y enfrentarse a la oscuridad, la pregunta resonaba con una intensidad abrumadora, recordándole que su viaje hacia la autenticidad aún no había llegado a su fin.

Y así, el alma errante continuó su búsqueda, navegando entre los mares del autodescubrimiento, en busca de respuestas que solo el tiempo y la introspección podrían revelar.”

La verdad es que no me sentía en esas palabras, así que decidí cambiar dicho monólogo por algo más “teatral”. Así nació la obra titulada *“Entre la oscuridad del desconocido”*:

Figura 11

Nota: *Imágenes de muestra de la acción frente al público.*

“Quien creería que terminaría así, que después de tantos cambios seguiría en la misma ruta. ¿Que quién soy? La oscuridad me pregunta lo mismo, pero por cosas de la vida aún no tengo respuesta, así que acompañenme en esta pequeña retrospectiva de mi vida llena de perspectivas y emociones, mientras me enfrento a la incógnita que abraza mis noches.

De lo que llegue a ser, porque si, fui varios, fui un crítico activo de mi propia cultura, de esos que a todo le buscan un defecto así sea inventado, mucho más al vallenato, tanto que surgían peleas constantes con mi hermano por eso, no podía escuchar de que

dijera algo mal del vallenato que él salía a defenderlo, eso era el pan de cada día hasta que por primera vez escuché la letra de una canción que me hizo darme cuenta de que toda esa negación no hacía parte de mí, me di cuenta de que ese que criticaba no era yo, así que cambié.

Fui un compulsivo jugador de cartas de anime, jugaba en cualquier momento con esos amigos amantes del juego, pero llegó a tanto que llegaba a crear partidas individuales, pero como todo después de un tiempo dejó de llamarme la atención, porque no me sentía yo, así que cambié.

Luego fui actor de teatro, es en este punto en el que conozco el representar e imitar a personas y personajes de la historia, pasado o presente, pero yo lo que de verdad quería hacer era representar ese personaje futuro de mí, donde era todo lo que quería, donde ya tenía respuesta a la pregunta que me atormentaba, así que empecé a imitar esas características que observaba en los demás y que sentía, en mi ideal, serían esas las que compondrían al personaje perfecto, ese personaje al que le puse por nombre ese mismo que resuena en mi oído desde que tengo uso de razón y que habita en boca de cada niño, joven y adulto del pueblo donde provengo, “Fufy” es el nombre de lo que hoy en día llegué a ser, cumpliendo mi ideal, pero algo falta, decía que estaba bien, que lo había logrado, mentí, porque al finalizar la noche, al apagar las luces, al mirar el techo, empezaba a resonar esa pregunta que pensé ya no hacía parte de mí, pero que es más mío que el personaje que cree como respuesta... ¿Quién soy?.”

Para ese instante de mi vida, aún veía la imitación como algo malo, una acción que me había hecho mas daño que bien, pero después de hacer catarsis con dicha acción, me di cuenta que, no sería lo que soy hoy en día si no fuera por el hecho de imitar. Y gracias a

eso, puedo verme en un espejo sin remordimiento porque estoy mas cerca de lo que quiero ser gracias a la imitación. Así fue como surgió la siguiente obra:

Figura 12

De Todos Somos y de Todos soy Yo

Figura 13

Nota: Apreciación del performance junto con la interacción del público.

El inicio de esta obra, surge en la exploración de un nuevo material y de querer llevar más allá la acción performativa. En esa exhaustiva búsqueda, encontré un elemento llamado ‘polarizado espejo’, el mismo material que se coloca en la superficie de los vidrios de los carros para que se refleje lo de afuera, mientras que lo de adentro no se pueda ver. Al darme cuenta de que el material reflejaba una imagen y agregado a eso, era moldeable, se me ocurrió utilizar este material para la siguiente acción.

Teniendo ahora la conexión conceptual con el material, empecé a desarrollar la idea de la acción, la cual, nació de esta transición de mi pensamiento con relación a la ‘imitación’. Ya no estaba en contra, sino que me parecía fascinante la construcción que generábamos con nosotros mismos, fuera positiva o negativa a través de nuestra relación con los demás. Fue así como realicé una acción performativa con la cual pudiera interactuar y construir junto con el público. Lo anterior, por medio de una disposición colgante del ‘polarizado espejo’. Material que estaba dividido en fragmentos y distribuido de una forma en que este pudiera cubrir todo mi cuerpo.

Inicie realizando primero un recorrido por la sala y cuando llegó el momento en que las personas pudieran interactuar con el trabajo, estas empezaron a acercarse para cubrir mi cuerpo con los fragmentos de polarizado espejo. De esta manera se evidenciaba la idea de construcción de identidad a través del otro. No puedo ser sin el otro y el otro no puede ser sin mí, por eso, complementé el final de la acción con una frase que englobaría todo: “*de todos somos y de todos soy yo*”.

En conclusión, lo que buscaba expresar era que, a través de ese material, el cual era capaz de reflejar la imagen de todos aquellos que se acercaban e interactuaban con él, se construía no solamente mi ‘yo’, sino que también ‘el otro’. Así, logré llegar a la cúspide de la conceptualización de mi trabajo.

Propuesta artística

Para este trabajo de grado, la idea es desarrollar y llevar la conceptualización de la imitación, junto con la narración, a una acción performativa. En la cual, se evidencien los grandes avances que he consolidado a través del tiempo en relación a la idea y al pensamiento personal sobre este concepto mimético.

Siendo así, para la presente propuesta artística, llevaré a cabo una acción performativa acompañada de un monólogo y al mismo tiempo, del material visto en la obra anterior, 'el polarizado espejo'. La obra se realizará en primer patio de la cama de comercio de Pamplona, un espacio amplio y estético para realizar la obra.

Figura 14

Nota: Imagen del lugar del cual surgiré al dar inicio a la obra.

Figura 15

La obra comenzara al yo salir de la puerta que lleva al patio, empezare a caminar con solo una prenda, la cual será una pantaloneta negra y mientras que me movilizo hasta el circulo del material me iré colocando fragmentos de polarizado en el mientras narro el monólogo, en un punto de este, me quedaré callado y daré inicio a la acción de cubrirme con el material reflejante que habitará en el lugar.

Luego, después de estar en el suelo, me levantaré para mirar al público, realizando una observación lenta y ofreciendo el material para que cubran mi cuerpo.

Cuando esté completamente cubierto de polarizado espejo, narraré uno de los últimos apartados del monólogo, mientras camino por el espacio observando al público presente. Al momento de finalizar la acción, me levantaré para narrar lo último de la

historia mientras camino hasta la puerta de la que salí. De esa manera se dará cierre a la acción de mi última obra titulada *“De Todos Somos y de Todos soy Yo, v2”*.

Figura 16

Aquí en este punto les dejaré esas narrativas que me han acompañado en este proceso y han impactado en el desarrollo de mi pensamiento. En esa lucha que en algún momento tuve de la imitación:

1. Reflejos de la nada.

“Como un pequeño ruiseñor, que mira su reflejo en un charco de agua y ve aquello que no entiende.

Como él árbol, que se encuentra al borde de aquel lago y sus ramas y hojas se proyectan en agua. Dicho árbol, no existe en aquel lugar.

Como el vidrio de una tienda de zapatos, el cual refleja a miles de personas, personas que solo son ellas mientras pasaban.

Como un reflejo perdido que nunca encuentra lo que es, es lo que veo cada vez que me postro frente al espejo, es eso que no termino de entender, aquello que me mira fijamente, aquello que me envuelve, aquello que no soy.

Pero quizás soy eso, un reflejo que nunca es lo que proyecta, un reflejo que se pierde, una imagen que me engaña, una mirada que no vuelve.

Al final somos eso, un indeterminado reflejo de la nada”.

2. Rostros prestados

“No recuerdo cuándo empezó, si fue el día que aprendí a observar o la noche que soñé con ser observado.

A cada paso que daba, otro lo repetía, más firme, más seguro, como si mi sombra supiera mejor cómo andar.

Intenté escapar, correr hacia el lugar donde el viento no lleva consigo el rastro de los otros.

Pero al llegar, me encontré rodeado: caras que se parecían a la mía, manos que alzaban los mismos gestos, y risas que sonaban antes de que yo riera.

Al principio lo acepté, me dejé envolver por ese coro constante que me daba forma, que borraba mis bordes para darme unos nuevos.

Pero con el tiempo, mi voz empezó a sonar extraña, como si la dijera alguien más.

Ahora, cuando me miro en el agua, veo algo que no me pertenece. Un rostro dibujado por tantas manos que ya no sé si alguna vez fue mío”.

3. La historia de un imitador

“Todo comienza cuando por motivos personales me cambia de colegio hacia uno que habitaba en mi pueblo natal, yo venía de mi anterior colegio muy reservado, evitaba cualquier contacto con las personas y mirarlos de frente así que al llegar al colegio solo bajaba la cabeza y al entrar al salón me dirigía al último pupitre más recóndita que encontraré a perderme en mis pensamientos y a meter la cabeza en los cuadernos. Así fueron pasando los días, las semanas, los meses, hasta que un día decidí observar lo que sucedía a mi alrededor, como la gente se reía, se la vacilaba, como una manera de entretenerme. Al pasar el tiempo me empecé a dar cuenta de ciertas acciones que hacían mis compañeros las cuales me empezaban a llamar la atención, esas las cuales deseaba profundamente tener en mí, inmersas en mi personalidad, esa manera de expresarse, de hablar, de reírse hasta de caminar, así que en ese momento decidí que lo sería, y ahí justo en ese instante comienza la vida de un imitador.

Empecé a saludar a todas las personas a mi alrededor que tenían esas habilidades las cuales quería tener en mí, así que observaba a ver que decían, como lo decían, como se movían al decirlo, así que después de observar empecé a hacerlo, hacia lo mismo que hacían ellos, utilizaba las mismas palabras, los mismos gestos, desde ese momento empecé a notar que funcionaba, qué era más sociable, más hablador e incluso las hacía reír, entonces empecé a salir un poco de las personas que habitaban mi salón de clase y comencé a observar a gente más experimentada, más adulta, esos que tenían cierta personalidad y de los cuales empecé a tomar ciertas cosas y empezaba a crear un personaje a punta de retazos, pequeños pedazos que conformaban esa gran personalidad.

Fue pasando el tiempo hasta que conocí el teatro. En el teatro no solo imitaba a las personas que habían a mi alrededor sino que también a aquellos personajes que hacían parte de la historia e incluso de la ficción, me pareció tan sorprendente el cómo podía incluso imitar a personas que no estaban ahí o que ni siquiera habían alguna vez existido, así que de ahí tomando eso como base, comencé a crear mi propio personaje, el cual imitaría por el resto de mi vida haciendo a la persona que hoy conocen, a este personaje el cual el teatro y la imitación han creado, pero no todo es tan bello porque la solución se ha vuelto también un problema, me ha generado una limitación, ya no soy esa persona capaz de hacer algo por primera vez, ahora solo puedo esperar, observar y luego si poder hacer, en mis palabras yo siempre seré el segundo detrás de toda aquella persona capaz de tomar las riendas de su propia vida, siente estando mirando de lejos a aquellos que hacen porque les nace. Eso es lo que hasta el día de hoy me tiene agobiado porque al final del día no es tan interesante la vida de un imitador, siendo eso lo que quiero dejar de ser hoy, tomar las riendas de mi vida, dejar de lado el ser lo que los demás son, encontrar en los demás lo que quiero si no hacer

una introspección personal, buscar en mí lo que verdaderamente soy, lo que verdaderamente quiero ser”.

4. La niebla de lo original

“El imitar es existir a través de las sombras.

Es beber de las voces ajenas,

Como un río que repite su curso

Sin jamás crear un cauce propio.

Me he perdido en el bucle de los gestos,

En las palabras que no son mías,

Y al mirarme, solo veo el reflejo

De lo que ya fue, de lo que nunca fue.

Los otros son ecos de otros,

Y yo soy eco de todos ellos.

¿Dónde queda mi voz, si todo lo que digo ya se ha dicho?

Me he olvidado de mí

En el intento de ser todo.

En el cansancio de imitar,

La originalidad se deshace

Como aquella niebla al sol de la mañana”.

5. El hombre que yo también era.

“Caminé detrás de él, el hombre que yo también era. Sus pasos tenían el mismo peso que los míos, y al doblar cada esquina, su sombra se alargaba justo hasta mis pies.

Intenté adelantarle, pero cada vez que lo lograba, se quedaba quieto, mirándome con mis propios ojos. “¿Quién de los dos camina?”, preguntó sin hablar.

Y no supe qué responder.

En los cafés me imitaba al beber, al comer con esa torpeza estudiada, al mirar por la ventana buscando no sé qué.

Era un eco que sonaba antes que mi voz, un reflejo que anticipaba mis gestos y luego los dejaba caer al suelo.

Un día lo enfrenté, frente a un escaparate. “Si eres yo, ¿qué soy ahora?”, le dije con mi voz, o quizás fue la suya.

Él sonrió, y en su sonrisa vi los rostros de todos los que alguna vez fui, los que traté de ser, los que olvidé que era.

Entonces entendí que en algún punto dejé de ser quien imitaba para convertirme en quien era imitado.

Y en esa vuelta de tuerca, mi nombre se disolvió como tinta en agua”.

6. Entre la oscuridad del desconocido.

“Quien creería que terminaría así, que después de tantos cambios seguiría en la misma ruta. ¿Que quién soy? La oscuridad me pregunta lo mismo, pero por cosas de la vida aún no tengo respuesta, así que acompáñenme en esta pequeña retrospectiva de mi vida

llena de perspectivas y emociones, mientras me enfrento a la incógnita que abraza mis noches.

De lo que llegue a ser, porque si, fui varios, fui un crítico activo de mi propia cultura, de esos que a todo le buscan un defecto así sea inventado, mucho más al vallenato, tanto que surgían peleas constantes con mi hermano por eso, no podía escuchar de que dijera algo mal del vallenato que él salía a defenderlo, eso era el pan de cada día hasta que por primera vez escuché la letra de una canción que resonaba en la voz ronca de mi abuelo, eso me hizo darme cuenta de que toda esa negación no hacía parte de mí, me di cuenta de que ese que criticaba no era yo, así que cambié.

Fui un compulsivo jugador de cartas de anime, jugaba en cualquier momento con esos amigos amantes del juego, pero llego a tanto que llegaba a crear partidas individuales, pero como todo después de un tiempo dejó de llamarme la atención, porque no me sentía yo, así que cambié.

Luego fui actor de teatro, es en este punto en el que conozco el representar e imitar a personas y personajes de la historia, pasado o presente, pero yo lo que de verdad quería hacer era representar ese personaje futuro de mí, donde era todo lo que quería, donde ya tenía respuesta a la pregunta que me atormentaba, así que empecé a imitar esas características que observaba en los demás y que sentía, en mi ideal, serían esas las que compondrían al personaje perfecto, ese personaje al que le puse por nombre ese mismo que resuena en mi oído desde que tengo uso de razón y que habita en boca de cada niño, joven y adulto del pueblo donde provengo, “Fufy” es el nombre de lo que hoy en día llegue a ser, cumpliendo mi ideal, pero algo falta, decía que estaba bien, que lo había logrado, mentí, porque al finalizar la noche, al apagar las luces, al mirar el techo, empezaba a resonar esa

pregunta que pensé ya no hacía parte de mí, pero que es más mío que el personaje que cree como respuesta... ¿Quién soy?”.

7. De la sombra al fuego.

“Al principio, imitar me parecía un juego de sombras, como si al copiar gestos ajenos fuera a perderme en los otros, sin un rostro propio.

Pero entonces comencé a escuchar, a ver con otros ojos, y entendí que imitar no es ser otro, si no aprender mas de lo que ya somos.

Cada palabra que tomaba prestada, cada movimiento que imitaba, se tejía en mi como un hilo fino, fortaleciendo la tela de mi ser. No era un eco vacío, sino una forma de encontrar mi ritmo en el compás de los que vinieron antes.

Porque al imitar no solo copias, sino que descubres lo que eres capaz de crear al hacer tuyo eso que ya existe. Te das cuenta de que no hay vergüenza en ser aprendiz, en ser reflejo, en ser luz prestada que se convierte en fuego propio.

Así, poco a poco me fui conociendo a través de lo que otros mostraron primero. Ya no me sentí pequeño por seguir sus huellas, sino agradecido por haber aprendido a caminar en sus pasos”.

8. La historia que habitamos.

“Somos palabras encarnadas en un reflejo qué habita ante los demás, en aquellos que se ríen con nosotros, qué conversan, qué aprecian la vida de maneras qué sólo porque son ellos lo hacen, lo individual no existe porque para ser hay que conocer de los demás, qué lo que nos pase llegué más allá de nosotros, convertido en palabras que poco a poco conforman esa historia que se muestra como una pequeña huella a través del corto tiempo

que se nos ha dado, lo que somos no es más un reflejo de los demás, lo cual adornamos con sutiles palabras para embellecer y dar significado a aquello que de verdad somos, porque nuestra esencia no se encuentra más allá, a través de millones de kilómetros, si no en ese pequeño círculo del cual nos sentimos parte y nos da eso que tanto anhelamos y buscamos desesperadamente, una identidad.

A partir de estos escritos, los cuales muestran esa transición con relación al tema, he creado el monologo que acompañara a la obra final, el cual habla de lo que para mí es la imitación y la narración con relación a nosotros como individuos y en nuestra construcción por una verdadera identidad.

“Las historias no nacen de los libros ni de los grandes hombres. No se escriben en las páginas que pueden tocarse con las manos, ni en las montañas que se pueden escalar. Las historias nacen en el aire, en la tierra, en el agua... en los gestos pequeños, en las costumbres, en las miradas fugaces de aquellos que nunca dejan de existir porque sus voces se quedan suspendidas entre los vientos. Y si sabes escuchar, si eres lo suficientemente paciente, puedes oírlas. Susurran como la brisa entre las hojas o como el canto lejano de las aves. Son esas historias las que nos hacen ser quienes somos. Y, sin embargo, en algún momento, casi todos nos olvidamos de cómo contarlas.

Yo solía creer que las historias comenzaban cuando alguien las contaba en voz alta. Pero con el tiempo, me di cuenta de que las historias ya estaban antes, y que nosotros, los que nacemos y morimos en un lugar, simplemente las imitamos. ¿Qué es imitar, sino aprender a vivir una vida que no se nos ha enseñado, pero que, sin embargo, reconocemos como propia? Imitamos las historias porque esas historias son el eco de nuestras propias

almas. Y de esa forma, sin saberlo, las absorbemos, las hacemos parte de nosotros. Las tomamos como ropas prestadas y, al final, son esas historias las que nos visten.

Los viejos del pueblo dicen que las historias son los hilos invisibles que nos unen a la tierra, que nos hacen recordar nuestra memoria, la memoria de lo que fuimos, de lo que somos, y de lo que seremos. Cada palabra, cada gesto, cada fragmento de leyenda, se convierte en un trozo de esa tela. Y esa tela no solo la tejemos entre todos, sino que la heredamos. Es la misma tela que cubre los muros de las casas, que se enredan en los caminos, que se desliza por las montañas y se extiende por los campos. Porque las historias, esas que parecen simples, a veces olvidadas, son la forma en que uno se recuerda a sí mismo, es la forma en que se reafirma en su identidad.

En este lugar, en este rincón del mundo, todo lo que somos está en las historias. Y cuando las imitamos, no solo las recreamos, las traemos a la vida. Nos convertimos en los que fuimos antes de nacer, y tal vez, si seguimos la ruta correcta, seremos los que vendrán después. Y cada historia, por insignificante que parezca, tiene una parte de nosotros, como un reflejo en el agua que nunca termina de desaparecer, porque la historia y la identidad son lo mismo.

Es curioso, ¿sabes? Cómo los pueblos pequeños, esos que ni siquiera están en los mapas, tienen más historia que los grandes imperios. Porque estas no se miden por su tamaño, ni por la cantidad de personas que las conocen. Las historias se miden por lo que te enseñan cuando las vives, por lo que te muestran cuando las recuerdas. Y es en ese espacio, en ese susurro entre la niebla, donde encuentras la verdadera identidad. Porque las historias costumbristas, esas de las que pocos hablan, son las que te dicen cómo caminar, qué hacer

cuando el viento se cruza con la lluvia, o qué hacer cuando la luna te habla en sueños. Son las historias que te hacen preguntar: *¿cómo fue que llegamos hasta aquí?*

Imitar las historias no es una traición, como algunos piensan. No es una copia ni un eco vacío, es hacer que el pasado y el futuro se toquen, que la memoria y el olvido se fundan en un solo gesto, no solo te definen, te transforman, te hacen un pedazo de tierra, un río que corre hacia su propio origen. Y en la medida en que las vives, las repites, las resucitas con cada palabra, te conviertes en ellas. Te conviertes en la niebla que se desliza por las montañas, en el árbol que susurra en la oscuridad, en la piedra que sostiene el peso de los años.

Hay algo mágico en todo esto, porque las historias, las que parecen insignificantes, son las que te enseñan a pertenecer. Y si alguien las escucha, si alguien las repite... entonces, quizás, ellos también pertenezcan. A esta tierra, a este tiempo, a este lugar. Porque las historias no son solo palabras; son raíces. Y son las raíces las que nos mantienen firmes cuando el viento nos quiere arrancar del suelo".

Resultados

En los resultados de la muestra artística presentada para el trabajo de grado, se realizaron dos momentos, una el día 9 de diciembre a las 6 de la tarde y la otra realizada el 10 de diciembre a las 2 de la tarde, con experiencias y sensaciones totalmente diferentes, así que empezamos por el primer momento.

Primer Momento

En este primer momento surgieron algunas complicaciones, como los nervios que surgieron en medio de la presentación, lo cual hizo que la duración de la acción se recortara a un promedio de 8 minutos, algo corto para un performance.

Figura 17

Figura 18

Algo positivo de esta presentación fue la abismal cantidad de espectadores, un poco mas de 60 personas asistieron, haciendo del momento en que tocaba que el publico interviniera en la obra se viera bastante llamativo, lastimosamente no se logro en ese primer momento cubrir mi cuerpo con todo el material, dejando la acción a medio terminar, sumándole los nervios los cuales hicieron que se realizara la terminación de la acción en corto tiempo, dejando en mí un mal sabor de boca, necesitaba de un segundo momento para expresar todo esto que aún estaba dentro y que desesperadamente buscaba salir a través del gesto y la palabra, eso que tanto me apasiona y que no me dejaría dormir esa noche buscando hacerle justicia a todo lo que necesitaba expresar y hacer sentir.

Segundo momento

En este segundo momento las experiencias fueron totalmente diferentes, teniendo una mente mas esclarecida, con menos nervios, con la experiencia del día anterior, todo

esto me dio la motivación necesaria para hacer de este segundo momento algo mas impactante y especial.

Figura 19

En esta la expresión vocal del monologo fue mas fluida, mas entendida, sin trabas y sin nervios en mi voz, dándole un mayor impacto a todo eso que con mis palabras quería decir.

Figura 20

Aunque la asistencia en comparación del día anterior no fue tan grande, se logro el complemento de la obra, eso que quedo faltando, la esencia de convertirme en otro gracias a la ayuda de los demás, ser otro el cual no es yo si no todos aquellos que hicieron parte de la creación de esta identidad.

Figura 21

La experiencia vivida incluso en el día fue mas que satisfactoria, en este segundo momento de verdad pude vivir la conversión que buscaba en toda esta investigación, ser otro y que, gracias a las palabras, el arte de contar nuestra historia pudiera junto a la materialidad conectar de diversas maneras todo eso que quería expresar. La verdad es que después de esta presentación sentí un alivio, ese que me llevo al momento de lograr por fin conectar con el público, con mi obra y todo ese sentir que tengo por la imitación y la narración, todo eso que en mí habita.

Conclusiones

El proyecto de investigación el cual trabaja la construcción de la identidad a través de la imitación y la narración ha permitido comprender cómo estos dos procesos, a menudo considerados elementos de reproducción o copia, son fundamentales en la conformación de

la identidad personal y colectiva. La imitación, lejos de ser un acto mecánico, se revela como un medio de aprendizaje, adaptación y apropiación de significados, mientras que la narración se presenta como un vehículo para dar coherencia y sentido a las experiencias vividas, permitiendo que la identidad se reconstruya constantemente a través de relatos personales y colectivos.

A través de la identificación de referentes teóricos y artísticos, el proyecto ha facilitado una comprensión más profunda del papel de estos procesos en la construcción de la identidad, evidenciando que la imitación y la narración no solo son herramientas de expresión creativa, sino también formas de integrar el yo en un contexto social y cultural. La experimentación con diversas técnicas expresivas, desde el gesto hasta el lenguaje de una manera artística, ha mostrado cómo la imitación y la narración pueden ser utilizadas de manera efectiva para explorar y redefinir las múltiples facetas de la identidad, tanto en su dimensión individual como en su relación con el otro.

Finalmente, la creación de una obra de arte performática ha permitido materializar estos conceptos de manera tangible, mostrando cómo la interacción entre la imitación y la narración puede dar lugar a una representación artística que refleje la complejidad de la identidad, del ser otro y que otro sea yo, siendo esta conexión entre todos la esencia de ser e identificarnos como somos. En resumen, a través de la expresión artística de esta investigación, este proyecto demuestra que la identidad no es un ente fijo, sino un proceso dinámico y multifacético, donde la imitación y la narración juegan un papel clave en su construcción y reconfiguración a lo largo del tiempo.

Referencias

- Bandura, A. (1965). Influence of models' reinforcement contingencies on the acquisition of imitative responses. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1:589-595.
- González Mena, Mª Angeles (2020) La creatividad y la imitación en el arte del encaje.
- Bandura, A. y Richard, H. (1974). *Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad*. Madrid. España (1990). Editorial, Alianza S.A.
- Morales, S., Cabrera, M. y Rodríguez, G. (2018). Estrategias de aprendizaje informal de habilidades transmedia en adolescentes de Uruguay. *Comun. soc* [online]. 33:65-88. <http://dx.doi.org/10.32870/cys.v0i33.7007>.
- Bordoní, M. (2018). La imitación reconsiderada: su función social en la infancia temprana. *Interdisciplinaria*, 35 (1), 119-136.
- LACOBONI, Marco. Imitación, empatía y neuronas espejo. vol. 60:653-670, 2009.
- John Dollard, Neal E. Miller. *Aprendizaje social e imitación*. 1ra edición, 1945.
- Red Dervin. [Discourses of othering](#). nterculturality in education: A theoretical and methodological toolbox, 2016
- Salma AbdulMagied. *Othering, Identity, and Recognition: The Social Exclusion of the Constructed "Other"*. Åbo Akademi University, 2020.

Zygmund Bauman. A sociedade individualizada: vidas contadas e histórias vividas. 2008.

Stéphane Vínolo. Ipseidad y Alteridad en la Teoría del Deseo Mimético de René Girard: La Identidad como Diferencia. 2010

Silvia Gabriela Zeas Carrillo. La identidad desde la otredad. 2021

Van Doeselaar, L., McLean, K.C., Meeus, W., Denissen, J.J. y Klimstra, T.A. (2020). Adolescents' Identity Formation: Linking the Narrative and the DualCycle Approach. *Journal of Youth and Adolescence* 49, 818– 835.
<https://doi.org/10.1007/s10964-019-01096-x>

Reese, E., Jack, F. y White, N. (2010). Origins of adolescents' autobiographical memories. *Child Development*, 25, 352-367.

McAdams, D. P. (2011) Narrative identity. S.J. Schwartz et al. (eds.), *Handbook of Identity Theory and Research*. © Springer Science+Business Media, LLC.
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7988-9_5

Guidano, V. (1994) El sí mismo en proceso: hacia una terapia cognitivo postracionalista. Paidós.

Chaves, N. (s. f.). *El aprendizaje por la imitación*. FOROALFA.
https://foroalfa.org/articulos/el-aprendizaje-por-la-imitacion?srsId=AfmBOorD8DBLWcST46qFSaO7HBBuUnUE1-nANCr-7iYGOFepsqxhRd_C

El Herald. (2018, 23 septiembre). *Juan Gossain presenta «Las palabras más bellas y otros relatos sobre el lenguaje»* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=fg67Av3BPhQ>

Vista de Redes sociales e identidad: ¿desafío adolescente? (s. f.-b).

<https://revistas.unife.edu.pe/index.php/avancesenpsicologia/article/view/2528/2851>

Colaboradores de Wikipedia. (2024, 3 noviembre). *Realismo mágico*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_m%C3%A1gico

Hdez-Pérez, C., & Hdez-Pérez, C. (2024, 14 noviembre). *Modernidad líquida PDF - Zygmunt Bauman*. Sociología Contemporánea - Desde 2004.

<https://sociologiac.net/2009/12/21/descarga-del-dia-modernidad-liquida-zygmunt-bauman/>

Olga, L. M. I. (n.d.). *Identidad cultural un concepto que evoluciona*.

WladyTlocuenta. (2024, 14 noviembre). *Cómo la novia de Barranca* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ik4wGzCdrhk>

C-Curve, 2009 - Anish Kapoor - WikiArt.org. (s. f.). www.wikiart.org.
<https://www.wikiart.org/en/anish-kapoor/c-curve-2009>

Piedra de sol. (2021, 30 octubre). Ciudad Seva - Luis López Nieves.
<https://ciudadseva.com/texto/piedra-de-sol/>

Pietri, A. U. (2003). *Las Lanzas coloradas*. Association Archives Litterature Latinoamericaine.

(N.d.). Moma.org. Retrieved November 15, 2024, from
https://www.moma.org/collection/works/222006?artist_id=67946&page=1&sov_referrer=artist

*La Despedida (Der Abschied) - Programm - Künstler*innenhaus Mousonturm.*

(n.d.). Mousonturm.de. Retrieved November 15, 2024, from
<https://www.mousonturm.de/de/programm/veranstaltungen/1152/la-despedida-der-abschied>