

EN MI LLEVO ALGO DE TI Y SEIS PARTES

Laura Camila Osorio Diaz

Trabajo de Grado para Optar al Título de Maestra en Artes Plásticas

Director

Andrea Liliana Rey Sandoval

Magister en Artes

Universidad Industrial de Santander

Programa de Artes Plásticas

Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia IPRED

Bucaramanga

2025

Dedicatoria

Este trabajo está dedicado:

A las personas que me ayudan a madurar y a comprender el mundo todos los días, así mismo dedico este proyecto a mis amadas: María Mercedes, Ana Soraya, Dana Saray, Vanessa Nayan, Julieta, Mariam, Dana Soraya, mis tías, primas, amigas y todos los que estuvieron y estarán apoyándome y motivándome en el proceso de seguir expresándome de forma genuina ante esta sociedad tan cambiante e ignorante a través del arte.

Dedico este trabajo a mi querida madre Dana Saray Diaz Meza, sin su puro amor y apoyo incondicional no hubiese podido llegar donde estoy y donde sé que llegare, también agradezco a mi adorada (Agüelita) Ana Soraya Meza Prada, quien me estuvo acompañando en el proceso de elaboración plástica de las piezas, así como fue parte fundamental de la inspiración conceptual de este proyecto.

“Te agradezco por llegar a mi vida, pero también te agradezco si te vas de ella, ya que no solo te marcharas, te convertirás en un recuerdo que llevare en mi memoria ya que en mi llevo algo de ti y en ti llevas algo de mí.”

Agradecimientos

Expreso mi más sincero agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la realización de este proyecto. Su apoyo, en sus diversas formas, fue fundamental en cada etapa del proceso. Agradezco de manera especial al maestro y artista plástico de la Universidad Industrial de Santander, César Chaparro, por su invaluable guía y dirección. De igual forma, reconozco el valioso aporte conceptual y técnico de María Paula Niño (maestra en artes plásticas, UIS), Luis Prada Gonzales (artista plástico), Jhimy Josué Sánchez Forero (filósofo, UIS) y Carlos Andrés Martínez Prieto (colega de años), quienes me brindaron apoyo emocional y conceptual. Mi gratitud se extiende a quienes contribuyeron con la estructura y la documentación: Andrés Felipe Araque Bermón (traductor, Universidad de Antioquia), por su apoyo técnico en la traducción; Poetx (profesional en filosofía, UIS), por su gran aporte conceptual y teórico; Julio César Sanguino Rodríguez (artista audiovisual, UNAB), por su apoyo técnico y registro audiovisual; y a Greg José Jesús Álvarez Suárez (administrador de empresas, UTS) por su ayuda para darle estructura a este documento. A los maestros Carlos Pulgarín y Donaldo Arciniegas del colectivo y sala Cuatro Colectivo en Girón, les agradezco por abrirme las puertas de su espacio y brindarme un asesoramiento instalativo invaluable. A mis compañeras Daniela Alejandra Daza y María Fernanda Riatica Quintero (maestras en artes plásticas, UIS), gracias por su invaluable acompañamiento en la sala durante la exposición.

Finalmente, agradezco a mi familia por su incondicional apoyo. A mi padre, Jairo Andrés Osorio, por su apoyo económico y emocional para la realización del proyecto plástico. A mis compañeros de la Facultad de Artes Plásticas y a los docentes que me ayudaron en el

proceso. Espero sinceramente que este proyecto sea de gran utilidad para quienes se beneficien de él.

Tabla de Contenido

	Pág.
Introducción	13
1. Desarrollo Temático.....	17
1.1 Antecedentes Formales y Conceptuales	17
2. Objetivos	23
2.1 Objetivo General	23
2.2 Objetivos Específicos.....	23
3. Referentes	24
3.1 Referentes Artísticos	24
3.2 Referentes teóricos.....	28
3.2.1 La acción de heredar objetos.....	28
3.2.2 Referentes relacionados a la Tradición y Herencia familiar.	35
4. Bitácora	41
5. Conclusiones	62
Referencias Bibliográficas	64

Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1 Edades Etarias de las mujeres de mi hogar.....	42
Tabla 2 Objetos Ana Soraya (abuela)	46

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1 No me toques, solo mira.....	18
Figura 2 ¿Quién es usted?	19
Figura 3 Yo soy así y qué pasa	20
Figura 4 Querida hija (2024).....	22
Figura 5 Jump from paper.....	24
Figura 6 Blue Large Mouth Tote	25
Figura 7 Joshua Vides	25
Figura 8 Mimótica Micola.	26
Figura 9 LeSportsag colección de Artist in Residence	27
Figura 10 Tokidoki junto con LeSportsac.	27
Figura 11 Sinpatron.....	28
Figura 12 Miss Foto Japón.....	34
Figura 13 Gillian se viste de Gillian y el álbum familiar.....	35
Figura 14 Die drei Lebensalter der Frau	36
Figura 15 Tracey Emin, Hay mucho dinero en sillas, 1994.....	37
Figura 16 Beatriz González. Camafeo, 1971	37
Figura 17 José Ricardo Contreras, En la intimidad de unas paredes,2013.	38
Figura 18 Do Ho Suh	39
Figura 19 Threads & Textiles in Contemporary Art (2001)	40
Figura 20 Mapa Mental de bolsos según su edad, año y gustos	43

Figura 21 Primer boceto (bolso de Ana Soraya).....	44
Figura 22 Primer Vistazo a la Pieza 1	44
Figura 23 Primer Vistazo a la Pieza 2.....	45
Figura 24 Primer Vistazo a la Pieza 3.....	45
Figura 25 Primer Vistazo a la Pieza 4.....	46
Figura 26 Fotografía e imágenes de los objetos Ana Soraya (abuela).....	48
Figura 27 Objetos de Ana Soraya (abuela)	48
Figura 28 Fotografía e imágenes de los objetos Dana Saray (madre)	49
Figura 29 Esculturas blandas de los objetos de Dana Saray (madre)	50
Figura 30 Mapa mental	51
Figura 31 Recopilación en collage de fotos de Dana Soraya (hermana bebé) y Julieta (hermana del medio)	52
Figura 32 Bolsos en diseño digitalizados.....	53
Figura 33 Boceto de Dana Soraya (hermana bebé)	54
Figura 34 Boceto de Julieta (hermana del medio)	55
Figura 35 Collage de Dana Soraya (hermana bebé)	56
Figura 36 Pieza de Dana Soraya (mi hermana bebé) vista fontal	57
Figura 37 Pieza de Dana Soraya (mi hermana bebé) vista fontal	58
Figura 38 Pieza de Dana Soraya (mi hermana bebé) vista fontal abierto	59
Figura 39 Propuesta #1 de montaje de piezas en sala Derecha de Cuatro Colectivo.	60
Figura 40 Obras en Sala 1	60
Figura 41 Instalación final de obra plástica en la de exposición Cuatro Colectivo 1	61
Figura 42 Instalación final de obra plástica en la de exposición Cuatro Colectivo 2	61

Glosario

Agency: capacidad de acción y decisión del sujeto frente a las normas sociales y estructuras heredadas. En el proyecto, se entiende como la posibilidad de elegir qué aspectos de la identidad familiar se adoptan, transforman o rechazan, influenciado por las teorías de Judith Butler y Yera Moreno.

Archivo personal: conjunto de recuerdos, objetos, fotografías y documentos que construyen una memoria individual y familiar. En esta obra, el archivo personal se utiliza como base para reconstruir la identidad a través de elementos cotidianos asociados a las mujeres del hogar materno.

Bolsos (como símbolo): objetos cotidianos que, en este proyecto, funcionan como metáforas de la identidad femenina. Cada bolso representa a una mujer de la familia y contiene recuerdos, fotografías y significados que encapsulan su personalidad, etapa de vida y vínculo generacional.

Construcción de la identidad: proceso dinámico mediante el cual una persona se forma a través de la interacción con su entorno, especialmente con figuras cercanas como la familia. No es un estado fijo, sino un devenir influenciado por la repetición de gestos, objetos y normas sociales.

Herencia generacional: transmisión de comportamientos, valores, objetos y formas de ser entre mujeres de diferentes generaciones dentro de una familia. En el proyecto, se explora cómo estas herencias moldean la identidad sin determinarla completamente.

Identidad etaria: forma en que la edad y el contexto histórico influyen en la construcción de la identidad. El proyecto explora cómo cada mujer, según su etapa de vida (infancia, juventud, adultez, vejez), desarrolla una identidad única, aunque marcada por influencias familiares.

Memoria afectiva: tipo de memoria ligada a emociones y experiencias personales, especialmente aquellas evocadas por objetos o gestos. En la obra, las piezas textiles y los bolsos actúan como dispositivos que despiertan recuerdos emocionales vinculados a las mujeres de la familia.

Objetos cotidianos: elementos del día a día (como gafas, pañuelos, cosméticos) que adquieren significado simbólico al ser usados repetidamente. En el proyecto, estos objetos se convierten en símbolos de identidad y continuidad generacional.

Performance (artística): acción o actuación en vivo o registrada que explora identidades múltiples. En el contexto del proyecto, se menciona la obra ¿Quién es usted? como una performance que cuestiona cómo nos definimos y cómo somos percibidos.

Rotoscopia: técnica artística que consiste en trazar digitalmente imágenes basadas en fotografías reales. Fue utilizada en el proyecto para recrear objetos personales de las mujeres de la familia, transformándolos en elementos plásticos reconocibles pero estilizados.

Subjetividad: forma en que una persona se constituye como sujeto a través de normas sociales, relaciones y experiencias. Para Butler y la autora, la subjetividad no es fija, sino que se construye en la repetición y en la interacción con los demás.

Textil (arte textil): Uso de materiales textiles (telas, hilos, costura) como medio artístico para expresar ideas y emociones. En este proyecto, el arte textil es fundamental para representar la identidad femenina y la calidez del hogar materno, mediante piezas blandas, bordados y sublimación.

Resumen

Título: En Mi Llevo Algo de ti y Seis Partes: exploración de la identidad a través de las mujeres de mi hogar utilizando objetos cotidianos y materiales textiles.*

Autor: Laura Camila Osorio Diaz**

Palabras Clave: Hogar materno, identidad, objetos cotidianos, simbólica

Descripción: Este trabajo tuvo como objetivo realizar una representación artística del proceso de exploración de la identidad mediante elementos cotidianos y materiales textiles representativos de las mujeres en el ámbito familiar, como homenaje a las mujeres de mi familia materna conformado por: Mi nona (María Mercedes), mi abuela (Ana Soraya), mi tía (Vanessa Náyade), mi madre (Dana Saray) y mis hermanas (Julieta) y (Dana Soraya). Con este proyecto pretendo explorar y representar las distintas identidades y personalidades desarrolladas según su edad. En la primera parte del trabajo, se realizó una identificación y selección de referentes teóricos y conceptuales que permitieron establecer los referentes artísticos, plásticos, y relacionados con la tradición y herencia familiar. Una vez establecidas las bases referenciales se procedió a diseñar y elaborar cada una de las piezas que representan el objetivo del proyecto, esto mediante materiales como hilos y retazos de tela. En la tercera parte, se realizó un montaje de exposición mediante una propuesta artística un recorrido instalativo de piezas textiles que remiten a bolsos que se convierten en capsulas que recopilan y guardan recuerdos mediante las fotografías y materiales textiles. Busco evocar recuerdos para crear una conexión emocional más profunda con cada una de estas piezas.

Los resultados obtenidos de trabajo y la muestra artística presentan que las piezas diseñadas reflejan actitudes aprendidas y heredadas de la esfera familiar. Con el tiempo, estas representan parte de la identidad de cada una de esas personas, a la vez que la posibilidad de decidir el tipo de persona a ser, siendo reflejo de aspectos asimilados por años de observación del entorno familiar y las experiencias vividas. Este proyecto es un viaje personal que me permite honrar a las mujeres que me están formando y cómo las experiencias de personas que nos rodean influyen en nuestra propia vida.

* Trabajo de Grado

** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Artes. Programa de Artes Plásticas. Director: Andrea Liliana Rey Sandoval. Mater en Artes.

Abstract

Title: I Carry Something On You In Me And Six Pieces: an identity exploration through the women part of my household using everyday objects and textile materials.*

Author(s): Laura Camila Osorio Diaz **

KeyWords: Maternal home, identity, everyday objects, symbolism

Description: This work aims to make an artistic representation of an identity exploration process through everyday objects and textile materials, turning into a homage of the women in my family, them being: My great-granny (María Mercedes), my grandmother (Ana Soraya), my aunt (Vanessa Náyade), my mother (Dana Saray) and my sisters (Julieta) and (Dana Soraya). On this project, I intend to explore and represent the different personalities and identities that each of them develops according to their age. In the first part of the work, an identification and selection of theoretical and conceptual references was made, which allowed establishing the artistic and plastic references, as well as those related to tradition and family heritage. Once the referential bases were established, we proceeded to design and elaborate each one of the pieces that represent the objective of the project, using materials such as threads and fabric scraps. In the third part, an exhibition assembly was carried out through an artistic proposal, an installation of textile pieces that refer to bags that become capsules that collect and store memories through photographs and textile materials. I seek to evoke memories to create a deeper emotional connection with each of these pieces.

The results obtained from the work and the artistic exhibition show that the designed pieces reflect attitudes learned and inherited from the family sphere. Over time, these represent part of the identity of each of these women, as well as the chance to decide the type of person to be, reflecting aspects assimilated by years of observation of family environment and life experiences. This project is a personal journey that allows me to honor the women who are shaping me and how the experiences of people around us influence our own lives.

* Degree Work

**Faculty of Human Sciences. School of Arts. Plastic Arts Program. Advisor: Andrea Liliana Rey Sandoval. Master in Arts.

Introducción

Últimamente, detallo mucho en los objetos que me rodean. Me he percatado que través de acciones que repito una y otra vez, al usarlos de forma constante y cotidiana, no solo los estoy usando en mi día a día, si no que les doy un significado especial, prácticamente, apropiándome de cada uno de ellos, haciéndolos parte de mí, consciente o inocentemente. La acción de repetición, al usar un objeto de forma cotidiana, hace que estos dejan de ser simples cosas y se convierten en una proyección de cómo nos sentimos, del cómo queremos expresarnos ante los demás, el cómo queremos reflejar nuestras vivencias, recuerdos, emociones, que nos hacen únicos y esto me define en quien soy realmente ante los ojos ajenos. Que me diferencia del otro, incluso con los objetos puedo llegar a generar imágenes genuinas, pero siempre recordadas. Cuando te miras al espejo y sin darme cuenta, empiezas a copiar gestos, maneras de hablar e incluso a apropiarme, sin querer, de objetos y accesorios que usaban otras personas.

Cuando tenía cinco años, me diagnosticaron miopía y astigmatismo, así que desde entonces uso anteojos de forma constante. Al principio, solo me ayudaban a ver mejor, pero con el tiempo se volvieron parte de mi estilo. Jamás tuve la opción de decidir si seguiría usándolos para siempre, en la actualidad me cuestioné sobre mi identidad así que, motivada por esto, empecé a investigar más sobre el concepto la idea de identidad. Aprendí que hay muchos tipos —como la relación con los demás, la cultura, la raza, las creencias, la política, el género y la religión—, pero ninguna de esas explica del todo cómo ciertos objetos o costumbres se vuelven partes esenciales de quienes somos. Me pregunté si el gusto por determinados elementos era una manifestación auténtica o una conducta aprendida así que comencé a fijarme en las conductas que repetía en mi vida en relación a el entorno familiar en el que habito constantemente e incluso

en que me crecido, logre fijarme que llegaba actuar muy parecido a mi madre, que mi madre actuaba muy parecido a mi tía, que mi tía se expresaba muy similar a mi abuela y que mi abuela llegaba a tener de vez en cuando gestos muy parecido a mi bisabuela y así de forma consecutiva, todas expresando conductas de unas y de otras, pero en distintas maneras dando como resultado que mis hermanas serían las próximas en heredar o tomar mis conductas influenciadas en las de mis antecesoras.

Teniendo como idea principal el concepto de identidad generacional o identidad etaria, este proyecto tiene como propósito explorar cómo las mujeres de mi hogar materno —mi bisabuela, abuela, tía, madre y dos hermanas— han influido de manera determinante en la construcción de mi identidad. Más allá de un ejercicio académico, se trata de un homenaje a esas mujeres que, mediante conductas repetidas a lo largo de los años, han moldeado mis pensamientos, posturas y elecciones. A través de una propuesta plástica y textil, deseo representar la influencia de estas conductas heredadas, tomando como referente el texto de Yera Moreno (2017), quien me inspira a no ver la herencia como una imposición, sino como una herramienta que permite discernir qué aspectos deseo conservar o transformar. Cada una de estas mujeres, desde su perspectiva sobre lo que significa ser mujer —marcada por el tiempo, las vivencias y el contexto social— ha dejado una huella en mí.

En esta línea, Judith Butler (1993) señala que “el agente surge, emerge, en la dinámica de la acción”, destacando que la individualidad no es un rasgo innato, sino algo que se moldea a través de la interacción con el entorno, especialmente con las personas más cercanas. En mi caso, ese entorno ha sido mi hogar materno. La filósofa y artista Yera Moreno Sainz Ezquerro (2017) retoma el concepto de agency, entendido como la capacidad de acción que se desarrolla a partir

de patrones heredados. Esto permite observar cómo el desarrollo de la identidad individual está influenciado por factores sociales, económicos, culturales y temporales.

Para este proceso, decidí realizar entrevistas individuales con cada una de ellas (excepto la más pequeña) con el objetivo de recopilar información significativa: fechas importantes, objetos cotidianos, colores favoritos, fotografías, entre otros datos personales. Esta recolección busca construir un archivo personal de memoria, donde los objetos evocan a cada una de ellas, estableciendo una posible falsa memoria entre los elementos que yo las asocio y los que realmente usaron, usarían o dejaron de usar.

La obra resultante será una instalación que abordará el paso del tiempo a través de seis generaciones femeninas. Considerando la diferencia de edad entre nosotras —de entre 10 y 20 años— se evidenciará cómo las épocas y sus respectivos contextos influyen en las preferencias, formas de ser y maneras de habitar el mundo. Mediante la exploración de objetos y artefactos cotidianos que han sido usados de forma constante y heredados transgeneracional mente, reflexionaré sobre cómo estos objetos influyen en mis gustos y rechazos, y cómo pueden llegar a construir o cuestionar el ideal de "sentirse mujer".

Esta obra es, en esencia, un viaje a través de mi archivo personal, donde las protagonistas son las mujeres santandereanas de mi familia, mujeres caracterizadas por su fortaleza, independencia y determinación. A pesar de las diferencias generacionales, es posible percibir las huellas de influencias sociales heredadas, pero también los caminos únicos que cada una ha trazado. A través de sus relatos, logros y dificultades, no solo me siento parte de sus vidas, sino que llego a experimentar sus vivencias como propias. Aunque reconozco mi individualidad, todo lo que hago me remite a ellas y a la profunda huella que han dejado en mí.

Por ello, este proyecto se centra en el concepto de identidad etaria, utilizando mis recuerdos como recurso de archivo. A través de entrevistas y exploraciones plásticas, estableceré una relación simbólica entre los objetos cotidianos y las mujeres que me rodean. Los colores, formas y texturas que utilizaré no solo reflejan su presencia en mi vida, sino que buscan generar una introspección en torno a mi identidad, revelando las huellas que cada una de ellas ha dejado en mí, y cómo estas influencias me han permitido —desde el arte— reconstruirme.

Y así como yo, muchas personas también reconocen a otros no solo por su comportamiento, sino por los objetos, accesorios o gestos que evocan su presencia y refuerzan su identidad. También creo que muchas de las cosas que usamos no son solo decisiones individuales, sino que las aprendemos observando a quienes nos rodean por esta razón ahora entiendo que puedo cambiar mi forma de expresión las veces que quiera ya que en cualquier momento puedo tomar la decisión de dejar de usarlos si quiero. En mi caso las gafas, que en un principio solo cumplían una función médica, ahora forman parte de quién soy y de mi identidad.

1. Desarrollo Temático

1.1 Antecedentes Formales y Conceptuales

Las obras que realizó a lo largo de la carrera fueron como un diario visual de vivencias adquiridas a lo largo de su vida, que inspiraron el proceso creativo de este proyecto. Asimismo, los proyectos y trabajos plásticos entregados en el transcurso de la carrera de artes plásticas formaron parte de una sólida base de experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de su formación como artista. Cada trazo contó una historia sobre quién fue y qué experimentó. En este primer capítulo, se sumergió en el análisis de sus obras anteriores, explorando cómo estas influyeron y se conectaron con su proyecto actual, 'En mí llevó algo de ti y seis partes'. A través de un recorrido por sus creaciones plásticas, reveló los elementos recurrentes y las transformaciones que dieron lugar a este proyecto, donde cada pieza fue una parte de sí.

No me toques, solo mira (2024)

Con esta obra buscó explorar el trastorno compulsivo de limpieza y orden, referenciando a la artista Yayoi Kusama (1967) con su obra Phallic Girl (1929), la cual expresó su fobia al sexo y al romanticismo, al mismo tiempo que dio su punto de vista sobre cómo la mujer fue sexualizada en la sociedad.

Mi obra No me toques, solo mira (2024) consistió en una serie de 10 bolsos de distintas formas, texturas, colores y tamaños, los cuales estuvieron protegidos por un forro de malla translúcida de color blanco con cremallera, realizado a proporción del tamaño y forma de cada bolso, hecho en tela termoadhesiva. El concepto de la obra abarcó el tema del trastorno compulsivo de limpieza, el cual desarrollé a lo largo de mi estilo de vida. Fue una obra que invitó

al espectador a acercarse, pero sin poder tocar del todo los objetos, convirtiendo el elemento en algo inusable. La elección de la tela se usó ya que, por su textura y translucidez, dejó ver el bolso, pero, a la vez, generó una barrera entre el espectador y el elemento encontrado, cumpliendo con su función de ver, pero no tocar.

Al tener en cuenta la Figura 2, el montaje estuvo pensado para que el espectador pudiera recorrer el pasillo y observar cada bolso, ya que evocaron recuerdos y emociones diferentes. Cada pieza fue considerada como un regalo muy apreciado el cual compartí con el espectador, pero en una forma en la que él no pudo tocarlo ni observarlo adecuadamente.

Figura 1

No me toques, solo mira

Nota. De Laura Osorio Diaz, 2024, Instalación 2 metros.

¿Quién es usted? (2022) video performance.

La Figura 2 mostró una performance que consistió en la representación de muchas identidades basándose en una pregunta clave para el desarrollo de cada personaje: ¿Quién es usted?

Estas personas, en algún momento de mi vida, tuvieron relevancia y algunas, simplemente las visualice. Cabe resaltar que cada una de las una de las interpretaciones es una

representación y perspectiva de como percibo la sociedad que la rodeaba, así busque transmitir, a través del vestuario, tono de voz, expresiones corporales y dialectos, narrar historias personales y experiencias vividas a la cámara, en un formato vertical con un fondo en blanco, como si de una entrevista se tratara. Esta video performance, con una duración de 1:16 segundos, con la ayuda del montaje, generó una pieza audiovisual llamativa, nostálgica y entretenida para el espectador.

Figura 2

¿Quién es usted?

Nota. De Laura Osorio Diaz. [@thesilky323] (2022). *¿Quién es usted?*.
[Video].<https://www.youtube.com/watch?v=G3zI3c4LPpY>

Yo Soy Así Y Qué Pasa (2022)

Con esta pieza busque trasmitir una a través de una representación pictórica de un archivo encontrado, el cual fue una fotografía que ubicó una situación en la que se encontraban la abuela, tía y madre de la artista, con edades muy jóvenes. Esta fotografía (ver Figura 3) representó muy bien a sus familiares en personalidad, expresión corporal y colores. Cuando vi la fotografía, me percaté que estas mujeres fueron todas protagonistas de su propia vida. Según Marcela Lagarde (1990), señaló que “ser actoras”, según Alain Touraine (1925), significó sentar las bases para el

ejercicio de la libertad como parte del estado vital de las personas, puesto que este incluyó la libertad no solo como el conjunto de los derechos sociales, civiles, políticos y económicos, sino como parte de la subjetividad y de la experiencia personal, concreta y cotidiana de cada persona. Claudia Mandel Katz (2010) En esta forma decidí usar la caricatura para su formato plástico, para recrear esta fotografía con sus colores y perspectiva, cambiando ciertas partes del fondo, interviniéndolas con tela estampada, para hacerla más femenina y llamativa a la vista, así mismo formando una paleta de colores vibrantes y contrastantes, que no reflejaran este recuerdo como algo del pasado, sino algo vivo. Generando una pieza visualmente distinta en forma a la fotografía.

Exploró sus emociones de nostalgia al saber que una fotografía, de las pocas que existían actualmente en la que aparecían las tres mujeres, forjaría una frase que marcaría sus vidas, cada una de diferente manera de actuar y vivir, demostrando este carácter que las representó a todas como mujeres independientes, siendo todas iguales con su frase:

"Yo soy así y qué pasa".

Figura 3

Yo soy así y qué pasa

Nota. De Laura Osorio Diaz. 2022. Pintura de 95 cm x 74

Querida hija (2024)

Esta obra de archivo y memoria, que se muestra en la

Figura 4, estuvo inspirada en una serie de cartas que recibí a lo largo de mis 20 años de vida. En este archivo, se pudieron apreciar tres tipos de cartas: formales, informales y casuales.

Las cartas formales, escritas por familiares como sus padres y abuelos, reflejaron las preocupaciones por su futuro. Estos mensajes motivacionales, aunque puntuales y correctamente redactados, evidenciaron una cierta distancia y formalidad en la comunicación. Por otro lado, las cartas informales, escritas a mano y con una ortografía más relajada, provinieron de sus amigos más cercanos. Estas cartas, llenas de intimidad y coloquialismos, mostraron una faceta más infantil y espontánea. La artista plasmó en un texto estas dos formas de comunicación, explorando cómo la formalidad y la informalidad contrastaron y tocaron temas como el miedo al futuro, la presión social y las experiencias cotidianas, permitiendo vislumbrar un conflicto interno entre los deseos personales y las expectativas de los demás.

En esta pieza de 110 cm de ancho por 130 cm de alto, se buscó expresar la distancia que a menudo existe entre la familia y los amigos. Mediante el uso de recursos digitales, sublimación y ensamblaje de tela, representó cómo con la familia tendemos a ser más formales, mientras que con los amigos podemos ser nosotros mismos. La obra, que se muestra en la Figura 4, invitó al espectador a reflexionar sobre la dualidad entre seguir nuestros instintos y obedecer la autoridad.

Figura 4*Querida hija (2024)*

Nota. De Laura Osorio Diaz, 2024. Diseño digital con sublimación en tela de 110 cm de ancho por 130 cm de alto.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Explorar y representar artísticamente el proceso de construcción de la identidad femenina a través de las generaciones de mujeres del hogar materno, utilizando bolsos textiles como metáfora de la memoria, la herencia y la subjetividad, en un homenaje personal que visibiliza las influencias familiares en la formación identitaria.

2.2 Objetivos Específicos

Identificar y analizar los elementos simbólicos, objetos cotidianos y recuerdos asociados a cada mujer de la familia materna (bisabuela, abuela, tía, madre, hermanas y la autora), mediante entrevistas y archivo personal, para establecer referentes conceptuales y emocionales que sustenten la creación de las piezas textiles.

Diseñar y elaborar seis piezas artísticas en formato de bolso textil, utilizando técnicas de confección, sublimación y collage, en las que la forma, color, textura y contenido fotográfico reflejen las etapas de vida, personalidades y experiencias de cada mujer, estableciendo una conexión entre identidad etaria y expresión plástica.

Montar una instalación artística que articule las piezas en un recorrido simbólico del tiempo y la memoria, proponiendo una experiencia inmersiva que invite al espectador a

reflexionar sobre la transmisión generacional de conductas, roles de género y la posibilidad de resignificar la identidad desde lo personal, lo familiar y lo cultural.

3. Referentes

3.1 Referentes Artísticos

Este apartado lo voy a dividir en referentes relacionado en el proceso visual de las obras plásticas, el segundo apartado será relacionado a obras artísticas relacionadas a la herencia familiar así compartir algunos diseñadores, marcas y movimientos artísticos que influyen en las piezas de forma estética y conceptual. Así como también fueron y seguirá siendo partes de la influencia a lo largo de mi carrera artística.

En primer lugar, para la fachada de cada pieza tomé inspiración estética de la marca Taiwanese de bolso de uso cotidiano llamada Jump from paper, que manejan una estética muy particular semejante a la caricatura, ellos usan colores vibrantes y líneas gruesas para marcar la forma de los bolos. En la Figura 5 se muestra un grupo de imágenes que ilustran el estilo y los detalles característicos empleados como referentes.

Figura 5

Jump from paper

Nota. De *Jump from paper*, 2015. Marca de bolso (<https://market.jumpfrompaper.com/?country=CO>) (JumpFromPeper, 2025)

Así mismo inspirada por el trabajo del diseñador Charles Jeffrey quien estuvo nominado al premio LVMH escocés Charles Jeffrey fundó su marca LOVERBOY, de inspiración punk y género fluido, en 2015. Capta mi atención de este bolso el uso de la sublimación de fotografía en tela, usando colores vibrantes y fotos con textura y muy inusuales como se observa en la Figura 6.

Figura 6

Blue Large Mouth Tote

Nota. De *Blue Large Mouth Tote*, 2024. Marca de bolso (<https://charlesjeffreylloverboy.com/en-us>) cada pieza 22 de largo x 20,5 de alto x 3 de ancho. (Charles Jeffrey Loverboy, 2024)

También tomando como referente al diseñador Joshua Vides, un ilustrador y artista visual estadounidense de origen guatemalteco, conocido por su estilo distintivo en blanco y negro. Quien refleja en su trabajo una gran influencia del pop art, la integración de fotografía sublimada la tomo como referente para mi propuesta plástica. En la se muestra el estilo del autor llevado hacia el comic 2D y contemporáneo, perfecto para reflejar accesorios y visualmente llamativo.

Figura 7

Joshua Vides

Basándome en el libro Urban Bags (2009) descubrí algunas otras marcas, en las cuales influencio mis piezas plásticas como la forma, porque cada bolso representa una mujer de mi hogar (ver Figura 8), así que los siguientes dos referentes, fueron de mucha ayuda para darle estructura visual las piezas.

Figura 8

Mimótica Micola.

Nota: Colección otoño invierno 2007-2008 de MIMÓTICA MICOLA a mano de la diseñadora Raquel Micola, en su trabajo junta diseños clásicos con estampados modernos. Pag (22). Tomado de: <https://emprendedores.es/ideas-denegocio/mimotica-micola-colecciones-con-carino/> <https://woman.elperiodico.com/galerias/feria-cinco-miradas76717737>

Por otro lado, en la Figura 9 y Figura 10, para la forma de algunos bolsos me baso mucho en la marca LeSportsag, que, a pesar de ser reconocida, también a lo largo de mi vida marco un gran gusto por la tela sublimada.

Figura 9

LeSportsag colección de Artist in Residence

Nota: LeSportsac es uno de los principales fabricantes de bolsos funcionales y chic. Los sellos característicos de LeSportsac son; el estilo americano deportivo, una gran variedad de colores vivos y estampados, una funcionalidad ligera con tejidos y materiales de alto rendimiento. Pag (129) https://www.lesportsac.com/pages/about?srltid=AfmBOopRXRzGvXay_aO_otPbZARXM7UpgzUXnvtSxmEOWFjuek_LBS0QV www.lesportsac.com

Figura 10

Tokidoki junto con LeSportsac.

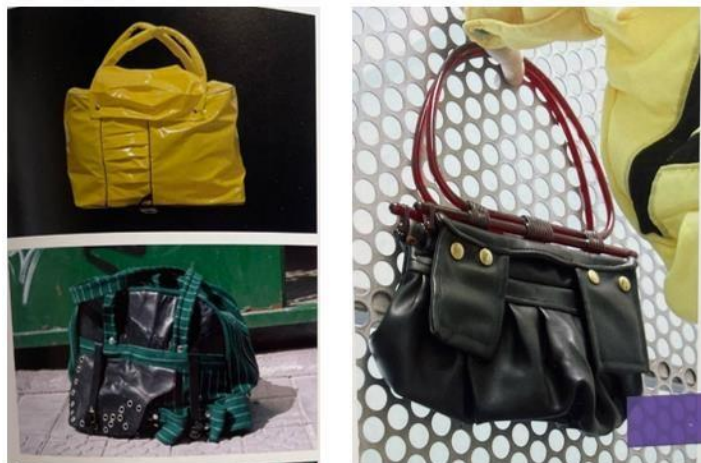

Nota: En 2014 Tokidoki colaboro con la icónica marca estadounidense de bolsos LeSportsac creando una colección de bolso con estampados únicos con estilos dosmileros influenciados por la vida nocturna de ciudad. Pag (41)https://www.tokidoki.it/blogs/collabs-projects/tokidoki-for-lesportsac?srsId=AfmBOorfDGnQ_qiKZpOWqcYmmWD8hqBl496sEw6SzKBHQyxxw5IU8e83

Por otra parte, los materiales también son parte fundamental para la elaboración de las piezas plásticas de este proyecto, así que, al tomar como base en la marca Sinpatron, utilizó a lo largo de las piezas distintos tipos de materiales y telas que evoquen y representa a cada una de las mujeres de las cuales voy hablar del proyecto plástico. En la Figura 11 se muestra ejemplos característicos de las distintas influencias tomadas de esta marca.

Figura 11

Sinpatron

Nota: Esta boutique, Realiza bolsos con los propios tejidos que utilizo para cada temporada. Integrándolos con cuero, plásticos, remaches o materiales de reciclaje, dependiendo del contexto de la colección hasta la actualidad.
Pag (125) <https://www.instagram.com/sinpatron/> www.sinpatron.com, www.myspace.com/sinpatron

3.2 Referentes teóricos

3.2.1 *La acción de heredar objetos*

"La identidad es un proceso de devenir, no de ser. No es una esencia, sino una posición en el contexto de nuestras historias y relaciones" (Laclau & Mouffe, 2004).

Cada persona que ha decidido reflexionar respecto a su propia identidad, al observarse en su entorno y detallar los objetos que lo rodean, cuestiona si los objetos que le acompañan dentro de su cotidianidad son parte esencial de su identidad, aquí es cuando surgen preguntas fundamentales: ¿Que objetos nos identifican? ¿Por qué soy quién soy? ¿Qué factores determinan mi comportamiento y mis decisiones? ¿Como me identifican los demás? Judith Butler realiza estudios sobre el género y el feminismo, se centra en responder sobre las cuestiones de identidad en lo humano, las categoriza y las expone.

Así mismo también habla libremente sobre los roles que cumplen las mujeres en la sociedad y cómo ellas buscan arduamente tener libertad de sí mismas al poder disentir o rechazar la normativa Judith Butler (1990) el sujeto adquiere su identidad mediante la herencia de la tradición y como este con el tiempo aprende adaptar estas costumbres aprendidas, hasta llegar al punto de dominarlas y decidir con cuáles se queda y cuales desechar. El sujeto no nace con una identidad previa, sino que se forma en la práctica repetitiva, performance.

Para Judith Butler, aunque existen cánones en cada cultura y tiempo a modo de Hombre de Vitruvio, representación idealizada a escala simétrica de cómo debía verse un hombre estéticamente aceptable en aquella sociedad, aquellas tradiciones o normas no dejan al individuo en una situación determinista de tal manera que no pueda cambiar o modificar su identidad,

Teniendo en cuenta que: “la construcción no es un acto único ni un proceso causal iniciado por un sujeto” Butler, (1993) A su vez no podemos decir que se trata de un proyecto que elegimos por voluntad ya que, “no elegimos ser sujeto”, necesitamos serlo para poder vivir, para ser viables (legibles) culturalmente; ello implica “la exigencia de repetir la norma”, Pérez Navarro (2008) por ello, es erróneo pensar que las mujeres tienen que cumplir con un cierto canon por la eternidad, tanto de estereotipos como de actos generalizados por el simple hecho de haber nacido inmersas en una serie de costumbres y tradiciones.

A partir de esta afirmación me surgen preguntas como ¿Qué define a una mujer? Su cuerpo curvilíneo, sus senos, sus partes íntimas, sus órganos reproductivos, tener el cabello largo o pintarse los labios de rojos.

De esta forma que sus decisiones como elegir el largor de su pelo e incluso el rol que debe de asumir socialmente por estar categorizada como mujer, es lo que la limita a poder desarrollar dicha identidad que la hace sentirse amena con a ella misma y aceptada ante los demás sujetos, pese a todo, para poder emerger como sujetos nos es necesario el reconocimiento de los otros, aquello se ve reflejado por el concepto de articulación de la subjetividad que significa que “un sujeto producido, hecho inteligible, por un conjunto de reglas que logran su efecto a través de la repetición” (Burgos, 2008).

Este argumento lo estaré reforzando con la artista, doctora en filosofía Yera Moreno Sainz-Ezquerro (2024), quien tiene un ensayo titulado, la construcción del sujeto en términos performáticos del 2017, en el cual expone cómo el sujeto es sometido a regímenes de poder y así mismo también refuerza su argumento basándose en la teoría butleriana, la cual abarcaremos a lo largo de la investigación.

La subjetividad tiene un papel primordial al momento de sentirnos parte de proceso de creación de la identidad que nos regula mediante una categoría de sujeto, la cual es colectiva, estas regulan y provocan categorías que definen a un sujeto colectivamente, ‘‘una categoría lingüística, (...) una estructura en formación. ‘‘ Butler, (1993) de ahí que el propio sujeto al ser consciente de esta categoría, tiene el poder de agrandar su horizonte y subvertirla.

Así como puedo decir que yo al ser consciente de dicho cambio social, que el tiempo ha ejercido en el desarrollo de ser mujer actualmente, me indica que, para poder triunfar en la vida, necesito ser profesional, tener un hogar y ser independiente económicamente esto lo afirma Laurdes Fernández Rius, (2000) por otra parte la unión de relación que tiene el sujeto con el poder y la ‘‘agency’’ que es ‘‘la capacidad de actuar o ejercer poder’’. 1 Permitiendo que yo como sujeto, que soy constituido por normas y depende de estas, también pretendo mantener una reacción con ellas donde mantenga una crítica que las haga transformarse con el tiempo, generando un diálogo entre lo constitutivo y la ‘‘agency’’ (Russo, s.f.). Con respecto a la acción del sujeto en la sociedad, es decir, el proceso performático en el que asumimos, interpretamos y actuamos las leyes que nos imponen y nos forman como sujetos, cuando llegamos a reconocer esta ‘‘acción’’ podemos transformar estas normas impuestas por medio la propia acción, por lo que ‘‘cambia los términos mediante los cuales se reconocen’’ Butler (2015) Como mencionaba a lo largo de su ensayo, Yera Moreno resalta a Foucault, basándose en concepto de identidad que somos parte de la norma y por ende es imposible salirse del todo de ella, así mismo J. Butler refuerza este argumento diciendo que: ‘‘el sujeto se forma en la sujeción’’, lo que significa que ‘‘dependemos del poder para la propia formación’’ como menciona en su libro ‘‘Mecanismos psíquicos del poder’’ con quinta edición del 2015.

Así pues emergemos en sociedad, siempre necesitamos del otro para articularnos como sujetos, siendo la subjetivación entonces un proceso social que categoriza a un sujeto, determinándolo como alguien, convirtiéndose esta clasificación como un reconocimiento que los otros, quienes nos ven y aprueban como sujetos en la sociedad teniendo en cuenta la “agency” quien nos permite no solo adaptar estas normas en la formación de nuestra identidad, sino que también nos permite excluir dichas acciones repetitivas impuestas por los otros sujetos quienes también seguimos la constitución permitiéndose también dejar por fuera algunas costumbres que permiten su auto descubrimiento como individuo autónomo y pensante, acción que no impide que deje de ser sujeto, pese a que la sociedad este en contra, el sujeto pese a tener esta libertad de elegir, siempre emergerá de un proceso social, así como no se es posible articularnos fuera de las normas del poder no existen sujeto previo a la performance, ya que solo en la repetición aplicamos lo impuesto, en mi caso adquirir los mismos comportamientos de mi abuela o mi madre y que mis hermanas comiencen adquirir mis actitudes, frutos de las actitudes generacionales heredadas con el tiempo, que aun así se adaptan y modifican según el tiempo y las exigencias sociales llegando a ni siquiera poder hacer bien las repeticiones de las normas, si no que en el actuar las vamos mutando, siendo el proceso de reiteración ya que la construcción implica este proceso para poder transgredir la imposibilidad adquirida por la sociedad, para poder generar una identidad auténtica, que puede o no ser bien recibida por los sujetos que nos ven.

La autora Yera Moreno explica que el sujeto no debe de ser esencialista, teniendo en cuenta que: “la construcción no es un acto único ni un proceso causal iniciado por un sujeto” Butler (1993) a su vez no podemos decir que se trata de un proyecto que elegimos por voluntad ya que, “no elegimos “ser sujeto”, necesitamos serlo para poder vivir, para ser viables (legibles)

culturalmente; ello implica “la exigencia de repetir la norma”, Butler (2008) por ello, es erróneo pensar que las mujeres tienen que cumplir con un cierto canon, tanto de estereotipos como de gustos generalizados.

Centrándolo al contexto familia que me acontece, las seis mujeres, incluyéndome a mí, de las cuales se es posible esta investigación. Tras la relación personal que nos rodea, puedo afirmar con certeza que: no somos seres esencialistas, ni tampoco deterministas, ya que cada una de ellas, incluyéndome, nos consideramos distintas unas a la otras, pese a nuestro contexto familiar e incluso la gran cercanía que tenemos. Las acciones transmitidas que ejercen nos enseñan a movernos en estas costumbres generacionales que adquirimos inconscientemente; actitudes, frases, relaciones interpersonales e incluso objetos cotidianos.

A partir de estas costumbres, estas enseñanzas que se denomina estructuras o reglas, en algún momento se comenzaran hacer residentes y no se seguirán estos patrones, esto se ve reflejado en nosotras, siete mujeres que nos criamos en el mismo contexto, cultural y social, como todas diferentes. Ya que al ser del mismo núcleo deberíamos de tener “predefinida una esencia”, pero no es así, no somos iguales. Ya que a través del tiempo, las situaciones sociales que nos competen a cada una fueron cambiando, si se heredan las costumbre, estas no cambian pero si trascienden, todas asumimos una imposición que existe en el contexto del estándar de ser mujer en la sociedad, la cual se encuentra en constante cambio por el tiempo y las tendencias, es decir, la construcción social que tenía mi bisabuela que nació en el 1962, es diferente a la de mi hermana que nació en 2023, “La heterosexualidad normativa sigue siendo una institución poderosa que organiza la vida de las personas y limita las expresiones de género y deseo” Butler, 1990.

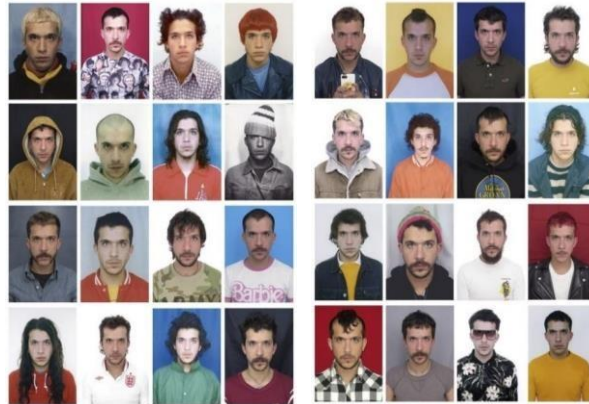
Aunque exista este régimen de poder en la elección de estos comportamientos, también podemos seguirlos conservando con el tiempo, “como efecto de unas prácticas que vamos repitiendo en interacción con otros a lo largo del tiempo, y en cuya repetición va sedimentándose un efecto de sujeto.” (J. Butler, 1956) Por consiguiente esta

“representación”, según la autora lo nombra como Substancia el cual es la capacidad del sujeto en conformarse en una relación constituyente con lo que no es, nos conforma de manera consubstancial del desarrollo de cada sujeto. “Esta constitución de la propia subjetividad en la que siempre está presente el otro implica “que la narración del yo está vinculada con la teoría social” J Butler (2011) (Kirby, 2011) de manera que el yo no es del todo transparente con el mismo, haciendo imposible el autorreconocimiento de su formación, sabiendo esto para Butler (1984) “el sujeto es un constructo que nos dota de inteligibilidad lingüística, cultural y social” La escritora y socióloga Patricia Soley Beltrán menciona, reforzando la idea de que “en el pensamiento de Butler el sujeto es una categoría lingüística para la que no hay un “yo” que exista a priori de los procesos sociales de subjetivación” Soley-Beltrán (2009) (Soley Beltrán, 2000) ya que, para poder ser identificados en la sociedad, tenemos que saber manejar un lenguaje el cual se comparte mediante el aprendizaje de ver al otro.

La Figura 12 presenta uno de los referentes relacionados a la identidad, el artista Juan Pablo Echeverri (1978) y su obra Miss Foto Japón, (1998-2022) (Echeverria, 2010) y de igual forma otros de sus trabajos relacionados con la identidad. Exploro con distintas personalidades colombianas esta pregunta que me envuelve por ser colombiana, las caracterizaciones son tanto reales como ficticias (Echeverria, 2010).

Figura 12

Miss Foto Japón

Nota. De Juan Pablo Echeverri. 1996-2010. Serie fotográfica.

3.2.2 Referentes relacionados a la Tradición y Herencia familiar.

La vida me ha presentado personas que justifican sus acciones, sea para bien o para mal, usar alguna prenda o accesorio en específico, actuando de alguna forma, tanto correcta como no bien vista ante la sociedad, expresando sus ideas minuciosa o escandalosamente a los demás, justificando que cada acción y decisión es resultado de la crianza de sus padres en ellos (a) un argumento que no está para nada alejado de la realidad, puesto que como mencionaba en el anterior capítulo, somos seres que dependemos de la opción del otro, que al no sentirnos validados ante los demás, sentimos la necesidad de cumplir con un rol que la misma constitución impuesta mucho antes de que nosotros decidamos que hacer con nuestro desarrollo como individuo. Nos consideramos auténticos, cada uno es un mundo. Así mismo la identidad juega un papel fundamental en el desarrollo de cada individuo al momento de expresarse con el otro, esto es un sello característico, aunque sea heredado, es la búsqueda insaciable de ser llamativos, auténticos, únicos, ser reconocidos por algo, sea nuestra personalidad o nuestro vestir, nuestras expresiones o incluso los accesorios que usamos. Todo tiene un lenguaje y puede decir más que mil palabras, relacionado a el entorno el que nos hayamos desarrollado, es curioso como todo

conecta a la búsqueda de nuestra identidad. A continuación, presentaré en este apartado algunos de los referentes plásticos que influenciaron en la tesis principal de este proyecto.

De forma similar a lo realizado por Gillian (2013) y Wearing (2013) se tomó como referencia de trabajo a mi familia, esto debido a que el artista toma como base principal de su obra a sus familiares, encarnado a través del uso de prótesis y máscaras, fotografías de sus familiares. Gillian se convierte en un referente claro para reflejar el proceso por el cual estoy pasando, como se muestra en el Figura 13, esto al expresar el concepto de identidad y de hogar.

Figura 13

Gillian se viste de Gillian y el álbum familiar

Nota. De Gilliam Wearing. (1963). Gillian se viste de Gillian y el álbum familiar [Auto retratos fotográficos con maquillaje prostético].

La pintura de Klint (2010) define muy bien el sentimiento que me trasmite la creación de las piezas ya que describe perfectamente el proceso etario que cada mujer de mi hogar, incluyéndome a mí, e esta pasado. Comparto una parte de mi proceso de crecimiento con cada una de ellas, así como ellas lo comparten conmigo. Su obra se ve representada de forma referencial en la Figura 14.

Figura 14

Die drei Lebensalter der Frau

Nota. De Gustav Klimt (1905) Die drei Lebensalter der Frau, Óleo 180 cm largo por 180 cm de ancho.

La expresión del *ready made* es y la reinención de piezas es importante ya que el objeto deje de cumplir su función primordial y se transforma hacer solo un objeto visual llamativo perdiendo su función en totalidad, así que Tracey Emin (ver Figura 15) y Beatriz Gonzales (ver Figura 16), son un referente que tomo para dar explicación a las piezas plásticas de este proyecto.

Figura 15

Tracey Emin, Hay mucho dinero en sillas, 1994

Nota de Trace Emin, Hay mucho dinero en la silla (1994), sillón con apliques (69 cm x 53.5 cm x 49.5 cm). Cortesía de White Cube. '

Figura 16

Beatriz González. Camafeo, 1971

Nota: Beatriz González. Camafeo, 1971. Pintura en esmalte sobre lámina en metal ensamblada en mueble metálico. 125 x 100 x 75 cm. Museo de Arte de la Universidad Nacional del Colombia.

Para el montaje me sirvieron como base los trabajos de los artistas José Ricardo (ver Figura 17) y Do Ho Suh (ver Figura 18), quienes abarcan temas del hogar y como los objetos se reaccionan en el espacio, creando atmósferas que generan una calidez.

Figura 17

José Ricardo Contreras, En la intimidad de unas paredes, 2013.

Notas de José Ricardo Contreras, En la intimidad de unas paredes (2013), instalación en el Colombo Americano.

Como hijo y artista el autor habla en su obra el deseo de poder expresar la calidez que le evoca su entorno familiar mediante una instalación confirmada por habitaciones en las que refleja la identidad de cada familiar que compone su hogar.

Figura 18

Do Ho Suh

Nota. Do Ho Suh. Hogar de Seúl/Hogar de Los Ángeles/Hogar de Nueva York/Hogar de Baltimore/Hogar de Londres/Hogar de Seattle , 1999. Vista de la instalación en el Museo de Arte Asiático de Seattle, Washington, 2002. Colección del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. Cortesía del artista y de la Galería Lehmann Maupin, Nueva York.

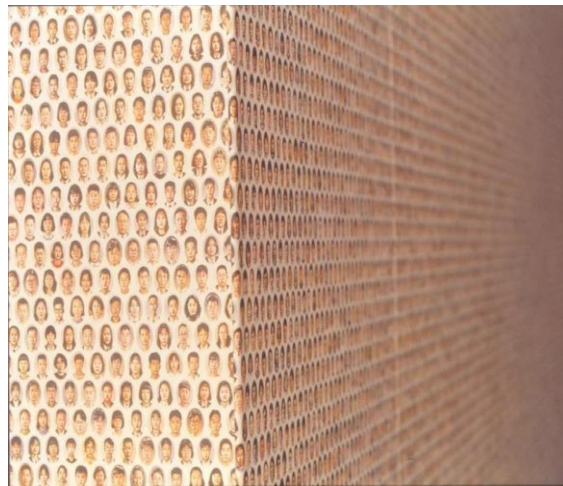
"Quiero llevar mi casa, mi hogar, conmigo todo el tiempo como un caracol", declaró el artista en 2013 a la revista "ArtAsiaPacific". De ahí "Seoul Home/L.A. Home/New York Home/Baltimore Home/London Home/Seattle Home..." (1999), una réplica transportable de la casa de su familia en Seúl.

Tejada en seda verde celadón y suspendida del techo, la casa flota, fantasmal, sobre la cabeza. El título, que se expande, de la escultura incorpora cada nueva ubicación en la que se

exhibe y, por extensión, sugiere que el valor de la memoria no reside en su carácter fijo o sólido, sino en su capacidad de adaptación y movilidad.

Figura 19

Threads & Textiles in Contemporary Art (2001)

Nota: 28 de junio – 7 de septiembre de 2003 Centro de Arte Sonje

Suh con su obra *Some/One, Floor y Who Am We?*, y examinará la relación entre el individuo y la sociedad, así como la identidad de las personas modernas de diversos orígenes.

Además, a través de sus obras más recientes (por ejemplo, El paracaidista), el artista intenta evocar creencias orientales como el destino entre las personas y la virtud invisible.

4. Bitácora

En este apartado comenzaré explicando como inicio el proceso de creación plástica de este proyecto artístico. Es bueno aclarar que este se ira dividiendo y modificando mediante cada elaboración de las piezas, ya que como mencionaba anteriormente cada pieza y objetos serán recreados desde el comienzo, representando de forma individual a las siete mujeres que he mencionado a lo largo de la introducción, cada una con distintos gustos formales a causa de la diferencia de rango de edades que nos llevamos cada una, convirtiéndolo en un verdadero reto.

Como mencionaba anteriormente realicé una recolección de archivo en el que adjunte, entrevistas que les realicé a cada una de las 6 mujeres que conforman mi hogar materno, en el que entablaremos una conversación casual en la que les pregunte de forma muy puntal:

Preguntas técnicas: ¿Qué objetos del pasado llevarías tu bolso?, ¿cuántos bolsillos debe de tener tu bolso?, ¿Cuáles son tus colores favoritos y que te trasmite estos colores?, ¿De qué

tamaño te gustan los bolsos, grandes, medianos o pequeños?, ¿Qué tipo de correa te gustan en tu bolso y que tan largo?, ¿Que te gustan más los botones, el velcro o las cremalleras?

Preguntas conceptuales: ¿Qué objetos del pasado llevarías en tu bolso? y menciona cuántos. ¿Qué estilo y forma, tendría el bolso que usarías para salir actualmente?, ¿Qué recuerdos te evocan estos objetos que elegiste?, ¿Estos objetos los sigues usando en la actualidad? ¿Cuál de estos objetos que elegiste es tu favorito?, ¿Si llevaras una fotografía de alguien, de quien sería?, ¿Te consideras una persona con una identidad única o basas tus gustos en alguien más de tu familia? ¿Consideras que estos objetos y estos bolsos hacen parte de tu identidad?, ¿Que entiendes como identidad etaria?

Para la realización de esta instalación puse en práctica técnicas textiles. Cada pieza fue confeccionada a mano, selección las telas y los detalles que mejor representen las etapas de la vida de cada mujer. Utilizando técnicas de costura tradicionales a mano y puntadas generadas por la máquina de coser, combinándolas con elementos decorativos.

Previamente realicé un análisis que incluye una categorización de edades de mis familiares, en la que también identifiqué las palabras claves y significado de la identidad etaria, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1

Edades Etarias de las mujeres de mi hogar.

Nombre	Parentesco	Fecha de nacimiento	Clasificación de edades	Edad 2024	Edad 2025
Soraya	Hermana	14/12/2023	Primera infancia	1	2
Mariam	Hermana	09/12/2020	Primera infancia	4	5
Julieta	Hermana	18/09/2012	Adolescencia	12	13
Camila	Yo	11/05/2003	Juventud	21	22
Dana	Madre	11/09/1983	Adultez	40	41

Vanessa	Tía	01/06/1982	Adultez	42	43
Ana	Abuela	23/11/1962	Vejez	61	62
Soraya					
Mercedes	Bisabuela	24/09/1942	Vejez	82	83

Nota. Apuntes de información 2024.

Teniendo en cuenta esta entrevista, se juntaron la respuesta en un mapa conceptual, basándose en diseños ya existentes de bolsos, ya que fue primordial el proceso de conocimiento de los gustos de cada una de ellas al sentirse cómodas con la forma del bolso que tendrían que llevar de forma cotidiana y constante.

Figura 20

Mapa Mental de bolsos según su edad, año y gustos

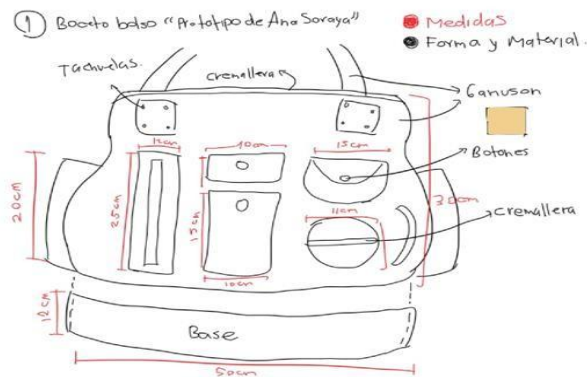
Nota. Diseño, 2024. Boceto bolsos.

Al iniciar el proceso de diseño de cada pieza me centré en su forma, cada uno con el fin de cumplir con las comodidades establecidas en las entrevistas y charlas que tuve con cada una

de ellas a lo largo del proceso creativo de este proyecto. El orden de elaboración no alteraba el resultado, así que comencé con el bolso de mi abuela Ana Soraya, con quien mantuve un dialogo constante a lo largo del proyecto.

Figura 21

Primer boceto (bolso de Ana Soraya)

Nota. Boceto primer, 2024. Bolso.

Para la materialización de las piezas del bolso, procedí a comprar materiales, como: tela de liencillo por metro, hilos de colores, botones de distintos tipos, cremalleras y la máquina de coser para el ensamblaje y realizar un prototipo basándome en ella (figura 21) ya antes mencionada.

Figura 22

Primer Vistazo a la Pieza 1

Nota. Primer vistazo de pieza, 2024.Boceto

Figura 23

Primer Vistazo a la Pieza 2

Nota. Primer vistazo de pieza, 2024.Boceto.

Figura 24

Primer Vistazo a la Pieza 3

Nota. Primer vistazo de pieza, 2024.Boceto.

Figura 25

Primer Vistazo a la Pieza 4

Nota. Primer vistazo de pieza, 2024.Boceto

Desde un principio se plateo la elaborar de unas esculturas blandas de objetos los cuales se relacionarían con el contenido de cada bolso de cada mujer. Realice un listado de los objetos

que ellas llevaría en su bolo, estos elementos aparte de ser solo objetos, contenían una carga emocional muy profunda con mi abuela.

A continuación, presento el listado de objetos con sus respectivos tamaños para convertirlos en piezas plásticas:

Tabla 2

Objetos Ana Soraya (abuela)

Objeto	Tamaño (L x A)	Cantidad
Agua	30 cm x 10 cm	1
Chiclets Adams	4 cm x 2 cm	3
Colonia Jean Nate	20 cm x 10 cm	1
Crema Lubriderm	20 cm x 15 cm	1
Espejo carey	10 cm x 10 cm	1
Gafas de sol grandes negras	18 cm x 10 cm	1
Gafas de leer	18 cm x 4 cm	1
Ganchos de pelo gruesos	4 cm x 2 cm	3
Ganchos de pelo delgados	5 cm x 1 cm	3
Cigarrillos caja Kent	11 cm x 8 cm	1
Cigarrillos Kent	11 cm x 1 cm	5
Labial Vogue	8 cm x 5 cm	1
Lapicero Parker	16 cm x —	1
Llavero de lagarto	7 cm x 5 cm	1
Llaves casa	6 cm x 3 cm	1
Monedero	11 cm x 10 cm	1
Pañuelo doblado	15 cm x 15 cm	1
Paraguas	19 cm x 8 cm	1
Patillas pasta	10 cm x 8 cm	1
Caja patillas	10 cm x 9 cm	1
Peine de carey	13 cm x 3 cm	1
Cassette	11 cm x 19 cm	1
Polvos de cara	7 cm x 7 cm	1
Cigarrillo de marihuana	11 cm x 1 cm	1
Reloj Casio	14 cm x 4 cm	1
Billetera	11 cm x 9 cm	1
Tijeras pequeñas	8 cm x 6 cm	1
Zippo	7 cm x 6 cm	1

La cantidad total de los objetos seccionados fueron 28 objetos, de los cuales solo elegí los más relevantes para ella y con los cuales yo la identificaba fácilmente. Utilizando la técnica de "Rotoscopia" dibuje de forma digital estos objetos, basándome en fotografías originales de cada uno de ellos, así como algunos otros fueron basados en imágenes encontradas en la de la web, ya que algunos de ellos se gastaron, dañaron o extraviaron con el tiempo. En total dibuje 19 objetos relacionados a mi abuela Ana Soraya.

Figura 26

Fotografía e imágenes de los objetos Ana Soraya (abuela)

Figura 27

Objetos de Ana Soraya (abuela)

Este proceso de elección y dibujo de objetos se llegó a realzar con los elementos de mi madre y de mi abuela.

Al igual que con los objetos de mi abuela, realice el mismo procediendo con los objetos de mi madre, los cuales fueron elegidos 15 en total, siendo estos los más relevantes para recrear con el mismo proceso de "Rotoscopia" así como fueron sublimados en tela Cerro Sport, una tela que se caracteriza por ser resistente al agua y al uso constante de manipulación con el fin de que pudieran tocarse sin que mancharan.

Estas esculturas blandas fueron intervenidas con hilos los cuales no permitían reconocer las marcas o nombres de cada producto. Se llevo a cabo la sublimación de los objetos digitalizados a la misma tela antes mencionada (Cerro Sport), previamente se intervinieron los hijos de colores mediante el uso de la máquina de costura y se rellenaron con un poco de felpa, para que tuvieran volumen.

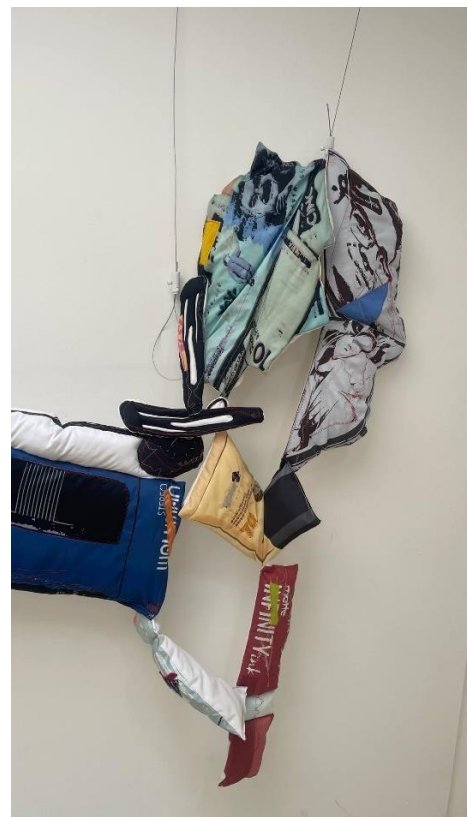
Figura 28

Fotografía e imágenes de los objetos Dana Saray (madre)

Figura 29

Esculturas blandas de los objetos de Dana Saray (madre)

Nota: Expuestas en la pared de la universidad con el fin de evaluar si las piezas encabajaban en el espacio e iban acordes con las piezas de los bolos.

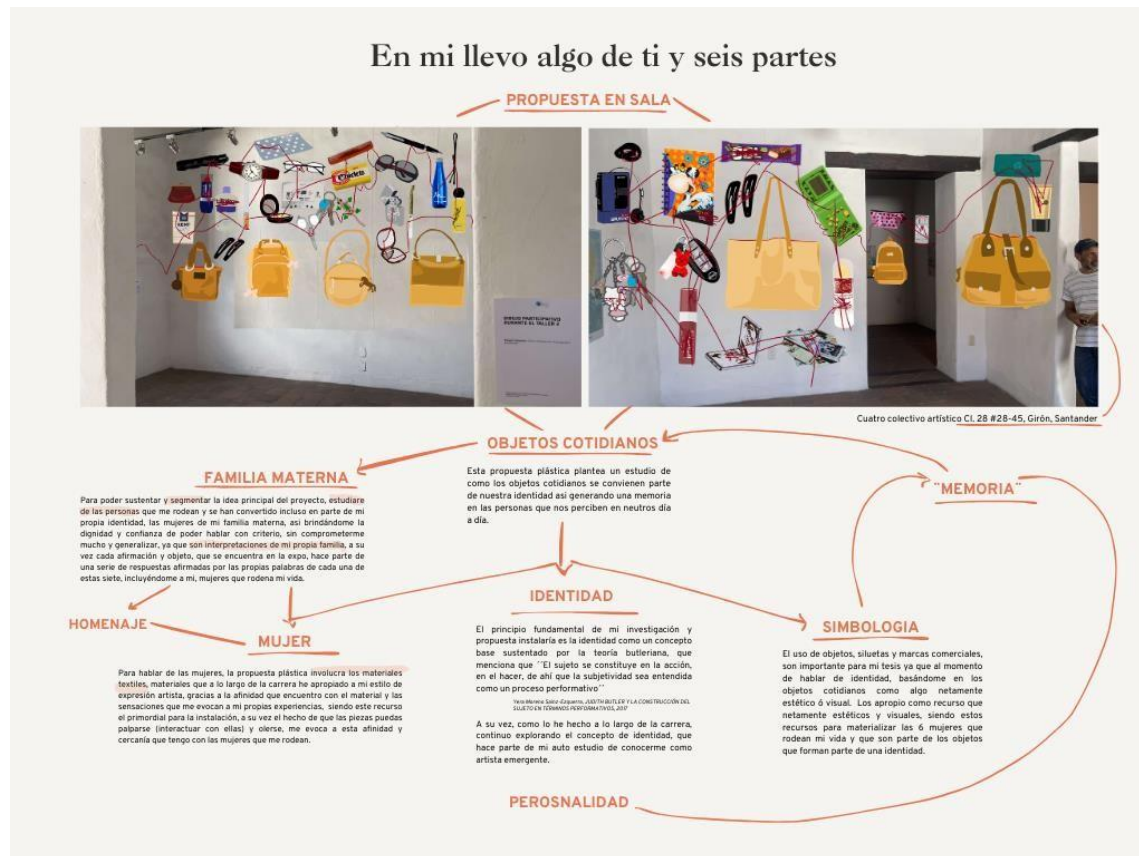
Con base al adelanto entregado y la realización del ejercicio de montaje, se tomó la decisión junto con el Tutor de Dirección del proyecto, no llevar a cabo la elaboración de las

esculturas blandas, ya que estas no llegaban a tener una integración visual y conceptual de forma clara con las piezas de los bolos de cada mujer.

Teniendo en cuenta las palabras claves del proyecto, haber averiguado los conceptos de cada uno de ellos, realice un mapa conceptual en el cual identificaba la importancia de cada concepto en el desarrollo de las obras plásticas junto con relación a cada pieza y al mundo en que se pensaba instalar en sala.

Figura 30

Mapa mental

Luego de haber descartado los objetos se tomó la decisión de elegir solo el elemento del Bolso como el objeto principal el cual las deferiría a cada una de ellas.

Para el interior de las piezas a modo de collage se insertaron mediante hilos y costuras hechas con la máquina de coser, ensamblar fotografías de cada una de ellas, las cuales recolecte mediante álbumes de fotos tanto físicas como digitales.

Cada una de las fotografías seleccionadas fue pensada para realizar una confección más a profundidad con cada una de esta forma, cada pieza podrá generar su identidad autentica y un rostro de cada mujer.

Figura 31

Recopilación en collage de fotos de Dana Soraya (hermana bebé) y Julieta (hermana del medio)

Nota. Archivo fotográfico de álbum digital y físico.

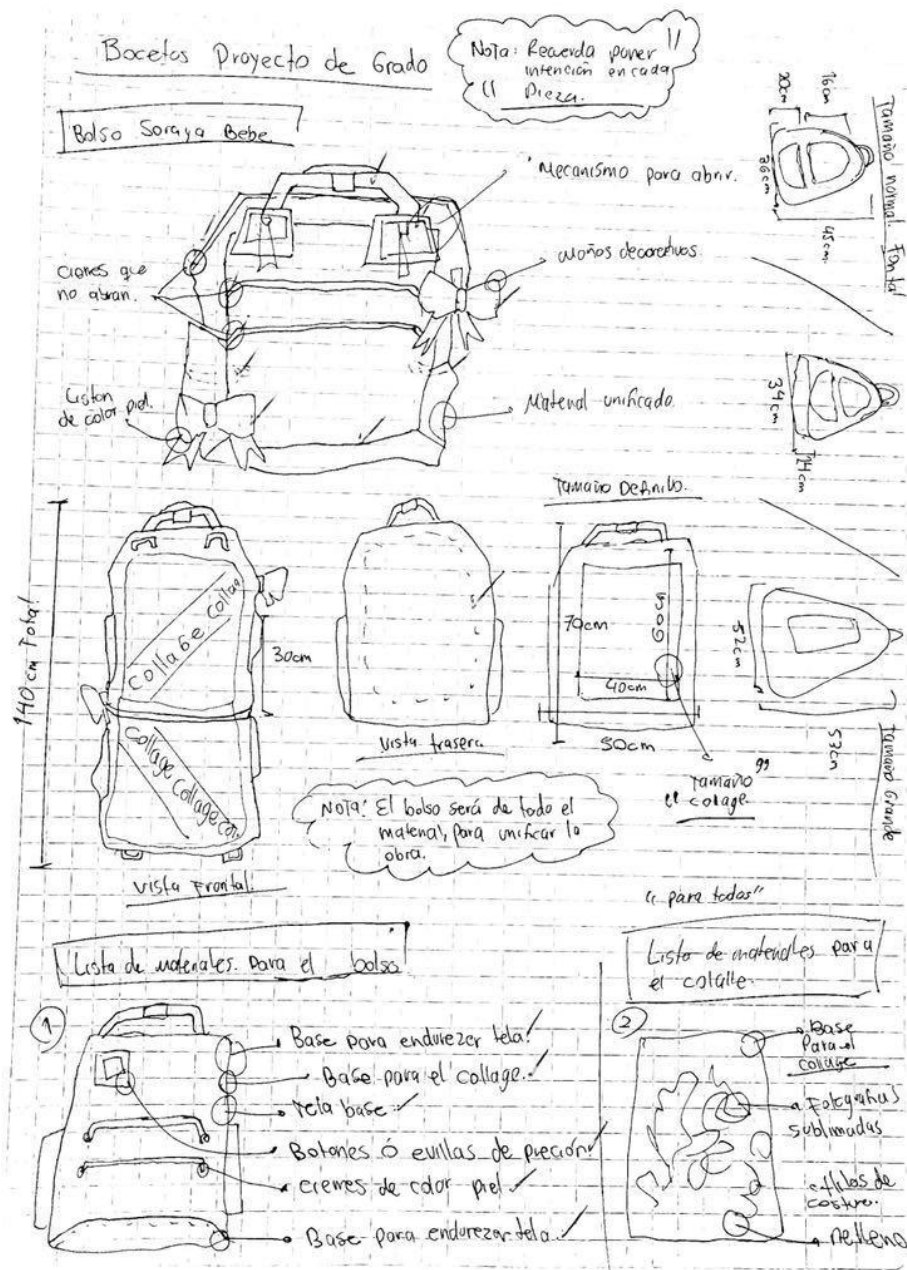
Previo a la sublimación de las fotografías, se realizaron los respectivos diseños de forma digitalizada de las piezas que quedarían definidas para su elaboración y exposición en sala.

Figura 32*Bolsos en diseño digitalizados*

Nota: el bolso numero 1 corresponde al de la bebé, el bolso numero 2 corresponde al de mi hermana del medio, el bolso numero 3 corresponde al mío, el bolso numero 4 corresponde al de mi madre, el bolso numero 5 corresponde al de mi tía, el bolso numero 6 corresponde al de mi abuela y finalmente el bolso numero 7 corresponde al de mi bisabuela.

A viendo tenido ya estructurado la elección del bolso como (objeto), y haber materializado en diseño y forma visual las piezas con su respectivo tamaño, forma, color y materiales, así como ya se tenía sublimado la recopilación de fotografías que irían en el interior de cada pieza, se continuo con el proceso de ensamblaje de las piezas de: Julieta (hermana del medio), Dana Soraya (hermana bebé) y Ana Mercedes (Bisabuela).

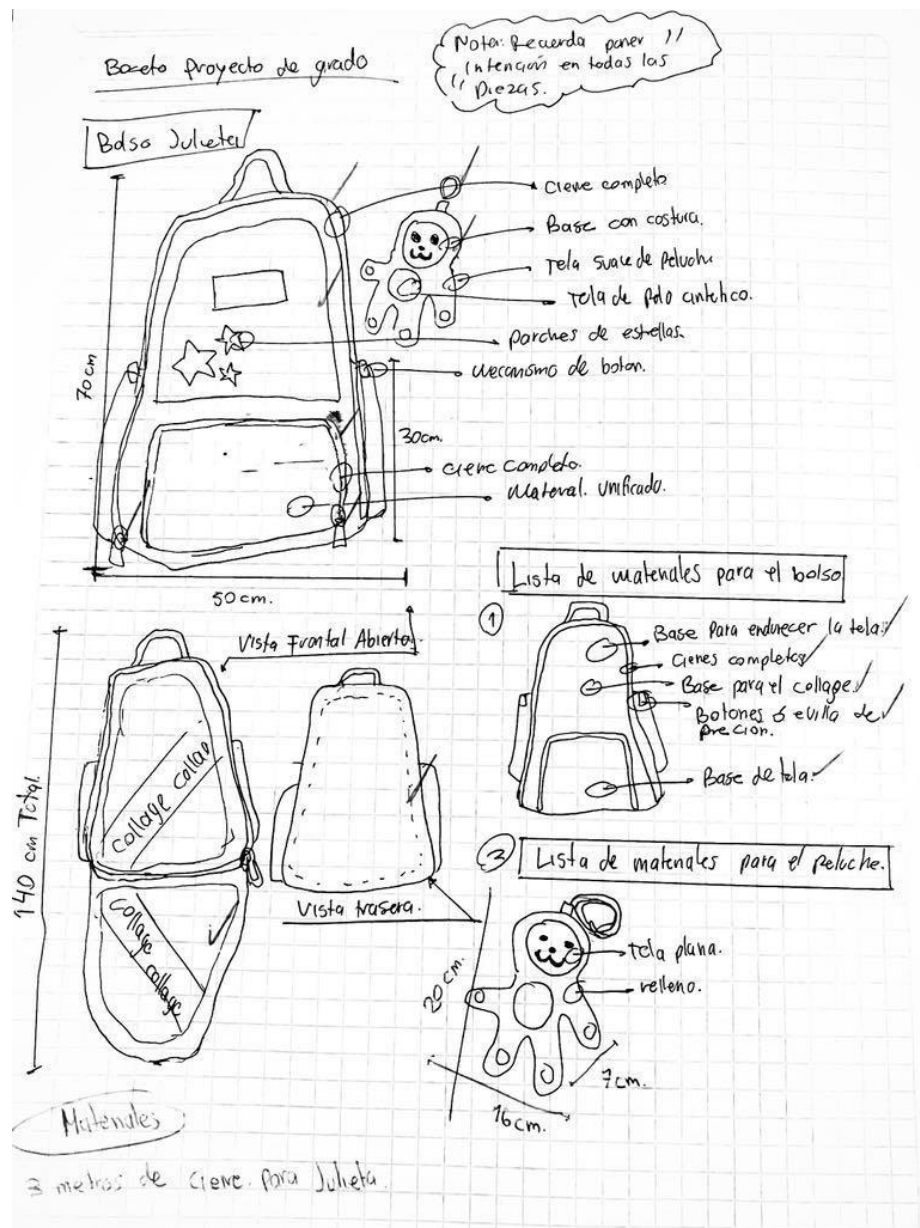
Figura 33*Boceto de Dana Soraya (hermana bebé)*

Nota: por la cantidad de contenido se escaneo la imagen.

Figura 34

Boceto de Julieta (hermana del medio)

Nota: por la cantidad de contenido se escaneo la imagen.

Figura 35

Collage de Dana Soraya (hermana bebé)

Nota: estos collages se ensamblaron con costura de la máquina de coser y de mofa manual.

Se comenzó el ensamblaje de las piezas a partir de la organización de los respectivos collages en este caso del bolso de mi Dana Soraya (mi hermana bebé)

Figura 36

Pieza de Dana Soraya (mi hermana bebé) vista frontal

Nota: Este es el resultado final.

Figura 37

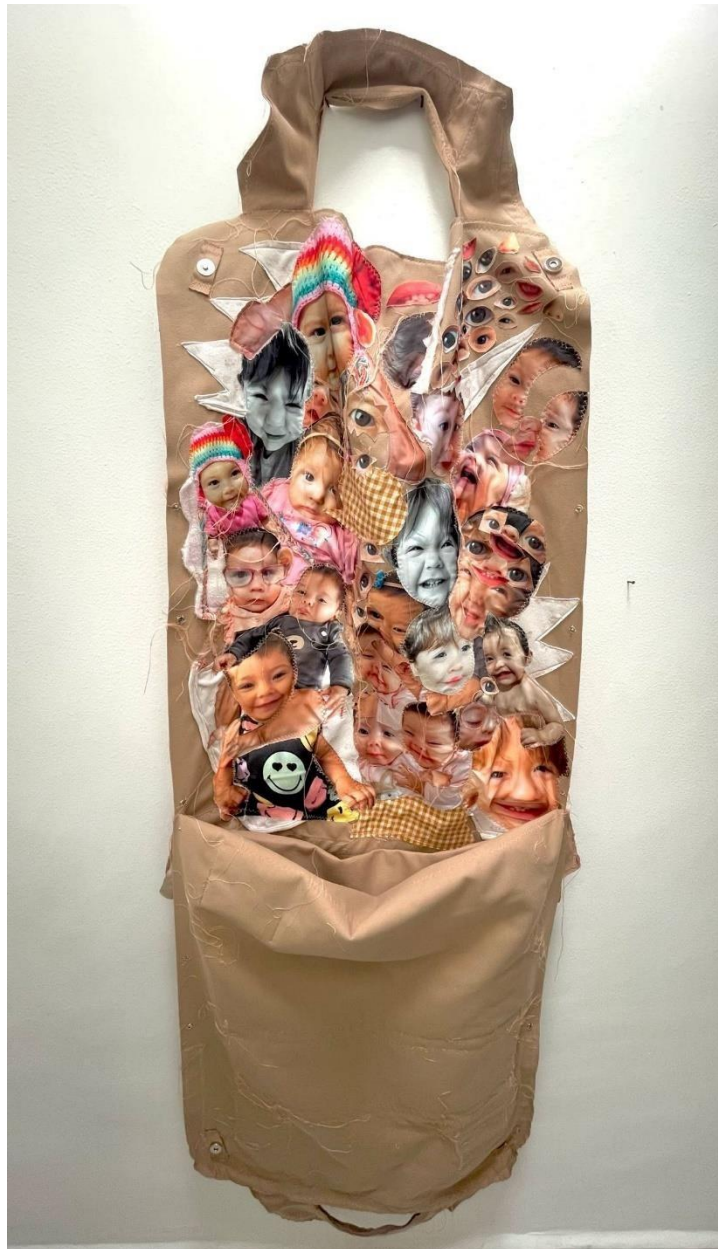
Pieza de Dana Soraya (mi hermana bebé) vista frontal

Nota: Este es el resultado final.

Figura 38

Pieza de Dana Soraya (mi hermana bebé) vista fontal abierto

Nota: Este es el resultado final.

Figura 39

Propuesta #1 de montaje de piezas en sala Derecha de Cuatro Colectivo.

Figura 40

Obras en Sala 1

Figura 41

Instalación final de obra plástica en la de exposición Cuatro Colectivo 1

Figura 42

Instalación final de obra plástica en la de exposición Cuatro Colectivo 2

5. Conclusiones

Buscar y analizar teorías, conceptos y obras de arte fue clave para estructurar mi proyecto. Pensadores como Judith Butler, Yera Moreno Sainz-Ezquerro y la dupla Laclau y Mouffe me ayudaron a entender mejor cómo se forma la identidad, cómo funciona la subjetividad y cómo las normas sociales se repiten en nuestra vida. También estudié artistas como Joshua Vides, LeSportsac y Sinpatron, quienes me inspiraron con diferentes formas de representación visual y técnicas textiles. Estos referentes no solo enriquecieron la estética de mi trabajo, sino que también me brindaron una base sólida para entender cómo las influencias familiares han permitido el desarrollo de mi identidad. Al integrar estas ideas, aprendí que combinar teoría y práctica es fundamental para crear una obra que tenga sentido y sea auténtica.

Las entrevistas con las mujeres de mi familia materna fueron una fuente importante para entender mejor sus experiencias, gustos y actitudes diarias. Conversando con ellas, me di cuenta de patrones que se repiten en mi propia vida, desde los objetos que elijo hasta los roles que asumo en la sociedad. Estos datos me ayudaron a hacer una conexión directa entre lo que ellas viven y quién soy. Además, cada entrevista reveló detalles únicos de cada mujer, lo que me permitió añadir elementos en las piezas textiles que capturan su esencia y carácter. Este proceso me hizo ver cuánto valor tiene la voz y la memoria personal al construir una historia artística que sea real y sincera.

El proceso de diseño y armado de las piezas textiles fue un proceso muy personal y creativo. Usé técnicas como coser a mano, sublimar imágenes y juntar diferentes materiales para reflejar las características únicas de cada mujer en objetos visuales tangibles. Los colores, formas y texturas que elegí no solo muestran su personalidad, sino también las huellas que dejaron en

mí. Esto se puede identificar, debido a que los bolsos que diseñé para ellas se convirtieron en símbolos de quiénes son, cargados de significados y emociones. Esto me confirmó que el arte textil puede ser una forma poderosa de expresar relaciones invisibles y promover un diálogo entre la memoria personal y la creatividad.

La instalación que armé logró conectar emocionalmente conmigo en busca de una conexión con los espectadores, al llegar a tocar emociones y reflexiones profundas de quienes son. Al incluir bolsos de tela, fotos y objetos con mucho significado, que despertaron recuerdos y sentimientos relacionados con la familia y la identidad. La instalación artística de la obra invita a pensar a los observadores sobre sus propias conexiones familiares y cómo estas influyen en quiénes son. Para mí, esto confirmó que el arte puede ayudarnos a reflexionar y comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás, creando un espacio donde la memoria y la identidad puedan dialogar y enriquecerse mutuamente.

Referencias Bibliográficas

- Ajo, M. M., & Salas Zamudio, S. (2017). Retrato e identidad: El ruido de la imágenes. *Jóvenes de la ciencia*, 3(2), 1798-1802. Obtenido de <https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2160>
- Bahntje, M., Biadiu, L., & Lischinsky, S. (2007). Despertadores de la memoria: Los objetos como soportes de la memoria. *Jornadas Hun*, 1-12. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnhttps://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/123456789/3516/1/Bahntje%20y%20otros.%20Despertadores....pdf
- Burgos, E. (2008). ¿Qué cuenta como vida?: La pregunta por la libertad en Judith Butler. *Antonio Machado Libros*, 1-456. Obtenido de https://www.machadolibros.com/libro/que-cuenta-como-una-vida_209917
- Butler, J. (1990). El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. *Editorial Paidós*, 1-159. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpglclefindmkaj/https://www.stunam.org.mx/17accion/cid eg/biliotecadig/08el_genero_en_disputa.pdf
- Butler, J. (2015). Mecanismos psíquicos del poder: Teorías sobre la sujeción. *Ediciones Cátedra Universitat de Valencia*, 1-218. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpglclefindmkaj/https://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Judith-Butler-Mecanismos-psiquicos-del-poder.compressed.pdf
- Butter, J. (1993). Bodies that matter: on the duscursive limits of "sex". *Routledge New York & London*, 1-297. Obtenido de chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://monoskop.org/images/d/df/Butler_Judith_Bodies_That_Matter_On_the_Discursive_Limits_of_Sex_1993.pdf

Carmena, V. R. (2010). La identidad y el objeto. *Détour*(1). Obtenido de <https://diarios.detour.es/numero-uno/la-identidad-y-el-objeto-por-vicente-rodrigo-carmena>

Charles Jeffrey Loverboy. (2024). Blue Large Mouth Tote. *Colletions/bags*. Obtenido de <https://charlesjeffreylloverboy.com/en-us/collections/bags>

Duchamps, M. (2022). Entre el arte y la vida: el objeto. *Revista el Rebobinador*. Obtenido de <https://masdearte.com/especiales/arte-objetual-duchamp-surrealismo-pop-art-walter-benjamin/>

Echeverri, J. P. (2010). Miss fotojapón. *Banrepcultural - Colecciones*. Obtenido de <https://coleccion.banrepcultural.org/document/coleccion/63a069165d96b8790f34869a>

El País. (2014). La psicología de los accesorios. *El País*. Obtenido de <https://elpais.com/smoda/la-psicologia-de-los-accesorios.html>

Eliem Fashion. (s.f.). El Bolso: su significado psicológico. *Eliem Fashion*. Obtenido de <https://eliem.fashion/es/el-bolso-su-significado-psicologico/>

Fernández Rius, L. (2022). Roles de género y mujeres académicas. *Ciencias Sociales*, 1, 1-13. Obtenido de efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj

Fundación-Fuerte. (s.f.). El Bolso: Símbolo de Memoria Colectiva. *Fundación-Fuerte*. Obtenido de <https://www.fundacionfuerte.org/marife-nunez-presenta-la-belleza-de-lo-fugaz-y-el-consuelo-del-recuerdo-en-es-arte-gallery-hotel-el-fuerte/#:~:text=El%20Bolso%3A%20S%C3%ADmbolo%20de%20Memoria%20Colectiva&text=El%20bolso%20no%20es%20importante,cartas%20que>

- Heidegger, M. (1996). El origen de la obra de arte. *En Caminos de bosque* - .
- JumpFromPeper. (2025). New Collection Spring & Summer. *Jump from paper/New collection spring & summer*. Obtenido de <https://www.jumpfrompaper.com/>
- Katz, M. (2010). Mapa del cuerpo femenino: Una lectura deconstructiva de creadoras visuales en Costa Rica. *Colección Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas*, 1-256. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://filosofia.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2015/05/Mapa.pdf>
- Kirby, V. (2011). Judith Butler: Pensamiento en acción. *Ediciones Bellaterra*, 1-235. Obtenido de https://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1409138&query_desc=an%3A492476
- Kusama, Y. (1929). Phallic Girl. *Museo MET (Museo Metropolitano de Arte)*. Obtenido de <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/727453>
- Laclau, E., & Mouffe, C. (2004). Hegemonía y estrategia socialista, hacia una radicalización de la democracia. *Fondo de Cultura Económica*. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662015000200007#:~:text=Por%20tanto%2C%20la%20identidad%20humana,o%20a%20s%C3%AD%20mismo%20en%20sujeto
- Lagarde, M. (1996). “El género”, fragmento literal: ‘La perspectiva de género’, en Género y feminismo. *Desarrollo humano y democracia - Editorial Horas y Horas*, 1-21. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://desarmandolacultura.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/04/lagarde-marcela-genero-y-feminismo.pdf>

- Levante -EMV. (2020). La reivindicación del bolso como símbolo de identidad. Obtenido de <https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/moda-belleza/2020/12/11/reivindicacion-bolso-simbolo-identidad-26197653.html>
- Mark & Markus. (s.f.). La Psicología de los accesorios <https://elpais.com/smoda/la-psicologia-de-los-accesorios.html>. *Mark & Markus*. Obtenido de <https://elpais.com/smoda/la-psicologia-de-los-accesorios.html>
- Medallo, J. (1999). El osito de peluche. Obtenido de www.justopastormellado.cl
- Moles, A. (1974). Teoría de los objetos: Colección comunicación visual. 1-101. Obtenido de https://monoskop.org/images/3/30/Moles_Abraham_Teoria_de_los_objetos_1974_ES.pdf
- Moreno Sainz-Ezquerria, Y. (2017). Judith Butler y la construcción del sujeto en términos performativos. *Thémata. Revista de Filosofía*(55), 306-318.
- Moreno Sainz-Ezquerria, Y. (2024). Portada Personal - Yara Moreno Sainz Ezquerria. *Departamento de Historia del Arte - Universidad Complutense de Madrid*. Obtenido de <https://www.ucm.es/historiadelarte/yera-moreno-sainz-ezquerria>
- Mujer Urbana. (2014). Los secretos de un bolso. *Mujer Urbana*. Obtenido de <https://mujerurbana.blog/2014/09/05/los-secretos-de-un-bolso/>
- Oko-Oko. (2022). El Lenguaje Secreto De Las Mujeres Y Sus Bolsos. Obtenido de <https://oko-oko.com/es/blog-es/la-gaceta-oko-oko/el-lenguaje-secreto->
- Pérez Navarro, P. (2008). Del texto al sexo. Judith Butler y la performatividad. *PhilArchive - Editorial Eagles* , 1-191. Obtenido de [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj](https://www.philarchive.org/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj)
- Pietri, R. (s.f.). Los bolsos dicen mucho de ti. Obtenido de <https://robertpietri.com/los-bolsos-dicen-mucho-de-ti/>

Russo, C. (s.f.). The concept of agency in objects. *The Merriam-Webster Dictionary*. Obtenido de

https://www.brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/courses/materialworlds/1825.html#:~:text=The%20Merriam%2DWebster%20Dictionary%20defines,or%20an%20end%20is%20achieved%20%E2%80%9D.

Soley Beltrán, P. (2000). Transexualización y la matriz heterosexual: Un estudio crítico de Judith Butler. *Balleterra Edicions*, 1-464. Obtenido de

<https://www.bellaterra.coop/es/libros/transexualidad-y-la-matriz-heterosexual>

Touraine, Alain. (1925). *Consejo Mexicano de Ciencias Sociales*. Obtenido de

<https://www.comecso.com/obituarios/obituario-de-alain-touraine>

Vides, Joshua. (2024). Artículo Bolso. *Instagram/Publicaciones*. Obtenido de

<https://joshuavides.com/password>

Wajcman, G. (2001). El objeto del siglo, de Gérard Wajcman. *Revista Amorrotu - Buenos Aires*, 1-2.

Wearing, G. (2013). Gillian Wearing: El viaje al fondo de la identidad. *Oscar en Fotos*. Obtenido de <https://oscarenfotos.com/2013/04/14/gillian-wearing-viaje-al-fondo-de-la-identidad/>