

*El lenguaje de los textiles
Mujeres que tejen hilos,
arte y palabras*

Universidad de Caldas
Maestría en Artes
Facultad de Artes Y Humanidades
Manizales, Colombia 2021

Título

El lenguaje de los textiles.
Mujeres que tejen hilos, arte y palabras

Autora

Elizabeth Bolívar Ruiz

Director de tesis

PhD. Adolfo León Grisales Vargas

Diseño y diagramación

Santiago Orozco Rivera

Tesis de Maestría en Artes

El lenguaje de los textiles

Mujeres que tejen hilos, arte y palabras

ELIZABETH BOLÍVAR RUIZ

Maestrante

PhD. ADOLFO LEÓN GRISALES VARGAS

Director

Maestría en Artes
Facultad de Artes y Humanidades
Universidad de Caldas

2021

*A mi mamá quien con
sus manos laboriosas, su inteligencia y su amor por
su quehacer textil, sembró semillas que germinan
fuertes y bellas en mí.*

Agradecimientos

El desarrollo de un trabajo de investigación de la magnitud de una tesis de maestría conlleva enormes esfuerzos personales, como también de aquellas personas que de una u otra forma dieron de sí para que esta obra fuese posible; a su manera proporcionaron en mí la fortaleza, el conocimiento, el cariño y la confianza para seguir adelante. Por lo tanto:

Agradezco especialmente a mi director de tesis, el profesor Adolfo León Grisales por su paciencia, por su orientación, por sus comentarios oportunos cargados de inteligencia y sensibilidad.

Doy gracias infinitas a mi familia; a mi esposo Juan Manuel por sus comentarios, por su apoyo incondicional, por darme ánimo cuando parecía que iba a desfallecer. A mi hijo Emmanuel y a mi hija Lucía por sus palabras de amor y de confianza.

También doy gracias a la maestría en artes de la Universidad de Caldas, a los profesores que aportaron tanto en mi formación, a mis compañeras y compañeros de la III cohorte por sus aportes, por las risas, por el aprendizaje colectivo.

Agradezco infinitamente a las mujeres con quienes conversé e hicieron parte de mi vida académica durante el transcurso de mi maestría, a las cuales valoro profundamente. Gracias a la mamita Pastora, María Jacinta Cuchillo, Sandra de Berduccy-Aruma, Francesca Piñol, Paola Andrea Restrepo, Iratxe Larrea Príncipe, Ana Isabel Diez, Lina Pinzón, Liliana García Mejía, Cynthia Imaña, Amelicia Santacruz, Miriam Mabel Martínez, Sandra Lince Salazar, a mis compañeras de Ciudad Oral, a mis compañeras de Aracnes. Por último, a María del Mar Mendoza quien fue de inspiración con su tesis doctoral, por quien siento gran admiración y a Isabel González Arango que me hizo entender lo que significa la sororidad con su práctica amorosa y sincera. Gracias a todas por su generosidad, por su tiempo, sus palabras, su sentir.

A Laura García, gracias por sus consejos, por sus palabras acertadas, por sus puntos y comas.

A Ricardo Rojas por apoyarme con la exposición digital y asuntos formales de escritura de mi tesis. A Santiago Orozco por su creatividad en la diagramación del libro. A Diana Carolina Arbeláez mil gracias por encaminarme en el mundo de la escritura.

Un agradecimiento y dedicatoria póstuma a doña Fabiola Quintero de Moreno, quien falleció a finales de enero de 2021. Ella no alcanzó a leer las palabras que la describen, que con cariño y gratitud escribí sobre nuestros encuentros, sobre su trabajo textil. Palabras y sentir que dejo para su familia.

Resumen

El arte de los textiles. Mujeres que tejen hilos, arte y palabras, se ocupa de las inquietudes relacionadas con temas como el arte, la artesanía y los textiles. Una investigación mediada por una metodología artística de investigación, amalgamada con algunos aspectos de la metodología de investigación en ciencias sociales, desde un enfoque interdisciplinar apoyado en la filosofía, la antropología y el feminismo.

Es una investigación cuyo objetivo principal es visibilizar las practicas textiles artísticas, como: el tejido, el bordado y la costura, los cuales son elaborados por diversas mujeres en Colombia y en otros países. Esta forma de expresión artística pensada como débil y privada, se muestra potente a la hora de comunicarse, poniéndola en un lugar paralelo al arte.

Una exposición digital colectiva con las obras de algunas mujeres que hacen parte de esta investigación y este texto, son mi propuesta de obra que recoge lo investigado y lo vivido durante mi proceso en la maestría.

Palabras clave: arte/artesanía, mujer, arte textil, investigación-creación, feminismo, antropología, filosofía, exposición digital.

Contenido

Introducción	13
Hilo 1. Tejido desde el alma	27
1.1 El nido, entre agujas e hilos	29
1.2 Entre arte y costuras	41
Hilo 2. El hilo de la historia	50
2.1 Historia y condición antropológica de los textiles	53
2.2 El tejido, el bordado y la costura representados en el arte	63
2.3 De Aracne a Nagegiryai. Tejido, bordado y costura en la mitología	68
Hilo 3. Arte textil: ¿arte? ¿artesanía?	84
3.1 Mas allá de la diatriba arte/artesanía	88
3.2 ¿Se consideran a las actividades de bordar, tejer o coser como arte?	97

Hilo 4. Historias tejidas desde lo femenino	102
4.1 Trama y urdimbre	112
4.1.1 Camèntsá	113
4.1.2 Misak	118
4.1.3 Olga de Amaral	122
4.1.4 Sandra de Berduccy	124
4.1.5 Francesa Piñol	128
4.2 El arte de los nudos. Hilo y aguja	113
4.2.1 Wayuú	134
4.2.2 Pururuku	136
4.2.3 Fulanas y el bombardeo con hilos	140
4.2.4 Maribel Domènech Ibáñez	143
4.2.5 María Angelica Medina	145
4.2.6 Iratxe Larrea Príncipe	147
4.3 Pensares y sentires sobre tela	152
4.3.1 Judy Chicago	153
4.3.2 Miriam Schapiro	156
4.3.3 Ana Isabel Diez	158
4.3.4 Ana González Rojas	161
4.3.5 Johanna Calle Gregg	163
4.3.6 María Teresa Rojas	165

4.4 Cadeneta, punto y el ritual de la palabra	169
4.4.1 Costurero de doña Fabiola	170
4.4.2 Lina Pinzón (Encajera de bolillos)	173
4.4.3 Liliana García (Atelanas)	176
4.5 Suturas para el alma	181
4.5.1 El ojo de la aguja	182
4.5.2 Memorarte. Arpilleras urbanas	185
4.5.3 Costurero Tejedoras por la memoria de Sonsón	189
4.5.4 Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz. Mampuján	193
4.6 De lo individual a lo colectivo, de lo privado a lo público	198
4.6.1 Conflict textiles	199
4.6.2 World Textile Art	200
4.7 Capas de sabiduría	204
4.7.1 Gunadule	205
4.7.2 Louis Bourgeois	211
4.7.3 María del Mar Mendoza Urgal	214
4.8 Las que tejen palabras	220
4.8.1 Artesanal tecnológica	221
4.8.2 Sandra Lince Salazar	223
4.8.3 Miriam Mabel Martínez	227

Hilo 5. Puntadas finales	232
5.1 Meditar, Orar, tejer	235
5.2 El Hygge y el tejido	236
5.3 Conferencia “Las Molas. Tradición e identidad a través de aguja e hilo”	238
5.4 Aracnes	239
5.5 Ciudad Oral	240
5.6 Imágenes de mis bitácoras y algo más	242
5.7 Podcast Andariegos con Aracnes	249
5.8 Encuentro internacional de arte y sociedad	250
5.9 Foro ViveLAB ¿Cómo se contruye sociedad a través de expresiones artísticas?	251
5.10 Exposición La Cosecha	252
5.11 Grupo focal	254
5.12 Exposición “La vida que se teje por mujeres. Entre hilos, arte y palabras”	255
Conclusiones	259
Ilustraciones y tablas	264
Bibliografía	272

Introducción

El arte de los textiles. Mujeres que tejen hilos, arte y palabras, es un texto de investigación, de creación, ante todo de conexión con los lectores a través de una escritura íntima, cálida y muy cercana, con la cual busco dar a conocer las prácticas artísticas de diferentes mujeres que trabajan los textiles como la costura, el bordado y el tejido; un lenguaje expresivo que da cuenta de la pluralidad del género femenino en Colombia y otros países.

No tuve la pretensión de hacer un catálogo o un inventario, es un trabajo que procura evidenciar el poder comunicativo que tiene el lenguaje textil mediado por la aguja y el hilo; un medio que cada vez gana más espacio en el mundo del arte.

Mujeres, arte/artesanía y arte textil. Motivaciones de la investigación

Este escrito tiene varios temas que se unen y se transversalizan: las mujeres, el arte, la artesanía y los textiles. Un tema con una raíz personal que da inicio al libro con un relato auto etnográfico. Es una tesis escrita desde la experiencia, desde mi intimidad familiar y desde lo investigado con algunas mujeres que comparten el hacer de los textiles.

Ana María Guasch refiriéndose a José Luis Brea:

[...] tanto la autobiografía literaria como el autorretrato comparan la misma «eficacia productora de subjetividad», en unos casos en los actos de habla y en otros en los actos visuales, no obstante, el relato autobiográfico tiene la habilidad de producir, desde el punto de vista performativo, un mayor «efecto de sujeto» y, consiguientemente, un mayor efecto de verdad, más allá de la ficción [...] (2009)

En mi relato tengo la posibilidad de producir desde un punto de vista si se quiere performativo al hacer una mezcla de mi vida, mi entorno y lo investigado, agregando componentes autobiográficos visuales propios y de las mujeres que hacen parte de esta investigación.

Dejo ver mi interés hacia los textiles, y cuando me refiero a ellos, es a las técnicas mediadas por la aguja y el hilo, como la costura, el bordado y el tejido, actividades que han formado parte de mí, pues al nacer en una familia de mujeres bordadoras, tejedoras, costureras, al estar entre hilos, agujas y todos los materiales para estas actividades, logro ser conocedora de este mundo, el cual amo profundamente, un lenguaje artístico inserto en una dimensión estética, una expresión de una experiencia humana que amalgamé con mi profesión como artista plástica.

Ámbito de la investigación

Inicialmente comencé haciéndome preguntas del quehacer de los textiles desde un sitio un tanto ajeno, el de los hombres que se expresaban a través del hacer con agujas. Contacté con la cárcel de Cartago (Valle del Cauca), busqué hombres que hicieran labores estereotipadamente femeninas. Luego me fui para el departamento del Putumayo en busca de hombres tejedores. Fue allí donde encontré mi punto de partida, encontré lo que venía buscando, me di cuenta que a quien buscaba era a mí misma, y es allí donde me posicioné, en un lugar que he construido como mujer, amiga, hermana, madre, esposa, artista, hija. Parto de mis orígenes ¿a quienes conocía mejor? a las mujeres, pues es un cuerpo de mujer el que habito, es una mujer, mi mamá, quien me enseñó a tomar una aguja, a pegar un botón, a diferenciar los tonos de los colores, a diferenciar un azul petróleo de un azul cielo, a saber de teoría del color mediante los hilos. En ese viaje al Valle del Sibundoy en Putumayo, me di cuenta que mi mamá y las mujeres como ella, eran lo que yo venía buscando.

Encontré el por qué, y para qué investigar sobre los textiles, mi horizonte fue claro y el objetivo de mi investigación sólido: evidenciar los quehaceres de mujeres como expresiones artísticas, que se encuentran en ocasiones navegando en la diatriba arte/artesanía. Es allí donde me surge la pregunta: ¿Cómo mostrar desde el arte la validez de las expresiones artísticas textiles y su dimensión estética elaboradas por diversas mujeres? La manera de resolver esta inquietud se dio mediante el tráfico entre las ciencias sociales y el arte. Me apoyé en conceptos y metodologías de disciplinas que me ayudaron a resolver de forma idónea mi pregunta de investigación-creación, que fue resuelta y plasmada en este escrito y en una exposición colectiva digital dada la dificultad de hacerla presencial, por la situación sanitaria que estamos atravesando en el mundo y en nuestro país desde marzo de 2020 debido al COVID-19.

Metodología

La práctica artística puede ser calificada como investigación cuando su propósito es ampliar nuestro conocimiento y entendimiento a través de una investigación original. Empieza con preguntas que son pertinentes para el contexto de la investigación y el mundo del arte, y emplea métodos que son apropiados para el futuro estudio. El proceso y los resultados de la investigación están apropiadamente documentados y son difundidos entre la comunidad investigadora y el público más amplio. (Borgdorff, 2005)

Para responder a mis preguntas e inquietudes de orden artístico y emocional, decidí hacer una investigación artística, con la necesidad de transversalizarla por la filosofía, la antropología y el feminismo, disciplinas que me ayudaron a cimentarla con componentes humanos y sociales, con un enfoque de yuxtaposición de diversas metodologías tanto de la investigación de corte histórico-hermenéutico como el trabajo etnográfico, con un corpus bibliográfico y empírico (espacios, personas con las que he interactuado).

Una investigación donde veo el hacer y todo lo que rodea a las prácticas textiles (bordado, costura, tejido) como un modelo epistemológico y metodológico, pues es precisamente con el trabajo de las mujeres investigadas y el hacer con el textil que se valida este proceso de generación de conocimiento.

[...] este tipo de investigación se distingue de otra investigación por la naturaleza del objeto de su investigación (una cuestión ontológica), por el conocimiento que contiene (una cuestión epistemológica) y por los métodos de trabajo apropiados (una cuestión metodológica). (Borgdorff, 2005)

Dada la naturaleza de esta investigación que va ligada a las relaciones sociales y las representaciones simbólicas, vi la necesidad de dar un manejo metodológico un tanto distinto a la hegemónica forma de investigar en las ciencias, sin desdeñar esta forma de investigación, ni descartar algunas herramientas, en vez de esto decidí hacer una amalgama de un enfoque cualitativo histórico-hermenéutico y hacer uso de sus métodos o técnicas para investigar como: la etnografía y los instrumentos que se adecuaban perfectamente a esta investigación: observación participante, historia de vida, entrevistas no estructuradas, bitácoras, grabaciones, registro fotográfico. De esta manera logré entrar en la atmosfera de acontecimientos sensibles frente a lo que configura la cotidianidad del quehacer de los textiles y recoger los fenómenos habituales o experiencias personales, en cercanía con las

emociones y como lo señala (Borgdorff, 2005) *“Conceptos y teorías, experiencias y convicciones están entrelazados con las prácticas artísticas y, en parte por esa razón el arte es siempre reflexivo”* (pág. 11), así que este entrelazar me lleva a tener un proceso sistemático y organizado para mi investigación.

Una exploración donde las mujeres investigadas y yo, tenemos un punto de encuentro en la práctica artística textil como una producción de conocimiento sensible, donde: *“se otorga a la voz y la experiencia del investigador y de los colaboradores y el rescate que se hace de lo biográfico como elemento central de la reconstrucción de la experiencia vivida”* (Hernández, 2008). Es precisamente esta investigación con una gran carga artística y estética, la que me da la oportunidad de tener otra forma de plasmar una polifonía de mis propias experiencias, de mi propia historia, donde no pretendo hablar de mí, sino desde mí, volver lo personal en social, esto privado en algo público; mi sentir como artista, como madre, como mujer, mi interés en este tema y lo que piensan y sienten las mujeres que me colaboraron para nutrir esta investigación, contar sus historias y hacer que las personas que lean este escrito se conecten a través de la empatía con estas mujeres.

La investigación basada en las artes me permitió tener una forma de amalgamar y narrar mi propia historia y la de otras mujeres a través de otras formas literarias. Como lo dice Hernández cuando cita a Dezin: *“...poéticas etnográficas que tienen objetivos similares a los objetivos*

del arte: desean tocar al espectador, evocar emociones, y proporcionar perspectivas alternativas de ver el mundo.” (Hernández, 2008), de esta forma dar testimonio de historias más íntimas, más reflexivas, más personales, alejándolas un poco de una estructura lineal y formal, siempre con una perspectiva artística donde se complementan la parte visual y textual para establecer un diálogo en conexión con las mujeres que hicieron parte de esta investigación.

Todo esto con una fundamentación teórica, desde la lectura de libros, tesis, artículos de revistas, blogs y todo el material pertinente, bajo la mirada de la filosofía, la antropología, el feminismo y el arte, para lograr una armonía entre la tradicional forma de investigar desde las ciencias sociales y la sensibilidad de la investigación artística, esta última cargada de material sensible o reparto sensible como nombra Rancière: *“Llamo reparto de lo sensible a ese sistema de evidencias sensibles que al mismo tiempo hace visible la existencia de un común y los recortes que allí definen los lugares y las partes respectivas”* (Rancière, 2009), un material obtenido en trabajo de campo, como audios, fotografías, conversaciones que podrían tomarse como entrevistas no estructuradas.

Por último, mi táctica y estrategia al tiempo, fue la escucha generosa y el dialogo interior que dieron lugar a la creación como producto de un pensamiento reflexivo.

Estructura y capítulos de la tesis

Esta investigación se desempeña como un tejido construido por varios componentes: la teoría bajo una acuciosa pesquisa bibliográfica desde varias disciplinas como la antropología para observar los componentes culturales y la diversidad, la filosofía para reflexionar en torno a como el pensamiento humano conlleva al hacer, el feminismo con su mirada plural e incluyente, también libros sobre metodología y sobre investigación en artes. Con estos fundamentos conceptuales y metodológicos pude entrar al plano vivencial del trabajo de campo y hacer una juiciosa y respetuosa investigación por diferentes territorios de Colombia; y de manera virtual en otras partes del mundo.

Después de tener los insumos que para este caso son los hilos a modo de capítulos, comencé a tejer este escrito sobre arte textil y la exposición “La vida que se teje por mujeres. Entre hilos, arte y palabras”, expuesta en el MuDi, Museo Digital de Ciencia de Garaje, como los dos productos vinculados a mi investigación que comenzó bajo la línea que escogí, la teórica; pero poco a poco los componen-

tes de carácter estético me pedían involucrar la creación artística.

Ahora bien, escribí un primer hilo, *Tejido desde el alma* que nace desde mi intimidad y vida familiar, las motivaciones que me llevaron a querer investigar sobre este tema y cómo he hilvanado los textiles a mi vida profesional como artista plástica.

En un segundo hilo, *El hilo de la historia*, encontrarán un elemento esencial como es la historia y la condición antropológica de los tejidos, cómo se han representado en el arte y su presencia en la mitología clásica y la colombiana.

El hilo tres, *Arte textil: ¿arte? ¿artesanía?*, abre la discusión sobre la tan reñida diatriba arte/artesanía y cómo son vistas las actividades textiles en el arte.

En el hilo cuarto, *Historias tejidas desde lo femenino*, el que considero el alma de mi tesis, es el hilo más extenso, el cual no quise dividir por considerar que en este capítulo debían estar juntas las mujeres para contar una historia. En este hilo se tejen aspectos tratados desde el feminismo, las diferentes técnicas: el tejido en telar en *Trama y urdimbre*. El tejido con aguja en *El arte de los nudos. Hilo y aguja*. Para hablar del bordado hice *Pensares y sentires sobre tela*. También quise hacer un lugar especial para los costureros en *Cadeneta, punto y el ritual de la palabra*. Además, tenía que tocar los temas dolorosos que remedia-

mos con aguja e hilo en *Suturas para el alma*. Existen organizaciones que dan la oportunidad de dar a conocer el mundo textil y las verán en *De lo individual a lo colectivo*. La última técnica que investigué, la costura, en *Capas de sabiduría* y para cerrar este capítulo están *Las que tejen palabras*, mujeres académicas que piensan o investigan sobre este mundo textil.

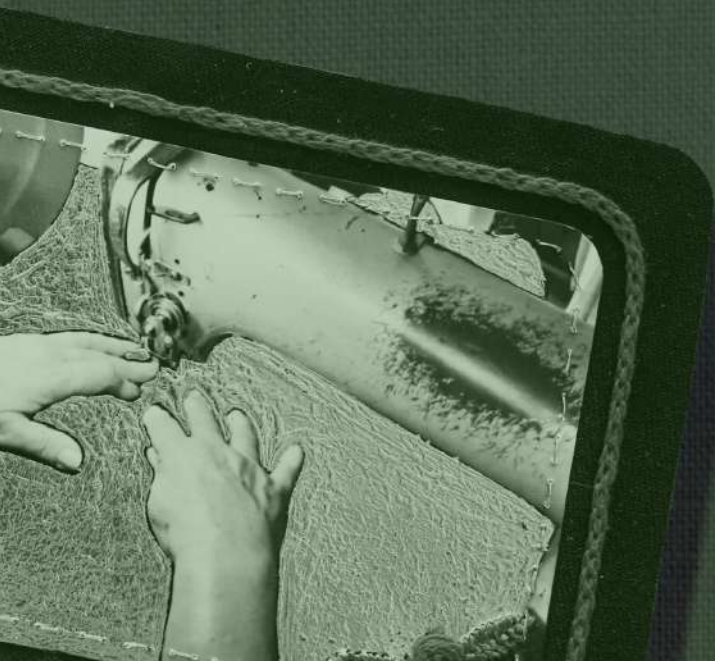
En el último hilo, *Puntadas finales*, el que cierra el tejido de este libro quiero compartir esa información sensible que pareciera no pertenecer directamente a un escrito formal, pero que tiene la columna vertebral de mi investigación y es la recopilación de los hallazgos y situaciones vividas producto de esta bella, edificante y muy amada investigación.

*Ilustración 1. "Manos creadoras" Fotografía intervenida con laminilla de oro y bordado.
Colección propia. 2019*

[...] Cuando trabajas, eres como una flauta a través de cuyo corazón el susurro de las horas se convierte en música... ¿qué es trabajar con amor? Es tejer una tela con hilos sacados de tu corazón, como si tu amado fuese a vestirse con esa tela [...]

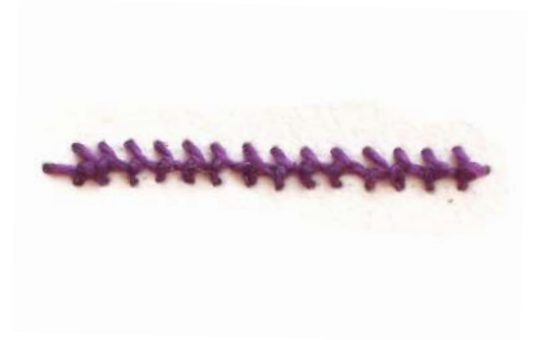
Khalil Gibran

Quiero ser asertiva en mis palabras. Pensé una y mil veces cómo hacerlo y decidí sencillamente hablar en primera persona. Es intencional querer acercar a mis lectores a todas las historias que viví y otras de las cuales fui testigo y deseo compartir. Anhele que mis experiencias resuenen en lo más profundo de sus mentes al llenar de sensibilidad al ser que los embarca. Por lo tanto, daré rienda suelta y sin inhibiciones a mis palabras, para poder compartir de forma sincera y sin pretensiones, mis reflexiones junto a un diálogo interno y las voces de otras mujeres.

Sigo por la línea de la honestidad, quiero expresarme con sinceridad y comunicarme de una forma pura y directa, tengo que decir que es difícil escribir, y aún más cuando sé que dejaré secretos y revelaciones íntimas donde desnudaré parte de mi vida personal, porque mis cuestionamientos nacen desde mi infancia y la vida en familia.

En este escrito que es en parte autobiográfico, me tejo, me construyo con cada una de las piezas que encontré en el camino de la vida, las experiencias que me formaron y que han construido mi mundo. Todo esto me hizo interesar en los temas que me afectan y me conmueven como mujer y como artista.

El nido, entre agujas e hilos

1.1

Aquí mi punto de partida. Nací y me críe en una familia donde las mujeres tenían desde el ámbito privado cierta cuota de poder en su voz, lo cual incidía en alguna medida en las decisiones familiares; trabajadoras en costura, bordado y tejido, temas donde no eran visibles en los espacios laborales públicos.

En la intimidad había una historia permeada por violencia intrafamiliar. La disputa por establecer quién era más fuerte, si mi papá o mi mamá, construyó una desigualdad poco benéfica para los integrantes de mi familia que estaba compuesta por mi padre, mi hermano, mi hermana, mi mamá y yo. Mi mamá era la que guiaba y preservaba la familia, mientras yo como hija mayor, comprendía y padecía las tensiones de casa.

Mi mamá como la unificadora y encargada de los cuidados del hogar, se acompañaba en las tardes con la radionovela¹ del momento, ella hacía con su aguja de crochet y lanas de colores, colchas, carpetas, cojines, hacía todo tipo de objetos con aguja, algo que aprendió a edad muy temprana, una vecina le enseñó a tejer a modo de trueque, mi mamá le brillaba las ollas y le hacía trenzas, a cambio doña Susana le enseñaba puntadas que años después mi mamá perfeccionó en la escuela, además aprendió en la primaria a bordar y a tejer a dos agujas en su clase de puericultura², y se preguntaran ¿para qué le daban ese tipo de enseñanza a un niña? *“para ser una buena esposa y mamá, además no nos daban estudio si no hasta quinto de primaria, porque se suponía que luego nos teníamos que casar”* (Ruiz, 2019), es la respuesta que pueden dar muchas mujeres igual a la de mi mamá. Y como si fuera una predicción se convirtió en esposa y madre, cocinaba, cuidaba niños, estaba al pendiente del hogar, tejía todo cuanto a ella se le ocurriera para decorar nuestra casa.

Decoraba, cubría objetos y también nuestros sueños.

¹Historias radiales melo-dramáticas, que fueron transmitidas en los años 70 en Colombia.

²Según RAE, el término refiere a crianza y cuidado del niño durante los primeros años de la infancia.

Ilustración 2. "La colcha verde, mi hermano y yo". Fotografía intervenida con laminilla de oro y tejido. Colección propia. 2020

La colcha verde que cubría la cama matrimonial la tejió cuadro a cuadro en diferentes tonos, desde el amarillo, pasando por diferentes verdes hasta llegar al negro. Una colcha con diversas lecturas emocionales, donde mis hermanos y yo nos sentíamos protegidos. Para mí la colcha tenía una textura suave y acogedora, aunque por su alto contenido de poliéster era chirriante a mi infantil paladar curioso, lo recuerdo con gracia, no sé por qué la mordía si me molestaba esa sensación. Le pregunté a mi mamá acerca de la colcha y me contó que tardó seis meses tejiéndola y el motivo por el cual la sacó de la casa y de nuestras vidas: *“La regalé, me cansé con ella, me traía muy malos recuerdos porque a su papá le fascinaba esa cobija. Me chocaba mucho la actitud que cogía con esa colcha, que nadie la cogiera, que nadie se sentara, y pues era algo que yo había tejido, ¿Por qué no se podían sentar ustedes encima?”* (Ruiz, 2019)

Estas palabras resumen lo que sucedió por muchos años en mi casa, una madre que teje la unión familiar y las actitudes que motivan decisiones de deshilarla. Esto sucedería años después, antes de que mi familia se desbaratara entre peleas y reconciliaciones, mi mamá me hacía vestidos de boleros que combinaban con las medias de encaje y los zapaticos de charol; en ocasiones utilizaba retazos que le quedaban de los vestidos confeccionados a otras personas, para hacernos pantaloncitos, faldas y blusas en su máquina de pedal de marca Singer, que no solo era mi refugio de juegos al convertirse en casita para mí, en carro de carreras para mi hermano, sino que más adelante sería una máquina que brindaba el sustento económico familiar.

“mi mamá me hacía vestidos de boleros que combinaban con las medias de encaje y los zapaticos de charol”

*Ilustración 3.
“Infancia”.
Bordado y dibujo
con grafito sobre
papel de arroz,
cosida a laminilla
de oro.
Colección propia.
2019*

Mi mamá suspiraba por un futuro y una posición en el mundo, en ese momento no sabía sobre igualdad de género, tal vez nunca lo ha visto así, sencillamente actuaba desde su sentir, desde su lugar de enunciación.

Igualdad, equidad, empoderamiento, resistencia, derechos de la mujer y todo lo que caracteriza al mundo del feminismo fue algo

que yo en edad adulta entendí a través de vivencias y lecturas; un ejemplo es lo que nos dice la escritora española, experta en feminismo y violencia de género, Nuria Varela (2005) “...*el feminismo liberal se caracteriza por definir la situación de las mujeres como una desigualdad –y no una opresión o una explotación. Por ello, defienden que hay que reformar el sistema hasta lograr la igualdad entre los sexos*”. (pág. 102) Estas son ideas que surgen en otros países, pero que no dejan de ser cercanas a mujeres de nuestras latitudes, mujeres como mi mamá, mi abuela y muchas más en nuestro país.

Después de un día de trabajo no remunerado económicamente, de hacer esas labores de la cotidianidad doméstica en una rutina que transcurría entre las labores del cuidado de la vida misma: la atención a sus hijos, tender camas, preparar comidas, tal vez ella se hacía la pregunta que ya otras se hacían, ¿esto es todo? a lo que Betty Friedan llamó “*el problema que no tiene nombre*” (Friedan, 2009), esa ansiedad y la carga social que recae sobre la mujer, que busca la perfección como esposa y madre, lo que viven muchas mujeres.

Así mismo, existen otro grupo de mujeres que tal vez no sufran de penurias económicas pero, tienen ese sinsabor compartido, viene a mi mente desde el cine Laura Brown, uno de los personajes protagónicos de la película *Las horas* (Daldry, 2002), su historia de vida tan fuerte, es la representación perfecta de esas mujeres que pueden vivir en un bienestar económico, las que están atrapadas en una aparente felicidad, que lo tienen todo en la comodidad de sus hogares, pero quieren

ser autónomas, vivir sus propias vidas, hacer de los bordados en las almohadas de sus hijos algo más que decoración, hacer de ello su motivo de sustento, de superación personal y crear un lugar seguro “...Las mujeres que cosen, están cosiendo dentro de un círculo de confianza y están remendando y viendo cómo arreglar que está dañado” (Womansplaining). Mujeres que no solo utilizan la aguja y el hilo para decorar o remendar. También los usan para unirse, para repararse.

Retomando la historia de mi mamá. Ella estudió inicialmente desde casa, siguió un plan de Bachillerato por Radio³ y en las madrugadas se escuchaba desde mi cama: “el *Bachillerato por Radio... sistema educativo audiovisual con aprobación del Ministerio de Educación Nacional, para los colombianos que quieren aprender y progresar*”, eran las palabras con que comenzaban sus clases. Por correo llegaban las cartillas de papel periódico que llenaba con una impecable caligrafía Palmer⁴. Con dedicación y esmero realizó algunos años de secundaria. Cuando mis hermanos y yo fuimos un poco más grandes decidió terminar sus estudios en un colegio nocturno, luego hizo un curso de secretariado

³Audio de introducción al programa del bachillerato por radio. <https://www.radi nacional.co/noticia/cultura/las-huellas-del-bachillerato-radio>

⁴Método de caligrafía de escritura cursiva.

comercial, y así se fortaleció como ser individual y pensante que tenía la necesidad de valorarse.

Llegó la disyuntiva entre su vida laboral pública y la crianza de sus hijos. Tomó la decisión de asumir los dos roles: mamá y trabajadora, esta última faceta la llevó a cabo en casa. Puso en práctica todo lo aprendido del oficio de la costura que durante años había hecho como una actividad familiar, doméstica; pero esta vez tenía la firme convicción de generar ingresos mayores con su arte, que es como ella lo denomina, *saber hacer un arte* y con esto se refiere a esa destreza en un oficio que genera un ingreso económico.

Comenzó a trabajar en casa y desde su máquina de coser podía estar al pendiente de “sus niños”, de nuestros movimientos, de nuestra seguridad y bienestar. En estos años, las telas, las agujas, los botones y los hilos se convirtieron en las herramientas de trabajo de mi mamá, pero también formaron parte de nuestros juguetes, carreteles que en nuestro imaginario infantil tomaron formas de carritos, botones que servían para hacer figuras. Hilos y agujas con los que hacíamos muñecos. Estos utensilios no solo cosieron centenares de vestidos, también las historias en mi corazón que me acompañaran gratamente toda la vida.

Gracias a su máquina de coser comenzó a hacer los vestidos para sus clientas, a trabajar entre la cotidianidad del hogar. Cosía y le iba dando fuerza a su modistería, al tiempo se iba destejiendo nuestra familia; se desprendió una de las piezas (mi papá), y los demás nos quedamos formando un solo tejido, acompañándonos, ayudándonos.

Ilustración 4. "Máquina" Transfer sobre papel de arroz, cosido a tela y laminilla de oro. Colección propia.2020

Aprendimos a zurcir, a subir dobladillos, a reconocer las piezas de la máquina, a reconocer los tonos de hilos, a saber, la diferencia entre un azul cielo de un azul bebé.

Hijos de una mala separación, junto a mi mamá comenzamos a tejer de otra manera, otra puntada para la conformación de esta nueva familia con la pieza faltante. Lo logramos, ella lo logró, nos unió, tejió y protegió, ¡y sí!, llegó a su meta de autosuficiencia para solventar la economía familiar con aporte monetario del padre ausente.

Ilustración 5. "Familia" Fotografía intervenida con bordado y laminilla de oro.

Colección propia. 2020

Entre sus logros recuerdo cuando compró caja por caja el azulejo con el cual se cubrió el baño y la cocina de nuestro hogar, unas piezas blancas con arabescos verdes que combinaban con el color de las paredes. Verde agua, verde pistacho, verde menta, verde en diferentes tonos presentes en mi infancia, en los objetos, en las paredes, en los grandes helechos que colgaban del techo y llegaban a rozar nuestras cabezas cuando estábamos sentados en la sala, la misma que desapareció años después para dar cabida a muchas máquinas más, a una gran mesa de corte, estanterías con hilos, telas y herramientas propias del oficio. Pasó de ser un espacio pequeño y anónimo, de ser la modistería de doña Adíela a ser su taller de confección.

Estas vivencias me hacen pensar en tantas mujeres que en Colombia son heroínas de sus hijos, mujeres poderosas quienes desde la privacidad de sus casas tienen oficios que no son valorados porque se toman como “manualidades para pasar el tiempo”, sin embargo, zurcen la felicidad, para ellas y para su entorno, son mujeres que tejen sociedad con aguja e hilo en mano.

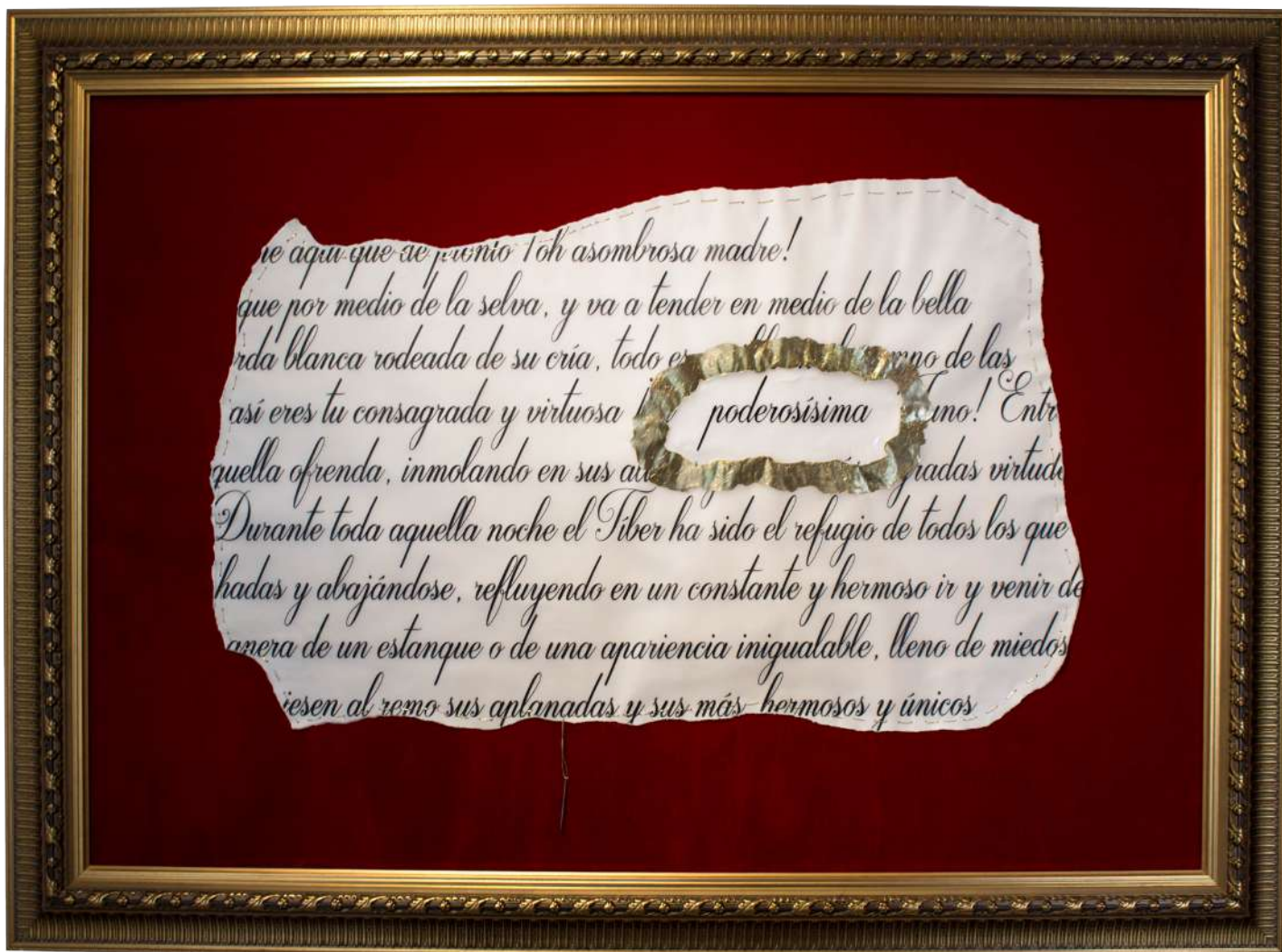
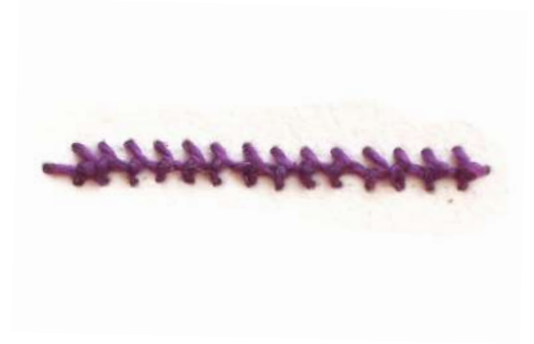

Ilustración 6. "Poderosísima"

Fragmento de la Divina comedia, intervención con laminilla de oro, resina y costura.

Colección propia. 2017

Entre arte y costuras

1.2

Mi motivación como artista para hablar sobre el tema de los textiles se debe a la sensibilidad que generan en mí la aguja y el hilo como historia de vida, como algo que me pertenece, que me ha acompañado desde pequeña, y con lo cual puedo expresar emociones y sentimientos.

Mi primer recuerdo a un acercamiento sensible hacia el arte y los textiles, ocurrió cuando tenía nueve o diez años. En clase de español me asignaron la lectura del libro *María*⁵ de Jorge Isaacs, una novela que marcó mi vida. Con su corte romántico empalagó mi mente de niña, con su amor lleno de detalles que me parecieron

⁵Publicado en el año 1867, inscrita dentro del género romanticismo.

bellos y algo absurdos. Este libro logró transportarme a otro tiempo a través de la minucia narrativa.

A través de las páginas de la María comencé a soñar con ese amor puro, silente y paciente que la protagonista profesaba por Efraín, a recrear en mi mente las descripciones de los espacios de la hacienda donde ocurrió la historia, especialmente la habitación de la protagonista y el costurero. Sí, el costurero que me era muy familiar, entendía cuando describían las labores que narraba el autor y cómo se tejía la relación entre los protagonistas de la novela.

Terminé de leer el libro y me llevaron en el grado quinto de primaria a la hacienda “El Paraíso”, mejor nombre no le pudieron dar. Subí las escaleras mientras una mujer de piel oscura, acento valluno y voz fuerte nos explicaba cada espacio. Cuando nos indicaron la habitación de María y pude ver lo que ya estaba instaurado en mi mente por la lectura; por un momento se me cortó la respiración, nada logró detener mi imaginación y la felicidad de estar allí. Ver su cama con tela blanca bordada, los muebles de madera y el piso rústico. Estando allí, casi podía ver a María al lado de su ventana para ver llegar al amor que describen en el libro.

Ilustración 7. "María"

Transfer sobre papel de arroz, laminilla de oro y bordado.

Colección propia. 2020

Seguimos el recorrido, lamentablemente cuando vi la pintura de María me desconcerté, yo esperaba una imagen muy angelical, una de esas que vemos representando una virgen o una diosa, pero igual quedó grabada en mi mente.

[...] y al ponerse en pie para acercarse a mi madre a consultar algo sobre el bordado, pude ver sus pies primorosamente calzados: su paso ligero y digno revelaba todo el orgullo, no abatido, de nuestra raza, y el seductivo recato de la virgen cristiana. (Isaacs, 2012)

Su habitación, el costurero, los corredores, la piedra donde se sentaba a divisar el bello paisaje vallecaucano y todo lo que describían en el libro comenzó a hacerme enamorar de la literatura y admirar en un primer momento los quehaceres del costurero, donde María, su tía y primas pasaban las tardes entre bordados y lecturas.

Todo ese ambiente narrado en el libro, lo tenía en frente. En ese costurero se bordaban bellas piezas y se tejían relaciones familiares, este conjunto formó mi primera experiencia sensible y admiración por lo que se podía hacer con las agujas e hilos, estos elementos presentes en mi vida, en mi obra, en lo más profundo de mi ser, con conexiones profundas, del alma. En aquel costurero de novela se mezclaban los hilos, las historias y los sentimientos de familia, así lo percibí y me generó en el imaginario una relación estrecha entre la familia y la costura. La completitud de esta relación llegó cuando décadas después se anunció mi maternidad deseada, mi primer hijo.

Mamá, yo quiero ser de plata.

Hijo, tendrás mucho frío

Mamá, yo quiero ser de agua.

Hijo, tendrás mucho frío

Mamá, bórdame en tu almohada.

¡Eso sí!

¡Ahora mismo!

(Canción tonta. Federico García Lorca)

El camino escogido fue el de artista, una formación que se dio a través de la pintura, el grabado, la escultura, el dibujo y todo lo pertinente a esta disciplina. Mientras trabajo estas técnicas, involucro los textiles a mis obras, para hacer una amalgama entre la preocupación por los temas que giran alrededor de la mujer y mi producción artística. Mientras creo, me cuestiono desde mi sentir, mis experiencias y las de otras mujeres. Busco referentes artísticos, filosóficos e indago en el mundo del feminismo, y todo cuanto pueda nutrir esta inquietud.

Ilustración 8. "Desolación" Aguafuerte.

Colección propia. 2014

Ilustración 9. "Entre líneas"

Libro de artista, papel de arroz, tela, laminilla de oro, resina, costura.

Colección propia. 2017

En mi vida profesional doy apertura desde el bordado y la costura a una forma de expresión artística, así dejo entrever mi esencia a través de un lenguaje donde la aguja y el hilo son mis herramientas plásticas, instrumentos con los cuales mi espíritu danza desde la infancia, entre telas, hilos y costuras. Con mis obras cuento historias inspiradas en todo lo que construye mi mundo y comienzo a hacer un tejido de vida.

Cuando exploro la temática feminista, los hallazgos me llevan a conocer la vida de mujeres con quienes me siento identificada y conmovida. El tejido lo encuentro como elemento sórico⁶ una y otra vez en mundos infinitos de mujeres, por tanto, quiero dar materialidad a colores, voces y sentimientos propios y ajenos con la intención artística de mostrar el poder de unas herramientas tan sencillas y a la vez poderosas como lo son la aguja y el hilo.

Gracias a todo lo descrito, siguiendo mi intuición y mi conexión con los textiles comencé en agosto de 2017 a pensar en la dirección en que iría mi investigación de maestría. Inicialmente pensé en trabajar con perspectivas de género, mirar qué pensaban y hacían los hombres alrededor de este tema. En un primer momento me contacté con la cárcel de Cartago - Valle, allí había hombres que pagaban penas carcelarias por delitos relacionados con la violencia de género, quienes purgaban sus penas bordando. Quería indagar por qué y para qué bordaban, quería escuchar a los hombres que utilizaban unos oficios estereotipadamente femeninos.

⁶Del término sororidad de raíz latina *soror* (hermana). Hermandad entre mujeres.

De la misma forma seguí en búsqueda de hombres que hacían labores pensadas como femeninas, esta vez emprendí viaje al Valle del Sibundoy en el departamento del Putumayo, encontré hombres tejedores, pero fue al estar allí, donde me di cuenta que quería trabajar con mujeres, entender sus historias y sentires, algo con lo que me sentía profundamente identificada en una conexión de género.

En ese momento, comenzó un camino interior hacia mi niñez y mis raíces, un recorrido por diferentes espacios geográficos, para conocer de forma vivencial lo que hacen las mujeres de diversas culturas en su relación con la costura, el tejido y el bordado, siempre de la mano de la línea teórica que había escogido en la maestría.

Elegí el camino teórico apartándome un poco de la creación pura, sin llegar a la ruptura entre la teoría y la praxis. Lo que busco es superar la línea invisible de la investigación y de la creación, hacerlas una sola, y con esa intención quise cimentar mi parte teórica y escritural, una decisión que hoy veo muy acertada porque fue de la mano de profesores, de personas expertas en lo teórico que aprendí de un mundo que me era ajeno, el de las letras y la academia.

Así que, con mis motivaciones personales, mi formación profesional y mi nueva faceta como investigadora, emprendí un apasionante recorrido por el mundo de los textiles.

*[...] La palabra es un hilo y el hilo es lenguaje
Cuerpo no lineal
Una línea asociándose a otras líneas
Una palabra al ser escrita juega a ser lineal,
Pero palabra e hilo existen en otro plano
dimensional
Formas vibratorias en el espacio y el tiempo
Actos de unión y separación [...]*

(Fragmento de poema "Palabra e hilo" de
Cecilia Vicuña)

Comienzo este capítulo haciéndome preguntas con la curiosidad propia de la niñez. Este saco negro peludito que me acompaña todas las mañanas en mi estudio mientras escribo la tesis ¿Quién lo hizo? ¿Una máquina dirigida o una persona? ¿Las manos de una señora sentada frente a su televisor para sentirse acompañada con la telenovela de la tarde? ¿Una mujer en una fábrica entre maquinas industriales, con calor por los materiales de confección y abrumada por el ruido de la empresa para la que trabaja? ¿De dónde salió el hilo para la confección de este saco, de un almacén donde venden insumos: hilos, lanas, agujas, enhebradores, tambores de bordado, tijeras, alfileres, telas? ¿será que la lana de este saco proviene de ovejas libres o serán parte del rebaño de alguien que las mima y les pide permiso antes de esquilarlas?

Pocas veces o tal vez nunca pensamos en las manos que hicieron nuestra ropa, su procedencia, sus materiales. Es momento de hacerlo, de resolver mis cuestionamientos y espero que de muchas más personas. En este capítulo nos adentraremos en raíces de tipo histórico, antropológico, artístico y mitológico para esclarecer dudas y de esta manera

agradecer por todo lo que nos abriga.

Así que me ocuparé de los textiles como lo comprendido por el bordado, el tejido y la costura, la importancia en la historia, en la cotidianidad de la vida humana y la trascendencia en la cultura, a través de las representaciones en el arte y la mitología clásica y precolombina. Todo esto que existe en un universo de hilos y pensamientos.

El objetivo, querido lector, lectora, es investigar y establecer mediante un recorrido en dos ejes: el sincrónico, para manejar el presente, el aquí y el ahora; y el diacrónico para tocar el pasado y hacer un recorrido histórico de estos textiles.

Historia y condición antropológica de los textiles

2.1

¿Desde cuándo se teje? ¿para qué se teje? ¿quiénes lo han hecho? Al hacer estas preguntas comienzo a escribir sobre la aparición de los textiles esquivando el esquema historicista o anacrónico, lejos de la intención de elaborar un catálogo o inventario, este apartado busca dar un contexto al lector y pueda comprender los momentos históricos, como lo dice Zemelman (2006):

La historia es poder interpretar, construir la explicación y la comprensión que los fenómenos enfrentan en un momento dado, que puede ser un presente, con todo el peso que tiene la memoria histórica, la cual debe ser reconstruida; pero debe ser reconstruida no para llorar sobre la leche derramada, y construir un discurso de la nostalgia, sino simplemente para entender el presente. (pág. 29)

Un recorrido que nos permitirá descubrir la importancia que han tenido los textiles en la historia de la humanidad. Para comenzar planteo un ejercicio de diccionario que me parece útil al momento de aclarar la clasificación de las técnicas por las cuales median la aguja y el hilo. (ver tabla 1)

Palabra	Def. RAE	Def. Etimológica	Def. Propia
Tejer	Formar en el telar la tela con la trama y la urdimbre	Del latín <i>texere</i> (tejido y/o texturas)	Entrelazado de hilos
Bordar	Adornar con bordaduras una tela u otra materia	Del latín medieval <i>brusdus</i> (dibujo que se hace en una tela)	Dibujo con hilos
Coser	Unir con hilo, generalmente enhebrado en la aguja, dos o más pedazos de tela, cuero u otra materia	Del verbo latino <i>consuere</i> (unir una cosa con otra)	Unión de piezas

Ilustración 10. Ejercicio diccionario. Fuente: Elaboración propia

Además, en el siguiente dibujo (ver imagen 11) se explica el sentido de la trama y de la urdimbre, que son los pilares fundamentales del tejido,

conceptos indispensables para un mejor entendimiento de algo que aparecerá en repetidas ocasiones en el libro.

El tejido elaborado en telar está compuesto por trama y urdimbre. La urdimbre son los hilos que van en sentido de altura o longitudinal y la trama los que se entrecruzan con la urdimbre en sentido de anchura o transversal, y el resultado de apretar la trama da como resultado el tejido.

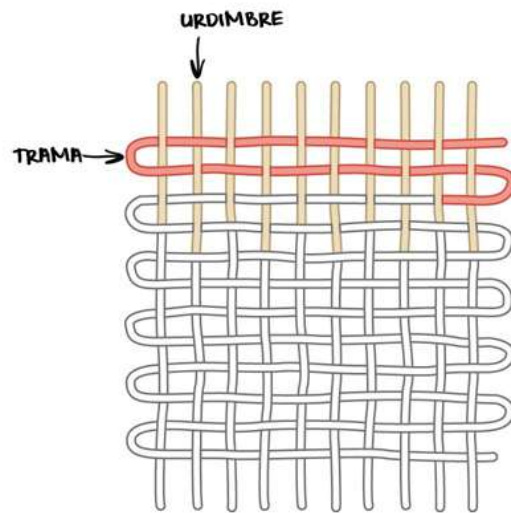

Ilustración 11. Trama y urdimbre

De modo que, una vez aclarados estos conceptos, continuemos nuestro recorrido por el fascinante mundo de los textiles. Es mi intención hacer con las palabras un pequeño tejido histórico y en línea con Miriam Mabel y Annuska en su libro 'El mensaje está en el tejido' (2016): "...poemas, con métricas texturizadas, forman parte de un texto, que se prolonga a la historia de todos los textos, no por nada tejer y texto comparten la misma raíz etimológica latina: *textere*. Al tejer se escribe" (pág. 21) Así que mi idea es tejer palabras, escribir un poco sobre cómo comenzaron los seres humanos a abrigarse, para lo cual me apoyé en libros de personas expertas en dichos temas y queda

plasmado en las siguientes páginas.

Desde la prehistoria, específicamente en el periodo neolítico el ser humano con el afán de abrigarse, comienza el oficio textil, la incursión en las prácticas de la agricultura, lo llevó a utilizar fibras vegetales para entrecruzarlas, en una actividad a la que hoy en día le llamamos tejer (Ginsburg, 1993). Esta necesidad de protección se ven determinadas por los factores que mencionan en el Manual de artesanía textil (1987)“Así pues, podemos decir que los orígenes de la tejeduría se basan en estos factores: observación, necesidad e instinto”. (pág. 9)

Al interiorizar las palabras anteriores, pienso que tal vez esta práctica humana comenzó copiando a los pájaros al hacer sus nidos, por sistema de entrecruzado⁷, como lo hace la oropéndola (*Psarocolius decumanus*), o como es conocido en Colombia: el pájaro mochilero, llamado así por la forma en la que construye sus nidos para proteger a las crías; este es de color negro con un desvanecido de marrón rojizo, cola amarilla y sus característicos ojos azules.

⁷El sistema de entrecruzado que hace el pájaro mochilero para construcción de su nido se puede ver <https://www.youtube.com/watch?v=cFvAxtkWmuE>

Ilustración 12. Mochilero del Amazonas

Ilustración 13. Vestido de Tarkhan

Es un ave que se encuentra en la Amazonia en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. (Oropéndola: Todo lo que te gustaría saber sobre estas aves, 2019)

Sigamos buscando en la historia, ¿cuándo comenzó el tejido? dado el material perecedero que se utilizaba no se tiene exactitud de la fecha en la cual se comenzaron a elaborar tejidos. Se tienen evidencias de esta actividad de aproximadamente 5.000 años atrás gracias al hallazgo en una tumba egipcia de un vestido de lino cuya fibra proviene del tallo de una planta del mismo nombre (*Linum usitatissimum*). El hallazgo arqueológico es conocido como vestido Tarkhan. (El vestido más antiguo del mundo , 2016)

La historiadora Madeleine Ginsburg, cuenta en su libro 'Historia de los textiles' (Ginsburg, 1993), nos cuenta sobre la necesidad de crear el telar después de haber entrecruzado materiales y descubierto el hilado, pues se necesitaba de un aparato para sostener y tensar los hilos, esto sucedió específicamente en China en el siglo XVI, en este país también se comienza a trabajar la seda durante la dinastía Shang entre los siglos XVII y XI a.C., en India se tejía el algodón hacia el año 1750 a.C.; mientras en América se hilaba la lana y el algodón americano (*Gossypium hirsutum*) usando telares. (Ginsburg, 1993)

La historiadora colombiana Aída Martínez Carreño en su libro 'La prisión del vestido: aspectos sociales del traje en América' hace un recorrido por los diferentes momentos del textil en América latina, ella resalta la condición climática de Perú que debido a la sequedad que tiene la zona permite el mayor registro arqueológico en Suramérica, y por lo cual se han preservado fragmentos intactos que dan cuenta de la maestría en la técnica de estos productos prehispánicos. (1995)

Específicamente en Colombia ya desde hacía siglos atrás, antes de la conquista, habitantes de la actual región de Nariño y de la región centro oriental dejaron evidencia de este arte textil, y en el norte del país, el antropólogo y arqueólogo colombo - austríaco Raichel- Dolmatoff documentó el tejido en los habitantes de la Sierra Nevada, quienes trabajaban con diferentes materiales, como lana de alpaca y de llama. También se encuentran referencias de textiles mediante las cartas y diarios donde describían la interacción, los

atuendos de los pobladores y de la textura de los tejidos, todo esto se repite en las crónicas de la conquista de México, la Nueva Granada y el Perú.

Martínez también habla acerca de los telares ancestrales y su influencia en los actuales. De ellos existen tres tipos: los telares de cintura que se usan en Centroamérica y los andes, el telar horizontal a nivel de piso, utilizado en los actuales territorios de Perú, Bolivia y norte de Chile y por último el telar vertical común en Colombia y Ecuador. (Martínez, 1995)

Ilustración 14. Telar de cintura

Ilustración 15. Telar horizontal

En Colombia el más usado es el telar fijo (ver imagen 15), un marco de madera vertical que sujeta las urdimbres y que la mamita Pastora⁸ va separando con una barra para dar forma a la estola que el sacerdote de Sibundoy⁹ le encargó

⁸María Pastora Juajibioy de Jamioy, indígena camëntsá.

⁹Municipio colombiano ubicado en el departamento de Putumayo.

Ilustración 16. Mamita Pastora en telar vertical y yo a su lado. 2017

En la visita que hice a su taller la mamita va haciendo el tejido con la pericia propia de una hábil tejedora, me cuenta como aprendió a tejer desde los cinco años, como pagó el estudio de sus hijos gracias a sus tejidos, los mismos que la han llevado a diferentes partes del mundo como una mujer representante de su comunidad camëntsá¹⁰.

En su taller elabora piezas no solo para proteger, también para embellecer cuerpos. Son tejidos con alta carga simbólica, donde su iconografía refleja lo que es, lo que piensa y la manera como quiere dar respuesta al origen del universo y de su propia humanidad. La historia de la mamita Pastora la verán más adelante, junto a la de muchas otras mujeres que hacen de estos productos de protección y de cuidado su medio de sustento y su forma de comunicación e identificación.

Ellas, las mujeres que toman hilos y hacen magia con sus manos, pueden aparecer de forma repetitiva en varios capítulos, de este modo dan sentido de unidad, en un acto simbólico de tejer todo lo que estamos analizando y aprendiendo juntos.

¹⁰Comunidad indígena que habita en el noroeste del departamento de Putumayo, al sur de Colombia.

El tejido, el bordado y la costura representadas en el arte

2.2

Dada mi formación como artista no podían faltar los discursos plásticos que ilustran el quehacer de los textiles, en obras donde se exaltan estos oficios bajo la representación femenina; mujeres que protagonizan escenas textiles en el arte, sin ser las autoras de las obras.

En una acción deliberada cito en extenso al historiador de arte Thomas Blisniewski quien en su libro 'Las mujeres que no pierden el hilo', nos muestra mujeres representadas en obras artísticas haciendo labores como coser, hilar, tejer; todas enmarcadas en distintas épocas. (2009) Tomé tres obras, las que me parecen ilustran perfectamente representaciones plásticas en tareas que involucran el hilo y la aguja. Obras que cito por parecerme particularmente valiosas y perfectamente explicadas.

Ilustración 17. Las parcas tejiendo el destino de la reina, Pedro Pablo Rubens, 1577 – 1640. Museo de Louvre

[...] Júpiter y su esposa Juno descansan en una nube en el cielo. La diosa se arrima cariñosa a su esposo y lo mira con languidez. Bajo la pareja de divinidades aparecen tres figuras femeninas casi desnudas que se afanan con el huso: se trata de las Parcas, las diosas romanas del destino (o, lo que es lo mismo, las Moiras griegas). El hilado y el hilo resultante de dicha acción simbolizan la vida humana. Cloto, la más cercana a Júpiter y Juno, comienza a hilar el hilo de la vida, su hermana Láquesis se ocupa de distribuirlo y, finalmente, Átropos lo corta, poniendo de este modo fin a la vida del hombre. (Blisniewski, 2009, pág. 10)

Ilustración 18.
Penélope (El trabajo interrumpido),
William-Adolphe Bouguereau, 1891.
Amherst (EUA), Mead Art Museum

En la ilustración, Penélope ocupa una silla de taracea en una columnata al aire libre. A modo de cojín, la reina, ataviada con una ligera y vaporosa túnica blanca, se sirve de una piel de lobo u oso...Eros (Amor) se le ha acercado por detrás y le hace cosquillas en la oreja con una pajita. Pese a que Penélope da la impresión de no ver al dios del amor, sí nota su presencia. Tal y como refleja su rostro, sin duda está pensando en su amado ausente, al que añora. Ella, que permaneció en Ítaca, esperó a su esposo pacientemente, año tras año, hasta que éste regresó, por ello es el prototipo de la esposa casta y fiel que no accede a los deseos de sus pretendientes. Llama la atención el amor por el detalle en los elementos que remiten a la vida cotidiana, como el cesto, la devanadera y la silla.

(Blisniewski, 2009, pág. 19)

Ilustración 19. La encajera, Vasily Andreyevich Tropinin, 1823. Moscú, Galería Estatal Tretyako

La guapa joven...es un personaje anónimo que, con un mundillo elevado, maneja delicadamente los bolillos con ambas manos para cruzar y tejer los hilos. El pulcro pero sencillo vestido que luce la chica permite deducir que esta actividad no es un pasatiempo para ella. A cambio de una pequeña suma de dinero, el fruto de su trabajo irá a parar a manos de un comerciante, que será quien se lucre con su venta...muestra a una mujer joven y vital que interrumpe momentáneamente su ocupación para dedicar el pintor y a nosotros una sonrisa amable y furtiva.

(Blisniewski, 2009, pág. 25)

En la escena colombiana una artista que trabajó el tema de las labores femeninas cotidianas fue Margarita Holguín y Caro (Bogotá 1875-1959). Nacida en una familia de clase alta, su padre presidente de la república. Ella pudo acceder a una formación académica dentro y fuera del país. Fue discípula de reconocidos e influyentes pintores de la época como Andrés de Santamaria, de quien tuvo una fuerte influencia. La artista trabajo principalmente retratos, paisajes y

escenas interiores. (2015)

Una muestra de su compromiso con el arte, se puede observar en su obra *La costurera* (ver imagen 19). Una escena donde se observa una joven al lado de una ventana bajo una luz tenue en una actividad apacible y dedicada como es la de bordar.

Aguja e hilo en las manos de mujeres que hacen tareas de manera apacible, es lo que acabamos de observar en estas obras plásticas, donde los y la autora de estas pinturas capturaron el momento del hacer textil en una atmosfera de belleza y armonía compositiva y cromática, al narrar cada una de estas historias cotidianas. Algo que me hace pensar en lo bello y sublime que se ve y siente esta actividad representada en el arte.

*Ilustración 20. La costurera.
Margarita Holguín y Caro. 1911.
Bogotá, Museo Nacional de Colombia*

De Aracne a Nagegiryai. Tejido, bordado y costura en la mitología

2.3

Los mitos como referentes simbólicos a través de imágenes y metáforas, nos permiten tener diferentes lecturas e interpretaciones. En algunos de ellos nos muestran cómo los textiles están entretejidos a lo más profundo de la condición humana, la importancia que ha tenido el textil en la sociedad, la relación con la mujer y cómo es un símbolo de representación femenina.

La mitología presenta figuras femeninas encargadas del tejido familiar y social; entre los más clásicos y que se desarrollarán en este apartado están: Aracne, Las Moiras, Penélope, Ariadna, Filomena y Procne, fundamentales como ejemplos de cimiento desde la mitología clásica. En la cosmovisión indígena colombiana, también están tres mitos que posiblemente conozcan o de lo contrario, espero queden en su recuerdo: Nagegiryai, Wale'Kerü, Ati Noawia.

Desde este momento entreguémonos al pasado, al mundo fantástico que nos ofrecen estos mitos y sus múltiples interpretaciones.

Aracne

*Ilustración 21. Las hilanderas, Diego de Silva y Velázquez, 1657. Oleo.
Madrid (España), Museo del Prado*

“...Palas compadecida la alivió y así: ‘Vive pues, pero cuelga, aun así, malvada’ dijo, y esta ley misma de tu castigo, para que no estés libre de inquietud en el futuro, declarada para tu descendencia y tus tardíos nietos sea”. (Ovidio, 2013)

Son las palabras con que Ovidio en el libro VI de 'Las metamorfosis', describe el momento en que Palas Atenea¹¹ convierte a Aracne¹² en una araña después de que esta intentara quitarse la vida tras una disputa entre ellas por quien era la mejor tejedora. Aracne representó en un tapiz a los dioses del Olimpo en una labor perfecta que desato la ira y la envidia de la diosa, quien de inmediato le rompió la tela. Esto es lo que ocurre en el fondo del cuadro de Velázquez que representa una escena en la cotidianidad de un taller de tapicería. (Grimal, 1989)

¿Esta es una metáfora de la sabiduría, que castiga la insolencia de Aracne? ¿o es una metáfora del poder opresor de ese lado masculino de Atenea? Dejo esta y muchas más preguntas por aquí y por allá. Salpico la tesis de cuestionamientos, de reflexiones para que las vayamos resolviendo.

¹¹Para el mundo griego es la diosa de la razón, quien preside las artes y la literatura, también tiene una relación estrecha con la filosofía, la poesía y la música. Es también por su carácter de diosa la protectora de las hilanderas, tejedoras y bordadoras

¹²Poseedora de una gran habilidad en el arte de tejer y bordar. Discípula de Atenea.

Las moiras

El destino está en manos de tres deidades hijas de Zeus¹³ y Temis¹⁴, ellas son: Atropo, Cloto y Laquesis, quienes personifican el destino de los humanos, la primera hilaba, la segunda enrollaba y la tercera cortaba el hilo de la vida cuando la correspondiente existencia llegaba a su término. Tejen con diferentes colores: el blanco para tejer toda la vida, el dorado para los momentos grandiosos, el negro para las penas o desaciertos (Grimal, 1989)

Tejemos nuestra vida día a día, con diferentes hilos, diferentes grosores, diferentes colores, hasta el blanco tiene diferentes tonos por eso somos seres en constante evolución, y ¿qué tendrán que ver las moiras en esto?

Ilustración 22.. Las Moiras o las tres brujas, Francesco Salviati, 1550. Florencia (Italia), Galería Palatina

¹³Es el más grande de los dioses. Dios de la luz, del cielo sereno y del rayo. (Grimal 1989)

¹⁴Diosa de la ley. (Grimal 1989)

Penélope

Ilustración 23. Telémaco y Penélope ante un telar, representación en vaso ateniense, siglo V a. C. Cerámica pintada

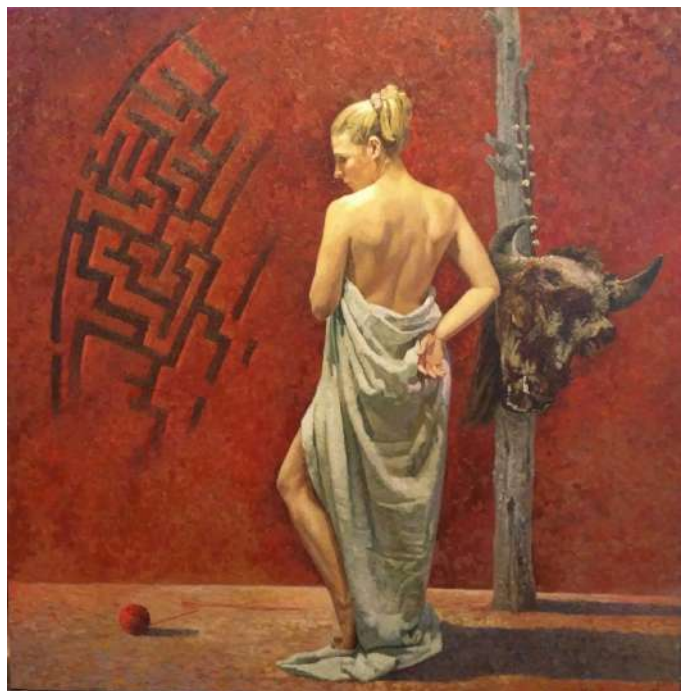
Es la hija de Ulises, representa la esposa fiel, quien esperó a su marido durante veinte años, tiempo en la cual estuvo en los campos de batalla. Durante la ausencia de su esposo, Penélope fue asediada por múltiples pretendientes que querían apoderarse de su riqueza; para rechazarlos creó una estratagema relacionada con el tejido: les dijo que escogería un esposo entre ellos cuando terminara de tejer un sudario¹⁵ para el rey Laertes, un trabajo que hacía durante el día y lo deshacía durante la noche. (Grimal, 1989)

¹⁵Lienzo que se pone sobre el rostro de los difuntos o en que se envuelve el cadáver. RAE.

Este mito de Penélope y la representación en la imagen me hacen pensar, en las expectativas sociales y culturales que recae en esta mujer. Madre abnegada, silente, obediente, quien espera a su esposo durante su ausencia de veinte años y encuentra en el tejido su forma de comunicar, hacer y deshacer en un acto de llegar a su libertad a través del autoconocimiento, algo similar ocurre en el próximo mito.

Ariadna

Hija del rey Minos y Pasifae de Creta, entregó la punta del ovillo a Teseo¹⁶, de quien estaba perdidamente enamorada; convencida de sus promesas de amor, le dio un hilo mágico para ayudarlo a salir del laberinto donde combatiría al minotauro

*Ilustración 24. El hilo de Ariadna,
Sergei Merenkov, 2017*

¹⁶Teseo es el héroe de Atenas por antonomasia.

al cual ella sería entregada en ofrenda. Ella sostenía la otra punta y la enrollaría para que Teseo encontrara el camino de salida. Sin embargo, una vez Teseo cumplió su cometido con la ayuda indispensable de Ariadna, la abandonó en una playa, donde Dioniso¹⁷, la encontró y se casaron. (Grimal, 1989)

¿Qué motivó a Ariadna a ayudar a Teseo a tal punto de perderse en las promesas de este hombre? ¿Qué motivó a Teseo a cometer la traición? ¿De dónde sacó ella el hilo mágico? ¿Por qué dejó a Ariadna en una playa a su suerte?

Autoconocimiento a través del otro, es lo que pienso que hizo Ariadna al entrar al laberinto, de manera indirecta, por medio del hilo con el cual ayudo a su amado, aunque luego llegó la desilusión.

¹⁷El dios de la viña, del vino y del delirio místico.

Filomena y Procne

Ilustración 25. Filomena, Edward Burne-Jones. 1896

[...] Pero Tereo se enamoró de su cuñada Filomela; la violó y, para que no pudiera quejarse, le corto la lengua. Pero la joven encontró el medio de que su hermana se enterase, bordando sus desgracias en una tela. Entonces Procne decidió castigar a Tereo, para lo cual inmolo a su propio hijo Itis. (Grimal, 1989, pág. 207)

En un momento pensé en descartar este mito por parecerme sumamente cruel, pues decidía con mi sensibilidad como madre; pero al retomarlo y analizarlo, sentí que podía ser una aleccionadora metáfora de sororidad, aquí el bordado representa una forma de comunicación no verbal, una apuesta por romper el silencio, otra forma de comunicarse como lo hizo Filomena. Ya el asunto del asesinato lo mejor es tomarlo en el sentido estricto de la metáfora y ver como se rompe ese lazo opresor de Teseo, acabando con todo vínculo de raíz.

Nagegiryai

“En medio de la oscuridad, los creadores Nana Dummadi, Madre Grande, y Baba Dummadi, Padre Grande, se dispusieron a formar a la Madre Tierra. Para sostenerla, Baba puso los fundamentos de oro y Nan a los puso de plata”. Mitología gudadule¹⁸ (Plazas & Santracruz, 2017)

¹⁸Comunidad indígena que habita en Urabá y el Darién en Colombia y en la comarca Guna Yala en Panamá.

Ilustración 26. Mujer gunadule haciendo mola

El 29 de enero de 2018 llegué al Urabá Antioqueño, un viaje que emprendí con muchas expectativas y algo de nerviosismo por la situación de orden público del que me habían alertado antes de mi viaje. Pero nada me detuvo, yo quería ver el lugar y las manos que hacían lo que desde hacía tiempo conocía y admiraba, la mola¹⁹, y todo el misterio y lo mágico que encerraba su elaboración.

¹⁹Técnica propia de los gunadule, es una costura de capas sobre capas, que cosen a la parte delantera y trasera de las blusas de las mujeres de la comunidad.

Y si, efectivamente la mola también tiene un origen mitológico, los diseños y la técnica para hacerla tiene un mito como lo cuentan las personas de la comunidad. Narraciones de lo vivido y leído como en un parto simbólico los compartí en una conferencia 9 meses después, para dar apoyo a una exposición que el Banco de la República Manizales tenía en su sala. El mito gunadule cuenta que las ideas para hacer las molas estaban guardadas en los galus, lugares sagrados que existen en las distintas capas del universo, donde los neles que son los líderes espirituales de la comunidad podían viajar en sueños, las capas tenían guardianas especialistas en las tijeras y no permitían la entrada a los neles, solo Nagegiryai, una mujer nele, pudo viajar a las diferentes capas, allí vio la escritura de las molas, aprendió y volvió a la tierra a enseñarle a las mujeres que sentadas en sus hamacas, peinaron su cabello liso y largo mientras ella les enseñó a través de los cantos esta escritura y fue donde comenzaron a pasar de la oralidad a la escritura en las molas, una expresión artística que convirtió lo invisible en visible. (Plazas & Santracruz, 2017)

Los gunadule narran su historia, la plasman en las molas y mantienen viva su identidad.

Ilustración 27. Molas tortuga. Archivo personal. 2018

Wale'kerü

Ilustración 28. Mujer indígena wayuú tejiendo

En las comunidades indígenas por tradición, se trasmite la enseñanza del tejer de generación a generación, como es el caso de la comunidad wayuú, quienes viven en el departamento de la Guajira al norte de Colombia, la comunidad tiene un mito para explicar el origen de los tejidos, este se relaciona con una araña como transmisora del oficio:

A la primera persona a quien enseñó, fue a una mujer...y al pueblo le dijo: “les enseñó a tejer si a cambio, ustedes me dan un burro o una cabra” ... Wale'kerü se enamoró de un hombre Wayúu quien la llevó a donde su familia y su madre le dijo: “toma este material para que tejas unas fajas” y Wale'kerü se comió todo el algodón. De su boca salió el hilo ya torcido y preparado. Wale'kerü tejía por la noche y por eso al amanecer, ya tenía una faja hecha. (Artesanías de Colombia, 1997)

Ati Noawia

Ilustración 29. Mujer indígena Ika tejiendo

El término Arhuaco, como se les ha llamado generalmente a los ika, fue acuñado por los españoles...El término se generalizó a todos los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta que sobrevivieron a la conquista hasta el siglo XIX. (ONIC, 2019)

Esta comunidad que habitan en partes de los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena cuenta una historia que da origen a sus tejidos: El origen de las mochilas nace a partir de una madre llamada Noawia. Es la madre de los tejidos. Ella desde joven caminaba y recorría el mundo, conquistaba a todos los hombres, por esta conducta fue castigada con ayuno y encierro. No la dejaban dormir, ni descansar mientras purgaba sus penas. Solo podía tejer e hilar y fue

así como inventó los diseños y el trabajo de la mochila. (Artesanías de Colombia 1997)

Los mitos de Wale'kerü y de Aracne, son asociados a la metáfora de la araña²⁰, unos delicados pero resistentes hilos, casi invisibles, tejidos con sabiduría e inteligencia.

Con el mito de Noaiwia termino este capítulo, supongo que existen muchos más que pueden estar en lo más profundo de los recuerdos de nuestras comunidades indígenas colombianas, otros tal vez desaparecidos por el periodo de la conquista que, con tantas pérdidas humanas, también perdieron sus historias y sus mitos.

Dejo hasta aquí este vínculo entre la historia, la representación y la mitología presentes en las tareas textiles. Su poder expresivo y conexión presentes en las tareas de coser, tejer y bordar está mediado por un hilo conductor de empoderamiento de mujeres de diferentes procedencias, pero con algo en común, su quehacer de expresiones que ya sabremos si pertenecen al arte o a la artesanía.

²⁰En este video se puede observar el trabajo paciente y perfecto de una araña
<https://www.youtube.com/watch?v=FbKy-V0tsfMI>

Lo importante no es crear nuevos sistemas, aportar nuevas ideas u ofrecer una teoría al mundo, sino llevar el lenguaje a sus límites, de ahí la reivindicación del término clandestino, un concepto que invita a los artistas a pensar más allá de lo conocido, asumido o permitido, forzando una imaginación activa en el espectador para que éste cree, cambie y produzca conexiones entre distintas posiciones estratégicas.

Ana María Guasch

Hilo 3

Arte textil: ¿arte? ¿artesanía?

*Ilustración 30. Venus con hibiscus.
Bordado, alfileres, laminilla de oro.
2017*

En mi pregrado de artes plásticas reinterpreté a la Venus de Botticelli, la elaboré con herramientas distantes a las técnicas convencionales, como el óleo, el dibujo o la acuarela. Tomé alfileres, hilo y aguja e hice mi venus. Cuando la expuse sentí que había cometido un error, porque los comentarios giraron en torno al desatino de no usar las herramientas habituales, las que están legitimadas, las que usa el arte hegemónico.

Con otro ejemplo quiero ilustrar más el tema. Cuando creaciones textiles correspondientes a una amplia colección de molas, objetos, vestuario y fotografías de la comunidad gunadule de Colombia y Panamá elaboradas para rituales y para el comercio, se ubican en un espacio expositivo, como fue el caso de la exposición itinerante del Museo del Oro del Banco de la

república, “Molas capas de sabiduría”. Me pregunto ¿Cómo estos objetos etnográficos tienen cabida en espacios que han sido hegemónicamente para el arte? Una colección con autores materiales desconocidos, en un espacio museístico donde también se exhiben obras de creación de artistas con nombre propio y particular.

*Ilustración 31. Molas en sala expositiva del Museo del Oro
Banco de la República Bogotá*

Por este momento traigo dos ejemplos, pero existen muchos más donde las herramientas utilizadas, los objetos o los espacios no son los políticamente correctos. Comienzan las preguntas, las inconformidades, las inquietudes. Lo cierto es que algo pasa, algo que reclama posición, un terreno fuerte y propio.

He aquí mi punto de partida para indagar acerca de mujeres que utilizan estas herramientas para comunicarse por medio de expresiones artísticas o en obras plásticas con estos materiales que me son familiares por crianza: los textiles. Busqué en el territorio nacional e internacional; y encontré mujeres por doquier, con aguja, lanas e hilos en mano, haciendo arte con textiles. Las comencé a encontrar en el arte, en la mitología y en cuanto evento aparecía acerca de arte textil.

Cuando le pregunté a varias personas que entendían por arte textil, pensaban en una fábrica donde hacen telas o productos estampados, también en fábricas de tapices decorativos con mándalas gigantes o cargados de pequeños arabescos. Así que el ver objetos que no han sido pensados para habitar en salas expositivas, escuchar sobre lo que las personas piensan del arte textil, despertó mucho más mi curiosidad por el mundo de los textiles, específicamente por quienes trabajan con hilos y agujas como herramientas plásticas. Con la intención de obtener respuestas a mis inquietudes, me apoyo en un diálogo con teóricos del arte, filósofos y antropólogos entre otros, quienes han trabajado de forma juiciosa el tema.

Mas allá de la diatriba arte/artesanía

3.1

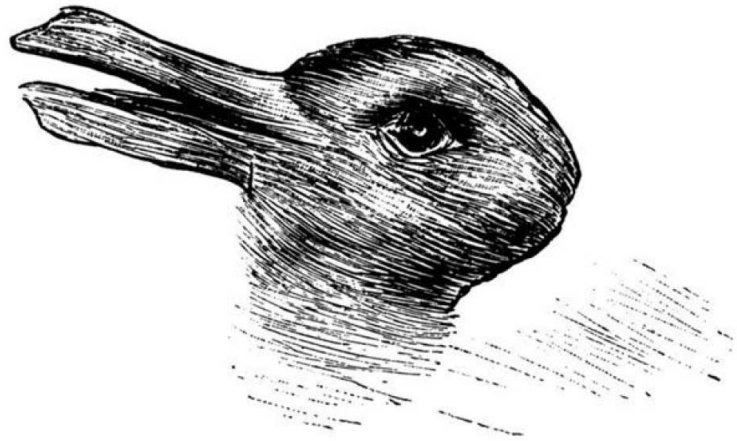

Ilustración 32. Conejo-Pato

Podemos mirar²¹ y no ver²² lo que tenemos a nuestro alrededor y avalar a nuestra conveniencia, es el caso de la muy mencionada afrenta arte/artesanía, la que ya algunos respetables teóricos nos han ayudado a superar. A ustedes como a mí, nos gustaría saber lo que ellos piensan, y para esto quiero tener una conversación en tiempo presente. Así que con el propósito de esclarecer mis dudas los invito a que tomen en sus manos una taza de café, un té o lo que prefieran para acompañarnos con los teóricos en esta conversación imaginaria que nos permitirá saber que opinan los expertos como:

²¹Dirigir la vista a un objeto. (RAE)

²²Percibir con la inteligencia algo, comprenderlo. (RAE)

Arthur Danto (filósofo y crítico de arte), Néstor García Canclini (antropólogo y crítico cultural), Anna María Guasch (historiadora y crítica de arte), Adolfo León Grisales (filósofo y escritor), Ernst Gombrich (historiador de arte), James Clifford (historiador, antropólogo y escritor) y Umberto Eco (filósofo y escritor).

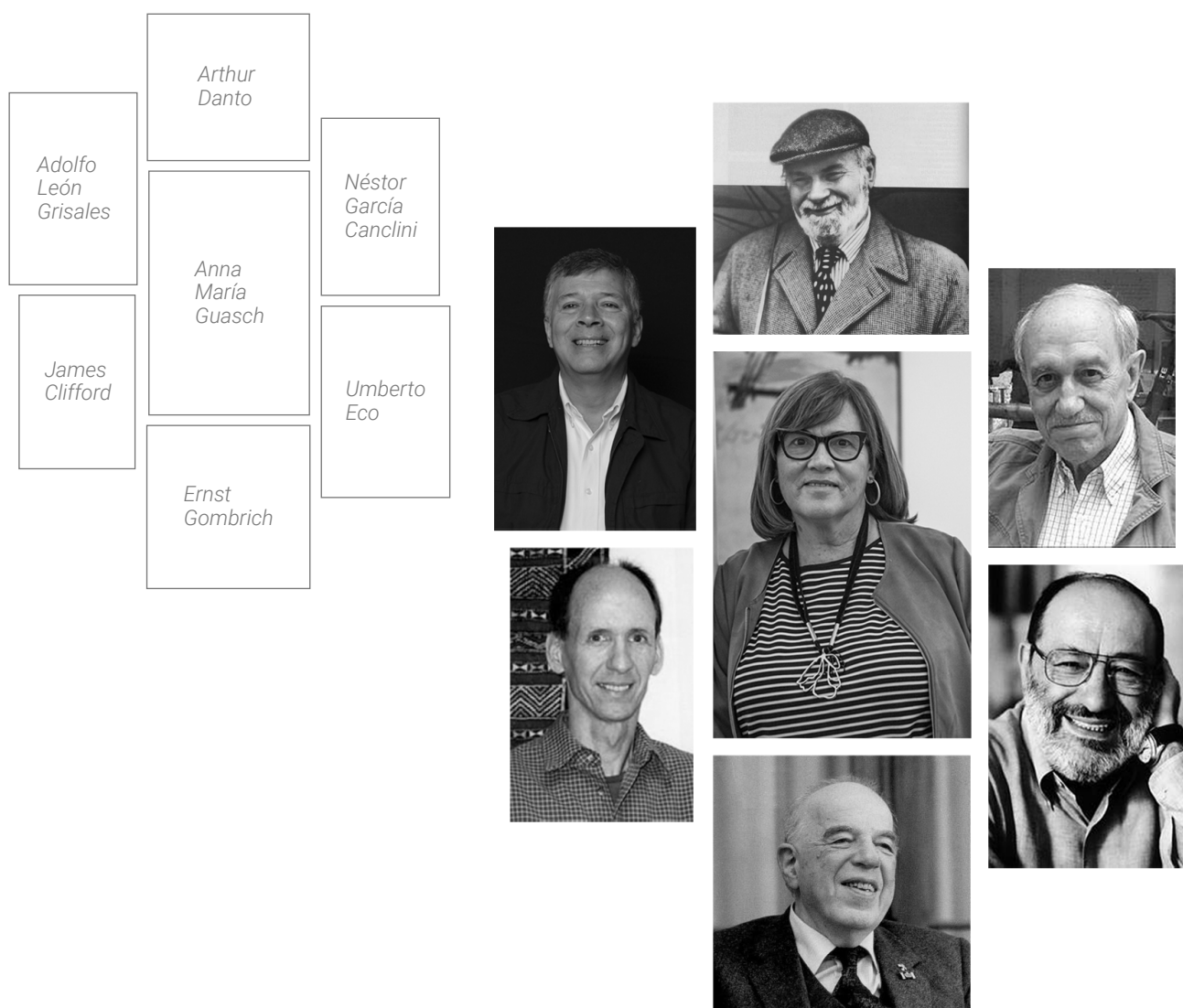

Ilustración 33. Autores de conversación imaginaria

Comienzo esta conversación con una idea que me ronda desde la infancia, cuando veía las carpetas que mi mamá tejía con aguja de crochet e hilo surpique²³. Recuerdo particularmente una carpeta de color blanco en la que veía una estrella, tenía como propósito colocar encima una figura de porcelana en forma de zapato de donde salían unos duendes. El escenario era mágico, la carpeta de una factura y belleza immaculadas.

Lo que yo denominaba belleza, ¿Cómo lo perciben ustedes?

Umberto Eco: “Bello” – al igual que “gracioso”, “bonito”, o bien “sublime”, “maravilloso”, “soberbio” y expresiones similares- es un adjetivo que utilizamos a menudo para calificar una cosa que nos gusta. En este sentido, parece que ser bello equivale a ser bueno y, de hecho, en distintas épocas históricas se ha establecido un estrecho vínculo entre lo Bello y lo Bueno.” (Eco, 2005)

Danto dice: “...la belleza es la única cualidad estética que también es un valor, como la verdad y la bondad. Y no simplemente uno de los valores que nos permiten vivir: es uno de los valores que definen lo que significa una vida plenamente humana.” (Danto, El abuso de la belleza, 2008)

²³Hilo 100% algodón.

- Una vez entendido este concepto, entremos entonces a la definición de arte.

Danto: "A través del tiempo se han dado distintas teorías sobre lo que se considera arte, una de ellas tienen que ver con diferenciar la realidad de forma cualitativa, busca simetría, orden y ritmo en su expresión y reflexiona sobre los medios que utiliza". (Danto, 2002)

Gombrich: "No existe, realmente el Arte. Tan solo hay artistas. Éstos eran en otros tiempos hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva; hoy, compran sus colores y trazan carteles para las estaciones del metro. Entre unos y otros han hecho muchas cosas los artistas. No hay ningún mal en llamar arte a todas estas actividades, mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas, en épocas y lugares diversos..." (Gombrich, 2012)

Grisales: "Citando a Gadamer, el arte es un lenguaje y para que sea de dicha forma debe ser comprensible, en su texto Verdad y método I, este autor nos pone a pensar sobre la forma como se construye el lenguaje a través de la historia para poder comprender su significado, porque la historia no es objetiva. Por tanto, podemos decir que la historia es constitutiva del ser humano". (Grisales, 2017)

- Entonces, si determinadas expresiones humanas de acuerdo a su intencionalidad conforman un lenguaje artístico, percibo que aquellos que utilizan la aguja y el hilo como herramientas plásticas, al utilizar herramientas poco convencionales son despreciados porque no hacen parte de la hegemonía eurocéntrica del arte. ¿Ustedes qué piensan?

Guasch: “El ámbito latinoamericano, ha estado dominado por una problemática relación de identidad-diferencia con Occidente y sus centros, ahora surgen una pléyade de pensadores con una orientación de descolonización”. (Guasch, 2004)

Grisales: “Hay una imposición desde el norte de la estética hegemónica, esto desde las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos, en efecto hay significados negativos en relación con la prácticas y estéticas del sur y por lo mismo hay que desmontar una serie de prejuicios en los que se funda la sobrevaloración del arte”. (Grisales, 2017)

- En este orden de ideas ¿es válida una manifestación artística que se sale de la hegemonía del arte?

Guasch: “...En un mundo no dividido en estructuras binarias (lo civilizado / lo primitivo, lo crudo/lo cocido, la cultura / la subcultura) ni dominado por una mirada etnocéntrica o por una sociedad basada

en el monoculturalismo radical que consideraba la diversidad cultural y social como peligrosa, el "discurso de la diferencia" garantizó un reconocimiento de la diversidad y de lo que llamaríamos un efecto collage subyacente al discurso de la hibridación, del nomadismo, del mestizaje y de la impureza". (Guasch, 2004)

Grisales: "Son muchos los que desde la sociología y la antropología reivindican... que las manifestaciones de la estética popular tienen pleno derecho a ser reconocidas como arte". (Grisales, 2017)

- ¿Cuáles son las características diferenciadoras del arte y la artesanía?

Grisales: "Existe una línea delgada entre los objetos considerados artesanía y los considerados arte "... lo que caracterizaría a la primera es justamente su carácter cultural y tradicional, y a la segunda, en cambio, su carácter universal, desarraigado de lo meramente local y cultural". (Grisales, 2017)

García Canclini: "En mi libro Culturas híbridas me hice la pregunta ¿Por qué muy pocos artesanos han sido conocidos como artistas? y es porque existe una frontera que efectivamente los divide, las características más sobresalientes son: la artesanía vista como lo funcional, lo útil, eso que tiene sentido práctico y está en la esfera de lo popular y tradicional en espacios rurales, con carácter colectivo y

anónimo y el arte en oposición, es espiritual, moderno, bello, burgués perteneciente a sectores cultivados e instaurado en un espacio urbano, hecho por personas singulares y solitarias”.

Y continua García Canclini: “Esta pregunta me hace recordar que en el coloquio sobre la dicotomía entre arte culto y arte popular una de las historiadoras más rápidas del oeste, Marta Traba²⁴, haya dicho que los artistas populares quedan reducidos a “lo práctico-pintoresco”, son incapaces de pensar un significado diferente al transmitido y usado habitualmente por la comunidad, mientras el artista “culto” es un solitario cuya primera felicidad es la de satisfacerse gracias a su propia creación” (García, 1989)

- ¿Se podría pensar que objetos propios de una comunidad, de su cotidianidad y ancestralidad, al ser instalados en una sala expositiva cambian la mirada del espectador?

Clifford: “Las cosas con valor cultural o histórico pueden ser promovidas al estatuto de bellas artes ...los museos, crean la ilusión de la representación adecuada de un mundo arrancando primero los objetos de sus contextos específicos” (Clifford, 2001)

²⁴Fue una crítica de arte y escritora argentino-colombiana.

Grisales: “También la artesanía, en tanto que arte popular, implica una dimensión legítima de verdad porque también ella es, como todo arte, un intento por instaurar una comunicación, una comunidad, un mundo...Ahora bien, al lado de los enfoques que valoran negativamente la artesanía dada su condición ornamental o utilitaria encontramos otros que la entienden positivamente, y no destacan tanto el hecho de que no sea arte o de que sea solo una manera premoderna e irracional de producción de objetos, sino que más bien resaltan su valor como objeto simbólico y cultural” (Grisales, 2017)

Agradezco inmensamente a los teóricos que con sus palabras eruditas me han ayudado a esclarecer y entender al arte textil como expresión artística, un arte resiliente, superando la diatriba arte/artesanía, un arte sin pretensiones de confrontar ni embellecer espacios, solo dejándonos llevar por el goce estético²⁵. Como lo definía Kant, una experiencia sensible de como un individuo se coloca frente a algo bello y este lo afecta.

Para cerrar y habiendo dado los agradecimientos, solo me resta decir que estoy muy feliz y entusiasmada por aprender a través de estas

²⁵La palabra estética deriva del latín moderno *aestheticus*, y éste del griego *aisthētikós* que significa “percepción o sensibilidad” a través de los sentidos. Recuperado de <https://www.-significados.com/estetica/>

lecturas. Para mi interés personal hacen que el tema arte/ artesanía tome otra dimensión al ser superada. Mi intención no es validar si algo es arte o artesanía, mi postura frente a este tema es una mirada hacia estos quehaceres como algo que en ningún momento tendrían que rivalizar, son sencillamente paralelos, igual de loables y respetables, son expresiones artísticas diferentes. Para mí el hilo delgado entre las practicas estéticas de las mujeres que no pertenecen al circuito del arte y las producciones artísticas de quienes sí, ha desaparecido.

¿Se consideran a las actividades de bordar, tejer o coser como arte?

3.2

Ya vimos el punto de vista de algunos académicos respecto a la artesanía o al arte popular, una mirada positiva y avaladora a objetos como mochilas, tapices y todo tipo de artefactos²⁶, esta palabra me encanta, es una palabra que tiene su origen en la expresión latina *arte factus*, que significa “hecho con arte” y es que hasta la etimología de las palabras lo dice. Así que con todo el entusiasmo y la felicidad puedo decir, comenzaremos a hablar de Arte textil.

²⁶Artefacto. Recuperado de: <https://definicion.de/artefacto/>

Y para dejar el tema aún más claro, en conversación con la artista española María del Mar Mendoza, tocamos el tema que nos interesa a las dos, el arte textil. Y la cito para presentar su investigación de tesis doctoral ‘El vestido femenino y su identidad’:

Ilustración 34.

María del Mar Mendoza Urgal

La investigación sobre la obra de mujeres artistas que incluían en sus trabajos técnicas distintas a las tradicionalmente utilizadas en el arte, como la pintura o la escultura, surgió un interés por artistas que empleaban el tejido, así como por las técnicas relacionadas con la tejeduría. (Mendoza, El vestido femenino y su identidad, 2010)

Al leer su tesis, supe que era de suma importancia conversar con ella sobre estos temas, así que un día a través videoconferencia nos conocimos, intercambiamos historias de vida y el amor por el arte textil.

La artista halló un punto de encuentro entre el grabado y la costura, utilizando herramientas donde entremezcla hilos de coser, placas para grabado, papel de molde para modistería, agujas y hace intervenciones con pan de oro²⁷ para darle un aire de estatus a sus obras. Fue una conversación muy cálida, honesta, donde sentí mucha afinidad, porque trabajamos temas y utilizamos herramientas muy parecidas. No podía dejar de tocar el tema de la legitimación del arte textil y como ella lo veía y lo sentía; afortunadamente para ella, no ha tenido obstáculos por usar herramientas poco convencionales, pero si sabe de mujeres artistas que han sido ninguneadas en museos, aunque el camino se empieza a abrir:

[...] ya ha habido artistas que le han dado un lugar importante al arte textil, como Louis Bourgeois,²⁸ quien hizo piezas para que el concepto artesanal fuese cambiando, todo ese discurso se va mitigando, de hecho, en 2019 en Madrid hubo una bienal de arte textil [...]²⁹ (Mendoza, 2020)

²⁷Pan de oro: laminilla muy fina de oro.

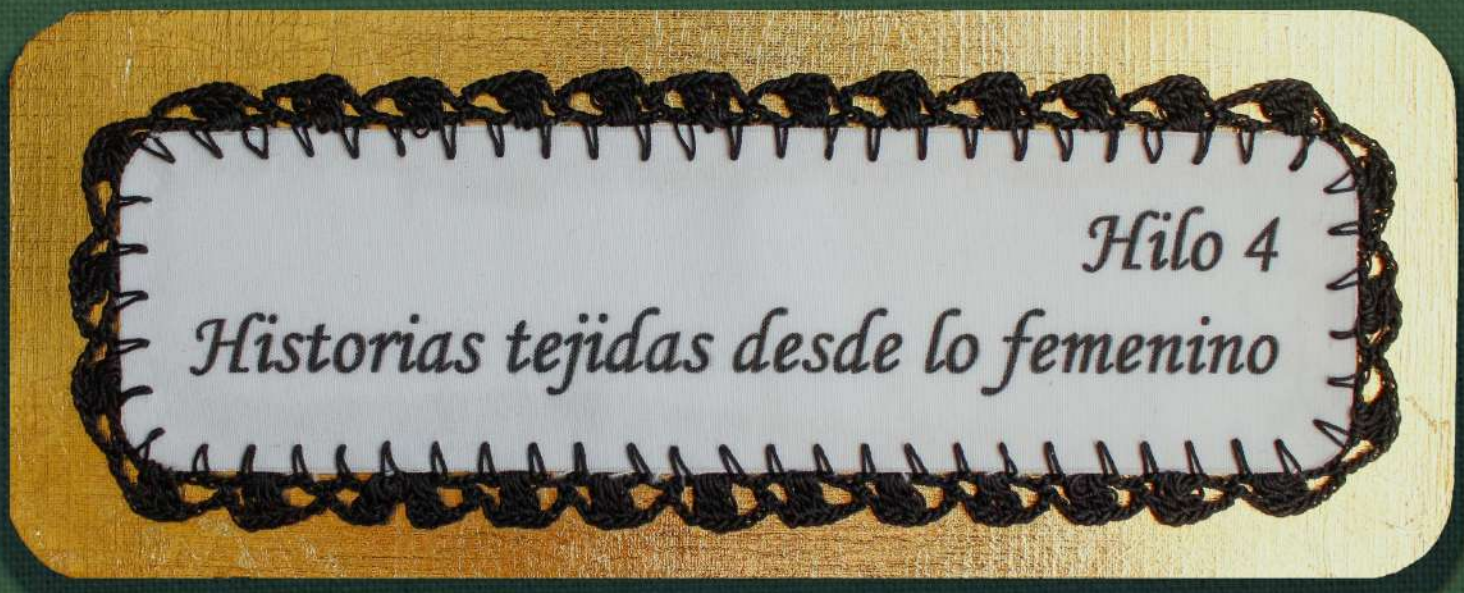
²⁸Fue una artista y escultora francesa, apodada la "mujer araña" por sus esculturas.

²⁹<https://madrid2019.wta-online.org/calendario-bienal/?lang=es>

Para concluir este hilo que ayuda a la construcción de mi tesis, debo decir que me encuentro muy entusiasmada de abrir camino a las mujeres que trabajan el arte textil, verán en el próximo hilo, un arte visto en algunas ocasiones como una producción doméstica y como una actividad marginal, ahora es un lenguaje válido de comunicación.

*“...Tejen olvido, estupidez y lágrimas,
tejen, de día y noche tejen la ropa interna, tejen la
bolsa donde se ahoga el corazón, tejen campanas rojas
y mitones violeta para envolvernos las rodillas, y
nuestra voz es el ovillo para su tejido, araña amor, y
este cansancio nos cubre, arropa el alma con punto
cruz punto cadena Santa Clara, la muerte es un tejido
sin color y nos lo estás tejiendo...”*

(fragmento del poema “La tejedora” de Julio Cortázar)

Hilo 4

Historias tejidas desde lo femenino

Arroz con leche me quiero casar
con una señorita de la Capital
que sepa coser
que sepa bordar
que sepa abrir la puerta para ir a jugar.
¡Con ésta sí! con ésta no!,
con esta señorita me caso yo!

(canción infantil popular)

Está inserto en el pensamiento de nuestra sociedad ver el tejido, el bordado y la costura como actividades para abuelitas y amas de casa. En oposición a esta mirada, ya son muchas las mujeres jóvenes de diferentes procedencias, como las mujeres artistas, que toman esta herramienta con todo el respeto y la seriedad como trabajan con el óleo, la fotografía o cualquier otro medio plástico. También existen mujeres que se reúnen para pasar un rato en costureros, grupos que se reconocen con la frase de “cadeneta, punto, chisme” y en realidad distan de esto último, son grupos en los cuales las mujeres se sienten entre sus pares, conversan, crean lazos sóricos, hacen catarsis a través del oficio y de una buena charla. También están las mujeres víctimas del conflicto armado que se reúnen para hacer sus quehaceres y para sanar. A ellas se suman las que hacen resistencia a los procesos de aculturación y mantienen viva su cultura como las mujeres indígenas.

Con cierta preocupación he visto algunos casos donde la posición de las mujeres en la historia es relegada a una faceta doméstica y sumisa, como si hubiesen nacido con un solo propósito en la vida, atender a sus familias:

[...] En general, hoy en día es más probable que sean las mujeres quienes hacen las tareas de la casa: cocinar y limpiar. Pero ¿por qué? ¿Acaso es porque las mujeres nacen con el gen de la cocina, o bien porque a lo largo de los años han sido socializadas para que piensen que cocinar es su papel? (Ngozi, 2015, pág. 10)

Mujeres instauradas en el espacio privado de su casa, lugar donde se pueden desempeñar de forma casi natural, lo cual es el producto de una herencia patriarcal apoyada por determinación biológica que le asignó el género femenino. Su constructo social la inscribe en roles ya establecidos, el componente cultural de su contexto particular, del lugar geográfico y de su cultura le asigna reglas y formas de comportamiento específicos, entre ellos, las actividades textiles como feminizadas e invisibles.

Lo anterior puede llegar a ser obstáculo para poder desarrollarse como personas en una sociedad igualitaria. Para llegar a la igualdad se debe pensar desde las teorías cimentadas en el feminismo, movimiento que tiene como ideal la reivindicación de sus derechos.

Por lo anterior y añadiendo mi componente personal como artista, madre, hija, esposa, hermana, amiga y mujer preocupada por otras mujeres, quiero visibilizar las historias de las que trabajan desde la casa, las artistas, las indígenas, las mujeres de costurero, a todas estas mujeres que procuran construir un mundo mejor. Veo la necesidad de mostrar como la costura, el tejido y el bordado siendo oficios que se piensan frágiles, pueden llegar a otorgarles a las mujeres el poder de comunicarse utilizando la aguja y el hilo y hacer de ello un arte textil.

Es indiscutible que desde el punto de vista patriarcal nuestra historia se ha construido bajo supuestos de una capacidad del hombre contrapuesto a la incapacidad de la mujer, esto otorga lugares masculinos privilegiados mientras reduce los espacios privados femeninos, por lo tanto, convierte al hombre en sinónimo de perfección, en punto de comparación y referencia, es allí donde nace la necesidad de poner el debate feminista que tiene sus comienzos en el periodo de la ilustración y la revolución francesa en el siglo XVIII, aunque antes de darse un inicio a esta reivindicación de los derechos de las mujeres ya personas pensaban en terrenos de igualdad de género, como fue la italiana Christine de Pizan (1364-1430), a quien se le reconoce como la defensora de las mujeres, esta filósofa, poeta y primera escritora profesional de la historia, hizo un aporte al pensamiento de igualdad mediante su libro "La ciudad de las damas".

Ilustración 35. Cristina de Pizan

El más grande es aquel o aquella que más méritos tiene. La superioridad o inferioridad de la gente no reside en su cuerpo, atendiendo a su sexo, sino en la perfección de sus hábitos y cualidades. (de Pizán, 1995)

Años más tarde el sacerdote y filósofo francés Poulain de la Barre (1647-1723) habló de la educación de las mujeres como herramienta para terminar con la desigualdad entre hombres y mujeres.

Ambos autores precedieron al movimiento que nació en el siglo de las luces, “el feminismo” con sus tres olas y las diferentes corrientes: radical, ecofeminismo, abolicionista, transfeminismo, de la igualdad, socialista, ciberfeminismo, filosófico, separatista, disidente, liberal, filosófico, de la diferencia, factual, negro, provida, indígena. Y pueden

ser muchos más, tantos y tan diversos como somos las mujeres.

El feminismo es impertinente – como llama la Real Academia Española a todo aquello que molesta de palabra o de obra-. Es muy fácil hacer la prueba. Basta con mencionarlo. Se dice feminismo y cual palabra mágica, inmediatamente, nuestros interlocutores tuercen el gesto, muestran desagrado, se ponen a la defensiva o, directamente, comienza la refriega³⁰. (Varela, 2005, pág. 13)

Y ¿Qué es el feminismo? Para avanzar y estar en sintonía, es necesario aclarar de que se trata y porque es tan importante, en este caso para el arte textil.

El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ella, para cambiar la sociedad. Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía política y, al mismo tiempo, como movimiento social. (Varela, 2005)

³⁰Batalla de poca importancia RAE.

Es gracias a la teoría del feminismo y a su práctica que hoy nos sentimos apoyadas, valoradas, vistas, escuchadas, con un lugar y una posición en el mundo que cada vez es más y más fuerte, para este caso puntual las artistas feministas comienzan a expresarse a través del arte textil.

Mujeres que han heredado el quehacer de otras mujeres desde pequeñas, como lo dice Eli Bartra³¹ en su libro 'Mosaico de creatividades' (Bartra, 2013), donde cita a Erenora Puketapu-Hetet³² "Para entender verdaderamente el espíritu de tejer, la tauira³³ necesita trabajar con una tejedora que entienda estos principios y esté preparada para compartir su conocimiento"

Entender el espíritu de tejer, crea lazos de sororidad los cuales se pueden desarrollar a través de hacer estos oficios que generan sentido de comunidad en grupos como los costureros, que son espacios donde algunas mujeres con la excusa de tejer o bordar comparten entre ellas historias de vida y se fortalecen al formar redes

³¹Filósofa mexicana pionera en la investigación sobre mujeres y arte popular.

³²Destacada autora y tejedora neozelandesa Fue una figura clave en el renacimiento cultural maorí y ayudó a levantar el tejido maorí de una artesanía a un arte. Recuperado de Wikipedia.

³³Aprendiz.

que generan poder en ellas y empoderan a las demás ya sea desde lo laboral o desde una reunión de iguales. Textiles que también pueden ser elaborados desde lo privado, desde el hogar y primordialmente por mujeres quienes tienen una fuerte conexión con temas relacionados a la cotidianidad y a la sensibilidad que nos da la maternidad, la cual nos conduce a una creatividad distinta, nada mística, solo diferente e igual de potente y válida a la sensibilidad masculina.

Entre personas que tejen también se encuentran hombres que han roto el estereotipo hetero patriarcal y se avocan a tomar entre sus gruesas manos aguja e hilo. Mi visión no es sesgada cuando no tengo a los hombres tejedores presentes en mi investigación, es simplemente una cuestión de decisión metodológica, decidí solo hablar sobre mujeres, pues al ser yo mujer, siento una gran afinidad hacia temas femeninos, es el terreno que mejor conozco, el mundo de la mujer.

Así que entraremos en un mundo de mujeres diversas, plurales, fuertes y valiosas, a continuación, encontraran mujeres de distintos espacios geográficos, estratos socio económicos y de distintos grupos culturales.

Son heterogéneas con algo en común, son mujeres que tejen hilos, arte y palabras.

“...la abuela tejía y tejía... a veces tejer el camino es la única forma de encontrarlo...”

(fragmento de “El cuento de la tejedora” de autor anónimo)

Trama y urdimbre

4.1

[...] con frecuencia cuando pensamos en los pueblos indígenas, llegamos a la conclusión de que son pintorescos y coloridos, pero que de algún modo están destinados a desvanecerse, como si fuera la ley natural, como si fueran intentos fallidos de modernidad o de actualización, y esto no podría estar más lejos de la verdad, en todo el mundo hay sociedades vivas y dinámicas que no se desvanecen en la historia [...] (Angulo, 2019)

Con las palabras de Edmund Wade Davis³⁴ del documental el sendero de la anaconda, doy comienzo a este apartado de trama y urdimbre, donde encontrarán las mujeres que trabajan los telares, desde una elaboración artesanal hasta intervenciones tecnológicas. Aquí algunos ejemplos de este arte ancestral.

³⁴Antropólogo, etnobotánico. Su trabajo se ha enfocado en las culturas indígenas.

Camëntsá

4.1.1

Españoliñ tcojtseyebuambasn

camëntsá cmochantsëjuan

ndayam cachcá

camëntsá jtseyebuambës

camëntsá cochantsetatsëmb.

Españoliñ tcojtseyebuambasn

camëntsá cmochantsëjuan

ndayam cachcá

camëntsá jtseyebuambës

camëntsá cochantsetatsëmb.

Si le hablas en español

en camëntsá te van contestando

Inevitable,

hablar la lengua

es la clave del saber camëntsá.

Si le hablas en español

en camëntsá te van contestando

Inevitable,

hablar la lengua

es la clave del saber camëntsá.

Fragmento de *Mujeres camëntsá* de Hugo Jamioy Juagibioy

Ilustración 37. Valle del Sibundoy. Archivo personal. 2017

“lunes 9 de octubre de 2017. Viaje al departamento del Putumayo...los colores del sayo tienen un significado, el negro es la tierra o pachamama, el rojo la sangre de los antepasados, el azul el agua y el blanco la paz que se observa en la comunidad” (Juajibioy de Jamioy, 2017)

Palabras que quedaron en la libreta 1 de las 4 bitácoras de viajes, de conversaciones, de investigaciones. Lo que comenzó como la búsqueda de hombres tejedores, se convirtió en un viaje de encuentros muy gratos, de mirarme hacia adentro y ver lo que sinceramente quería investigar, mujeres como mi mamá, como las mujeres de mi familia y como otras tantas mujeres que han pertenecido al mundo del arte textil sin pretensiones, solo hacen y existen.

En mi trabajo de campo, el punto de partida se dio con una mujer que me dejó ver su cosmovisión, esa forma de ver e interpretar el mundo. María Pastora Juajibioy de Jamioy, la mamita Pastora, como se le conoce en su comunidad, es indígena camëntsá, una representante de su etnia, con la cual se percibe la pluralidad y las diferentes miradas, culturas e historias de nuestro género. El rango de mamita lo obtuvo por su sabiduría ancestral en la medicina tradicional y ser líder en su comunidad mediante el tejido. Una mujer con un pensamiento en espiral, donde convergen el pasado, el presente y el futuro de lo que es, lo representa en sus formas y plasma su cultura.

Ilustración 38. Mamita Pastora en su taller. 2017

En una conversación cálida y cercana, que duró una tarde, la mamita me cuenta como originalmente los tejidos se hacían con un sentido ritual y uso cotidiano para los indígenas camëntsá, algo que en los últimos años cobra un carácter comercial. Sigue su relato entre risas y recuerdos mientras elaboraba una estola para el párroco de la iglesia, donde tejía una mezcla del pueblo camëntsá y la religión católica, los símbolos en la estola son los católicos, el tejido, el indígena. Me narra su historia de vida y el aporte que tiene el tejido a su construcción como mujer y de su familia, donde algunos miembros recibieron este legado de sabiduría ancestral. Conversa y posa sobre el telar sus manos expertas, las mismas manos que elaboraron cientos de prendas y objetos, sayos³⁵ , chumbes³⁶ , ruanas, adornos para el cabello y también coronas usadas en el bëtskнатé que traduce día grande, fiesta que identifica a su pueblo.

³⁵Prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla. RAE.

³⁶Faja tejida para sostener la falda tradicional.

Ilustración 39. Corona para el Bëtskнатé, 2017

“Tejer es una acción que ejecutan las manos y los brazos sin un lenguaje verbal que acompañe los movimientos; no es sólo la cabeza la que aprende o la que retiene la memoria del quehacer, es el cuerpo entero el que se invierte en la labor y tal vez por eso resulta imposible enseñar sin mostrar cómo se hace.” (Burbano & López, 2019, pág. 62)

Producto de la comercialización de los tejidos camëntsá surgen infinidad de objetos y prendas para satisfacer los requerimientos, siempre elaborados con *ainan ocan*, que en lengua camëntsá significa desde lo más profundo del corazón.

Misak

4.1.2

Ilustración 40. María Jacinta Cuchillo

En el conversatorio “Tejiendo memorias. Tejedoras del pueblo MISAK³⁷ Silvia (Cauca)”, organizado en alianza interinstitucional de varias universidades de Manizales en mayo de 2018, escuche por primera vez a María Jacinta Cuchillo. Palabra a palabra me envolvía con su relato, con su voz suave pero firme, apacible como es su tejer, un acto que hace con tranquilidad. María Jacinta es una mujer dueña de un lenguaje fluido, certero, tan propio y fuerte como toda ella:

[...] siempre nos decían que nosotras teníamos que ser sumisas como las ovejas. Que teníamos que andar detrás de los maridos. Yo no. Nosotras caminamos lado a lado con nuestros compañeros. Mi mamá no miraba a la gente de frente, porque a ella la educaron así. Siempre miraba hacia el piso cuando le hablaban. Así es todavía para muchas misak. (Unfried, 2018)

Esto lo contó para un artículo de la revista Semana. Allí exaltan su labor y su vida. En la entrevista se muestra con la autenticidad y elocuencia que la caracterizan. De igual manera fue en el conversatorio en el cual la conocí en Manizales, mientras nos contaba a los asistentes sobre como a través del tejido, ella y su comunidad construyen territorio, hacen resistencia y transmiten conocimiento con estos tejidos en espiral.

³⁷Los misak o guambianos son un pueblo originario americano que habita en el sur de Colombia en el departamento del Cauca.

Quedamos con nuestros contactos, comenzamos un intercambio de mensajes y de llamadas, programamos un encuentro, que por uno u otro motivo se aplazaba. Por fin pusimos fecha a mi visita, se llevaría a cabo en marzo de 2020, yo iría a conocer su hogar en el resguardo cerca al casco urbano de Silvia (Cauca) donde vive con su compañero de vida y con su hijo, también con sus ovejas Blanquita y Negrita. Desafortunadamente el encuentro no se dio por la pandemia.

La virtualidad nos permitió seguir con nuestro plan. María Jacinta me transportaba a través de videos, fotografías y sus relatos al lugar donde vive, una parcela por donde pasa el río Piendamó, el sitio donde viven tranquilamente sus ovejas, las encargadas de proporcionar la materia prima para los tejidos, a las que su dueña pide permiso para esquilar y hacer con su lana, mochilas, ruanas, carteras, caminos de mesa y muchos otros artefactos producto de su creación y otros de la herencia de sus generaciones antecesoras.

María Jacinta materializa sus creaciones en un el telar apoyado en la sala de su casa, otras las lleva a cabo cuando se reúne con un grupo de tejedoras en el municipio de Silvia, allí se encuentra con otras mujeres misak, nasa³⁸ y mestizas, quienes forman la asociación *De manos silvianas. Tejiendo identidad*.

³⁸Nasa o páez, son una comunidad indígena, que habita en el departamento del Cauca

Ilustración 41. María Jacinta y sus ovejas

Juntas buscan comercializar sus productos hechos con la técnica del crochet, el telar y dos las agujas, elaborados con lana virgen y el fique propio de la región. Creaciones que hace con amor y como lo señala ella, “tejidos como expresión de cariño” (Cuchillo, 2019). Productos pensados, meticulosamente planeados, que son de carácter utilitario y responden a una línea de producción y creación, que también toma forma como un medio de modelo económico, pero ante todo son objetos identitarios, que hacen permanecer viva su cultura, sus símbolos y su cosmovisión.

Olga de Amaral

4.1.3

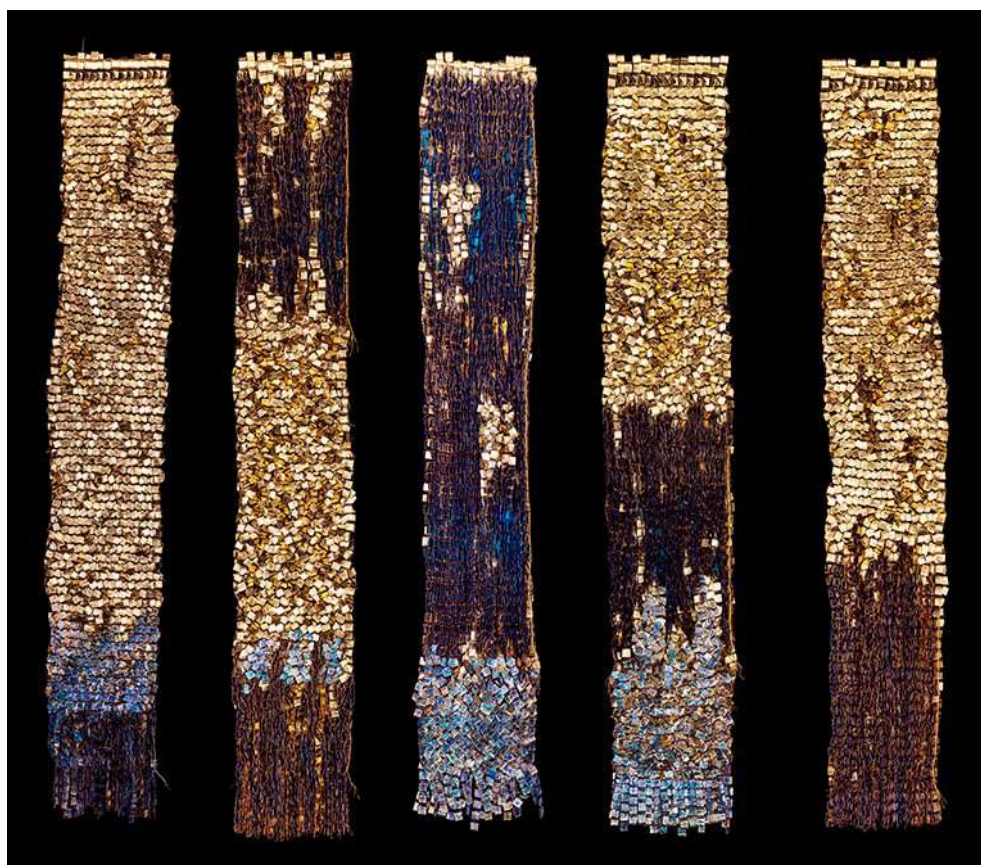

Ilustración 42. Instalación Floresta, Olga de Amaral. 2017

Olga Ceballos Vélez, nació en Colombia en 1930. Graduada de la escuela de diseño arquitectónico del Colegio Mayor de Cundinamarca y posteriormente en Michigan, en la academia Cranbrook, donde estudió tejido y diseño. Allí tuvo su primer acercamiento al telar, el azar hizo que llegara a esas asignaturas, ese mismo destino hizo que conociese al que sería su esposo, de allí toma su apellido, ahora es Olga de Amaral. Su sensación primera por el gusto hacia el color se dio en su infancia cuando acompañaba a su mamá al mercado y veía ruanas y artículos de variados colores. Allí comienza una curiosidad por ese algo que más adelante la llevaría al mundo del arte. Trabaja los colores, las figuras geométricas, los grafismos y las formas del mundo precolombino, elementos que sabe fusionar con la hoja de oro o de plata, el lino, el gesso³⁹ y el acrílico con una fuerza predominante de los colores tierra. (MAMBO, 2017)

Un prolífico trasegar artístico le otorga el reconocimiento a nivel mundial como la artista textil cuyas obras podrían ser catalogadas como tapicería, pero son piezas que van más allá de la función utilitaria, convirtiéndolas en esculturas textiles.

³⁹Sustancia de color blanco que consiste en una mezcla de un aglutinante con tiza, yeso, pigmento, o alguna combinación de los mismos.

Sandra de Berduccy

4.1.4

Artista boliviana, tejedora, especialista en técnicas textiles andinas e investigadora del tejido dentro del lenguaje de los nuevos medios, así se define en su página web⁴⁰ donde se encuentran las obras y las palabras que dan cuenta del rigor de su investigación. Aruma el nombre por el que mejor se le reconoce, que en amayra⁴¹ significa noche y silencio, y también simboliza, los colores que se ven cuando se cierran los ojos. Es una artista con quien he tenido el gusto de conversar sobre su vida, su entorno y su obra.

⁴⁰<https://sandradeberduccy.com/>

⁴¹Idioma hablado en diversas variantes, por el pueblo aimara en Bolivia, Perú, Argentina y Chile. Idioma cooficial en Bolivia y en el Perú junto con el español

Una vida artística que gira alrededor del telar de cintura en el cual se especializa, que le da una conexión con la naturaleza, con el árbol que sujeta un extremo del telar, mientras ella, la artista, la tejedora en el otro extremo, en un tiempo meditativo que se da entre tejido y tejedora. Aruma es una tejedora dentro del lenguaje de los nuevos medios, utiliza elementos como: fibra óptica, hilo conductor y cobre, LED digitales, programación en código, etc. Ella trabaja la tradición textil y la tecnología. Su pregunta no radica en cómo hacer arte con el tejido, directamente cambió la pregunta y comenzó a entender los procesos, como métodos tecnológicos y el telar como cualquier máquina que usa energía. Comenzó a entender cómo funcionaba esa energía, a entender cómo se toma el huso⁴² para hacer hilo con cualquier fibra, puede ser lana de oveja, de alpaca, fibras naturales como el plátano, para llegar a generar un movimiento circular en espiral llamado torque, donde se acumula energía en la fibra que se hila, la misma energía aparecerá en el tejido. Me cuenta como trabaja con sensores de color, con la energía mecánica y energía eléctrica, un ejemplo es su obra “casulo”, una obra que hizo en el 2018 en la aldea Cachimbo en Brasil, junto a Mangtxai, indígena camacá-imbore.

⁴¹Objeto que sirve para hilar fibras textiles.

Ilustración 43 Casulo, Sandra de Berduccy, 2018.

Una obra colectiva que consiste en un capullo tejido donde la persona al entrar al dispositivo pone el dedo anular, dedo que comunica directamente con el corazón, de esta manera el capullo se enciende con sus latidos, cada pulso da un golpe de luz. latidos, cada pulso da un golpe de luz.

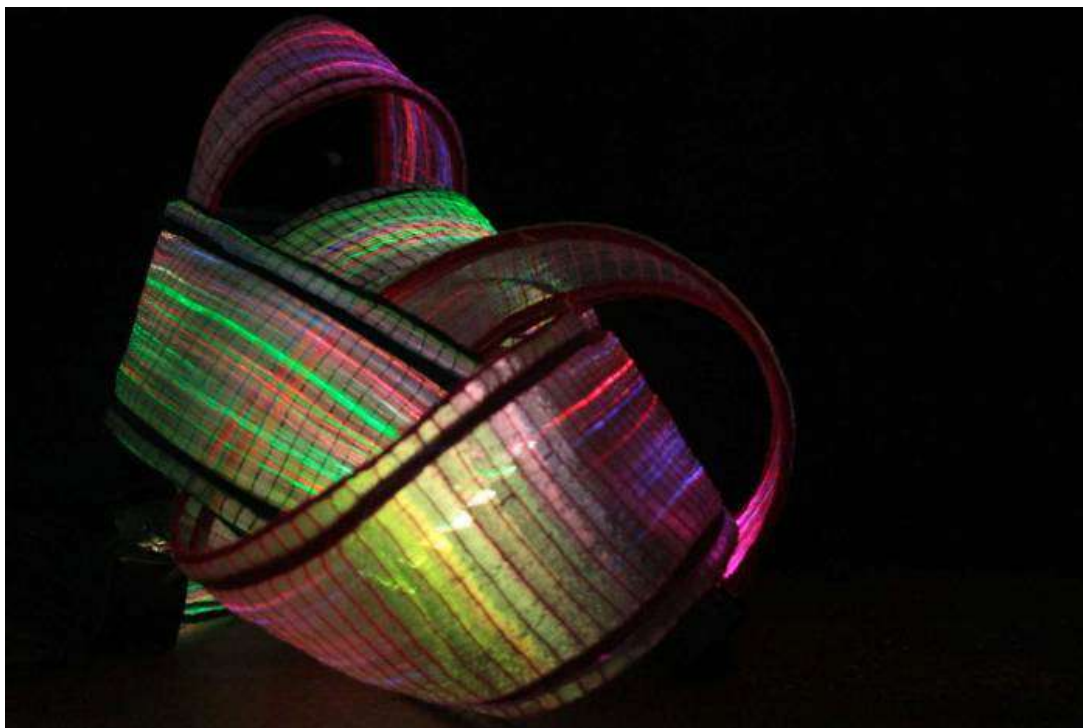

Ilustración 44. e-Chumpi, Sandra de Berduccy, 2018

Otra de sus muchas obras es, e-Chumpi, en ella utiliza dos piezas de tela como en el chumpi⁴³ tradicional, una pieza que se elaborada para vestir. Su obra cuenta con un sistema electrónico que reacciona al sonido emitido por los visitantes o el entorno, entre más constante es el sonido, más se iluminaran los tejidos.

Esto es un poco del trabajo de Sandra de Berduccy (Aruma), una artista textil, investigadora incansable del tejido, de su movimiento y para quien “El tejido es una acumulación de energía super fuerte” (De Berduccy, 2020)

⁴³Faja.

Francesca Piñol

4.1.5

Ilustración 45. Atardecer, Francesca Piñol. 2012

A los veinte años de edad en su natal España, conoció un telar de Jacquard⁴⁴, le llamo poderosamente la atención y decidió que eso era lo que quería hacer en su vida. Comenzó a aprender lo propio del oficio de la tejeduría y sus estudios los enfocó hacia dicho propósito de vida. La antropología, el diseño textil, el arte terapia, los estudios africanos y todo cuanto pudiera fortalecer su formación los tejió en acto simbólico de fuerza, la misma que impregna a sus trabajos investigativos en el textil y el color que les da a estos. (Piñol, 2020)

Usa tintes de origen natural como una alternativa sostenible, con una intención de tener una mirada más respetuosa al medio ambiente, en un intento de alejarse de los tintes sintéticos. De esta manera apunta a una sociedad que retome medios naturales para teñir los textiles. “el Arte siempre es un reflejo de los tiempos que vivimos, y nos encontramos en un momento en que es importante cambiar, no sólo de cara al planeta, sino para nosotros mismos. La sostenibilidad en el mundo textil significa crear y producir de manera no contaminante, sin agotar los recursos no renovables.” (Piñol, 2017). Y el arte textil no se escapa de esta necesidad de preservar nuestro planeta, un mejor lugar para todos.

⁴⁴Telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquard en 1801.

Francesa es una mujer apasionada por el tejido, por la investigación, algo que lleva a cabo en su laboratorio localizado en Barcelona donde experimenta con texturas, colores, medios digitales que dan como resultado un arte textil, así lo definió en la conversación que tuvimos: *“en el arte textil son válidas todas las técnicas, desde lo precolombino hasta las técnicas mixtas, lo interesante es que se hace con fibras flexibles y como lo asociamos a la piel”* (Piñol, 2020)

*“...Manos que tejen haciendo nudos
manos que rezan, manos que dan
manos que piden algún futuro...”*

(fragmento de la canción “Manos de mujeres” de Marta Gómez)

El arte de los nudos. Hilo y aguja

4.2

Agujas de crochet o ganchillo, elaboradas en madera, plástico, bambú o acero, con mango de empuñadura en goma, con formas ergonómicas, antideslizantes, con la cabeza puntiaguda o redondeada. Son tantas los tipos, grosores y diámetros que tienen estas agujas, su uso y el tipo de lana o hilo en mano de expertas tejedoras. Tantas las historias para contar, para unir, para tejer.

Wayuú

4.2.1

Ilustración 47. Mujer wayuú tejiendo

La comunidad wayuú habita al norte de Colombia en el departamento de la Guajira, también tiene presencia en el estado de Zulia en el vecino país de Venezuela. El pueblo wayuú se asocia con las mochilas tejidas y precisamente las mujeres de esta comunidad son las que tienen el oficio de tejer mochilas, chinchorros⁴⁵ entre otros.

⁴⁵Hamacas grandes creadas con un tejido artesanal con trabajo en ganchillo.

El tejido wayuu es un universo femenino, es una actividad tradicional que realizan principalmente las mujeres en un proceso de endoculturación. Una expresión artística de la cotidianidad, que se elabora mientras se cocina, mientras se conversa, mientras se hacen las tareas propias de la maternidad.

Las mujeres en las comunidades wayuu permanecen muy unidas, y se brindan apoyo mutuo, en condiciones de vida muchas veces difíciles. En ocasiones se reúnen alrededor de sus tejidos, en un intercambio de palabras, afectos, dolores y alegrías. A veces, tan sólo tejen en silencio, internándose en sus pensamientos. (Restrepo P. , 2013)

Son un vivo ejemplo de sororidad, se reúnen a tejer en un acto creativo interior que luego se convierte en un colectivo de sentires y pensares. Mujeres que se reúnen para plasmar en sus creaciones la simbología, los diseños que identifican su comunidad y así conservar la memoria de su pueblo.

Pururuku

4.2.2

En la búsqueda de grupos de mujeres con los cuales pudiese llevar a cabo mi investigación, un día al leer el periódico (ver noticia⁴⁶), encontré la noticia de la premiación de la mujer Confa 2017-2018, premio que reconoce la labor de las mujeres caldenses comprometidas con su comunidad, al espíritu del servicio, la creatividad, a esas mujeres que realizan obras sociales para el bienestar y mejoramiento de los suyos. El premio de este periodo fue otorgado a Paola Andrea Restrepo, quien lidera el grupo Pururuku, grupo conformado por mujeres del resguardo indígena Escopetera y Pirza de Riosucio, en alto occidente en el departamento de Caldas⁴⁷ . El grupo Pururuku que significa araña en lengua emberá chamí, está conformado por 24 mujeres: 7 en Trujillo, 7 en Mejial y 10 en el Playón.

⁴⁶<https://www.lapatria.com/opinion/breves/protagonista/paula-andrea-restrepo-giraldo-400780>

⁴⁷Departamento ubicado en el centro de Colombia.

Ilustración 48. Okama. Archivo personal. 2018

Los habitantes de Escopetera y Pirza pertenecen a la etnia emberá chamí (emberá: hombre o nativo y chami: maíz o montaña – hombre del maíz-). El idioma original es el Êbêrâ B'é'dea, en el cual no se encuentran palabras para expresar sentimientos, estos los manifiestan a través de la elaboración de objetos, como puede ser un collar, okama palabra femenina de la lengua que significa: camino que recorre el cuello.

Este colectivo nació como resistencia a los procesos de aculturación y colonización que vivió la región por parte del sector de la minería, lo que permite una mezcla y una eventual pérdida de sus costumbres. Uno de los objetivos del grupo es rescatar sus costumbres, su lengua,

sin embargo, son conscientes de que su vestuario fue occidentalizado.,

Aparte de ser una red de mujeres trabajadoras, unas son madres cabeza de hogar, otras trabajan en casas de familia y algunas trabajan en la minería ilegal. En tiempo pasado la comunidad vivió en discordia, fueron víctimas del conflicto armado a causa de disputas por las tierras y otros hechos de violencia en los cuales no fue mi intención ahondar. En 2018 encontré un grupo de mujeres que ya habían superado las adversidades a través del trabajo grupal y una nueva oportunidad de trabajo a través de los tejidos. Mujeres que han logrado unir a la comunidad después de las secuelas que dejó el conflicto armado en la región, como dice su fundadora “la mujer es quien unifica, pacifica, persevera y alcanza”.

Ilustración 49. Mujeres Pururuku tejiendo. Archivo personal. 2018

Paola Restrepo congregó y dirige el grupo. Mientras tejemos ella me cuenta que mediante el acto de tejer se crean lazos de confianza entre madres e hijas, transfieren valores como la honestidad, la estabilidad y el valor de la familia. A mi pregunta de cómo comenzó su interés por el tejido, responde: “A mi abuela siempre le digo la abuela semilla, por que ella me transfirió a mi unos valores muy especiales, los que no se negocian, esto me los transfirió enseñándome a coser, enseñándome a bordar, enseñándome a tejer” (Restrepo, 2018)

Los miércoles en la tarde la escuela del Playon del municipio de Supia – Caldas-, se convierte en el punto de encuentro, para tejer palabras, para tejer hilos. Me desplazaba hasta allí para compartir con ellas conversaciones y reflexiones. Me sentaba con ellas en las bancas de cemento bajo un calor abrazador a tejer, para aprender de mujeres sabias, a conversar con el mismo lenguaje textil, a escuchar relatos interesantes que pasaban por lo estético de su quehacer, hasta las cotidianidades que son el reflejo de sus expresiones artísticas.

Son mujeres que no solo tejen bolsos, okamas, zapatos, también hacen tejido social para reconstruir, para sanar, para homenajear a la vida, para calmar los ánimos, para recuperar la memoria ancestral, un grupo que se reúne en espacios de diálogo y creatividad, reivindican la voz y la palabra de las mujeres a través de la práctica artística del tejido.

Fulanas y el bombardeo con hilos

4.2.3

Ilustración 50. Obra de Fulanas. 2017

En diferentes puntos de la ciudad de Bogotá, se puede encontrar un árbol, un bolardo⁴⁸, un arco para jugar fútbol, diferentes objetos que están cubiertos por tejidos elaborados con lanas de colores que son el resultado de intervenciones hechas por el colectivo de mujeres Fulanas, quienes tienen como objetivo transformar espacios públicos para visibilizar el potencial creativo de las mujeres a través de los tejidos.

Como este colectivo existen varios grupos alrededor del mundo quienes con ovillos de lana y agujas cubren objetos en un acto de reapropiación de espacios urbanos. A este movimiento se le conoce con el nombre de yarn bombing, que hace su aparición en el 2004 en Holanda. La norteamericana Magda Sayed es la precursora de esta tendencia cuando comienza a colocar una explosión de colores a través de hilos en las calles, protegiendo y/o exaltando las piezas que cubría con tejidos.

Estas representaciones desde el yarn bombing plantean la filosofía de tejer como un acto que se caracteriza por exaltar la relación que se establece entre los sujetos participantes de la expresión artística con el objeto mismo. Esto ya nos lo insinúa Nicolas Bourriaud en su libro

⁴⁸Poste de baja altura, fabricado en piedra o en metal utilizado para impedir el paso de vehículos a áreas peatonales.

“Estética relacional’ (2008) *“la práctica artística esta siempre en relación con el otro, al mismo tiempo que constituye una relación con el mundo”*. Concuero con esta definición, el ejercicio artístico precisa del trabajo con el otro, es pasar de lo individual a lo colectivo. “el arte es un estado de encuentro” (Bourriaud, 2008), un lugar común en el que nos podemos expresar y generar espacios de encuentro colectivos.

Al pensamiento de Bourriaud se suman Annuska Angulo y Miriam Mabel Martínez, autoras de *El mensaje está en el tejido*. Ellas dicen que “En lo colectivo y en lo individual, tejer es incluyente y democrático. Hay lugar para todos” (2016), ven el tejido como una metáfora del tejido social cuando toman lanas y agujas para hacer denuncias, para dar un mensaje a través de él. Yarn bombing, yarn storming, yarn graffiti, se reconoce con algunos de estos nombres, no importa si es un bombardeo, tormenta o arte callejero, lo más importante es que es el medio para poner un mensaje en el mundo.

Maribel Domènech Ibáñez

4.2.4

*Ilustración 51. Para observar el mundo a cierta distancia (1995),
Maribel Domènech (foto: CCCC)*

Artista feminista española cuya obra está motivada por el compromiso social, en ella utiliza elementos diversos como cable eléctrico para tejer su obra “Para observar el mundo a cierta distancia”, la hace a manera de cota de malla⁴⁹ para “proteger los cuerpos, su intimidad y su identidad”. (Mercurio, 2020)

La artista en sus obras hace referencia a la situación social, al género, a la intimidad en un proceso creativo como es la acción de tejer, de esta manera, entra en terrenos de lo íntimo y cotidiano del mundo de la mujer, dándole un lugar en el arte.

⁴⁹Armadura metálica conformada por anillos de hierro forjado, o acero.

María Angelica Medina

4.2.5

Ilustración 52. Pieza de conversación, María Angélica Medina

Artista francesa, quien reside en Colombia, es una reconocida museógrafa, curadora y docente universitaria. En la imagen, su obra *Pieza de conversación*, es una instalación performativa continua, que ha tejido por más de 30 años, la comenzó en una clase que impartía en la Universidad de los Andes en el año 1984, obra que ha sido llevada a diferentes partes del mundo.

En la revista *Arcadia* aparece el artículo *De nuevo Penélope*, donde la artista comparte sus inicios en el tejido, un medio de expresión con el que vistió a sus hijos, hizo objetos con cariño para su casa y ahora es su herramienta plástica. *“Mi necesidad es comunicarme y el tejido es mi lenguaje. Me libera. Se convirtió en un río de palabras, de conversaciones, de tiempo”*.

Una silla para la artista mientras teje, otra silla para el espectador que le acompañe mientras conversan, ella sigue inmersa en el mundo del tejido y con el sentido del oído atento y la empatía presente, donde se tejen hilos y relaciones. (Restrepo R. , 2010)

Iratxe Larrea Príncipe

4.2.6

Ilustración 53. Tela de araña, Iratxe Larrea Príncipe. 2001

Cuando la artista se dio cuenta que el textil era visto como algo inferior, despertó su curiosidad, lo trasladó a su investigación doctoral, una tesis que, aunque no parte del feminismo, es más bien un asunto de autoconocimiento; puede dar muchos aportes al movimiento, reivindicando el lugar de los textiles y de la mujer.

“El textil y la cerámica están unidos a la mujer, son cosas hechas en casa, no tiene un valor económico, por lo tanto, se ven como algo inferior” (Larrea Príncipe, 2020) Con esta reflexión comenzamos nuestra conversación en torno a temas del arte textil, un terreno bien conocido y trabajado por la artista española. Su obra, su investigación es de gran importancia, de inspiración para mi trabajo de maestría. Fue precisamente su tesis doctoral *“El significado de la creación de tejidos en la obra de mujeres artistas”* el primer texto que encontré adecuado para mi estado del arte, algo que no fue sencillo, porque no son muchas las personas que se dedican a la investigación de los textiles.

Nuestra conversación amena, interesante y edificante siguió, y no podía faltar la pregunta icónica de mis conversaciones sobre arte textil:

¿El arte es tejido? O ¿El tejido es arte?

“El arte es todo, en lo cual puede estar el tejido y cualquier cosa, pero no todo puede ser arte como decía Arthur Danto. El tejido puede ser arte sí o no, según donde se mueva...sin olvidar que definiciones de arte son muchas” (Larrea Príncipe, 2020)

Encontrar el trabajo de Iratxe me hace ver, pensar y creer en las diversas formas de expresión del mundo artístico y cuan validas pueden ser. El tejido es una herramienta que utiliza la artista, desde él se expresa involucrando diversos materiales, como cables, silicona y tela, entre otros.

En teoría el arte textil esta validado, pero aún no es totalmente aceptado, cada día gana un espacio de mayor importancia gracias al aporte académico y artístico de mujeres como ella.

*“...Mientras cosemos podemos hilvanar
tramas enteras. Como artistas las
cosas bien pueden salirnos bordadas...”*

Julia Cameron

Pensares y sentires sobre tela

4.3

Agujas que danzan con hilos, que traspasan las telas para expresar ideas, que terminan siendo dibujos de una manera diferente a la conocida. Agujas e hilos para dibujar historias.

Judy Chicago

4.3.1

Ilustración 55. The Dinner Party. 1979. Judy Chicago

Artista feminista norteamericana, quien a finales de los años setenta en su obra *Dinner Party* utilizó el bordado como herramienta plástica, fue la primera artista que trabajó el bordado con la intención de visibilizarlo como herramienta artística.

Ilustración 56. *The Dinner Party* (detalle)

Esta obra es considerada la primera gran obra del arte feminista, con la que se pretende recuperar la historia de las mujeres artistas y mostrar su influencia en la cultura, como un homenaje a la historia de la mujer en la civilización occidental. La instalación se logró gracias a

la colaboración de muchas mujeres. La obra consiste en la disposición de una cena donde cada invitada a este banquete tiene platos en cerámica donde se representan coloridas vaginas, cubiertos y manteles bordados alusivos a sus logros. En una mesa triangular 39 mujeres importantes para la ciencia, el arte y la cultura, en cada lado se honra a mujeres en tres periodos, desde la prehistoria hasta el imperio romano, desde el cristianismo hasta la reforma. Y el último, desde la revolución americana hasta el feminismo. Chicago escribió en el piso sobre azulejos triangulares los nombres de otras 999 mujeres. (Lampkin, 2020)

La obra de Chicago es la reivindicación de las labores femeninas, un importante trabajo colaborativo donde rompe con la idea de un artista que trabaja en solitario, es una obra sórica por la idea misma de resaltar, de traer al presente historias de mujeres invisibles o invisibilizadas, hasta la construcción de la misma donde intervinieron muchas manos femeninas. Una obra colaborativa, hecha para honrar, para tejerse entre todas.

Miriam Schapiro

4.3.2

Ilustración 57. Anatomía de un kimono. 1977-80

Schapiro fue hija de artistas que le dieron formación y aliento desde pequeña en el mundo del arte. Como consecuencia de depresión económica de los años 30, ella y su familia se trasladaron a Nueva York, allí comienza su formación y estableció una familia con el reconocido artista Paul Brach. En sus primeros años de creación artística sus obras están influenciadas por el expresionismo abstracto, pero pese a un relativo éxito profesional, la artista sufre discriminación de género como sucedía con las mujeres de la época, en un circuito del arte dominado por hombres.

Para la década de los 60's la artista comienza su trayectoria en el activismo feminista, donde indaga acerca de temáticas y estéticas que representen a la mujer y sus roles en la sociedad. El gran aporte al mundo del arte feminista, es su categoría *femmage*, una especie de collage donde se observan materiales y técnicas asociadas a labores de mujer. (Tybytt, 2016)

Miriam Schapiro utilizó las técnicas tradicionales y estereotipadas como femeninas., para generar una suerte de fusión entre el arte y la artesanía, logrando posicionar sus obras de arte textil en el hermético mundo del arte, llevando las técnicas tradicionales como el bordado, las telas y las costuras a otro nivel.

Ana Isabel Diez

4.3.3

Ilustración 58. En-bola-atados. Museo Santa Clara. 2015

"Tengo un marcado interés por los temas sociales, por lo tanto, siento la necesidad de tratar estos asuntos en mis prácticas artísticas."

(Diez, 2020)

Es una artista preocupada por la sociedad, principalmente por la mujer y temas relacionados con ellas, como el maltrato intrafamiliar, la trata de personas y todas situaciones donde son vulneradas. Temas que asocia de forma bella y sutil a la naturaleza porque piensa que también tiene ese carácter femenino.

Para mostrar la obra y la sensibilidad de una artista como Ana Isabel necesitaría de páginas y páginas. Para este momento traigo a colación su obra "*En-bola-atados*", que se deriva de la palabra embolatar que según la Real Academia de la Lengua significa engañar con mentiras o falsas promesas, enredar, enmarañar, embrollar. Esta obra es el resultado de una serie de talleres con mujeres de diferentes procedencias geográficas, etnias y estratos sociales, pero con algo en común, son víctimas de violencia de género. En estos talleres, hacen un ejercicio catártico, de perdón, de liberación y alivio, a través de la acción de rasgar ropa. Con las tiras de tela producto de la ruptura de sus vestuarios forman bolas que etiquetan con palabras que fluyen del sentimiento del ejercicio. (Diez, 2020)

La obra "en-bola-atados" fue expuesta en diferentes recintos y nominada en el 2015 al premio Luis Caballero, que da cuenta del excelente trabajo de la artista.

Y, por último, para responder a la pregunta que le hice acerca de ¿cómo se expresa ella en el arte a través del tejido? la artista me

Ilustración 59. del taller "en-bola-atados"

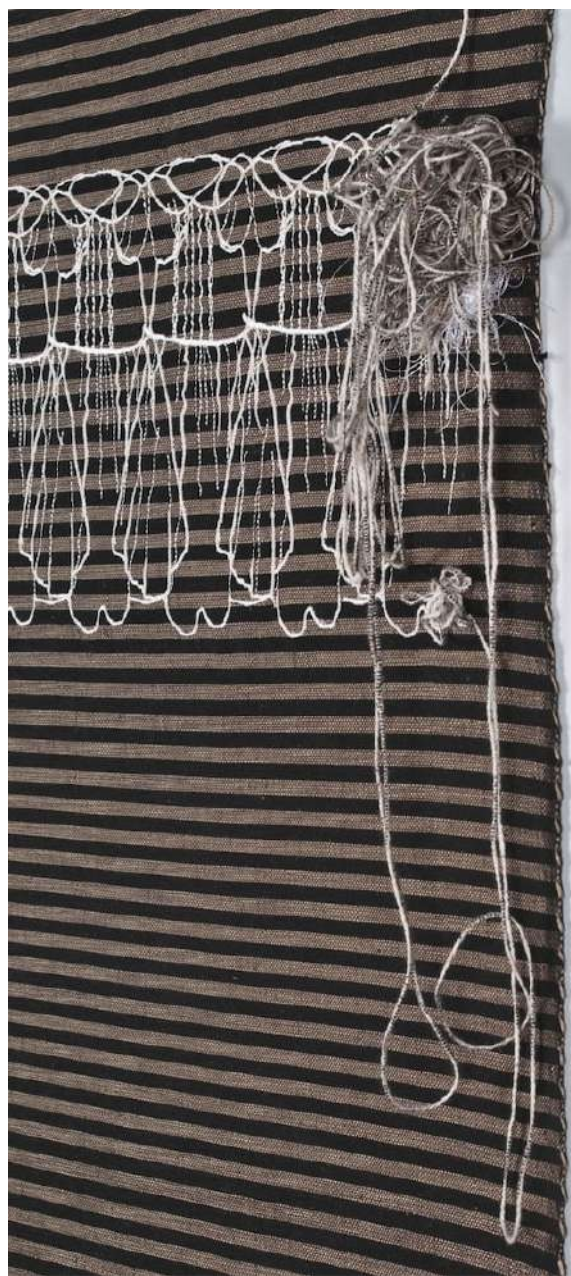
responde: “Mi trabajo ha versado sobre la naturaleza, lo femenino y las relaciones que se tejen entre ambos. El tejido me ha permitido reforzar este concepto, pues en los esquemas de la sociedad patriarcal y la división de los oficios de acuerdo con el género, el tejido (y las diferentes actividades asociadas al mismo) son de la esfera femenina. Por otra parte, la raíz de la palabra tejer está en el término TEXERE del latín y tejido se traduce como TEXTUS en la misma lengua. Por lo tanto, concibo el tejido no solo como relator, si no testigo del devenir femenino y los cambios en los asuntos de género. Es decir, a través del tejido y toda su diversidad, se ha escrito esta historia. Por eso, en cada una de mis obras en las que está presente, su lenguaje es diferente”. (Diez, 2020)

Ana González Rojas

4.3.4

Artista colombiana, arquitecta de profesión, cuenta con una maestría en artes. Su formación apoya la sensibilidad en sus obras versátiles. Ana se mueve entre el mundo de la fotografía, el dibujo y los textiles.

Esta obra pertenece al proyecto *Bordados y Desbordados*, una serie de trabajos hechos con mujeres desplazadas. Bordan telas, paños y finas sedas, donde plasman motivos populares que hacen parte de la memoria colectiva de las bordadoras. Se puede ver un vestido bordado, un elemento popular, importantes en los pueblos de Colombia.

*Ilustración 60. Domingo (detalle), 2010.
Ana Rojas González*

La idea de la artista es que se vea en estos bordados la imperfección del hacer, algo contrario a las casas de alta costura. Nos deja ver un dialogo entre lo popular y lo lujoso, entre la perfección y la imperfección.

(González, 2020)

Una artista que a través de su trabajo textil busca resaltar la importancia del trabajo manual tradicional al tiempo que se sanan las heridas del desplazamiento.

Johana Calle Gregg

4.3.5

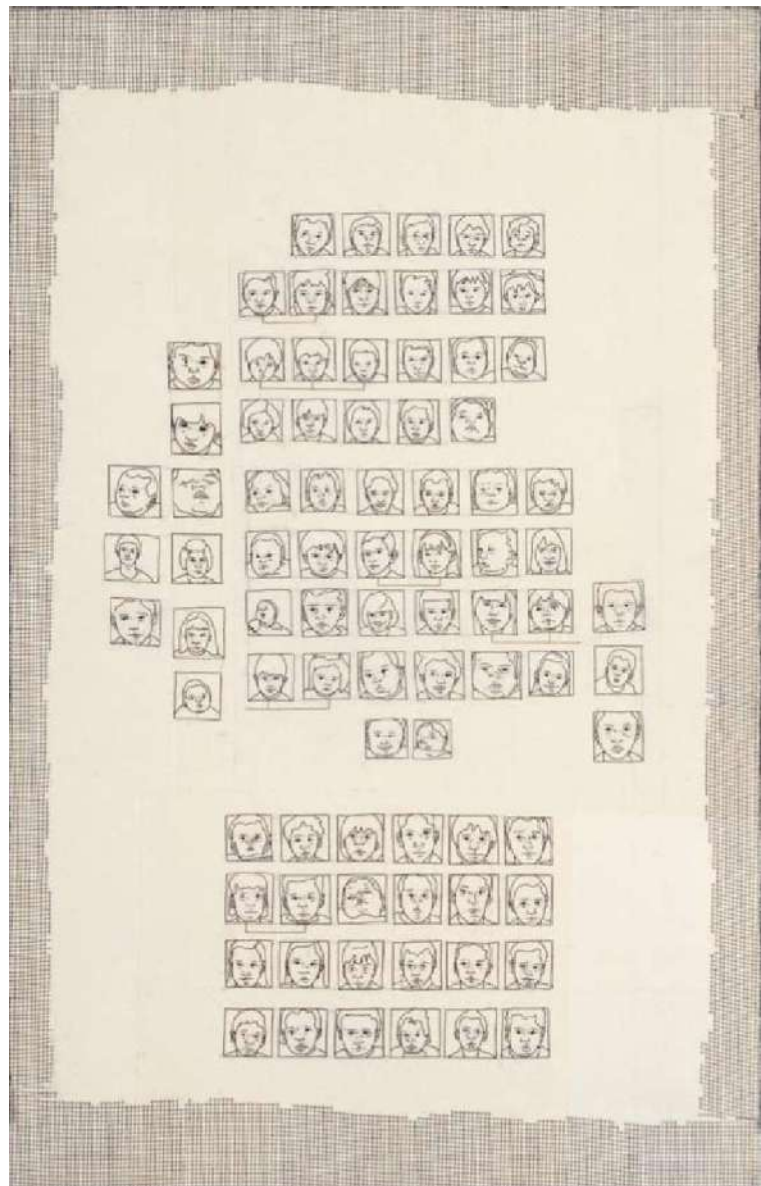

Ilustración 61. Nombre propio (detalle del mes de diciembre), hilo y lienzo sobre alambre. 1997-1999. Johanna Calle.

Artista colombiana, que, a través de una juiciosa investigación y movida por temas sociales, por la realidad latinoamericana, ahonda en temas como la fragilidad de los niños que representó en su obra “nombre propio”, donde bordó las caras de niños abandonados según listas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar⁵⁰ . En su obra registró los 1.538 casos de niños abandonados durante 1997. Bordó durante dos años de forma casi exclusiva todos los rostros conservando los rasgos característicos, hizo los bocetos en hilo sobre diferentes clases de tela y como resultado una obra que refleja la sensibilidad social, la paciencia en el proceso del bordado sobre tela con hilo y alambre. (Calle 2010)

Una obra conmovedora que muestra la vulnerabilidad de estos niños y la descomposición del tejido social de nuestro país, denunciada y representada de forma poética a través del uso de los textiles.

⁵⁰Este instituto publica las fotos, nombres y el de sus padres en periódicos y televisión nacional, con lo que se pretende buscar a su familia, de no ser así, estos niños pasan a estar bajo la protección del ICBF, para luego quedar en estado de adoptabilidad.

María Teresa Rojas

4.3.6

Ilustración 62. De la serie chamí. 2006

Entre las muchas cosas positivas de cursar la maestría en artes, está el conocer personas valiosas como mi compañera de clases, María T, una artista enamorada y apasionada por lo que hace.

Si me pidieran definir a María T en una palabra, sería “color” y como ella misma lo dice: “para mí, el color es la vida misma y, de manera constante, busco señalarlo mediante su uso”, con estas palabras dio inicio a su catálogo de obras *Entrelazados*, de allí extraje dos de las muchas obras que hace con la mediación de la aguja y el hilo.

Ilustración 63. Armenia II. Tejido sobre tela de vestido. 2006

En la obra “Armenia II” y como ella lo explica: “Los hilos se vuelven líneas. Entran y salen, se hilan y deshilan; forman marañas y estructuras, igual que los recorridos: el andar y el desandar los posibles trayectos.” (Rojas, 2015)

“...Pero a Irene solamente la entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso...”

(Fragmento del cuento “Casa tomada” de Julio Cortázar)

Cadeneta, punto y el ritual de la palabra

4.4

Son los costureros espacios de cuidado, creatividad y de intimidad, donde las mujeres se sienten seguras, unidas por un mismo hilo, el de la sororidad.

Costurero de doña Fabiola

4.4.1

Los costureros son espacios que asociamos a la frase “cadeneta, punto, chisme”. Si nos remitimos al significado literal de chisme como la noticia o el comentario con la intención de indisponer, el costurero de doña Fabiola no da cuenta del prejuicioso modelo, lo que verdaderamente sucede al interior de estas reuniones, es que las mujeres se reúnen a conversar, a tomar un café, a compartir conocimiento sobre los que haceres de la aguja.

Ilustración 65.

Fabiola Quintero de Moreno.

Archivo personal. 2018

La intimidad de los costureros es casi sagrada, infranqueable, donde solo se accede si se es invitada y pude entrar de forma un tanto silente para saber que piensan, que sienten y como viven el tejido. Doña Fabiola Quintero de Moreno siempre me recibió muy amablemente en su casa, me ofrecía una sonrisa y un café.

- ¿Quién le enseñó a tejer?

- La abuelita de una exnuera, Celmira Isaza de Álvarez, y luego comencé sola, eso fue hace 35 años. Luego Gloria Diez en Sabaneta (Antioquia) me enseñó a hacer piezas en bolillo, carpetas, collares, chalecos, manteles, blusas. El crochet lo aprendí con una señora llamada doña Amelia en San Peregrino y la malla o dos agujas me lo enseñaron a hacer con palitos de bombón en el Instituto Santa Inés. (Quintero de Moreno, 2018)

Conversamos amablemente y me invitó a su costurero de los miércoles con sus amigas, allí me mostro un mundillo, el nombre técnico que recibe el objeto para tejer. Ese nombre metafórico me hizo ver que se convierte en eso, en su mundo. Hilos enrollados en los bolillos van dando forma a encajes sencillos con el punto llamado padre nuestro y los de un nivel más avanzado con el punto de la virgen, se sujetan con alfileres clavados en almohadillas al patrón de agujeritos que solo una experta puede ver.

Ilustración 66. Doña Fabiola y sus amigas de costurero. Archivo personal. 2018

Las mujeres reunidas en este costurero tejen hilos, pensamientos y palabras, proyectan lo que tienen en su interior, haciendo un ritual de la palabra.

Lina Pinzón (Encajera de bolillos)

4.4.2

Malla, crochet, bordado, bolillo, son algunas de las técnicas que Lina sabe hacer. Su mamá le enseñó a tejer y en el colegio Sagrado Corazón donde hoy queda la Universidad de Manizales aprendió a bordar punto noruego, punto de llama y punto pasado. Así comenzamos una amena conversación, donde me contó acerca de sus motivaciones hacia el tejido y la pasión que impregna a cada una de sus piezas. En medio de una charla una amiga le contó de como llegaba a su recuerdo el sonido que hacen los

*Ilustración 67.
Lina Pinzón tejiendo bolillo.
2021*

bolillos al tejer, a lo que llaman el “canto de los bolillos”, que suenan diferente dependiendo de la madera con que estén hechos.

Un día, su amiga, que tenía la inquietud de aprender la técnica, estando en la cafetería del centro de salud donde trabajaban como enfermeras, coincidió con el vigilante de ese lugar, quien al oír la palabra bolillo, no pudo evitar entrar en la conversación y les contó que su mamá, la señora Fabiola Quintero de Moreno, enseñaba a tejer bolillo. Coincidencia, serendipia, destino, la vida quería tejer estas historias. Este fue el punto de partida para Lina Pinzón en el apasionante mundo del bolillo, de la mano de una conocedora como doña Fabiola, de quien aprendió el punto de lienzo, el medio punto, el punto entero, entre otros.

Con el tiempo fue adquiriendo conocimientos y experiencia. Un deseo constante por aprender más la ha llevado a buscar hasta los orígenes de la técnica; en alguna ocasión fue a aprender a Almagro (España), ciudad donde los bolillos cantan sin cesar. Todo lo aprendido lo ha querido compartir, ha dado clase de esta técnica en Manizales y en Cartago. Conoció otras mujeres con su misma afición, luego consolidó la idea de reunir las, organizó el primer encuentro de encajeras de bolillo en el 2016 en Cartago, un evento que tuvo gran acogida y se lleva a cabo anualmente. En el 2020 las dificultades de movilidad por la pandemia no permitieron su realización.

(Pinzón, 2020)

Ilustración 68. Mujeres tejiendo bolillo. 2017

Lina Pinzón una mujer apasionada por la técnica del bolillo, ha podido congregar a otras mujeres que sienten lo mismo, no solo comparten agujas e hilos, también comparten historias de vida, pensares y sentires alrededor del hacer textil.

Liliana García Mejía (Artelanas)

4.4.3

Ilustración 69. Liliana García en Artelanas Archivo personal. 2021

Liliana comenzó su negocio hace 15 años en un espacio pequeño dentro de un almacén de cadena, luego fue creciendo, necesitó de un espacio más grande, se trasladó a un local donde estuvo varios años, después al actual donde lleva 5 años, un espacio reconocido por las mujeres que tejen, cosen o bordan en la ciudad de Manizales.

La historia no comenzó cuando abrió su primer almacén, su afecto hacia el mundo de los hilos, las lanas y las agujas se gestó en su casa, al lado de su mamá quien tejía a dos agujas y hacia punto artístico, una técnica con un grado de complejidad tan alto que no se puede hablar mientras se hace, una forma de tejer no apta para hacer en costureros.

La semilla sembrada comenzó a germinar en el colegio, allí aprendió de las monjas a bordar punto de cruz y punto noruego, las demás técnicas vendrían con el tiempo para instaurarse en su vida. *“pienso que el trabajo manual es de artistas, el enredar hilo, el enredar lanas, sea bordado, sea tejido eso es de manos artistas”* (García L. , 2020), es la respuesta a mi pregunta por el nombre de su almacén, un lugar encantador y cálido, Artelanas. Así comenzó nuestra conversación donde mantuvimos una distancia prudente por asuntos de bioseguridad, la distancia fue física pero la cercanía fue agradable gracias a su calidez al hablar.

Liliana en su almacén ofrece cursos de tejido y bordado a mujeres ávidas de conocimiento, tal vez de compañía. Una buena conversación de temas cotidianos y en paralelo aprenden crochet, malla, puntos de bordado, entre otros. Estos conocimientos no se quedan solo en piezas de ornamento, Liliana trabaja en un programa social con la corporación La Sagrada Familia “Caja de ilusiones” que ayuda a madres gestantes de escasos recursos y con riesgo de

abandonar a sus hijos. A ellas les prestan acompañamiento médico, formativo, legal y psicológico durante el tiempo del embarazo y hasta los seis meses del alumbramiento con el propósito de que ellas creen lazos afectivos con sus bebés. Liliana invita a mujeres altruistas a trabajar en la causa de forma colaborativa fabricando prendas que abrigarán a los distintos bebés del programa. Las madres reciben formación en tejido para estimular el sentimiento maternal, tejer lazos de afectividad entre la madre y el ser que lleva en su vientre.

Cuando las madres cumplen los requisitos exigidos por el programa reciben *la caja de ilusiones* que es una cuna de cartón, cuyo interior contiene artículos de aseo y prendas como: mantas, escarpines y gorros, hechos con lana y cariño por las manos afectuosas de las mujeres que se sumaron al proyecto.

Artelanas es un sitio donde se puede comprar insumos, tomar clases de diferentes técnicas donde las lanas y los hilos son las protagonistas, también se llevan a cabo los tejidos más importantes, los sociales, esto ocurre cuando los grupos de mujeres que llegan a aprender a tejer o a bordar, no solo lo hacen para pasar un rato, es estar entre iguales, es compartir historias y saberes tan diversos como ellas.

*“...Y que después de estar rotas
y sangrantes
después de tejernos en agua
y de tejer cicatrices
somos más integras
más completas...”*

(Fragmento del poema “La tejedora” de Adriana Ordoñez Ortiz)

Suturas para el alma

4.5

Son los costureros espacios de cuidado, creatividad y de intimidad, donde las mujeres se sienten seguras, unidas por un mismo hilo, el de la sororidad.

El Ojo de la aguja

4.5.1

Ilustración 71. Mi alma está de luto. Acto simbólico. Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia)

El Ojo de la aguja: Te bordo con hilo rojo para dignificar la vida y reclamar justicia. Este es el nombre que recibe el archivo textil que lidera Isabel González Arango, antropóloga, tejedora, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Así, se hace necesario remendar el corazón y la mirada de los deudos -todos y todas como sociedad- desde acciones sencillas, como la del movimiento del hilo en la aguja que al ser enhebrada crea un ritual vivo para revelar de qué manera cada una de estas personas nos faltan. (González & Villamizar, *El ojo de la aguja*, 2019)

Un memorial para dignificar la vida, donde en pañuelos blancos se bordan con hilo rojo el nombre de líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos, asesinados y asesinadas en Colombia desde el 1 de diciembre de 2016, fecha en la que se inició el proceso de paz entre el estado colombiano y la antigua organización guerrillera FARC⁵¹.

⁵¹Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

La lista de vidas apagadas por el conflicto es inmensa, se necesitan manos de personas que quieran bordar los nombres y honrar la memoria de las víctimas. Para sumarse a bordar pañuelos les dejo la información e invitación del memorial

http://artesanatecnologica.org/el_ojo_de_la_aguja_/

Bordar como una acción para recordar y mantener la memoria viva de las víctimas, es la intención para convocar a las personas, a bordar pañuelos para sobrepasar la injusticia, el dolor y el horror de una guerra absurda. Por medio de este acto creativo y con la firme esperanza de que estos hilos cosan heridas y rupturas en nuestra sociedad, se toman hilo y aguja como instrumentos de paz.

Memorarte. Arpilleras urbanas

4.5.2

Ilustración 72. En Chile se tortura.

Las arpilleras son el nombre que reciben los tapices chilenos bordados mayoritariamente por mujeres. Un trabajo textil hecho inicialmente sobre costales de yute con diferentes técnicas como bordado, costura y tejido con trozos de telas de múltiples colores, hilos, lanas, con un carácter tridimensional. Quienes los construyen son llamadas arpilleristas. En sus inicios fue la forma que las mujeres utilizaron para denunciar el horror que vivieron en la dictadura de Pinochet⁵², en ellas contaron los asesinatos, las desapariciones y todo lo que padecieron durante el régimen.

Las primeras arpilleristas eran familiares de desaparecidos en la década de los 70's y 80's. Con la ropa de los que ya no estaban, comenzaron a hacer los textiles que daban testimonio de lo sucedido, en un acto de resistencia política no violenta, una manera de participación social y de obtención de recursos económicos. Una actividad textil que cuenta historias individuales y se convierten en colectivas.

⁵²Augusto José Ramón Pinochet Ugarte fue un militar, político y dictador chileno en el período comprendido entre 1973 y 1990.

Ilustración 73. Arpillera de Memorarte en la Plaza de la Dignidad. 2020

Cynthia Imaña, arpillerista y facilitadora del oficio. Comenzó a hacer arpilleras en el año 2000. En el año 2014 le dio vida a *Memorarte Colectivo*, del cual es directora. Ellas se reúnen a hacer textiles de gran formato, donde denuncian y preservan la memoria, hacen

resistencia contra la desigualdad y la injusticia actual en Chile. Los textiles de gran formato los utilizan para marchar, los han mostrado tanto en Chile, como Inglaterra y Francia; muestran y hacen denuncia a través de sus arpilleras. A grandes rasgos fue lo que Cynthia me contó en una conversación vía meet. (Imaña, 2020)

A propósito del colectivo, en la revista Página 12 hacen mención a su trabajo activista:

“Memorarte” retoma aquel oficio textil que en el mundo dio a conocer Violeta Parra. La organización expresa en sus telas las problemáticas de la contingencia actual: vulneración de los derechos de las mujeres y del ambiente, pésimas condiciones de vida de la población marginada e incapacidad de los dirigentes para satisfacer las necesidades básicas... La reclusión actual no las paraliza, difunden sus creaciones por redes sociales y esperan volver a las calles con su consigna: Bordar para incidir.

(Haimovichi, 2020)

Con esta forma de denuncia, cosen, bordan, tejen sus historias y sus vidas, muestran lo que a la vista es invisible y lo convierten en archivos textiles.

Costurero Tejedoras por la memoria de Sonsón

4.5.3

Ilustración 74. Quitapesares. Archivo personal. 2020

En el municipio de Sonsón, en el departamento de Antioquia⁵³ , entre los años 1998 y 2005 el conflicto armado entre el grupo insurgente de las Farc contra los grupos paramilitares y la fuerza pública se agudizó. Estos enfrentamientos dañaron profundamente a la población civil, a causa de un uso indiscriminado de la fuerza por parte de los insurgentes, dejando una serie de crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estas situaciones de horror generaron un desplazamiento forzado masivo. (González I. , 2013)

Desplazadas al casco urbano, algunas mujeres de la asociación de víctimas por la paz y la esperanza de Sonsón, consolidan en el año 2009 el proyecto *Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón*, gracias al apoyo de la antropóloga Isabel González de la Universidad de Antioquia. Desde ese año una vez al mes se reúnen mujeres entorno a las practicas relacionadas con los oficios textiles, confeccionan muñecas de trapo, cuadros, tejidos y quitapesares.

⁵³Departamento en la zona central de Colombia.

Estos últimos me llamaron poderosamente la atención, ¿Qué son? ¿por qué se llaman así? Isabel me contó por qué y el para que de estas muñecas – son unas muñequitas que, según una tradición indígena guatemalteca, al ponerlas debajo de la almohada se llevan con la noche y el sueño todos los sentimientos de miedo y tristeza, las hacen con hilos que forman sus cuerpos sobre un palito, la forma que representan brazos y piernas las hacen con cordón y la faldita es hecha en crochet, los pantalones en hilo; en la punta del palito donde debería prolongarse la cabeza tiene escarcha. Los colores son bellos y vibrantes, dejan entrever la sensibilidad artística de las costureras. (González, 2020)

Cartografía del tiempo es un gran telón que contiene las historias individuales. Al juntarse varios telones se convierten en uno, porque los une el mismo dolor de la violencia vivida. Un textil que cuenta historias de dolor en forma cronológica, que fueron bella y sentidamente bordadas por manos de mujeres que vivieron el conflicto, con la intención de visibilizar sus experiencias. A través de la itinerancia de la pieza, que actualmente se encuentra en el salón de la memoria de Sonsón, de esta manera lograron exponer a la sociedad en general sus experiencias desgarradoras.

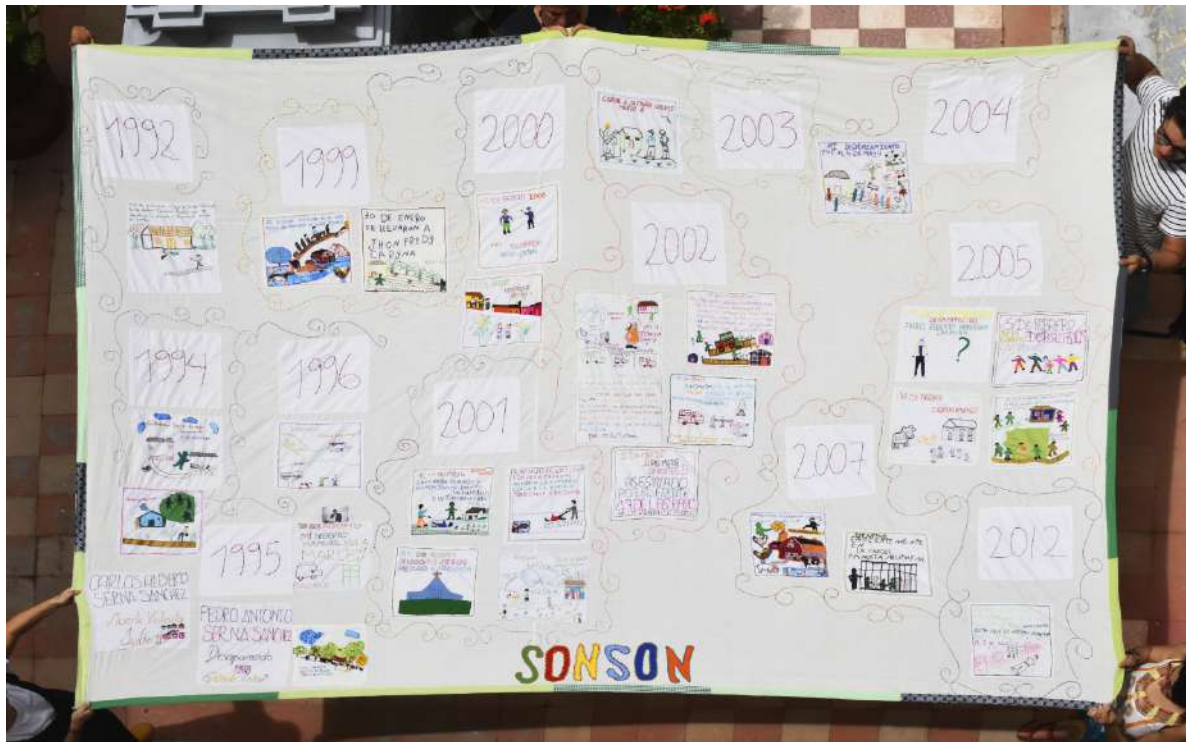

Ilustración 75. Plano general. Cartografía del tiempo

Las creaciones del costurero, a través de objetos e imágenes, son “documentos políticos”, testimonios que entrelazados y puestos en lo público aportan a la memoria histórica, a la reparación integral y la integración comunitaria desde un enfoque diferencial, resignificando la situación de ser víctimas sobrevivientes. (González I. , 2013)

El costurero es un lugar de encuentro, de conversaciones, donde desde la historia individual forman una colectividad a través de tejido.

Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz. Mampuján

4.5.4

Ilustración 76. Desplazamiento. Tejedoras de Mampuján. 2009

Si nos detenemos a observar todas y cada una de las representaciones elaboradas en este tapiz o manto, nos acercarnos un poco a los sentimientos de miedo, dolor, impotencia, y a tanto sufrimiento vivido por los habitantes de Mampuján.

El 11 de marzo del año 2000, paramilitares del Bloque Montes de María irrumpieron en el corregimiento de Mampuján en el departamento de Bolívar⁵⁴, ordenaron a sus habitantes que se fueran de sus hogares en contadas horas. Este fatídico día se desplazaron 245 familias quienes salieron huyendo de sus tierras.

¿Se pueden sanar heridas con puntadas de amor y con hilos de esperanza? Esa fue la pregunta que se plantearon para reconstruirse, para olvidar, para perdonar las masacres, los desplazamientos y las mujeres abusadas sexualmente como botín de guerra, las violaciones que no solo mancillaron sus cuerpos, penetraron sus almas. Y para romper el círculo violento, para auto superarse, para aumentar la resiliencia, contaron sus historias en tapices, es de esta manera como lo describe Juana Ruiz en una charla TEDxBogotaMujeres “Tejedoras de sueños”. (Ruíz, 2017)

⁵⁴Departamento del norte de Colombia

Ilustración 77. Desplazamiento. Tejedoras de Mampuján. 2009 (detalle)

Estas mujeres silenciadas por tanta violencia deciden sanar y transmitir a través del tejido de tapices, una cultura de paz a sus hijas e hijos. Estos mantos cuentan historias que trascienden al trabajo manual, se convierte en una terapia para sanar el dolor, como un medio de comunicación para perdonar, algunos de ellos exhibidos en la sala memoria y nación del Museo Nacional de Colombia donde comparten espacio con obras de renombrados artistas y objetos icónicos de nuestra historia. Hacer parte de la colección del Museo da cuenta del valor testimonial de este arte textil.

“El lenguaje textil se ha convertido en una forma de archivar historias”

Roberta Bacic

The heart has a way of
knowing things long before
the mind can explain them.
It is the language of the soul,
speaking in whispers that
only the heart can hear.
In the quietest moments,
it tells us of our deepest
longings and our truest
desires. It is the compass
that guides us through the
fog of life, pointing us
towards the light. For the
heart is not just a pump,
it is a wisdom that cannot
be taught, only felt. It is
the bridge between the body
and the spirit, the secret
keeper of our most precious
thoughts. So when you feel
that inexplicable pang or
that sudden surge of joy,
remember: your heart is
speaking to you. Listen
carefully, for it is the
voice of your true self.

De lo individual a lo colectivo, de lo privado a lo público

4.6

Historias que surgen desde la individualidad y que se suman a muchas otras más para tejer una red de protección a la memoria de los conflictos vividos y sufridos por diferentes mujeres, que son protegidos y visibilizados en lugares donde se congregan la suma de estas actividades artísticas textiles.

Conflict textiles

4.6.1

Ilustración 79.

Conflict textiles es un archivo virtual que cuenta con una gran colección de textiles internacionales, compuesta en su mayoría por arpilleras, edredones y tapices enfocados en el tema del conflicto y los abusos a derechos humanos.

La idea del archivo surge a partir de la exposición internacional *El arte de la supervivencia: edredones internacionales e irlandeses* llevada a cabo en Irlanda del Norte en el año 2008, bajo la curaduría de la coleccionista textil, Roberta Bacic. A quien se le pidió reunir mujeres de diferentes orígenes que tuvieran en común un pasado que hubiese afectado sus vidas. Con el ánimo de dialogar frente a estos temas se tuvo como punto de partida una arpillera peruana y fue así como surgió la idea de la exposición que contó con gran acogida entre el público, la misma aceptación que tuvieron los eventos venideros: exposiciones textiles, talleres y actividades de divulgación que se comenzaron a compilar en un registro digital en el sitio Conflict Textiles. (Bacic, 2015)

Un sitio necesario para la divulgación de los textiles que conmemoran y mantienen viva la memoria de las personas que sufren la ausencia que deja el conflicto.

Conflict textiles

4.6.2

Ilustración 80.

WTA nace en 1997 cuando la Organización de Mujeres en el Arte Textil, fundada por la artista colombiana Pilar Tobón, organiza en el Museo de Arte Latinoamericano de la Florida la I Bienal Internacional de Mujeres en el Arte Textil, como se llamó inicialmente, luego cambió el nombre por World Textile Art, en sus siglas WTA.

Las Bienales de WTA cada día son más conocidas, el evento permite que el Arte Textil contemporáneo sea cada vez más conocido y se posicione como un género artístico único. Debido a su gran aceptación, se hace un proceso de preselección para así

tener obras que estén al nivel de la Bienal. Inicialmente se pensó en trabajar con artistas de América Latina, sin embargo, ahora llegan artistas desde diferentes partes del mundo. (Tobón, 2016) La próxima Bienal de Arte Textil Contemporáneo se realizará en abril de 2022 en Chile bajo la idea "Pachakuti", la transformación del todo a una nueva era y cambio de sol en el mito andino. Gracias al apoyo que WTA ofrece a las artistas en sus bienales y eventos que giran alrededor de estas, las artistas textiles han ganado en reconocimiento y tienen un lugar visible y privilegiado al Arte Textil como un género artístico que impacta la sociedad, un arte hecho con herramientas subvaloradas, hoy día reivindicadas y puestas en el lugar que le corresponde, lugar en el Arte.

*“Vida y lino lo mismo ata la hebra.
Una noche y aurora el pedal, de tope a tope.
Miseria, son las ocho, grita el reloj a los pobres de la tierra.
Una mujer en silencio cose, cose, cose,
Cumple mil años al volver la rueda...”*

Fragmento del poema “La costurera” de Luis Vidales

Capas de sabiduría

4.7

El sobreponer capas de tela, coserlas entre sí, no solo es un acto matérico, es una sobreposición de saberes, de creatividad y como lo dice este bello nombre “capas de sabiduría”, nombre con el cual nombraron una exposición del Museo del Oro del Banco de la República, son capas de bellos conocimientos.

Gunadule

4.7.1

Quince horas por carretera desde Manizales hasta el Urabá Antioqueño, fue lo que demoró el viaje que hice al Urabá⁵⁵ antioqueño en enero de 2018. Cada hora de viaje fue muy bien recompensada, pude disfrutar de la hermosura de la región, específicamente el resguardo ibgigundiwala (caimán nuevo), que se encuentra entre los municipios de Turbo y Necoclí en la cual habitan los indígenas Gunadule. Fui testigo de su forma de vida, de su trabajo y conocer a las mujeres artífices de la mola.

⁵⁵Urabá es el nombre de una subregión geográfica de Colombia, ubicada en un sitio de confluencia entre los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y el Tapón del Darién, en la frontera con Panamá.

Las palabras se quedan cortas para expresar la majestuosidad de sus espacios, de su forma de ver la vida, de lo que son y hacen los gunadule. En pocas páginas trataré de mostrarles un poco de esta comunidad, centrándome en el oficio de la mola. En lengua gunadule mola significa, mariposa (Santacruz, 2018), debido a la variedad cromática en hilos y telas que poseen.

Es una costura que tiene capa sobre capa, una superposición de telas muy interesante a nivel creativo y aunque tienen un fin práctico son objetos bellos por sí mismos, haciendo irrelevante la condición kantiana de concebir como obra de arte, solo a los objetos que expresan un desinterés radical respecto de cualquier finalidad práctica o conceptual. (Chaparro, 2013)

En las molas las mujeres ponen en juego el contraste del color y la articulación de las formas que preserva y ratifica al pueblo Gunadule, en ellas mantienen viva su identidad, cuentan la vida y la historia de su pueblo, para preservar su cultura de los embates de la globalización. En las mujeres recae la misión de la confección de las molas, lo hacen desde su cotidianidad entre las diversas tareas, como la crianza y el cuidado de los niños, la preparación de los alimentos y el orden de la casa.

Ilustración 82. Mola lista para ser cosida a blusa. Archivo personal. 2018

Marinelda vive a orilla de carretera en territorio Gunadule, ella hace y vende molas, al tiempo que atiende un negocio donde vende helados, gaseosas y todo lo que necesitan los propios y extraños para refrescarse y mitigar un poco el hambre. En medio de su cotidianidad ella hace las molas, la parte delantera (morak) y la parte trasera (morsan), ambas partes se cosen a una blusa de colores muy vistosos. La confección de la prenda demora aproximadamente un mes.

Siempre deben llevar puesta la mola. El calor que hace en la región no la exime de su uso; dejar de vestirla es motivo de regaño por parte de la autoridad indígena. Las molas que vende son bellas, coloridas, con una gran factura. Mientras me cuenta sobre su vida cotidiana Marinelda hace su costura, me habla en un español muy fluido, el cual aprendió a fuerza de escucharlo en los intercambios económicos que hace con los “de lejos” (Marinelda, 2018), a quienes les vende sus molas, las molas del pueblo Gunadule.

La comunicación con las mujeres Gunadule no siempre fue verbal, algunas no hablan español, como es el caso de Eisop, quien era apoyada por su primo para la venta de las molas; otras no querían conversar conmigo y fue absolutamente entendible, yo era “la de lejos”, con un tono de voz alto, un color y una apariencia distinta, que supongo no fue la mejor manera de llegar a ellas en un principio. Días después pedí permiso para entrar en la cocina; terreno seguro, comencé a escucharlas, a hacer una que otra tímida pregunta, hasta que se dio la empatía, las vi cocinar, conversar y bordar en medio de sus quehaceres.

Las mujeres gunadule del Urabá antioqueño, cosen varias telas, con ellas generan un conjunto de capas sobrepuestas donde narran historias, su pensamiento y su sentir; las telas se van fijando puntada tras puntada con tramos finos de hilo. Las formas geométricas, zoomorfas y antropomorfas guardan sentido cuando se convierten en elementos sagrados de protección, de identidad y de pertenen-

Ilustración 83. Venta de molas a orilla de carretera. Caimán Nuevo. Archivo personal. 2018

pertenencia a su pueblo. La aguja y la tijera son elementos escriturales, que median en el carácter fuertemente simbólico del diseño, donde se conjugan lo artístico, lo mítico y lo comercial. (Chaparro, 2013)

Un pueblo que ha sorteado la colonización, la evangelización y que resiste a través de la mola, que identifica al pueblo Gunadule. Ella posee una carga simbólica que alberga un código propio, único y

diferente a cualquier otro, es una forma de escritura de algo que tiene más que costura y bordado, también tiene esa única forma de escribir con tijeras y su peculiar manejo del negativo/positivo, que al cortar sus telas en un acto creativo se plasman diseños abstractos y figurativos, la demanda del comercio influye en algunos momentos en el diseño.

La mola es una expresión artística que hace parte de su vestuario, da cuenta de la creatividad, de las manos expertas de las mujeres que ratifican y hacen resistencia a procesos de aculturación. Un artefacto que preserva y perpetua su identidad, sus orígenes míticos y de los rituales que resguardan al mundo Gunadule.

Louis Bourgeois

4.7.2

“La araña es reparadora. Si rompes su telaraña, no se altera. Teje y la repara”, palabras de la artista Louise Bourgeois (1911-2010), al referirse a una de sus obsesiones: la araña como madre, depredadora y tejedora, que a su vez representaba para ella, la inteligencia, la productividad, la protección, atributos que le evocaban el recuerdo de su madre y que llevaba al arte mediante esculturas, como la monumental Maman de 1999, situada en el exterior del Museo Guggenheim en Bilbao.

Ilustración 84. Maman. Bronce, mármol y acero inoxidable. Louise Bourgeois. 1999

Louise Joséphine Bourgeois nació en el seno de una familia que se dedicaba al negocio textil: una galería y taller de telares, donde confeccionaban y reparaban tapices, algo que marco su trabajo como creadora al utilizar en su obra tejidos, lanas, redes en gran parte de su obra.

Considerada como una de las creadoras más influyentes de los siglos XX y XXI, Bourgeois trabajó con diversos materiales, como el bronce, la madera, el mármol y el tejido. Su obra muy íntima y personal con frecuentes referencias a su infancia, que fue marcada por un padre infiel y una madre callada y cómplice ante la situación, experiencias que influenciaron fuertemente la obra de la artista, que plasmo en diferentes formatos, materiales e historias, en una trayectoria vasta y fascinante. (Galindez, 2019)

Una obra autoreferencial y prolífica, ubicada en el arte contemporáneo y el arte feminista a pesar de que ella no se vinculó directamente a esta ideología. Obras que supo sacar de lo más profundo de su intimidad para tejerse con su público.

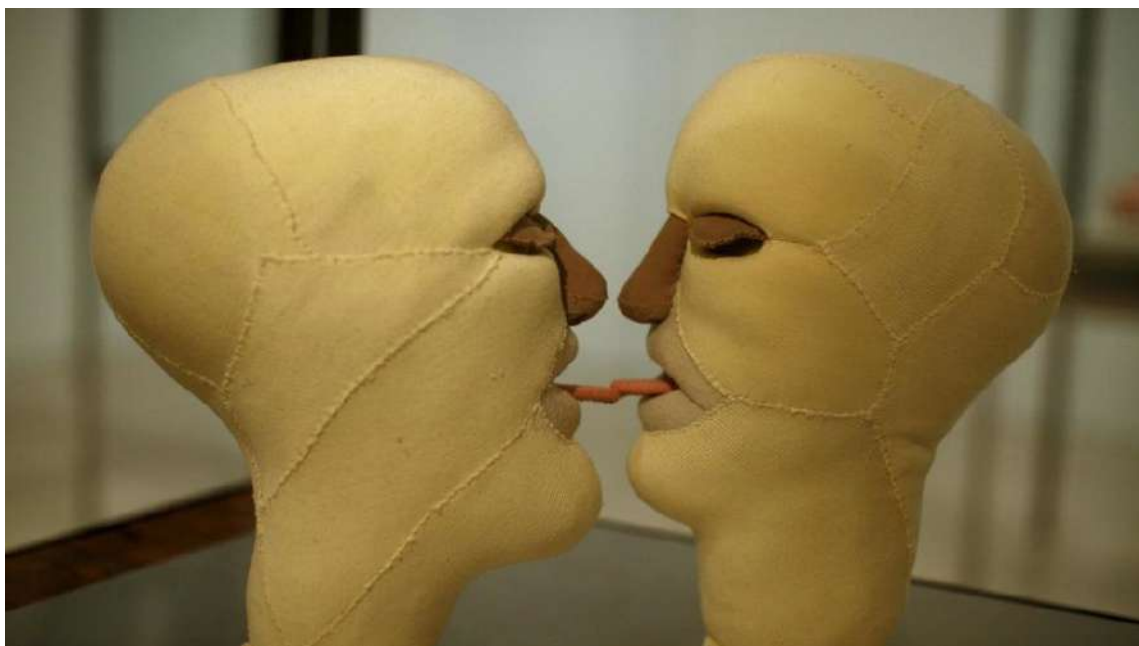

Ilustración 85. Juntos. Louise Bourgeois 2005

María del Mar Mendoza Urgal

4.7.3

Eran las 5:31 a.m. en Manizales-Colombia, las 12:31 p.m. en Madrid-España. Estaba atenta frente a mi computador a la espera y apareció en pantalla María del Mar con una sonrisa amable y un saludo cálido. Comenzó una de las entrevistas más bellas de mi tesis. Y tenía que ser así. La artista española es la autora de una tesis doctoral que ha sido mi inspiración, no solo por ser un documento académico serio y bien hecho, si no por una conexión increíble con su historia de vida y los materiales que usa al momento de crear.

En la pantalla, detrás de ella podía ver algo que me era familiar, al ser mi mamá modista podía reconocer los trazos y materiales, una obra donde la artista recreo el patrón de un vestido con papel tisú transferido mediante la técnica de aguafuerte⁵⁶, una obra a tamaño real, copia única que pertenece a la serie Exteriores Interiores, esta intervenida con hilo rojo a modo de costuras para unir las piezas que construyen los fragmentos de la memoria en la que están presentes su abuela y su mamá a quienes les heredo el saber coser.

⁵⁶Modalidad de grabado en la que se utiliza como base, lámina de hierro, zinc o cobre.

*Ilustración 86. Vestido.
Aguafuerte sobre papel tisú. 2004*

“Era algo increíble el tiempo, la dedicación, la puntada, como ella iba cosiendo, cosía además con una maquina Singer antigua que era de mi abuela”. (Mendoza, 2020)

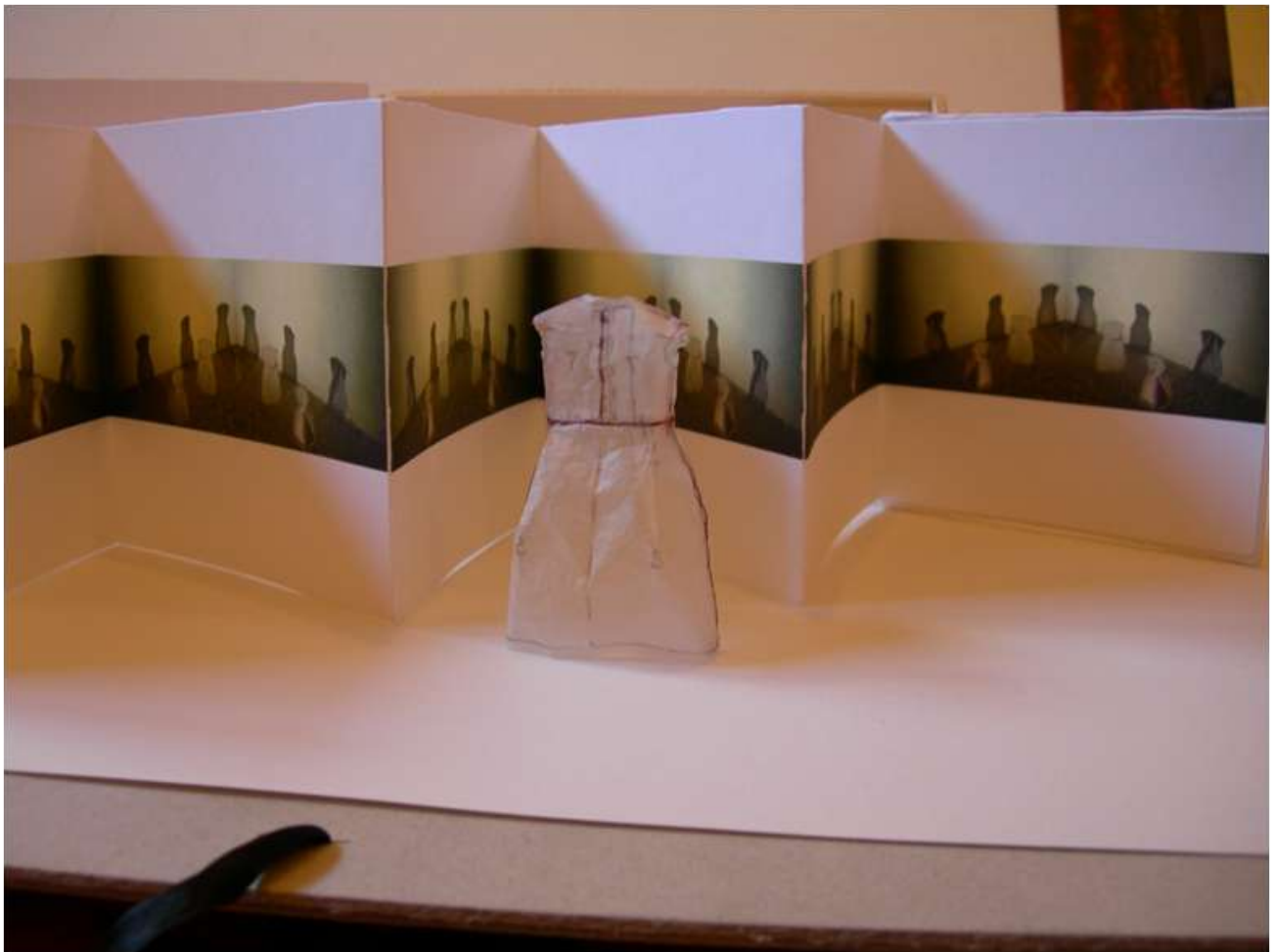

Ilustración 87. Cristales. 2015

Su mamá era maestra, en las horas de descanso le hacía ropa a sus 3 hermanos y a ella. Su madre le hizo el ajuar para su matrimonio, juegos de toallas, ropa de cama, manteles y todo lo propio para conformar un nuevo hogar. Prendas bordadas a mano, algo que sabía hacer su madre desde pequeña.

Las raíces y motivaciones de la artista nacen en el que hacer del tejido, algo que traslada a sus obras, allí exalta el valor ancestral y antropológico de los tejidos que cada día tienen un lugar más importante en el arte textil. Motivaciones que vienen del alma y se tejen al arte y a la academia.

*“No hay necesidad de apresurarse.
No hay necesidad de brillar.
No es necesario ser nadie más que uno mismo”*

Virginia Woolf

colores, familia, textiles...
cultura, sentimientos, hilos, sororidad, colectividades
sabiduría, sociedad, tejedores, palabras, conocimientos
que Mujeres

Ilustración 88 Caligrama

Las que tejen palabras

4.8

Las académicas, las que investigan el mundo del arte, de la artesanía, de lo textil. Las preocupadas por el cimiento teórico de las prácticas artísticas, de los entornos de mujeres que viven en las cotidianidades del hacer textil. Ellas a continuación.

Artesanal tecnológica

4.8.1

Ilustración 89

El colectivo Artesanal Tecnológica, es un costurero colectivo, laboratorio feminista intergeneracional e interdisciplinario cuyo objetivo es investigar a través del que hacer textil en búsqueda de visibilizarlo.

Es mediante proyectos como el costurero viajero que conocí acerca de este colectivo, un trabajo que igual como bello es extenso. Para este caso, solo traigo uno de los muchos proyectos académicos en los cuales han trabajado.

Un proyecto que a través de la costura como medio sanador y reparador se utilizó para visibilizar procesos interiores de dolor causados por la violencia, creado por el grupo de trabajo *Tecnologías textiles, digitales y de memoria* por el colectivo *Tejedoras por la Memoria de Sonsón*. Espacio itinerante que invitó a construir piezas para luego ser documentadas valiéndose de la tecnología.

*Ilustración 90. Costurero viajero.
Casa Obeso, Museo La Tertulia (Cali-Colombia). 2017*

El colectivo también organiza activismos textiles que son iniciativas de intervención política en conjunto con otras organizaciones como por ejemplo el mencionado Ojo de la aguja. Y por último tienen producciones académicas escritas donde se plasman las reflexiones en torno a los proyectos de investigación que han realizado. (Artesanal, 2020)

Proyectos, intervenciones, escritos, son el sustento del colectivo Artesanal Tecnológica que visibiliza procesos del quehacer textil reparador y unificador de mujeres, que ponen en diálogo el diseño y la tecnología digital. Como ellas lo dicen “Desde el feminismo reflexionan, remiendan, ríen y comparten”.

Sandra Lince – Salazar

4.8.2

Ilustración 91.

Sandra Lince - Salazar

Sandra es profesional y magíster en filosofía, cursa un doctorado en la misma disciplina; una mujer afincada en su profesión y muy exitosa. No solo es una mujer académica, también es madre, esposa e hija, facetas que sabe fusionar bien. Mi interés en conversar con ella radica en su cercanía al arte y el interés hacia los temas sensibles de la sociedad, en los temas relacionados a la mujer y sus prácticas, como puede ser el tejido.

La palabra tejer es un verbo que le trae mucha emoción, en este momento la usa como metáfora: *“Tejer pasa a la vida humana, tejer familia, sociedad, comunidad... tejernos en la construcción de comunidad como mujeres”*. (Lince, 2020) Íntimo y doméstico es como la filósofa asocia el tejido, tema alrededor del cual giró nuestra conversación.

EB: ¿coser, bordar, tejer, actividades validas en el mundo del arte?

SL: El arte no tiene actividades exclusivas. Dejó de ser el saber hacer con las manos, ahora tiene otros componentes. Es capaz de ser divergente y diverso, evidencia el comportamiento del ser humano, bien sea problemáticas sociales, formas en las que amamos, como nos relacionamos con el mundo. El arte no tiene que ser denuncia de lo que anda mal, también puede evidenciar de lo que anda bien y nos gusta. El arte le puede apuntar a una experiencia estética, como lo podemos vivir en el arte contemporáneo que puede tener un deleite contemplativo y un deleite intelectual, así que, a partir del tejer, coser, bordar, se pueden tener expresiones artísticas.

EB: Objetos artesanales cuando pasan al museo se convierten en arte etnográfico ¿Por qué no llamar siempre arte a las artesanías?

SL: Aquí hay dos asuntos, existen las prácticas estéticas como por ejemplo escoger ropa, allí me veo enfrentada a una composición y a una cuestión visual y estética. El segundo es la producción artística que exige por un lado una práctica estética y por otro la construcción de un discurso.

Al mundo del arte no solo entra la cosa, no es lo mismo el turista que ve algo útil, pocos ven un discurso, que el espectador que encuentra el discurso en los objetos dentro de una sala expositiva y los ve de una forma distinta, un espacio donde el productor cultural, el artista, el curador actúa como puente y nos dan la posibilidad de que ese objeto que fue sacado de la cotidianidad tenga algo para decirnos y nos lo diga. Por todo esto pienso que hay una diferencia clara, creo que por eso tiene sentido cuando en la estética analítica se habla del mundo del arte, una cosa es arte cuando entra en el mundo del arte y las historia nos da muchas razones de eso, si pensamos en la primera exposición de los impresionistas a quienes nadie les quiso prestar sala, pero al momento en que ellos alquilaron una casa y montaron su propia exposición, comenzaron a creer en ellos. Mas que la capacidad de hacer, está la capacidad de decir.

EB: ¿Tejido es arte o arte es tejido?

SL: Todo tejido puede ser arte, pero no todo tejido es arte, o sea, todo tejido es susceptible de ser arte. Y si, todo arte es tejido,

une elementos desde la diversidad, desde el caos, busca una armonía para ofrecer una creación.

Continuo con nuestra conversación. Para Sandra el tejido es algo que evoca la infancia, recuerda a las abuelas, a las madres que heredan esos que haceres, los mismos que ella misma practica al tejer ropa en crochet y coser ropita para sus hijos, una actividad que le encanta y asemeja a cocinar, una actividad en la que se entrega parte de si, igual ocurre al coser telas, se deja algo del ser como una muestra de amor, “mi abuela cosió, mi mamá cosió y yo les cosí a mis hijos” afirma Sandra con tono de cariño.

“Mi abuela Lince tenía una costumbre por la que todos la regañaban, pero yo amo ese recuerdo, ella cogía las medias rotas y con un bombillo como soporte las remendaba, todos le reclamaban por ese “remiendo” y yo les decía: “ella no remendaba, ella tejía el pedazo que le hacía falta a la media”, porque era capaz de completarle el pedazo”. Como lo recalca en nuestra conversación, el acto de tejer no solo es una construcción material, es tejernos en comunidad, siempre teniendo la conciencia que se están uniendo partes diferentes y reconocerse cada uno como un elemento importante dentro del tejido social.

Miriam Mabel Martínez

4.8.3

Ilustración 92. Miriam Mabel Martínez

Uno de los libros más importantes para los amantes o estudiosos de los textiles es *“El mensaje está en el tejido”* de Annuska Angulo (España) y Miriam Mabel Martínez (México), con Miriam tuve el inmenso placer de conversar una tarde vía Google Meet. “Soy escritora y tejedora. Tejo historias y estambres. Desbarato y borro. Monto puntos y hago esquemas. Trazo Narrativas con palabras y texturas. Construyo personajes, creo genealogías de derecho y de

revés. Ambos quehaceres los practico orgullosamente. Se entrelazan y me entrelazan. Son mis oficios”. (Angulo & Martínez, 2016)

Le enseñó a tejer su prima, aquella que le hizo un suéter rojo él cual sintió como un abrazo cariñoso. En su aprendizaje y con mucha perseverancia comenzó a hacer ropita para sus barbies. Más adelante en la escuela se hizo a más agujas y en la universidad siguió tejiendo de una forma natural, al tiempo leía y escribía sin abandonar sus fieles amigas, las agujas. Era tal su afición al tejer que lo hacía hasta en clases. Recuerda con cariño un amigo que le hizo un comic “como conoce la araña patona a los locos Adams” donde la represento junto a sus compañeros tejiendo, con el estilo que usaba por esa época, una vestimenta oscura y botas propias de un estilo dark.

Su novio fresa⁵⁷ la llevo un día a casa para preséntale a su familia, al verla con ese atuendo distante de lo que se espera de las jovencitas calmadas, se formó una barrera que luego se rompió como por arte de magia cuando se dieron cuenta que ella tejía. Sus agujas le habían puesto en un lugar de honor, pues solo una chica quieta y tranquila puede tejer o al menos eso leía entre líneas Miriam.

⁵⁷Término social de argot usado en México para describir una cultura de los jóvenes superficiales.

Una niñez un tanto solitaria debido a su corta edad en relación a su hermana y sus primos, que la llevó a refugiarse en diferentes actividades de alta sensibilidad como tocar piano, dibujar y su gran pasión, el tejido.

Sigue nuestra conversación donde Miriam me cuenta acerca de un chal que representa mucho para ella, lo hizo sin patrón, algo muy intuitivo, algo parecido a la escritura, “como salen las palabras, salen los puntos, tejo como si estuviera escribiendo” (Martínez M. , 2020)

El deseo por hacer sus propias prendas es autocuidado, saber “tejer es una tarea de protección” como ella lo define, actividad que la llevo a conocer a Annuska con quien tejió una amistad y juntas anudaron sus palabras para crear el libro que a tantas y tantos nos

Ilustración 93. Chal.
Fotografía: Miriam Mabel Martínez.
2020

ha enamorado e inspirado en este mundo de los hilos, las agujas y los colores.

Las mujeres se unen por un hilo invisible gracias a su afinidad en prácticas del hacer, de la convivencia y los sentires. Tantas y tan diversas, de diferentes procedencias étnicas, culturales y sociales como las mujeres indígenas, las mujeres que se reúnen en costureros de ciudad y las mujeres artistas de profesión, quienes puntada a puntada o nudo a nudo proyectan al exterior lo que tienen en su interior. En esta práctica social, comunitaria, de paciencia, cuidado y memoria; van tejiendo objetos y relaciones, esas virtudes van vinculadas al tejido y trascienden la dimensión estética.

Piensan y elaboran textiles que dan cuenta de su creatividad, de sus historias, de su contexto y de cómo se relacionan. Pasan de la oralidad a una expresividad a través de los hilos.

Todas las mujeres, sin hacer miramientos en clases sociales, grupos étnicos, ubicación geográfica, todas tienen algo para contar, con algo en común, la aguja, el hilo y los textiles.

*“...Y hasta el destino mismo es como un tejido amplio y maravilloso,
en cuya trama cada hilo es guiado con infinita ternura por una mano
cariñosa, y colocado a la vera de otro hilo, para ser sostenido y
conllevado por otros mil...”*

Rainer María Rilke

la esposa
do por su
ños que
pañuelo (Tunã)
e era para
cabello
el día de
e de fiesta
sta que
ta la cintura
en edad

s dieron
maloca,
nas tienen
no quiere,

a Necoali
relativ
carros
tigu.
a buscar
encontramos
otel
Gloria,
septi
acto y
ciembre

Este capítulo es un cierre reflexivo de mi proceso de investigación. Aquello que me afectó, lo que me influenció, todo lo que estuvo presente y de alguna manera pareciera no pertenecer directamente a esta tesis, pero que tiene para mí un gran significado.

Aquí dejo consignadas palabras, imágenes y reflexiones que dieron base de corte sensible y emotivo a mi escrito, también anexo imágenes que forman parte de la columna vertebral de una investigación como esta y son mis bitácoras, en ellas de forma juiciosa y amorosa consigné las conversaciones con las mujeres que muy amablemente hablaron sobre sus trabajos y sobre sus sentires; en las cuatro bitácoras quedan también notas que consideré importantes para tener en cuenta al momento de la escritura y todo cuanto consideraba relevante para la investigación.

Fueron muchas horas entregada a la investigación sobre mujeres que trabajaran con los textiles; artículos, libros, revistas, imágenes, videos, poemas, páginas web, me envolvían cada vez más y más; lastimosamente no pude plasmar en este escrito la totalidad de tantas cosas que danzaron en mi mente.

Durante todo el tiempo de la investigación también se fueron gestando proyectos colectivos como mi costurero Aracnes y una colaboración que hice con mujeres de diferentes países, Ciudad Oral. Grupos de los cuales les quiero compartir.

Meditar, Orar, tejer

5.1

“el efecto del tejer, es un efecto espiritual, uno queda como en paz. El tejido, así como algunos actos de meditación y oración proporcionan una respiración consciente, una conciencia permanente en el aquí, en el ahora”

Lina Pinzón (2020)

En repetidas ocasiones diferentes mujeres, que hacían distintas técnicas me hablaban del estado atemporal al que entran cuando tejen, bordan, cosen. Cuando hacen las actividades con la aguja y el hilo dicen entrar en un acto meditativo, estas reflexiones me llevaron a querer saber más sobre este fenómeno, quiero dejar consignados algunos de estos hallazgos.

Es en el tejer, bordar, coser, donde el tiempo se vuelve imperceptible, donde el tiempo se transforma, una idea en la que coinciden mujeres con las cuales he hablado acerca del tejido, lo ven como un acto creativo e interior, a lo que llamaré *el tiempo tejido*, sin distinción de la técnica.

La atemporalidad en el tiempo tejido tiene una base científica, según estudios neurológicos, el acto de tejer tiene un efecto similar a la meditación, a la oración, al fenómeno que el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, en su libro Flow describe como fluidez, a unos cuantos momentos en el tiempo donde nos absorbe tanto una actividad que nada más parece importante. La fluidez es el secreto de la felicidad. (1996)

El Hygge y el tejido

5.2

Y sigo por la línea de lo que nos produce felicidad. En Dinamarca se vive un estilo de vida llamado hygge, una palabra de origen noruego que significa bienestar, pero más que tener una definición, es una emoción. En este país, donde los inviernos son largos y las horas de luz son pocas. Se prenden velas, se toma una taza de chocolate caliente, y se mima el alma con actividades y detalles sinónimos de calidez, aquí entra el tejido, algo indispensable para tener una experiencia hygge, es tejer sus prendas, medias, sacos y todo cuanto dé abrigo en esos días fríos.

Los textiles imprescindibles para un buen ambiente hygge, (Wiking, 2017) afirma:

Las mantas pueden estar hechas de materiales como lana o tejido polar, que abrigan más, o de algodón, más ligero. Grandes o pequeños, los cojines son también esenciales en el hygge ¿Qué hay mejor que apoyar la cabeza en una buena almohada mientras lees tu libro favorito? (2017, pág. 131)

Acompañado con un chocolate caliente, iluminada por una luz cálida para crear una atmósfera confortable y por supuesto, abrigada por unas medias y un saco tejido.

Ilustración 94. Hygge

Conferencia “Las Molas. Tradición e identidad a través de aguja e hilo”

5.3

En octubre de 2018 fui invitada como conferencista en la exposición “Molas capas de sabiduría”, en el Centro Cultural Banco de la Republica sede Manizales.

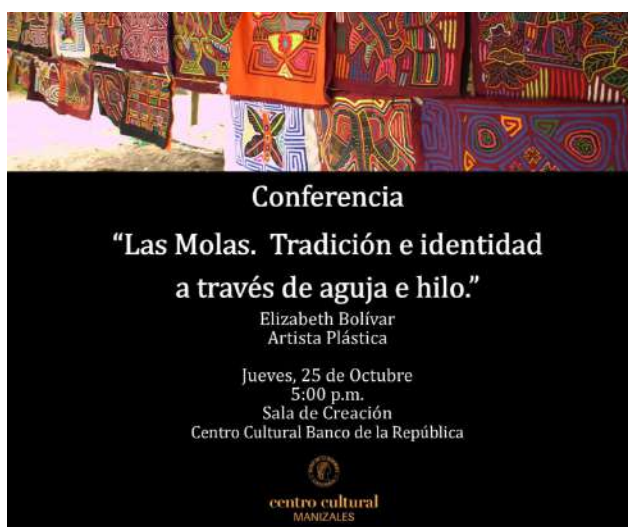

Ilustración 95. Afiche promocional

Allí compartí mis experiencias y el conocimiento adquirido durante la visita que hice a la comunidad Gunadule. Relaté a los asistentes sobre las costumbres, el territorio, la cotidianidad y la forma como elaboran la mola en la comunidad indígena. Fue la oportunidad perfecta para complementar y contrastar la visita que hice al Urabá con las fichas del museo, con tesis referidas al tema y con el guion de exposición que había en el Museo del Oro.

Aracnes

5.4

A finales del año 2019 quise vivir la experiencia de trabajar en colectivo con otras mujeres. Invité a dos amigas artistas a que creáramos un costurero, un espacio para conversar, para tejer, para compartir. Así comenzó nuestra reunión semanal, al calor de un café acompañado con galletas. Llegó la pandemia y nuestras reuniones pasaron a ser virtuales, nos comenzamos a reunir en la plataforma que mejor funcionara en el momento. Se unieron dos amigas más y cada una desde su casa comenzó a tejer, a bordar, nos adaptamos de la mejor manera.

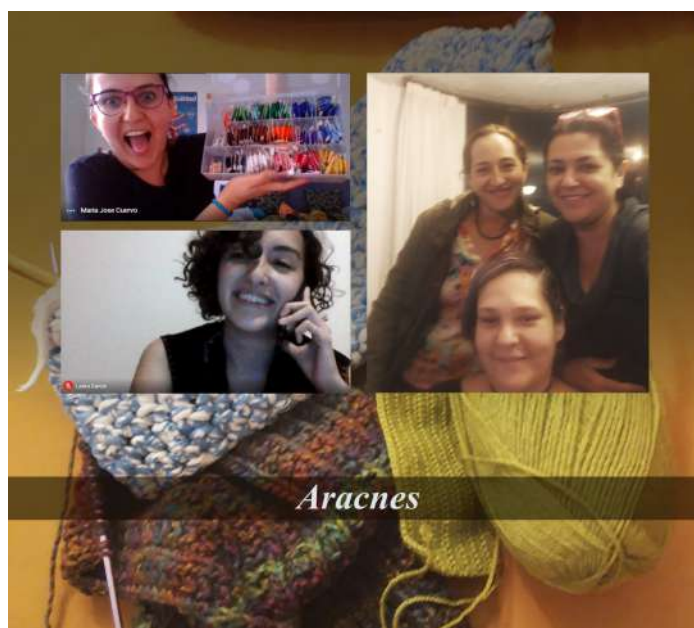

Ilustración 96. Aracnes

Somos un grupo de mujeres que tomamos el tejido como forma de expresarnos, una manera de compartir sobre de diferentes temas, que construimos desde nuestras individualidades, una colectividad, una muy bella. Ya no nos podemos abrazar, escucharnos de viva voz, pero la sororidad sigue, la calidez en nuestras conversaciones, las risas y el cariño se dan a través de la pantalla.

Me siento feliz y agradecida al poder compartir con mis compañeras de Aracnes. Gracias Trini, Lau, Majo y Lore por tantas tardes llenas de cariño, de tejidos y risas.

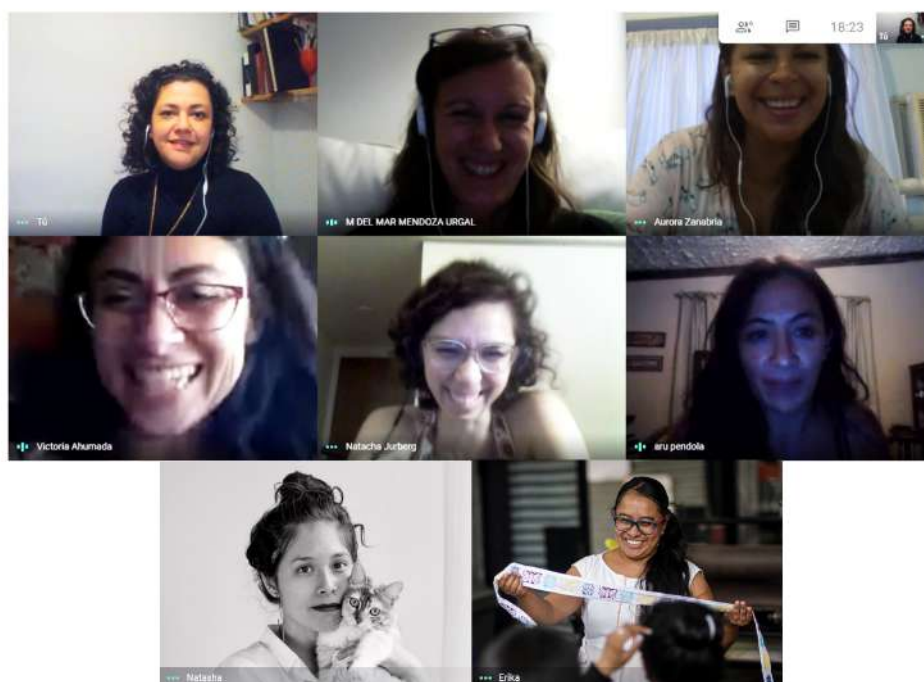
Ciudad Oral

5.5

Sigo con un momento de serendipia. Aruma artista textil que hace parte de mi investigación, le habló de mí a Victoria Ahumada, quien estaba convocando artistas de diferentes países para hacer parte de un proyecto, *Ciudad Oral*, un grupo donde cada semana se daba un testimonio sobre la cotidianidad y la vida política que sucedía en nuestros países, así también como de nuestras vidas personales. A través de un audio cada una de nosotras narrábamos desde nuestros territorios y escuchábamos a nuestras compañeras desde la distancia. Pertener a este grupo fue muy enriquecedor, conocer

sobre sus países, de lo que allí sucedía a través de las voces de: Erika de México, Aruma de Bolivia, Victoria de Chile, Natasha de Argentina, Aurora de Ecuador, Silvia de Perú y María del Mar de España. Fue una de tantas cosas bellas que me sucedieron gracias a mi investigación y que agradezco profundamente al universo, conocer a todas estas artistas.

Tejimos las historias de nuestros países, de nuestras vidas y una vez más me tejí a otras personas, a otras historias, a otras mujeres.

Ciudad Oral

Ilustración 97. Compañeras de Ciudad Oral

Imágenes de mis bitácoras y algo más

5.6

Durante los años de investigación, escribí, archivé libros, revistas, imágenes de todo lo referente al arte textil. A mis bitácoras las nombre: la violeta, la dorada, lienzo, punto de cruz y mariposas; organicé mis hallazgos con Zotero, un gestor de referencias bibliográficas e hice nomenclaturas inmensas, que cambiaban frecuentemente.

Bitácoras que fueron el lugar donde quedaron palabras, imágenes e ideas atesorables.

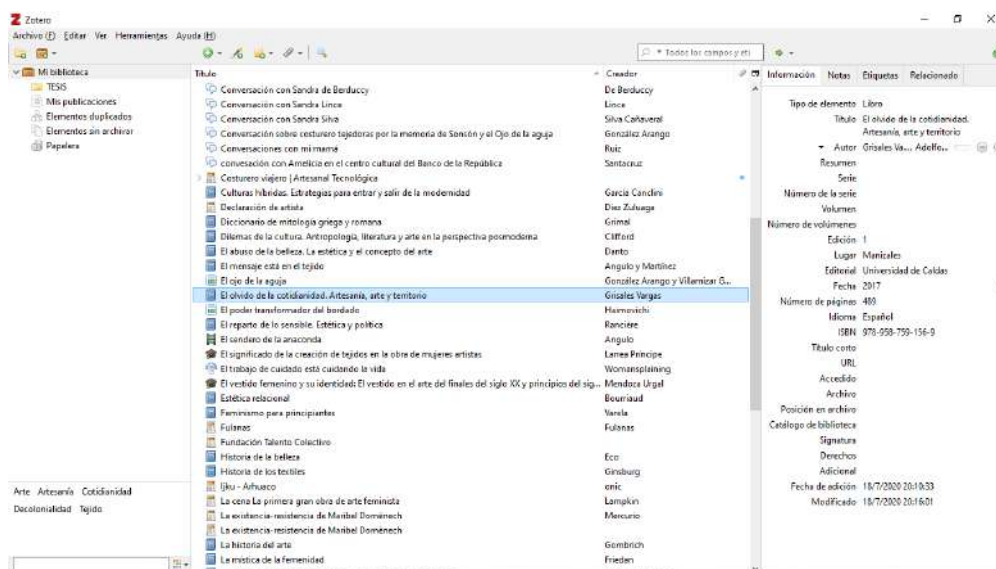

Ilustración 98. Captura de pantalla de Zotero

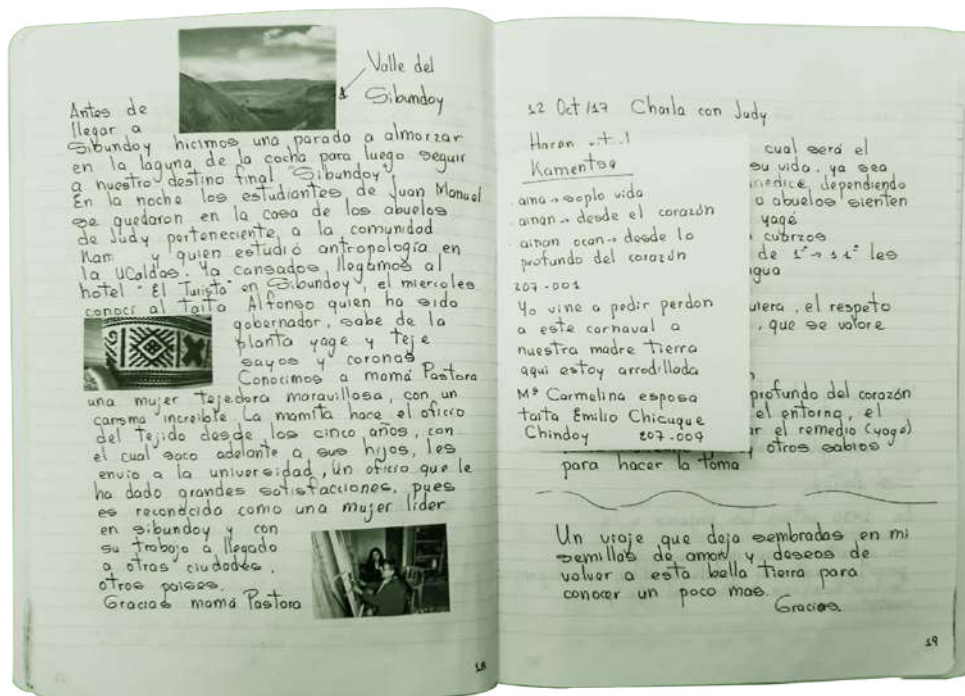

Ilustración 99. Bitácoras

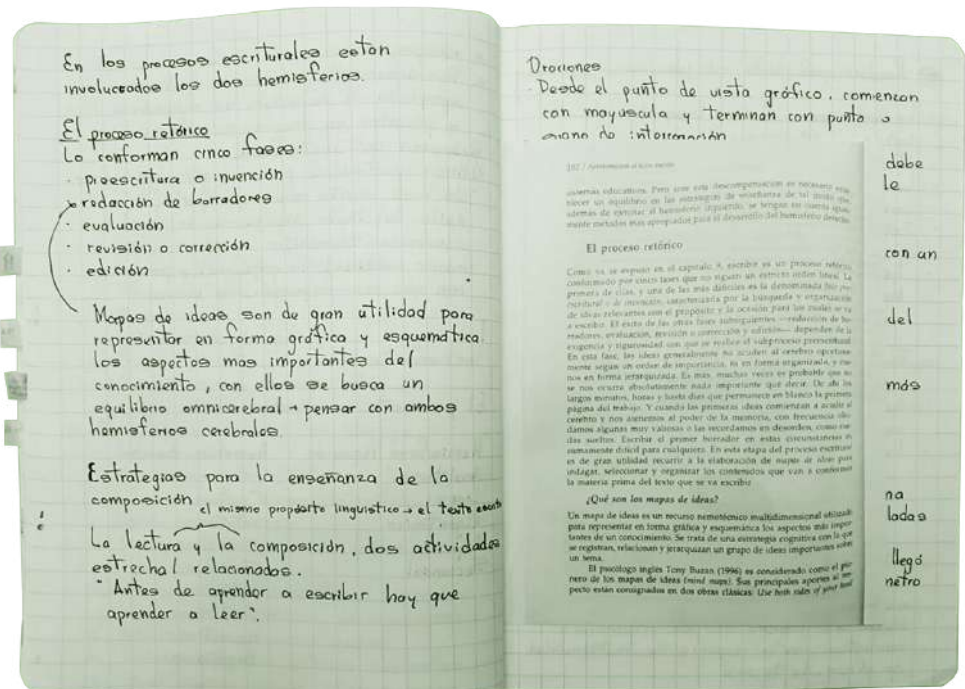

Ilustración 100. Bitácoras

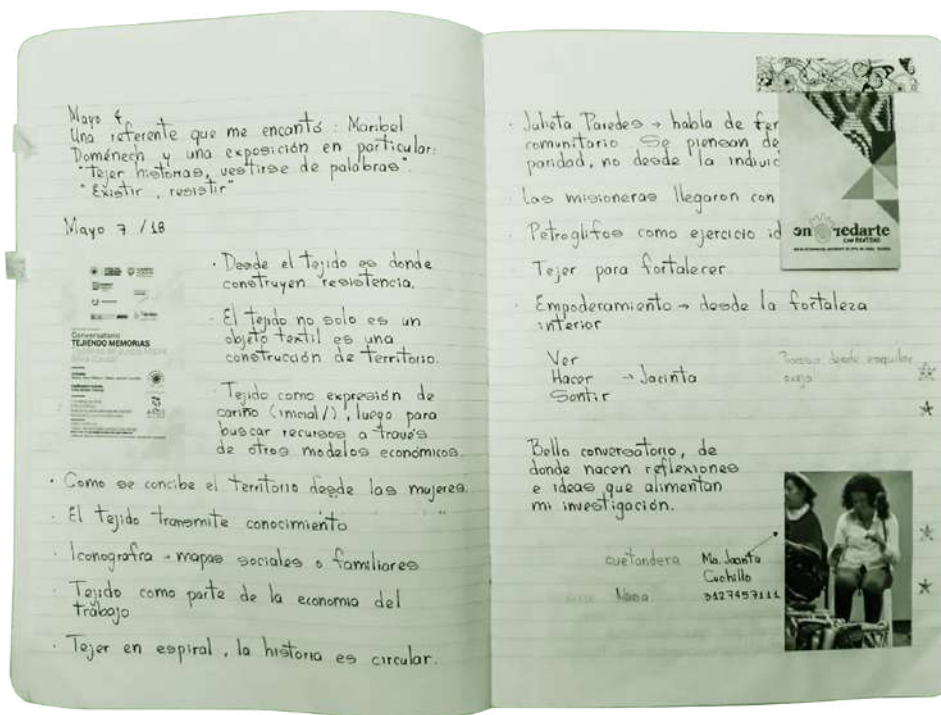

Ilustración 101. Bitácoras

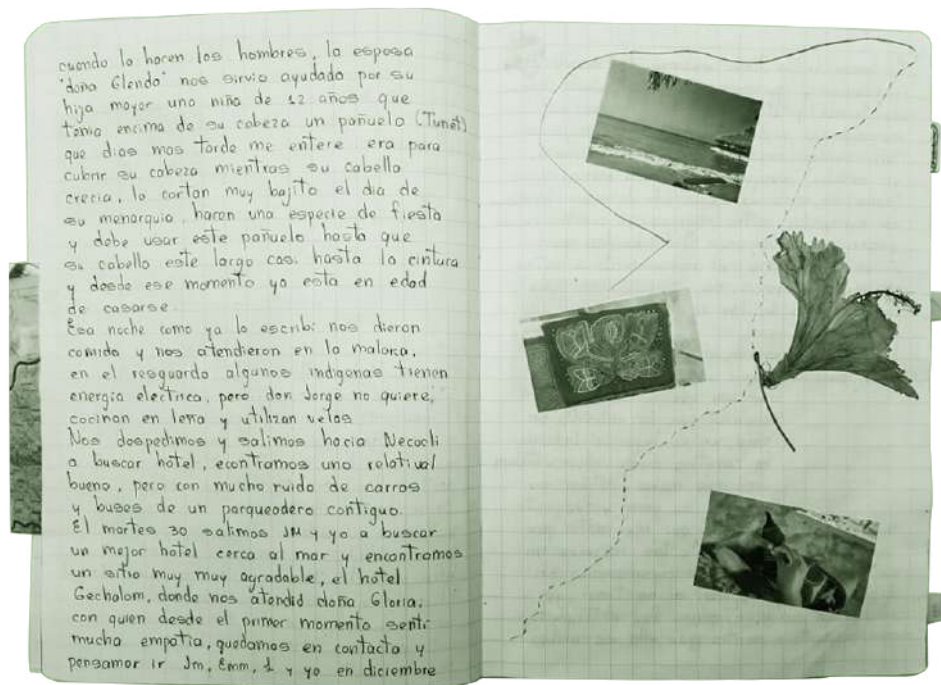

Ilustración 102. Bitácoras

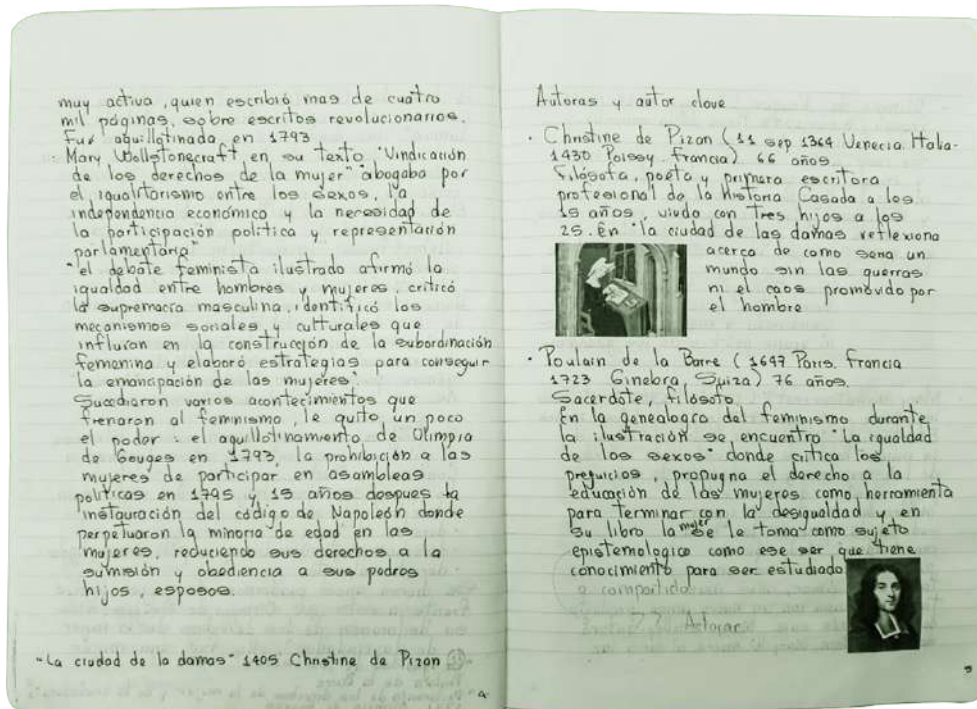

Ilustración 103. Bitácoras

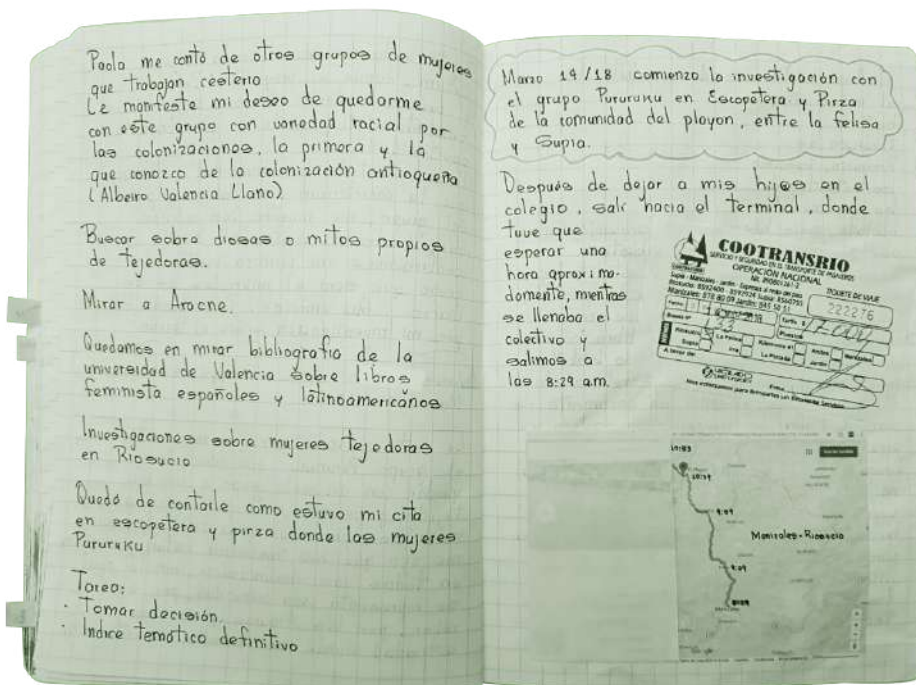
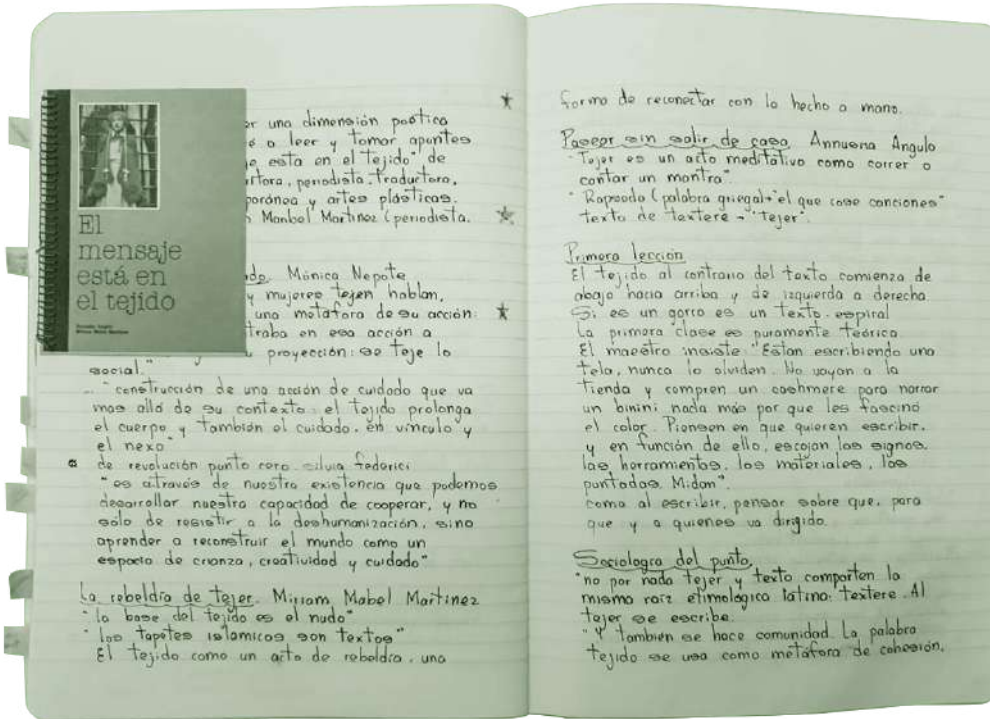

Ilustración 104. Bitácoras

El mensaje está en el tejido

Mónica Nepote y mujeres tejidas hablan, una metáfora de su acción.

traba en esa acción a proyección: se teje lo "social".

reconstrucción de una acción de cuidado que va más allá de su contexto: el tejido prolonga el cuerpo, y también el cuidado, en vínculo y el nexo.

de revolución punto cero Silvia Fedorick

es a través de nuestra existencia que podemos desarrollar nuestra capacidad de cooperar, y no solo de resistir a la deshumanización, sino aprender a reconstruir el mundo como un espacio de crianza, creatividad y cuidado.

La rebeldía de tejer. Mijiam Mabel Martínez

La base del tejido es el nudo.

los tapetes islámicos son textos.

El tejido como un acto de rebeldía, una

Forma de reconectar con lo hecho a mano.

Pasear en el río de peso Annuena Angulo

- Tejer es un acto meditativo como correr o cantar un mantra.
- Rapsodo (palabra quegal) el que hace canciones.
- texto de "textere" = "tejer".

Primera lección

El tejido al contrario del texto comienza de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Si es un gorro es un texto espiral.

La primera clase es puramente teórica.

El maestro insiste "Están escribiendo una tela, nunca lo olviden. No voyen a la tienda y compren un cashmere para narar un bikini nada más por que les fascina el color. Pionean en que quieren escribir, y en función de ello, escogen los signos, los horramientos, los materiales, los puntadas Midom".

como al escribir, pensar sobre que, para que y a quienes va dirigido.

Sociología del punto

"no por nada tejer y texto comparten lo mismo raíz etimologica latina: textere. Al tejer se escribe."

Y también se hace comunidad. La palabra tejido se usa como metáfora de cohesión.

Ilustración 105. Bitácoras

Arte / Artesanía / Artesa

- El hilo de la red.
- tejer el artista como integrador.
- Artesanía, textología y nuevas formas del tejido.
- Trabajo, Richard Sainet.
- La crítica de arte entre el multiculturismo y la delocalización.
- Arzo It. Gamiñ
- Historia de lo hilado.
- "Flebot"
- La invención del arte.
- Estética relacional.
- Nicolás Bourriaud

Revolución

- Más allá del dilema de los metatextos.
- Promociones y actualizaciones.
- Segundo sexo.

Género

- Revolución Plurícola.
- La fin del diccionario.
- El tejido.
- Figuras híbridas.
- 20th century woman.
- Pelucón
- Las mujeres de verdad fueron canas.
- Tobos idemnomos.
- Ser feministas, aiiii.
- Mácha. Nigeria
- El cuerpo abierto.
- Irene (Libro).
- Debatos en torno a una metodología feminista (libro).
- Mucosa de costuras.
- Muecas (libro) - reino.

el Tejado

- Las mujeres que no pueden el helo.
- Diga de Amoral.
- Desanillo del lenguaje.
- Cecilia Nazzari (libro).
- Bombona de Piro.
- Los honos (pelucl)
- El segundo sexo.
- Simone de Beauvier.
- La mistica de la feminidad (libro).
- Sexo y filosofia. (libro) Vorcancel.
- Feminismo para principiantes.
- Urcola (libro).
- Ann-Millette (libro).
- Delona Arango (libro).
- Breve historia de la mujer. (libro).
- Entre lo cogrado y lo profano se tejen rebeliones.
- La suerina de la mulada hanta Anzo (Pelucón).
- Carrión.
- Mans de mujeres.
- María Gániz.

el Tejado

- Las mujeres que no pueden el helo.
- Diga de Amoral.
- Desanillo del lenguaje.
- Cecilia Nazzari (libro).
- Bombona de Piro.
- Los honos (pelucl)
- El segundo sexo.
- Simone de Beauvier.
- La mistica de la feminidad (libro).
- Sexo y filosofia. (libro) Vorcancel.
- Feminismo para principiantes.
- Urcola (libro).
- Ann-Millette (libro).
- Delona Arango (libro).
- Breve historia de la mujer. (libro).
- Entre lo cogrado y lo profano se tejen rebeliones.
- La suerina de la mulada hanta Anzo (Pelucón).
- Carrión.
- Mans de mujeres.
- María Gániz.

Ilustración 106. Bitácoras

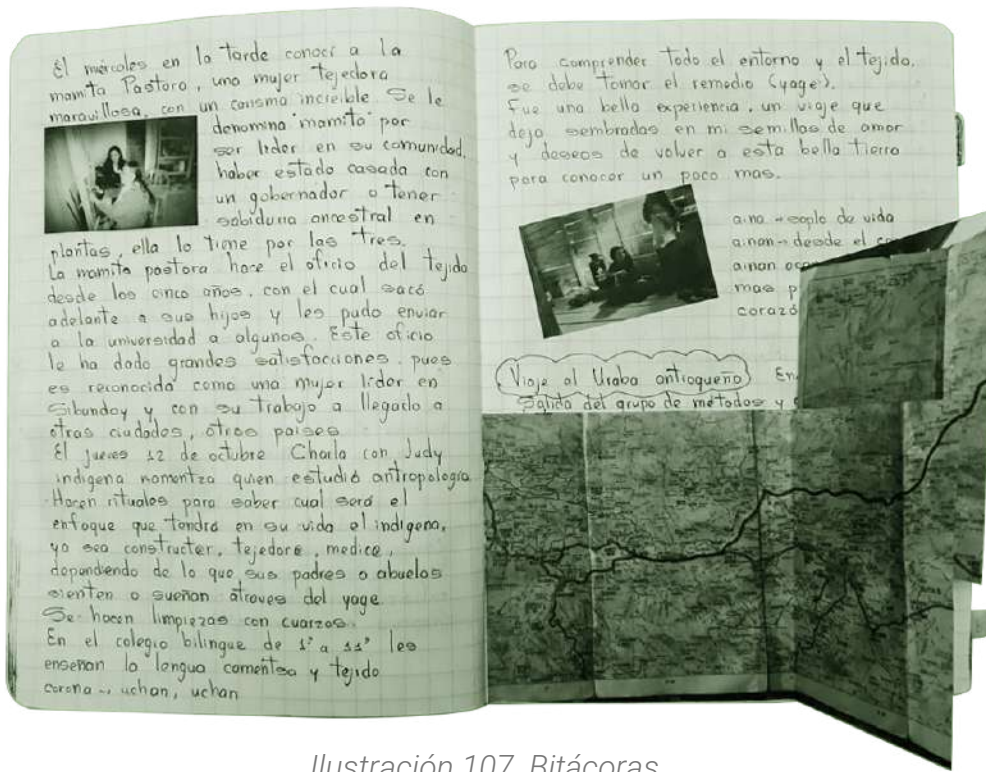

Ilustración 107. Bitácoras

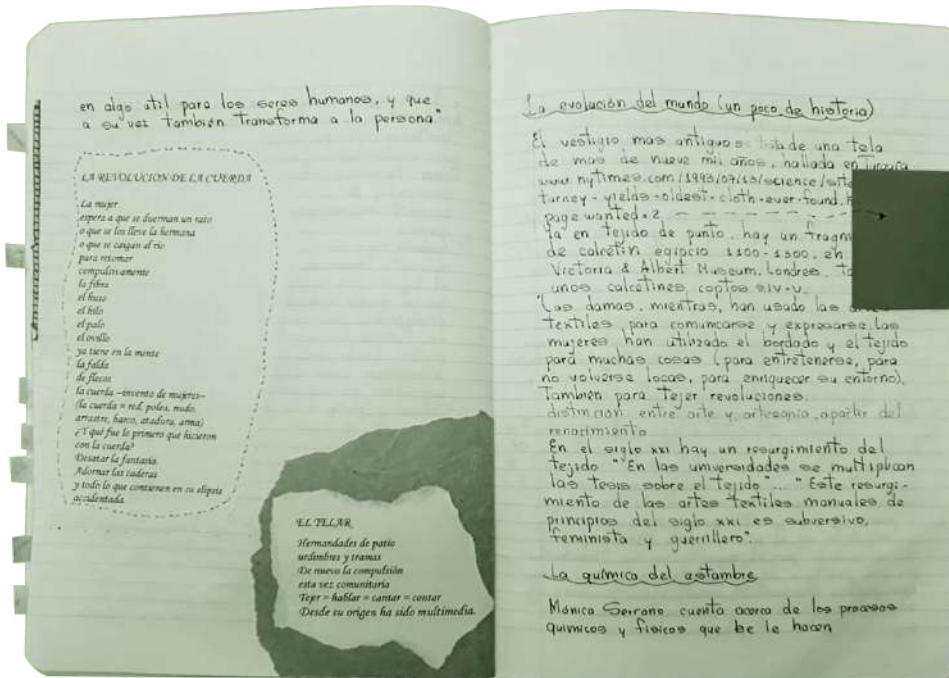

Ilustración 108. Bitácoras

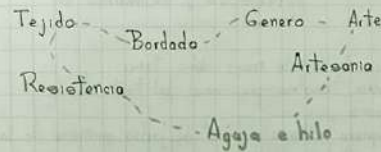
¿Cómo hacerlo? Haciendo trabajo de campo y consultando bibliografía

¿Quiénes son mis grupos de interés? Mujeres en distintos espacios geográficos, sin importar etnia, Colombia es un país pluriétnico y pluricultural y quiero tener la mirada de la variedad de mujeres, de cuantas pueda.

En mi grupo de interés tomo a mujeres que bordan en costureros de ciudad, por que considero que estos grupos los componen mujeres que general/ estan reunidas para de alguna manera hacer catóres o pasar un momento de esparcimiento. En este momento me interesan las mujeres que trabajan para generar ingresos con su actividad.

Ya teniendo claro que lo que quiero investigar, he observado algunas categorías a profundizar.

Segun lo que he recibido en asesorias y escuchado en sustentaciones, mi investigación es empirica analitica cualitativa (asunto que debo leer, para saber en que linea se inscribe mi investigación)

Otro aspecto que tendre en cuenta durante mi investigación es hacer contacto con

Ilustración 109. Bitácoras

o pierden el hilo" res que hilan, tejen pens a Hopper

Museo del Louvre el destino de la Pedro Pablo Rubens a Juno descansan en o. La diosa se arrima so y lo mira con pareja de divinidades femeninas casi desnudas el uso: se trata de las tonomas del destino El hilado y el hilo acción simbolizan la lo más cercano a Jupiter hilar el hilo de la vida, is, se ocupa de distri- e, Atropos lo corta, ado fin a la vida

Las hilanderas, 1657 Museo del Prado, pag. 12 Diego de Silva y Velázquez

El mito de Aracne, la tejedora mortal, ... Al fondo, en el centro, se encuentra Aracne y, a su lado, a la izquierda, Atenea con su armadura. Ambas se hallan delante del tapiz de la primera, obra el rapto de Europa ano (1489/1490-1576).

ojo interrumpido) 1821 pag. 11 ouquereau erot, Mead Art Museum . Penelope ocupa una silla na columnata al aire libre. i, la reina ataviada con parosa túnica blanca, piel de lebe u. oso. la ha acurrado por detrás

Ilustración 110. Bitácoras

Podcast Andariegos con Aracnes

5.7

Laura García Betancur, productora del podcast *Andariegos*, me invitó a participar en un episodio, donde de manera amena y cálida, conversamos sobre arte, tejido, cotidianidad. También charlamos sobre mi investigación de maestría y de Aracnes, el costurero que tengo con mis amigas. Una maravillosa oportunidad para compartir sobre los textiles y acercar estos temas a mucho y más variado público.

Ilustración 111. Podcast Andariegos

<https://anchor.fm/andariegos/episodes/Andariegos-con-Aracnes-ee29jm>

Encuentro internacional de arte y sociedad

5.8

Ilustración 112. Afiche promocional

Un encuentro para compartir sobre manifestaciones artísticas con la intención de sensibilizar y promover una mirada crítica de diversos temas, mi foco fue el arte textil y el aporte a la sociedad. Una oportunidad mas para dar a conocer sobre el mundo de los textiles, ahora en la academia.

Foro ViveLAB ¿Cómo se construye sociedad a través de expresiones artísticas?

5.9

En esta ocasión tuve una invitación para hacer un foro y que mejor que una conversación alrededor del arte textil, así que lo moderé con la participación tres mujeres de diversas procedencias, quehaceres y formas de vida. Cynthia, arpillerista chilena, Ana Isabel, artista colombiana y María Jacinta, indígena misak. Mujeres con mucho en común, amor por los textiles, mujeres fuertes y sensibles, quienes también hacen parte de mi investigación.

Ilustración 113.
Promocional foro viveLAB 2020

Exposición La Cosecha

5.10

*Ilustración 114. Exposición La Cosecha.
Museo del Barrio. Manizales. 2020*

Me uní al proyecto *Ojo de la aguja*, bordé algunos pañuelos que unidos a otros bordados por diferentes personas fueron exhibidos en la exposición colectiva *LA COSECHA* del estado, en el Museo del Barrio en Manizales, que se llevó a cabo de octubre a diciembre de 2020. Bordar pañuelos con el nombre de lideresas, defensoras de derechos humanos fue una bella experiencia, algo sumamente conmovedor.

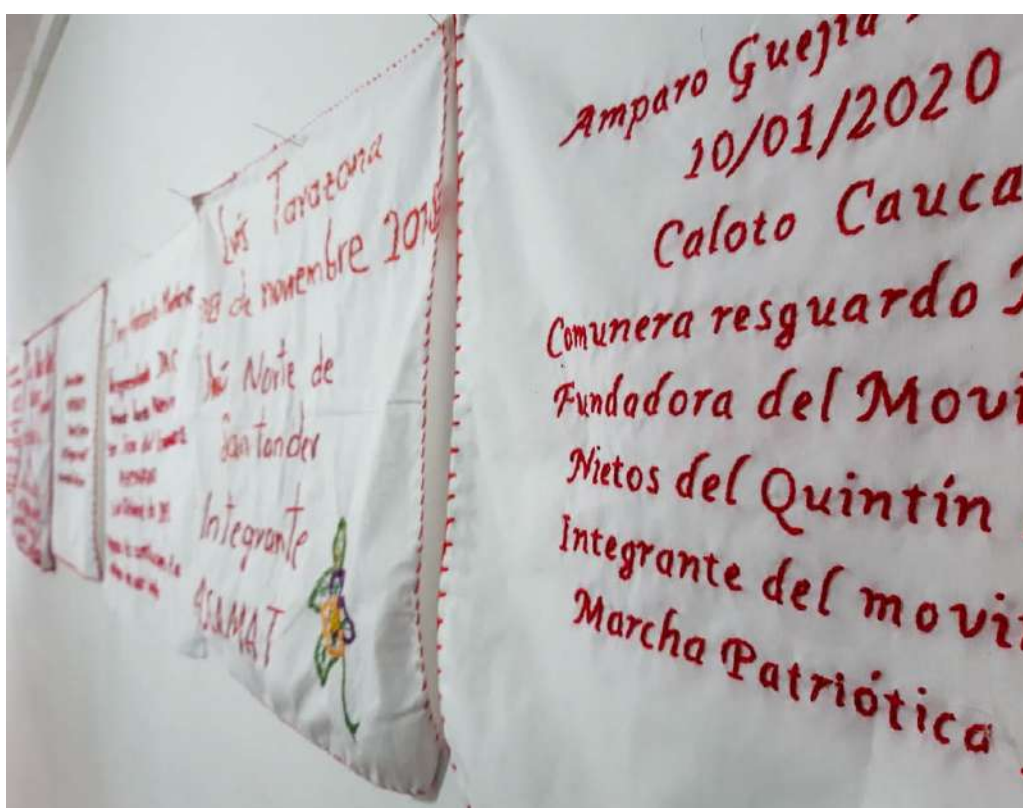

Ilustración 115. Exposición La Cosecha.
Museo del Barrio. Manizales. 2020

Grupo focal

5.11

Al bordar pañuelos para El ojo de la aguja, una de las historias que me marco profundamente fue la de Amparo Guejia, historia que compartí al hacer parte del grupo focal de la investigación “El Ojo de la Aguja: Análisis comunicacional de las narrativas en torno al asesinato de líderes sociales en Colombia”, de la estudiante de comunicación social Alba Lucía Gañán Pérez. El audio en el cual narré mi participación, lo pueden encontrar en:

<https://albaganan.wixsite.com/hilos/hallazgos> En él describí y me cuestioné acerca del dolor que provoca el conflicto armado colombiano.

...Bordaría el nombre de una lideresa asesinada, pero no solo era esa historia de muerte, de dolor, de horror la que tenía en mi mente, se sumó la de su hijo. Fue allí donde comencé a hacerme una serie de cuestionamientos ¿Qué tipo de persona puede arrebatarse la vida a otra? ¿Quién vio morir a quien, Amparo a su hijo, ¿o él a su mamá?, ¿la o las personas que cometieron este crimen tendrían hijos, hijas a las cuales a llegar a casa abrazarían y les dirán que son sus tesoros? Fueron muchas preguntas que se cruzaron en mi imaginario mientras bordaba letra a letra el nombre de la víctima, preguntas que pueden parecer tener un tinte de

de morbo y aseguro distan de eso, son preguntas que me hice y me seguiré haciendo por empatía como madre, como hija, como mujer preocupada por otras mujeres, como ciudadana de un país que vive momentos de violencia, de una guerra totalmente absurda.

Exposición “La vida que se teje por mujeres. Entre hilos, arte y palabras”

5.12

MuDI
Museo Digital

Exposición temporal

Ana Isabel Díez María del Mar Mendoza

Cynthia Imaña María Teresa Rojas

Sandra De Berduccy

el ojo de la aguja

Arte textil
*La vida que se teje por mujeres.
Entre hilos, arte y palabras*

04 - 30
MARZO JUNIO

VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA | FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA | Ciencia de garaje | ICSH | Hilógrafos

Ilustración 116. Afiche promocional exposición en el MuDi

Desde el 4 de marzo al 30 de junio de 2021, estará exhibida la exposición en el Museo Digital de Ciencia de Garaje.

Esta exposición que hace parte de mi propuesta de creación, es la muestra de obras textiles de algunas mujeres y un colectivo, que hicieron parte de esta investigación:

- Ana Isabel Diez
- Ojo de la Aguja
- Cynthia Imaña
- María Teresa Rojas
- Sandra de Berduccy (Aruma)
- María del Mar Mendoza

Una exposición donde participan mujeres en un encuentro de saberes en el arte textil, artistas que tan generosamente nos compartieron su trabajo, a quienes agradezco su confianza.

Al equipo de compañeros del MuDi de ciencia de garaje al cual orgullosamente pertenezco, les agradezco profundamente, especialmente a Ricardo Rojas que me acompañó en el montaje de la exposición e hizo posible visibilizar el trabajo artístico de nuestras invitadas.

<https://www.cienciadegaraje.com/p/exposicion-temporal.html>

En el año 2020 comenzó la pandemia, entre las cosas negativas trajo consigo, miedo, incertidumbre, aislamiento, pero como reza el dicho “al mal tiempo buena cara”. Nos vimos obligados a cambiar nuestro estilo de vida y si queríamos vivirla bellamente, nos tocaba tener una actitud positiva. Me tomé en serio el asunto del aislamiento y de la distancia social, así que pasé de las citas para tomar café, a las conversaciones con amigos y amigas en mi casa, a hacerlas a través de las reuniones virtuales.

Me dediqué a seguir investigando sobre mujeres en el arte textil, los viajes programados para terminar el trabajo de campo estaban en Medellín, donde encontraría a Isabel González y en Silvia (Cauca) donde me reuniría con María Jacinta Cuchillo, estos se transformaron en video llamadas, en correos electrónicos, y desde allí pude conocer más de sus mundos. Conocí de la vida académica y de los costureros de Isabel. Conversé con María Jacinta sobre sus pensamientos, sus ovejas y de su entorno. A través de sus relatos me pude transportar de alguna manera a sus espacios. Aunque distante, mantuve la conexión humana presente, logré llevar a cabo mi cometido, busqué, investigué, conversé sobre arte textil.

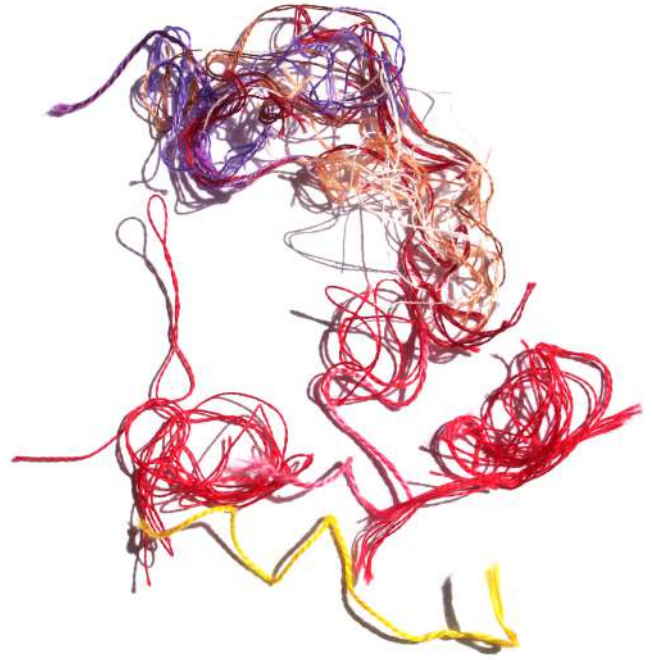
Solo me queda de nuevo dar gracias por lograr conocer sobre este apasionante mundo del arte textil, de estas actividades que involucran el alma. Agradecer la oportunidad que me dio la investigación de maestría, de conocer personas tan valiosas, en la academia, en espacios íntimos y en el mundo del arte. Personas y

eventos que me hacen feliz, me edifican y me tejen.

Mujeres e historias como piezas que se hilan y seguirán tejiendo con los hilos de la vida y con las cuales estoy tejida en una sola pieza.

¡Gracias, gracias, gracias!

Conclusiones

El producto de esta investigación es consecuencia de varios aspectos, en un principio nació de mi intimidad, unas profundas raíces personales son el telar donde pude tejerme con otras historias, la trama son los acontecimientos sociales y las narrativas de diversas mujeres las utilicé como urdimbre, ambos componentes son el sustrato para respaldar y dar vida a las expresiones artísticas.

En las practicas textiles pude ver la importancia que tienen en la vida cotidiana a través del tiempo, desde el inicio de su elaboración al tener la necesidad de abrigo hasta nuestra época actual. Algunos de estos textiles tienen un origen mitológico donde es por medio de la mujer y su esencia femenina que se da vida a mitos de protección. Textiles que también hacen parte del mundo del arte al ser representados en la pintura, donde las mujeres no son las autoras, son ellas y sus quehaceres los que quedaron inmortalizados.

En las mujeres encontré convergencia técnica, pero a la vez hallé una gran pluralidad en la intencionalidad, en algunas la resistencia a procesos de endoculturación, en otras, visibilizar los actos de violencia como consecuencia de la guerra, lo que conlleva a fortalecer los actos de resiliencia y perdón para tratar de reconfigurar el tejido social. Todas ellas logran en distinta escala y forma un empoderamiento social y económico, desligándose de la sociedad patriarcal en su imposición machista. Todas ellas tienen el interés de mostrar en forma sensible y expresiva sus sentires a través de las herramientas aguja e hilo.

En otro momento pude ver como los y las teóricas nos dicen que el arte y la artesanía se equiparan. Los debemos ver en planos distintos, la intención no es igualarlos, no tendría por qué ser de esa forma. Es más acertado ponerlos en una relación paralela. Por medio de la aguja y el hilo se crean diversas expresiones, algunas desde la formalidad tradicional del arte, otras desde la informalidad “artesanal”, sin embargo, en dicha relación equitativa cada una de ellas tienen cabida como manifestación del arte.

La aguja y el hilo son herramientas poco convencionales en el arte, tienen un estigma de inferioridad orientado hacia lo artesanal, tal vez se piensa en una relación maternal que debe quedar en la intimidad del hogar sin posibilidad de figurar en lo público. Por el contrario, las expresiones artísticas elaboradas a través de aguja e hilo, apuntan a la fuerza, llegan a la esfera pública en relato de de-

nuncia, con la acción de reparar y expresan el empoderamiento. Bajo los cánones machistas del arte, la mayoría de las expresiones artísticas mediadas por estas herramientas quedan relegadas, entonces las académicas las recogen y reconstruyen narrativas teóricas que muestran en el trabajo conceptual y manual de sus hacedoras una resistencia feminista a la hegemonía machista, desde el susurro aturdidor y potente desligado de las orientaciones patriarcales.

En algunos sitios como los costureros hay un trabajo de iguales, relaciones horizontales entre quienes conocen y quienes aprenden, en él se forma un ritual de la palabra que lleva consigo la intensión de compartir los saberes y las experiencias. Los costureros sirven para sanar a través de contar sus historias, como lo hacen algunos colectivos de mujeres víctimas del conflicto social a través de sus tapices. En los costureros hay un proceso sórico que busca romper las imposiciones machistas, un espacio donde las integrantes se unen y se cuestionan la participación de las mujeres en la sociedad como madres, hijas, esposas, compañeras, víctimas o simplemente, como mujeres.

Buena parte de las expresiones artísticas llevan consigo un proceso colectivo de creación. Las acciones de crear, diseñar y ejecutar están mediadas por el entramado colectivo de mujeres que buscan expresarse a través de la aguja e hilo, acto sórico que proporciona fortaleza y reafirma los sentimientos. Urdimbre de experiencias

individuales que se validan cuando se reconocen de forma colectiva.

Los textiles se hacen con muchas intenciones, la forma como se visibilicen permite llevarlos más allá de un objeto puramente ornamental. A través de exposiciones que los trasladan de lo privado a lo público, del taller costurero o de la intimidad del hogar al museo, a una página web, a un archivo textil, a los libros, o en cualquier lugar donde potencien sus narrativas y la tierna factura. De esta manera muestra el alto sentido estético hecho por mujeres sin distinción de procedencia, de grupo social o de estrato. Un solo gran tejido en donde se entreteje el arte, la artesanía, la vida cotidiana y las mujeres artífices de los textiles.

El tejido, la costura y el bordado producen en quien lo ejecuta un proceso catártico en donde el tiempo se diluye entre puntadas, nudos, tramas y urdimbres; los pensamientos transitan entre los espacios del hilo y la aguja; la sensibilidad femenina se entrelaza con la fortaleza que lleva a la resistencia y al abrigo amoroso de la tela. Por lo tanto, en aquel momento, que llamé el tiempo tejido, se crea un susurro de la intimidad que en el espacio público se percibe como un grito ante la injusticia, la desigualdad y la muerte.

En este recorrido encontré que no hay distinción entre arte y artesanía, dicha percepción la tuve a lo largo de mi investigación, entre ellas no hay lugares opuestos, son formas paralelas que

llevan un fuerte poder comunicativo, para el caso que nos compete, los textiles. En ellos vi relaciones sociales, familiares y económicas; hoy veo fortaleza, resiliencia, denuncia, empoderamiento, intención y mensaje, desde donde se reconstruye sociedad a través de la reflexión.

El bordar, el tejer y el coser como todo lo que para esta tesis comprenden los textiles, es una producción de conocimiento a través de estas prácticas artísticas, donde las mujeres establecen un proceso de comunicación, reflexionan en torno a temas propios y ajenos, crean una memoria colectiva. Mujeres tejidas en una sola.

Ilustraciones

Ilustración 1. “Manos creadoras”. Fotografía intervenida con laminilla de oro y bordado. Colección propia 2019	20
Ilustración 2. “La colcha verde, mi hermano y yo”. Fotografía intervenida con laminilla de oro y tejido. Colección propia.2020	25
Ilustración 3. “Infancia”. Bordado y dibujo con grafito sobre papel de arroz, cosida a laminilla de oro. Colección propia. 2019.....	26
Ilustración 4. “Máquina “Transfer sobre papel de arroz, cosido a tela y laminilla de oro. Colección propia.2020	29
Ilustración 5. "Familia" Fotografía intervenida con bordado y laminilla de oro. Colección propia. 2020.....	30
Ilustración 6.“Poderosísima” Fragmento de la Divina comedia, intervención con laminilla de oro, resina y costura. Colección propia. 2017	32
Ilustración 7."María" Transfer sobre papel de arroz, laminilla de oro y bordado. Colección propia. 2020	34
Ilustración 8. "Desolación" Aguafuerte. Colección propia. 2014.....	36
Ilustración 9. "Entre líneas". Libro de artista, papel de arroz, tela, laminilla de oro, resina, costura. Colección propia. 2017.....	37
Ilustración 10. Ejercicio diccionario. Fuente: Elaboración propia	44
Ilustración 11. Trama y urdimbre, recuperada de: https://ar.pinterest.com/pin/516577019734359591/	45
Ilustración 12. Mochilero del Amazonas.Recuperada de: https://ar.pinterest.com/pin/401805598003329312/	46
Ilustración 13. Vestido de Tarkhan, recuperada de: http://paseandohistoria.blogspot.com/2016/04/el-vestido-mas-antiguo-del-mundo.html	47
Ilustración 14. Telar de cintura, recuperada de: https://red.pucp.edu.pe/ridei/proyectos/la-alfareria-y-la-textileria-del-sur-de-cajamarca-un-enfoque-interdisciplinario-parte-1/	48

Ilustración 15. Telar horizontal, recuperada de: https://www.encyclopedia-de-la-alfombra.es/fabricacion/herramientas/telar-horizontal	49
Ilustración 16. Mamita Pastora en telar vertical y yo a su lado. 2017 Fuente: Juan Manuel Álzate	49
Ilustración 17. Las parcas tejiendo el destino de la reina, Pedro Pablo Rubens, 1577 – 1640, recuperada de: https://co.pinterest.com/pin/522839837972584701/	51
Ilustración 18. Penélope (El trabajo interrumpido), William-Adolphe Bouguereau, 1891. Amherst (EUA), Mead Art Museum, recuperada de: https://www.amazon.es/William-Adolphe-Bouguereau-Interrompu-Interrupted/dp/B01CQ29LOA	52
Ilustración 19. La encajera, Vasily Andreyevich Tropinin, 1823. Moscú, Galería Estatal Tretyako, recuperada de: https://es.wahooart.com/@@/AQRCVU-Vasily-Andreyevich-Tropinin-La-encajera	53
Ilustración 20. La costurera. Margarita Holguín y Caro. 1911. Bogotá, Museo Nacional de Colombia, recuperada de: https://wsimag.com/museonacionaldecolombia/es/artworks/86624 ..	54
Ilustración 21. Las hilanderas, Diego de Silva y Velázquez, 1657. Oleo. Madrid (España), Museo del Prado, recuperada de: https://losdieztilosdearacne.blogspot.com/2016/02/las-hilanderas-diego-velazquez.html	56
Ilustración 22.. Las Moiras o las tres brujas, Francesco Salviati, 1550. Florencia (Italia), Galería Palatina, recuperada de: https://www.mutualart.com/Artwork/Three-Witches/F450C2314756690C	57
Ilustración 23. Telémaco y Penélope ante un telar, representación en vaso ateniense, siglo V a. C. Cerámica pintada, recuperada de: https://www.artehistoria.com/es/obra/tel%C3%A9maco-y-pen%C3%A9lope	58
Ilustración 24. El hilo de Ariadna, Sergei Merenkov, 2017, recuperada de: http://www.galerias-arte.com/obras-de-arte/pintura-contemporanea/el-hilo-de-ariadna	59
Ilustración 25. Filomena, Edward Burne-Jones. 1896, recuperada de: https://co.pinterest.com/pin/213358101081017484/	60
Ilustración 26. Mujer gunadule haciendo mola, recuperada de: http://gunadule.blogspot.com/p/cultura.html	61
Ilustración 27. Molas a orilla de carretera. Archivo personal. 2018.....	62

Ilustración 28. Mujer indígena wayuú tejiendo, recuperada de: https://bycousinas.com/?s=wayuu	64
Ilustración 29. Mujer indígena Ika tejiendo, recuperada de: http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/resguardo-arhuaco-parte-de-un-solo-pueblo_12267	65
Ilustración 30. Venus con hibiscus. Bordado, alfileres, laminilla de oro. 2017. Colección propia	69
Ilustración 31. Molas en sala expositiva del Museo del Oro Banco de la República Bogotá, recuperada de: http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/colombia-artesanal-molas-formas-de-tradicion-y-proteccion_9105	70
Ilustración 32. Conejo- pato, recuperada de: https://www.europapress.es/desconecta/curiosity/noticia-pato-conejo-ves-ilusion-optica-dice-mucho-cerebro-20160215103233.html	
Ilustración 33. Autores de conversación imaginaria, recuperadas de: https://annamariaguasch.com/en , https://www.balzan.org/en/prizewinners/ernst-gombrich/bibliography-gombrich , https://www.ecured.cu/Umberto_Eco , https://bancodelecturas.wordpress.com/2018/11/30/arthur-c-danto/ , https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Garc%C3%ADa_Canlini , https://artesyhumanidades.ucaldas.edu.co/docente/?id=144 , https://www.goodreads.com/author/show/217548.James_Clifford	72
Ilustración 33. María del Mar Mendoza Urgal, recuperada de: https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-100387/MAR%20MENDOZA%20URGAL.pdf	78
Ilustración 35. Cristina de Pizan, recuperada de: https://smarthistory.org/christine-de-pizan/	85
Ilustración 36. Huso y lana, recuperada de: https://artemaderavillarrica.cl/productos/palillos-y-lanas/palillos/husos-para-hilar/husos-para-hilar/	90
Ilustración 37. Valle del Sibundoy. 2017. Archivo personal	92
Ilustración 38. Mamita Pastora en su taller. 2017. Fuente: Juan Manuel Álzate.....	94
Ilustración 39. Corona para el Bëtsknaté, 2017. Fuente: Juan Manuel Álzate	95
Ilustración 40. María Jacinta Cuchillo, recuperada de: https://www.flickr.com/photos/aecid/23804722151/in/album-72157660301036644/	96

Ilustración 41. María Jacinta y sus ovejas, cortesía de la artesana	98
Ilustración 42. Instalación Floresta, Olga de Amaral. 2017, recuperada de: http://www.galerialacometa.com/es/artistas/olga-de-amaral-2/instalacion-floresta/?from=artist-profile	99
Ilustración 43. Casulo, Sandra de Berduccy, 2018, recuperada de: https://sandradeberduccy.com/proyectos-2/luz/pulsacao/#jp-carousel-1548	101
Ilustración 44. e-Chumpi, Sandra de Berduccy, 2018, recuperada de: https://sandradeberduccy.com/proyectos-2/e-aruma/e-chumpi/#jp-carousel-1397	102
Ilustración 45. Atardecer, Francesca Piñol. 2012, recuperada de: http://www.francescapinol.com/projectes/textura-i-color/	103
Ilustración 46. Aguja de crochet, recuperada de: https://www.pacalaalpaca.com/equivalencia-agujas-crochet/?v=4cb53191f260	106
Ilustración 47. Mujer wayuú tejiendo, recuperada de: https://docplayer.es/43079904-Fotos-jason-rothe-2013-textos-paula-restrepo-fundacion-talento-colectivo.html	107
Ilustración 48. Okama. Archivo personal. 2018	109
Ilustración 49. Mujeres Pururuku tejiendo. Archivo personal. 2018	110
Ilustración 50. Obra de Fulanas. 2017, recuperada de: https://www.facebook.com/FulanasColectivo/photos/a.1988395918107347/1992982947648644/?type=3&theater	112
Ilustración 51. Para observar el mundo a cierta distancia (1995), Maribel Domènech (foto: CCCC), recuperada de: https://www.revistamercurio.es/2020/06/20/la-existencia-resistencia-de-maribel-domenech/	114
Ilustración 52. Pieza de conversación, María Angélica Medina. tejiendo su obra en la galería Casas Riegner Foto: Oscar Monsalve, recuperada de: https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/antonio-carro-conversa-con-maria-angelica-medina-sobre-pieza-de-conversacion-en-abstraccion-textil-233960	115
Ilustración 53. Tela de araña, Iratxe Larrea Príncipe. 2001, cortesía de la artista	116
Ilustración 54. Aguja e hilo, archivo personal	119
Ilustración 55. The Dinner Party. 1979. Judy Chicago, recuperada de: https://digsuniandesblog.wordpress.com/2016/02/01/the-dinner-party-por-judy-chicago/#jp-carousel-277	120

Ilustración 56. The Dinner Party (detalle), recuperada de: https://digsuniandesblog.wordpress.com/2016/02/01/the-dinner-party-por-judy-chicago/#jp-carousel-278	120
Ilustración 57. Anatomía de un kimono. 1977-80, recuperado de: https://womenandartblog.wordpress.com/2017/05/02/miriam-schapiro-anatomy-of-a-kimono-1977-80-chapter-12/	121
Ilustración 58. En-bola-atados. Museo Santa Clara. 2015, recuperada de: https://www.anaisabeldiez.com/enbolaatados	121
Ilustración 59. En-bola-atados. Museo Santa Clara. 2015, recuperada de: https://www.anaisabeldiez.com/enbolaatados	123
Ilustración 63. del taller "en-bola-atados", recuperada de: https://www.anaisabeldiez.com/enbolaatados	124
Ilustración 60. Domingo (detalle), 2010. Ana Rojas González, recuperada de: http://anagonzalezrojas.com/es/series/bordados-y-desbordados/domingo-detalle	125
Ilustración 61. Nombre propio (detalle del mes de diciembre), hilo y lienzo sobre alambre. 1997-1999. Johanna Calle. Foto: Oscar Monsalve, recuperada de: https://issuu.com/revistaerrata/docs/revista_de_artes_visuales_errata_1_issuu/133	126
Ilustración 62. De la serie chamí. 2006, cortesía de la artista.....	127
Ilustración 63. Armenia II. Tejido sobre tela de vestido. 2006. Cortesía de la artista	128
Ilustración 64. Costurero, recuperada de: https://pixabay.com/es/photos/coser-nociones-la-moda-hilo-907792/	130
Ilustración 65. Fabiola Quintero de Moreno. 2018. Archivo personal	132
Ilustración 66. Doña Fabiola y sus amigas de costurero. 2018. Archivo personal	133
Ilustración 67. Lina Pinzón tejiendo bolillo .2021. Cortesía Lina Pinzón.....	134
Ilustración 68. Mujeres tejiendo bolillo. 2017. Cortesía Lina Pinzón	135
Ilustración 69. Liliana García en Artelanas. 2021. Archivo personal.....	136
Ilustración 70. Agujas, recuperada de: https://pixabay.com/es/photos/hilo-agujas-coser-hobby-artesan%C3%ADa-5972558/	140
Ilustración 71. Mi alma está de luto. Acto simbólico. Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia). Fotografía: Nelson Ramírez. 2020.....	141

Ilustración 72. En Chile se tortura. Foto: Martin Melaugh, recuperada de: https://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/	143
Ilustración 73. Arpillera de Memorarte en la Plaza de la Dignidad. 2020, recuperada de: https://www.facebook.com/colectivomemorarte/photos/a.1627505183998332/3358479754234191/?type=3&theater	143
Ilustración 74. Quitapesares. Archivo personal. 2020	145
Ilustración 75. Plano general. Cartografía del tiempo. Fotografía: Laura Junco. 2019.....	147
Ilustración 76. Desplazamiento. Tejedoras de Mampuján. 2009, recuperada de: http://www.dissolvesf.org/issue-5/la-memoria-envuelve-la-justicia	148
Ilustración 77. Desplazamiento. Tejedoras de Mampuján. 2009 (fragmento), recuperada de: http://www.dissolvesf.org/issue-5/la-memoria-envuelve-la-justicia	149
Ilustración 78. Palabras bordadas, recuperada de: https://ar.pinterest.com/casatextil/nos-inspira-hoy-palabras-bordadas/	152
Ilustración 79. Conflict Textiles, recuperada de: https://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/	153
Ilustración 80. World Textile Art, recuperada de: https://www.chile.wta-online.org/	154
Ilustración 81. Pata máquina de coser, recuperada de: https://pixabay.com/es/photos/macro-m%C3%A1quina-de-coser-herramienta-3985602/	157
Ilustración 82. Mola lista para ser cosida a blusa, archivo personal. 2018.....	159
Ilustración 83. Venta de molas a orilla de carretera. Caimán Nuevo, archivo personal. 2018...	161
Ilustración 84. Maman. Bronce, mármol y acero inoxidable. Louise Bourgeois. 1999, recuperada de: www.guggenheim-bilbao.eus/la-coleccion/obras/mama	163
Ilustración 85. Juntos. Louise Bourgeois 2005, recuperada de: www.elconfidencial.com/cultura/2015-06-10/louise-bourgeois-huele-a-lejia-en-el-museo-picasso-de-malaga_878164/	164
Ilustración 86. Vestido. Aguafuerte sobre papel tisú. 2004. Cortesía de la artista	165
Ilustración 87. Cristales. 2015. Cortesía de la artista.....	165
Ilustración 88. Caligrama. Elaboración propia. 2020	166
Ilustración 89. Artesanal tecnológica, recuperada de: http://artesanatecnologica.org/inicio/ ...	169
Ilustración 90. Costurero viajero. Casa Obeso, Museo La Tertulia (Cali-Colombia). 2017, recuperada de: http://artesanatecnologica.org/costurero_viajero/	170

Ilustración 91. Sandra Lince Salazar, recuperada de: https://artesyhumanidades.ucaldas.edu.co/hijas-de-lilith/sobre-nosotras/	171
Ilustración 92. Miriam Mabel Martínez, recuperada de : https://www.revistadelauniversidad.mx/collabs/7dff9181-1ac9-4f96-a0ec-233f83a7b8ac/miriam-mabel-martinez	174
Ilustración 93. Chal. Fotografía: Miriam Mabel Martínez. 2020, cortesía de la escritora.....	176
Ilustración 94. Hygge, recuperada de: https://www.pinterest.es/pin/394768723582730169/	182
Ilustración 95. Afiche promocional	183
Ilustración 96. Aracnes	185
Ilustración 97. Compañeras de Ciudad Oral	187
Ilustración 98. Captura de pantalla de Zotero	188
Ilustración 99. Bitácoras	189
Ilustración 100. Bitácoras	189
Ilustración 101. Bitácoras	190
Ilustración 102. Bitácoras	190
Ilustración 103. Bitácoras	190
Ilustración 104 Bitácoras	191
Ilustración 105. Bitácoras	191
Ilustración 106. Bitácoras	191
Ilustración 107 Bitácoras	192
Ilustración 108. Bitácoras	192
Ilustración 109. Bitácoras	192
Ilustración 110. Bitácoras	193
Ilustración 111. Podcast Andariegos.....	194
Ilustración 112. Afiche promocional	196
Ilustración 113 Promocional foro viveLAB 2020	197
Ilustración 114. Exposición La Cosecha. Museo del Barrio. Manizales. 2020, archivo personal	198
Ilustración 115. Exposición La Cosecha. Museo del Barrio. Manizales. 2020, archivo personal	199
Ilustración 116 Afiche promocional exposición en el MuDi.....	200

Ilustración 117. Tejidas en una sola. Transfer sobre tela, bordado. 2021, Colección propia 219

Bibliografía

- Angulo, A. (Dirección). (2019). *El sendero de la anaconda* [Película].
- Angulo, A., & Martínez, M. (2016). *El mensaje está en el tejido*. México D.F.: Futura.
- Artesanal. (2020). (E. Bolívar, Entrevistador)
- Artesanías de Colombia*. (1997). Obtenido de <https://repositorio.artesantiasdecolombia.com.co/bitstream/001/4542/1/INST-D%201997.%2024.pdf>
- Bacic, R. (2015). *Conflict Textiles*. Obtenido de <https://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/>
- Barendse, R., & Lobera, A. (1987). *Manual de artesanía textil*. Barcelona: Alta Fulla.
- Bartra, E. (2013). *Mosaico de creatividades. Experiencias de arte popular*. Mexico D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Blisniewski, T. (2009). *Las mujeres que no pierden el hilo: retratos de mujeres que hilan, tejen y cosen, de Rubens a Hopper*. Madrid: MAEVA.
- Borgdorff, H. (2005). *El debate sobre la investigación en las artes*. Obtenido de http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/adriana_raggi/wp-content/uploads/2015/01/El-debate-sobre-la-investigaci-n-en-las-artes-2.pdf
- Bourriaud, N. (2008). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Burbano, A., & López, W. (2019). *Las profes. Ellas enseñan, ellas relatan*. Santiago de Cali: Universidad Icesi.
- Chaparro, A. (2013). 'Mujeres mola' o la máquina de imágenes míticas. *Aisthesis*(53). Obtenido de https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/84970
- Clifford, J. (2001). *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*. Gedisa: Barcelona.
- Csikszentmihalyi, M. (1996). *Fluir (Flow)*. Kairós.
- Cuchillo, M. (2019). (E. Bolívar, Entrevistador)
- Daldry, S. (Dirección). (2002). *Las horas* [Película].
- Danto, A. (2002). *La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte*. Paidós: Barcelona.
- Danto, A. (2008). *El abuso de la belleza*. Buenos Aires: Paidós.

- De Berduccy, S. (12 de septiembre de 2020). Conversación por whatsApp. (E. Bolívar Ruiz, Entrevistador)
- de Pizán, C. (1995). *La ciudad de las damas*. Madrid: Siruela.
- Diez, A. (2020). (E. Bolívar, Entrevistador)
- Diez, A. (2020). *Declaración de artista*. Obtenido de <https://www.anaisabeldiez.com/statement>
- Eco, U. (2005). *Historia de la belleza*. Lumen: Barcelona.
- EcuRed Enciclopedia cubana*. (2015). Obtenido de https://www.ecured.cu/Margarita_Holgu%C3%ADn_y_Caro
- Friedan, B. (2009). *La mística de la feminidad*. Madrid: Cátedra.
- Galindez, M. (2019). *Alejandra de Argos*. Obtenido de <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41711-louise-bourgeois-biografia-obras-y-exposiciones>
- García, L. (2020). (E. Bolívar, Entrevistador)
- García, N. (1989). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.
- Ginsburg, M. (1993). *Historia de los textiles*. Madrid: LIBSA.
- Gombrich, E. (2012). *La historia del arte*. Phaidon: Londres.
- González, I. (2013). Un derecho elaborado puntada a puntada. La experiencia del Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón. *Revista Trabajo Socia*. Obtenido de <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistraso/article/view/338231>
- González, I., & Villamizar, A. (2019). El ojo de la aguja.
- González, A. (2020). *Bordados y desbordados*. Obtenido de <https://anagonzalezrojas.com/es/series/bordados-y-desbordados>
- Grimal, P. (1989). *Diccionario de mitología griega y romana*. Barcelona: Paidós.
- Grisales, A. (2017). *El olvido de la cotidianidad. Artesanía, arte y territorio*. Manizales: Universidad de Caldas.
- Guasch, A. (2004). *Arte y globalización*. Bogotá: Universidad Nacional.
- Guasch, A. (2009). *Autobiografías visuales. Del archivo al índice*. Almagro: Siruela.
- Hablemos de aves*. (2019). Obtenido de https://hablemosdeaves.com/oropendola/#Laoropendola_del_Amazonas
- Haimovichi, L. (2020). El poder transformador del bordado. *Página 12*. Obtenido de <https://www.pagina12.com.ar/281223-el-poder-transformador-del-bordado>

- Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio siglo XXI*.
- Imaña, C. (2020). (E. Bolívar, Entrevistador)
- Isaacs, J. (2012). *María*. Santiago de Cali: Sylvia Vero Patiño Spitzer.
- Juajibioy de Jamioy, M. (2017). (E. Bolívar, Entrevistador)
- Lampkin, F. (2020). *La cena La primera gran obra de arte feminista*. Obtenido de <https://historia-arte.com/obras/la-cena-judy-chicago>
- Larrea Príncipe, I. (2020). (E. Bolívar, Entrevistador)
- Lince, S. (2020). (E. Bolívar, Entrevistador)
- MAMBO (Dirección). (2017). *Conversatorio Olga de Amaral y Piedad Bonnet*. [Película].
- Marinelda. (2018). (E. Bolívar, Entrevistador)
- Martínez, A. (1995). *La prisión del vestido: aspectos sociales del traje en América*. Bogotá: Planeta.
- Martínez, M. (2020). (E. Bolívar, Entrevistador)
- Mendoza, M. (2010). *El vestido femenino y su identidad*. Madrid: Universidad Complutense.
- Mendoza, M. (2020). (E. B. Ruiz, Entrevistador)
- Mendoza, M. (2020). (E. Bolívar, Entrevistador)
- Mercurio. (20 de junio de 2020). *Mercurio. Cultura desorbitada*. Obtenido de <https://www.revistamercurio.es/2020/06/20/la-existencia-resistencia-de-maribel-domenech/>
- Ngozi, C. (2015). *Todos deberíamos ser feministas*. Bogotá: Penguin Random House.
- ONIC. (2019). Obtenido de <https://www.onic.org.co/pueblos/110-arhuaco>
- Ovidio. (2013). *La metamorfosis*. Barcelona: Brontes.
- Paseando por la historia*. (2016). Obtenido de <http://paseandohistoria.blogspot.com/2016/04/el-vestido-mas-antiguo-del-mundo.html>
- Pinzón, L. (2020). (E. Bolívar, Entrevistador)
- Piñol, F. (2017). Color y territorio: paletas textiles de colores naturales. Obtenido de <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov/article/view/3830>
- Piñol, F. (2020). (E. Bolívar, Entrevistador)
- Plazas, C., & Santracruz, A. (2017). *Molas: capas de sabiduría*. Bogotá: Museo del Oro.
- Quintero de Moreno, F. (2018). *Visita a costurero*.

- Rancière, J. (2009). *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Santiago de Chile: LOM.
- Restrepo, P. (2013). *Tejidos vitales: Una mirada al alma humana a través del tejido wayuu*.
Obtenido de <https://docplayer.es/43079904-Fotos-jason-rothe-2013-textos-paula-restrepo-fundacion-talento-colectivo.html>
- Restrepo, P. (2018). (E. Bolívar, Entrevistador)
- Restrepo, R. (2010). Las tejedoras del arte colombiano. De nuevo Penélope. *Arcadia*.
- Rojas, M. (2015). *Entrelazados*.
- Ruiz, A. (2019). Conversaciones con mi mamá. (E. Bolivar, Entrevistador)
- Ruíz, J. (2017). *TEDx Talks*. Obtenido de
<https://www.youtube.com/watch?v=LLe6S4FFwFI&t=108s>
- Santacruz, A. (2018). (E. Bolívar, Entrevistador)
- Tobón, P. (2016). *World textile arte*. Obtenido de <http://www.pilar-tobon.com/wta.html>
- Tybytt, F. (2016). Obtenido de <https://www.azureazure.com/es/cultura/arte/miriam-schapiro-esp/>
- Unfried,  . (2018). Las Misak. *Semana Sostenible*.
- Varela, N. (2005). *Feminismo para principiantes*. Barcelona: B.
- Wiking, M. (2017). *HYGGE La felicidad en las pequeñas cosas*. Bogotá: Planeta.
- Womansplaining. (s.f.). El trabajo de cuidado est  cuidando la vida.
- Zemelman, H. (2006). *El conocimiento como desafío posible*. México D.F.: Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina.

Unidas, tejidas, juntas.