

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Entretejiendo La Fragilidad

Daniela Alejandra Daza Uribe

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

Director

María Angélica Martínez Wandurraga

Magister en Artes Visuales

Universidad Industrial de Santander

Instituto de Proyección Regional y de Educación a Distancia

Programa de Artes Plásticas

Bucaramanga

2025

Dedicatoria

Quisiera dedicar este trabajo a las grandes mujeres de mi vida, mi madre y mi nona, quienes me han apoyado incondicionalmente en cada paso de mi crecimiento, pusieron su gran esfuerzo para hacer que este trabajo fuera posible y sobre todo, me han impulsado en gran manera para seguir adelante con mi proyecto de vida con su resguardo y amor incondicional.

Agradecimientos

Quisiera agradecer enormemente a mi directora María Angélica Martínez, quien con su gran paciencia me ha acompañado en este proyecto, llenándome de confianza y fuerzas para nunca desistir.

De igual forma, también quisiera agradecer a la casa Cuatro Colectivo Artístico, quienes me han abierto un lugar de manera muy amable y colaborativa para poder exponer mi arte.

Y por último, agradecer a todas las personas que me brindaron su conocimiento para llenar de riqueza este proyecto, me ayudaron de manera significativa y aportaron su granito de arena, siempre los recordaré con gran aprecio a todos los mencionados y espero seguir dando orgullo a todos aquellos que han creído en mí.

Tabla de Contenido

Introducción	9
1 Desarrollo Temático	11
1.1 Antecedentes Formales y Conceptuales	11
1.2 Consideraciones Teóricas.....	16
1.2.1 La Inocencia En Un Mundo Adulto: Reflexiones Personales	20
1.2.2 El Cordero Blanco: Símbolo de Pureza e Inocencia en el Arte.....	23
1.2.3 De La Inocencia Al Arte Y La Creación	32
2 Referentes Artísticos	36
3 De la idea a la costura: bitácora de procesos	47
3.1 Etapa De Experimentación.....	47
3.2 Diseño De La Manta.....	56
3.3 Proceso De Confección	58
3.4 Montaje.....	70
4 Conclusiones	75
Bibliografía	76

Lista de Figuras

Figura 1 <i>Área de gestación</i>	12
Figura 2 <i>Un cuerpo suave</i>	13
Figura 3 <i>Déjame entrar</i>	14
Figura 4 <i>Déjame entrar</i>	14
Figura 5 <i>Distopías de la inocencia</i>	15
Figura 6 <i>El sacrificio de Isaac</i>	24
Figura 7 <i>La adoración del cordero místico</i>	25
Figura 8 <i>Desollando el cordero</i>	27
Figura 9 <i>Boy with sheep</i>	28
Figura 10 <i>Boy with sheep</i>	29
Figura 11 <i>Bodegón con costillas y cabeza de cordero</i>	30
Figura 12 <i>Cabeza de cordero desollada</i>	31
Figura 13 <i>Bayeux Tapestry: Detail from battle of Hastings</i>	32
Figura 14 <i>Rebelión</i>	33
Figura 15 <i>Quest for selflove</i>	37
Figura 16 <i>Gentle communication tapestries</i>	38
Figura 17 <i>Hotel Internacional</i>	39
Figura 18 <i>El amor es más fuerte</i>	40
Figura 19 <i>IM</i>	41
Figura 20 <i>Tigre</i>	42
Figura 21 <i>Purity</i>	43
Figura 22 <i>Abigail's Axe-Ident</i>	44
Figura 23 <i>Kept-Variation in Cream and Grey</i>	45
Figura 24 <i>The adoration</i>	46
Figura 25 <i>Aplique de cordero pintado</i>	47
Figura 26 <i>Oso</i>	48
Figura 27 <i>Cordero bordado uno</i>	49
Figura 28 <i>Cordero bordado dos</i>	49
Figura 29 <i>Pruebas de bordado</i>	50
Figura 30 <i>Pruebas de tipografía bordada</i>	50
Figura 31 <i>Perrito uno</i>	51
Figura 32 <i>Parte trasera de Perrito uno</i>	52
Figura 33 <i>Perrito dos</i>	53
Figura 34 <i>Parte trasera de Perrito dos</i>	53
Figura 35 <i>Cordero atado</i>	54
Figura 36 <i>Cordero atado detalle</i>	55
Figura 37 <i>Boceto uno</i>	57
Figura 38 <i>Variedad de soportes</i>	58
Figura 39 <i>Materiales adicionales</i>	58
Figura 40 <i>Guata</i>	59
Figura 41 <i>Armado del boceto</i>	59
Figura 42 <i>Boceto uno a tamaño real</i>	60

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Figura 43 <i>Ave carroñera</i>	61
Figura 44 <i>Campanita</i>	62
Figura 45 <i>Tripas</i>	62
Figura 46 <i>Arma de caza</i>	63
Figura 47 <i>Soga</i>	63
Figura 48 <i>Boceto dos</i>	64
Figura 49 <i>Posicionamiento de los corderos</i>	65
Figura 50 <i>Proceso de confección en máquina de coser</i>	66
Figura 51 <i>Detalle de cosido a mano</i>	66
Figura 52 <i>Avance de manta</i>	67
Figura 53 <i>Avance del bordado superior</i>	68
Figura 54 <i>Avance del bordado inferior</i>	68
Figura 55 <i>Bordado superior</i>	69
Figura 56 <i>Vista general de la manta</i>	70
Figura 57 <i>Boceto de montaje en sala</i>	71
Figura 58 <i>Soga de algodón</i>	72
Figura 59 <i>Madera</i>	72
Figura 60 <i>Nudo Moreno</i>	73
Figura 61 <i>Vista general del montaje final de la manta</i>	73
Figura 62 <i>Piezas adicionales</i>	74

Resumen

Título: Entretejiendo La Fragilidad*

Autor: Daniela Alejandra Daza Uribe**

Palabras Clave: Manta, textil, inocencia, vulnerabilidad.

Descripción: El presente proyecto de arte surgió a partir de una cualidad personal que siempre estuvo presente en mi persona de forma pasiva, representando una vulnerabilidad de la cual tenía desconocimiento. La inocencia, una cualidad que a primera vista sugiere algo bueno generalmente relacionado a la niñez, representa consecuencias negativas en mí a la hora de relacionarme con los demás. Esta situación, me llevó a reflexionar sobre mí y los diferentes tratos que he recibido a lo largo de mi vida, lo cual desencadenó un deseo de representación en el arte. Es por ello, que en medio de mi búsqueda de representación llegué al cordero blanco, un elemento simbólico usado a lo largo de la historia del arte como la imagen de lo puro, sin mancha alguna e ingenuidad, palabras relacionadas directamente a la inocencia.

Lo anterior da como resultado una pieza de arte textil en forma de manta que toma al cordero blanco como protagonista y busca reflejar de manera metafórica la vulnerabilidad de una persona inocente. Implementando variadas técnicas de costura como el bordado y el patchwork, así como diferentes puntadas tanto a máquina como a mano, se crea una obra que combina la ternura del animal, la suavidad de la tela y los colores pasteles con lo trágico del maltrato a un animal indefenso, reflejado no solo en la pieza sino también en su montaje con una tensión que sugiere el sufrimiento de un animal atado. Con una estética que se consideraría “bonita” y tierna, se busca crear un contraste visual que, si bien a primera vista no es notable, incita al espectador a seguir observando hasta encontrar una reflexión alrededor de los elementos que no se esperaría encontrar en la obra.

* Trabajo de grado.

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Artes Plásticas.
Directora: María A. Martínez Wandurraga. Magíster Artes Visuales, UNAM.

Abstract

Title: Interweaving Fragility*

Author: Daniela Alejandra Daza Uribe**

Keywords: Blanket, textile, innocence, vulnerability

Description: This art project emerged from a personal quality that was always passively present within me, representing a vulnerability I was unaware of. Innocence, a quality that at first glance suggests something good, generally associated with childhood, represents negative consequences for me when it comes to relating to others. This personal issue led me to reflect on myself and the different ways I have been treated throughout my life, which triggered a desire for representation in art. Therefore, in the midst of my search for representation, I arrived at the white lamb, a symbolic element used throughout history as an image of purity, untaintedness, and naiveté—words directly related to innocence.

The above results in a piece of textile art in the form of a blanket that takes the white lamb as its protagonist and seeks to metaphorically reflect the vulnerability of an innocent person. By implementing a variety of sewing techniques such as embroidery and patchwork, as well as different stitches, both machine and hand, the work is created that combines the tenderness of the animal, the softness of the fabric, and the pastel colors with the tragedy of the mistreatment of a defenseless animal, reflected not only in the piece itself but also in its assembly, with a tension that suggests the suffering of a tied animal. With an aesthetic that would be considered "pretty" and tender, the work seeks to create a visual contrast that, while not noticeable at first glance, encourages the viewer to continue observing until they find a reflection on the elements they would not expect to find in the work.

* Thesis.

** Institute for Regional Projection and Distance Education. Fine Arts Program.
Advisor: María A. Martínez Wandurruga. Msc in Visual Arts, UNAM.

Introducción

El presente trabajo artístico está enfocado en la exploración del concepto de “Inocencia”, que socialmente es atribuido a la infancia por su falta de independencia total, generando una condición de vulnerabilidad frente a los estímulos fuertes externos como las condiciones climáticas, exposición a enfermedades o a simples interacciones sociales, pero ¿Qué pasa cuando esta inocencia se convierte en una cualidad permanente en la personalidad de un individuo adulto y cómo esto afecta directa o indirectamente su relación con el exterior, en un mundo complejo en dónde prima cada vez más la supervivencia?

Siendo una mujer joven y artista, me veo expuesta constantemente a situaciones en que la inocencia, que me caracteriza, crea una imagen de persona ingenua de la que se pueden aprovechar, haciéndolo más que una simple característica, una desventaja. La inocencia ha sido tradicionalmente asociada a la infancia como un atributo de pureza, aun así, es importante revelar otros puntos de vista y otras representaciones visuales a través del arte sobre este concepto, permitiendo evidenciar la complejidad de enfrentarse a una sociedad contemporánea. La idea nace a partir de un hecho personal, la inocencia en mi cotidianidad, lejos de ser una virtud, se convierte en vulnerabilidad en un contexto social y artístico, dónde cada vez parece que se premia más la astucia y la desconfianza. Este trabajo busca profundizar y evidenciar cómo mi manera de ver el mundo está condicionada por esta característica para revelar así al espectador un nuevo punto de vista frente al concepto de inocencia.

Así pues, el objetivo principal de este trabajo es realizar una pieza artística textil a través del uso de elementos formales como la tela y colores pasteles, aplicando técnicas como pintura, dibujo infantil y patchwork que exaltarán la percepción de vulnerabilidad representada y que refleje la vulnerabilidad a la que está expuesta una persona inocente, mostrando consecuencias y problemáticas sociales, fruto de poseer dicha característica. Con la ayuda de elementos simbólicos como la del cordero blanco y representaciones infantiles, se busca develar una nueva perspectiva sobre la

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

inocencia y cómo los individuos que cuentan con este rasgo de la personalidad, se enfrentan a diferentes situaciones de vulnerabilidad. Para cumplir con el objetivo principal anteriormente mencionado, se establecieron cuatro objetivos específicos o etapas a desarrollar, en primer lugar realizar una búsqueda de teorías y conceptos sociales y psicológicos sobre la inocencia, así como referentes formales y conceptuales para crear una narrativa congruente y así dar soporte a la representación de este concepto, en segundo lugar se buscará identificar los elementos visuales o simbólicos a través de los cuales se transmite la sensación de vulnerabilidad y desprotección, de este modo se logrará establecer una imagen visual clara a modo de boceto para su realización, en tercer lugar se llevará a cabo una búsqueda y exploración con diferentes materiales y técnicas textiles que refuercen el hilo teórico, en cuarto lugar se diseñará la composición formal que permitirá el inicio de la confección de una pieza textil, este objetivo implicará que se logre reunir los elementos conceptuales y formales alrededor de los conceptos de inocencia y vulnerabilidad, para posteriormente concluir con el proceso de montaje e instalación del proyecto en el lugar de exposición.

1 Desarrollo Temático

Es importante mencionar que este trabajo tiene como conceptos principales la inocencia, la vulnerabilidad, la ingenuidad y la relación de estos términos con elementos formales como la tela, los colores pasteles, la simbología del cordero blanco en la sociedad y técnicas como el patchwork, el dibujo infantil, la pintura y la costura. A lo largo de este apartado expondré los antecedentes formales y conceptuales a través de trabajos previos que realicé, en donde inicié la exploración con las diferentes técnicas y elementos simbólicos relacionados con la inocencia. Así mismo, abordaré las referencias teóricas que servirán de soporte conceptual para el trabajo artístico.

1.1 Antecedentes Formales y Conceptuales

A lo largo de mi carrera de Artes plásticas en la Universidad Industrial de Santander, he realizado propuestas artísticas experimentando con técnicas como el ensamble, materiales como la tela y temas en torno a la familia, la intimidad y la vulnerabilidad con estéticas algo inocentes haciendo uso de colores pasteles que en ocasiones refuerzan o se contraponen al tema. A continuación, mencionaré un listado en orden cronológico de las obras relacionadas con el presente proyecto artístico en cuanto al concepto, materialidad y estética.

“Un cuerpo suave”, fue la primera obra que realicé sobre material blando, el cual permite abordar una gran posibilidad de diferentes temas, en mi caso quise aproximarme al tema del maltrato animal creando una representación poco explícita, pero haciendo referencia al cuerpo del animal y a su innegable maltrato por parte de las granjas industriales. Se trata de una jaula de metal suspendida del techo que contiene en su interior una suerte de cojín hecho a mano por mí, de color rosa pastel, con relleno acolchonado que hace referencia al cuerpo del animal, en sus costados cuenta con dos suturas que simulan heridas causadas por el constante encierro en estas jaulas que son creadas únicamente para sus necesidades

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

básicas. En este caso el animal que se usó como referencia es el cerdo, ya que la población de cerdos es la tercera a nivel mundial, para el consumo del hombre, sin contar el número de cerdos sacrificados en granjas pequeñas sin fines de comercialización en masa (Garmendia, 2019).

Figura 1

Área de gestación.

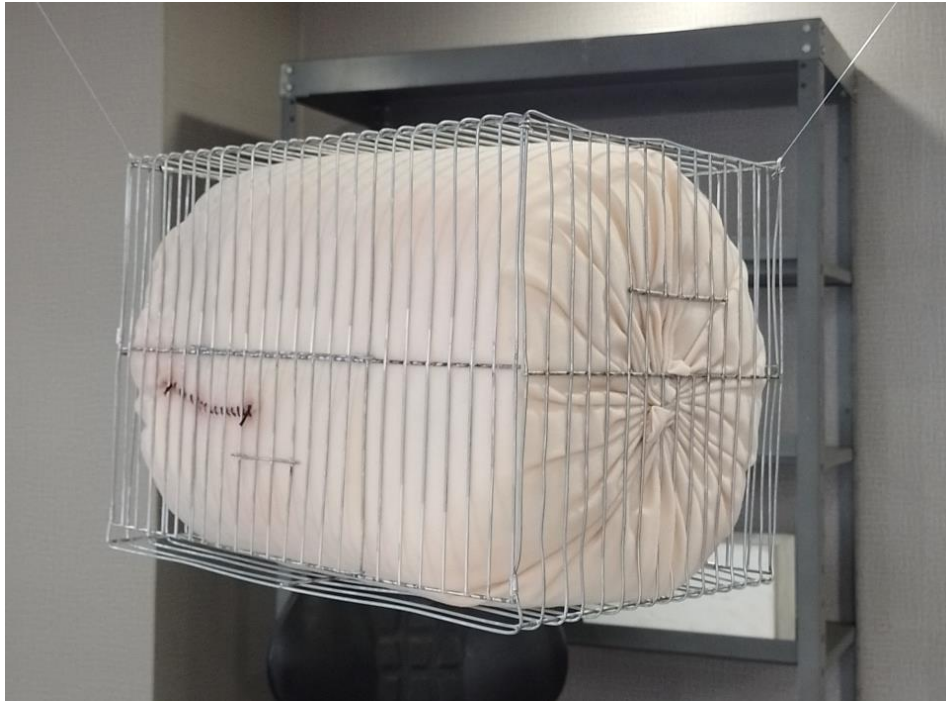
Nota. Grupo de cerdas en su estado de gestación en jaulas individuales. *Tomado de Factoría. La explotación industrial de cerdos.* (Fotografía) Aragón, 2019, <https://traslosmuros.com/granjas-cerdos-espana-investigacion>

Esta obra en formato de ensamblaje, presenta una metáfora visual que aborda el tema del maltrato animal a través de esta combinación de materiales, uno suave y otro rígido. Se buscó destacar la desconexión entre la comodidad superficial y la crueldad que a menudo se encuentra en la producción masiva de alimentos. La obra busca visualizar e incomodar al espectador frente al maltrato animal y fomentar la empatía hacia los seres vivos que sufren en granjas industriales.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Figura 2

Un cuerpo suave.

Esta pieza se relaciona al presente trabajo artístico no solo por su material sino por su referencia al animal como animal presa, un concepto que se abordará más adelante que trae consigo un contexto de inocencia y por lo tanto una incitación al aprovechamiento.

La siguiente obra titulada *Déjame entrar* fue realizada en el año 2023, se trata de una escultura blanda cosida a mano en forma de cofre con añadiduras de chapas de metal. Un ensamble sellado por todos sus lados, imposible de abrir y ver su contenido. La elección de un cofre sellado transmite la idea de que las relaciones familiares, en particular las que surgen entre padres e hijos, pueden estar protegidas por capas de historia, experiencias y expectativas. Las piezas de metal que cierran el cofre representan las barreras que a veces se crean entre generaciones, ya sea por diferencias en la crianza, la difícil comunicación o la carga de la tradición.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Figura 3

Déjame entrar.

Figura 4

Déjame entrar.

Nota. Vista frontal de la pieza.

Déjame entrar es una obra que habla de las relaciones familiares, representa la intimidad desde una perspectiva de rencor o frustración resultado de variados conflictos entre padres que causan problemas

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

de adaptación en los hijos (Ramírez, A. M., 2004), la obra surge de un hecho personal en el cual se hace presente mi posición de hermana menor ingenua.

La última obra personal que me gustaría mencionar, es un dibujo que aborda directamente la inocencia. En *Distopías de la inocencia* se utiliza la simbología del cordero blanco como representación de la inocencia y sus implicaciones. Se trata de un dibujo en formato cuarto de pliego que hace alusión a un mundo distópico en torno a la inocencia. En el dibujo, los dos corderitos están ubicados en un entorno desolado y sombrío, donde la luz es tenue y las sombras se alargan. A pesar de su naturaleza tierna y su vínculo aparentemente protector, los corderitos no están exentos del deterioro del mundo a su alrededor. Sus pelajes desgastados y manchados sugieren que han sido afectados por las dificultades de su entorno, aludiendo a la idea de que incluso la inocencia más pura puede ser vulnerada por las circunstancias adversas. Más adelante abordaré a profundidad la simbología del cordero blanco y sus significados en la sociedad y cómo este puede ser directamente relacionado con el concepto de la inocencia como animal presa.

Figura 5

Distopías de la inocencia.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Antes de entrar a mi etapa universitaria, el concepto de la inocencia era algo que no pasaba por mi mente y mucho menos pensaba que era una característica permanente en mi personalidad, pero las anteriores obras mencionadas fueron un acercamiento tanto al material como al tema y me dieron una idea del desarrollo conceptual entorno a la inocencia, el cual tiene propósito reflejarse en este trabajo artístico.

1.2 Consideraciones Teóricas

Para dar inicio a las consideraciones teóricas que referencian y dan forma a este trabajo, es necesario definir el término de inocencia y los conceptos a los que está asociado socialmente para crear una imagen clara de su significado. La Real Academia Española (2014) en su tercera definición describe a una persona inocente como “Cándido, sin malicia, fácil de engañar” y la cual contiene como sinónimo la palabra *ingenuidad*. Siendo más específicos, El Diccionario del Español de México (2024) agrega en su segunda definición que una persona ingenua es aquella “Que no sospecha, en los actos y en las palabras de los demás, otro sentido que no sea el recto o el directo; que no descubre las malas intenciones: “Es demasiado *ingenuo* para la política”, “No seas *ingenua*, lo hace para que no salgas de la casa”, en ese sentido podemos relacionar el término inocencia con la palabra en inglés *naif*, la cual es un término que si bien en el mundo del arte se refiere a una estética en específico, también se puede atribuir a una forma de visualizar y percibir el mundo de forma pura y deliberada, sin malicia.

La inocencia o ingenuidad siendo una cualidad que se les atribuye a los niños por su estado de desarrollo constante y por sus primeros encuentros frente a estímulos externos, también puede quedarse permanentemente como característica en la personalidad de una persona como lo describe el psicólogo y psicoanalista Erik Erikson en su teoría del desarrollo del ego dividido en 8 etapas o estadios, más concretamente en la etapa inicial que lleva por nombre de confianza básica versus desconfianza básica, la cual describe que:

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

La confianza básica como fuerza fundamental de esta etapa, nace de la certeza interior y de la sensación de bienestar en lo físico (sistema digestivo, respiratorio y circulatorio), en el psíquico (ser acogido, recibido y amado) que nace de la uniformidad, fidelidad y cualidad en el abastecimiento de la alimentación, atención y afecto proporcionados principalmente por la madre. La desconfianza básica se desarrolla en la medida en que no encuentra respuestas a las anteriores necesidades, dándole una sensación de abandono, aislamiento, separación y confusión existencial sobre si, sobre los otros y sobre el significado de la vida (Bordignon, N.A, 2005, p.53)

En su teoría Erik Erikson nombra al paso entre un estadio a otro como “la crisis”, en dónde explica que siendo un proceso progresivo puede generar una virtud o una vulnerabilidad y menciona que: “De la resolución positiva de la crisis dialéctica emerge una fuerza, virtud o potencialidad, específica para aquella fase. De su no resolución emerge una patología, un defecto o fragilidad específica para aquel estadio” (Bordignon, N.A, 2005, p.52) por lo que siendo la inocencia una cualidad que se desarrolla a partir de un exceso de confianza que hay en el vínculo de madre e hijo y la poca desconfianza frente a los estímulos externos, puede convertirse en algo problemático para su personalidad dado a su no resolución, entonces ¿Qué pasa cuando en la primera etapa descrita por Erikson, la confianza desarrollada por el individuo se desborda al punto de caer en una falsa perspectiva del mundo, una escasa o borrosa visión de la complejidad de las situaciones?

Un ejemplo de la inocencia como una vulnerabilidad en la personalidad de un individuo, se ve reflejado y representado en Eliza Schuyler, un personaje ficticio basado en un personaje histórico del siglo XVIII importante para la independencia de los Estados Unidos, de la obra teatral musical de Hamilton: An American Musical de Broadway del 2015. Se trata de una mujer joven, de posición privilegiada proveniente de una de las familias más adineradas de la época (Hamilton, 2020, 15:26). Eliza es representada durante toda la obra teatral como “Helpless” que en su traducción al español sería “Indefensa” tal como lo menciona su canción y melodía introductoria: “Helpless! Look into your eyes, and the sky's the limit, I'm helpless, Down for the count, And I'm drownin' in 'em” [¡Indefensa!, Te miro a

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

los ojos y el cielo es el límite, Estoy Indefensa, Estoy perdida y me estoy ahogando en ellos] (Hamilton, 2020, 31:07). No se trata solo de un estado de enamoramiento sino de un reconocimiento personal de que ella realmente es de esa forma dado que en su idioma original, el inglés, la primera línea de esta canción es “I’m Helpless” por lo que esta abreviación también puede traducirse como “Soy Indefensa”, esto se refuerza aún más en otra línea que declama: “I do, I do, I do. Eliza (Helpless!)” (Hamilton, 2020, 34:06) lo cual se traduce en su forma literal como “Acepto” haciendo referencia a la boda pero de forma contextual como “Si, lo soy”. Su posición socio-económica ha generado una perspectiva inocente y equivocada sobre la realidad ya que dado a su ingenuidad no puede darse cuenta de los intereses reales que llevan a Hamilton a cortejarla, como lo son el dinero y el estatus social del que él carece. La inteligencia intelectual de Hamilton, su constante movimiento e importancia en los eventos políticos del momento, dejan a Eliza totalmente indefensa, perdida en su propia historia y que más adelante en el desarrollo de la trama se pueden ver las consecuencias de su vulnerabilidad, encontrándose con una infidelidad, la muerte de su propio hijo por el orgullo de su padre y un matrimonio fallido por falta de tiempo de calidad. Si bien no hay pruebas históricas concluyentes de que la personalidad de Eliza Schuyler fuera exactamente de esa manera, esto se puede deducir de los acontecimientos y del relato histórico realizado por Ron Chernow en su libro 'Alexander Hamilton' (2004). La obra musical, basada en este libro, acentúa dicha personalidad a través de sus canciones y representación actuarial.

El anterior ejemplo da paso a otra característica que refuerza mi estado de inocencia o vulnerabilidad frente al mundo, se trata de mi condición de ser mujer en la sociedad. Históricamente, hablar de la mujer es hablar desde la debilidad. Una debilidad creada biológica, social e intelectual que ha llevado a la sociedad a percibir a la mujer como objeto sensible en comparación de su contraparte, el hombre. Ilona C. Aczel (2009) realiza un análisis de éstos hechos en su artículo “La debilidad de la mujer” desde una perspectiva jurídica y criminalista en base a una conferencia realizada por Michel Foucault titulada “Nietzsche y su crítica del conocimiento”, Aczel menciona que incluso desde el estudio de éstos campos en la edad media, se puede visibilizar una desventaja en la posición de ser mujer comentando que:

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

“La mujer aparece en ese cuadro como un obstáculo para la verticalización social porque ocupaba un espacio muy importante como transmisora y difusora de los valores religiosos, populares y comunitarios.” (Ilona C. Aczel, 2009), se puede notar una supuesta imagen creada de la mujer como una portadora obligada de los “buenos” valores por lo que su no seguimiento estricto de estas obligaciones, es castigado constantemente por el linchamiento social. Una imagen de lo que significa ser mujer y sus constantes desafíos en la sociedad también se ve reflejado en la historia de la ciencia y la medicina, una debilidad física basada en datos como cráneos más pequeños que las convierten en intelectualmente inferiores y una fuerza bruta mínima con cuerpos más frágiles da paso a una distinción de género creando una idea de flojedad en la posición de ser mujer (Gentil Isabel, 2008). Volviendo al ejemplo de Eliza Schuyler, ella es percibida ingenua no solo por su posición adinerada sino por su realidad de ser una mujer criada en un ambiente de cero esfuerzos y poco desarrollo intelectual que tampoco le era facilitado por su contexto histórico.

Es aquí donde ocurre una crisis que vuelve a las personas inocentes, vulnerables, tal como lo describe Erik Erikson, la persona pasa a tener un exceso de confianza, una crianza dada por los padres dictaminados por los “buenos valores” de la sociedad, donde la niña que ha sido educada para mostrar lo menos turbulento de su ser, con una estética adorable, pensamientos y estética inocente e ingenua, se enfrenta a un mundo oportunista que no duda ni un segundo en ultrajar los derechos de las personas para conseguir sus intereses.

Así que, si bien “El ser humano está inevitablemente sometido a una serie de infortunios que lo exponen a la fragilidad” (Silvia L. Gil, 2022) que los hacen vulnerables, no todos somos vulnerables de la misma manera y ser una adulta con una cualidad inocente, me hace frágil ante el mundo.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

1.2.1 La Inocencia En Un Mundo Adulto: Reflexiones Personales

A lo largo de toda mi vida, me he sentido en una desventaja frente a todas las personas que conozco. Cuando era niña, en mi etapa del colegio, la mayoría de las personas con las que me relacionaban hacían comentarios como: “Daza es muy bobita”, “¡Que tierna!”, “Sigue creyendo eso, que así te irá bien”, frases que a simple vista parecen inofensivas pero que tienen un tono sarcástico, en forma de burla y pesar hacia mi persona. Toda mi infancia, fui percibida como la niña que todo se creía, que no pensaba mal de nadie, que actuaba en torno al primer pensamiento positivo con respecto a otras personas o situaciones que ocurrían y claro, en ese tiempo no veía la verdad de mi personalidad, mis pensamientos con respecto a eso siempre fueron que simplemente mi apariencia tierna los hacía pensar de esa forma sobre mí, que yo comprendía las cosas de la misma forma seria en la que ellos lo hacían, la posición que tomaba era la de negación todas las veces y respondía con frases como: “¡Claro que no!”, “Ya les dije que no soy tierna”, “Claro que también pienso en lo negativo de ‘tal’ persona pero eso no lo hace malo, es solo que tuvo un mal día”, “Él no me quiere hacer daño”, “No se quiere aprovechar de mí”, frases de una niña y adolescente que no veía la malicia en las personas, en las acciones, ni mucho menos en las intenciones. Por esta razón fui lastimada en varias ocasiones, no físicamente sino verbal y psicológicamente, si bien ese dolor no me provocaba moretones o heridas físicas, el dolor mental se convertía al final del día en cansancio físico, aun así, pensaba en que simplemente eran cosas de la vida o en una simple mala suerte. Al pasar el tiempo, en mi etapa de adolescencia joven, es decir, en mis últimos años de bachillerato, se acercaba cada vez más el hecho de preocuparme por mi futuro después de salir del colegio, ¿En qué universidad? ¿Seré capaz de alcanzar los requerimientos para lo que quería hacer en ese tiempo con mi vida?, los problemas se iban haciendo más complejos, las relaciones amorosas y de amistad eran más difíciles de entender, pero yo seguía con un pensamiento superficial ante todo lo anterior, seguía lastimándome sin entender por qué razón todo era tan complicado, ¿Acaso no bastaba con decir que haré un número de cosas para alcanzar lo que quiero? ¿Acaso las palabras como: “Lo siento”, “No lo volveré hacer”, “Mi intención no era lastimarte”, “Tranquila, todo irá bien”, “Eres súper inteligente, seguro que lo

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

vas a lograr”, no eran suficientes para solucionarlo todo o que al menos me sirvieran para seguir adelante? Lo único en lo que podía pensar era en que en realidad no estaba hecha para esta vida tan engorrosa. Todo el anterior patrón de inocencia se siguió repitiendo en mi etapa universitaria. Personas, contratos, actividades, relaciones; en todas era la perjudicada y no podía entender la razón. Mi apariencia tierna, mi forma de hablar, mi forma de vestirme, mi forma pensar, todo ello refleja en mí una ingenuidad que la gente percibe y, por tanto, se creen en la capacidad de hacer conmigo lo que quieran y no despierto suficiente interés para ser tomada en cuenta.

No fue hasta hace dos años que en medio de una conversación con una persona muy cercana a mí, en una de esas conversaciones en las que en el intercambio de ideas, te das cuenta de realidades propias y mientras yo le contaba mis experiencias pasadas, llegamos a la conclusión de que yo era una persona inocente en el mal sentido, en el sentido en que me deja como alguien vulnerable. Fue la primera persona que me hacía caer en cuenta de este aspecto sobre mí sin tener que denigrarme ni burlarse, sino en forma de comprensión. A partir de ese día, he tenido incontables momentos de retrospección en los que me cuestiono a mí misma sobre esa parte importante de mí ¿La inocencia hace parte de mi personalidad? Y si es así, ¿Qué tan malo es que siendo una persona adulta, tenga una mirada tan ingenua frente al mundo que me rodea? ¿Eso me deja en desventaja? ¿Cómo puedo yo sacarle provecho a la inocencia con la que siempre cargué y que parece, siempre estará conmigo?

Otra de las cuestiones que me surgió fue: ¿Soy de verdad la única persona que se siente como un adulto inocente, ingenuo y tonto? Es así como encontré un grupo de personas escribiendo en un foro virtual en las que comentaban sus propias experiencias y reflexiones alrededor de la siguiente pregunta: “La inocencia, ¿Un pecado/cualidad?” (Pristine_Condition57, 2024). En él, Ramsses, la persona que inició el hilo de la conversación comenta lo siguiente: “[...] la inocencia es síntoma de ser inmaduro?” a lo que otras personas comentaban lo siguiente:

“La palabra inocencia tiene muchos significados. Ser inocente ante un tribunal naturalmente es muy bueno. Pero ser ingenuo es algo terrible. Si das la imagen de ser inocente, siempre atraerás

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

gente dispuesta a aprovecharse de ti. Si no tienes una pizca de malicia, no para hacer el mal sino para identificarlo, vas a sucumbir muchas veces ante él.” (Smart_Ad_2347, 2024)

“Jajaja dígamelo a mí, cometí tantas barbaridades por "querer dejar de ser inocente". Incluso hoy a mis 30 aún considero que tengo mucha inocencia en mi corazón, que tal vez en cierto punto sea bueno pero el mundo es cruel y te come vivo si no te avispa. Yo siento que nunca voy a dejar de ser algo ingenua e inocente pero si ando con muchísimo más cuidado” (Anónimo, 2024)

“Ser avispa es ser una mala persona. Pregúntese si está dispuesto a ser malo solo por dejar de ser inocente, ser malo también tiene sus beneficios, aunque personalmente, no digo que vale la pena, yo también soy alguien muy inocente.” (TherealSlimMrdesanta, 2024)

Es así como descubrí una dualidad en el concepto de inocencia, donde su definición deja de tener un significado puramente positivo y pasa a generar consecuencias negativas. Los anteriores comentarios de personas anónimas que también se identificaban con ser inocentes, generó en mí, un deseo de llevar este concepto en mis representaciones artísticas. Al reconocermé en estas narrativas, comprendí el potencial de apropiarme de la inocencia como un elemento distintivo de mi trabajo artístico. A partir de esta experiencia y mis cuestionamientos, empecé a interesarme por el concepto de la inocencia en el arte y me llevó a pensar en cómo podría representar mi inocencia, la parte no tan linda, la parte en la que puedo verme reflejada sin hacer un autorretrato literal de mi rostro. Es por ello que me encontré con la imagen del cordero blanco, con la cual me sentí identificada por su ternura y dulzura, aspectos que me caracterizan o que al menos todas las personas que me conocen han mencionado que tengo, por lo que al seguir investigando más a fondo sobre sus apariciones en el arte, resultó ser un interés apropiado debido a que una parte significativa de artistas lo toman como una figura de pureza, inocencia, vulnerabilidad pero sobre todo un animal utilizado para el aprovechamiento humano por su ingenuidad y en el que recaen todas las consecuencias de las malas acciones tal como me he sentido todo este tiempo.

1.2.2 El Cordero Blanco: Símbolo de Pureza e Inocencia en el Arte

El elemento formal protagonista de este proyecto y del cual surge principalmente la idea, es la del simbolismo del cordero blanco y su representación en la cultura y en la sociedad. Biológicamente se puede hablar del cordero como un animal presa, un animal que parece haber sido creado únicamente para su consumo y aprovechamiento no solo del humano sino para los animales que se encuentran más arriba en la cadena alimenticia como lo es el lobo. A pesar de que las características que se les atribuye son la de mansedumbre y de docilidad, esta no es necesariamente positiva sino negativa dado que los convierte en animales indefensos sin su rebaño o madre para cuidarlos. Esta noción de nobleza y pureza no fue dada únicamente por su biología sino también por su participación histórica en la cultura.

Las artes, que desde un comienzo estaban ligadas indiscutiblemente a la religión, se apropiaron de la imagen del cordero como animal representativo de la pureza total por su condición de animal manso y lo convertían en el animal preferido para sacrificios de diferentes culturas, en específico la cristiana (Macías, 2015). A lo largo de la historia del cristianismo, se menciona a la oveja, al cordero y al carnero con diferentes representaciones y significados. Por un lado tenemos representado al pueblo de Israel o al pueblo de Dios como un rebaño de ovejas mansas y fieles tal como se menciona en el libro de Ezequiel 34:31 de la biblia: “Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor.” (Reina-Valera, 1960) dejando a Dios en la posición del buen pastor que cuida a sus ovejas indefensas y expuestas. Por otro lado, la figura del carnero aparece en la biblia como figura de liderazgo del rebaño, lo cual tiene sentido cuando sabemos que el rebaño es guiado por los machos que son los carneros, en ese sentido, adquiere la misma posición del pastor o guía del pueblo tal como el papel que representa Jesucristo como el buen pastor. A pesar de que la primera mención que se hace del carnero en la biblia que es en Génesis 22: 6-14, en el cual se narra el sacrificio que fue demandado por Dios a Abraham para matar a su hijo Isaac tal como se haría en un ritual habitual para demostrar su fidelidad a su Dios pero habiendo llegado muy lejos, Dios manda a su ángel a detenerlo y dice: “... Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

como holocausto, en lugar de su hijo.” (Reina-Valera, 1960) (*Ver Figura 6*) podemos ver que el carnero no tiene una posición de líder sino que también hace apología al animal como sacrificio divino. Si bien puede haber variadas interpretaciones y menciones en la biblia para la oveja y el carnero, sin duda la figura más fuerte simbólicamente es el del cordero.

Figura 6

El sacrificio de Isaac

Nota. Imagen de la pintura de Caravaggio, 1603, Óleo sobre lienzo. *Ubicado en* Galleria Uffizi, Florencia, Italia.

El papel que toma la figura del cordero ha sido siempre el de víctima, el animal preferido por excelencia para sacrificios y por lo tanto su personificación recae en la figura de Jesucristo. El mayor ejemplo de esta representación lo podemos ver en el gran sacrificio en la cruz, donde Jesús se toma a sí mismo como ofrenda pura y sin mancha para limpiar todos los pecados del mundo tal como lo dice el capítulo de Juan 1: 29 “... He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.” (Reina-Valera, 1960). La visión del cordero puro e inocente que es tomado como sacrificio de todos los males, fue y es representado hasta el día de hoy en variadas obras de arte religioso, tal es el caso del políptico de doce

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

tablas al óleo llamado “La Adoración del Cordero Místico” de los hermanos Van Eyck, en esta pintura se puede observar distintas figuras de santos religiosos en sus diferentes tablones a la vez que representa al hijo de Dios encarnado en un cordero y la celebración de su eucaristía. Si bien se podría hacer un análisis bastante amplio alrededor de este grupo de pinturas por su gran cantidad de iconografía, lo que me interesa mencionar es como la representación del cordero se hace protagonista como el animal indefenso, que es adorado por su pureza pero que a su vez se puede ver que es usado en realidad como simple carne de sacrificio y lo que parece ser un aprovechamiento “sagrado”, esto se puede ver cuando miramos la herida en su pecho de la cual sale un chorro de sangre que se vierte sobre una copa en representación de la sangre de Cristo.

Figura 7

La adoración del cordero místico

Nota. Imagen detalle del retablo inferior y central del políptico La Adoración del Cordero Sagrado, Hermanos Hubert y Jan van Eyck, 1432, Óleo sobre tabla. Ubicada en Catedral de San Bavón, Gante, Bélgica.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Si bien el cordero es mencionado en la biblia de forma sublime en la mayoría de las veces, haciendo referencia a que es la única forma de perfección para combatir el pecado, no se puede negar el hecho de que sigue siendo una apología a la matanza de un animal indefenso, cualidad que es aprovechada para el beneficio propio de los demás y que incluso el mismo Jesucristo lo afirma de la siguiente manera en el libro de Jeremías 11: 19 de la biblia “Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: Destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre” (Reina-Valera, 1960). Así que, de los anteriores puntos mencionados alrededor del cristianismo, podemos decir que el cordero es visto como un animal libre de culpa, llevado al matadero de sacrificios por simple ingenuidad y que por lo tanto se convierte en el reproche por excelencia para justificar los actos humanos religiosos.

Posteriormente, en la literatura emblemática de Europa de los siglos XVI al XVIII, también podemos observar menciones de la simbología del cordero en el libro de Iconografía de Cesare Ripa que fue escrito en el año 1762. Trata de un libro de alegorías e ilustraciones que hacen referencia a las diferentes pasiones humanas y personificación de los diferentes vicios, artes y ciencias, representaciones visuales moldeadas por la concepción del mundo del siglo XVI (Biblioteca Nacional de Colombia, s.f). En él, Ripa menciona al cordero como representación de la inocencia, más concretamente con la figura de una joven vestida de blanco, adornada con una guirnalda y portando un cordero que se utiliza para simbolizar la pureza y la falta de malicia, mencionando que “[...], el cordero simboliza la inocencia, porque no tiene ni fuerza, ni intención de hacer daño a nadie ni deseos de venganza, sino que tolera pacientemente, sin oposición, que se le quite la lana e incluso la vida” (Macías, 2015).

Así mismo, el cordero es representado en las artes como símbolo de martirio, un ejemplo diferente al cristianismo es el caso de la obra de la artista Hayv Kahraman de Irak, la cual se apropia de la identidad del Oriente Medio, guerras e injusticias a través de su posición como mujer. En su obra “Desollando el cordero” del 2008 se pueden ver dos mujeres desollando a este animal en alusión a la leyenda del sacrificio del cordero que aparece registrada en el Corán y que se repite en una de las festividades

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

musulmanas más importantes y que también pueden representar las prácticas de crímenes de honor a través de los sacrificios de corderos (Fuentes, 2015).

Figura 8

Desollando el cordero

Nota. Fotografía de la obra *Desollando el Cordero*, Hayv Kahraman, 2008, Óleo sobre lino. *Tomado de El Hurgador. Arte en la Red.* (Fotografía) Anónimo, 2024, <https://elhurgador.blogspot.com/2015/06/hayv-kahraman-pintura-tecnicas-mixtas.html>

Otro ejemplo del uso del elemento simbólico del cordero o de la oveja en el arte contemporáneo, se puede ver reflejado en la obra del artista brasileño Candido Portinari que se caracterizó por ser el pintor de los humildes y desprotegidos (Werner, 2018), teniendo un gran interés por retratar los menos favorecidos como las personas del ámbito rural y campesinas de Brasil. Más concretamente en la serie de

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

pinturas denominadas “Boy with Sheep” Portinari crea una semejanza entre la inocencia de la infancia y la ingenuidad de los corderos. La filóloga clásica y crítica de arte, Rosa Villalejos comenta lo siguiente:

“En su obra «Meninos com Carneiro», Candido Portinari nos retrata la inocencia y la simplicidad de la infancia en el contexto de las escenas cotidianas tanto urbanas como rurales. Con una mirada que mezcla ternura y conciencia social, el artista logra captar la esencia de la vida de los niños en entornos que van desde la calle hasta el campo.” (Villalejos, 2024)

Portinari realiza esta representación del niño como un individuo con una posición vulnerable frente al mundo y el cordero, como una figura de inocencia, para así crear desde mi punto de vista, una imagen con una connotación de desentendimiento e ingenuidad que refleja la mirada pura del niño.

Figura 9

Boy with sheep

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Nota. Una de las pinturas de la serie de Boy with Sheep, Candido Portinari, 1954, Óleo sobre lienzo. Tomado de *Proyecto Portinari*, (Pintura) 2024,

<https://www.portinari.org.br/en/archive/artwork/19994/boy-with-sheep>

Figura 10

Boy with sheep

Nota. Una de las pinturas de la serie de Boy with Sheep, Candido Portinari, 1954, Óleo sobre lienzo. Tomado de *Proyecto Portinari*, (Pintura) 1954,

<https://www.portinari.org.br/en/archive/artwork/20277/boy-with-sheep>

Para concluir este pequeño pero concreto recorrido sobre el uso del cordero en el ámbito artístico, quisiera mencionar uno de los géneros pictóricos más clásicos en el arte como lo es el bodegón. El cordero también puede aparecer en el arte en forma de representación de la crudeza humana, a modo de ejemplo podemos mencionar la obra “Bodegón con costillas y cabeza de cordero” de Francisco de Goya, realizada alrededor de los años 1808 y 1812 en medio de un contexto de guerra y que Cristóbal Masías menciona que

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

“En cuanto a la interpretación de esta obra, se ha querido ver un paralelismo entre esta composición, que presenta al animal descuartizado de modo horrible, con los acontecimientos históricos del momento: la propia guerra, donde tantos seres humanos son muertos de modo similar, y que fueron reproducidos en la serie de Desastres de la guerra.” (Masías, 2015)

Por lo que se puede decir que todas las implicaciones y consecuencias de los conflictos bélicos como lo son los crímenes de guerra, recaen totalmente en la figura del cordero indefenso, un animal hecho para sufrir todas las consecuencias de la malicia exterior a él.

Figura 11

Bodegón con costillas y cabeza de cordero

Nota. Imagen de la pintura de Francisco de Goya, 1810-12, Óleo sobre lienzo. Ubicado en Museo del Louvre, Paris, Francia.

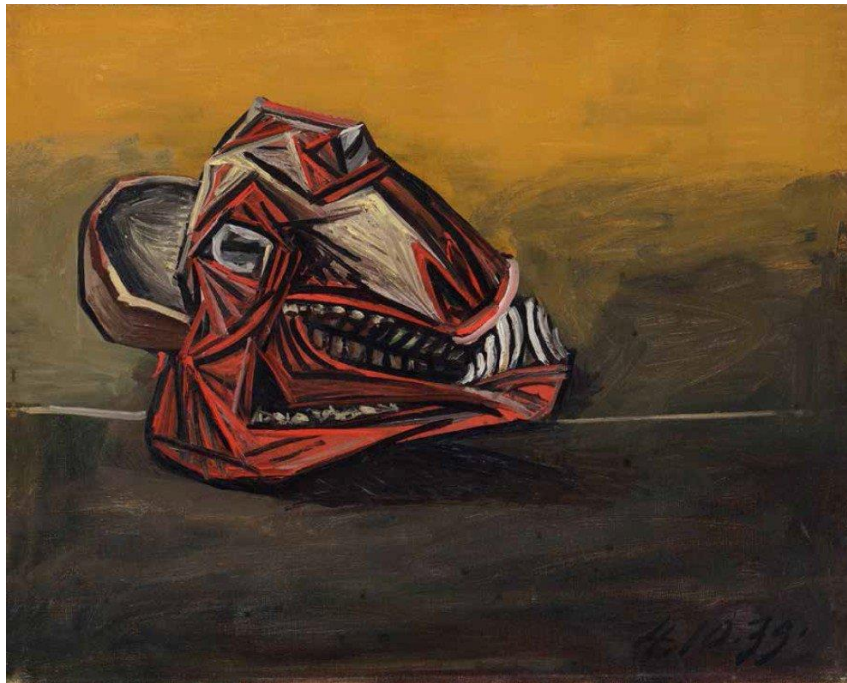
Años después, Pablo Picasso retoma el uso del cordero en variados de sus bodegones. Tal es el caso de la obra “Cabeza de cordero desollada” de 1939 donde el título no puede ser más descriptivo formalmente, se puede observar su particular estética cubista y para entender la naturaleza de esta pintura

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

es importante hacer énfasis en su año de creación ya que en 1939 fue el año que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, por lo que se puede intuir que más allá del sentido estético, esta representación también es una muestra de la angustia del artista frente a los acontecimientos de la época, que puede aludir a una reflexión sobre la mortalidad de la vida a través de la figura del cordero y su innegable fragilidad (Masías, 2015).

Figura 12

Cabeza de cordero desollada

Nota. Imagen de la pintura de Pablo Picasso, 1939, Óleo sobre lienzo. Ubicado en Museo de Bellas Artes de Lyon, Paris, Francia.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

1.2.3 De La Inocencia Al Arte Y La Creación

La elección de los materiales y técnicas es importante para *Entretejiendo la Fragilidad*, ya que fueron escogidos intencionalmente. El fin de utilizar la tela como material principal es el de narrar, más concretamente, el tejido como un acto de entreteter narrativas o acontecimientos tal como se hacía en los antiguos tapices en los que se contaban hazañas o situaciones históricas de la época, un ejemplo de ello se puede ver reflejado en uno de los tapices más reconocidos de la Edad Media, se trata del tapiz de Bayeux que cuenta los sucesos que ocurrieron en la conquista normanda de Inglaterra en 1066, esta pieza es diferente a los demás tapices tejidos en lino que se hacían por la época ya que se trata de escenas cosidas y bordadas a mano (Cartwright, 2018).

Figura 13

Bayeux Tapestry: Detail from battle of Hastings

Nota. Imagen detalle del Tapiz de *Bayeux* el cual muestra al obispo Odón de Bayeux reuniendo tropas para la batalla de Hastings. Tomado de *World History Encyclopedia*. (Fotografía) Anónimo, 2018, <https://www.worldhistory.org/image/8652/bayeux-tapestry-detail-from-battle-of-hastings/>

Otro ejemplo más cercano que narra sucesos lamentablemente devastadores para las personas involucradas sobre tela, son los 15 mantos realizados por las víctimas del conflicto armado que hoy se

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

reconocen como la Asociación de Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz de Mampuján (ASVIDAS) en el corregimiento de Mampuján del municipio de San Juan Nepomuceno en Bolívar, Colombia. Mujeres provenientes de una vereda que se encontró en medio de conflictos con paramilitares que causaron el desplazamiento forzado de más de 200 familias (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2023), encontraron una forma diferente de contar su historia para así visibilizar su identidad como mujeres colombianas y lograron que hoy en día no se reconozcan únicamente como protagonistas de la guerra sino como mujeres artistas que le dieron un cambio a su panorama a través del arte. Las tejedoras de Mampuján hallaron un nuevo espacio para recordar y encontrarse a ellas mismas y a sus familias por medio de sus diseños en los telares utilizando técnicas como el bordado y el patchwork, telares llenos de emociones, sentimientos y vivencias que encarnan la comunidad con cada exposición realizada. La intención principal de este trabajo es lograr representar una parte de mi identidad a través de lo textil tal como lo hizo la comunidad de las tejedoras de Mampuján.

Figura 14

Rebelión

Nota. Foto detalle de la obra Rebelión (2019), manto de la víctimas de Mampuján. Tomado de Universidad Externado de Colombia. (Fotografía), 2018,

<https://derechoarteycultura.uexternado.edu.co/catalogo-de-la-exposicion-mampujan-entretajido-un-camino-estetico-para-la-paz/>

Los anteriores ejemplos no son solo referencias formales sino también conceptuales para el presente trabajo ya que tienen el propósito de representar o narrar realidades, así mismo, lo textil puede aportar cualidades interesantes a la obra dado que aporta resultados visuales llamativos tales como la textura, que incita al tacto tal como la acción inevitable de acariciar cualquier animal esponjoso que da la percepción de animal suave, como lo sería el pelaje de un cordero. Así mismo, ofrece una cualidad que lo pone en el centro entre lo bidimensional y lo tridimensional creando una perspectiva alterna a la simple bidimensional.

La elección del uso de lo textil nació a partir de un interés personal por las diferentes formas que se pueden conseguir con el material. No obstante, no hay que negar que también se relaciona indudablemente con mi posición de mujer en la sociedad, ya que a pesar que los trabajos textiles han sido tradicionalmente asociado a la mujer por ser una labor doméstica y con fines decorativos, esta ha resurgido en los últimos tres siglos como una forma de expresión artística de incontables mujeres (Larrea Príncipe, 2007), por lo que me siento relacionada fuertemente con todo a lo que respecta al material y como consecuencia de mi interés llegué al elemento de la manta como significado personal de protección y resguardo.

Por otro lado, mi intención de crear una manta con una estética tierna se vincula directamente con la construcción de la imagen femenina. Esta ha sido definida históricamente desde una perspectiva patriarcal, que impone desde la infancia un patrón de inocencia y pureza, no solo a nivel mental, sino también estético. Al respecto, Simone Beauvoir escribe en su libro “El Segundo sexo” lo siguiente:

“La joven está consagrada a la «pureza», a la inocencia, precisamente en el momento en que descubre en ella y a su alrededor los turbios misterios de la vida y del sexo. Tiene que ser blanca como el armiño, transparente como un cristal, la visten con organdí vaporoso, tapizan su

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

habitación con cortinas de colores pastel, se baja la voz cuando se acerca, tiene prohibidos los libros escabrosos; y sin embargo, no hay ninguna hija de María que no acaricie imágenes y deseos «abominables».” (1949)

Por lo anterior, para esta pieza artística utilizaré una estética que remita a lo infantil, esto como un reflejo de la inocencia que refuerza la idea de pureza tal como lo describe Simone Beauvoir en el anterior fragmento asociadas a la mujer y a la figura del cordero blanco, el cual no tiene malicia alguna y cuenta con una ingenuidad total frente al mundo. Elementos formales como el color blanco, los lazos de cinta de colores pasteles, encaje tejido blanco, colores pasteles y elementos contrastantes tales como la sangre, viseras y heridas de maltrato animal contribuirán a la perspectiva negativa de la inocencia.

2 Referentes Artísticos

Mi proceso creativo ha sido influenciado por una variedad de artistas que a través de sus obras, han profundizado en el uso de la tela como material y han sabido aprovechar sus cualidades únicas para explorar y plasmar sus propias realidades y puntos de vista de formas interesantes. Así mismo, los referentes artísticos que se presentarán a continuación, han influido en mí de manera estética e intelectualmente, hablando más específicamente en sus razonamientos formales que aportaron a sus propios procesos creativos. En este apartado, me centraré en aquellos que han resonado de manera especial con mi propia búsqueda y que han aportado elementos clave para la concepción de mi exposición final.

Desde el comienzo de la idea del presente proyecto, uno de mis mayores intereses u objetivos a cumplir, es poder reflejar esta cualidad inocente de mí ser de la forma más honesta y auténtica posible. Es por eso que en mi búsqueda de referentes no podía dejar de hablar del artista y diseñador de modas holandés, Bas Kosters. Su obra es un reflejo de juventud, personalidad y autenticidad. Si bien Kosters es un artista multidisciplinario, explorando constantemente una amplia variedad de materiales y técnicas como la cerámica, el dibujo, la instalación, ejercicios performáticos y el diseño de piezas de moda, quiero resaltar sus obras textiles de carácter personal que exploran su propia realidad. Tal es el caso de la serie de obras tituladas “Quest for selflove”, un conjunto de dibujos y piezas textiles que giran en torno a la exploración de su identidad y su camino de aceptación personal, conceptos que logra capturar de forma naif y pura usando colores brillantes, composiciones caóticas, representaciones de sí mismo con cierto sentido del humor.

Figura 15*Quest for selflove*

Nota. Foto de una de las piezas textiles de la serie de obras titulada Quest For Selflove de Bas Kosters (s, f.). Tomado de Bas Kosters (Fotografía), s, f. , <https://baskosters.com/quest-for-selflove/>

Kosters aborda de manera simple, ligera y cómica su propia identidad, creando un universo completo de sí mismo. Otra de su serie de obras que me gustaría mencionar es Gentle Communication Tapestries, trata de una serie de tapices que aborda uno de los temas más contemporáneos que ha logrado tomar un lugar muy importante en nuestra cotidianidad, el uso de la tecnología y la comunicación a través de las redes sociales. Bas Kosters explora este tema con una crítica suave, incluso podría decir personalmente que no busca la crítica sino solo su representación a su propio estilo, es decir, no incurre en el tema de forma muy profunda pero logra evidenciarla.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Figura 16*Gentle communication tapestries*

Nota. Foto de una de las piezas textiles de la serie de obras titulada Gentle Communication Tapestries de Bas Koster. (s.f.). Tomado de Bas Koster (Fotografía), s. f. , <https://baskosters.com/communication-tapestry/>

La serie Gentle Communication Tapestries es una fuente importante de inspiración para la pieza final del presente trabajo debido al uso experimental del patchwork que no busca la perfección y que le permite jugar con lo caótico dándole una libertad en cuanto variedad de acabados tanto de textura como de color, cualidad que llama mi atención para explorar nuevas posibilidades en mi propia pieza textil.

Otra artista que se destaca por tocar temas personales es Tracey Emin, sin duda sus piezas están llenas de datos autobiográficos de su vida que construye a través de apliques sobre tela. Ella se convierte en un referente importante para este proyecto debido al uso que le encuentra al arte como forma de

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

catarsis y expresión tanto de sus experiencias como de su forma de pensar, logra exponer sus puntos más vulnerables para así plasmarlos sobre sus mantas, así como mi intención de exponer mi cualidad inocente que se convierte en mi vulnerabilidad de forma representativa en mi pieza final.

Un ejemplo de lo anterior se puede ver en sus variadas colchas realizadas con la técnica de patchwork, composiciones tipográficas que narran sus experiencias como su violación, sus abortos, alcoholismo y demás opiniones personales sobre temas sociales de su interés.

Figura 17

Hotel Internacional

Nota. Foto de la colcha titulada Hotel Internacional de Tracey Emin (1993), Tomado de *The Thread* (Fotografía), 2020. <https://blog.fabrics-store.com/2020/04/14/fear-comfort-and-catharsis-tracey-emins-confessional-quilts/>

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Superficialmente, las colchas de Tracey Emin parece que no transmiten algún concepto doloroso debido a sus colores llamativos pero revisando más a fondo su historia y sobre todo tomándose una pausa para la lectura de sus textos, nos damos cuenta que narra hechos desafortunados de su interior, esto causa en mí un encuentro de perspectivas entre lo llamativo y lo trágico que llamó la atención, causan un interés innegable y por lo tanto, se convirtió en una característica que quiero aplicar a la pieza final del presente proyecto.

Figura 18

El amor es más fuerte

Nota. Foto de la exposición El amor es más fuerte de Tracey Emin. Tomado de *Qué Pasa Media Network*. Ochenta artistas para explorar en Bruselas la evolución del amor en cinco décadas (Fotografía) Redacción EFE, 2024, <https://quepasamedia.com/noticias/entretenimiento/ochenta-artistas-para-explorar-en-bruselas-la-evolucion-del-amor-en-cinco-decadas/>

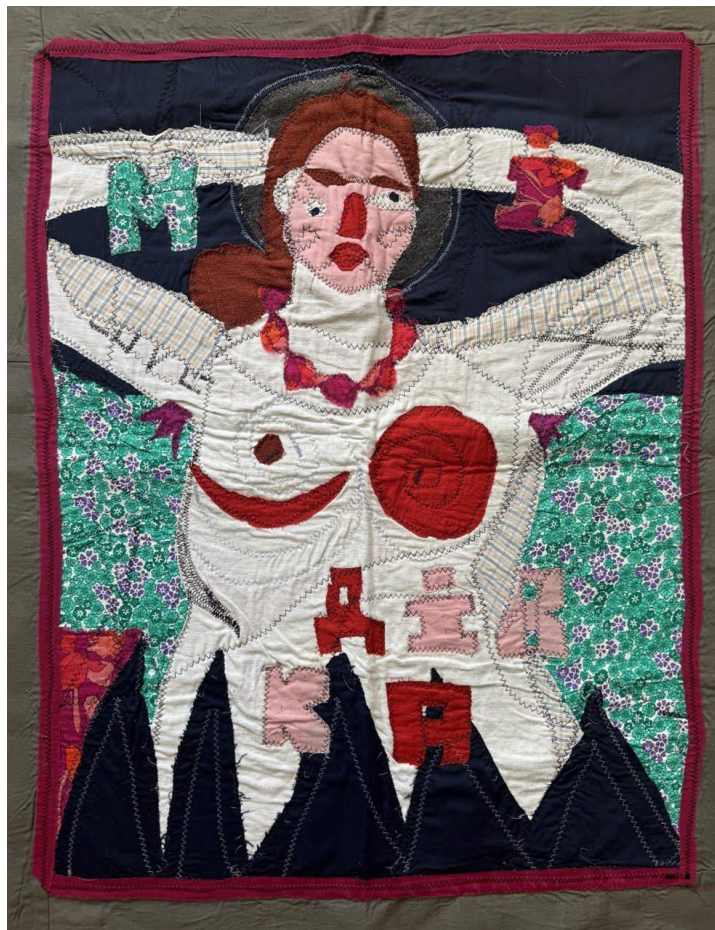
La artista a continuación, ha sido una gran referente mayormente formal. La ucraniana Irina Maksymova cuenta con una variedad de obras que oscilan entre diferentes técnicas como la pintura, escultura y obras blandas. Las piezas textiles que realiza pueden parecer hechas de forma despreocupada pero puede notarse una intención a través de sus acabados poco prolijos. Su técnica de costura destaca por

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

los injertos de tela que son acoplados uno sobre otro formando capas y formas figurativas sencillas que consiguen una composición imponente.

Figura 19

I.M

Nota. Foto de la obra de Iryna Maksymova titulada I.M del año 2024. Tomado de *Finestre sull'Arte*. Milan acoge la primera exposición individual en Italia de la artista ucraniana Iryna Maksymova (Fotografía) Redazione, 2024, <https://www.finestresullarte.info/es/exposiciones/milan-acoge-la-primera-exposicion-individual-en-italia-de-la-artista-feminista-ucraniana-iryna-maksymova>

Las temáticas de Maksymova rondan alrededor de las problemáticas sociales y políticas de su país de origen y como éstas influyen en ella como mujer artista. Lo anterior se puede ver expresado a través de

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

una estética naif, en palabras de Maksymova (s.f.) “Con mis obras figurativas e ingenuas doy una voz inocente y sencilla a los problemas del mundo que me afectan personalmente”, es decir, logra transmitir parte de su identidad, conflictos tanto internos como externos alrededor de su contexto social de forma cándida e inocente que van acordes con su decisión de acabados desprolijos. Su estilo único del uso del material le suma a la característica bidimensional de sus obras, un diferenciador sobre la precisión que normalmente caracteriza al patchwork, es por eso que Maksymova se convierte en una gran referente ya que, así como a ella, no me interesa la minuciosidad del detalle sino reflejar una flexibilidad en cuanto a forma y acabados.

Figura 20

Tigre

Nota. Foto de la obra de Iryna Maksymova titulada Tigre del 2022, Tomado de Belleza resiliente: el arte de Iryna Maksymova captura el espíritu vibrante de Ucrania en medio de la adversidad, Nomad

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

(Fotografía), 2023. <https://www.thenomadsalon.com/post/resilient-beauty-iryna-maksymova-s-art-captures-the-vibrant-spirit-of-ukraine-amidst-adversity>

En mi búsqueda de explorar la dualidad de la inocencia y sus consecuencias negativas, la obra de Little Nurse eGirl se ha convertido en un referente fundamental. Se trata de una artista visual que se ha popularizado últimamente gracias a Instagram, por sus habilidades para combinar lo macabro con lo inocente y puro, sobre todo por crear su propia estética combinando colores pasteles con elementos góticos que crean un contraste significativo en sus ilustraciones.

Figura 21*Purity*

Nota. Ilustración de la artista Little Nurse eGirl, Tomado de @littlenursegirl, Instagram (Ilustración), 2024.

https://www.instagram.com/p/DFJcpILyJC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA

Little Nurse eGirl crea todo un universo alrededor de lo infantil y lo macabro, uniendo elementos dulces como conejos blancos, cervatillos, corderos recién nacidos y los lazos de color rosa pastel con lo oscuro como trampas de caza y heridas expuestas. Si bien la artista nunca ha profundizado en su propio

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

concepto en alguna entrevista, blog o biografía, haciendo una interpretación personal, se puede decir que sus ilustraciones representan la fragilidad y vulnerabilidad de la inocencia infantil, esto debido a la aparición de niñas pequeñas en algunas de sus imágenes. Esta decisión de resaltar la dualidad entre lo tierno y lo macabro es una característica que me interesa implementar en mi pieza ya que reafirmará formalmente la idea principal de la inocencia como cualidad negativa.

Figura 22

Abigail's Axe-Ident

Nota. Ilustración de la artista Little Nurse Girl, Tomado de @littlenursegirl, Instagram (Ilustración), 2023.

https://www.instagram.com/p/CyMZo9hS_9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA

Para finalizar con la presente lista de referentes artísticos y siguiendo con la línea conceptual, no puedo dejar de mencionar a la artista Beth Cavener quien realiza obras esculturales e instalativas tocando temas de carácter humano a través de la imagen animal. A pesar de que sus obras no giran en torno a temas como la identidad o temas personales, ella hace uso del animal como metáfora del comportamiento humano y sus obras evidencian la fragilidad del ser vivo.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Figura 23*Kept-Variation in Cream and Grey*

Nota. Foto de la obra escultórica titulada *Kept-Variation in Cream and Grey* de Beth Cavener.

(2017). Tomado de Beth Cavener (Fotografía), s. f. <https://followtheblackrabbit.com/portfolio-item/kept-variation-in-pussy-willow/>

Una característica que resalta en las obras de Cavener es que sus elementos macabros se combinan con la estilización de los animales, no desentona ni busca un contraste muy fuerte, es por ello que sus obras instalativas se convierten en un referente importante en cuanto al montaje final de mi pieza, ya que si bien mi intención es agregar elementos que representan una tortura para el cordero como animal de corral, el objetivo es crear una uniformidad que no choque directamente con la estética y el dibujo empleado tal como lo hace la artista anteriormente mencionada Little Nurse eGirl. Un ejemplo de ello, se puede ver reflejado en la obra titulada “The Adoration” del año 2012, en ella podemos apreciar un cordero suspendido del techo por unas cadenas mientras que de su vientre y pecho chorrea lo que parecen ser líquidos como sangre y sudor pero simulados con pedrería que se vierten sobre una copa de cristal que se encuentra en el piso. Subjetivamente, creo que esta obra evidencia la vulnerabilidad de un cordero bajo

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

la justificación religiosa, esto debido a su título y a la aparición de la copa como alusión a la sangre de cristo. Destaco personalmente de esta obra, la sutileza con la que trabajó Cavener la escena de maltrato, por esta razón, seguiré su razonamiento de toma de decisiones para el montaje del presente trabajo.

Figura 24

The adoration

Nota. Foto de la obra escultórica titulada *The adoration* de Beth Cavener. (2012). Tomado de Beth Cavener (Fotografía), s. f. <https://followtheblackrabbit.com/portfolio-item/the-adoration-2/#toggle-id-1>

3 De la idea a la costura: bitácora de procesos

Este capítulo se enfoca en el aspecto técnico de mi proceso creativo a través de una bitácora que documenta la selección de materiales, la aplicación de técnicas y la resolución de problemas para así dar cumplimiento a los objetivos propuestos para este proyecto artístico.

3.1 Etapa De Experimentación

Antes de iniciar directamente con la pieza final, fue fundamental para mí realizar unas pruebas experimentales de puntadas, tela y terminados para la manta, así como tipos de bordado con diferentes tipos de hilos para facilitar la toma de decisiones con respecto al material siempre y cuando sigan una misma lógica teniendo en cuenta los referentes artísticos mencionados anteriormente en cuanto a técnica. Para comenzar, realicé dos piezas pequeñas en tela en las cuales pinté con acrílico para así bordar sus orillos con diferentes puntadas con la finalidad de probar la resistencia de la tela intervenida con pintura.

Figura 25

Aplique de cordero pintado

Figura 26*Oso*

Nota. Pequeña pintura de oso sobre lona costeña intervenido con hilo para bordar y apliques de perlas.

En el caso de la figura 25 se utilizaron dos tipos de tela, la primera del fondo se trató de una tela tipo lanilla delgada, posteriormente se realizó el dibujo del cordero sobre un pedazo de lona costeña el cual pinté y bordé a la lanilla con hilo de bordado Mouline color vino tinto. Para la segunda pieza (Figura 26) se trató de un fragmento de lona costeña la cual pinté para luego bordar su borde con el mismo tipo de hilo, pero de color de rojo. Estas dos piezas me dieron una idea de cómo se comporta la tela pintada al bordarla, lo cual no fue de mi total gusto dado a que la tela al pintarla se pone muy rígida en parte porque se trató de lona costeña y eso dificultó en gran manera el bordado.

De las anteriores pruebas también pude observar que la puntada que genera el hilo Mouline, es una puntada muy gruesa y tosca para el tipo de acabado que estoy buscando que es una puntada más delgada. Es por ello que realicé unas ilustraciones para poder bordarlas nuevamente sobre tela, pero esta vez utilizando hilo de uso general de costura. Dado que es un hilo más delgado a comparación al de

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

bordar, las puntadas o acabados que genera son más precisas y finas lo cual resultó siendo más de mi interés.

Figura 27

Cordero bordado uno

Figura 28

Cordero bordado dos

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Nota. Foto detalle del acabado de una de las dos pruebas hechas con hilo de costura de uso general.

Debido al gusto personal generado por los acabados mostrados en las pruebas de las dos anteriores figuras realicé otras pruebas con diferentes ilustraciones para así probar tipos de líneas que puedo realizar con el bordado, así como pruebas de tipografía para un posible uso de texto en la pieza final.

Figura 29

Pruebas de bordado

Figura 30

Pruebas de tipografía bordada

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Para continuar con la experimentación del bordado con el hilo de costura realicé un bordado combinando un dibujo con tipografía sobre tela costeña pero en esta ocasión no quería dejar la tela en crudo sino por el contrario coserle una suerte de borde. En este caso utilicé un retazo de tela de pantalón de pijama que corté en forma de sesgo, esto con el fin de darme una idea de cómo podría realizar este mismo borde a la pieza final.

Figura 31

Perrito uno

Figura 32*Parte trasera de Perrito uno*

Nota. Vista trasera del bordado Perrito.

En este caso corté un fragmento de un retazo de tela roja que tenía con el mismo tamaño de la tela costeña que utilicé para la base del bordado y así tapar las costuras traseras del bordado y para darle un poco más de forma al terminado final. Es importante decir que el acabado y terminado de esta prueba me gustó mucho por el borde que logré conseguir y bajo mi juicio personal pienso que le da a la pieza un atributo de estar totalmente acabado. Es por ello que decidí hacer otra pieza parecida para seguir practicando tanto el borde como la aplicación de la tela trasera esta vez utilizando un retazo de tela tipo paño lency color azul, estas dos pruebas terminaron de darme una idea clara de cómo quiero darle ese detalle de acabado para mi obra final del presente proyecto.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Figura 33*Perrito dos***Figura 34***Parte trasera de Perrito dos*

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Para finalizar esta etapa de experimentación quise realizar una pieza de prueba combinando lo anteriormente aprendido del bordado y borde final pero con un diseño más elaborado para tener un acercamiento a la técnica del *patchwork*, técnica que se trata de diseñar una imagen formal a través de injertos de retazos de diferentes colores sobre una tela base. Para este caso diseñé un dibujo de un cordero atado de sus piernas y con su abdomen abierto.

Figura 35

Cordero atado

Para esta pieza utilicé variados tipos de tela como paño lency para el borde, popelina para la simulación de cercas arriba y abajo del cordero, lanilla delgada para el fondo color carne y tela burda para el cordero y los bloques de color rojo que se pueden ver. La razón del uso de varios tipos de tela es porque

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

es una característica del *patchwork* y le da a la pieza una diversidad de texturas, característica que aplicaré en mi obra final. Otro de los objetivos de esta prueba fue realizar el montaje de los apliques de tela directamente en la máquina de costura lo cual fue satisfactorio dado que los apliques no se deformaron, uno de mis mayores miedos. En la pieza se puede ver diferentes puntadas pero quiero resaltar la puntada zigzag que fue la que más me agradó dado que le agrega una textura más, aparte de la textura que puede dar la tela sola.

Figura 36

Cordero atado detalle

Nota. Foto detalle de las puntadas y acabados de la pieza Cordero atado.

Cabe destacar que para esta pieza también apliqué lo aprendido en el bordado para darle detalles de delineado en negro al cordero y para simular la soga que ata sus piernas pero con hilo de bordado Mouline ya que me pareció más conveniente puesto que la soga real es de un grosor más amplio. Adicional, algo nuevo que hice fue practicar el uso de guata o relleno para la pieza completa para así darle

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

el factor de acolchado, esto con el fin de darme una idea de cómo puedo agregarle este mismo acolchado a la obra final de este proyecto.

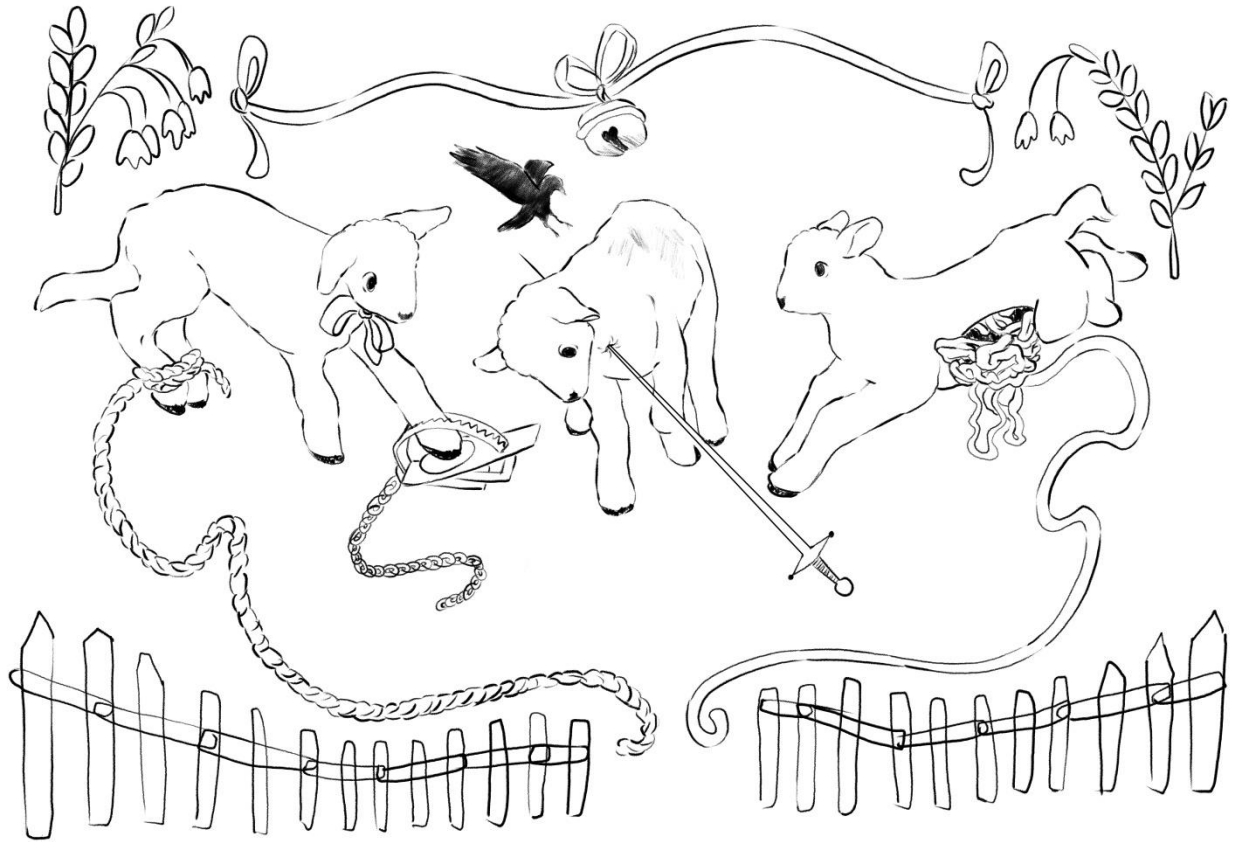
3.2 Diseño De La Manta

Para realizar el boceto de la manta tuve en cuenta dos condiciones. En primer lugar el elemento principal será un grupo de corderos puestos en diferentes situaciones de maltrato, así que pensando en un número de corderos llegué a la conclusión de que la elección de tres corderos será suficiente para ejemplificar mi tesis, ya que si bien mi intención es resaltar la parte oscura del maltrato en el animal, considero que poner más de tres saturará la imagen final y terminaría pareciendo más a una escena de tortura macabra en su totalidad. Por el contrario, quiero que la pieza transmita en su mayoría ternura y que en medio de eso aparezcan los elementos macabros.

En segundo lugar y siguiendo el hilo de los elementos macabros, quiero que aparezcan como elemento importante en la obra, que funcionen como objetos de contraste conceptual pero no visual. Es decir, las armas de caza que generan tortura y heridas, interactuarán con los corderos representándoles un daño, pero siguiendo una estética adorable con la ayuda de los colores pasteles y su dibujo tipo caricatura.

Teniendo en cuenta las anteriores condiciones y después de pensar en las diferentes soluciones, realicé un primer boceto con una composición central de los tres corderos, uno de ellos inmovilizado por una soga que ata sus patas traseras y con una de patas delanteras atrapadas en una trampa de caza, otro atravesado por el cuello con una espada delgada y que a su vez es acechado por una ave carroñera y otro cordero con su abdomen totalmente abierto con sus tripas expuestas y sangrando.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Figura 37*Boceto uno*

Como se puede observar en el boceto número uno, adicional a los corderos agregué elementos relacionados a la ternura o a lo femenino como un lazo, una campanita y plantas parecidas a la acacia con sus respectivas flores, así como una suerte de cerca en la parte inferior que hace alusión al cordero como animal de corral. Cabe resaltar que si bien este boceto sirvió como una imagen clara para la distribución de los elementos, es un boceto que modifiqué más adelante por razones de estética, sin embargo la idea general de composición se mantuvo hasta el final de la realización de la pieza.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

3.3 Proceso De Confección

Para dar inicio a todo el proceso de costura de la manta se hizo una primera compra general de materiales, es decir, variedad de telas las cuales estaré mencionando a lo largo de esta bitácora, hilos de bordado, guata o relleno, algunos detalles o apliques como campanitas, pedrería e insumos de costura como tijeras, hilos y agujas para máquina de coser, de igual forma, aprovecharé algunas herramientas y materiales con los que ya cuento.

Figura 38

Variedad de soportes

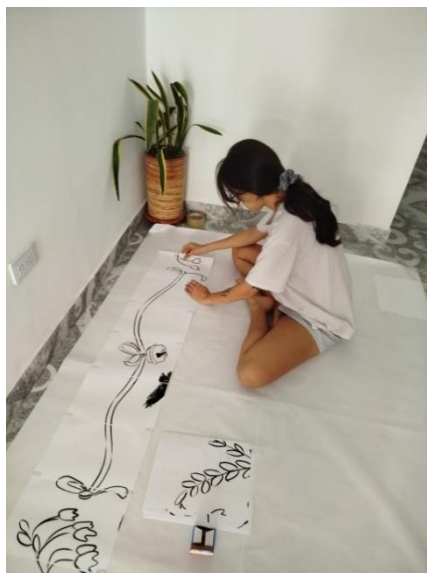
Figura 39

Materiales adicionales

Figura 40*Guata*

En primera instancia fue importante tener el boceto o imagen general en tamaño real, por lo que se imprimió el diseño en mosaico para posteriormente ubicar las diferentes hojas y así formar la imagen en grande. Cabe resaltar que la imagen impresa resultó teniendo un tamaño o medidas de 1.20 m por 1.70 m pero es probable que las medidas de la manta varíen durante el proceso de costura en máquina.

Figura 41*Armado del boceto*

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Figura 42*Boceto uno a tamaño real*

La tela que seleccioné como base o fondo de la manta es una tela llamada Punto de cruz que es utilizada mayormente para bordado de color hueso, esta elección de color se tomó para que se pudiera diferenciar de la tela blanca de los corderos, es una tela con una textura pronunciada que permitirá una buena aplicación de las diferentes capas evitando que las telas se deformen y que le sumará una textura más a la pieza final.

La manera en la que se decidió armar la composición fue realizando cada elemento que se pueda armar por separado como la soga, las tripas, la trampa de caza, la campanita y el ave carroñera ya que son hechos a partir de diferentes telas y retazos, para posteriormente montarlos sobre la tela base, esto me

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

facilitará el proceso de detalle para cada componente. En este caso di comienzo con uno de los elementos más pequeños de la manta, la pequeña ave carroñera, de este modo puedo familiarizarme con la tela y su armado. Para esto utilicé paño lency de color gris y negro para darle forma y profundidad y así mismo fui realizando los demás elementos con las distintas variedades de tela, colores y puntadas. Estos elementos contarán con más detalles cuando ya sea cosidos a la tela principal.

Figura 43

Ave carroñera

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Figura 44*Campanita***Figura 45***Tripas*

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Figura 46*Arma de caza***Figura 47***Soga*

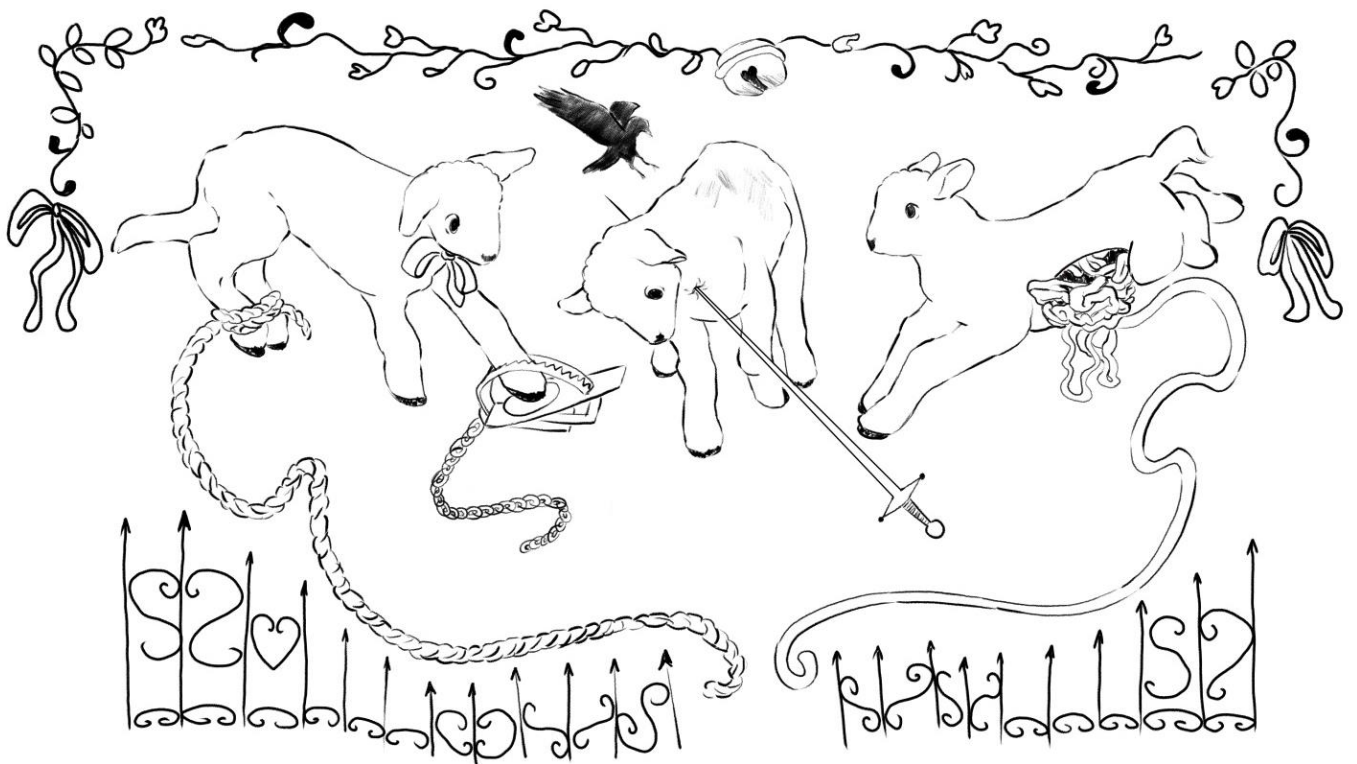
Nota. Foto detalle de la parte inicial de la soga que amarra al cordero de la esquina izquierda.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Ya teniendo estos elementos hechos, los extendí sobre la tela para ir teniendo un panorama completo mientras miro el boceto inicial y reconsideraré los elementos alrededor de los corderos, así que realicé un segundo boceto donde se incorporaron elementos un poco más lineales con el fin de incrementar el factor del bordado a mano en la pieza, factor que no se encontraba mucho en el boceto inicial y que es un acabado que quiero que resalte. Me gustaría aclarar que la composición central de tres corderos se sigue conservando y los elementos que se agregaron siguen la estética de flores, lazos y formas nada hostiles a la vista siguiendo con la estética tierna.

Figura 48

Boceto dos

Teniendo este segundo boceto se decidió seguir con él para la pieza final, por lo que el proceso para el armado seguirá del siguiente modo: dado que los elementos de alrededor de los corderos serán

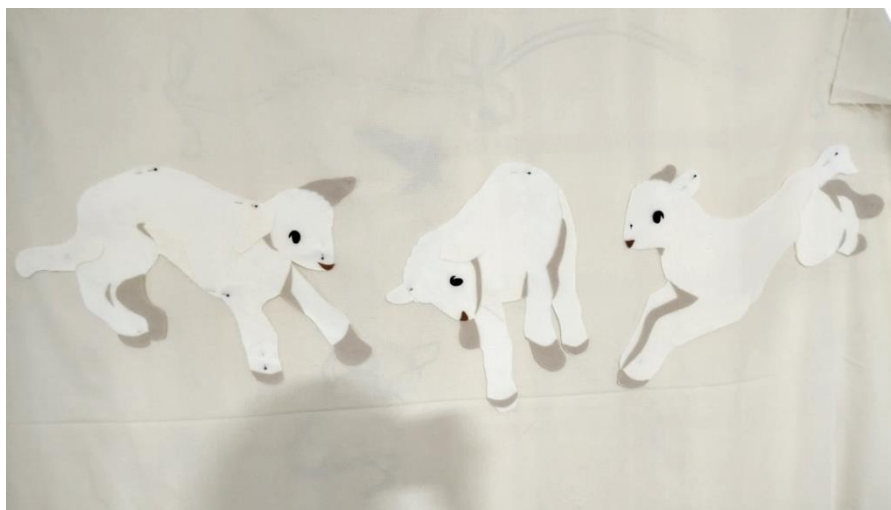
ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

mayormente bordados, primero se realizarán los elementos del centro, es decir, los tres corderos con los respectivos objetos que interactúan con ellos, esto ayudará con su distribución en la tela principal y por lo tanto también facilitará el acople con los bordados de alrededor.

Habiendo aclarado esto, se continuó con la realización de los corderos. Estos fueron realizados con una tela tipo peluche color crema casi blanco, esto porque se asemeja al pelaje real de un cordero. Posteriormente corté retazos de tela Galleta de dos tipos de color beige, uno claro y otro un poco más oscuro, para adicionarlas a la base del peluche y así agregar diversidad en su textura, así como para diferenciar las diferentes partes del cuerpo del animal y que a su vez le diera estructura y profundidad.

Figura 49

Posicionamiento de los corderos

Ya teniendo los corderos y los demás elementos del centro de la manta, se encajaron con alfileres a la tela punto de cruz para proceder con la confección en máquina. Primeramente se cosieron los corderos, a los cuales se les agregó guata delgada para agregar un poco de volumen tanto al cuerpo en general, así como para diferenciar aún más las extremidades del mismo cordero. Además, se cosieron los demás componentes alrededor de los animales, de los cuales se buscó darles profundidad y volumen con

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

varias costuras, así como con relleno y pita por debajo para las tripas. Cabe resaltar que algunos detalles como ojos, narices y en general detalles pequeños fueron cosidos a mano.

Figura 50

Proceso de confección en máquina de coser

Figura 51

Detalle de cosido a mano

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Figura 52*Avance de manta*

Ya que los componentes centrales fueron añadidos, se procedió a realizar los elementos bordados tanto de la parte superior como de la parte inferior. Para esto, se decidió usar dos tipos de puntadas diferentes de bordado, para la parte superior dado a que se trata de una serie de ramas, se eligió un tipo de bordado liso con puntada atrás, esto porque es un punto que da la oportunidad de crear una línea continua sin ningún espacio entre cada puntada, esto me permite realizar un dibujo más parecido a la línea orgánica del boceto.

El bordado inferior se realizó con un tipo de bordado llamado punto de cruz. Se trata de una puntada en el que el dibujo se va creando con la unión de varias “cruces” o “equis”. Lo anterior se decidió de esta forma para darle más fuerza y grosor a esta parte dado que el dibujo busca representar unas rejas de metal, un elemento más tosco e imponente.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Figura 53*Avance del bordado superior***Figura 54***Avance del bordado inferior*

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Ya finalizado el bordado de la parte de abajo, procedí a realizar el bordado superior en forma de rama, dejando espacio para agregar detalles como flores y hojas hechas con fragmentos de tela de color rosa y verde, detalles que agregué con máquina de coser y de forma desprolija para darle más textura en esta parte.

Figura 55

Bordado superior

Nota. Foto detalle del bordado superior de la manta

Finalizados los bordados, se agregaron detalles de pedrería simulando gotas de sangre en las diferentes heridas y algún otro detalle pequeño cosido a mano como lazos alrededor de los cuellos de los corderos así como campanitas reales. Seguidamente y para culminar el proceso de confección se decidió hacerle un dobladillo a toda la manta con la misma tela punto de cruz.

Figura 56*Vista general de la manta***3.4 Montaje**

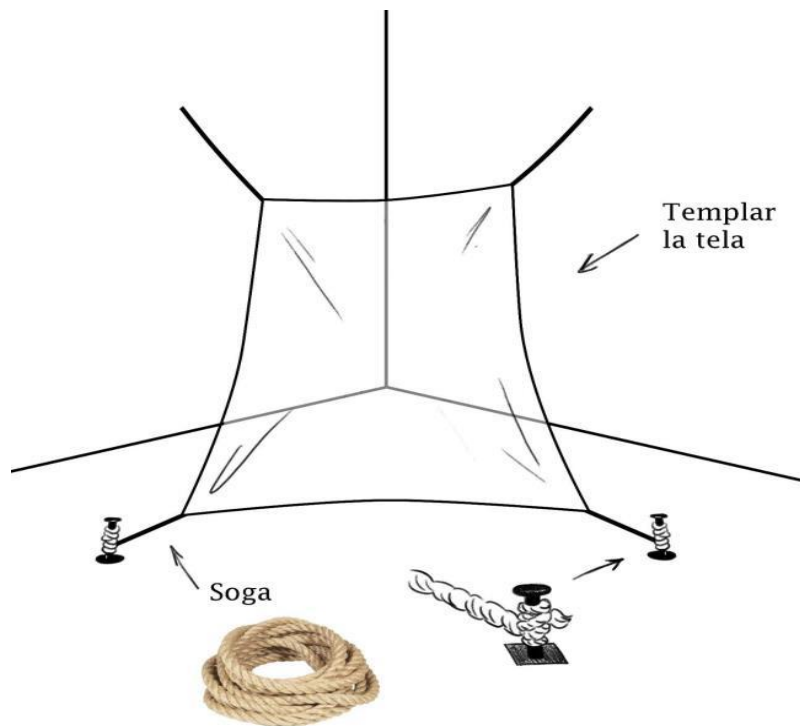
La sala escogida para el montaje de *Entretejiendo la Fragilidad* será la sala Galería Cuatro Colectivo Artístico ubicada en el municipio de Girón, Santander. Se decidió que el montaje de la obra saliera un poco de lo común y que reforzara la idea del animal de corral atado para su manejo y aprovechamiento, por lo que se pensó directamente en la imagen de un cordero atado del cuello por una soga de corral a un palo. Teniendo esto en cuenta, se realizó un boceto del montaje en sala donde la idea principal es temprar la manta por cuatro puntos, es decir, de sus cuatro esquinas, utilizando una soga de ganadería de algodón ya que es la más recomendable por su manejo (FEDEGAN, 2022, 1:15). Del mismo modo también se decidió implementar el nudo llamado Nudo Moreno, el cual es uno de los más comunes

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

para atar a animales del cuello ya que es un nudo firme, que no se corre y por lo tanto permite sujetar bien al animal sin causarle asfixia (Vive Lógicamente, 2024, 0:13).

Figura 57

Boceto de montaje en sala

Si bien la manta va a estar templada de sus cuatro esquinas, solo las inferiores estarán sujetas con soga y las superiores irán templadas a la pared por un nylon grueso, esto fue una decisión puramente estética dado a que agregaría un peso visual grande en la parte superior y que personalmente no es muy agradable a la vista. Con respecto a la pieza que irá al suelo para amarrar la soga, se utilizará una estructura hecha en madera haciendo alusión a una cerca de corral. Este montaje, sugiere algo más interesante más allá de una pieza totalmente a pared ya que la tela templada y estirada es un recurso que remite al cordero como símbolo de inocencia nuevamente maltratado, con una existencia rebajada al simple aprovechamiento humano y que se relaciona con la representación de desventaja y vulnerabilidad de una persona con la cualidad de inocencia.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Figura 58*Soga de algodón***Figura 59***Madera*

Nota. Fotografía de la madera que se utilizará para la realización del soporte que irá al piso.

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

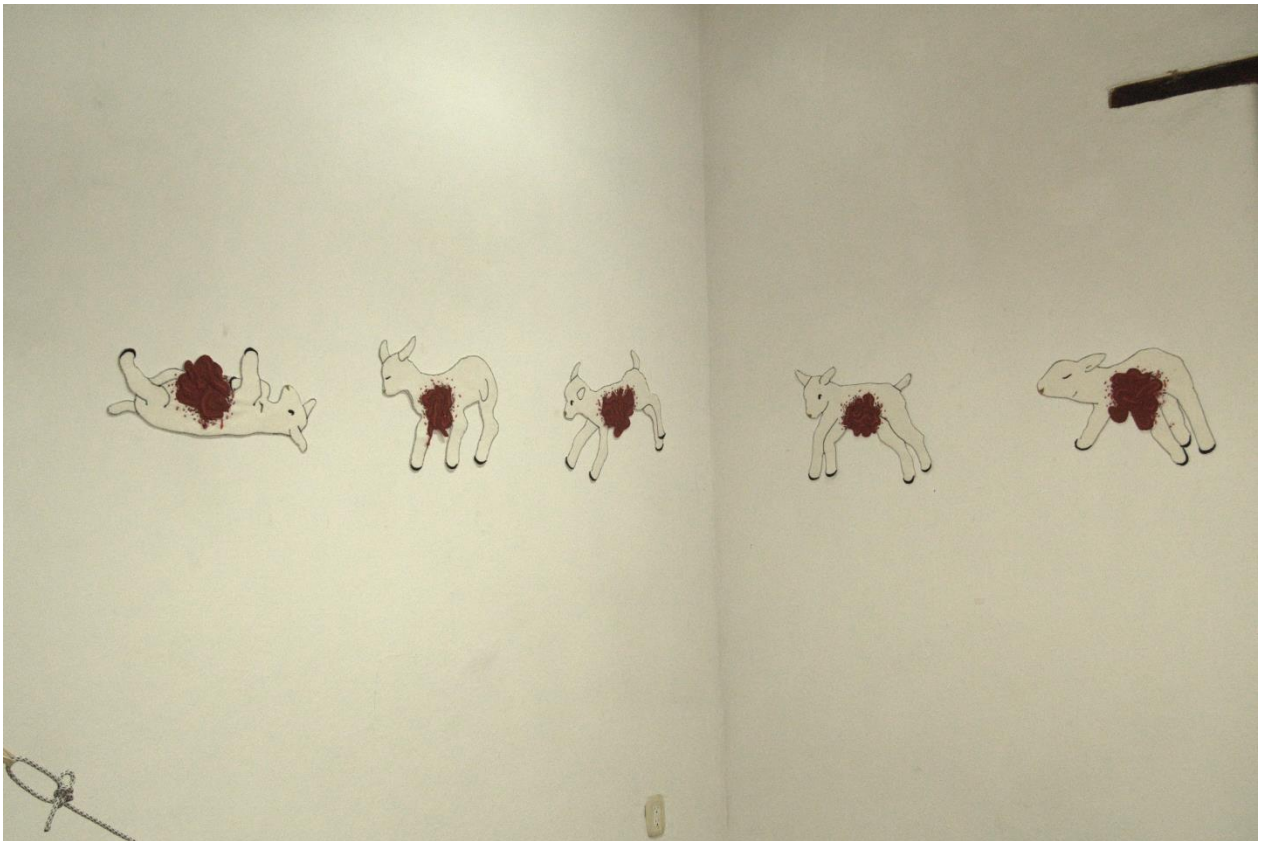
Figura 60*Nudo Moreno***Figura 61***Vista general del montaje final de la manta*

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Para finalizar, teniendo en cuenta el salón de exposición, se tomó la decisión de agregar 5 piezas individuales. Se trata de 5 corderos, de los cuales se ve expuestos sus intestinos pero siguiendo la misma estética tierna de la manta. Esto se tomó así, debido a las exigencias de la misma sala y como única decisión de montaje, sin embargo, estas piezas acompañan de forma exitosa a la manta central ya que siguen el mismo hilo conductor del proyecto.

Figura 62

Piezas adicionales

4 Conclusiones

“Entretejiendo la fragilidad” consta de una manta tejida, que implementa variadas técnicas de costura tanto a mano como en máquina y que trajo consigo todo un proceso tanto de experimentación como de autoconocimiento con el material y con mi visión de la inocencia. Es por ello que este apartado final sintetizará las reflexiones que surgieron a lo largo de este proceso, así como los diferentes obstáculos y resoluciones que ayudaron al cumplimiento de los diferentes objetivos propuestos.

Desde el momento que surgió la tesis principal del presente trabajo, supe que sería crucial una etapa de investigación alrededor de los elementos simbólicos, sobre todo por el protagonismo que tendría el cordero blanco, no sin antes mencionar que, al inicio de todo el proyecto, la idea no era muy clara en cuanto a su ejecución y justificación. Esto resultó siendo satisfactorio dado a que el uso del cordero en el arte como representación de la pureza y de la inocencia, se volvió notorio y fue de gran ayuda para así reforzar la tesis principal de la inocencia como un ítem negativo en la presencia de una persona adulta. El cordero llevado al matadero o expuesto a situaciones constantes de maltrato y tortura, se disfraza de una imagen pura bajo una justificación egoísta humana, esto me llevó a apropiarme de esta imagen como representación de mi cualidad inocente.

Siguiendo con la parte formal, los elementos que fueron surgiendo como los colores suaves o pasteles, el uso del textil, las texturas suaves, las costuras poco prolijas que sin embargo logran una estética tierna acompañado de los elementos contrastantes en representación de la violencia animal, fueron fundamentales para la realización de la manta a pesar de que mi experiencia en costura no fuera tan extensa. Esto me lleva a mencionar que la etapa de acercamiento al material, fue de gran ayuda dado a que me dio una idea de cómo se comporta el material e influyó en la elección de los diferentes materiales y herramientas usadas.

En conclusión, “Entretejiendo la Fragilidad” logra cumplir el objetivo principal propuesto que consta de la realización de una pieza textil que busca reflejar la inocencia y sus implicaciones negativas de

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

forma simbólica alrededor de la figura del cordero blanco. Así como sus objetivos específicos, desde su etapa de investigación, pasando por una experimentación con los diferentes materiales textiles, ejecución de la manta implementando los diferentes componentes simbólicos y finalizando con su montaje que del mismo modo también logra participar de forma activa en la obra.

Bibliografía

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Aczel, I. C. (2012). La debilidad de la mujer. *Revista Mora* N° 18, pp. 45 – 62.

http://dspace5.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/17990/uba_ffyl_r_mora_18_la%20debilidad%20de%20la%20mujer.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anónimo. (Junio, 2024). La inocencia un pecado/cualidad? [Publicación en un foro online]. Mensaje publicado en

https://www.reddit.com/r/Colombia/comments/1deda9l/la_inocencia_un_pecadocualidad/?rdt=32822

Beauvoir, S. (1949). El segundo sexo. [https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-](https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/152/2020/08/7-De-Beauvoir-Simone-El-segundo-sexo.pdf)

[content/uploads/sites/152/2020/08/7-De-Beauvoir-Simone-El-segundo-sexo.pdf](https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/152/2020/08/7-De-Beauvoir-Simone-El-segundo-sexo.pdf)

Bordignon, N. A., (2005). El desarrollo psicosocial de Eric Erikson.El diagrama epigenético del adulto.

Revista Lasallista de Investigación, 2(2), 50-63. <https://www.redalyc.org/pdf/695/69520210.pdf>

Cartwright, M. (2018). El tapiz de Bayeux [Bayeux Tapestry]. (M. J. B. Arpón, Traductor). *World History*

Encyclopedia. <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-16892/el-tapiz-de-bayeux/>

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2023). *El pueblo que sanó con telares*.

<https://centrodememoriahistorica.gov.co/el-pueblo-que-sano-con-telares/>

Diccionario del Español Mexicano. (s.f.). En *dem.colmex.mx*. Recuperado el 29 de enero del 2025, de

<http://dem.colmex.mx/ver/ingenuo>

FEDEGAN. (2022). *Cap 48 – (Nudos) Manejo Animal* [Archivo de Vídeo]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=fPDoELagRbc&ab_channel=FEDEGAN

Fuentes, J. (2015). *Hayv Kahraman [Pintura, Técnicas mixtas / Painting, Mixed media]*. El Hurgador.

<https://elhurgador.blogspot.com/2015/06/hayv-kahraman-pintura-tecnicas-mixtas.html>

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Garmendia, A. (2020). *Factoría. La explotación industrial de cerdos*. Tras Los Muros.

<https://traslosmuros.com/granjas-cerdos-espana-investigacion>

Gentil, Isabel. (2008). Construcción de la debilidad femenina. *Index de Enfermería*, 17(1), 44-47, de

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962008000100010&lng=es&tlng=es

Gil, S. (2022). Filosofía de la vulnerabilidad. *Revista Internacional de Filosofía*, 1-18.

<https://revistas.um.es/daimon/libraryFiles/downloadPublic/11241>

Iconología del Cavaliere Cesare Ripa Perugia, Perugia, 1764. (s.f.). *Biblioteca Nacional de Colombia*.

<https://www.bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/publicacion?nombre=Iconolog%C3%ADa+del+Cavaliere+Cesare+Ripa+Perugino,+Perugia,+1764>

Kail, T. (dir.) (2020) *Hamilton* [película]. Walt Disney Studios Motion Pictures.

La Sagrada Biblia. Reina Valera. (1960). *Biblie Gateway*.

<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezequiel%2034%3A31&version=RVR1960>

La Sagrada Biblia. Reina Valera. (1960). *Biblie Gateway*.

<https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis%2022%3A6-14%2CGenesis%2022%3A6-14&version=RVR1960;NIV>

La Sagrada Biblia. Reina Valera. (1960). *Biblie Gateway*.

<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan%201%3A29&version=RVR1960>

La Sagrada Biblia. Reina Valera. (1960). *Biblie Gateway*.

<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jerem%C3%ADas%2011%3A19&version=RVR1960>

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Larrea Príncipe, I. (2007). El significado de la creación de tejidos en la obra de mujeres artistas [Tesis doctoral, Universidad del país Vasco]. <https://addi.ehu.es/handle/10810/12379>

Macías, C. (2015). El simbolismo de la oveja y su presencia en la obra de Picasso. *Universidad de Málaga*.

<https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10521/EL%20SIMBOLISMO%20DE%20LA%20OVEJA.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Maksymova, I. (s.f.). *I am a Ukrainian figurative artista talking about things that touch me personally*.

Irina Maksymova. <https://www.maksymova.art/>

Pristine_Condition57 [Alias]. (Junio, 2024). La inocencia un pecado/cualidad? [Publicación en un foro online]. Mensaje publicado en

https://www.reddit.com/r/Colombia/comments/1deda9l/la_inocencia_un_pecadocualidad/?rdt=32822

Ramírez, A. M., (2004). Conflictos entre Padres y Desarrollo de los Hijos. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 11(34), 171-182.

Real Academia Española. (2014). Inocencia. En *Diccionario de la lengua española* (23ª ed., p. 2816)

Smart_Ad_2347 [Alias]. (Junio, 2024). La inocencia un pecado/cualidad? [Publicación en un foro online].

Mensaje publicado en

https://www.reddit.com/r/Colombia/comments/1deda9l/la_inocencia_un_pecadocualidad/?rdt=32822

TherealSlimMrdesanta [Alias]. (Junio, 2024). La inocencia un pecado/cualidad? [Publicación en un foro online]. Mensaje publicado en

https://www.reddit.com/r/Colombia/comments/1deda9l/la_inocencia_un_pecadocualidad/?rdt=32822

ENTRETEJIENDO LA FRAGILIDAD

Villalejos, R. (2024). *Cándido Portinari*. «*Meninos com Carneiro*». La Jungla de las letras.

<https://lajungladelasletras.com/candido-portinari-meninos-com-carneiro/>

Vive Logicamente. (2024). *Una Forma Fácil y Rápida de hacer un NUDO MORENO* [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://youtu.be/jjZsyNScxY8>

Werner, A. (2018). Cándido Portinari (1903-1962), la pasión aciaga por elección. *Alma Cultura y Medicina*, Vol 4. N 4. <https://almarevista.com/revista/wp-content/uploads/2020/06/ALMA.V4N4.28-47.pdf>