

Hogar dentro

Leidy Beltrán Galvis

Trabajo de Grado para Optar al Título de Artista Plástica

Directora

María A. Martínez Wandurraga

Magíster Artes Visuales-UNAM

Universidad Industrial de Santander

Instituto de Proyección Regional y Distancia

Artes Plásticas

Bucaramanga

2025

Dedicatoria

A esa niña interior que vive dentro de mí, eres valiosa, fuerte y valiente.

Agradecimientos

A Dios, mi gran dador de ideas, mi sanador, mi hogar, mi patrocinador, quien hizo posible este sueño.

A mi esposo, que como un ángel enviado por papá siempre ha estado a mi lado creyendo en mí aun cuando yo no lo he hecho.

A la hermosa familia que me acogió en pandemia y me impulsó a perseguir mis sueños.

A mis padres que siempre se han esforzado por darme lo mejor de sí.

A mis maestros y compañeros de carrera por sus enseñanzas y a mi directora de proyecto, por su dedicación, vocación y profesionalismo.

Tabla de Contenido

	Pág.
Introducción	9
1. Objetivos	12
1.1 Objetivo General	12
1.2 Objetivos Específicos.....	12
2. Marco Referencial.....	12
2.1 Antecedentes Formales y Conceptuales.....	12
2.2 Desarrollo Conceptual y Teórico	17
2.3 Referentes Artísticos	21
3. Procesos y Resultados.....	27
3.1 Bitácora de Proceso.....	27
3.1.1 Fase de Investigación.....	27
3.1.2 Fase de Experimentación	28
3.2 Propuesta Plástica	32
4. Conclusiones	36
Referencias Bibliográficas	37

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1. Hogar: Propuesta presentada como producto de la asignatura “Imagen y sistemas de representación” de sexto semestre 2023 mayo	13
Figura 2. Un juego de niña: Propuesta presentada como producto del taller interdisciplinario V: Poética, Espiritualidad y creación, séptimo semestre 2023 oct	14
Figura 3. 15 y un poco más: Propuesta presentada como producto de la asignatura “Semiótica de la imagen”, octavo semestre junio 2024	15
Figura 4. Contenedor de recuerdos: Propuesta presentada como producto de la profundización bi y tridimensional: tendencias. Noveno semestre, septiembre 2024	16
Figura 5. El autorretrato redefinido	22
Figura 6. Hub, 260-10 Sungbook-dong, Sungbook-ku, Seoul, Korea	23
Figura 7. Fragmentos de la obra “Relicarios” (2011)	24
Figura 8. Fragmento de obra “Sobre el silencio” (2021)	25
Figura 9. DIOS está hecho de 2 // la estética de nuestra relación	26
Figura 10. Fotografía de los platos escogidos para la obra	27
Figura 11. Fotografía de un fragmento del libro de anotaciones del proyecto de grado	28
Figura 12. Boceto digital de las posibles creaciones con la técnica del hilorama	29
Figura 13. Fotografía autorretrato	29
Figura 14. Fotografía del proceso de experimentación con los materiales, rompimiento del plato	30

Figura 15. Fotografía de un plato pegado con masilla epóxica en la fase de experimentación con los materiales	31
Figura 16. Fotografía de la serie de 4 platos en la fase de experimentación	32
Figura 17. Fotografía de la pieza con el quiebre y las puntillas	33
Figura 18. Fotografía de la pieza en el proceso de la técnica hilorama	33
Figura 19. Fotografía de la primera pieza de la serie de 6, Hogar dentro.....	34
Figura 20. Fotografía de la serie de 6 piezas del resultado de este proyecto, Hogar dentro.....	34
Figura 21. Fotografía de la parte trasera de una pieza con posible soporte para colgar	35
Figura 22. Boceto digital de posible montaje en sala de cada una de las piezas	35

Resumen

Título: Hogar dentro*

Autor: Leidy Beltrán Galvis**

Palabras Clave: Hogar, objeto con carga simbólica, objeto contenedor de memoria, resignificación, autorreferencial, ensamble, hilo, platos.

Descripción:

Hogar dentro es el resultado de mi exploración con el concepto de hogar, el cual busca recordar mi hogar como un espacio físico al igual que inmaterial en diversos lugares y situaciones a lo largo de mi vida, con un especial enfoque en mi niñez, donde se desarrolla gran parte de las vivencias que usé de soporte para la creación de las piezas. La obra está conformada por una serie escultórica de 6 piezas, elaborada a partir de platos pertenecientes a mi madre que fueron quebrados para luego ser intervenidos y ensamblados por medio de hilo, convirtiéndose en objetos contenedores de memoria y carga simbólica, pues cada uno de los elementos no solo permite un diálogo estético sino también un diálogo simbólico.

El componente teórico se sustenta en una investigación sobre los diferentes conceptos base de este proyecto, que permiten y se articulan con mi subjetividad sobre el hogar. Estos conceptos me llevaron a un acercamiento a diferentes técnicas como el ensamble y el hilorama, que pude desarrollar mediante una etapa de experimentación donde se buscaron materiales para realizar los ensambles. De igual forma, se hicieron diferentes pruebas para posteriormente realizar cada una de las 6 piezas que conforman esta obra, ensambladas por medio de puntillas e hilos. Finalmente se pensó la serie escultórica para un espacio expositivo en el que cada una de las piezas pueda expresar y la obra pueda cumplir su objetivo.

* Trabajo de Grado

** Instituto de Proyección Regional y Distancia (IPRED). Artes Plásticas. Directora: María A. Martínez Wandurraga. Magíster Artes Visuales-UNAM.

Abstract

Title: Hogar dentro*

Author: Leidy Beltrán Galvis**

Keywords: Home, object with symbolic meaning, memory-containing object, redefinition, self-referential, assemblage, thread, plates.

Description:

Hogar dentro (Home Within) is the result of my exploration of the concept of home which seeks to recall my own home as a physical and intangible space in various places and situations throughout my life with a special focus on my childhood, where many of the experiences I used as support for the creation of the parts took place. The piece consists of a sculptural series of six parts crafted from plates belonging to my mother that were broken and then intervened and assembled with thread. These parts become objects that contain memory and symbolic meaning, as each element allows not only for an aesthetic dialogue but also a symbolic one.

The theoretical component is based on research into the different underlying concepts of this project, which enable and articulate with my subjectivity regarding home. These concepts led me to explore different techniques such as assemblage and string art, which I was able to develop through an experimental phase where I searched for materials to create the assemblages. Likewise, various tests were performed to later create each of the six parts that make up this piece, assembled using nails and thread. Finally, the sculptural series was designed for an exhibition space where each part could express itself and the piece could fulfill its purpose.

* Degree Work

** Instituto de Proyección Regional y Distancia (IPRED). Visual Arts. Advisor: María A. Martínez Wandurraga. Msc in Visual Arts, UNAM.

Introducción

En este documento se encuentra el proceso de investigación y creación que se llevó a cabo para la realización de una serie escultórica que expresa el concepto de hogar como un espacio físico e inmaterial a partir de experiencias propias, vividas en distintos momentos y lugares, especialmente durante la niñez, desde donde construyo una narrativa y desarrollo gran parte de las vivencias que usé de soporte para su creación. Esta obra se constituye de 6 piezas escultóricas elaboradas a partir de platos que se quebraron para luego repararse por medio de la técnica de hilorama. En un proceso de intervención, el hilo no solo une los fragmentos, sino que forma figuras de ojos que simbolizan una mirada introspectiva de mi identidad, permitiendo así no solo una reconstrucción sino también una resignificación del hogar.

El término *hogar* aboga un significado profundo que, aunque atravesado por su cualidad material, no hace referencia únicamente a un lugar físico. Este aborda otras dimensiones puesto que el hogar responde a un sentimiento personal y subjetivo de pertenencia, distinto del entorno construido, pero no independiente de él (Blunt & Dowling, 2006), concibiéndose en algunos casos un lugar de refugio en donde se estrechan las relaciones y el amor. En este sentido, la familia y el hogar son parte fundamental en las relaciones. Tal como expone Sayegh (2020), “en cualquier sociedad la familia constituye el núcleo y la esencia de la misma, ya que es la primera aproximación que cualquier individuo tiene con la realidad” (párr. 1). De una manera directa o indirecta afecta todos los campos y áreas a lo largo de nuestras vidas.

Para muchas personas, el hogar no es un lugar fijo o permanente sino una experiencia compleja que cambia con el tiempo y que se ve afectada por situaciones de pérdida, migración, violencia, pobreza, búsqueda de sentido, entre otros factores. Desde esta perspectiva, surge una

inquietud: ¿cómo expresar a través del arte mi concepto de hogar como un espacio no solo físico, sino inmaterial y simbólico que permita al espectador conectar con sus propios recuerdos y significados de hogar?

Esta pregunta tiene gran relevancia porque cada individuo vivencia, asimila y percibe el hogar de formas diferentes y el arte, como medio expresivo, se convierte en un canal que permite dar forma a estas experiencias difíciles de expresar; experiencias que se abordan por medio de esta obra, ayudando a recordar, reconstruir y resignificar el hogar desde lo sensible, lo individual y también lo colectivo. Esta propuesta busca poder representar el hogar desde una perspectiva emocional, íntima e individual, que no solo cuente mis vivencias, sino que invite al espectador a conectar con su propia memoria afectiva y reflexiva sobre su propio significado de hogar.

Igualmente, la propuesta nace a través de un proceso de investigación e introspección personal en donde expreso mi concepto de hogar a través del arte a partir de mis vivencias durante la niñez, en las cuales hay una pérdida del hogar como espacio físico y emocional. La obra busca expresar esas situaciones, vivencias y emociones dando forma a sentimientos reprimidos, historias inconclusas, recuerdos agradables y otros dolorosos, posibilitando entender el presente y resignificar la identidad personal por medio de una serie escultórica cuyos objetos actúan como contenedores de memoria, haciendo del arte un vehículo catártico y reflexivo que invita al espectador a conectar con sus propios recuerdos, sentimientos y conceptos acerca del hogar.

La importancia de la presente propuesta radica en su capacidad para expresar lo autobiográfico y a su vez permitir un diálogo colectivo pues el hogar y sus vivencias son una experiencia común a todos los individuos: cada quien lo vive, experimenta y percibe de maneras distintas. Esta serie escultórica fundamentada en objetos, memorias y sentimientos personales, busca causar una conexión emocional en el espectador que le permita suscitar sus memorias y

emociones con respecto a su propia concepción de hogar: es una búsqueda personal que posibilita un encuentro colectivo de realidades similares y diferentes, reunidas en torno al hogar que une, directa o indirectamente, a todos los individuos de la sociedad, contribuyendo a la reconstrucción de memorias personales y colectivas, así como al encuentro de diferentes tejidos sociales dentro y fuera del campo artístico.

1. Objetivos

1.1 Objetivo General

Expresar por medio de una serie escultórica elementos propios del hogar físico y emocional, generando una experiencia sensible en el espectador en torno al recuerdo de hogar; el ensamblaje de cada una de las piezas evoca desde el imaginario personal, emociones y reminiscencias en relación con el hogar como partes fundamentales en la obra.

1.2 Objetivos Específicos

Realizar una búsqueda de información sobre los diferentes conceptos mencionados anteriormente, como hogar, objetos contenedores de memoria y ensamblaje que me permiten ver otros puntos de vista y nutrir el proceso creativo de la obra.

Recolectar diversos elementos materiales e inmateriales que se relacionen al concepto de hogar y a objetos contenedores de memoria.

Crear una serie de piezas escultóricas que, una vez terminada, se dispondrá en el espacio expositivo.

2. Marco Referencial

2.1 Antecedentes Formales y Conceptuales

A continuación, hablo de propuestas que he realizado y que se relacionan con el tema central de este trabajo e influyen formal y conceptualmente en la obra.

Esta propuesta artística, la cual se titula “Hogar” realizada en el 2023 (ver Figura 1), es un ensamblaje artístico que involucra platos, alambre e hilos. Conformada por una serie de cinco piezas, esta obra marca un punto importante en mi proceso creativo ya que fue la primera vez en la que abordé el tema *hogar* desde una perspectiva personal, expresando mis pensamientos y sentimientos. Los hilos que buscan reparar los fragmentos rotos de platos, y los alambres punzantes que permiten su unión, son elementos que permiten expresar fragilidad, dolor y resiliencia; estos elementos contribuyen a un lenguaje lleno de carga simbólica y abren una gran puerta hacia la investigación del tema de este proyecto de grado, siendo punto de partida formal y conceptual para la creación y desarrollo de la obra.

Figura 1

Hogar: Propuesta presentada como producto de la asignatura “Imagen y sistemas de representación” de sexto semestre 2023 mayo

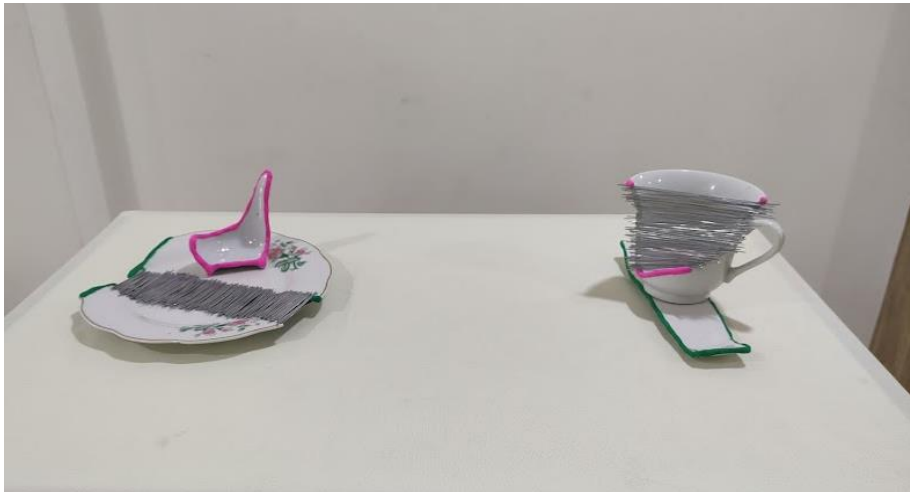

Un juego de niña, creado en el 2023 (ver Figura 2), se despliega a partir de la exploración sobre mi hogar con un enfoque especial en mi niñez, tomando de referencia mi anterior investigación en el proyecto “hogar”. Es una serie escultórica conformada por cuatro piezas, las cuales individualmente están ensambladas con alambre y plastilina. La plastilina de colores rosado

y verde buscan cubrir las partes de la cerámica desquebrajadas y que se encuentran expuestas al contacto, haciendo una metáfora visual de la ternura, la protección y la fragilidad de la infancia; el alambre actúa como un elemento que une, sostiene e intenta restaurar, pero a la vez es duro y punzante, en un contraste de materiales que busca expresar una experiencia sensible e íntima. Esta propuesta refuerza el valor simbólico de los objetos cotidianos en mi obra, asociados al mobiliario de la cocina y utensilios para servir alimento, los cuales me permiten expresar de una forma emotiva mi concepto personal de hogar. También me proporciona una mirada profunda en la investigación de conceptos como la niñez y la fragilidad. El resultado visual de esta propuesta plástica me permite asociar elementos como la plastilina con la niñez, lo que me invita a experimentar con diferentes materiales que me posibiliten expresar de una manera simbólica mis ideas.

Figura 2

Un juego de niña: Propuesta presentada como producto del taller interdisciplinario V: Poética, Espiritualidad y creación, séptimo semestre 2023 oct

15 y un poco más, realizada en el año 2024 (ver Figura 3), conformada por quince piezas textiles de 17 x 13 cm, son fragmentos que retratan los lugares en los cuales he vivido por medio

de retazos de prendas personales. Cada uno representa algo de las diferentes casas. Este proyecto me permitió explorar, reflexionar y profundizar acerca de la identidad y los objetos, y así analizar el apego emocional que desarrollamos hacia lo que nos rodea, ya que la acción de mudarse constantemente conlleva el tener que desprenderse y soltar continuamente. Pude reflexionar respecto al constante ejercicio de desprendimiento que implica mudarse repetidamente, una acción que no solo afecta lo material, sino que transforma nuestra manera de habitar, recordar y construir el hogar, lo cual contribuye a mi proceso de investigación conceptual y a la recopilación de las diferentes ideas que emergen y se reúnen alrededor de este concepto. También me otorga una mirada hacia el material textil, proporcionándome en él un recurso disponible para la exploración y la expresión de mis ideas, que más adelante me lleva a encontrar en el hilo un elemento indispensable en la creación de mi obra y en la comunicación visual a través de esta.

Figura 3

15 y un poco más: Propuesta presentada como producto de la asignatura “Semiótica de la imagen”, octavo semestre junio 2024

Contenedor de recuerdos, realizado en el 2024 (ver Figura 4), es una caja de 35 x 32x 35 cm con diferentes retazos de telas que cubre toda la superficie. La caja se encuentra vacía en su

interior y lo que se podría pensar como contenido se halla en la superficie de la caja como contenedor. Este proyecto reflexiona sobre la caja como objeto contenedor de memoria, la mudanza, la inestabilidad y las diferentes emociones que se suscitan con la acción de empacar y desempacar. A través de ella exploro la inestabilidad que acompaña el desplazamiento constante, así como la nostalgia, la pérdida y el intento de preservar fragmentos de lo que nos rodea a través de lo material. La caja, en este sentido, deja de ser un simple recipiente para convertirse en una piel que narra historias, aportando a mi proyecto la exploración con materiales cotidianos, el objeto con carga simbólica y objeto como contenedor de memorias que, aunque abordados de formas diferentes en los dos proyectos, adquieren una connotación importante, sensible y reflexiva que comunican e invitan a crear puentes de diálogo con el espectador a través de los materiales.

Figura 4

Contenedor de recuerdos: Propuesta presentada como producto de la profundización bi y tridimensional: tendencias. Noveno semestre, septiembre 2024

Estas cuatro propuestas han contribuido de forma conceptual y formal en la realización de este proyecto de grado. Los elementos referentes al mobiliario del hogar, como retazos de prendas e implementos de la cocina, como platos, se utilizaron en las piezas. Los elementos simbólicos como los platos y la caja me permitieron crear diálogos con el hogar desde perspectivas diferentes. El uso de material textil (telas e hilos) en la mayoría de las propuestas hizo una conexión con mi pasado, ya que este material pertenece a prendas propias y de mis familiares, siendo el elemento simbólico importante en la construcción de las piezas. El ensamble de las piezas es fundamental pues permite tomar elementos que tienen una carga simbólica y resignificarlos al combinarlos o cambiarles su función; a partir de allí, puedo contar, expresar y dialogar desde lo formal sobre temas relevantes como lo es la construcción de hogar.

2.2 Desarrollo Conceptual y Teórico

Para la realización de este proyecto me fue necesaria la apropiación de algunos conceptos o categorías que son clave en la búsqueda teórica de referencia.

Tradicionalmente, el hogar se ha percibido como un espacio físico que protege y delimita. En las últimas décadas dicha percepción se ha ampliado, reconociendo al hogar como un lugar no solo material, sino que abarca lo inmaterial, simbólico y afectivo (Blunt & Dowling, 2006). Tal como lo afirman Besoain et al. (2021), el hogar “permite la convivencia simultánea de una multiplicidad de planos materiales y simbólicos, lo que dificulta su clasificación al interior de una sola disciplina” (p. 22). Esto lo convierte también en un espacio subjetivo: cada persona lo construye a partir de sus experiencias, afectos, recuerdos y vínculos. El hogar puede existir de forma inmaterial, en la memoria, en una persona o en un objeto y se constituye en tanto se habita, se recuerda y se siente, más allá del simple lugar físico.

Por otro lado, las transformaciones a causa de la migración, el desplazamiento, la violencia intrafamiliar o la pobreza provocan que el hogar deje de ser, para muchas personas, un lugar seguro, protector y de refugio; en lugar de eso puede convertirse en un espacio de violencia y carencias.

La familia es la esencia y núcleo de una sociedad siendo la primera aproximación que se tiene con la realidad (Sayegh, 2020). Por consiguiente, la percepción que cada persona tiene del hogar es diferente, así como su relación y comportamiento con el entorno que lo rodea: sus vivencias y las diferentes transformaciones que puede sufrir en él serán fundamentales en el desarrollo no solo individual sino también colectivo de una sociedad.

En este proyecto, el hogar es más que un lugar: es una búsqueda personal de sentido en el cual el arte permite materializar el concepto en cuestión a través de objetos cargados de memoria (como los platos), actos de reparación (como coser con hilo) y símbolos de identidad (como el autorretrato).

Desde esta perspectiva, habitar, reconstruir y resignificar el hogar no solo implica unir lo que se rompió, sino darle forma a lo que es difícil de explicar y comunicar con palabras. De este modo, en esta propuesta artística el hogar se presenta como un espacio para la expresión en el que los recuerdos y la identidad se entretajan en una narrativa visual íntima y personal, pero también colectiva.

La elaboración de la serie escultórica se fundamenta a partir de objetos contenedores de memoria. Según Nora (1989), los “lugares de memoria” no son únicamente espacios físicos, sino también objetos y símbolos que funcionan como anclas de la memoria individual y colectiva. De igual manera, según Baudrillard (1969) los objetos más allá de su apariencia estética contienen un valor simbólico, cultural o emocional a partir de su contexto cultural. En este sentido, los platos

como elementos centrales en mi obra y que pertenecen a mi madre, contienen historias, situaciones y emociones de mi infancia, siendo contenedores de recuerdos y adquiriendo así una carga simbólica, convirtiéndose en expresiones visuales de la fragilidad del hogar, la niñez y de mí misma como sujeto sensible en constante transformación. Cada objeto que se encuentra en la serie escultórica no solo establece un diálogo estético, sino también un diálogo simbólico que invita a conectar recuerdos íntimos y personales con la memoria individual del espectador.

El plato como elemento perteneciente al mobiliario de la cocina está directamente relacionado con el hogar, con la reunión en torno a la mesa, con el alimento y vínculo con los otros. No obstante, en esta obra, el plato como objeto simbólico también representa la fragilidad existente a esos vínculos. La imagen del plato roto suscita memorias profundas, muchas de ellas dolorosas, relacionadas con los desplazamientos, las pérdidas y la ausencia de un hogar estable durante mi infancia. Pero es justamente en esa fractura donde nace la posibilidad de la resignificación, en donde el encuentro con un plato quebrado no simboliza únicamente daño, sino también la oportunidad de sanar, reparar y reconstruir lo que fue herido, dándole un propósito diferente.

En este contexto, el plato roto refleja las experiencias personales. Somos como un objeto débil y frágil golpeado por distintas cosas de la vida, convirtiéndonos en partes rotas que pueden dañar o alejar. Las fracturas del plato pueden compararse con las heridas del corazón, aunque, como en el arte japonés del *kintsugi*, estas grietas pueden convertirse en parte de algo nuevo, cambiando su significado y propósito. De esta forma, el objeto adquiere una carga simbólica que posibilita expresar el recuerdo un pasado que, aunque quebrado, encuentra en el arte un camino para la expresión, la construcción y la resignificación.

Otro elemento importante en la elaboración de esta obra es el hilo. El uso de este material en las piezas escultóricas adquiere un valor simbólico. Más allá de su materialidad, el hilo es un puente entre el pasado y el presente. El hilo y el textil adquieren significado en el momento en el que son utilizados como lenguajes de resistencia, afecto y memoria (Bryan-Wilson, 2017), permitiendo una unión de los fragmentos en las piezas físicas al igual que de manera metafórica en las gritas visibles e invisibles de los recuerdos de la infancia.

Además de unir los fragmentos de la pieza quebrada, intervenir los platos con hilo desencadena una acción poética de sanación y se cierran simbólicamente aquellas heridas o situaciones del pasado percibidas como dolorosas dentro del hogar. Esta acción convierte un objeto utilitario en un objeto simbólico cargado de significado, dándole una nueva función, pues el hilo no oculta el quiebre, le otorga un nuevo sentido. Así pues, el hilo sirve como una línea conductora que conecta los fragmentos del pasado. El contraste de materiales entre la ligereza del hilo y la dureza de la cerámica rota rememoran la fragilidad de los vínculos afectivos y las relaciones interpersonales que se dan dentro del hogar.

En la construcción de la serie en cuestión, un concepto relevante para su desarrollo es el autorretrato. Su historia se remonta al Renacimiento, un periodo en el que el ser humano comienza a asumirse como un individuo único, con valor propio y con una conciencia de su subjetividad. En palabras de Camats Petanàs (2015), esta práctica surge cuando las personas comienzan a asumir su valor de manera individual, única y profunda, permitiendo que el artista se represente desde su mirada, tanto en lo figurativo como en lo simbólico, constituyéndose en una herramienta para la introspección y la exploración identitaria.

Mediante las formas que pueden crearse con el hilorama, se construye no solo una imagen figurativa, sino también una imagen cargada de expresión en la que quedará evidenciado el cambio,

mostrando simbólicamente las marcas y heridas dentro del hogar y el proceso de reconstrucción del mismo: actúa como un medio para comprender el pasado y lo que se ha reconstruido a partir de la memoria, transmitiendo no solo una imagen de mí, sino emociones y sentimientos que quedaron encapsulados en los recuerdos y reflejan transformaciones a nivel físico, emocional y espiritual. Por ende, decido incluir una representación figurativa de la mirada que simboliza mi identidad y percepción.

La técnica que me permitió dar forma a cada una de las piezas es el ensamble artístico, con el cual uní no solo piezas físicas sino también intangibles. Esta técnica junta elementos que convencionalmente no irían juntos, dándoles un nuevo significado, como se menciona en apartados anteriores. El plato roto se asocia con un elemento inútil, frágil y peligroso, pero que al ser intervenido con otros materiales como el hilo adquiere un nuevo valor simbólico. Son estas uniones entre diferentes objetos las que crean diversas formas de comunicación y transforman una imagen en un mensaje poético lleno de simbología y memoria, consiguiendo que el espectador lo pueda reflexionar, asociar y traducir según sus conocimientos, memorias y vivencias.

2.3 Referentes Artísticos

Algunos artistas que han influido formal y conceptualmente en la realización de mi obra abarcan conceptos como el habitar, el hogar simbólico y material, los objetos con carga simbólica, el objeto contenedor de memoria y técnicas como el ensamblaje artístico, el hilorama y la instalación artística. Estos referentes con sus ideas han ayudado a desarrollar las mías y han dado un gran aporte al desarrollo de este proyecto.

Mi principal referente es Glen Martin Taylor pues sus propuestas plásticas están direccionadas a la idea de elementos utilitarios relacionados con el hogar, en donde se destaca su idea de reparación y resignificación a partir del ensamblaje artístico. Taylor emplea la destrucción

como un acto transformador y una herramienta de expresión en su proceso creativo para luego intervenir las piezas con elementos diferentes y poco convencionales como metal oxidado, puntillas, alambres de púas, textiles, entre otros (Mayo, 2024). Dichos materiales le permiten expresar sus sentimientos y pensamientos más íntimos transformando el objeto en una pieza nueva. La apropiación y expresión por medio de los elementos que este artista hace, me permite profundizar en el concepto de hogar como espacio simbólico, afectivo y que puede reconstruirse, al tiempo que me ayuda a integrar diversos materiales que evocan el hogar y sus recuerdos sin necesidad de ser demasiado explícita. Su propuesta me inspira a expresarme y crear desde lo quebrado, lo olvidado, lo inútil y lo que se encuentra en la memoria, traduciéndolo en un lenguaje visual.

Glen Martin Taylor no solo aporta visual y técnicamente a mi obra, sino que también se convierte en una inspiración que muestra una mirada íntima, autorreferencial y cargada de memoria en una narrativa estética que me identifica y me permite construir, desde el arte, un lenguaje visual que canaliza procesos de sanación, reconstrucción y resignificación.

Figura 5

El autorretrato redefinido

Nota. Tomado de Martin Taylor (2024).

Otro referente es el artista Do-ho Suh, que aporta a mi proyecto una mirada sobre el hogar como un espacio físico, emocional, móvil y subjetivo. En su obra *Seoul Home/L.A. Home* (Art21, 2011), Suh crea réplicas detalladas de las casas que ha habitado utilizando telas translúcidas como la seda, lo que me permite reflexionar acerca del habitar, la memoria y el sentido de pertenencia. La idea de llevar la casa consigo me deja ver que el concepto de hogar puede ser reconstruido desde las relaciones y la experiencia más allá de su estructura material. Esto me hace concebir el hogar como un lugar ligado a los recuerdos, las relaciones afectivas y la identidad personal. La forma como el artista transformar el espacio en una instalación me inspira a pensar en los lugares habitados como un medio para transmitir y expresarme. Igualmente, la sutileza en los materiales y colores que usa me deja ver cómo transmite sus ideas de manera simbólica sin ser explícito.

Figura 6

Hub, 260-10 Sungbook-dong, Sungbook-ku, Seoul, Korea

Nota. Tomado de Do-ho Suh. (s.f.).

La obra de Erika Diettes representa un referente fundamental en el concepto del objeto como contenedor de memoria. En su trabajo con víctimas del conflicto armado colombiano, la

artista transforma elementos cotidianos como prendas, objetos personales o fotografías en testimonios simbólicos. En su obra *Relicarios* (2011), utiliza recipientes de vidrio que contienen objetos pertenecientes a personas desaparecidas, permitiendo que el objeto conserve, resguarde y narre una historia.

Figura 7

Fragmentos de la obra “Relicarios” (2011)

Nota. Tomado de Diettes (2019).

Lo anterior me ayuda a fortalecer el concepto del objeto como contenedor de memoria dentro de mi proyecto ya que el plato como elemento principal en la obra está cargado de innumerables recuerdos pues perteneció a mi madre. No busco representar de forma literal un recuerdo sino dotar al objeto de una presencia simbólica y que por medio de esta se exprese y dialogue con el espectador. Su obra me brinda un encuentro para hablar de cosas profundamente dolorosas e íntimas, difíciles de expresar con palabras, pero que ella de una forma poética e implícita logra transmitir y conectar con el espectador.

A su vez, Kader Attia es un artista que explora los conceptos de herida y reparación, los cuales ocupan un papel fundamental en su creación artística junto con sus investigaciones socioculturales en las que explora la reparación como un principio universal, así como la arquitectura, el cuerpo, el mito y la historia, haciendo una crítica sobre la transformación de la identidad bajo el poder colonizador por medio de diversos elementos y objetos simbólicos (Mattei, 2024). Las instalaciones que realiza, así como la gran variedad de los materiales que usa, son referencias que nutren mi trabajo formal y conceptualmente. La utilización de objetos cotidianos como piedras, botellas, madera, aluminio expresa de una forma estética y discreta mensajes sensibles individual y colectivamente.

Figura 8

Fragmento de obra “Sobre el silencio” (2021)

Nota. Tomado de Attia (2021). Fotografía de Markus Elbaus, en MATHAF, Museo Árabe de Arte Moderno, Doha, Qatar.

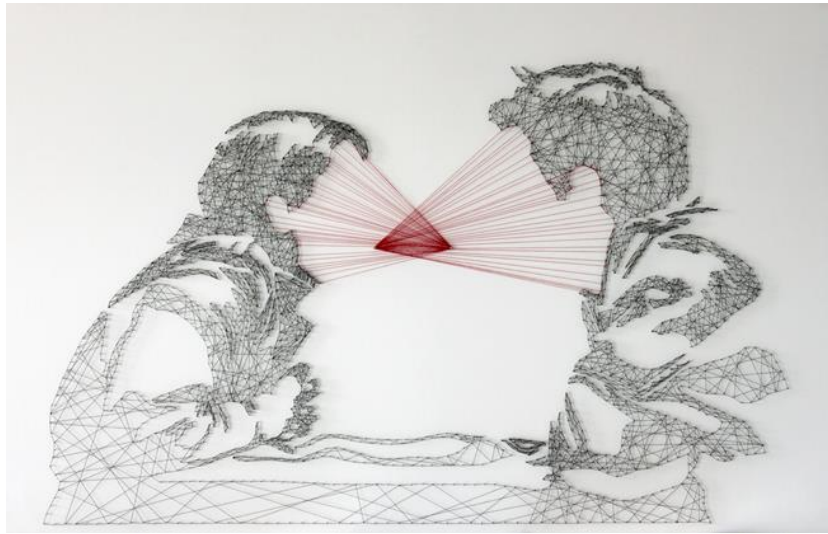
En este mismo sentido, la exploración del artista hacia el concepto de reparación por medio de objetos cotidianos que lo cargan y resignifican de simbolismo me permite crear un puente entre

la obra de este artista y mis procesos artísticos que, aunque diferentes estéticamente, se convergen en conceptos similares expresados desde realidades diferentes, pero comunicados a través del arte.

Asimismo, el trabajo de Pamela Campagna ha aportado en el desarrollo técnico de mi propuesta, particularmente por el uso del hilorama como medio para la expresión en sus obras. Su trabajo plástico explora lo invisible mediante el hilo, la luz y el espacio. Campagna hace que sus obras cambien de apariencia y significado dependiendo de su entorno, lo que me ha llevado a reflexionar sobre la potencialidad del hilo y el espacio expositivo, no solo como recursos estéticos, sino como medios para expresar y dialogar. La propuesta plástica de esta artista me lleva a indagar sobre cómo transmitir y expresar lo intangible y profundo en formas visuales que conecten con el espectador por medio del hilo como elemento cotidiano.

Figura 9

DIOS está hecho de 2 // la estética de nuestra relación

Nota. GOD is made of 2 // the aesthetic of our relation. Tomado de Campagna (s.f.).

La forma como ella entrelaza los hilos me permitió tomar decisiones más acertadas en la creación de la obra. Sus trazos largos y los espacios que deja sin cubrir con el hilo me condujeron a meditar respecto a la forma visual de cada una de las piezas. En cada una de las 6 piezas de mi

obra, la estructura y dirección del hilo varían dependiendo del quiebre y la ubicación de los soportes, dando como resultado 6 piezas con procesos completamente diferentes.

3. Procesos y Resultados

3.1 Bitácora de Proceso

3.1.1 Fase de Investigación

En la recolección de materiales encontré una serie de 6 platos en la casa de mi mamá. Estos platos le han pertenecido desde que yo era una niña. Tales piezas contienen un sin fin de recuerdos en mi mente de las visitas a la casa de mamá, sus marcas, como cicatrices, hablan de su arduo trabajo por tantos años y que, con suerte, aunque con ciertos quiebres, aún cumplían su funcionalidad de servir el alimento en la mesa.

Su forma, color y textura me permiten plantearme diferentes maneras de intervención, como la idea de dibujar sobre ellos o quebrarlos y restaurar los pedazos con hilos.

Figura 10

Fotografía de los platos escogidos para la obra

3.1.2 Fase de Experimentación

En la fase de experimentación hago bocetos y tomo de referencia mi anterior propuesta, “Hogar” (ver Figura 1). Realizo un diario con ideas en el que anoto los diferentes hallazgos en los platos, como los colores que contienen, sutiles y sobrios, su forma redonda con pequeñas quebraduras en las orillas, el desgaste de tantos años, así como la relación que encuentro con ellos, pues pertenecían a mi mamá desde hace unos 18 años. Todo esto trae a mi memoria innumerables vivencias en casa con mis padres y también aquellos lugares en los que viví lejos de ellos y en los cuales el plato era un elemento indispensable a la hora de las reuniones familiares. Al mismo tiempo, las preguntas sobre los materiales, el pegante, las puntillas y el color de hilo fueron interrogantes que pude ir resolviendo a través de mis encuentros con dichos materiales y su experimentación.

Figura 11

Fotografía de un fragmento del libro de anotaciones del proyecto de grado

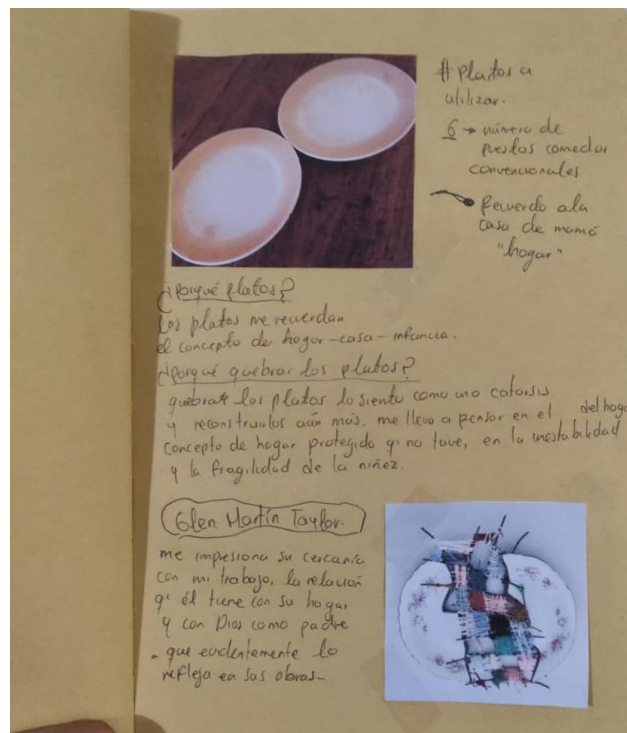
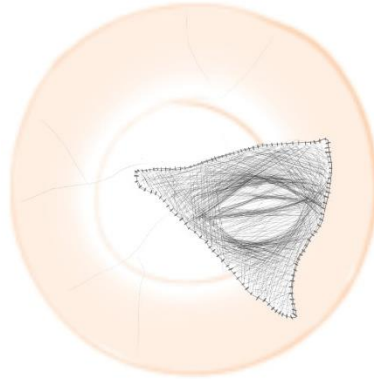

Figura 12

Boceto digital de las posibles creaciones con la técnica del hilorama

Tomando como referencia el plato y por medio de los hilos, realizo bocetos digitales en los que llevo a cabo una representación autobiográfica. En primera medida hago unos ensayos con diferentes partes del cuerpo, llegando a la conclusión de tomar solo un elemento y llevarlo a la serialidad, para lo cual el ojo es el elemento físico que decido representar en cada una de las piezas.

Figura 13

Fotografía autorretrato

El ojo en representación de la mirada habla de mi percepción frente al hogar y las diferentes vivencias en una búsqueda autobiográfica por reconocer y entender un pasado.

En la fase de experimentación con los materiales hice una serie previa de 4 platos en los cuales pude realizar varios tipos de rompimientos. Para tal fin, utilizaba un martillo y una tela con la que cubría o forraba el plato de modo que al golpearlo los pedazos no me cortaran. A su vez, iba detallando los golpes y los posibles lugares para ellos, aprendiendo cómo tener cierto tipo de control en el proceso del quiebre de las piezas ya que a partir del quiebre formaría la figura con el hilo. Esta experimentación me permitió tomar diferentes decisiones, tales como los lugares dónde golpear y la fuerza o intensidad con la cual hacerlo, dándome así ideas más acertadas para la realización de la obra.

Figura 14

Fotografía del proceso de experimentación con los materiales, rompimiento del plato

En el proceso de elaboración de las 4 primeras piezas pude experimentar con diferentes pegantes para unir los pedazos y formar el quiebre deseado. Las dos opciones que utilicé fueron la masilla epóxica y el pegante instantáneo Super Glue, tomando este último como la mejor opción ya que posibilitaba pegues más limpios y sutiles en un tiempo de secado rápido y fuerte. Este proceso me llevó a cuestionarme qué podría utilizar para que el pegante instantáneo al regarse o

extenderse sobre el plato no generara acumulación del mismo, pues visualmente no permitía un acabado pulcro o limpio como el deseado. Por lo tanto, esta experimentación me llevó a buscar la vaselina como antiadherente, cubriendo con este material toda la superficie de los platos, haciendo que cuando se utilizara el pegante instantáneo y este se regara sobre la superficie sin querer, fuera mucho más fácil su retirado.

Figura 15

Fotografía de un plato pegado con masilla epóxica en la fase de experimentación con los materiales

En la búsqueda y experimentación de materiales, permití que quedaran quebraduras profundas en las orillas de algunos platos para ensayar con diversas formas. También pude tener un cercamiento con el hilorama tratando de hallar la técnica para poder entretejer el ojo, ya que como cada quebradura es irregular y la disposición de las puntillas cambia en cada plato, había que hallar la manera de formar el óvalo del ojo; en un proceso lento fui aprendiendo cómo trazar el hilo de maneras estratégicas en ciertos lugares para obtener la figura deseada.

Figura 16

Fotografía de la serie de 4 platos en la fase de experimentación

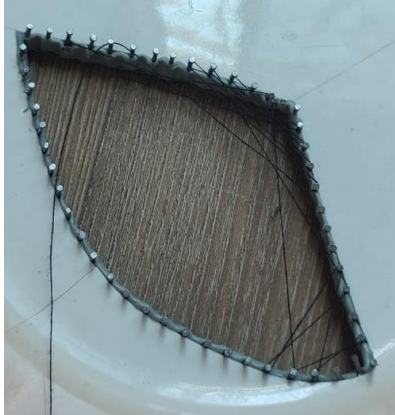
3.2 Propuesta Plástica

En el primer encuentro con los platos de la obra, tomé cada una de las piezas por separado, y tal como lo había hecho en la serie anterior, envolví cada pieza en una funda para que cuando se les golpeará con el martillo los pedazos no me hicieran daño. El golpe se hace fuerte y seguro, dependiendo del lugar deseado del plato permitiendo así que este se quiebre de diferentes maneras y sentidos, haciendo una variación en cada pieza. Es interesante cómo consigue el golpe en cada plato que este se quiebre de formas distintas creando una diversidad en cada uno.

El siguiente paso es definir el quiebre deseado en la pieza. Para ello se extiende la vaselina en las superficies de los fragmentos y se pegan uno por uno hasta darle la forma deseada, creándose un quiebre al cual se le dará forma más adelante con el hilo.

Figura 17

Fotografía de la pieza con el quiebre y las puntillas

Después de tener la pieza con el quiebre deseado, se pegan las puntillas sin cabeza de $\frac{1}{2}$ " por el borde del quiebre a una distancia aproximada de unos 8 mm cada una, también con el pegante Super Glue, en un proceso con mucha paciencia, dedicación y delicadeza. Una vez estos cubren todo el borde de la quebradura, se espera a que sequen por completo y posteriormente se aplican dos capas de masilla epóxica que refuerzan las puntillas y permiten que no se despeguen gracias a la tensión de los hilos. El secado de esta masilla epóxica es de aproximadamente 12 horas.

Figura 18

Fotografía de la pieza en el proceso de la técnica hilorama

Una vez la masilla epóxica está completamente seca, me dispongo a poner el hilo en una de las puntillas haciendo un amarre fuerte para que no se suelte y así comienza el proceso con el

hilo, que corre de arriba abajo, de extremo a extremo, buscando dar la forma deseada. En algunas de las piezas, la quebradura posibilita la forma ovalada del ojo y ayuda a una asociación mucho más rápida. Igualmente, la quebradura permite que el hilo busque sus maneras de entretrejer la mirada en un proceso más lento.

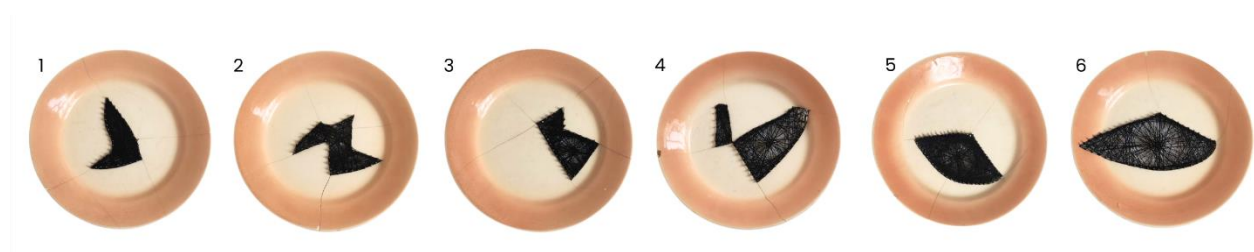
Figura 19

Fotografía de la primera pieza de la serie de 6, Hogar dentro

Figura 20

Fotografía de la serie de 6 piezas del resultado de este proyecto, Hogar dentro

La obra terminada se conforma por una serie escultórica de 6 piezas. La dimensión individual de cada una de ellas es de 22.5 cm de diámetro y su peso individual es de 400 g aproximadamente. Esta obra se dispondrá en la sala expositiva Luis Perú de Lacroix en la ciudad de Bucaramanga, en la cual planteo colgar cada una de las piezas a pared por medio de puntillas y soportes. Toda la serie se dispondrá en línea recta a una altura de 160 cm del piso y de manera horizontal ocupará un total de 410 cm aproximadamente. El espacio entre cada una de las piezas será de 60 cm aproximadamente. Decido esta disposición en el montaje porque la serialidad en las

piezas y su disposición posibilitan una secuencia que me ayuda estética y conceptualmente a reforzar la idea simbólica de constante cambio en el tiempo y lugar. Además, permite que el espectador pueda viajar a cada una de las piezas de manera pausada, tranquila y secuencial, detallando cada una y teniendo libertad de reflexionar, recordar o simplemente observar de acuerdo con la disposición que este montaje permite.

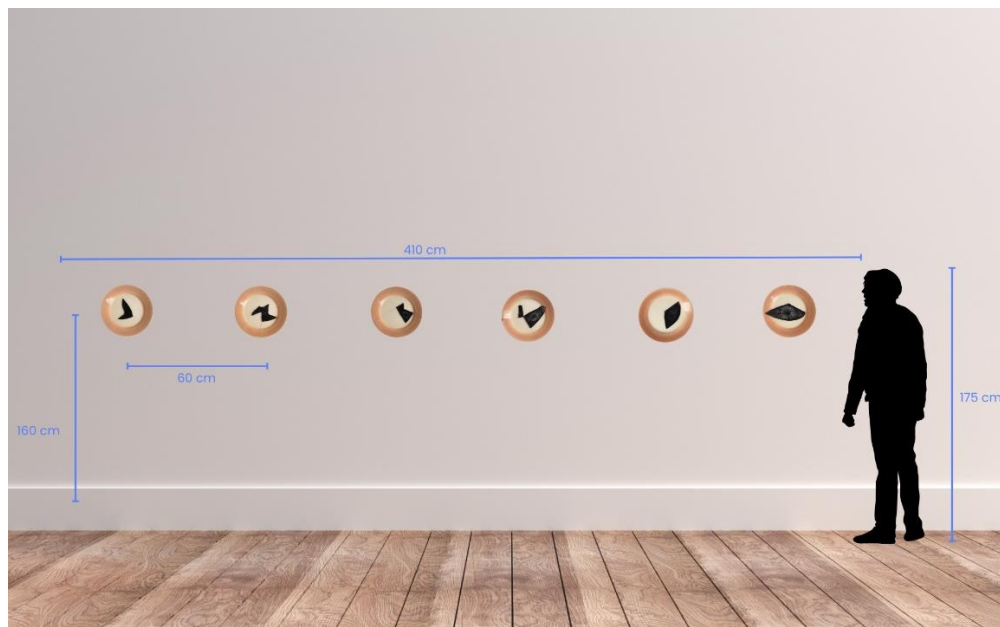
Figura 21

Fotografía de la parte trasera de una pieza con posible soporte para colgar

Figura 22

Boceto digital de posible montaje en sala de cada una de las piezas

4. Conclusiones

Cada una de las piezas ensambladas logra expresar los elementos propios de mi hogar físico y emocional a través de cada uno de los objetos con carga simbólica, como son los platos e hilos. El ensamble de cada una de las piezas evoca, desde el imaginario personal, emociones y reminiscencias en relación con mi hogar y el del espectador. En la búsqueda de información de los diferentes conceptos, pude hallar el plato y el hilo como elementos contenedores de memoria y ensamblarlos, lo cual me llevó a un encuentro conmigo misma. El hilo permitió contar mi historia y ser el puente para retratar mi mirada y percepción con el fin de restaurar aquellas piezas sueltas tanto físicas como emocionales.

La fase de experimentación con las 4 piezas previas a esta obra fue una parte fundamental en este proyecto puesto que en ella pude aprender de los errores, buscar la mejor manera para golpear los platos, encontrar un pegamento para unir los fragmentos y que este no generará residuos innecesarios en la superficie de las piezas, así como entender como entretejer el hilo por medio de las puntillas para obtener la figura deseada. Todo lo anterior fueron hallazgos importantes obtenidos de la experimentación previa con otros platos, lo cual hizo que, al momento de mi encuentro con las piezas de esta obra, el proceso fuera más fluido y preciso, dejando poco margen para la improvisación y posibilitando obtener los resultados deseados.

La creación de esta serie escultórica de 6 piezas ayudó no solo a retratarme y contar parte de mi historia, ideas y emociones a través de procesos y elementos propios dentro del imaginario hogareño, sino que también abre la posibilidad para que el espectador pueda suscitar en su memoria recuerdos de sus hogares por medio de los elementos presentes en la obra.

Referencias Bibliográficas

- Arroyave Ruiz, M. I. (2013). *Objetos de la memoria en el destierro: El presente del pasado* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/11977/43586175.2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Art21. (2011). “*Seoul Home/L.A. Home*”—*Korea and Displacement*. <https://art21.org/read/do-ho-suh-seoul-home-la-home-korea-and-displacement/>
- Attia, K. (2021). *Sobre el silencio* [Instalación, prótesis y alambre]. <http://kaderattia.de/home/>
- Augé, M. (2017). *Los No Lugares*. Gedisa Editorial.
- Baudrillard, J. (1969). *El sistema de los objetos* (F. González, Trad.). Siglo XXI Editores. https://monoskop.org/images/1/18/Baudrillard_Jean_El_sistema_de_los_objetos_1969.pdf
- Besoain, C., Hernández, M., y Medina, M. (2021). *La casa, el habitar y sus memorias: Nuevas miradas desde la investigación y las prácticas artísticas*. Editorial Universidad de Valparaíso.
- Besoain, C., Rihm, A., de Carvalho, L. P., Silva, M. J., Vega, J. L., Ortúzar, C., ... & Valdés, C. (2020). ¿Qué es el hogar y cómo se estudia? Una revisión en Chile (1990-2018). *AUS-Arquitectura/Urbanismo/Sustentabilidad*, (29), 22-31. DOI: 10.4206/aus.2021.n29-04
- Blunt, A., & Dowling, R. (2006). *Home*. Routledge.
- Bourgeois, L. (1997). *Destruction of the Father / Reconstruction of the Father: Writings and Interviews 1923–1997*. MIT Press.
- Bryan-Wilson, J. (2017). *Fray: Art and Textile Politics*. University of Chicago Press.

- Camats Petanàs, J. (2015). *Autorretrato: la mirada interior* [Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona]. <https://www.jaumecamats.com/info/wp-content/uploads/2016/08/TESI.pdf>
- Campagna, P. (s.f.). *GOD is made of 2* [Obra de arte digital]. Pamela Campagna. <https://www.pamelacampagna.com/#/art-design/2/>
- Diettes, E. (2008). *Río abajo* [Serie fotográfica]. Erika Diettes.
- Diettes, E. (3 de agosto de 2019). *Relicarios (fragmentos de la obra)*. <https://www.erikadiettes.com/relicarios-ind>
- Do-ho Suh. (s.f.). *Victoria Miro*. <https://www.victoria-miro.com/exhibitions/501/works/artworks24004/>
- Martin Taylor, G. (21 de marzo de 2024). *Self-portrait redefined*. <https://glenmartintaylor.com/self-portrait-redefined/>
- Massey, D. (1992). A place called home? *New formations* 17(3), 3-15.
- Mattei, S. (23 de septiembre de 2024). *Kader Attia: Explorando la identidad, la historia y el arte de la reparación*. ArtMajeur Magazine. <https://www.artmajeur.com/es/magazine/8-conoce-y-descubre/kader-attia-explorando-la-identidad-la-historia-y-el-arte-de-la-reparacion/336385>
- Mayo, C. (7 de febrero de 2024). *Glen Martin Taylor*. Metal Magazine. <https://metalmagazine.eu/en/post/glen-martin-taylor-love-pain-destruction-repair>
- Nora, P. (1989). Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. *Representations* (26), 7–24.
- Parker, R. (1984). *The Subversive Stitch: Embroidery and the Making of the Feminine*. Women's Press.

Sayegh, E. (31 de agosto de 2020). *La familia: base de la sociedad*. El Nacional.

<https://www.elnacional.com/opinion/la-familia-base-de-la-sociedad/>