

Proyecto de Grado

TEJIDOS QUE ANDAN

Nasly Tatiana Perilla Lizarazo

**Universidad Antonio Nariño
Facultad de Artes
Bogotá
2020**

TEJIDOS QUE ANDAN

Proyecto de grado

Para optar por el título de Maestra en Bellas Artes

Nasly Tatiana Perilla Lizarazo

Directores

**Rita Hinojosa de Parra
René Alejandro Vidal Rubiano**

**Universidad Antonio Nariño
Facultad de Artes
Bogotá
2020**

TABLA DE CONTENIDO

TEJIDOS QUE ANDAN

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

- I. Motivaciones hacia el tema de creación**
- II. Imaginario de creación**
- III. Marcos referenciales**
- IV. Antecedentes**

LA OBRA

- I. Simbolismo e imaginario**
- II. La realidad plástica de la obra**
- III. Medios expresivos**

PROPUESTA DE MONTAJE

- I. El espacio de presentación**
- II. Diseño de presentación**

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

PRESENTACIÓN

Ha sido una forma de llegar al umbral, seguir con el propósito de encontrar y conformar desde el oficio al juego con los hilos, una transposición, una otra posibilidad de tejer.

Pararse en el concepto de manera rigurosa para destejer el tejido: una expansión de los hilos que pueden ser recobrados y enlazados en otro ciclo, también del mismo concepto, del oficio, del juego de tejer.

Entonces, es posible pensar y jugar hasta donde pueden alcanzar los hilos... para unir, revelar, acercar y entretejer, como ocurre al coser, al remendar. De ahí que la mirada pueda llevar hasta las imágenes reveladoras de los acontecimientos de presencias y distancias, de los avatares del alma y espíritu, cuando las personas en las circunstancias que la vida experimenta sugieren ganar el corazón y perder el hilo, romper la soledad y ganar el hilo, tejer otra vez la cercanía.

Así la reflexión sobre el tejido social, que ha sido fragmentado, que muestra resistencia al poder del dolor y de la soledad, provoca construir una evidencia a través de la fotografía, registro de imágenes con la pretendida intervención de una unión tejida, sugerente de un otro poder, de unión y conexión con tenemos con aquellos otros, con el entorno mismo.

Se han conservado los procesos iniciados en la formulación del proyecto, siempre sobre las vueltas del tejido y de los hilos. Su fundamentación se halla inscrita dentro de la línea de investigación "Arte, Diseño y Sociedad", de la Facultad de Artes de la Universidad Antonio Nariño, cuya relación conceptual es posible materializar en una propuesta que, desde de la fotografía, se empieza a preguntar sobre el tejido social y cómo hacer exploraciones plásticas sugerentes sobre contextos temporales cargados de significaciones.

INTRODUCCIÓN

En primer lugar, se tiene por intención iniciar un viaje con carácter exploratorio y experimental dentro de la formación como Maestra en Bellas Artes, llegar al punto de una creación artística, que sea manifestación sensible de una forma de leer y experimentar la noción de tejido más allá de aquello que como oficio y luego como un juego, dio mucho que pensar, y aquí me revelo de manera personal, en un giro de posibilidades hacia el tejido social, un concepto complejo, que se puede comprender también desde reflexión sobre la cotidianidad y las relaciones interpersonales; y por supuesto, completar la formación académica como maestra en Bellas Artes en la que me doy a mí misma tal como soy.

En un primer momento de la aproximación al imaginario de creación, urgía realizar un tejido, hacer evidente mi comprensión de eso que llamamos tejido (el oficio). Luego evoluciono hacia la presencia del hilo (sin hilo no hay tejido, costura, bordado, remiendo...). Sigue la observación y revelación de los misterios que se pueden contener en un tejido, anudado, troceado, de muchísimos hilos, provenientes de las manos de los amigos, siempre los hilos fueron donaciones amorosas, y así fui tejiendo una otra forma de amarrar afectos, soledades, dolores y colores, que se convertían casi espontáneamente en un objeto que materializaba cercanías, presencias, formas de pensamiento sobre aquello que nos une, que nos conecta con los otros, cuanto aportamos y recibimos, para convertirnos en lo que somos. Como resultado se llega al encuentro de lo esencial del tejido: que no es otra cosa sino el hilo, que deviene en conductor hacia la realización de una nueva vía de reflexión; se convierte en el elemento de interés para estructurar relaciones que puedan conjugarse al concepto de tejido social: ¿por qué el hilo como elemento simbólico de las conexiones que tenemos a través del tiempo? El hilo, aunque sea una fibra muy pequeña, puede llegar a realizar grandes cosas, lo vemos en todas partes, en nuestra ropa. en los zapatos, en los morrales, bolsos etc... si lo notamos de esta manera es algo muy esencial para nosotros, por más pequeño e

insignificante que se vea, tiene una función muy importante “unir esas cosas que están separadas por naturaleza” para nosotros, permite la unión y la reparación de aquellas que por alguna razón se estropearon. Así como actúa el ser humano, también poseemos ese poder de restauración para aquellos que están rotos metafóricamente hablando, tenemos esa posibilidad de usar el hilo para la reparación de los daños recibidos, somos una unión de fibras y así pretendo evidenciarlas.

Las circunstancias de la pandemia mueven la ruta, surge la idea de realizar una serie de fotografías que registren las imágenes de personas en los espacios abiertos, donde las actitudes de separación, de distanciamiento, de vacío entre ellas, sean un relato del momento que se vive, solo es posible pensar alguna conexión imaginando hilos invisibles, casi como voces que susurran sin que se pueda escuchar el habla. De ahí el motivo para decidir hacer una intervención de las fotografías, que, aunque recogen y muestran seres distanciados, también el deseo abre la posibilidad de una revelación segura de un contacto mediado con el hilo invisible que nos une.

Es una visión clara respecto a cómo nos hemos tenido que ajustar a nuestra nueva relación en los espacios sociales. Estamos tratando de retomar nuestra vida cotidiana, seguir como si nada pero lo cierto es que ahora han cambiado las relaciones, las familias por esta situación no se han podido reunir del todo y llevan meses el abrazo a la espera de un mejor momento; por estas razones hemos encontrado otras maneras de comunicarnos, la palabra, las letras son hilos que nos conectan con los otros, tenemos las maneras para que esos hilos que nos conectan no se rompan sino que por el contrario se hagan más fuertes, se formen lazos con todos, como amarres, como nudos...

Expresar por medio de los hilos cómo nos convertimos en un “cordón” para los demás y de esta manera logramos nuestros objetivos.

I. Motivaciones hacia el tema de creación

Materializar una propuesta que desde el lenguaje de la fotografía soporta la cuestión sobre la interpretación dada al acto mismo de tejer, lleva a transitar por los conceptos sobre el arte y la belleza, en otras palabras, a construir un manifiesto estético que da cuenta de una formación profesional como Maestra en Bellas Artes. Desde esta perspectiva surgen infinidad de problemáticas que pueden ser abordadas, para plantearse la pregunta:

¿Puede una intervención sobre imágenes fotográficas crear una metáfora poética de tejido social recuperado?

Esto ha sido capaz de sacar a la luz, posibilidades de orden plástico visual, que desde múltiples lenguajes específicos han dado de una u otra manera respuestas a múltiples interrogantes que aborda al ser humano, en ese orden.

La fuente del proyecto surgió por medio de una experiencia personal: me encontraba en un momento complicado para mí, no quería hacer nada; tiempo atrás pasé por algo similar y decidí aprender a tejer; siempre me ha gustado todo lo relacionado con el tejido por eso aprendí crochet y macramé. Una persona se acercó y me obsequió unos hilos de color negro, reciclados, habían sido usados para realizar un trabajo tiempo atrás; esta persona sabía sobre mi gusto por el tema del tejido y de los hilos, eso me hizo pensar que todos estamos conectados, así logramos convertirnos en quienes somos, el resultado de esas vivencias y experiencias brindadas por estas personas.

Con este hecho comencé a pensar en ¿Qué resultado tendría si empezara a recolectar hilos obsequiados? Así fue como decidí empezar a decirle a las personas cercanas, si tenían hilos, lanas, cabuyas, cuerdas y si por favor podrían brindarlos

para poder realizar este tejido, esa unión, muestra de ese tejido social que surge de la colaboración con los otros.

Desde siempre he creído todo tiene una razón de ser, las personas aparecen frente a nosotros por alguna razón, somos nosotros quienes permiten si entran o no; igualmente todos entramos a la vida de alguien, para aprender de cada quien, somos seres tan diferentes, tan únicos, tenemos muchas cualidades para aportar a todo aquel que tenemos cerca y lo requiera. como seres humanos, no somos perfectos, eso también nos hace aprender, crecer cada día para seguir con nuestros objetivos; por naturaleza actuamos como individuos, aunque en realidad tenemos una mente colectiva, sí, pensamos en nosotros mismos antes del otro, mi punto es el siguiente: somos resultado experiencias de formación orientadas por personas que tenían unos propósitos educativos para llevarnos a ser parte de la sociedad. En algún momento de nuestra vida necesitamos de alguien para completar nuestra formación, considerando que por sí solos no lo hubiéramos logrado, nos encontramos en una sociedad en la cual todo funciona de esa manera, siendo formados y también formadores, requerimos el apoyo de los demás para saber cuándo nos equivocamos. Esto es las conexiones de las cuales quiero hablar en este proyecto hacerlas evidentes, en ser conscientes y agradecidos, siempre vamos a tener un apoyo de las personas detrás de la formación, ya sea en el ámbito familiar como en el educativo, en el laboral y en el social.

En estos momentos nos encontramos atravesando una situación que no habríamos imaginado, en estamos aislados, no vemos a muchas personas que queremos desde hace varios meses y la situación aparentemente no va a mejorar. Se ha intentado recuperar la vida como era antes, pero al no estar acostumbrados a vivir de esta manera, se ha hecho más difícil la convivencia, ya ni siquiera podemos ir a la tienda de manera normal como lo hacíamos antes, muchas personas tienen miedo de salir y contagiarse de un virus el cual podría matar a los miembros de la familia. A pesar de encontrarnos pasando un mal momento, nos hemos hecho más unidos, sin importar la distancia, más colaboradores, más conscientes de los cuidados, también de estar cuidando a los demás.

A partir de este punto creo valioso iniciar un pequeño texto autorreferencial...

Desde que era pequeña tuve un interés respecto al tejido, no entendía porque esto me llamaba tanto la atención, sentía mucha curiosidad respecto a esta práctica; a los 7 años aprendí bordar era algo que me gustaba hacer sin embargo con el tiempo dejé de hacerlo y olvidé cómo.

Después de mucho tiempo hubo un momento de mi vida donde me encontraba con ganas de no hacer nada de dejar todo, no sabía qué hacer; volví a sentir curiosidad por el tejido así que decidí buscar cómo se hacían las manillas, los collares en la técnica de macramé. Y así volví a tejer, lo hacía en esos momentos donde no me interesaba nada más sino estar tejiendo y yendo a lugares para encontrar distintos hilos, llegué a un punto de tener gran variedad de hilos de diferentes colores.

Hoy en día poseo una gran variedad de hilos, me gusta tener de muchos colores para realizar mis creaciones, los hilos me parecen muy bonitos por el valor simbólico que les doy, por ese poder de unir las cosas que tienen, a pesar de conocerlos tan delgados pueden llegar hacer grandes uniones, lazos más amplios, el valor para reparar ciertas cosas averiadas por algún motivo.

Siempre he creído, las personas llegan a nosotros por alguna razón. Cada una de ellas trae motivos que legar, para poder aprender junto a ellas; su presencia es una revelación de temas, misterios, experiencias a las cuales estamos conectados, se hacen familia, que crece a través del tiempo con quienes siguen llegando a nuestra vida, nos hacemos recíprocamente maestros; de hecho, esta es la manera como aprendemos de cada uno, somos diferentes y a la vez somos uno, somos esa unidad que un hilo invisible conecta con nuestro propósito.

En las calles, ese espacio de la vida urbana, la conexión de los cables de los postes de alguna manera es una cercanía a nuestros vecinos, a nuestras familias, ese cable conector crea una poesía del mundo, cables que podrían tejer esas relaciones misteriosas junto a desconocidos donde en algún punto a punto existe un espacio común de nuestro círculo.

II. IMAGINARIO DE CREACIÓN

La imagen fotográfica y el hilo se vuelven protagonistas de este proyecto, captaciones del entorno y de los otros, mostrar en las fotografías unas intervenciones realizadas con hilos para evidenciar esos tejidos ideales como formas de comunicación y cercanía. Por medio de la fotografía se hace visible y evidente esos encuentros, creando diversas formas de manifestar ese hilo imaginario que revela la posibilidad de cercanía entre todos.

Aparte del tejido como oficio, las reflexiones avanzaban junto a cada punto, puntada, figura... del tejido. Del pensamiento, enredado con los hilos del tejer, surgían emotivos pasajes como rememoraciones de aquellos momentos donde la búsqueda del hilo manifestaba la necesidad de comprender más allá del hilo mismo, la metáfora implicada de las relaciones sociales que pueden ser asociadas al concepto de tejido.

Aunque de habla del tejido social, la propuesta como idea inicial era realizar un tejido, en el sentido más estricto del oficio, donde se reflejara ese apoyo recibido de parte de las personas cercanas, quienes han caminado este camino donde transito, sin embargo en el transcurso de este proyecto nuevas reflexiones iluminan el texto que se construye entre hilos y personas: existe evidencia de esos hilos invisibles como conexiones concretas que tejen las historias personales, los encuentros, los espacios, los lugares para dar cuenta de la vida.

Por lo ocurrido con la pandemia, estos lazos son afectados en una manera importante. Intervenir las fotografías con el gesto del tejido, con hilos, pretende revelar cómo esta crisis fortaleció el tejido social, entre las familias, los amigos, las relaciones; esos lazos afectivos como se van recuperando en los espacios

comunes. Hacer del hilo un símbolo de unión para seguir construyendo cercanías aún en medio de las circunstancias.

En la actualidad enfrentar una pandemia, obliga a la distancia, a la separación... es visible la soledad y el dolor, la pérdida de las oportunidades del encuentro con los otros de la manera casual como se hacía antes o a principio de año, ni en nuestros pensamientos más terribles se nos hubiera ocurrido algo como esto.

A partir de este momento inicio una reflexión sobre los conceptos relacionados a la experiencia de creación, que ocupan el presente texto:

- **El tejido como lenguaje plástico**

Aquí en mis propias palabras: el tejido se ha convertido en una manera de comunicación y de expresión; mostrar esas hebras conectadas entre todos aquellos que tenemos cerca. Por ejemplo, las letras las veo como unas hebras de hilos las cuales al juntarlas nos dan las palabras y es con ellas una manera de comunicarnos.

Soy una persona que le cuesta mucho hablar y expresarme de forma oral, pero cuando escribo no me da miedo escribir lo que pienso, lo hago de manera libre, aunque me asusta un poco el hecho de pensar unas personas podría llegar a leer estas palabras; sin embargo, el tejido más allá que una costura, es el medio, estamos unidos, e incluso estamos formados por unos tejidos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nos une a ella el cordón umbilical. Es ese hilo conductor y de comunicación.

- **El tejido como práctica artística**

El tejido es un acto que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo atrás. En nuestros hogares, se usa como medio de reparación para aquellas cosas las cuales de tanto uso se han dañado, como por ejemplo la ropa, y si la vemos bien está hecha de pequeñas costuras. El coser y el tejer no son solo métodos de reparación, también se pueden ver como arte, los bordados son pequeñas piezas que se van realizando por medio de los hilos los cuales al juntarse crean figuras en incluso piezas muy grandes con solo hilos, como si fueran cuadros. Se ha convertido en otra forma de manifestarse, otro medio de expresión.

- **El tejido social**

El tejido social es la configuración de los vínculos sociales que sostienen, marcan y favorecen la vida social y afectiva, se puede traducir como ese hilo conductor que se encarga que en una comunidad colaboren todos entre sí. Aunque no solo estos lazos se aprecian entre los seres humanos también se encuentran en la naturaleza, todo es producto de una conexión con el otro, estos vínculos también existen con los animales y con el espacio donde habitamos; es algo natural de todos los vivientes.

Berchmans Vallet de Goystisoló (2000) ha dicho: Todas las comunidades están constituidas en vista de algún bien y es necesario vivir en comunidad a fin de ser, ya que por sí solo no se lograría tener los conocimientos necesarios para sobrevivir. De este modo cada uno tiene un rol diferente en la sociedad cuyo cumplimiento permite hacerla funcionar; de eso se trata vivir en comunidad: que todos dan y se apoyan, es una cuestión de reciprocidad, de eso se trata el tejido social. Para vivir en comunidad es oportuno pensar en un bien común y un también que, un bien particular, son productos de una constante interrelación e interacción con los demás partícipes de la comunidad. Las comunidades y las sociedades tienen fines propios que deben armonizarse con el bien común.

Es por esto que la sociedad debería funcionar bien desde la diversidad en vista a sus fines comunes, cada persona es un mundo y todos tienen algo que aportar al lugar de la convivencia social.

“Las sociedades funcionan por los intercambios, ya sea por trabajo, amor, comercio, favores etcétera. Se necesita el apoyo de alguien más para poder encontrar el rol en el cual decidimos estar; no se escoge por sí mismo generalmente siempre hay alguien detrás de lo que escogimos”¹.

- **El tejido**

De lo anterior, el tejido se puede concebir, en términos artísticos, como el acto o el ejercicio en que el artista se inventa a sí mismo y al otro, descubre un universo de posibilidades que lo llevan a reflexionar y configurar lo estético, entendido como lo enuncia Bayer : “tomemos el término estética en el sentido de reflexión acerca del arte” (Bayer, R. 1986;7)², se descubre un universo amplio y rico de posibilidades en el que el tejido hace de él, el medio de todas la cosas.

El acto de tejer también implica tener una conexión sensible, profunda, casi espiritual, con el material sentir las hebras y darse cuenta, cada una a pesar de que se puedan usar para lo mismo, cada una conserva una esencia distinta, una textura distinta incluso un tamaña distinto; es algo curioso, si se compara, es como cuando las personas dentro de sus singularidades y particularidades aportan a lo que vamos construyendo, es decir, cada persona es o se convierte en una fibra que ayuda a construir ese gran tejido que es la vida del que está a su lado conociéndole o no. El tejido como forma de construirnos en un contexto socio cultural.

¹ *Op. cit.p.103-109*

² *Bayer, R. 1986;7*

- **El acto de tejer**

No solo el tejido es importante sino también el acto de tejer porque es ahí en donde se encuentran todos esos pensamientos. Mientras se realiza esta acción es un momento de reflexión, estamos conformados por hebras, se van juntando a lo largo del tiempo de quienes están a nuestro alrededor, de alguna u otra manera han estado con nosotros, como lo hace el “tejido social”, que en palabras de Adriana Sepúlveda (*¿Qué es tejido social?*) es la forma de las relaciones humanas donde se persiguen ideales de manera colaborativa hacia la obtención de beneficios y permite crear vínculos”³

El acto de tejer también tiene que ver con la acción de anudar y el hecho de realizar nudos es importante no solo como acto de supervivencia sino por su significado, como en Japón las parejas atan papeles con promesas los llaman “nudos de promesa” o “nudos del deseo” y las atan en un árbol para asegurar su felicidad futura”⁴ (Beljon, J. J. Gramática del arte, anudar; pág. 29).

³ La referencia de esta nota está tomada de *¿Qué es tejido social?*
<https://parquesalegres.org/biblioteca/blog/que-es-tejido-social/>

⁴ La referencia de esta nota está tomada de Gramática del arte, anudar; pág. 29.

III. MARCOS REFERENCIALES

Maria Aparicio Puentes.

Es una arquitecta nacida en Santiago de Chile, en Chile en el año 1981. Siempre tuvo interés en las artes visuales y en la estructura de los paisajes y de los edificios por esta razón se decidió por la arquitectura; Luego de terminar su carrera se fue a Barcelona y realizó un master en diseño urbano.

María Aparicio comenzó a realizar fotografías tejidas en el año 2011 donde habló con los autores de fotografías vistas en *Flickr* para poder intervenirlas, elige unos puntos claves los cuales reflejan una evidencia de las relaciones y los objetos. María afirma que interviene de manera intuitiva, pero con un proceso, usa los hilos para crear dibujos y poner relieve de las conexiones invisibles que hay entre las cosas, personas e incluso lugares.⁵

⁵ La referencia de esta nota está tomada de:

<https://lefilconducteurspanol.wordpress.com/2013/06/01/maria-aporicio-puentes>

figura 1 Intervención realizada por Maria Aparicio Puentes. Créditos de la imagen a David Richardson

Oscar Gustave Rejlander

Nacido en Suiza no se tiene la fecha exacta de su nacimiento se calcula que fue hacia el año 1813, se dio a conocer en su país como pintor y litógrafo; posteriormente se fue a roma para estudiar arte en donde sobrevivía haciendo reproducción de pinturas del renacimiento.

Luego de esto en 1840 se muda a Inglaterra, en 1853 a la fotografía empieza a dedicarse a la fotografía por influencia del fotógrafo William Fox Talbot.

Rejlander es conocido por ser uno de los pioneros de la fotografía artística empezó con los retratos y luego con la fotografía de desnudos, lo cual fue muy polémico para esta época; su temática en la fotografía se basaba en el mito, la historia y alegorías.

A la hora de realizar sus obras hacía unos bocetos previos, posteriormente retocaba los negativos, fue tanta su dedicación que llegó a realizar fotomontajes y retoque fotográficos. Estos procesos lo llevaron hacia 1855 a poder realizar combinaciones de impresión utilizando varios negativos separados de algunas tomas de grupos o individuales, para luego imprimirlos conjuntamente y crear unas composiciones singulares y exactas.

Su obra más conocida es la de los dos caminos de la vida, donde se ve un sabio que intenta mostrarle a un joven dos caminos; el de los vicios y la sabiduría, esta fotografía imita a tres modelos de composición. El primero es el fresco de raphael la escuela de Atenas, el segundo la pintura de la decadencia del imperio romano de Couture y la tercera la pintura moralista de Hogarth. Para esta Fotografía se tuvieron alrededor de 23 modelos los cuales pudieran representar a los 29 personajes colocados en la escenografía, realizando 30 negativos que formó y luego unió. Cuando la obra fue expuesta tuvo un rechazo ya que se consideraba que tenía

muchos desnudos y representaba demasiado bien los vicios, además que se decía que entre sus modelos había prostitutas ⁶

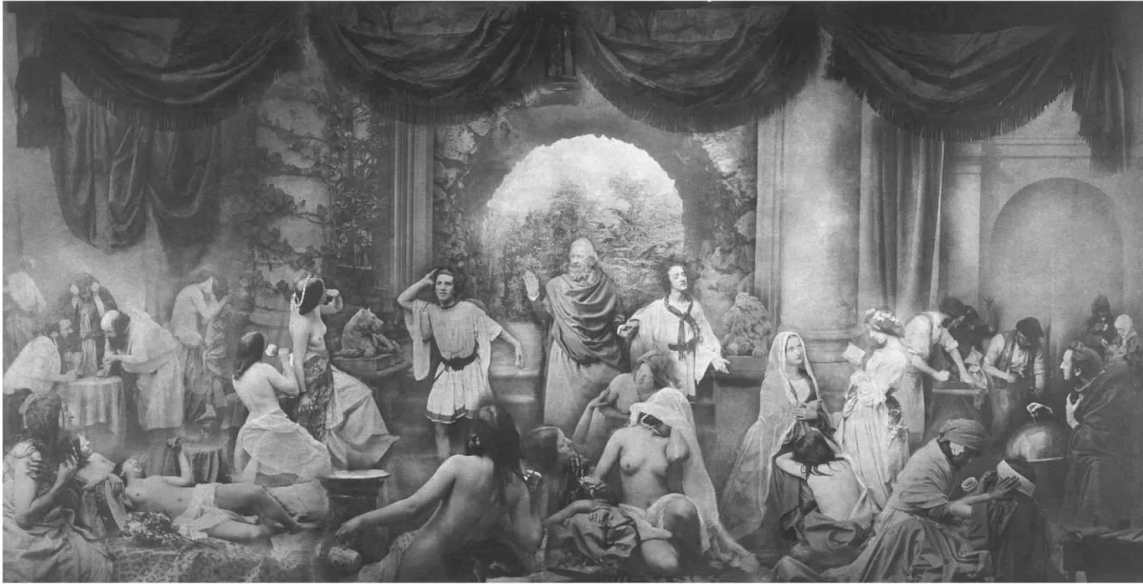

figura 2 obra Los dos caminos de la vida de Oscar Gustave Rejlander 1857

Juana Gómez

Es una artista chilena de 36 años, desde que era muy pequeña empezó a dibujar, hacer bordados y a dibujar. Sus obras son bordados realizados en fotografías impresas en tela, donde muestra eso que nos acompaña y nos permite formar parte de un vínculo común.

Dice Juana que somos producto de conexiones de aquellas redes que concurren en donde lo micro y lo macro se conectan en el interior y en el exterior. La forma en

⁶ La referencia de esta nota está tomada de <https://josealvarezfotografia.com/rejlander-los-dos-caminos-de-la-vida-2/?fbclid=IwAR2NCwEapD75cw6rB3vVHNJVchLJGK-gNddGLbKmJmOorAkBO8y26ml9Ys>

que lo representa es un árbol el cual se ve reflejado en las ramificaciones de los órganos internos como el sistema nervioso y sanguíneo donde todo es constante⁷

figura 3 Juana Gómez obra “Teoría Constructural” 2018

⁷ La referencia de esta nota está tomada de <https://redespress.wordpress.com/2018/04/01/juana-gomez-bordando-arte-por-las-venas/?fbclid=IwAR0UmzSv18VB-Qck2R26P6TxPn8aEaeKy7wY5h75ebgTjwlWxxfrKY6yaYg>

Victoria Villasana

Artista textil mexicana estudió diseño en México para después irse a vivir a Londres donde se dio a conocer como artista urbana, por sus imágenes relacionadas a las causas sociales y de rebeldía femenina.

En el año 2014 empezó a trabajar con lana y con otro tipo de materiales con el fin de encontrar su propia voz al momento de expresar sus obras, Sus fotografías intervenidas son producto de aquellas cosas que la inspiran como los colores, el surrealismo, la diversidad cultural.

Usa diversos colores que le recuerdan el bordado tradicional de su país natal, ha usado imágenes de personajes famosos los cuales para ella con sus discursos o arte han quebrantado los cánones instaurados de la época.⁸

⁸ La referencia de esta nota está tomada de <https://bycousinas.com/victoria-villasana-bordado-arte-textil/?fbclid=IwAR1527w64qgzQDIVAmFafAIBUelZnC6Wz-Ej4mlZv9z3PdJ-WscAiJOOOyc>

figura 4 Retrato de Marilyn Moroe intervenido por Victoria Villasana

El Atlas Mnemosyne

Es una obra del historiador alemán Aby Warburg empezada en 1924 la cual quedó inconclusa por el fallecimiento del autor.

Este Atlas se crea con aproximadamente 60 láminas las cuales poseen alrededor de 2000 imágenes, aunque es muy difusa su definición; muestra una red en las que se relaciona en las cuales se reflexiona sobre la imagen, en donde propone un orden a partir de criterios previamente establecidos.

toda su obra se ve de manera fragmentada la cual sugiere analogías.⁹

Figura 5 Atlas Mnemosyne 1924

⁹La referencia de esta nota está tomada de <https://proyectoidis.org/atlas-mnemosyne/>

IV. ANTECEDENTES

Durante mi estadía en la universidad tuve la oportunidad de descubrir cuales eran mis intereses y en que quería basar mi proyecto de grado. Me vi muy interesada en la fotografía y el tejido. Señalo aquí algunos momentos de este camino:

- En el 2016 trabajé algo relacionado al tejido en el cual me refería a nosotros como tejidos, como esa unión de fibra, con un encuentro de caminos que nos componen, dónde venimos de esas conexiones por medio de nuestra madre y padre; somos unos micro mundos formando un macro mundo. Lo cual evidencio con unas esferas de alambre, estaban rodeadas por hilos expresando así esa forma en que nos conectamos entre todos; aunque no tengo el registro fotográfico de esto ya que lo perdí cuento esto como uno de mis acercamientos a los que vengo trabajando ahora.
- En el año 2017 realicé un cofre con fotografías en las cuales reflejaba esos recuerdos de mi familia, por medio de transfer puse algunas fotografías en un cofre, aunque no quería que estuvieran dentro del cofre sino por fuera de este modo podía exteriorizar esas cosas que llevo dentro de mí; en el montaje use una mesita pequeña y unas carpeta tejida a crochet la cual había hecho simbolizando el hogar por medio de esto por ser un objeto ubicado en muchos de los hogares. Este fue otro de los momentos donde comencé a conectar la fotografía con el tejido sin darme cuenta que los estaba haciendo.

figura 6

figura 6 Los recuerdos 2017

- Cuando comencé a pensar en el tejido como una manera de conexión resultó de un modo que no esperaba, me encontraba en un momento donde no tenía ganas de nada. Fue en ese momento que una persona cercana se aproximó y me dio un montón de hilos que estaban enredados, yo comencé a desenredarlos y luego empecé a tejer, en ese momento comencé a pensar sobre el tejido, entonces vi como el tejido puede llegar a representar muchas cosas, como por ejemplo esas conexiones generadas por aquellos a nuestro alrededor y muchas veces sirven para nutrirnos, apoyarnos en esos momentos donde no vemos luz y donde tenemos los hilos o la mente enredados; y estos individuos ayudan a desenredarlos; de este modo fue que comencé a pensar en ¿Qué pasaría si realizara un tejido con hilo que me han obsequiado?.

- Decidí decirles a varias personas conocidas si me podrían obsequiar hilo, lana, cabuya, lo que tuvieran que me sirviera para hacer un tejido (*figura 7*); a medida que hacía esto comencé a pensar muchas cosas y escribirlas ya que a medida que tejía esto me generaba distintas sensaciones.

figura 7 Caminos tejidos 2019

- Cada hilo es como un camino quizá solo no vaya a ningún lado, pero cuando se junta con otros es un camino más completo y puede llegar a ser aún más increíble que por sí solo.
- Pensé en dónde va mi mente cuando estoy tejiendo, ¿Qué siento al tejer?; y mi respuesta fue encontrarme, el tejido es mi mente y ahí la tengo cuando tejo.
- He comenzado a comprender el tejido es mi camino y la manera de comunicarme, he tejido y he pensado mucho en la conexión las cuales he generado con los que están a mi alrededor, esos hilos me los dio alguien que vio algo y quizá yo no veía o me negaba a creer, y se volvió mi camino y mi conexión con los otros; lo que no digo con palabras lo puedo decir con en cada nudo que realizó, me conecta con aquellos de los que estoy rodeada
- Así he pensado al escribir estoy tejiendo y al compartir mis escritos amplió mi tejido y la posibilidad de que los otros logren comprenderse mucho mejor.
- Los hilos son como las personas, unos más anchos otros más delgados, suaves o duros, no importa como sean, son parte del mundo, y de esa manera se va conformando un tejido el cual nos conecta entre todos.
- Cada letra es un hilo se va formando para decirnos algo, para comunicarse con nosotros, de esta manera puede ser la más sencilla para expresarse para aquellos que nos cuesta hablar.
- Solemos valorar más aquellas cosas que nos regalan, y por lo general vienen de personas cercanas a nosotros. por eso toma más valor el tejido;

porque soy de las que guarda hasta la cosa más pequeña, valoro mucho, los obsequios, mi tejido está siendo creado por esas conexiones las cuales he generado, Me parece un lindo gesto eso de dar y recibir

- Unión de fibras somos, como los tejidos, muchos parecidos, pero cada uno hace una diferencia, es constante como lo finito y lo infinito puede que tenga un final, como pueda que no lo tenga; aún no lo sé, siempre queda esa incógnita.
- Usamos muchas cosas como conectores y no he podido evitar pensar en los hilos, como en las clases de matemáticas y el profesor usa una flecha larga porque se le acabó el espacio del tablero, borra lo de arriba y con la flecha conecta lo que dejó, para seguir continuando su explicación del problema.
- El tejido es ir y volver, y todo es de esta manera, así como escribo estas palabras, voy avanzando, pero vuelvo al inicio no en el mismo renglón, pero sí por donde ya había estado y así revisar lo que pasó antes sin moverlo ni dejar que afecte lo actual.
- Hay hilos que no se rompen, se enredan, se refunden, pero sabemos que están ahí, no los desprendemos del tejido, de alguna manera como todo en la vida aparecen por alguna razón, solo se trata de tejerlos en un lugar donde creemos podrían ir, lo importante es saber cuándo dejarlos o usarlos según sea nuestra intención, y el cómo queremos ampliar nuestro tejido. Ya sea como algo muy bien hecho y no se noten los errores o mostrar que todos nos equivocamos y de eso vamos fortaleciendo nuestro tejido.
- Durante el segundo semestre no escribí de la manera como lo hice antes, tuve muchos pensamientos respecto al tejido ¿cómo lo podría mostrar?

A lo largo de nuestra vida vamos conociendo personas, de alguna u otra manera nos van formando en las personas que llegamos a ser, aunque no nos damos el tiempo de pensar en eso, yo quiero unirlos a todos, a pesar de que algunos ya no estén en mi camino los recuerdo. Y de esta manera lo relaciono al tejido, con las conexiones sociales que creamos a lo largo de nuestra vida.

- En un recorrido con mis compañeros de artes y algunos profesores al desierto de Sabrinsky cerca a Mosquera, durante la caminata y en nuestro camino, una amiga vio al piso y encontró una madeja de hilo de propileno, de color amarillo, mis otros compañeros iban pasando y ese hilo se iba enredando en ellos, decidimos recogerlo (*figura 8*). Y cuando miramos bien el hilo venía desde arriba de la montaña (*figura 9*). Es curioso cómo esto se va apareciendo en el camino, sentía como si hubiera algo que quisiera hablar conmigo, me decía, este es mi camino, estas personas me rodean y me están ayudando directa o indirectamente.
- Cuando estábamos finalizando el recorrido otro compañero encontró otra madeja la cual no dudó en regalar (*figura 10*), no tuve la necesidad de pedirlos simplemente llegaron tal vez en el momento que debían llegar. Ese mismo día salimos a tomar con unos amigos y uno de ellos sacó un regalo para mí, algo más para seguir completando mi tejido (*figura 11*), cuando menos pensamos aparecen esas cosas y nos dan más motivaciones para seguir, en esos días cuando sucedió esto estaba en un momento que quería botarlo todo de nuevo. Quise salir con mis compañeros ya que llevaban varios días planeando esto, solo quería despejar mi mente estar en otro ambiente distinto al de mi casa y la universidad. Pasaron estas cosas donde tuve ese impulso que necesitaba para seguir continuando con el tejido y con las conexiones, sin pensar van llegando al camino y se ponen al frente como queriendo hablar y buscando la manera de no dejarlas y seguir

creyendo en esto, esas cosas me inspiraron para hacer este proyecto realidad.

figura 8 Desierto de Sabrinsky 2019

Figura 9 Desierto de Sabrinsky 2019

10 Cuerda encontrada en el desierto de Sabrinsky 2019

Figura 11 Obsequio que me dieron 2019

- Con estos hilos y cuerdas que se muestran en las figuras anteriores, también realice un tejido de forma circular, ya que pensé en las personas como una espiral que empieza con un centro, va creciendo y creciendo a medida que el tiempo avanza, no nos quedamos igual, aunque a veces nos enredemos seguimos sin importar los nudos que se hagan en el camino.

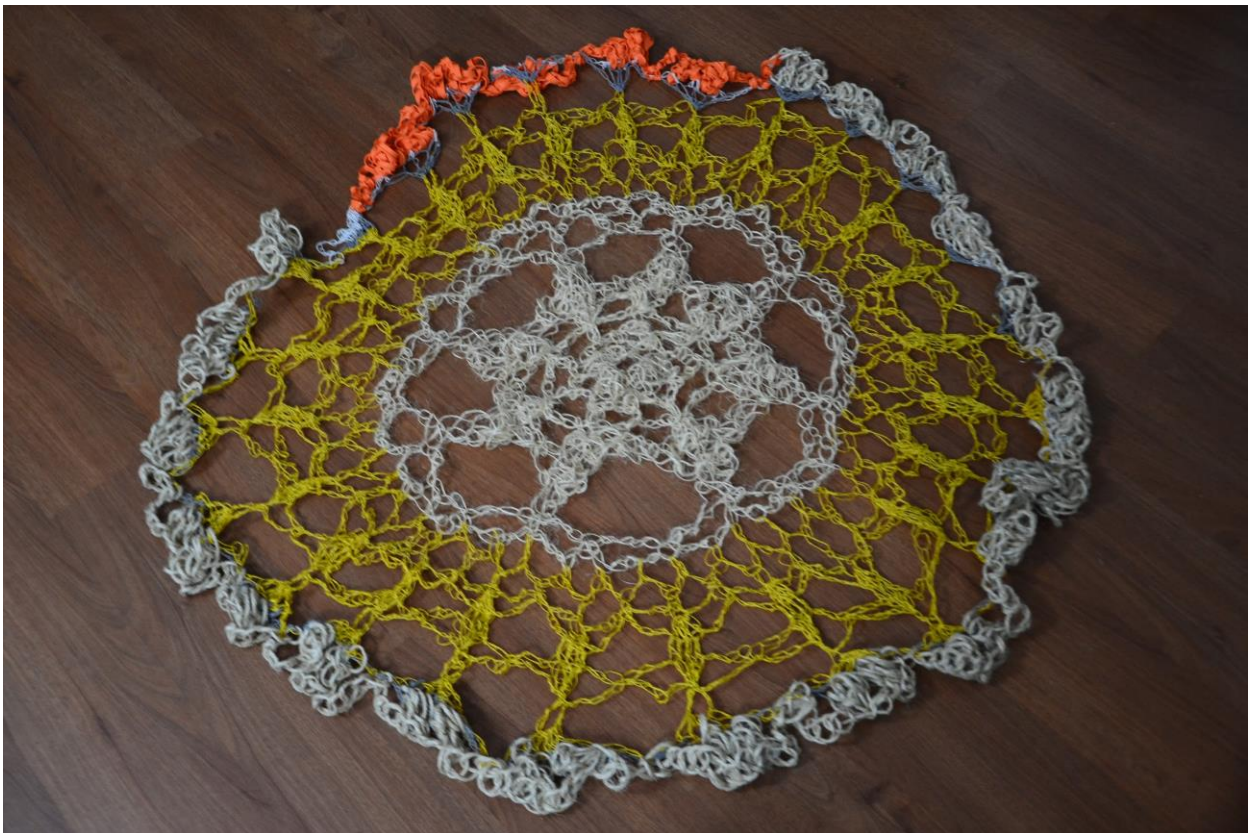

figura 12 Tejido realizado con lo obtenido del desierto de Sabrinsky 2019

- Durante la cuarentena estuve realizando unos tejidos, mientras los hacía iba pensando en esos pequeños mundos de los cuales salen cosas más grandes, pensaba en los árboles y sus raíces como se conectan con el suelo, esa forma en la que salen pensaba en las personas y como se conectaban también como si fueran ramas pensaba en el árbol genealógico, todos estos tejidos me llevaban a lo mismo a las conexiones que generamos ya sea con nuestra voz o nuestras manos. Mientras pensaba en ellos quise tomarles unas fotografías en donde se vieran de cerca y como se ve claramente su conexión punto a punto.

Figura 13 Tejido realiza en la Cuarentena 2020

figura 14 Tejido Realizado durante la cuarentena 2020

figura 15 Tejido realizado durante la cuarentena 2020

- **Las circunstancias del 2020**

El año 2020 ha sido de gran sorpresa para toda la humanidad, hemos dejado nuestra vida cotidiana a un lado para empezar una desde la virtualidad; hemos llegado a un punto el cual nadie se lo hubiese imaginado, donde ya no podemos salir a divertirnos de manera tranquila como lo hacíamos antes, lo que parecía ser inofensivo para nosotros como ir a cine, a rumbear con los amigos, reuniones familiares, ir al parque, en donde ya ni siquiera un beso o un abrazo nos podemos dar porque debemos mantener un distanciamiento, donde la mayoría actividades sociales están prohibidas; y si se llegaran hacer no pueden estar más de 10 personas juntas en el mismo lugar.

Como siempre frecuentamos muchos lugares, los cuales también son frecuentados por otras personas, como son las tiendas por ejemplo, son muchas las personas que entran y salen todos los días, algo tan sencillo que era para nosotros ir a una tienda se convirtió en una actividad en la cual debemos estar precavidos; ya que podría existir la posibilidad de tener un contagio de un virus del cual existen muchos rumores de donde salió, lo cierto es que ha invadido el mundo y ha matado a muchas personas en Colombia y en el mundo.

A pesar de estas circunstancias, esto saco lo mejor de todos, nos hemos hecho más conscientes del valor de nuestra familia, amigos, hemos aprendido a cuidarnos a nosotros mismos para así poder cuidar al otro. ya no nos vemos con la misma facilidad de antes, pero procuramos mantenernos conectados, nos preocupamos por lo demás; al principio de la cuarentena nadie se imaginó su duración tan larga. Incluso en muchos hogares comenzó a faltar el trabajo y con eso la comida; a pesar de esto hubo algo bueno y sacó lo mejor de muchas personas, muchos sitios se preocuparon por estas personas, se comenzaron a realizar colectas para aquellos afectados mayormente por la pandemia. A estas acciones me refiero y quiero enfatizar; sentimos empatía por el otro, nos conectamos con ellos y estamos dispuestos ayudar porque también pensamos en los demás y en las circunstancias en las que pueden estar.

No estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo en casa, no habíamos tenido tanto tiempo para compartir con los de nuestro hogar, es cierto se volvió algo extraño para nosotros o bueno al menos para mí sí lo fue, extrañaba salir con mis amigos, aunque intentábamos comunicarnos seguido no era lo mismo, sin embargo, seguíamos firmes en no romper nuestra comunicación ante cualquier inquietud que tuviéramos estamos para apoyarnos porque son esas conexiones las que nos permiten seguir.

Aunque ahora ya no hay tantas restricciones al salir, aún se me hace muy extraño estar en la calle y ver a la gente todo el tiempo con tapabocas, sacando sus antibacteriales o su alcohol de los bolsillos, a todo lugar en el cual quieras ingresar están tomando la temperatura; no me imagine llegar a un punto donde da miedo tener contacto con otra persona y más con un desconocido en la calle; aunque diga que es raro de cierto modo me agrada también, porque siento ese hilo invisible se hace más presente. Saco fotografías de personas en la calle, en el parque, en la calle, tal vez ellos no lo sientan como yo pero me gusta ese detalle, ese gesto, a pesar de las circunstancias buscan estar reunidos de diferentes maneras, como las redes, los videochats, encontramos en método de no romper con esos lazos.

V. LA OBRA

- **Simbolismo e imaginario**

Estas son algunas de las frases que escribí cuando estaba realizando ese tejido con esos hilos que vinieron de personas las cuales estuvieron cerca de este proceso y muestra la relación de lo que estoy haciendo con la fotografía y el hilo.

- “Cada hilo es como un camino que quizá solo no vaya a ningún lado, pero cuando se junta con otros es un camino más completo que puede llegar a ser aún más increíble que uno solo”
- “Los hilos son como las personas, unos más anchos otros más delgados, suaves o duros, el caso es que no importa como sea son parte del mundo, y de esa manera es que se va conformando un tejido el cual nos conecta entre todos.”
- “Cada letra es un hilo que se va formando para decirnos algo, para comunicarse con nosotros, de esta manera puede ser la más sencilla para expresarse para aquellos que nos cuesta hablar.”

El hilo lo uso como medio de expresión el cual permite evidenciar ese acercamiento de las personas, a pesar del distanciamiento en el que nos encontramos, debido a lo ocurrido actualmente en el mundo, por medio del hilo nuestro eso, aunque no estemos cerca totalmente mantenemos esa aproximación, ese hilo invisible nos conecta. Ese tejido social lo formamos con cada una de las personas de nuestro camino.

El hilo es mi manera de expresar esa manera de conectar, no siempre es una línea recta, sino que pueden tener distintas formas así como las personas, cada una con un propósito distinto, y buscando el modo de lograrlo, mientras lo hace va

encontrando también personas que contribuyen de alguna u otra manera. De todos hay algo para aprender, sean experiencias buenas o malas son enseñanzas para nosotros.

Las fotografías están a blanco y negro, decidí darle estos colores como esa forma de mostrar esa nostalgia percibida al no poder encontrarse con los allegados de la manera de cual estábamos acostumbrados, es una forma de aproximar esa melancolía de no poder acercarnos con la misma tranquilidad a la que estábamos acostumbrados. Y los hilos es como darle ese brillo a eso que nos falta también conectar sin tocar.

- **Imaginario**

Veo mi obra como una forma de expresar esas conexiones donde las percibo con todos aquellos a mi alrededor, quiero mostrar desde mi percepción cuando estoy en la calle, en mis recorridos por algunas partes de la ciudad; a partir de una serie de fotografías a blanco y negro intervenidas con hilos de colores de esta manera hacer al hilo protagonista de la fotografía, sin dejar a un lado la imagen de la fotografía.

Tienen una medida aproximada de 10cmx15cm, mi imaginario de esta obra es un lugar en donde están todas estas fotografías juntas; me interesan que estén juntas todas las fotos, por su tamaño da para ponerlas todas y las personas sientan curiosidad de verlas y se puedan acercar y verlas mejor; que puedan realizar un recorrido visual de la manera en la que el espectador lo desee y sea él quien pueda darles una nueva conexión a estas fotografías.

- **Realidad plástica de la obra**

En el momento me encuentro realizando unas fotografías editadas a blanco negro las cuales están siendo intervenidas con hilos de distintos colores en donde se trata de hacer visible esa conexión que se tiene con los demás, que el hilo invisible se haga presente en estas fotografías.

Las fotografías tienen un tamaño de 10cmx15cm, son intervenidas con hilo para bordar de diversos colores en lo que se encuentra: el rosado, verde, morado, naranja, azul claro, azul rey, azul claro.

- **Medios Expresivos**

Como medio Expresivo decido tomar las fotografías para realizar este proyecto, me parece la mejor manera de evidenciar esas conexiones a las cuales me refiero, es una manera en la que veo como la personas tratan de retomar sus vidas antes de la pandemia, aunque hayan algunas limitaciones al momento de encontrarse, se ve ese apego hacia la gente, se ve como ha costado esta nueva normalidad, donde intentamos adaptarnos a no saludar como lo hacíamos antes, con un beso en la mejilla, un abrazo o con la mano; quiero mostrar con el hilo ese tejido que nos abriga que nos acoge aunque ya no sea de la misma manera hacer visible lo invisible.

- **Propuesta de montaje**

Para el montaje quiero tener todas las fotografías juntas en un muro en el cual se puedan apreciar todas como si fuera un collage, que el espectador tenga esa necesidad de acercarse a detallar cada una de ella que pueda unirse a una de ellas, que las vea punto a punto como si fuera un tejido construido por ese hilo invisible que va a formar a la hora de verlas en el orden que el espectador lo desee.

VI CONCLUSIONES

- Este proyecto es una muestra de que somos seres sociales por naturaleza, lo cual nos permite hacer distintos tipos de tejidos con otros en donde nos conectamos en donde hacemos distintas actividades, estamos para compartir saberes, momentos, sentimientos, cada cosa que pueda salir de nosotros.
- Por lo ocurrido con la pandemia perdimos el acercamiento físico con algunas personas, a pesar de las circunstancias seguimos siendo seres firmes dispuestos a levantarnos, después de todo y dando la mano al otro.
- El tejido no es solo eso que conocemos por la unión de varios hilos, sino también los distintos tipos de conexiones que realizamos, se trata de unir punto a punto para tener una finalidad, nosotros mismos podemos ser un punto el cual ayuda a conformar el tejido del otro.
- A medida que pasa el tiempo vamos conectando con todos aquellos que pasan a lo largo de nuestra vida, algunos no dejan experiencias buenas, pero sirven para aprender durante nuestro recorrido por este tejido tan amplio llamado vida.
- No todas las experiencias son buenas y hacen parte de nuestras conexiones, somos el resultado de lo que hemos atravesado y conectado con todos nuestros caminos.

Bibliografía:

Bayer, R. (1986) Historia de la estética. es.scribd.com

Beljon, J.J. Gramática del arte, anudar; pág. 29 es.scribd.com

Berchmans Vallet de Goystisolo (2000) El tejido social y su contextura

Webgrafía

¿Qué es tejido social? Adriana Sepúlveda. 2017 Consultado en:

<https://parquesalegres.org/biblioteca/blog/que-es-tejido-social/>

Maria Aparicio Puentes. 2013. Consultado en:

<https://lefilconducteurenespanol.wordpress.com/2013/06/01/maria-aporicio-puentes>

Oscar Gustave Rejlander. Consultado en:

<https://josealvarezfotografia.com/rejlander-los-dos-caminos-de-la-vida-2/?fbclid=IwAR2NCwEapD75cw6rB3vVHNJVchLJGK-gNddGLIbKmJmOorAkBO8y26ml9Ys>

Juana Gómez. Consultado en:

<https://redespress.wordpress.com/2018/04/01/juana-gomez-bordando-arte-por-las-venas/?fbclid=IwAR0UmzSv18VB-Qck2R26P6TxPn8aEaeKy7wY5h75ebgTjwIWxXfrKY6yaYg>

Victoria Villasana. Consultado en:

<https://bycousinas.com/victoria-villasana-bordado-arte-textil/?fbclid=IwAR1527w64qnzQDIVAmFafAIBUelZnC6Wz-Ej4mlZv9z3PdJ-WscAiJOOOyc>

Atlas Mnemosyne. Consultado en:

<https://proyectoidis.org/atlas-mnemosyne/>