

estamos
unidas

entre relatos,
puntadas e hilos

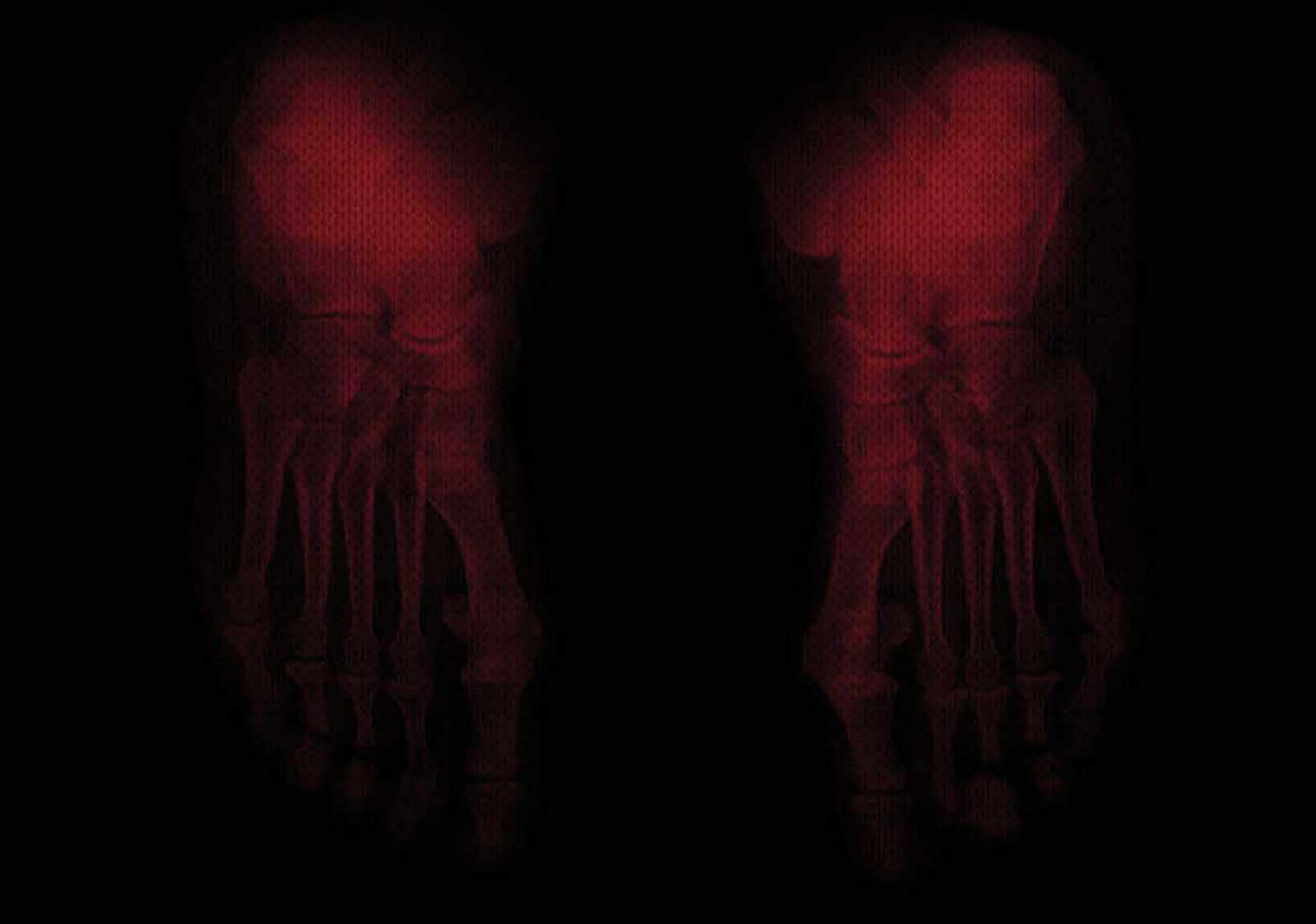
Luz Vanegas Bolaños

Estamos Unidas. Entre relatos, puntadas e hilos.
Proyecto de grado

Directora de Tesis: Sonia Alexandra Barbosa
Magister en Educación

Programa: Artes visuales
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

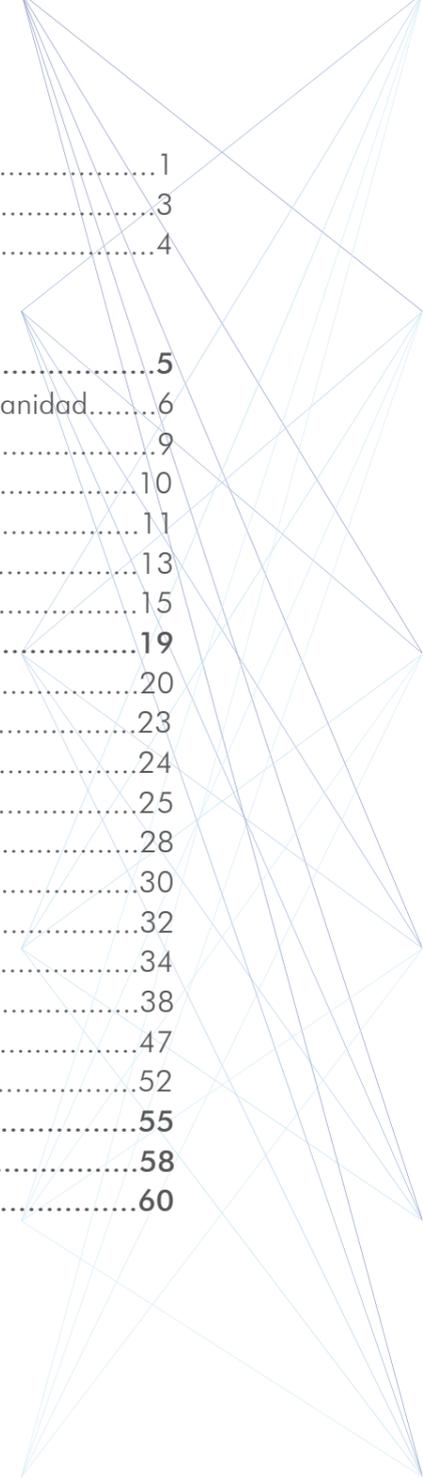
Primer semestre año 2020

CONTENIDO

Introducción.....	1
Justificación.....	3
Objetivos.....	4
General	
Específicos	
Capítulo 1.....	5
Contexto histórico del bordado en la humanidad.....	6
El bordado en América Latina.....	9
El bordado y el arte contemporáneo.....	10
El bordado como medio de sanación.....	11
El bordado y su uso terapéutico.....	13
Nuevos Lenguajes del bordado.....	15
Capítulo 2.....	19
El tejido en mi vida.....	20
Capítulo 3.....	23
Desarrollo y propuesta de obra.....	24
Estamos tejidas.....	25
Creación de obra.....	28
Selección de radiografías.....	30
Selección de hilos y textil.....	32
Realización de patrones.....	34
Empleo de puntadas.....	38
Estructura y soporte de exhibición.....	47
Visual y montaje de la obra.....	52
Conclusiones.....	55
Bibliografía.....	58
Infografía Estado del arte del tejido.....	60

INTRODUCCIÓN

La imperfección es lo que nos hace únicos, exclusivos y, sobre todo, nos permite reflexionar sobre nosotros, comenzando precisamente desde ese punto de ruptura que nos hace imperfectos.

El hilo nos recuerda que el dolor puede transformarse y que la belleza está oculta dentro de un proceso complejo e invisible de cruce profundamente experimentado.

El hilo repara y enseña la espera.

El bordado es una forma de tejido, ser capaz de tejer nos ha hecho humanos. Es un conjunto de disciplinas y técnicas que se derivan del uso de la razón y el ingenio (solo pensar en la complejidad de diseñar y hacer el hilo, el telar y, por lo tanto, la trama y la urdimbre) unidos por la necesidad de cubrirnos, darnos abrigo, protegernos de la intemperie. Después de todo, el tejido es el medio por el cual construimos nuestra primera defensa, cuidándonos.

Es así como el bordado se emplea como medio terapéutico dentro de diferentes comunidades, que buscan representar por medio de este un lenguaje no verbal si bien el bordado se a representado a lo largo de la historia como medio de representar el poder, un estatus social o la divinidad, también hace parte de esas memorias personales, la cosmogonía de los pueblos indígenas y de las vivencias de las personas que llegan a él.

En este estudio he representado el saber transmitido que ha sido parte de la vida de mi madre, y que hoy comparte conmigo, la exploración por las puntadas es el inicio de todo bordador, los dechados (muestras) son el recurso más frecuente al que se acude cuando se da inicio para dominar y comprender el bordado, es un lenguaje de puntadas que el artesano bordador conserva.

El bordado como medio de sanación psicoterapéutico llega a las comunidades y las personas para sanar y repara lo que esta roto dentro de nosotros, transforma y da lugar un mensaje que quizás se reprime por medio de manifestar, este oficio milenario que principalmente se ve representado por las mujeres, pero el cual acoge a cualquier público.

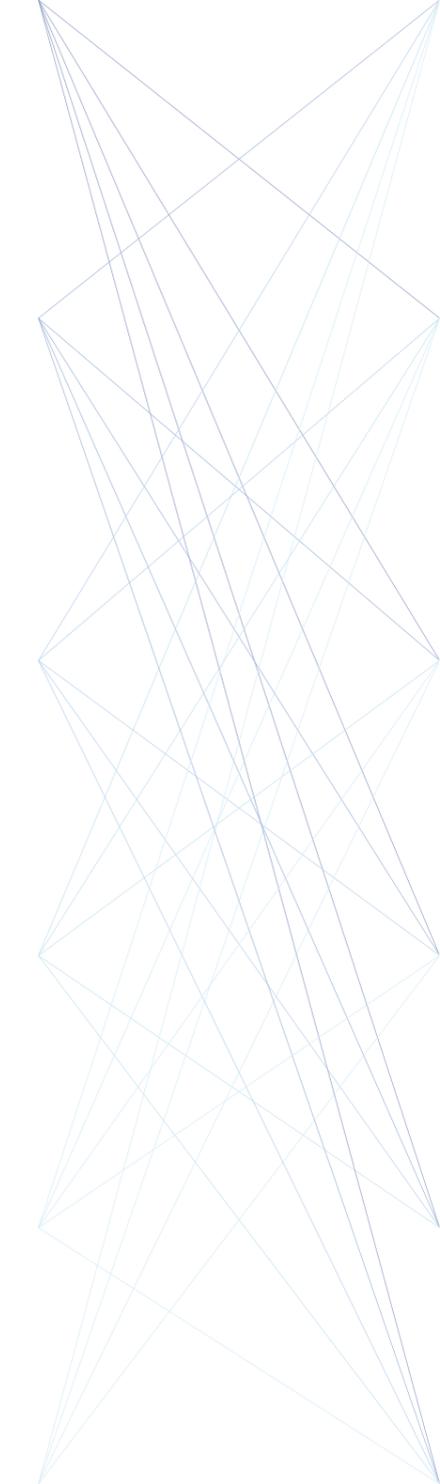
Dentro de este estudio de investigación doy comienzo al amplio campo del bordado, en donde intentare resumir brevemente la historia del bordado y la evolución que este maravilloso arte ha tenido con el tiempo, expondré algunos referentes que toman el bordado como medio de sanación, mencionare desde mi experiencia personal como el bordado ha llegado a mi vida y por último concluiré desde mi sentir con mi obra final.

JUSTIFICACIÓN

Es un homenaje a quienes dedican su vida a aquella labor que por siglos ha sido vista como una artesanía, o como un oficio de señoritas en la antigüedad y hoy como el oficio que tienen nuestras abuelas, a esas mujeres y hombres que llegan a tomar una aguja, un trozo de tela que se hila para contar algo, para embellecer una prenda, para reflejar por medio de este lo que sus pensamientos no pueden callar, a quien que hacen del bordado un medio para liberación de temores, dolores, miedos, desacuerdos, represión o una voz, para quienes el bordado es su escape de la realidad, su consuelo y su refugio, su identidad y lo que los hace felices, su espacio y su lugar, el que permite romper barreras, se aprende a comprender que la complejidad de una idea es solo un reto que motiva a desarrollar habilidades y destrezas. El poder de la reparación, curar a través del bordado gracias a que permite expresar las emociones usando un lenguaje táctil, escrito por una aguja e hilo.

Para ello he decidido representar a mi madre por medio de un saber transferido a través del tejido quien hila no solo historias me permite expresar que cada puntada tiene una intensidad diferente y se mezclan entre sí para darle vida al lienzo, con colores, formas, texturas y técnicas. Haciendo visible que el tejido también es un medio de sanación y perdón a esos momentos de dolor, eso es lo que veo en ella cada vez que hace en sus bordados, un medio de transformación y liberación.

OBJETIVOS

General

Crear una obra visual que explore la potencialidad del lenguaje no verbal y que invite al espectador a sentir la fragilidad del artesano tejedor (Mi madre), quien es susceptible a enfermedades que la incapacitan, la limitan y la alejan de su oficio por una degeneración fisiológica, la cual puede modificar sus huesos, pero no su mente e imaginación.

Específicos

- Mostrar la conexión entre el oficio de bordar y las personas que lo practican como proceso terapéutico.
- Evidenciar como el artesano durante la manufactura de un tejido puede usar esta práctica como herramienta temporal como medio de sanación a sus dolencias que lo aquejan debido a su estado.
- Crear por medio de la combinación de técnicas medicas con técnicas artísticas una obra que permita sensibilizar al espectador de los cambios naturales en la condición humana a causa de una enfermedad congénita.
- Usar la creación de la obra visual como herramienta de reconciliación, y comprensión del oficio de bordado.
- Hacer un homenaje a la comunidad tejedora por su resistencia ante las adversidades de la vida y su permanencia a través del tiempo y a la historia.

CAPÍTULO 1.

Contextualización del bordado en diferentes momentos de la historia y algunos vínculos que establecen con la técnica.

CONTEXTO HISTÓRICO DEL BORDADO EN LA HUMANIDAD

¿Cuándo nació el bordado? ¿Quién inventó este maravilloso arte?

Los orígenes de este arte que llamamos bordado se pierden en la antigüedad, se sabe que existía antes de la pintura. Indudablemente comenzó en las cavernas que remontan a la era paleolítica en donde el hombre primitivo descubrió que podía atar las pieles con tiras de cuero, de alguna manera regular. Es un paso natural ir más allá y descubrir que también podría adornar la piel, hacerla funcional y diferente de las demás.

A medida que la historia de la humanidad avanzaba, también progresaban los bordados. Se crearon agujas. No las agujas que conocemos en la actualidad, sino las agujas primitivas hechas de espigas, huesos, marfil, bronce, plata, oro, etc. - Luego vino el acero. A medida que las agujas mejoraron, los tejidos también progresaron.

Los hilos utilizados para la ornamentación probablemente fueron descubiertos por error. (Incluso hoy en día se puede producir un hilo con los dedos, retorciendo el pelo del perro de la familia mientras se quita el viejo pelaje de invierno). Los hilos eran originalmente delgados y a menudo bastante frágiles. Algunas almas brillantes descubrieron que, si varios hilos débiles se retorcían juntos, el conjunto se fortalecía y, voila, se descubrían hilos de diferente composición.

La costura se considera uno de los primeros logros humanos.

En los primeros bordados conocidos, los hilos se retorcían con lana, lino y seda. La lana, de ovejas, cabras, llamas y otros animales que podían ser despojados, indicaba personas dedicadas a la cría de ovejas. El lino indicaba un alto grado de civilización; porque tomó muchos pasos diferentes para convertir las plantas de lino en hilos. (También indicaba un área cálida, donde los hilos de lana, que eran más fáciles de fabricar, no hubieran sido cómodos de usar). El algodón parece haber aparecido en la historia alrededor del año 3000 a.C, y era conocido por las civilizaciones orientales, utilizado solo en tejer.

Las expediciones lo trajeron al Cercano Oriente, pero solo lo usaron como arbustos ornamentales. China había conocido y usado la seda desde el año 1200 a. C., pero creía que la producción de seda era un regalo de los dioses y, por lo tanto, un secreto sagrado. Sin embargo, Egipto y Persia usaron sedas en la época de Cristo.

Los orígenes del bordado siguen siendo un misterio, los primeros ejemplos que datan provienen del antiguo Egipto, se encontraron prendas con números bordados a mano.

Vestido de lino encontrado en una tumba egipcia se remonta a más de 5,000 años, lo que lo convierte en la prenda tejida más antigua que se haya encontrado. Fuente: <https://www.nationalgeographic.co.uk/history-and-civilisation/2017/11/worlds-oldest-dress>

Algunas gemas interesantes sobre el bordado que vale la pena tener en cuenta son: la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que el bordado probablemente se originó en China. Sin embargo, Howard Carter, un arqueólogo británico que descubrió la tumba de Tutankamón, encontró algo de costura en la tumba de un faraón que vivió 1500 años antes de Cristo.

Detalle de un aplique y panel bordado, de una prenda de lino encontrada en la tumba de Tutankamón, a principios del siglo XIV a. C. <https://trc-leiden.nl/trc-needles/regional-traditions/middle-east-and-north-africa/ancient-middle-east-and-north-africa/tutankhamun-and-decorative-needlework-egypt>

Homero hace frecuentes referencias al bordado en la Ilíada y en la Odisea. Afirma que Helena de Troya bordaba una escena que representaba las guerras de Troya, y Ulises llevaba una capa bordada con escenas de caza.

Atenea, la hija de Zeus portador de la égida, sobre el suelo de casa del padre dejó que cayera el magnífico peplo que había ella misma bordado, y de Zeus, el que nubes reúne, vistióse la túnica y se armó con las armas de la luctuosa batalla.

La Ilíada, Poemas Homero, Canto V, [Intervención de Hera y Atenea] pag. 165. <http://www.delingualatina.info/dlll/ESQUEMAS/pdf/Homero-Iliada-bilingue.pdf>

En algunos escritos de la antigua Grecia, se hace referencia a los fenicios quienes eran grandes famosos por sus habilidades tejedoras, como lo menciona Homero en la Ilíada: “[Hécabe] bajo luego al fragante aposento donde se guardaban los peplos bordados, obra de las mujeres que se había llevado de Sidón el deiforme Alejandro en el mismo viaje por el ancho ponto en que se llevó a Helena, la de nobles padres; tomó , para ofrecerlo a Atenea, el peplo mayor y más hermoso por sus bordaduras, que resplandecía como un astro y se hallaba debajo de todos” (Ilíada, VI, 288-269).

Como el bordado viajaba de una parte del mundo a otra, de un país a otro, de una población a otra, siempre se consideraba precioso y maravilloso, se asociaba con los restos de la guerra, los adornos de dioses y líderes.

El bordado en la cultura europea tubo tres fines y objetivos importantes que son necesarios de resaltar como un embellecimiento textil dentro de esta investigación.

• **Historiográfico** como referencia general hago mención del tapiz de Bayeux.

Conquista de Inglaterra por William, duque de Normandía en 1066, contada en un bordado de 70 metros de largo. <https://www.bayeuxmuseum.com/en/the-bayeux-tapestry/>

Un elaborado trabajo manual que relata la historia de los acontecimientos que rodearon la conquista de Inglaterra en 1066 por el duque de Normandía, ha sido un documento al que se consulta para fines históricos y no para comprender la belleza del bordado de la técnica que se empleó en su realización, siendo este una de las joyas más representativas y ejemplo a destacar dentro de la historia del bordado en Europa.

• **Símbolo de estatus social** el bordado en Europa se empleaba como un elemento de lujo reservado para personajes de la nobleza.

Enrique VIII de Inglaterra (1491-1547)

Fuente <https://www.rct.uk/collection/themes/exhibitions/in-fine-style/the-queens-gallery-palace-of-holyroodhouse/henry-viii-1491-1547>

Durante el periodo de reinado de Enrique VIII se constituye la principal muestra de la ornamentación y lujo no sólo en la indumentaria de los cortesanos, sino también en la de los burgueses, implanto una ley donde especificaba cuanta aplicación textil se podía utilizar la nobleza y que esta no fuera una competencia a la indumentaria textil que usaba Enrique VIII.

De esta manera era como la nobleza presumía su riqueza manifestando el lugar al que pertenecía en la sociedad a partir de cuanto bordado traía puesto y la complejidad de elaboración.

• **Fines religiosos** se reconoce la indumentaria textil bajo el trabajo de bordadores locales quienes eran los responsables de crear piezas únicas y con alto nivel en técnica y uso de materias primas como lo era el oro y la plata, cuyo objetivo era representar el poder que estas reflejaban, se origina durante el medioevo, posterior a este y a mediados del renacimiento, el bordado sacro juega un papel importante en la iglesia católica, ya que fue empleado para adoctrinar a sus fieles y no solo como una prenda para representa un mensaje divino.

Los diseños decorativos de las piezas litúrgicas permiten catalogar cada pieza textil una tipología y un estilo dentro de un contexto histórico-artístico en concreto.

A lo largo de la historia, se encuentran documentos en donde señalan que algunas prendas se prohibían a las personas ‘comunes’ usarse ya que no tenían ningún estatus social y político. Estas prohibiciones se llamaron “leyes suntuarias”. Controlaron las extravagancias, impusieron el estilo y las telas que las damas debían usar en todas las clases sociales. Pero como es en la naturaleza humana, lo que está prohibido es lo más deseado, por lo que el bordado continuó creciendo tanto en técnicas como en uso.

El lino y la lana se utilizaron en el bordado de hilos contados en los siglos anteriores al primer siglo. Los egipcios usaban el punto de cruz y sus variantes en objetos comunes como accesorios para sacerdotes y tumbas. Las costuras con cierre de aguja normalmente se atribuyen a los turcos en el siglo II a.C., pero los egipcios la usaban mucho antes cuando trabajaban toallas de lino con largos lazos de hilos de trama, se dejaban suaves y colgaban para absorber aún más humedad cuando se usaban.

Incluso las obras egipcias y bizantinas muestran pequeños mechones tejidos en la tela de lino. Los griegos y los romanos eran famosos por sus hilos contados con bandas cosidas en la ropa del hogar y, a menudo, el número de bandas bordadas era una indicación de clase o clase social.

La seda rara vez se usaba, ya que el precio de la seda era “peso por peso” con oro, es decir, se vendía por peso de oro. Hasta el siglo VI d.C., la seda solo estaba disponible para personas muy ricas, que podían pagar sus altos costos.

El bordado con hilos contados no se usó como un adorno de prestigio en este período histórico. Los bordados con sedas e hilos de oro (o canutillo) y plata estaban reservados para personas importantes y artículos religiosos, se consideraban como piezas preciosas. Los trabajos de conteo de hilos se usaron para propósitos más humildes y para uso doméstico.

La importancia del bordado creció de la mano con el cristianismo en Europa, y la decoración de grandes monasterios y conventos convirtió el bordado casi en una ciencia. Las palabras latinas “Brustus” o “Aurobrus” se utilizaron para indicar la costura. El francés “broderie” y el inglés “embroidery” se originan a partir de estas palabras.

En algún momento, entre los siglos II y XII, comenzó a usarse la punta de aguja diagonal (puntada de tejido de cestería). Además, durante este período, los conventos asumieron la tarea de enseñar el arte del bordado a las señoritas de noble cuna. El bordado sobre lienzo (con hilos contados) se consideró la técnica más fácil, se enseñó y alentó. Solo las personas verdaderamente dotadas eran consideradas dignas de iniciarse en el aprendizaje del bordado con hilos de seda y oro.

Las Cruzadas contribuyeron al movimiento e intercambio de diseños y bordados en todo el continente europeo ejerciendo una gran influencia sobre las artes suntuarias, gracias a los cruzados que trajeron botines de guerra y regalos a sus hogares. La esposa del caballero estaba en casa, trabajando con su aguja haciendo grandes tapices para que las paredes calentaran las paredes frías del castillo, las fundas para las grandes camas de madera, los cojines para las sillas talladas, los bancos, los taburetes, los pisos fríos de piedra y vestimentas para la Iglesia. Bordaba

la ropa del caballero y la suya propia, copiando diseños y técnicas del botín de guerra con el que su esposo llenaba la casa. El período de las Cruzadas fue un período de transición para el bordado, que pasó de la Iglesia al hogar. En el contexto eclesiástico, el bordado ha funcionado para la creación de jerarquías, hasta los días de hoy.

Este es un panorama muy general desde la historia del bordado en Europa, ¿pero, qué sucede con el bordado en América?

EL BORDADO EN AMÉRICA LATINA

Según estudios de investigación acerca de la procedencia del bordado, se dice que el bordado no existía en América antes de la conquista, pero esto no quiere decir que en las sociedades indígenas no existían técnicas de embellecimientos textil en este caso lo era el arte plumario, este embellecimiento textil fue parte de cómo se manifestaba un lugar dentro de la sociedad, pero no fue a través del bordado.

Se identifica que el bordado llegó a América tras la conquista española estableciendo la propagación de la doctrina cristiana mediante la evangelización que trajo consigo el ingreso de la técnica del bordado litúrgico, como un acto que se debía cumplir como lo cita Castillo, D en su artículo; Una aproximación histórico-técnica a los bordados de la colección textil del Museo Histórico Dominicano.

Se dice que fue el obispo Julián Garcés, un sacerdote dominico, quien «encomendó a un lego italiano [...] la enseñanza del bordado [...]. Se instruyó a indígenas, españoles y, más tarde, a mestizos, aun mulatos, formando el gremio en 1546» (Castillo, 2017, p. 6).

Luego de esta práctica se establecen talleres de textiles, tejido y bordado para abastecer el mercado local y europeo, las técnicas europeas son adaptadas en todo América para representar un sistema simbólico de las comunidades indígenas, si bien el bordado no se origina en América

estos tienen una carga conceptual, iconográfica, cosmogónica y compleja de la cual no se puede divulgar ya que es un estudio que se debe analizar por las diferentes culturas y los diversos periodos donde va desarrollándose la práctica del bordado.

Las bordadoras indígenas son el puente de conocimiento pues son ellas las que transmiten esta práctica de una generación a otra, por eso es posible afirmar que su ejercicio constituye una transmisión de experiencia, imaginación y destreza (Quiroz Ruiz, 2012).

Se dice que la técnica de bordar en América se ha perseverado a partir de la narrativa oral, ya que no se posee ningún registro de texto oficial dentro de la historia sobre los procesos y desarrollos de la técnica de bordar anterior a la conquista y colonización española del siglo XVI.

Podemos observar en las vestimentas indígenas de América crean concepciones universales simbólicas, por medio de seres que median fuerzas naturales y simbología de protección y el cuidado de sí y de los otros permitiendo percibir que estamos entrelazados en un conjunto de determinaciones, aun así no podemos ignorar que en esta acción de bordar también encontramos una extensión ambiental, cosmológica, subjetiva y cotidiana, otorgando a la mujer libertad económica, estética, afectiva y cultural.

El constante ejercicio que se emplea en el bordado anticipa la conceptualización cosmológica, logrando así un lenguaje en la forma de expresión de los pueblos indígenas, aunque la práctica de la técnica de bordado por los españoles fue implantada como un acto de repetición y obediencia como objetivo de un saber que invocaba destrezas, signos, técnicas y creencias, para el surgimiento de jerarquizar esta práctica

cultural en una disposición espacial, sexista y colonialista dentro de las sociedades para así transmitirles por medio de estas valores morales y cristianos. Como un vivo ejemplo de esta se realizaba una praxis de repetición para llegar al perfeccionamiento del bordado a través del dechado un muestrario de puntadas que sin pensarlo trae con ello la obediencia y la disciplina.

Los pueblos indígenas mantienen esta tradición viva, la cual se practica de forma colectiva dentro de sus comunidades, lo que pasa al contrario del bordado contemporáneo.

EL BORDADO Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Precisar arte contemporáneo es un tema complicado y profundo, ya que para explicarlo es fundamental hablar de la historia hegemónica, el modernismo, post modernismo, según la academia el nacimiento del arte contemporáneo se da a finales de 1960 aunque es discutible ya que está vinculado con el pop art, el realismo, el minimalismo y el conceptualismo.

Luis Camnitzer sostiene que "La función del buen arte es justamente la de ser subversivo. El buen arte se aventura en el campo de lo desconocido; sacude los paradigmas fosilizados, y juega con especulaciones y conexiones consideradas 'ilegales' en el campo del conocimiento disciplinario. El enfoque que se reduce a la fabricación de productos evita estos temas; se confirman las estructuras existentes y la sociedad permanece calma y embotada. Se genera así lo que me gusta llamar el artevalium".

Camnitzer insinúa una mirada en donde se evidencia un fraude entorno al arte, se podría decir que el que domina la técnica es entonces un artista, este concepto pasa a ser algo ya generalizado, y debatible que no precisamente sea un artista el que crea una obra como tal sino un creador de ideas.

Retomando el contexto histórico del que se ha venido hablando acerca del bordado en el arte a mediados de los años 1960 a 1990 las técnicas textiles con relación al bordado se ve como un instrumento de sumisión y de domesticación hacia las mujeres, una vez terminadas las labores domésticas la actividad que era permitida para la mujer era sentarse a bordar, no era una práctica que se realizara por gusto, y tampoco es una práctica tan vieja, seguramente dentro de tu núcleo familiar alguien lo tuvo que vivir, en mi caso por ejemplo a mis abuelas, y mi mamá les enseñaron a bordar no por elección propia.

Se descubre una cierta ambigüedad con la producción textil a nivel doméstico ya que se permitían espacios de comunicación y de encuentros con otras mujeres al compartir experiencias, aun así, el bordado o el arte textil era visto con menor jerarquía, es en este punto donde se da a conocer los artistas textiles, considerado o asociado a la artesanía de manera peyorativa.

También es expuesto como un instrumento de poder en la mujer, anteriormente la mujer como tradición para casarse debía elaborar su ajuar de bodas esto implicaba de una producción textil elaborada y ardua en la que se trabajaba la realización de sabanas, colchas, simbolizándolo como una muestra de la capacidad que tenía la mujer con su labor dentro del tejido.

El ensayo de Tamara Kamenszain titulado "Bordado y costura del texto" plantea que; son las mujeres quienes tienen la capacidad de identificar y tejer las experiencias no verbales: "Familiarizadas con las costuras, supieron que toda construcción apoya sus bases en un hilado no discursivo. Síntesis entre madres y maestras, internaron al razonamiento lineal y pedagógico por caminos zigzagueantes. Para Kamenszain el "hilado no discursivo" en las mujeres proporciona una connotación al objeto diseñado y construido.

EL BORDADO COMO MEDIO DE SANACIÓN

Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que cosían mantas o bordaban ropa en campos de prisioneros, ciertamente no lo hacían con el mismo espíritu apasionado de una bordadora de artículos religiosos. Cada costura se cerró en sí misma, en soledad, reclamando así su individualidad inmersa en la multitud, en la atmósfera claustrofóbica de un campamento donde estaban registradas como un número. A través de sus bordados hicieron tiempo para sí mismas y a través de sus autógrafos cosidos afirmaron su identidad.

Ruth First, una activista contra el sistema de segregación racial sudafricano, conocido como 'apartheid', durante su período de confinamiento en régimen de aislamiento, utilizó el trabajo de costura para no perder el control del tiempo: en la parte posterior, bordaba líneas para marcar los días, y cosía más o menos como un acto de rebelión y autoconservación.

Noventa días. Calculaba la fecha repetidamente, no confiaba en mis cálculos, y los volvía a hacer. Todos los días repetía la rima "Thirty days hath September" (treinta días hasta septiembre), y contaba los días desde el 9 de agosto, día de mi arresto. El calendario de pared lo había dejado en Marshall Square; en Pretoria, llevaba mi calendario en la parte interior de la solapa de mi bata. Cosía con la aguja una marca por cada día que pasaba. Cosía siete puntadas verticales y las cruzaba con una puntada horizontal para marcar el fin de una semana. Cada tanto, examinaba las puntadas, y decidía que no eran muy prolijas y que las podría mejorar para que fueran exactamente del mismo tamaño. Las descosía y volvía a coser al calendario desde el principio. Esto daba la sensación de empujar el tiempo, creando días, semanas y hasta meses. A veces, me sorprendía a mí misma dejando pasar el día sin coser la marca. Al cabo de tres días, me entusiasmaba cosiendo tres marcas al mismo tiempo, y descontando así tres de los noventa días.

First. 177 días, pág. 124.

Después de la Primera Guerra Mundial, los médicos experimentaron por medio del bordado un método extraordinariamente efectivo para estabilizar las manos y curar heridas mentales en soldados que habían ido a la guerra y se encontraban en estado de shock. La costura puede proporcionar terapia y calma en medio de todo, aunque sea un pequeño consuelo.

Bisagra, Leslie 1868-1942: Primera Guerra Mundial Soldados bordando
https://ndhadeliver.natlib.govt.nz/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE67522&dps_custom_att_1=emu

Fue una oportunidad para los exmilitares desgarrados por la guerra a tener un ingreso y construir su autoestima. El bordado era una labor perfecta para los soldados, ya que ofrecía una actividad silenciosa, portátil e íntima que no requería estar de pie o mucho movimiento y podía realizarse en grupo. La combinación de hombres de guerra / costura parece extraña, pero es a partir de aquí que nació la terapia ocupacional que todavía existe.

Existen varios estudios que exploran la relación entre creatividad y bienestar: especialmente para aquellos que sufren enfermedades mentales, la inmersión en el trabajo repetitivo e hipnótico de la artesanía, alivia la confusión interna.

En Colombia podemos encontrar diferentes laboratorios de creación para sanar y reparar a través del bordado el primero se trata de Hombres Bordadores un programa que nace de la unión del laboratorio creativo y el oficio del bordado, generándose así un espacio de exploración, experimentación, construcción y socialización de saberes, entre personas privadas de la libertad y profesionales que realizan el proceso de enseñanza y acompañamiento.

El Laboratorio creativo de bordado se configura como un espacio de confianza, respeto, inclusión y colaboración a través de procesos creativos que facilitan el reconocimiento de las emociones, las potencialidades y destrezas de los participantes, en el que se usa el error como insumo de creación, al reconocerlo, aceptarlo y asumirlo, encontrando alternativas para su solución; enmendándolo mediante herramientas propias del arte y el diseño.

Hombres Bordadores 2019 El diario secreto de León
<https://www.elespectador.com/noticias/nacional/la-fabula-bordada-por-presos-colombianos-que-habla-del-dolor-y-la-resiliencia-carcelario/>

También encontramos tejidos que movilizan como es el caso de El ojo de la aguja elaborado por Isabel Cristina Gonzáles Arango y Adriana Marcela Villamizar Gelves.

"Te bordo con hilo rojo para dignificar la vida y reclamar justicia, es el nombre del memorial que hemos comenzado a elaborar por cada una de las personas, líderes, lideresas sociales y defensores de la vida y el territorio, que están siendo asesinadas sistemáticamente en Colombia desde el 1 de diciembre de 2016, fecha en que inició la implementación del Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Estado colombiano y la antigua insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), hoy convertida en el partido político Fuerza Revolucionaria del Común (FARC)."

Fragmento tomado de: Papel de colgadura publicación de la Universidad Icesi de Cali. 2019
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/84648/3/cuellar_pdc18_2019.pdf

Para el desarrollo de este memorial se realizó una convocatoria abierta a todo público, la participación de personas de diferentes lugares del país fueron sumando con sus puntadas a lo largo de movilizaciones y eventos académicos. Se propuso otra forma de manifestación que permitió compartir y crear diálogos como el silencio, expresión de herramientas y

emociones que surgieron al entretener este tipo de actividad que se interpreta como una labor doméstica, con la movilización social.

A través del bordado es posible la sanación y restauración, ya que nos permite reflejar nuestros pensamientos que no son posibles de manifestar con la propia voz, si bien el bordado fue en un tiempo empleado como un medio de sumisión hacia la mujer, y una labor y la indiferencia, se vuelve un vínculo de solidaridad y resistencia, en cada una de las personas que llegan a él, es el refugio para muchos y la salvación para otros.

EL BORDADO Y SU USO TERAPÉUTICO

La relación entre el arte y el tratamiento a enfermedades tanto psicológicas como físicas ha sido largamente expuesto por diferentes autores y con diferentes técnicas. En el caso del bordado este ha mostrado alivio en pacientes con trastornos psicosensoriales y también en terapia de enfermedades crónicas. La terapia artística es un enfoque holístico que se traduce bien en autocuidado y que se ha utilizado ampliamente con personas con una variedad de diagnósticos y / o afecciones médicas (Klagsbrun et al., 2005; Visser, 2008; Stuckey, 2010) y con dolor (p. ej., Long, 1998; Nainis et al., 2006).

Kaye y Blee, 1997; Malchiodi, 1999 muestran como la relevancia del arte para las personas que viven con enfermedades físicas crónicas se ha ido reconociendo gradualmente.

Reynolds describe en su artículo del 2002 como los diferentes estudios clínicos sugieren que las obras de arte contribuyen al bienestar de varias maneras, teniendo resultados como llenar el día productivamente, distraer la mente de la enfermedad y proporcionar una sensación de logro, mejorando la calidad de vida en las enfermedades crónicas.

De igual modo destaca como para algunas mujeres, el arte textil ofrece un vehículo potente para la expresión simbólica y el logro de un renovado y robusto sentido de identidad.

En artículos como el de Lisa Raye Garlock de 2016 explora como acto de hacer arte, y coser específicamente, funciona en el cerebro y el cuerpo de manera poderosa, gracias a las actividades, repetitivas, relevantes, gratificantes y rítmicas. Garlock describe como los actos creativos suelen ser gratificantes, y el placer sensorial de tocar y trabajar con fibras y tejidos puede ser especialmente relajante y enriquecedor, en este trabajo ella también resalta a otros autores como Collier, 2011 y Reynolds, 2000, quienes indican que trabajar con textiles puede cambiar el estado de ánimo de una persona; Collier y von Karolyi, 2014 quienes crean el término rejuvenecimiento, y específicamente el rejuvenecimiento textil, para identificar un mejor estado de ánimo que continua después de la participación en el trabajo textil; o también a Gantt y Tinnin, 2009, quienes muestran que la terapia de arte es efectiva para los sobrevivientes de traumas, no porque pase por alto las defensas, sino porque proporciona un camino donde antes no existía ninguno, donde la disociación peritraumática interrumpe la codificación de la experiencia en palabras, los recuerdos todavía están establecidos, pero en la parte no verbal del cerebro.

Segalo y Fine en su participación en el libro de Metodologías emancipadoras y participativas en paz del 2017, describen como el bordado es, un método visual que ofrece espacio y voz a lo indescriptible. Allí se contempla al bordado como un método que se niega a ser categorizado y encajonado en formas predeterminadas y estructuradas de producción de conocimiento. Ofrece espacio para la comprensión contextual y un significado en evolución que no es específico del tiempo.

El bordado como método visual Según Luttrell y Chalfen, (2010, p. 197) “las imágenes a menudo representan un punto medio en lugar de un punto final en la producción de conocimiento, las intervenciones y la acción social”. Las metodologías visuales actúan como habilitadores y herramientas de empoderamiento que permiten a los creadores la libertad de tallar narrativas que hablan a múltiples audiencias y se prestan a la posibilidad de múltiples interpretaciones.

De este modo Segalo y Fine describen como el bordado obliga al espectador a hacer preguntas sobre por qué se usaron ciertos colores o por qué se contó esta historia en particular, permitiendo un espacio para la celebración, la resistencia, el afecto, la ira, el cuestionamiento y la curación, todos unidos en una forma de arte que se niega a estar sujeto a restricciones metodológicas y enfoques “claros”.

En específico, y relacionado al trabajo artístico y la base inspiracional de esta obra, estudios como el realizado por Mooney en 2012, muestran como la terapia artística puede ayudar a disminuir el dolor existencial y físico en mujeres diagnosticadas con artritis reumatoide, donde en su estudio demostró el beneficio potencial de la terapia de arte grupal con un enfoque significativo para ayudar a aliviar el dolor físico y existencial para las mujeres diagnosticadas con Artritis reumatoidea. Del mismo modo, Reynolds en su artículo de 2003 muestra como sus hallazgos sugieren que la ocupación artística puede proporcionar una fuente de identidad positiva para las personas que viven con enfermedades crónicas, incluso cuando no se han dedicado regularmente al arte en sus primeras vidas adultas.

1.

2.

3.

4.

1. Arthur Bispo do Rosário dentro de su «celda-castillo» en la Colônia Juliano Moreira, 1985.
<http://arts.recursos.uoc.edu/casos-sociologia/es/arthur-bispo-do-rosario-arte-sin-adjetivos/>

2. Manto da apresentação
<https://universes.art/es/magazine/articulos/2013/arthur-bispo-do-rosario/img/v-04>

3. Estándarte representa el complejo donde estaba confinado. Muestra su visión única del sanatorio
<https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/04/loucura-de-arthur-bispo-do-rosario.html>

4. Obras expuestas en la Bienal de Venecia 2013
<https://universes.art/es/magazine/articulos/2013/arthur-bispo-do-rosario/img/v-01>

NUEVOS LENGUAJES DEL BORDADO

Como referentes artísticos expongo algunos artistas textiles, que han incorporado el bordado en sus obras, buscando en el este un medio de sanación a través de la puntada y sus lenguajes no verbales.

Artista Brasileño **Arthur Bispo do Rosario**, diagnosticado de esquizofrenia paranoide, paso 50 de sus 80 años como interno en la clínica psiquiátrica y muere internado, fue encerrado en un ambiente de electroshock y lobotomía donde el artista comienza a crear su obra. No se consideraba como artista, sus obras buscan evidenciar el paso de Dios por la tierra.

Bordar, descoser, pegar, integrar, catalogar el mundo a partir de chatarra adquirida en el manicomio esa fue la misión que se propuso Bispo do Rosario. Como lo menciona Renata Ribeiro en su ensayo ¿Arte sin adjetivos?

El trastorno mental de Bispo do Rosário era una circunstancia de su vivencia –como puede ser la represión política, los problemas familiares, la miseria–, que le hacía artista a priori: «él es artista a pesar de su locura y no es artista porque es loco» (Frederico Morais cit. por Kadh, 2013).

Sus obras están cargadas de un gran valor emocional ya que estas reflejan la forma en como concebía el universo, en estas detallan cada una de las personas que conoció a lo largo de su vida, incorporando instrumentos que hicieron parte en su vida cotidiana, la representación de Dios en su vida reafirmando su fe en el poder del arte, de la creatividad y el uso de instrumentos que fueron decisivos para obtención de conocimiento.

El artista finlandés **Matthew Cox** afirma que el bordado es inherentemente femenino y que esta relacionado con el cuidado, mientras que los rayos x pueden ser considerados masculinos e impersonales, su obra mas representativa es la intervención de placas de RX intervenidas con la técnica del bordado para Cox el hallar dos materiales divergentes y mezclarlos crea nuevas identidades que alteran en el espectador una sensación de realidades.

Su obra RX Bordados son una clara representación de manifestación el paso de la enfermedad que depende de la condición médica, el artista afirma que cada puntada funciona como un medio de cuidado y curación para las heridas una acción representada como femenina y los RX se pueden interpretar como carentes de emociones, el uso de la tela y el plástico funciona como un catalizador, uno elaborado y táctil el otro simplemente técnico y la representación de estos elementos lo presenta como un elemento milenario, que viene consigo un contexto histórico, artesana y decorativo y el otro contemporáneo y carente de estética refiriéndose a los RX.

Aun así, las imágenes diagnosticas sea carentes de estética y de emociones el artista logra reparar algo que esta mal convirtiéndolo una pieza única, logra representa la labor del bordado dentro del mundo del arte contemporáneo, su principal motivación fue un saber transmitido por parte de su madre como lo afirma en el siguiente enunciado; Mi introducción a la costura probablemente fue notar la colcha de mi madre. Ella continúa una larga tradición sudamericana de acolchar acolchados cuyas partes superiores están hechas de restos de material sobrante.

Para el artista el bordado en los RX son ilustraciones con hilo que le da color, en un tapiz que se redefine con el propósito de generar un contraste entre los dos materiales.

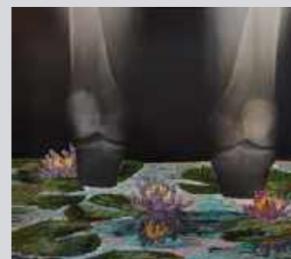
Relojes impermeables 2010

Rodilla y margaritas 2011

Coletas 2011

Rodillas de vadeo 2011

<https://matthewcoxartist.com/work/embroidered-x-rays>

La artista chilena **Cecilia Vicuña** manifiesta que el tejido es el recuerdo de un origen, de un lugar, de un cuerpo, de una sensación, una pérdida de lo que ya no está, su trabajo representa un pensar indígena mestizo no mediatizado por el sistema, refiriéndolo a que no es expresado por el lenguaje que usa la academia, este está profundamente conectado desde la raíz del sentir y ser lo que el individuo es.

Sus obras han sido suprimidas y censuradas en su país de origen debido a la carga cosmogónica de los pueblos indígenas, como lo es su obra multimedial Quipu Desaparecido un acto metafórico y político, que genero un vínculo entre la acción social, la memoria histórica y la naturaleza, su obra representa la desaparición de los saberes ancestrales, para Vicuña manifiesta un reconocimiento al conocimiento, a la sabiduría y la memoria perdida de los pueblos indígenas.

Desarrolla actividades artísticas y literarias, con una conexión sensible pensada en la responsabilidad comunitaria y la sabiduría de los pueblos ancestrales de pueblos originarios tanto andinos como mapuches, elaborando una temática indígena, en el marco de una búsqueda clara identitaria, tocando temas como los procesos descolonizadores que surgieron en el campo de la literatura de los años sesenta.

El exponer a estos artistas dentro de mi estudio de investigación me brinda un soporte y una visión clara hacia lo que deseo plasmar con la realización de mi obra desde un concepto plástico, cada uno de ellos tienen esa carga artística que deseo incorporar, el bordado como un de expresión artístico practicado desde la enfermedad, el cuerpo, la sensación de sanación que se experimenta al momento de ejecutar la labor y el accionar los conocimientos compartidos de la memoria de quien transmite el saber.

Quipu desaparecido
<https://universes.art/es/magazine/articles/2013/arthur-bispo-do-rosario/img/v-01>

Cecilia Vicuña Escultura Suave
<https://www.documenta14.de/en/artists/13557/cecilia-vicuna>

About to Happen
<https://sculpturemagazine.art/cecilia-vicuna/>

CAPÍTULO 2.

El tejido en mi vida

Haciendo una retrospectiva del enunciado recabo en mis recuerdos y pienso en cómo llegó el tejido a mi vida, y descubro que va más allá que mi propia vida, viene en mi ADN es una conexión especial entre mis antepasados y yo.

Para empezar, tengo que mencionar que el tejido viene relacionado por parte de mi mamá es un amor infundado que ella me ofreció, y que luego, ya en mi adultez comprendo el por qué mi gusto e interés hacia él.

Recuerdo cuando era niña ver a mi mamá sentada en la máquina de mi abuela haciéndome un vestido, en ese tiempo vivíamos en Popayán en la ciudad donde nací, me relata mi mamá que ella aprendió a coser en máquina porque veía a su mamá hacerlo, y en la escuelita donde ella hacía su primaria les enseñaban alguna labor, gracias a este saber transmitido, ella se hacía su propia ropa interior de retales de tela que le tomaba a escondidas de mi abuela, en esa época eran muy pobres y lo único que podía acceder era a la ropa heredada de su hermano mayor en donde las medias rotas le llegaban a ella y su medio para reparar eso que ya no tenía arreglo eran sus manos, un poco de hilo y aguja, con estas herramientas le daba un nuevo uso a algo que aparentemente no servía.

También llegan a mí imágenes de la casa de mis abuelos maternos, en ella se podía encontrar tapetes de retazos de tela, pues estos eran los que le hacía mi bisabuela, ella tomaba cada pedacito de tela los entrelazaba en los costales de yute que traía provenientes de la galería (la placita de mercado) una actividad que luego mi abuela le enseñó a mi mamá.

Después de un tiempo de vivir en el putumayo mis padres apostaron a buscar un futuro en la capital, mi mamá aprendió

a dominar la máquina industrial Singer (aun la conserva en su taller hace parte de su ritual con la costura la conserva como su tesoro más preciado) ésta la usaban para elaborar bordados en las piezas de los zapatos, realmente verla bordar con máquina era mágico, no solo el de saber usar la herramienta, sino el de desarrollar la habilidad que tenía para crear una matriz en miles de piezas, que luego estarían comercializadas en la industria del calzado.

Fotos de archivo, cortesía del artesano (mi madre).

Recuerdo un escenario muy particular para mí en ese tiempo cuando tenía 7 años, mi hermano y yo le ayudábamos a cortar hebras de hilo a mi mamá para que ella no se acostara a dormir tan tarde. Tenía como costumbre sintonizar en la radio una emisora que se llama “Radio Recuerdos” la emisora de los colombianos, el locutor abre su programa y empieza con un caluroso saludo de buenos días, a lo que yo respondí confundida ¿cómo que buenos días?, si aún no nos hemos acostados y esta de noche! Así fueron nuestros días por varios años, cortar hebras hacia parte de las tareas diarias que debíamos cumplir para que mamá se fuera a dormir temprano.

Luego a la edad de 16 años me llegó el interés por la marroquinería, esto estaba sucediendo a que mi mamá siempre nos expuso su mundo y la afinidad tiene con sus manos para crear cosas útiles, ella hacía un curso de marroquinería en un colegio de padres por medio del SENA y yo le ayudaba con sus tareas, a cortar el cuero, y hacerles tratamiento previo a las piezas repujadas... Ella era quien me iba transmitiendo su saber a medida que iba adquiriendo conocimientos, a los 18 años termine tomando cursos de emprendimiento por medio de artesanías de Colombia, fue en este momento en donde puse en práctica lo aprendido con mamá, hice mi proyecto de piezas en cuero 100% trabajado a mano sin una puntada de costura industrial, todo lo que realice lo tejía con el mismo cuero, los bolsos las billeteras y demás costuras iban unidas por un trabajo cuidadoso elaborado a mano y de forma artesanal, diría que este fue mi primer contacto consciente con los tejidos. También, intenté tejer con dos agujas un saco en lana que a la final terminé siendo un chaleco para mi mamá, aprendí a coser mi ropa haciendo remiendos, a crear muñequitos de navidad, además de imitar todo lo que veía que mi madre hacía.

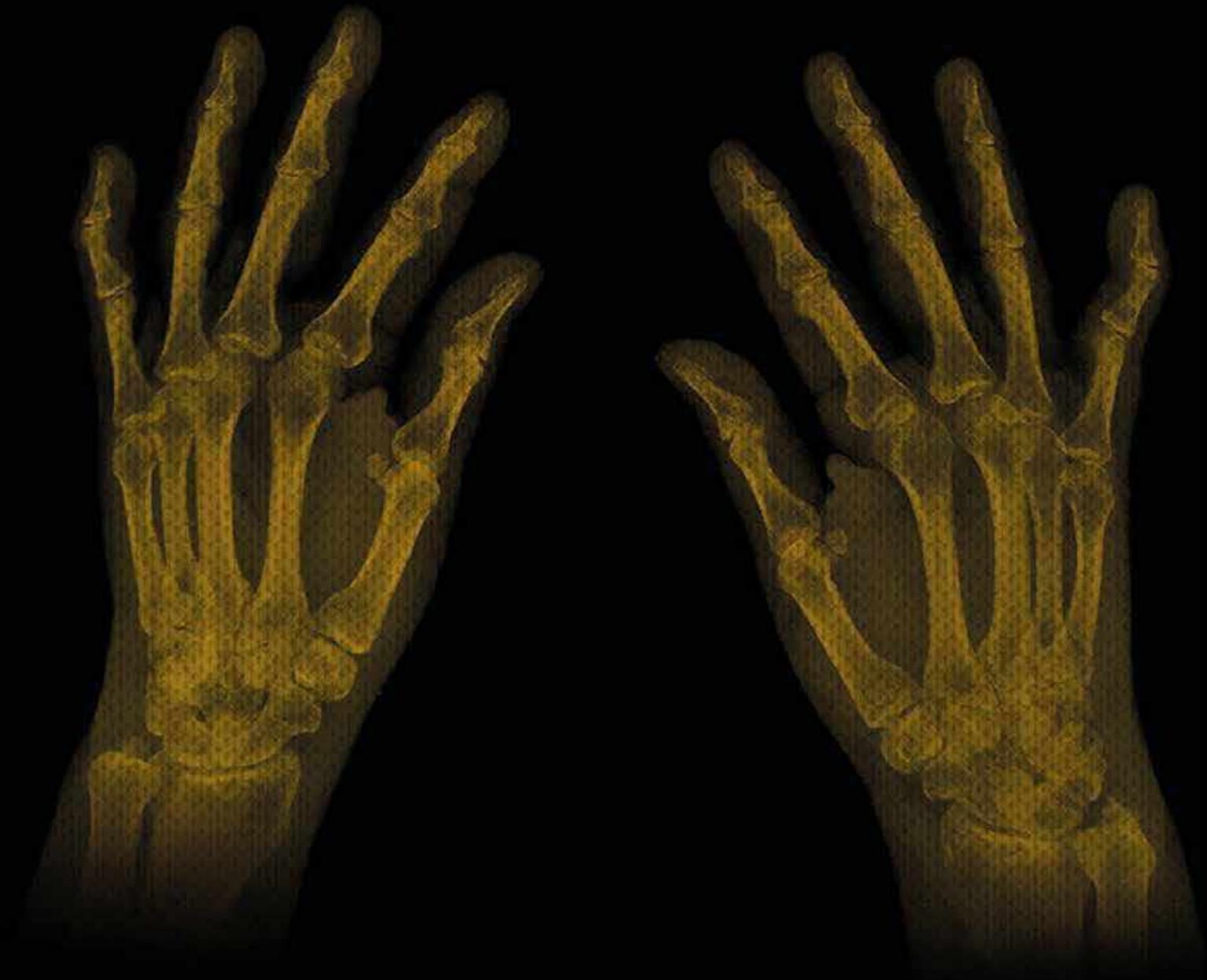
Así es como el tejido hace parte de mí, y me hace más cercana a mi mamá quien ha sido mi musa de inspiración. Ella ahora tiene una enfermedad degenerativa en sus huesos, pero aun así me sigue enseñando lecciones de vida.

Mi motivación a realizar esta tesis se remonta a mi infancia. El amor por el tejido infundido por mi mamá desde que era muy pequeña, el verla crear una figura, que terminaba siendo la unión de puntadas tras puntadas hasta llegar a piezas muy elaboradas.

Ahora veo que además de ser una disciplina de creación en ella, es una técnica que usa como medio terapéutico para olvidar los problemas de salud que la acompañan. Admitir las veces en donde me negué y le decía a mi mamá que yo no quería vivir de la costura ni del tejido, ni nada que tuviera que ver con las agujas e hilos, que era algo matador de tiempo y de muchísima paciencia, que la admiraba por su trabajo pero que muchas gracias que no era lo mío....

¡Y vaya! hoy sentada frente a la pantalla de mi PC escribiendo mi tesis de grado y este lo estoy encaminando a eso que me negué y que no quería que fuera parte de mi vida, hoy me inspira y me hace sentir la necesidad de cultivarlo y hacerlo parte de mí y de lo que soy.

*El arte no da respuestas, sino que indica direcciones.
(Maria Lai)*

CAPÍTULO 3.

Entre relatos, puntadas e hilos

¿Cómo el bordado me acerca a mi madre a través de una tradición oral de abuelas pasando por un proceso psicoterapéutico hasta tocar su enfermedad?

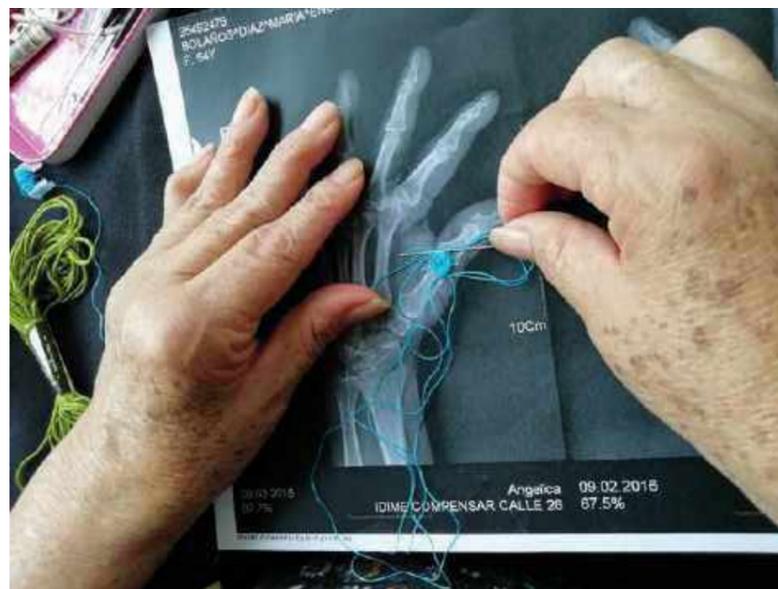
DESARROLLO Y PROPUESTA DE OBRA

Hace 15 años le diagnosticaron a mi madre Artritis Rematoide una enfermedad que afecta principalmente las articulaciones, causando dolor, rigidez e inflamación provocando una movilidad limitada.

Ver a mi mamá sufrir día y noche por el dolor que tiene que soportar, que ningún medicamento le funcione para tolerarlo es frustrante, porque es algo que se sale de mis manos y que no sé como ayudar para que se sienta mejor, quisiera poder evitarle el dolor, y verla activa en su cotidianidad, con lo que le gusta hacer. Le apasiona las artes manuales, su especialidad es el bordado un arte que le nace del corazón desde muy pequeña y que gracias a esta pasión le ha permitido a ella reflejar su identidad como mujer y transmitir este conocimiento a otras mujeres el cual les ha servido para el sustento de sus hogares, así como lo ha sido para mi madre por mucho tiempo, el bordado como dice ella nos ha dado para comer, tener un techo y suplir las necesidades que demandábamos cuando éramos pequeños.

Hoy en día ella lo tiene como una práctica terapéutica, ya no es como un trabajo así que lo disfruta más porque se dedica a transmitirlo y compartirlo con más mujeres, aun teniendo como limitante como el dolor y el deterioramiento que presentan sus manos inflamadas rígidas y deformadas.

El bordado es un recurso para sentirse útil y la que la hace feliz, lo usa como un medio terapéutico para que sus manos no pierdan movilidad, sus días los pasa entre puntadas, telas, botones e hilos y extravagantes elementos que innovan para hacer más fácil la técnica. Este es un lugar común entre mi madre y yo, me di cuenta de que el bordado ha sido la historia de mi madre y de la mía.

Proceso de creación obra En sus manos esta su corazón, fotos de archivo. año 2019

Trabajar con el bordado me inspira a encontrar una reconciliación con el oficio, de reencontrarme con mi linaje femenino y de alguna u otra forma acercarme a mi mamá, compartir charlas íntimas acerca de su conocimiento del bordado sus puntadas, el sentido y la forma de como estas se van hilando es el principio de una bordadora

ESTAMOS TEJIDAS

Nuestra vida, incluso antes del nacimiento, pende de un hilo. Dentro del vientre de la madre estamos en conexión con ella, y por lo tanto con el mundo, a través de un hilo especial: el cordón umbilical.

Tejer es una forma de ser que enseña a los que te rodean: la urdimbre ya está en nuestras vidas, como lo está en los telares, pero en base a los tejidos que cada uno de nosotros teje construimos nuestro propio futuro y la alfombra sobre la cual las nuevas generaciones caminarán.

Es esta metáfora resume un poco lo que está pasando en mi vida, este acto del bordado hace que entre en contacto conmigo, con mis habilidades manuales, la concentración es un ritmo lento y repetitivo que viene consigo un aliento de calma y de olvido.

Mi vida es un tapiz del que desconozco todas sus variables, frecuentemente los hilos se encadenan de tal manera que el conjunto solo se comprende a través de las generaciones. La urdimbre es la base de la tela, y este tapiz como en un tejido, tiene la posibilidad de ser flexible, a pesar de estar compuesto por varios hilos que se cruzan de manera regular en la longitud de la tela. La selección de los colores o fibras que lo componen dependen de las respuestas que dibujan las personas para darle un sentido a lo que soy.

Comprender el legado que mi madre me ha transmitido, va más allá de solo algo como cuando era pequeña lo pensaba como un pasa tiempo, no comprendía que detrás de cada puntada estaba compartiendo un legado familiar que venía de generaciones atrás.

El bordado me ha permitido ponerme en sus zapatos, comprender el dolor que siente su cuerpo no solo por la enfermedad que padece, sino el que siente dependiendo la postura que tome para ejecutar la acción y el tiempo que le invierte a esta actividad.

Aceptar que el bordado lo usa ella como un medio para escapar de su realidad se ha convertido en su refugio, en ese escape de la realidad donde pone a prueba su habilidad con la aguja y las puntadas, es tanto así que muchas veces olvida la tiene una limitante con su movilidad.

Usar este medio de proceso de sanación familiar como un medio de expresión artística me ha dado la oportunidad de encontrar algo más en común con mi madre, sentir el placer de intercambiar conocimiento, acaparar su atención y escuchar sus charlas extensas de cómo llegar a una puntada es increíble, me hace admirarla más de lo que ya lo hago, tanto así que no logro comprender como me pude perder tantos años de mi vida sin prestarle interés a lo que siempre he tenido en mi vida con ella, los hilos y las agujas.

Cuando veo a mi madre bordar siento que la veo con ojos de amor, deseo que jamás se rompa ese sentimiento tan puro, para ser sincera no comprendo como ella aun con sus manos tan desgastadas tiene esa destreza, siento que en cada puntada deja un pedacito de ella, es como si cada una de estas tuvieran un sentido un objetivo un porque más allá de la técnica.

Debo ser franca conmigo misma y aceptar que este proceso es para mí una forma de sanación que el arte me permite expresar, contribuir a hacer más llevadera la condición de salud de mi madre, aislarme del dolor que me causa verla enferma, sé que esto no la curara pero si la hará feliz, el interés de querer pasar más tiempo con ella, aprender de su conocimiento, me ha mostrado una nueva faceta de la mujer que ahora, más que en otros momentos acapara mi atención y mi interés.

Le pregunté a mi madre que era lo más importante para una bordadora, ella me contesta que las puntadas, que el dechado como así lo llaman funciona como cuando se aprende a escribir, lo primero que se aprende a hacer son las vocales, entonces se empieza a aprender con cosas sencillas como los puntos planos, como si se aprendiera a hacer bolitas y palitos, y a medida que se va avanzando y soltando la mano se va aprendiendo puntadas más complejas.

Llegue a la conclusión que el dechado es el testeo para avanzar y aprender a escribir con el bordado, y es lo que tenemos en común con mi mamá, esa exploración por las puntadas despertó mi interés por adquirir conocimiento de su parte, le pedí que me mostrara sus dechados, y tiene de todo tipo, bordados en cinta y en hilo.

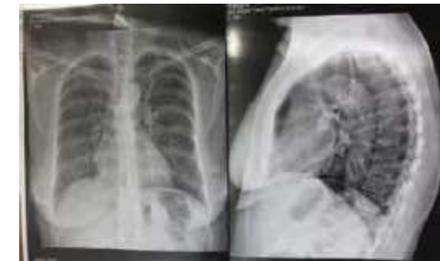
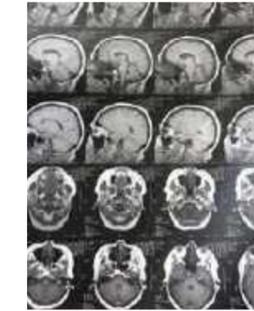
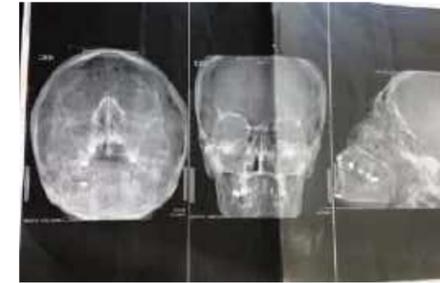
En ese momento opté por hacer una expedición de puntadas, así como las expediciones botánicas, pero en este caso sería mi primera expedición de puntadas de bordados, planas, con relieve y en 3D.

Proceso de creación obra En sus manos esta su corazón, fotos de archivo. año 2019

Mi lienzo serían las radiografías óseas y un TAC de su Cabeza donde se evidencia el paso de la artritis en sus huesos, es tocar fondo con mis emociones porque estoy trabajando con un tema que me desequilibra emocionalmente me da felicidad, tristeza y dolor al mismo tiempo, es recordarme con cada puntada el estado de salud de mi madre, pero el amor que ella tiene por el bordado sería mi motivación para seguir adelante, embellecer de alguna manera los RX con colores, texturas y formas darán una nueva visión de apreciar lo que está mal a algo que es completamente hermoso.

Un medio más para acercarme a ella, me compartió todas sus radiografías, unas pocas madejas de hilo para bordar y un catálogo de puntadas a las cuales tengo que poner en práctica.

Banco de RX, recursos suministrados por el artesano (mi madre).

El acompañamiento en este proceso de creación para mi obra es muy importante para mi madre, no solo porque la anima que esté haciendo esto por ella sino porque siente que realmente es útil en mi vida.... Es irónico dado que siempre lo ha sido, pero debido a su enfermedad siente que no lo es, este es el momento más hermoso que he podido experimentar con ella dentro de su labor como artesana, escucharla hablar y que no se canse de repetir y hacerme soltar las puntadas pues dice que "las cosas se hacen bien o no se hacen", esto repercute en que tenga un compromiso más alto y es impresionarla, y hacerla sentir orgullosa de su papel dentro de mi proceso de formación.

El tejido lo reconozco cada vez más como una forma efectiva de combatir la depresión, la absorción que exige el bordado, su flujo, calma la mente y reduce el estrés. La sensación de logro puede mejorar la salud mental y mejorar nuestro sistema inmunológico, ya que el alivio de la presión de la multitarea se reemplaza al enfocarse en una cosa.

CREACIÓN DE OBRA

Dentro de mi exploración y acercamiento al bordado, le he pedido a mi madre que me comparta sus muestrarios de puntadas, encontrándome con la sorpresa que estos son sus tesoros más preciados, conserva casi intactos sus primeros tapices de dechados, unos más elaborados que otros. Además de ser sus tesoros, son el recurso al que acude cuando no recuerda una puntada o quizás para alardear de su gran habilidad.

Dechado bordado en cintas cortesía de la artesana (mi madre).

Bordado sobre lienzo, mujer con diadema cortesía de la artesana (mi madre). 2019

Laboratorio creativo, cortesía de la artesana (mi madre).

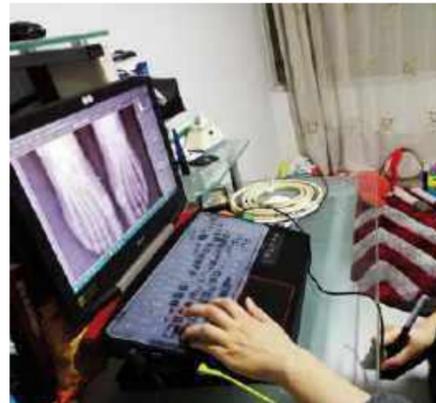
SELECCIÓN DE RADIOGRAFÍAS

Para recurrir a estas he optado por seleccionar donde se evidencia la degeneración de las partes óseas del cuerpo de mi mamá, encontrándome con más de 50 de estas, decidí que tomaría 6 de las cuales serán mis lienzos impresos en textil.

Cada una de las piezas las he escaneado, luego de su proceso de digitalización les hice un tratamiento de post producción empleando la herramienta gráfica Photoshop la cual me permitió darle la composición visual a la que deseaba que se transfiriera al textil.

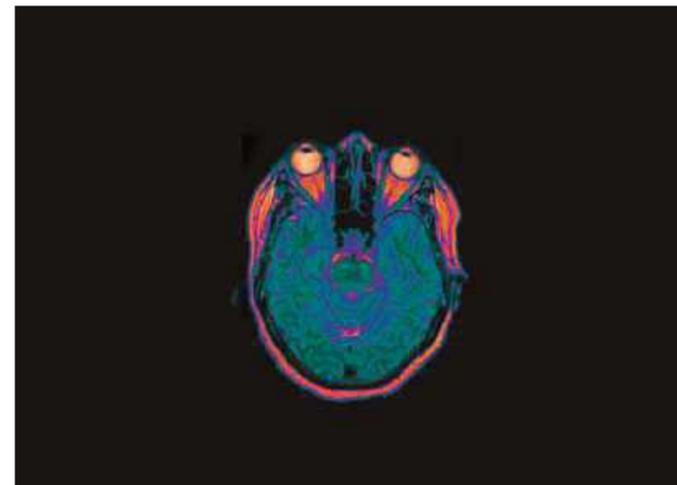
Registro proceso selección de RX

Registro proceso digitalización y retoque de color

Scanner RX manos, pieza final seleccionada con tratamiento digital.

Tac Cabeza Pieza final seleccionada con tratamiento digital.

Scanner RX tórax, pieza final seleccionada con tratamiento digital.

Scanner RX caderas pieza final seleccionada con tratamiento digital.

Scanner RX rodillas, pieza final seleccionada con tratamiento digital.

Scanner RX pies, pieza final seleccionada con tratamiento digital.

SELECCIÓN DE HILOS Y TEXTIL

Para esta fase le pregunte a mi madre cuales serían los mejores hilos para empezar a bordar, ella me recomienda hilos de la marca DMC Mouline, algunos bastidores y el textil como lienzo Dacrón.

El color, de hecho, es uno de los elementos más importantes de una composición, ya sea pintura, fotografía, cine o ilustraciones de pintura digital.

Esto se debe a que el color también juega un papel crítico en nuestra vida cotidiana: puede guiar los pensamientos, modificar acciones y provocar reacciones, causar irritación o llamar la atención, incluso cambiar el estado de ánimo. A menudo usamos el lenguaje del color para describir nuestras emociones. Digamos que somos "rojos" con ira o "verdes" con envidia. Si nos sentimos bien estamos en el 'rosa' o si queremos sentirnos tranquilos tenemos el "azul".

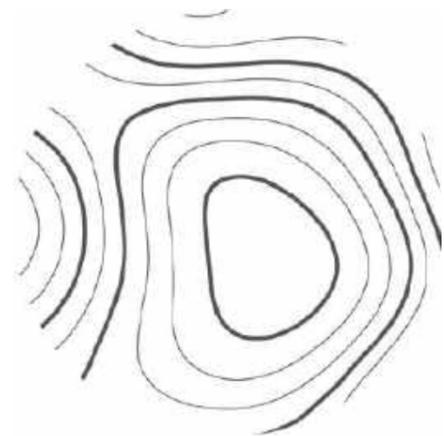
Hilos, bastidores y agujas que se emplearon.

Se imprimen las radiografías sobre el textil empleando la técnica de sublimación, estas son empleadas como el lienzo y la parte mas importante de la composicion fianl de la obra, los cuales se le dará un tratamiento de pasar el patrón en donde serán la guía para plasmar las diferentes puntadas.

REALIZACIÓN DE PATRONES

en el proceso de elaboración de los diferentes patrones a ser bordados sobre los textiles intervenidos, se usó el software adobe Illustrator para vectorizar los diversos diseños y la previsualización sobre estos, cada uno de ellos hacen parte de los gustos personales de mi madre por las plantas cuando se inicia la técnica del bordado las mejores formas de representar son la naturaleza, es por esto que anteriormente mencione que sería como una expedición botánica, pero que en mi caso es una expedición de la puntada, me base en flores y las líneas que intencionalmente se visualizan como una cartografía, las líneas son orgánicas, asemejan movimiento en cada una de las piezas intervenidas.

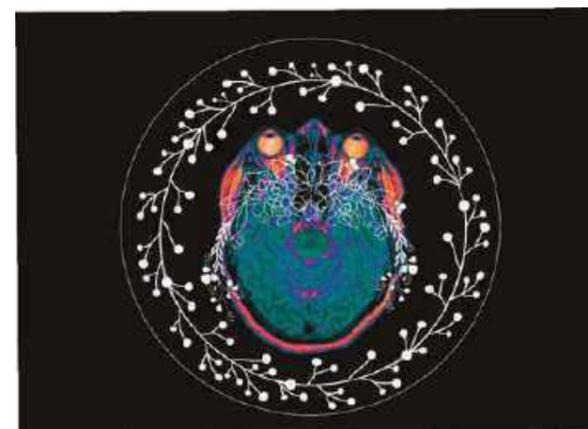
Patrón Manos

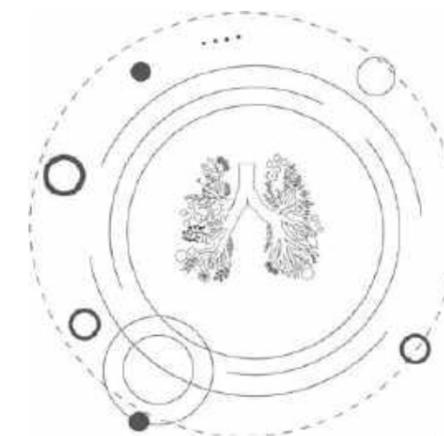
Visualización de implementación del patrón sobre la imagen intervenida.

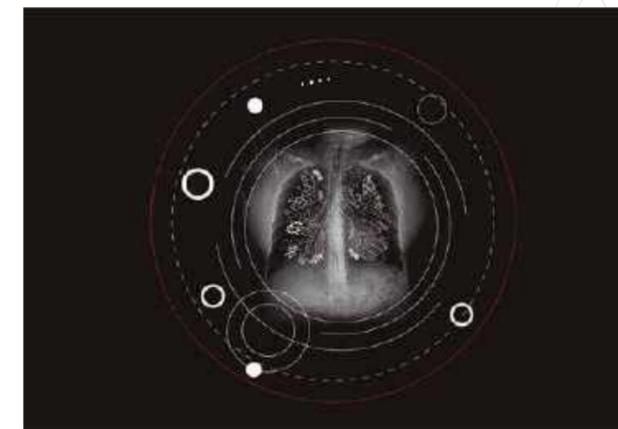
Patrón Cabeza

Visualización de implementación del patrón sobre la imagen intervenida.

Patrón tórax

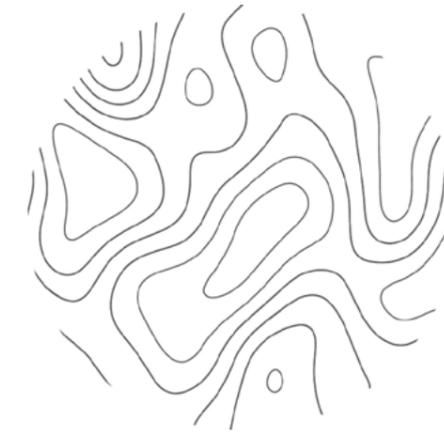
Visualización de implementación del patrón sobre la imagen intervenida.

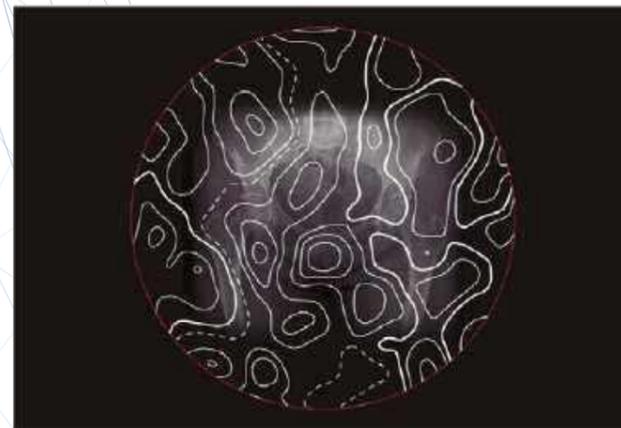
Patrón caderas

Patrón rodillas

Patrón pies

Visualización de implementación del patrón sobre la imagen intervenida.

Visualización de implementación del patrón sobre la imagen intervenida.

Visualización de implementación del patrón sobre la imagen intervenida.

EMPLEO DE PUNTADAS

Para iniciar esta exploración de puntadas se emplearán desde las más básicas hasta llegar a puntadas elaboradas con relieve comúnmente llamadas puntadas en 3D:

En mi obra se puede apreciar más de 50 puntadas diferentes entre estas encontramos:

Puntada atrás, cadeneta, coral, pespunte, cordoncillo, espina, festón, margarita, nudo francés, recto, roseta, tallo, atizado, libre, malta, picot, portugués espiga, nudo bullion, rococo.

Es un estudio amplio de puntadas que irán enriqueciendo la obra y su composición.

Trazo sobre textil

Selección de hilos

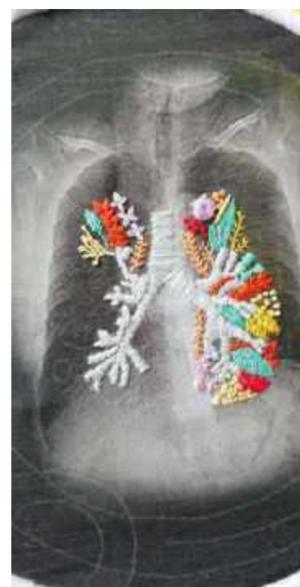

Registro proceso puntadas empleadas

Guía patrón empleado

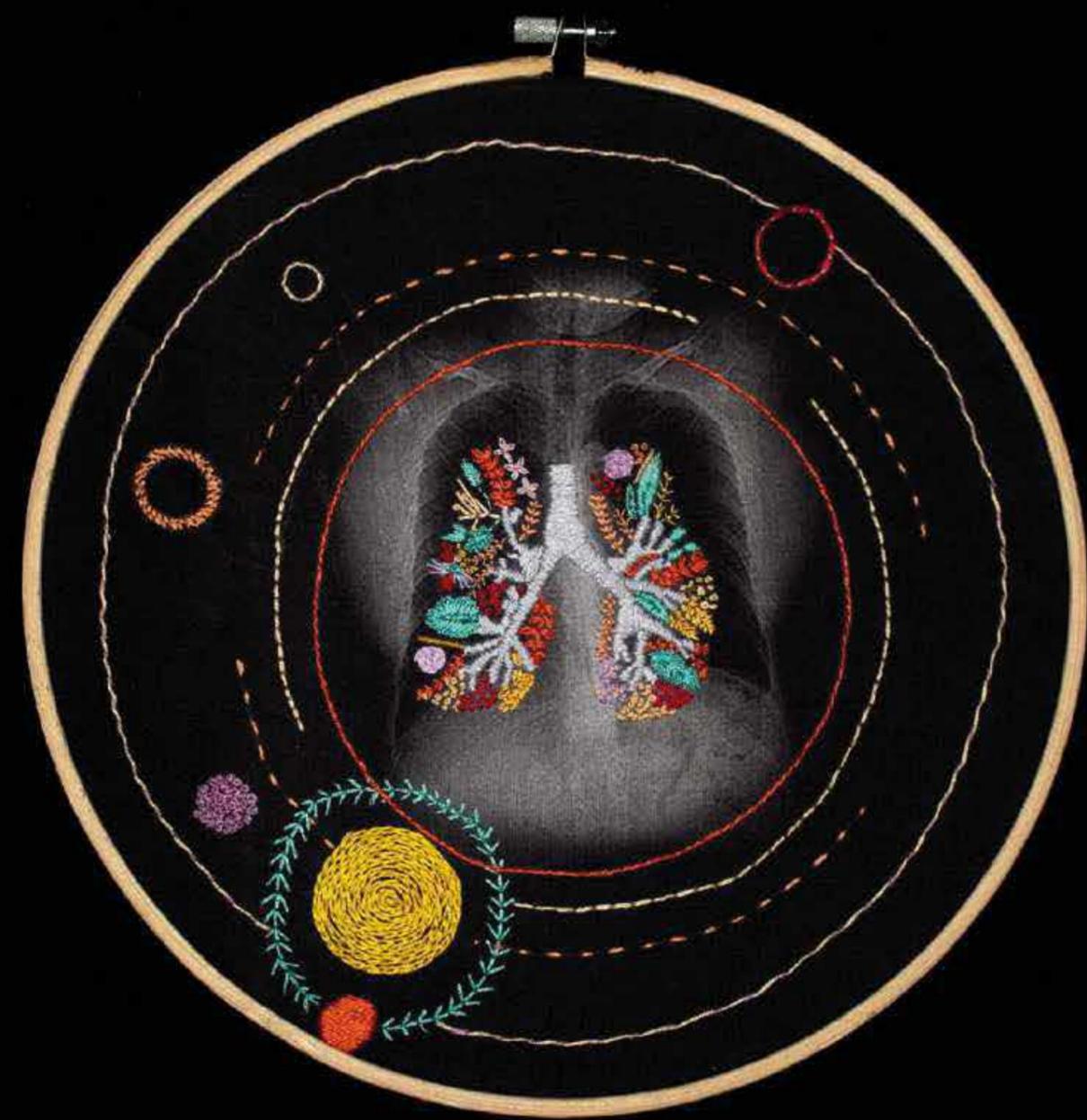

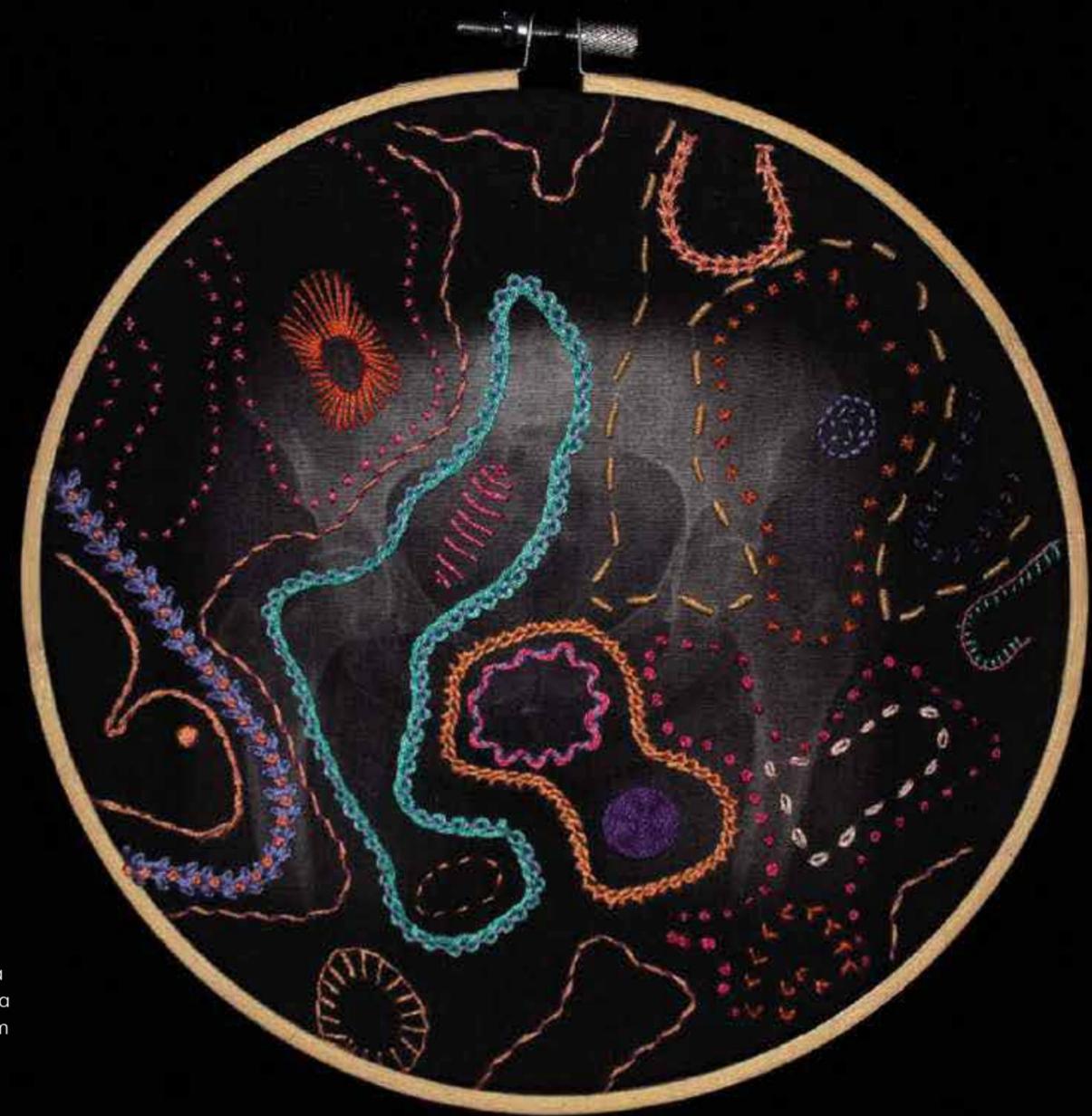
Detalle del bordado final sobre la imagen digitalizada de RX de manos sublimada en textil en bastidor de 16cm de diámetro.

Detalle del bordado final sobre la imagen digitalizada de TAC de cerebro sublimada en textil en bastidor de 23cm de diámetro.

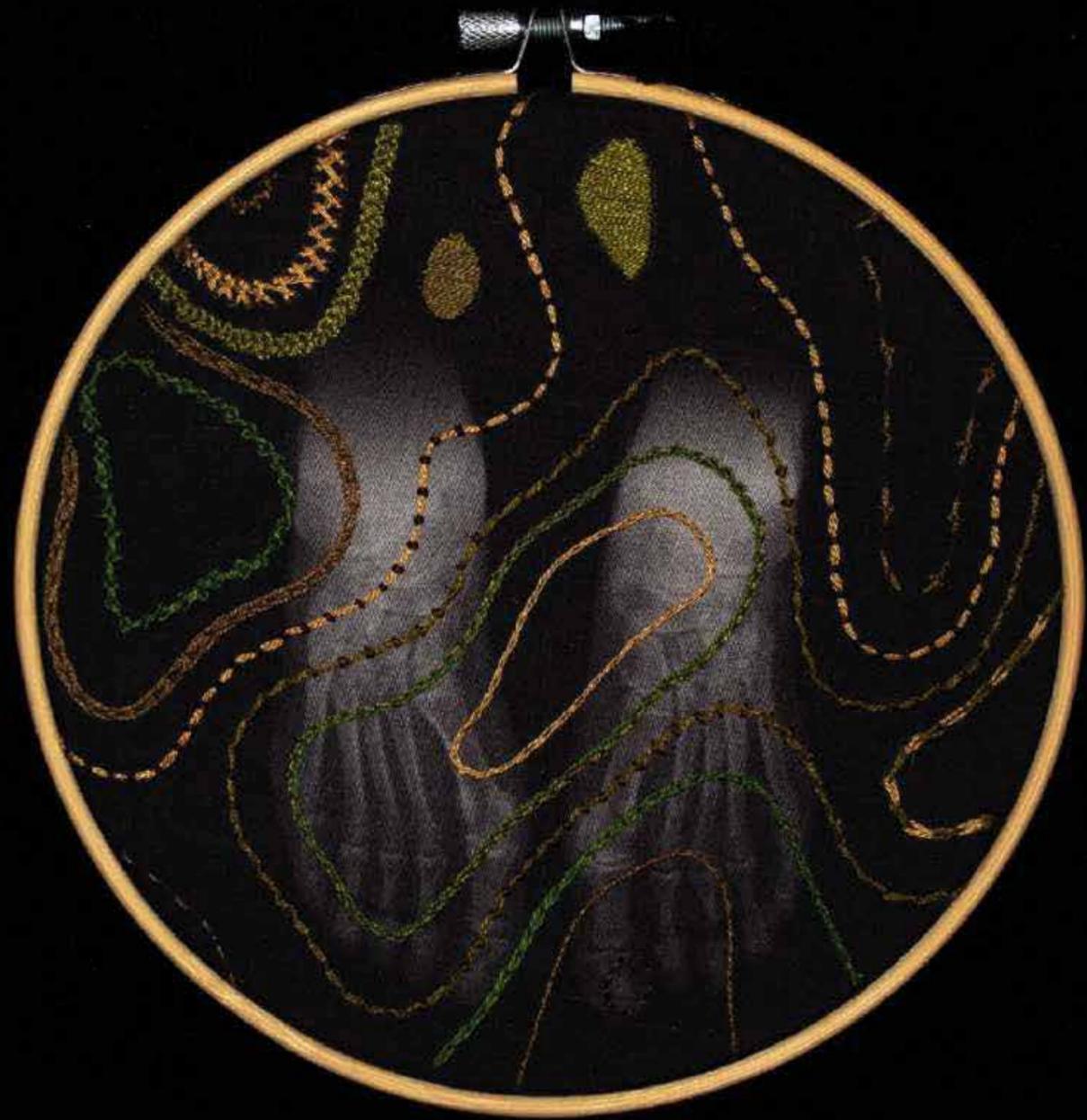
Detalle del bordado final sobre la imagen digitalizada de RX de tórax sublimado en textil en bastidor de 23cm de diámetro.

Detalle del bordado final sobre la imagen digitalizada de RX de caderas sublimada en textil en bastidor de 18cm de diámetro.

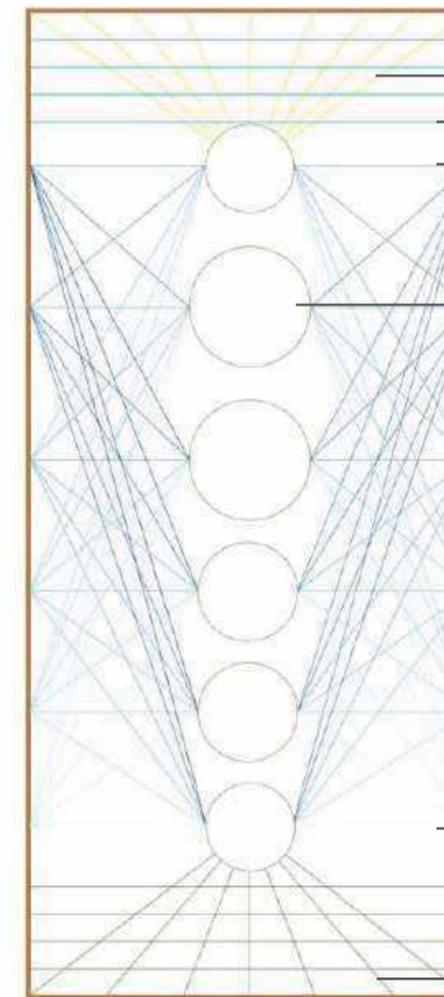

Detalle del bordado final sobre la imagen digitalizada de RX de rodillas sublimada en textil en bastidor de 18cm de diámetro.

Detalle del bordado final sobre la imagen digitalizada de RX de pies sublimado en textil en bastidor de 16 cm de diámetro.

ESTRUCTURA Y SOPORTE DE EXHIBICIÓN

Soporte madera Flor Morado se vincula al conocimiento teórico y práctico y, por lo tanto, a la Sabiduría. Representación telar.

Hilos Amarillos
Representación de la energía, lo celestial.

Hilos azul
Representación cielo y lo sublime.

Bastidores soporte del bordado.

Hilos azules en degrade
Representación del paso de tiempo, la urdimbre del ser con el universo, el tejido que se une con el yo interior.

Hilos café
Representación de lo terrenal.

Hilos verdes
Representación de la proundidad en las decisiones tomadas paso a paso a lo largo de nuestras vidas.

La estructura de la obra fue pensada como soporte representando el telar y la urdimbre hilos que se entrelazan con cada una de las piezas intervenidas conctandose a ellas y el marco entre si generando una unidad.

Se usa un marco para manifestar el confinamiento del ser dentro del universo como símbolo de la vida en constante evolución, 96 hilos entretreidos que simbolizan según la numerología como la energía relacionada con la familia, la armonia e idealismo en la humanidad que es considerada como una familia homogénea a la cual su felicidad y bienestar debe ser nutrida.

Para la elaboración del marco se eligió madera de flor morado, luego de una selección de diferentes de materiales, debido a la versatilidad del material, su fino acabado las betas naturales de la madera, peso, resistencia y durabilidad.

La madera se trabajó en bruto, dándole un tratamiento de acerrado, pulido (lijado), ensamble de las 4 aristas y finalmente ser pintada por medio de una técnica de pintura combinando barniz, nitrato de celulosa, pigmentos y disolventes que permiten dar un color con una transparencia que resalta sin ocultar las betas naturales de la madera. La selección del color se hizo a través de un estudio de posibles pigmentos que hiciera combinación tanto con los hilos y el bordado, así como tuviese una representación con la idea de naturalidad que se buscaba en la obra; para que de este modo el marco hiciera parte de la unidad de la obra. El color final al interior del marco fue verde mientras que en los bordes y exterior son de un tenue marrón, todos en un acabado brillante. Se emplearon 4 ángulos metálicos los cuales le dan mayor rigidez y estabilidad a la obra.

Los bordados elaborados en bastidores individuales se ubicaron una disposición vertical a lo largo del marco, en la cual su distribución hace referencia al cuerpo del artesano (mi madre) en una posición que conecta el cielo con la tierra, al tiempo que con el juego geométrico de los hilos tensores permite una composición única y armoniosa en la obra, logrando de este modo un atracción visual al espectador para que se sensibilice con los diferentes detalles elaborados en cada una de las piezas.

Para la unión entre el marco con los bastidores se eligió trabajar en una combinación de hilos de diferentes colores dependiendo de su ubicación, cada hilo tensor esta conformado por 6 hebras, permitiendo así tener un diámetro apropiado en el hilo para resaltar la idea expuesta en cada zona de la obra, permitiendo al observador entrar en juego con la perspectiva y no afectar los detalles de los bordados centrales.

Para los tensores de los bastidores centrales se escogió el color azul en una tonalidad en degrade, más oscuro en la parte superior y más claro en la inferior, siguiendo la psicología del color donde el azul representa paz, tranquilidad, estimula la intuición y la armonía haciendo un símil al efecto que provoca la práctica del bordar. Cabe resaltar que la elección del degrade se hizo para representar el paso del tiempo y mostrar de modo sutil como al transcurrir la vida nos vamos desvaneciendo, fundiéndonos con la naturaleza, pero siendo siempre parte de un todo.

Estructura de la obra, madera en proceso de lijado y pulido.

Selección de hilos empleados

Pruebas de barniz sobre la madera

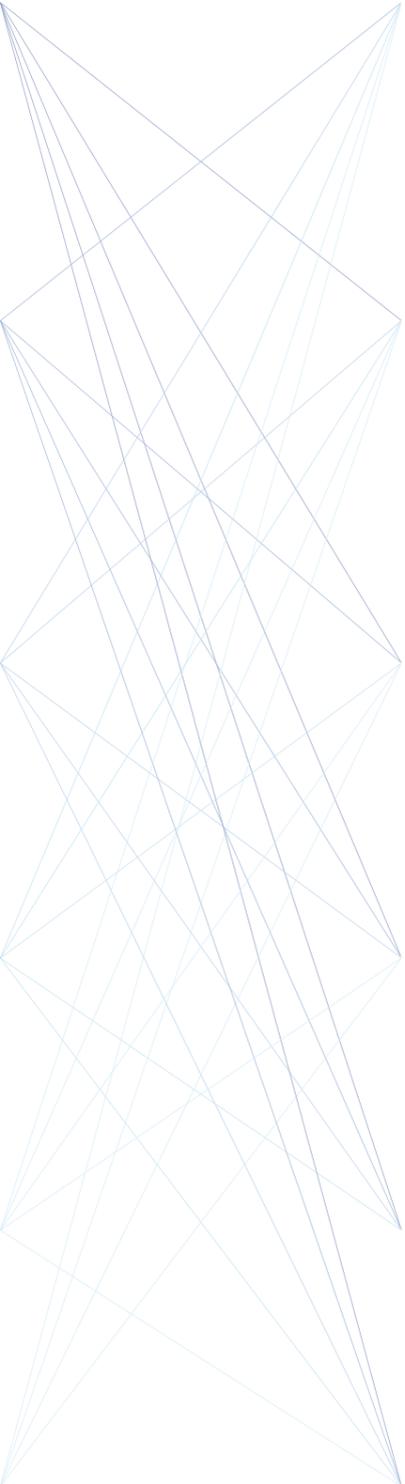

Acabado final de la estructura

Montaje Instalación bastidores en el telar con hilos tejidos

Resultado final de entrelazado de la obra.

Ficha Técnica

Título: Estamos unidas entre relatos, hilos y puntadas

Autor: Luz Vanegas

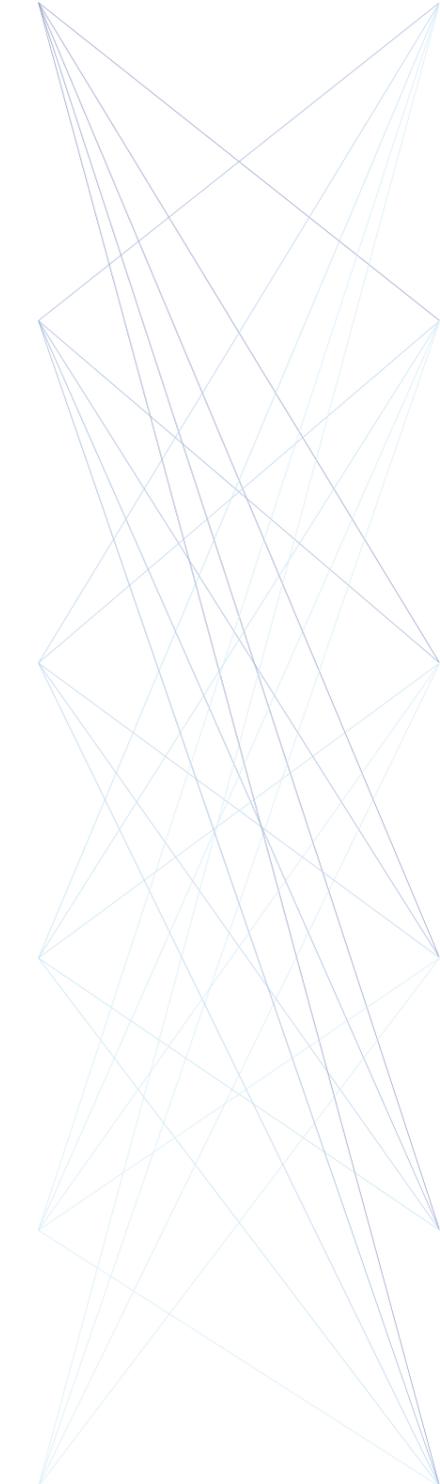
Técnica: Mixta

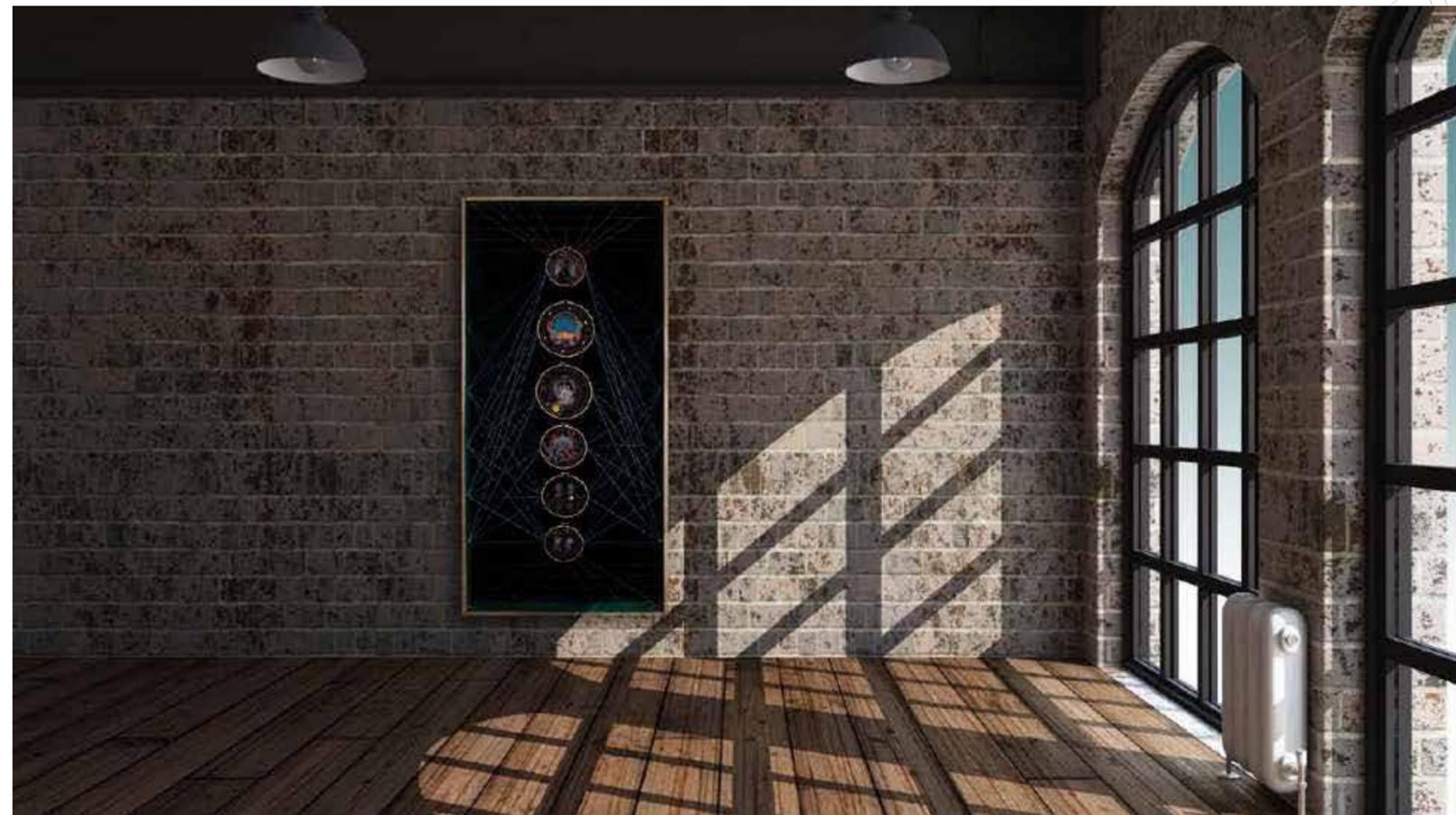
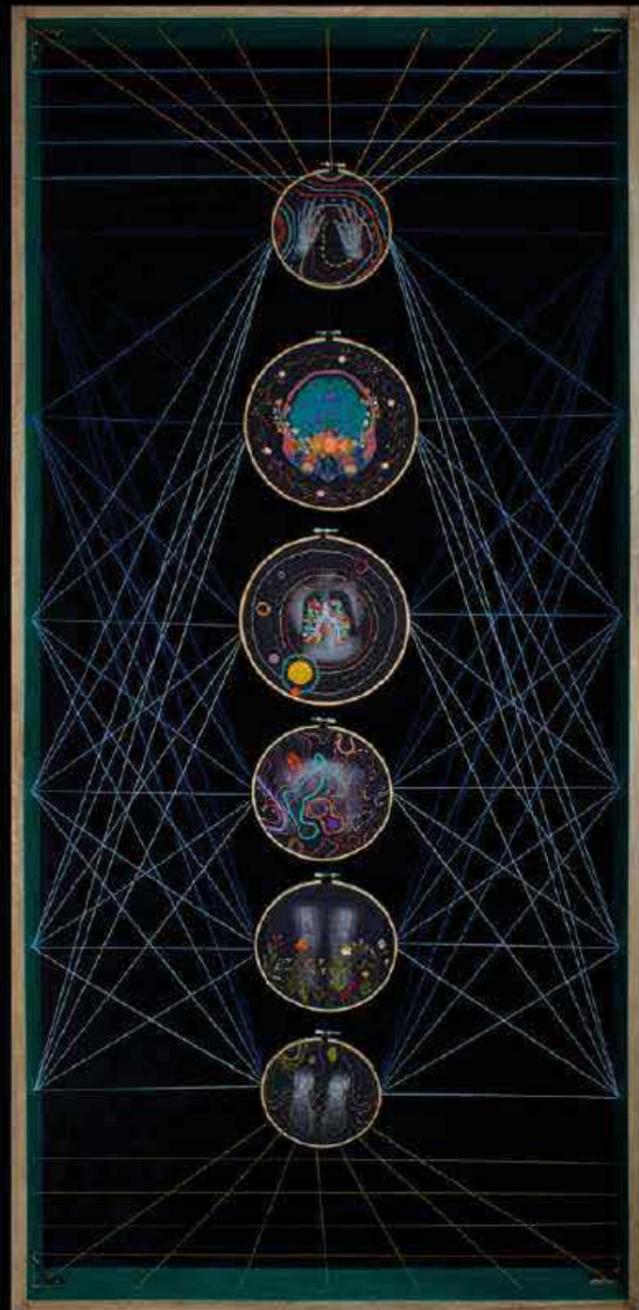
Año: 2020

Soporte: madera Flor morado

Dimensión: 80cm x180cm, 20cm profundidad

Materiales: Hilos para bordar DMC Molunie, bastidores en madera, tela dacron, madera flor morado, barniz.

CONCLUSIONES

Muchos consideran que el bordado es simplemente un pasatiempo, una forma efectiva de relajarse. Pero la línea que distingue un pasatiempo de un arte es muy sutil, cuando comienzas una creación y emprendes una obra de arte.

La preciosidad del resultado se logra con la precisión en la realización de los diversos tipos de puntadas y con una sabia elección de materiales y colores que crean un efecto armonioso. Aquí nace la obra maestra artística.

A través de los siglos, la práctica del bordado se ha convertido en una verdadera forma de arte. Los artefactos, embellecidos con bordados, han adquirido un valor incomparable. Como dijimos anteriormente del tapiz de Bayeaux.

Últimamente se utiliza el bordado en lugar de la pintura, la obra de arte se crea deliberadamente a través del entretejido de hilos de colores, utilizando también diferentes tipos de puntadas. El uso de la técnica va más allá de las paredes de la casa, los manteles bordados, las servilletas o cualquier tipo de ajuar que lo componga creando obras maestras alternativas.

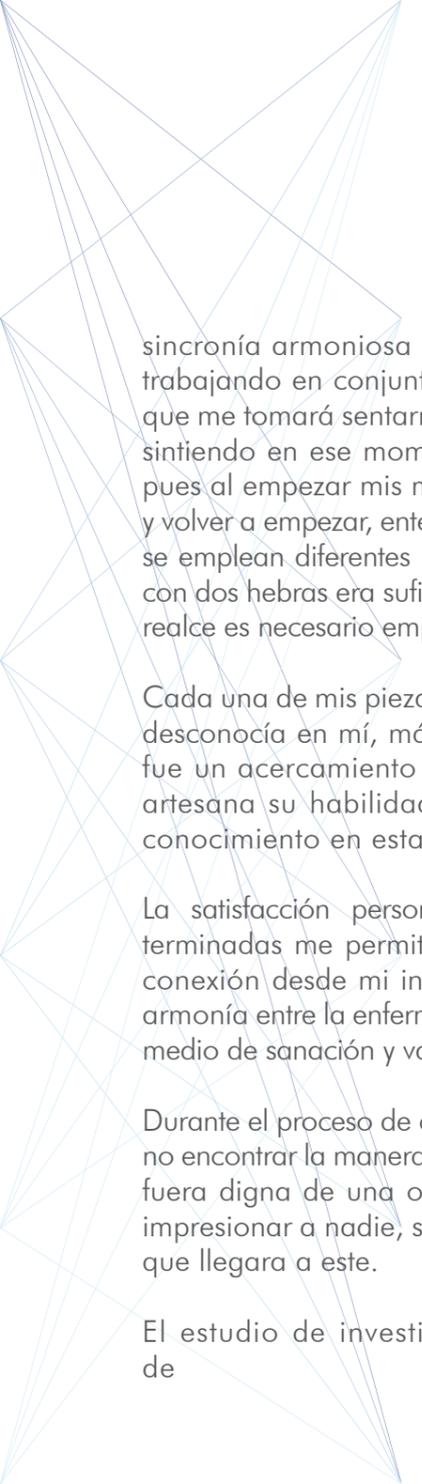
El arte del bordado se ha extendido a lo largo de los siglos, pero ha llegado a nosotros sustancialmente sin cambios. Las puntadas como la puntada de tallo, la puntada de cadeneta o la puntada pespunte, son la base del bordado, no han sufrido variaciones con el tiempo.

El bordado a mano refleja la tradición artesanal de nuestro país. Un arte transmitido de madre a hija que plasma la historia antigua de la cultura popular. Es un oficio privilegiado que, aunque las grandes industrias textiles intenten remplazarlo, su desarrollo esta en constante movimiento trasgresor dentro del campo artístico contemporáneo tomando cada día mas fuerza como un lenguaje no verbal que comunica y rompe paradigmas artísticos.

Realizar estas piezas me permitió conocer a fondo el proceso que se requiere para elaborar cualquier bordado, aun que muchas personas llegan a este por un gusto o interés personal, es importante conocer su contexto histórico en la humanidad y el papel que desarrolla dentro de las sociedades.

El oficio del bordado como medio de sanación es una práctica de concentración destreza y habilidad con la aguja, pues para ser mi primera experiencia con el bordado a mano me permitió explorar mi creatividad, el medio en como plasmar un dechado de forma artística tratando de no recaer en un simple trozo de tela sino encontrando un sentido de conexión emocional en este representado.

Tomándolo como un recurso catalizador de emociones, permitiéndome preparar mi cuerpo para ejecutar la acción de bordar pues para realizarlo es necesario tener una concentración intima entre el tipo de puntada, la dirección en que se va realizando el bordado y la conexión con el sutil sonido del paso de la aguja por el textil, logrando así una

sincronía armoniosa donde mis manos y me mente estaba trabajando en conjunto plácidamente sin importar el tiempo que me tomará sentarme a bordar el dolor que estuviera sintiendo en ese momento a causa por la falta de práctica, pues al empezar mis manos eran torpes, tuve que desbaratar y volver a empezar, entendí que dependiendo el tipo de puntada se emplean diferentes hebras, que para una puntada delicada con dos hebras era suficiente y que para una puntada de mayor realce es necesario emplear más de 4 hebras.

Cada una de mis piezas me permitió plasmar un lenguaje que desconocía en mí, más que una expedición de las puntadas fue un acercamiento a la labor que tiene mi madre como artesana su habilidad con el hilo y la aguja y su extenso conocimiento en esta práctica ancestral.

La satisfacción personal de ver cada una de las piezas terminadas me permitio pensar que cree un lenguaje y una conexión desde mi interior y que se refleja afuera, con una armonía entre la enfermedad y el desgaste de un cuerpo a ser el medio de sanación y valorar la labor del artesano.

Durante el proceso de creación para mi obra estaba confusa de no encontrar la manera de plasmarlo de una forma plástica que fuera digna de una obra de galería, pero no era necesario impresionar a nadie, solo necesitaba sensibilizar a la persona que llegara a este.

El estudio de investigación preliminar para la creación de

obra me permitió explorar el campo del conocimiento y el surgimiento de esta labor dentro de nuestra sociedad, pues es el tejido el inicio de todo, son las conexiones las que nos transportan de un espacio a otro y así mismo es como el bordado se transfiere de generación en generación, opte por hacer un estudio de investigación que me permitirá comprender el sentido del bordado como practica terapéutica sin comprender realmente que era lo que me agobiaba quizás en el momento no era un dolor físico del cuerpo, este era un dolor a el padecimiento de la enfermedad de mi madre, no comprendía que tanto trabajo podría llevarme coger una agua y un hilo para crear cualquier puntada, veía que era algo simple y sin una preparación previa, pero estaba equivocada, no es una labor simple, desconocer el como se realiza una puntada, la forma en la que se coge el hilo, comprender su lenguaje a través del silencio es una forma de encontrar en el conectarnos con nosotros mismos.

En medio del silencio en el que me encontré cuando realizaba mis piezas sentía que podía escucharme a mi misma, mis pensamiento se volvían mas agudos, es una manera de meditación a la que no pensé estar expuesta y menos que lo fuera por medio de la repetición de cada puntada, dentro de mi exploración me encontré con momentos desafiantes como por ejemplo la postura, el dolor de espalda, las veces que me pinche los dedos atravesando la aguja, el que tuviera que desbordar, las puntadas ya realizadas por que perdía mi concentración

el sentirme decepcionada de no lograr una puntada definida sino deforme me hacían conmover, pues así es como el cuerpo de mi madre se ve desde afuera un poco descompuesto no pierde esa belleza y lo maravilloso de lo que lo compone a ser un ser único e imperfecto, así mismo veía mis puntadas que no eran perfectas unas mas anchas otras mas delgadas pero que a la final cuando las terminaba de realizar tenían un encanto y las hacían únicas.

Con este ejercicio comprendí que el error también hace parte de este proceso de creación y que a la final termina no siendo un error sino parte de sí misma, que hace parte de la trasgresión de mi obra, por no llegar a la perfección de la puntada sino al dominio y comprensión de esta, ese es el valor que realmente tomaría un significado en mí, que no necesito perfección sino solo el sentir y dejarme llevar por medio del hilo y la aguja.

BIBLIOGRAFÍA

- Agencia Anadolu. (2019). Hombres Bordadores. El diario secreto de León. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/la-fabula-bordada-por-presos-colombianos-que-habla-del-dolor-y-la-resiliencia-carcelaria-articulo-881916>
- Bello, A.; Aranguren, J. (2019). "Voces de hilo y aguja: construcciones de sentido y gestión emocional por medio de prácticas textiles en el conflicto armado colombiano". Recuperado de <https://doi.org/10.25025/hart06.2020.10>
- Bisagra, L. (1918). Primera Guerra Mundial Soldados bordando Recuperado de <https://natlib.govt.nz/records/23068112?search%5Bil%5D%5Bcategory%5D=Images&search%5Bpath%5D=items&search%5Btext%5D=Leslie++1868-1942>
- Blanca, R. (2014). El bordado en lo cotidiano y en el arte contemporáneo: ¿práctica emergente o tradicional? Recuperado de <http://coral.ufsm.br/lasub/images/arquivos/rosablanca-bordado.pdf>
- Cardini, L. (2012) Producción artesanal indígena: saberes y prácticas de los Qom en la ciudad de Rosario. Recuperado de <https://www.scielo.br/pdf/ha/v18n38/05.pdf>
- Clark, M. (2015). Vicuñiana: El arte y la poesía de Cecilia Vicuña, un diálogo Sur/Norte. Recuperado de <https://books.google.com.co/books?id=ppBxDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Cox, M. Rayos X Bordados. Recuperado de <https://matthewcoxartist.com/work/embroidered-x-rays>
- First, R. (1989) 177 Días.
- Garlock Lisa Raye (2016) Stories in the Cloth: Art Therapy and Narrative Textiles Lisa Raye Garlock, Journal of the American Art Therapy Association Stories in the Cloth: Art Therapy and Narrative Textiles, Art Therapy, 33:2, 58-66, DOI: 10.1080/07421656.2016.1164004
- Homero, La Ilíada, Poemas, Canto V, [Intervención de Hera y Atenea] pag. 165. Recuperado de <http://www.delingualatina.info/dIII/ESQUEMAS/pdf/Homero-Iliada-bilingue.pdf>

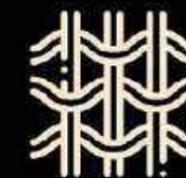
- Kamenszain, T. (1981) Bordado y costura del texto. Recuperado de http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/article/view/11317/12555
- Mooney Mady (2012) Art Therapy For Relief Of Physical And Existential Pain In Women Diagnosed With Rheumatoid Arthritis, , Master Of Psychotherapy And Spirituality.
- Pérez, T.; Chocontá, A. (2018). Bordando una etnografía: sobre cómo el bordar colectivo afecta la intimidad etnográfica. Recuperado de http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2018/08/articulos/DF56_01.pdf
- Pérez, T.; Chocontá, A.; Rincón, C.; Sánchez, E. (2019). Hacer-se textil: cuestionando la feminización de los oficios textiles. Recuperado de <https://doi.org/10.25058/20112742.n32.11>
- Reynolds, F. (2002) Symbolic aspects of coping with chronic illness through textile arts. Arts in Psychotherapy, 29, 99-106.
- Royal Collection Trust. Henry VIII (1491-1547) c. 1530-35. Recuperado de <https://www.rct.uk/collection/themes/exhibitions/in-fine-style/the-queens-gallery-palace-of-holyroodhouse/henry-viii-1491-1547>
- Segalo Puleng y Fine Michelle (2017) Emancipatory and Participatory Methodologies in Peace, Critical, and Community Psychology, Chapter 9 Threading Life Stories: Embroidery as an Engaged Method, Springer.
- Textil Research Center. (2017). Tutankhamun and Decorative Needlework. Recuperado de <https://trc-leiden.nl/trc-needles/regional-traditions/middle-east-and-north-africa/ancient-middle-east-and-north-africa/tutankhamun-and-decorative-needlework-egypt>
- UiU Magazín. (2013). Arthur Bispo do Rosário. Recuperado de <https://universes.art/es/magazine/articles/2013/arthur-bispo-do-rosario>
- Universidad Icesi (2019) Papel de colgadura vademécum gráfico y cultural. Recuperado de https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/84648/3/cuellar_pdc18_2019.pdf
- Watson, T. (2017). The World's Oldest Dress. Recuperado de <https://www.nationalgeographic.co.uk/history-and-civilisation/2017/11/worlds-oldest-dress>

ESTADO DEL ARTE DEL TEJIDO

Contexto histórico - Origen del textil

El hombre primitivo empleaba pieles de animales y fibras vegetales para cubrir su cuerpo.

Desarrolla la habilidad de tejer y coser con tripas de animales, estas fueron remplazadas por fibras vegetales (lino). su vestimenta fue implementada por materias realizadas con hilos apretados y entrecruzados (aún se desconoce hallazgos arqueológicos).

En la cueva de Lascaux (Francia) han encontrado agujas y huellas de cuerda de hace más de 15.000 años.

Fuente: <https://archeologie.culture.fr/lascaux/en/archaeology-cave-floors>

CONTEXTO HISTÓRICO
Era Paleolítica

En el periodo Neolítico, coincidiendo con el origen de una economía agrícola, es el periodo donde ya se encuentra documentada la actividad textil.

Los primeros tejidos conocidos, tejidos con fibras de lino (*Linum usitatissimum*), datan de hace 34,000 años. Primer y verdadero medio de supervivencia de nuestros antepasados.

Las fibras animales, más empleada fue la lana, también se empleó el pelo de cabra.

Al final de la Edad de Piedra el hombre ya contaba con lo que fue origen del telar, construido a partir de ramas y piedras.

CONTEXTO HISTÓRICO Era Neolítica

TIEMPOS REMOTOS Arte Textil

Fueron China y Egipto, donde el arte textil alcanzó su perfección.

Para los emperadores chinos en el siglo VI tenían el uso exclusivo de seda de un tono particular de amarillo era muy difícil de obtener.

Los faraones del antiguo Egipto, antes de ser depositados en sus tumbas, se embalsamaban con varias capas de lino para ser infundidos con divinidad.

China influye con su ingeniería textil, en materiales, técnica y decoración que se extiende a occidente por medio de la "Ruta de la Seda"

El lino fue exclusivo para los egipcianos, debido a la dificultad que tenía el teñido promulgó el gusto por tejidos sin decoración, hasta que comienza la influencia por el gusto oriental.

DE LA MITOLOGÍA A LA TÉCNICA

Culturas Orientales

Arachné reta a Atenea para saber cual de las dos tejía mejor.

Arachné confeccionó un bello lienzo decorado con escenas de la vida y amores de algunos dioses.

Atenea se siente aludida y acaba golpeandola con su lanzadera en el rostro, y convirtiendola en araña el animal que mejor teje pero el mas insignificante.

Esta historia simboliza la preeminencia del tejido de las grandes culturas orientales, al que se realizaba en el Mediterraneo remontandose a la Edad de Bronce.

La civilización musulmana, es definida como la "civilización del tejido".

los árabes, destacan con tejidos califales.

Se introduce la sericultura en Andalus conocida por su fama de lujo y riqueza decorativa en los textiles apreciados por los monarcas europeos.

LA CIVILIZACIÓN DEL TEJIDO

Tejido - Riqueza

A mediados del siglo XIX en Inglaterra John Ruskin reivindica la recuperación de artes y oficios medievales.

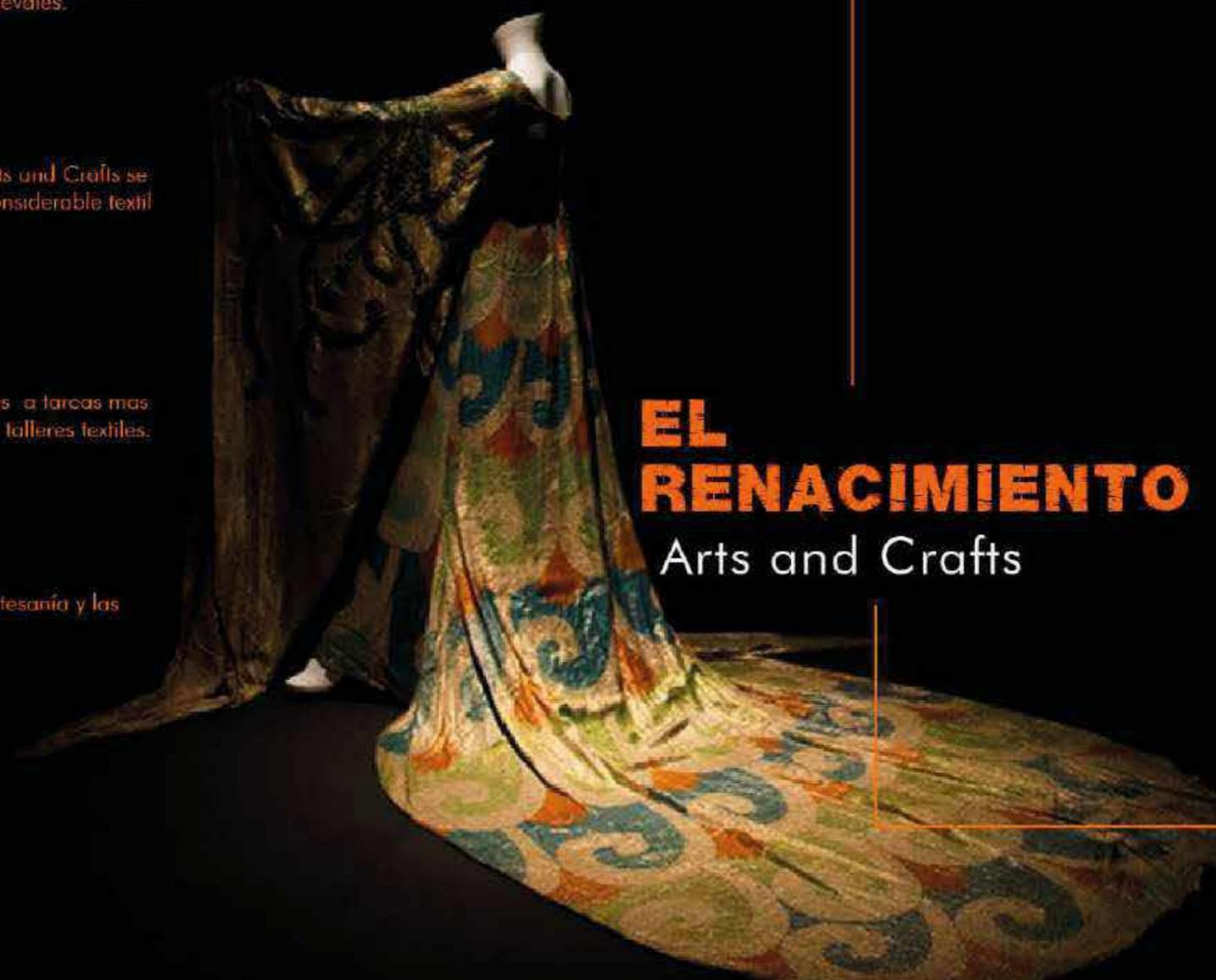
Con el movimiento Arts and Crafts se produce un avance considerable textil en el mundo del arte.

Se relega a las mujeres -a tareas más "femeninas" como las talleres textiles.

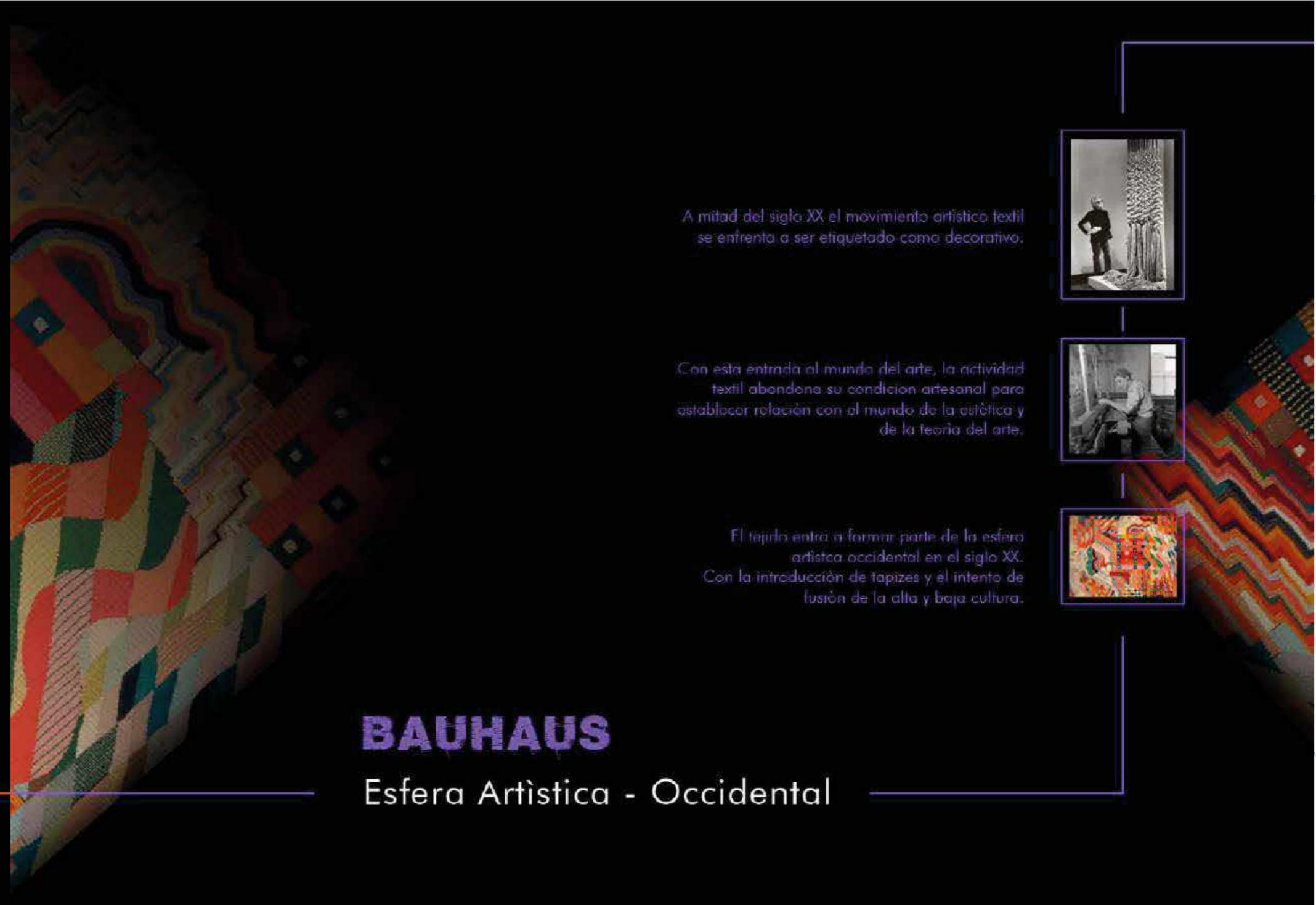

Separación entre la artesanía y las artes.

EL RENACIMIENTO

Arts and Crafts

A mitad del siglo XX el movimiento artístico textil se enfrenta a ser etiquetado como decorativo.

Con esta entrada al mundo del arte, la actividad textil abandona su condición artesanal para establecer relación con el mundo de la estética y de la teoría del arte.

El tejido entra a formar parte de la esfera artística occidental en el siglo XX. Con la introducción de tapices y el intento de fusión de la alta y baja cultura.

BAUHAUS

Esfera Artística - Occidental

TEJIDO

Como medio de supervivencia

Simbología pictórica que emplea elementos naturales que van de acuerdo a su entorno físico y cosmovisión.

Simbología escrita por medio del tejido, transmitiendo de su imaginario colectivo al textil.

El tejido elemento pacificador y de equilibrio de las fuerzas ocultas en la naturaleza y en el hombre.

Uso de fibras naturales y de animal para la elaboración de elementos ornamentales y de vestimenta.

Conocimiento que se ha transmitido de generación en generación y que da cuenta de la visión del universo de cada pueblo indígena.

PRÁCTICA ANCESTRAL

Simbología - cosmovisión de los pueblos indígenas

MOLAS

Kuna - pensamiento cosmogónico

Parte del atuendo que identifica a la mujer. Como escudo protector, que a su vez son las protectoras de la cultura y de la sociedad.

En sus laberintos muestra el difícil camino hacia Dios, y las aparentes brechas o repeticiones reflejan la dualidad de la vida.

La mola trae diversos e infinitos motivos y diseños geométricos inspirados del sol, arco iris y las estrellas.

Representan el pensamiento cosmogónico, una visión gráfica del mundo lleno de colorido y pleno del significado antropocéntrico y zoomorfo.

Rico en diseños tradicionales llamados kaanács (arte de tejer dibujo).

Abstraen elementos de su mundo material, de su vida cotidiana, para crear figuras estilizadas de gran simbolismo, entre ellos se destacan los genitales de asnos, los caparazones de tortugas y las constelaciones de estrellas, entre otros.

WAYÚU

Arte de tejer dibujo

Pulikerüya
como la vulva de la burra.

Molokariutaya
como el caparazón del morrocoy.

Siwoltuuya
como la huella que deja en la arena un caballo manéado.

Pasatalo'ouya
como las tripas de la vaca.

Kulichiya
como el tejido tomado por las varas del techo.

Moröliunaya
como el grabado que se le hace al totumo en el ordeño.

EMBERA KATIO

Okama

Okama ("Camino que recorre el cuello"). Collar que concede distinción a la mujer que lo porta, contando su historia y rol en la comunidad.

Las niñas los usan pequeños, y las mujeres grandes en relación a lo que han vivido.

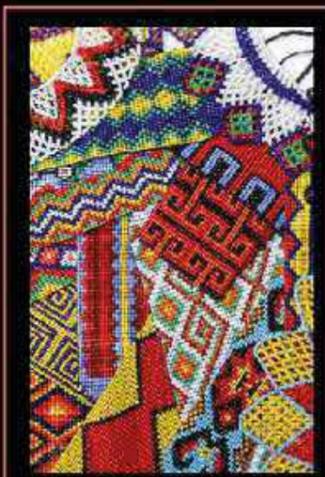
Espiral - camino.

Rombo- las 4 estaciones.

Círculo - unión, comunidad.

Líneas quebradas - cordillera.

Figuras geométricas - sentimientos hacia la madre tierra.

PUEBLO NASA

La jigra - El chumbe

la jigra es un símbolo de la fertilidad de la mujer.

La jigra está relacionada con la matriz de la mujer (duu yaja), por ello se debe tener mucho cuidado con las niñas cuando empiezan a tejer su primera jigra, de ello depende su normal desarrollo como niña.

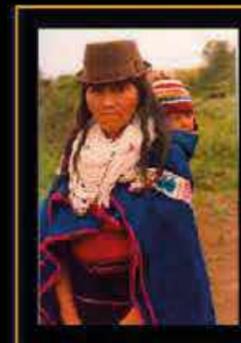
Cuando la niña aprende a tejer, comienza desde el proceso de hilado y debe tejer tres pares a jigras; así estará tejiendo la matriz para que sea fuerte y a la hora de dar a luz no se desprenda.

El chumbe es el símbolo territorial y también representa el arco iris.

En el chumbe se escribe la historia y cada figura cuenta una historia.

tiene un uso exclusivo para fajar al niño pequeño para fortalecer la parte corporal; es decir, lo enrollan o fajan con chumbe para que el niño crezca derecho sin problemas físicos y corporales.

Documento diseñado y diagramado por Luz Vanegas en Adobe InDesign para ser entregado a repositorio de la UNAD año 2020.