

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Nada Como El Amor de Mamá

Paula Andrea Paredes Rueda

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

Director

Roger Edgardo Diaz Carreño

Historiador y Magíster en filosofía

Universidad Industrial de Santander

Instituto de proyección regional y educación a distancia

Escuela de Artes Plásticas

Bucaramanga

2025

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Dedicatoria

A los dos hombres de mi vida,

Presencia y recuerdo,

Porque en su existencia se dibuja parte de la mía.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Agradecimientos

Agradezco profundamente a todas las personas que me acompañaron en este proceso, desde quienes compartieron conmigo su conocimiento y guía, hasta quienes me brindaron su apoyo emocional en los momentos más difíciles. Cada conversación, consejo, palabra de aliento y gesto de confianza ha sido fundamental para la realización de este proyecto. Quiero agradecer especialmente la paciencia y orientación de mi tutor, cuya guía fue clave para dar forma a esta tesis, y el apoyo incondicional de mi papá, que ha sido mi mayor sostén en todo momento.

También reconozco el valor de haber atravesado ciertos escenarios familiares que, aunque desafiantes, me confrontaron con aspectos profundos de mí misma y forjaron a la mujer que soy hoy. A mi psicóloga, gracias por animarme a abordar este tema y ayudarme a enfrentar mis miedos con claridad y valentía. Esta tesis no habría sido posible sin la generosidad, la paciencia y el amor de quienes creyeron en mí incluso cuando yo misma dudaba. Gracias por caminar conmigo.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Tabla de contenido

Introducción	10
1. Planteamiento de la Propuesta	14
1.3 Objetivos	18
1.3.1 Objetivo General	18
1.3.2 Objetivos Específicos.....	18
2. Desarrollo Temático	20
2.1 Antecedentes Conceptuales.....	20
2.1.1 La violencia familiar como práctica normalizada	20
3. Referentes	30
3.1 Referentes Teóricos.....	30
3.2 Referentes artísticos	31
3.2.1 Hermanos Limbourg (Países Bajos/Francia, siglo XV).....	31
3.2.2 Mike Angarita (Divino Mike): religiosidad popular y crítica visual	32
3.2.3 Francisco de Goya.....	34
3.2.4 Kara Walker	37
3.2.5 Teresa Margolles	38
4. Plan de Trabajo	41
4.1 Fases de Proyecto	41
4.1.1 Estudio Inicial de la Figura	41
4.1.2 Elección de Escenas	42

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

4.1.3 Bocetación	45
4.1.4 Digitalización de los Bocetos	47
4.1.5 Aplicación de color y diseño del marco decorativo	48
4.1.6 Elección del Material: El Velo Chifón.....	55
4.1.7 Prueba de Color	55
4.1.8 Prueba de Impresión.....	56
4.1.9 Prueba de Impresión a Gran Formato	57
5. Resultados Finales	60
6. Propuesta de montaje.....	65
7. Conclusiones	69
Bibliografía	71

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Tabla de Figuras

Figura 1. Cristo Pantocrátor	25
Figura 2 Manuscrito Medieval	26
Figura 3 Retablo de la Catedral de León, siglo XIII	27
Figura 4 Alfonso III visita a San Froilán.....	28
Figura 5 Les Très Riches Heures du Duc de Berry	32
Figura 6 Yo Reinaré	33
Figura 7 Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado	34
Figura 8 Los desastres de la guerra	36
Figura 9 Saturno devorando a su hijo.....	37
Figura 10 Burn	38
Figura 11 Sutura.....	39
Figura 12 Estudio de boceto.....	42
Figura 13 Boceto uno	45
Figura 14 Boceto dos.....	46
Figura 15 Imagen general de todos los bocetos	47
Figura 16 Dibujo digital Boceto uno.....	48
Figura 17 Aplicación de color Boceto uno.....	49
Figura 18 Ilustración final del telón I.....	50
Figura 19 Ilustración final del telón II	51
Figura 20 Ilustración final del telón III	52

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 21 Ilustración final del telón IV	53
Figura 22 Ilustración final del telón V	54
Figura 23 Prueba de color	56
Figura 24 Prueba de color sobre velo.....	57
Figura 25 Registro fotográfico del proceso de sublimación	58
Figura 26 Prueba de impresión fallida	59
Figura 27 Telón I.....	60
Figura 28 Telón II	61
Figura 29 Telón III	62
Figura 30 Telón IV	63
Figura 31 Telón V	64
Figura 32 Plano sala Macaregua.	66
Figura 33 Montaje en Sala Vista 1	67
Figura 34 Montaje en sala Vista 2.....	68

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Resumen

Título: Nada como el amor de mamá*

Autor: Paula Andrea Paredes Rueda**

Palabras clave: violencia, autoridad materna, crianza, poder, arte medieval, sacralización.

Descripción: Nada como el amor de mamá es un proyecto artístico que consta de cinco telones de gran formato. Utiliza elementos visuales inspirados en el arte medieval, como los retablos, manuscritos iluminados y el arte bizantino, para mostrar y cuestionar formas de violencia simbólica dentro de la familia colombiana. Mediante técnicas mixtas que combinan ilustración digital y trabajo manual, las obras presentan figuras en posiciones de poder y subordinación, con tipografía gótica y marcos decorativos que resaltan el mensaje. Además, la inclusión de objetos actuales en escenas medievales genera un contraste temporal, evidencia que estas formas de autoridad y violencia siguen presentes hoy en día. El proyecto busca hacer visible y reflexionar sobre estas prácticas familiares que muchas veces se normalizan sin cuestionamiento.

* Trabajo de grado.

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Artes Plásticas.
Director: Roger Edgardo Diaz Carreño. Historiador y Magíster en filosofía

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Abstract

Title: Nothing Like a Mother's Love *

Author: Paula Andrea Paredes Rueda **

Keywords: violence, maternal authority, parenting, power, medieval art, sacredness.

Description: Nothing Like a Mother's Love is an artistic project made up of five large-format banners. It uses visual elements inspired by medieval art—such as altarpieces, illuminated manuscripts, and Byzantine art—to reveal and question forms of symbolic violence within Colombian families. Through mixed techniques combining digital illustration and manual work, the artworks show figures in positions of power and submission, framed with gothic typography and decorative borders that emphasize the message. The inclusion of contemporary objects in medieval scenes creates a temporal contrast, highlighting how these forms of authority and violence continue today. The project aims to make these normalized family practices visible and encourage reflection.

* Thesis.

** Institute for Regional Projection and Distance Education. Fine Arts Program.
Director: Roger Edgardo Díaz Carreño. Historian and Master of Philosophy.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Introducción

La violencia familiar se presenta como un fenómeno de alta prevalencia, enraizado en patrones culturales que perpetúan la autoridad parental a través de la disciplina física y psicológica. Este tipo de violencia se manifiesta como un método de enseñanza implícito y normalizado, en el que se justifica el castigo bajo la premisa de formar individuos obedientes y respetuosos de la autoridad (Restrepo Betancur, 2022). Estas prácticas, lejos de ser una excepción, están profundamente vinculadas con las estructuras de los hogares y los mecanismos de dominación simbólica como lo expuso Pierre Bourdieu en su obra. Según este autor, las prácticas que reproducen desigualdades sociales son aceptadas como legítimas por las mismas personas afectadas, lo que naturaliza el uso de la violencia en el hogar como un medio pedagógico (Estupiñán Moreno & Ferro Azcona, 2024).

Michel Foucault, en su obra “Vigilar y castigar” (2002) aporta un marco analítico para entender cómo el poder disciplinario opera en espacios domésticos. La familia puede ser vista como un microcosmos de la sociedad donde se replican las dinámicas de control y vigilancia, moldeando comportamientos mediante castigos corporales y otras formas de coerción. Este enfoque permite comprender la relación entre las normas sociales y las prácticas familiares que perpetúan la violencia (Lopez, 2021).

Por su parte, Rita Segato, en “Las estructuras elementales de la violencia” (2003), argumenta que este fenómeno no es un problema exclusivamente privado, sino que está sostenido por un entramado cultural que refuerza el control sobre los cuerpos y conductas, particularmente de los más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes. Judith Butler, en “Cuerpos que importan” (2002), complementa este análisis al destacar cómo las normas de género y poder se

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

inscriben en los cuerpos a través de actos performativos, perpetuando la violencia como una herramienta de regulación social y familiar (Guizardi, 2021).

En el contexto colombiano, esta problemática se agrava debido a factores como la desigualdad, la pobreza, y conflicto armado, que han dejado profundas huellas en las dinámicas familiares y comunitarias. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), existe una crisis estructural en los índices de maltrato infantil y violencia intrafamiliar en Colombia, que exige un abordaje integral que combine políticas públicas y transformaciones culturales profundas (ICBF, 2024). Por su parte, Uribe-Gómez y Londoño (2023) analizan cómo la violencia familiar, como método de enseñanza normalizado, no solo afecta el desarrollo emocional y psicológico de las víctimas, sino que también perpetúa ciclos de violencia y desigualdad en la sociedad colombiana.

El desarrollo de este trabajo plantea una reflexión sobre la violencia familiar, sus raíces culturales y su impacto en las dinámicas sociales, todo ello desde un marco teórico que combina perspectivas sociológicas, filosóficas y antropológicas. Llevar esta problemática al ámbito de las artes plásticas permitirá una interpretación simbólica, que conecte al espectador con las realidades narradas.

“Nada como el amor de mamá” es una instalación artística compuesta por 5 telones de velo chiffon sublimados en gran formato y suspendidos al interior del espacio expositivo. Cada telón simboliza la fragilidad y aquello de lo que no se puede hablar sobre las relaciones familiares. Sobre ellos se logran ver imágenes digitales que representan escenas de violencia familiar, confrontando al espectador con la crudeza de estas experiencias, las cuales remiten a vivencias personales del artista en su entorno familiar. Las imágenes son acompañadas de frases que eran recurrentemente pronunciadas por la progenitora de la artista durante episodios de

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

maltrato, así como de expresiones que, en su contraste con la violencia representada, refuerzan una crítica irónica hacia los discursos que naturalizan el abuso bajo la apariencia del afecto o la educación.

El título del proyecto, "*Nada como el amor de mamá*", refleja una paradoja esencial en el desarrollo de la obra: la contradicción entre el concepto socialmente idealizado del amor materno y las experiencias de maltrato que, en muchos casos, se ocultan bajo el mismo vínculo familiar. Aunque el proyecto aborda de manera generalizada la violencia doméstica, el uso específico del término "amor de mamá" se centra en las vivencias personales del artista, cuyo propio entorno familiar estuvo marcado por esta compleja dualidad. El título hace énfasis en el vínculo emocional y también pone en evidencia cómo el abuso puede ser justificado bajo la apariencia de afecto, reflejando la ironía de un amor condicionado y destructivo. Esta elección tiene como objetivo profundizar en una narrativa íntima y emocional, que permita una reflexión crítica sobre los mecanismos de normalización del maltrato en contextos familiares.

La instalación busca generar un espacio que conecte visualmente a las personas con la problemática de la violencia familiar. El uso del velo y la disposición espacial permiten al espectador recorrer la obra físicamente, pasando entre las imágenes y frases que remiten a escenas de maltrato. Los telones de velo, dispuestos en el espacio, se convierten en el eje central de la obra. Suspendidos desde el techo a una misma altura, crean un ambiente envolvente que obliga al espectador a moverse entre ellos, la textura translúcida de la tela refuerza la sensación de fragilidad, sugiriendo que, aunque la violencia puede parecer invisible o normalizada, siempre deja huellas profundas en quienes la padecen.

La obra no solo expone una problemática naturalizada, sino que también invita a la reflexión y al cuestionamiento de las narrativas culturales que perpetúan estas prácticas. En

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

particular, pone en evidencia cómo ciertas formas de violencia familiar se encuentran normalizadas dentro de modelos de crianza autoritarios o violentos, muchas veces disfrazados de disciplina o cuidado. Este tipo de propuestas artísticas pueden convertirse en una herramienta que genere una reflexión y dialogo en torno a la manera en que la sociedad comprende y enfrenta tanto la violencia familiar como la forma en que se educa a los niños

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

1. Planteamiento de la Propuesta

La obra no solo visibiliza una problemática poco reconocida, sino que también invita a reflexionar y cuestionar las ideas que permiten que estas prácticas continúen. Las artes plásticas hacen posible una exploración estética del dolor y la resistencia; también sirven como herramienta de crítica social, haciendo visible lo que muchas veces permanece oculto tras las puertas de los hogares.

La relevancia de este tema en el campo artístico radica en su capacidad para transformar experiencias individuales y colectivas de violencia, en una narrativa visual que invita a cuestionar y reflexionar sobre lo que socialmente se considera “normal”. La obra busca evidenciar cómo, a través del arte, es posible visibilizar realidades dolorosas que muchas veces permanecen ocultas o justificadas dentro del ámbito familiar y educativo.

Además, esta propuesta pone en evidencia la capacidad del arte para generar conciencia y fomentar el diálogo en torno a temas delicados como la violencia y el maltrato, contribuyendo a resignificar estas experiencias de opresión y trauma. En este sentido, el proyecto aporta al debate sobre el poder del arte no solo para representar estas vivencias, sino también para cuestionar las estructuras y discursos que las perpetúan, especialmente en contextos donde la violencia sigue siendo común y poco cuestionada.

El concepto visual y espacial de la instalación “Nada como el amor de mamá” gira en torno a la representación simbólica de la violencia familiar, explorando su impacto emocional y su arraigo cultural. Cada telón exhibe imágenes digitales, previamente elaboradas a mano, de escenas de violencia familiar, diseñadas para evocar emociones intensas. Las imágenes, tomadas desde la perspectiva y experiencia personal del autor, reflejan no solo el acto violento, sino

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

también las tensiones psicológicas asociadas. Las representaciones visuales se complementan con frases pronunciadas en el momento del castigo, las cuales permanecen como testimonios cargados de un fuerte peso emocional. Estas expresiones buscan transmitir no solo la violencia física, sino también el ambiente hostil y el maltrato psicológico que se vive en ese contexto. Al integrarse en las imágenes o superponerse al velo translúcido de la instalación, las frases permiten al espectador entender la dureza y el impacto del abuso verbal, mostrando cómo estas palabras, dichas con odio y amenaza, aumentan el daño y contribuyen a un entorno de miedo y control. Así, la obra expone también la complejidad y la profundidad del maltrato más allá de lo visible.

1.2 Justificación

Abordar la violencia familiar en el ámbito de las artes plásticas representa un aspecto que denota importancia, porque permite trasladar un problema social de carácter íntimo a un espacio público de reflexión y cuestionamiento. El arte contemporáneo tiene una larga tradición de exploración de la violencia y la opresión, y este proyecto busca expresar parte de ese proceso, con un enfoque específico en la violencia intrafamiliar como un método de enseñanza que ha sido naturalizado en diversas culturas, incluida la colombiana. La representación artística de esta violencia ofrece una oportunidad para visibilizar realidades que suelen ser silenciadas por la vergüenza, la culpa o el miedo.

El análisis de la violencia familiar desde las artes plásticas contribuye significativamente al campo artístico al introducir nuevas narrativas visuales que no solo cuestionan el *statu quo*, sino que también abren espacios para la empatía y el diálogo social. Inspirados por ejemplo en los retablos religiosos medievales, que narraban historias morales, y las obras de artistas contemporáneos como Shirin Neshat (2023), cuyo trabajo aborda la violencia de género y la

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

opresión, este proyecto busca utilizar el lenguaje visual para exponer la violencia familiar y provocar una reflexión crítica sobre sus implicaciones en la construcción de identidades y roles sociales.

Además, este proyecto contribuye desde el arte como forma de testimonio y denuncia, utilizando el cuerpo y la iconografía familiar como elementos clave para explorar las experiencias de víctimas y agresores. La investigación y producción visual se apoyarán en referentes históricos y contemporáneos, permitiendo una reflexión sobre cómo el arte ha sido y sigue siendo una plataforma para la resistencia y la transformación social. La intención es que, a través de este trabajo, se genere un espacio de visibilidad para aquellos que han sido afectados por la violencia familiar, desafiando las narrativas culturales que la legitiman y proponiendo nuevas maneras de entender la autoridad, la disciplina y la familia.

El diseño espacial busca generar una relación cercana entre el espectador y la obra. Los telones de velo, dispuestos con separación entre ellos, crean un recorrido que permite ver cada imagen de forma individual, favoreciendo una lectura clara. Aunque el espacio será compartido con otros proyectos, la disposición de los telones permite delimitar un área clara para la obra, conservando su intención de transmitir una carga emocional y una atmósfera que remite a la experiencia de la violencia.

La obra encuentra su fundamento conceptual y visual en los aportes de diversos autores que han reflexionado sobre el poder, la violencia y las estructuras simbólicas que los sostienen. Cada uno de ellos aporta elementos clave para comprender y representar, desde una perspectiva artística, la complejidad de la violencia familiar y su normalización en el ámbito cultural y social.

El enfoque de Bourdieu sobre las dinámicas de poder y la dominación simbólica es central en *Nada como el amor de mamá*. Según el autor, muchas formas de violencia se sostienen

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

a través de estructuras sociales y discursos que las hacen ver como parte natural del orden familiar (Bourdieu, 2000). En la obra, las frases incorporadas —dichas durante episodios de castigo— sustentan cómo el lenguaje puede funcionar como instrumento de control, generando miedo, obediencia y sometimiento. La disposición de los telones de velo, frágiles, pero con fuerza visual, alude a esa estructura simbólica que sostiene y perpetúa formas de violencia que, aunque explícitas, a menudo son ignoradas o minimizadas en el entorno doméstico.

El enfoque de Rita Segato sobre la violencia como un entramado cultural que regula cuerpos y conductas, especialmente de los más vulnerables, es fundamental para la conceptualización de *Nada como el amor de mamá*. La autora plantea que el hogar no siempre es un espacio de cuidado, sino también un escenario donde se ejercen formas de poder legitimadas socialmente (Segato, 2003). Esta perspectiva se traduce en la obra a través de imágenes digitales que representan la violencia ejercida sobre cuerpos infantiles, resaltando su impacto en niños, niñas y adolescentes. La delicadeza del velo, en contraste con las escenas de agresión y las frases cargadas de amenaza, simboliza la fragilidad de quienes crecen en entornos marcados por el miedo, así como la naturalización de estructuras que reproducen el castigo como forma de aprendizaje. La obra plantea una denuncia visual de lo que Segato llama la pedagogía de la crueldad: una forma de enseñanza basada en el control, la intimidación y la obediencia forzada.

El análisis de Judith Butler sobre cómo las normas de género y poder se inscriben en los cuerpos a través de actos repetitivos y performativos aporta una perspectiva fundamental para comprender la obra. En *Nada como el amor de mamá*, el maltrato y las amenazas verbales presentes en las frases registradas actúan como actos performativos que refuerzan la violencia como una herramienta aceptada para controlar y disciplinar en el ámbito familiar (Butler, 2002). La repetición de estos mensajes a lo largo de los distintos telones simboliza cómo las palabras y

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

acciones cotidianas contribuyen a inscribir y perpetuar normas rígidas de obediencia y control, moldeando identidades y comportamientos desde la infancia.

A través de la influencia de estos autores, la instalación no solo denuncia la violencia familiar, sino que también ofrece un espacio para reflexionar sobre sus raíces estructurales y culturales. El espectador, al interactuar con la obra, se convierte en parte activa del análisis, enfrentándose a la normalización de la violencia y cuestionando sus propias experiencias y contextos. De esta manera, el arte se transforma en un medio para dismantelar las narrativas que sostienen estas prácticas y abrir un diálogo crítico sobre posibles transformaciones sociales.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar una propuesta artística donde se analice la violencia familiar como un fenómeno culturalmente normalizado en la sociedad colombiana, utilizando las artes plásticas como herramienta de denuncia y reflexión crítica sobre las estructuras de poder, la autoridad y las dinámicas de control en el ámbito doméstico.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Realizar una revisión documental de diferentes fuentes secundarias que aborden el tema de manera teórica, conceptual y estética para comprender la violencia familiar como un mecanismo de dominación simbólica y de disciplina social.
2. Definir las piezas en términos estéticos mediante el análisis de las fuentes documentales y de las experiencias propias acerca del tema, por medio de bocetos y pruebas con el material textil a escala.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

3. Llevar a cabo estudios anatómicos y compositivos, buscando una representación clara del sufrimiento y la opresión para la definición de la obra y la manera en que las escenas serían percibidas por el espectador.
4. Realizar las impresiones a color de los cinco telones en gran formato para instalarlos en la sala Macaregua de la Sed UIS Bucarica

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

2. Desarrollo Temático

Con el fin de obtener una base que documente y sirva de apoyo para contextualizar la propuesta a desarrollar, se realizó una revisión documental que buscó presentar antecedentes formales y conceptuales artísticos previos.

La propuesta abordó dos ejes de antecedentes principales, basados en propuestas anteriores y consideraciones teóricas, las cuales se presentan a continuación:

2.1 Antecedentes Conceptuales

2.1.1 La violencia familiar como práctica normalizada

La violencia en el entorno familiar, especialmente en el contexto de la crianza, ha sido culturalmente normalizada en muchas sociedades. En Colombia, expresiones como “la letra con sangre entra” o “me duele más a mí que a usted” reflejan cómo el castigo físico y psicológico se ha disfrazado de corrección o educación, perpetuando prácticas que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estas formas de violencia suelen justificarse como parte del amor o la responsabilidad parental, invisibilizando el daño que generan. La obra busca problematizar esta normalización, mostrando cómo estos actos cotidianos están lejos de ser inofensivos y dejan marcas duraderas en los cuerpos y memorias de quienes los padecen.

Desde el enfoque de Rita Segato en *Las estructuras elementales de la violencia* (2003), la violencia dentro del hogar no puede verse como un evento aislado, sino como parte de una estructura patriarcal que legitima el castigo como una herramienta de control. Segato argumenta que estos actos tienen un carácter performativo: no solo disciplinan, sino que comunican y

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

reafirman públicamente jerarquías. En este contexto, la violencia hacia niñas, niños y mujeres se convierte en un mecanismo funcional para sostener el orden jerárquico dentro de la familia, donde el castigo se percibe como una obligación moral o educativa, naturalizando relaciones de subordinación. Estas prácticas no se limitan al castigo físico: también operan a través de mecanismos simbólicos y discursivos que se interiorizan como naturales, lo que será explorado a continuación desde la noción de habitus y disciplina.

2.1.2 La dominación simbólica y el cuerpo infantil disciplinado

Desde el pensamiento de Pierre Bourdieu, especialmente en obras como *Bosquejo de una teoría de la práctica* (2012) y *La reproducción* (1979) se retoma la idea de que las disposiciones sociales adquiridas (habitus) configuran la percepción y acción de los individuos dentro de estructuras sociales que, a través de la violencia simbólica, reproducen jerarquías y desigualdades como si fueran naturales. Este habitus no es innato, sino construido desde la infancia mediante experiencias en ámbitos como la familia, la escuela o el trabajo, lo cual lo convierte en un terreno fértil para que ciertas prácticas, como la violencia familiar, se mantengan como legítimas y necesarias (Bourdieu, 2012; Bourdieu & Passeron, 1979; Vargas Huanca, 2021; Dávila, y otros, 2020).

Esta perspectiva se complementa con los planteamientos de Michel Foucault en *Vigilar y castigar* (2002), donde se describe cómo las sociedades occidentales han evolucionado de prácticas punitivas públicas hacia sistemas disciplinarios más sutiles que controlan los cuerpos y las mentes. El panóptico, tomado del diseño de cárceles de Jeremy Bentham, simboliza cómo el poder moderno actúa de manera indirecta: los individuos se autorregulan al interiorizar la posibilidad de estar siendo observados. Las instituciones —escuelas, hospitales, prisiones, pero

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

también la familia— se convierten en dispositivos donde se ejercen la disciplina y el control bajo discursos de corrección y normalización (Lopez, 2021; Castro Aniyar, Albert, & Hidalgo, 2022).

2.1.3 La palabra como herramienta de control

El lenguaje cotidiano es una herramienta poderosa en la reproducción de la violencia psicológica. Frases como “si grita, le va peor” o “de esta noche no pasa” no solo reflejan una amenaza directa, sino que crean un ambiente de miedo y obediencia. Estas expresiones, al repetirse constantemente, se interiorizan desde la infancia como parte del proceso de crianza.

Judith Butler, desde *Cuerpos que importan* (2002) propone que el género y la identidad se configuran mediante actos y palabras reiteradas que naturalizan ciertas formas de existir y de ser tratados. Los discursos cotidianos generan efectos materiales sobre los cuerpos, inscribiendo el poder mediante la reiteración de frases, gestos y actos que producen la ilusión de naturalidad. En esta obra, dicha teoría se manifiesta en los telones donde aparecen frases autoritarias, mostrando cómo el lenguaje moldea cuerpos subordinados y legitima formas de violencia simbólica. La palabra se convierte así en un dispositivo de control, capaz de producir obediencia sin necesidad de contacto físico, reforzando relaciones de poder que marcan y disciplinan a los sujetos desde edades tempranas. Este tipo de lenguaje autoritario no solo disciplina, sino que también modela expectativas diferenciales hacia niños y niñas, como se verá desde una perspectiva de género.

2.1.4 Perspectivas de género en la crianza

Las prácticas violentas en la crianza no son neutras: están profundamente atravesadas por construcciones de género. Rita Segato (2003) y Judith Butler (2002) coinciden en señalar cómo las jerarquías de poder se sostienen mediante roles asignados desde la infancia. La figura de la

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

madre castigadora o del padre autoritario responde a estereotipos que perpetúan la idea de que ciertas formas de violencia son naturales o necesarias para mantener el orden. Segato señala que el castigo se vuelve una herramienta performativa del patriarcado, y Butler insiste en que el género no es una esencia fija, sino una construcción repetida que puede y debe ser cuestionada.

Butler, al desarrollar la noción de performatividad del género, revela cómo los cuerpos no son entidades biológicas puras, sino superficies en las que se inscriben normas sociales. Las expresiones de autoridad, los castigos o las exigencias diferenciales hacia niños y niñas son actos que enseñan cómo habitar un género desde la obediencia o la sumisión. La violencia, entonces, también enseña a ocupar un lugar en la jerarquía de género desde la infancia. A partir de esta mirada, la obra evidencia cómo la violencia también es una forma de enseñanza de roles sociales, donde la sumisión, la obediencia y la dominación se aprenden y repiten.

2.1.5 La representación estética como denuncia

En el plano formal, la obra retoma elementos visuales del arte bizantino y los manuscritos iluminados. Inspirada en la estética medieval, utiliza colores influenciados por los códigos cromáticos de la época según clase social, marcos decorativos similares a los de los manuscritos antiguos y una tipografía como la Old London, evocan la sacralidad y autoridad de los textos religiosos. Cada escena está compuesta por dos personajes: el dominante (siempre ubicado a la izquierda) con una aureola que refuerza su poder, y el dominado a la derecha, evidenciando la desigualdad o desequilibrio de poder en la relación. La disposición simétrica remite a la estructura narrativa de los retablos y frescos medievales. Además, cada pendón incluye un objeto de la cotidianidad, generando un choque temporal que invita a reflexionar sobre la vigencia de estas formas de violencia. La estética medieval, cargada de simbolismo religioso y autoridad

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

sagrada, refuerza la idea de que ciertas formas de poder se presentan como verdades absolutas, tal como ocurre en el ámbito familiar con discursos que justifican la violencia.

Esta estrategia estética busca no solo representar, sino también denunciar y subvertir los discursos que han normalizado el castigo en nombre del amor o la corrección. La elección de los referentes teóricos responde al interés de esta investigación por entender la violencia en la crianza no como una anomalía, sino como una práctica que ha sido justificada, legitimada y normalizada a lo largo del tiempo. Desde Bourdieu hasta Butler, se construye una mirada crítica que permite visibilizar la profundidad del problema y abrir posibilidades para su cuestionamiento. Así, la obra artística se convierte en un medio de resistencia simbólica y visual frente a estas formas de dominación normalizadas.

2.2 Antecedentes formales

2.2.1 Arte bizantino como dispositivo de autoridad visual

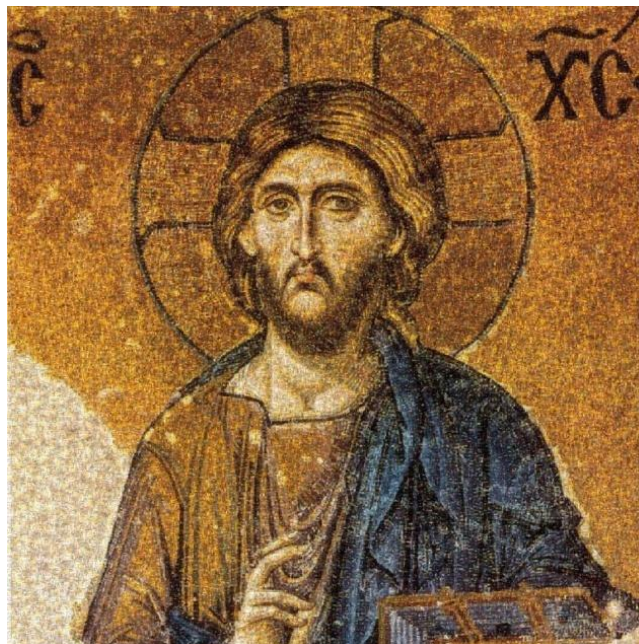
El arte bizantino, desarrollado entre los siglos IV y XV en el Imperio romano de Oriente, constituye uno de los antecedentes formales más importantes de esta propuesta. Sus representaciones se caracterizan por la frontalidad de las figuras, la rigidez en la postura, la simetría compositiva y el uso extensivo de dorados y colores mayormente planos. Estos recursos formales no solo tenían una función estética, sino simbólica: buscaban representar la autoridad divina y reforzar el carácter sagrado del poder político y religioso. La aureola, presente en muchas de sus imágenes, funcionaba como un signo visual de jerarquía y pureza espiritual. Esta estructura compositiva jerárquica, en la que la figura central poseía un tamaño mayor o estaba ubicada en una posición privilegiada, es retomada en esta obra para establecer una crítica a las

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

formas de poder simbólico y disciplinar que aún se ejercen en el entorno familiar contemporáneo (Cormack, 2018).

Figura 1.

Cristo Pantocrátor

Nota. Mosaico bizantino, 1261. Mosaico en teselas de vidrio y piedra, con fondo dorado. Iglesia de Santa Sofía (Hagia Sophia), Estambul, Turquía

2.2.2 Manuscritos iluminados: sacralidad, texto e imagen

Los manuscritos iluminados medievales, especialmente aquellos producidos entre los siglos VIII y XV en monasterios europeos, constituyen otro referente visual clave. En estos objetos artísticos se integraban texto e imagen dentro de una misma lógica compositiva, enmarcada por bordes ornamentales, capitulares decorados y una tipografía característica. Su diseño transmitía la sacralidad del contenido, y la relación entre lo escrito y lo visual permitía reforzar el mensaje religioso o moral. En esta propuesta artística, se retoma esta integración al

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

emplear frases autoritarias propias del discurso familiar dentro de marcos decorativos inspirados en los manuscritos. Esta estrategia busca resignificar la relación entre palabra e imagen para visibilizar cómo ciertos discursos normalizados en la crianza adquieren un carácter casi sagrado e incuestionable (De Hamel, 2001).

Figura 2

Manuscrito Medieval

Museo de Arte de Cleveland. (ca. 1500). Letra capital P con la Natividad, de un Gradual

[Manuscrito iluminado]

2.2.3 Retablos medievales: estructura narrativa por escenas

Los retablos medievales, especialmente aquellos que decoraban iglesias durante la Edad Media, ofrecen una estructura narrativa dividida en escenas que guía al espectador de forma

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

secuencial. Estas composiciones no solo se caracterizaban por su gran escala y magnificencia formal —como el uso del oro, los colores intensos y las estructuras jerarquizadas—, sino que cumplían una función pedagógica: enseñaban a los fieles mediante representaciones de vidas ejemplares, martirios o castigos divinos. Su tamaño y riqueza visual generaban una experiencia abrumadora que posicionaba al espectador como pequeño frente a la grandiosidad de lo sagrado, reforzando así su carácter moralizante. En esta obra se retoma esa estructura episódica para construir una secuencia visual de escenas donde se representan episodios cotidianos de violencia simbólica y disciplinar. Aunque el contenido ya no es religioso, la forma conserva esa intención aleccionadora, esta vez orientada a problematizar en lugar de legitimar. (Camille, 1992).

Figura 3

Retablo de la Catedral de León, siglo XIII

Nota. Pintura al temple sobre tabla con fondo dorado y policromía. Catedral de León, España.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 4

Alfonso III visita a San Froilán

Nota. Detalle del retablo de la Catedral de León: “Alfonso III visita a San Froilán”. Siglo XIII.

Pintura al temple sobre tabla con fondo dorado.

2.2.4 Estética medieval reinterpretada desde la crítica

En su conjunto, estos antecedentes visuales configuran un marco estético que es activamente resignificado. Si bien se adopta una visualidad asociada con el poder, la sacralidad y la autoridad, esta invierte en su sentido: ya no se trata de reproducir el dogma, sino de cuestionar la violencia que se esconde detrás de discursos naturalizados. Así, se establece un lenguaje visual híbrido que denuncia cómo ciertas formas de autoridad familiar aún se justifican como verdades incuestionables.

2.2.5 Contraste temporal: objetos contemporáneos en escenas antiguas

Cada pendón incluye un objeto actualmente de uso cotidiano (como una cafetera, una botella, una escoba plástica), que desentona visualmente con el resto de la escena medieval. Este

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

recurso genera un anacronismo deliberado que evidencia cómo, a pesar de la apariencia arcaica, las formas de violencia representadas siguen vigentes. El choque temporal interpela al espectador, obligándolo a reconocer que lo que se presenta como “del pasado” sigue ocurriendo en la actualidad. Así, se desmonta la idea de que estas prácticas violentas son reliquias superadas, mostrando su persistencia en la vida cotidiana.

2.2.6 Ausencia de rostros como estrategia visual y simbólica

Las figuras representadas en los telones carecen de rasgos faciales definidos. Esta decisión responde a una intención deliberada de generar anonimato, permitiendo que el espectador proyecte sus propias vivencias o identifique casos cercanos en las escenas representadas. La ausencia de rostros busca no encasillar las emociones en una única expresión concreta, ya que cada situación de violencia puede ser vivida y recordada desde sentimientos muy distintos: miedo, rabia, tristeza, resignación o incluso desconcierto. Al no determinar un rostro específico por escena, se evita imponer una única lectura emocional, dejando espacio a la subjetividad del espectador.

Además, esta estrategia visual refuerza la estética de los íconos religiosos, donde la individualidad se diluye para dar paso al arquetipo. En ese sentido, las figuras anónimas no son personas concretas, sino representaciones simbólicas de roles —la madre, el niño, la figura de autoridad— que se repiten culturalmente. Esto amplifica el mensaje de la obra, subrayando que estas situaciones de violencia no son casos aislados, sino parte de una estructura social más amplia y repetitiva.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

3. Referentes

3.1 Referentes Teóricos

Los referentes teóricos de este proyecto se centran en el análisis de la violencia familiar desde una perspectiva cultural, estructural y simbólica. Se parte del concepto de violencia simbólica de Pierre Bourdieu, entendido como el ejercicio de poder que se impone de manera sutil, legitimada y casi invisible en contextos cotidianos, especialmente dentro del ámbito familiar. Esta noción permite comprender cómo las prácticas violentas son naturalizadas y reproducidas sin cuestionamiento.

Complementariamente, se incorpora el enfoque de Michel Foucault sobre los dispositivos de poder y disciplina, lo cual permite analizar cómo las relaciones familiares operan como estructuras de control institucionalizado, donde el castigo y la obediencia se presentan como formas “normales” de crianza.

Desde una mirada feminista y crítica, se incluyen las ideas de Rita Segato, quien plantea que la violencia se aprende y reproduce en el hogar a través de lo que denomina una pedagogía de la crueldad, donde los vínculos afectivos son atravesados por el dominio y la jerarquía. Asimismo, las teorías de Judith Butler sobre la performatividad de género ayudan a reflexionar cómo los mandatos culturales atribuidos a la maternidad y a la infancia refuerzan estas dinámicas, afectando especialmente a los más vulnerables: niñas, niños y adolescentes.

Estas teorías no solo permiten entender las raíces de la violencia familiar, sino que también sustentan la intervención artística como una herramienta crítica para visibilizar, cuestionar y transformar las estructuras de poder que operan tras el discurso afectivo del “amor maternal”.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

3.2 Referentes artísticos

3.2.1 *Hermanos Limbourg (Países Bajos/Francia, siglo XV)*

Los Hermanos Limbourg —Paul, Jean y Herman— fueron artistas flamencos activos en la primera mitad del siglo XV, conocidos por su trabajo en manuscritos iluminados, especialmente *Les Très Riches Heures du Duc de Berry* (ca. 1412-1416). Esta obra se considera uno de los más refinados ejemplos del arte gótico internacional y de la iluminación medieval, no solo por su detalle técnico y su virtuosismo pictórico, sino por su capacidad para combinar lo divino y lo cotidiano en escenas profundamente simbólicas.

Entre sus imágenes más relevantes se encuentra *La Anunciación* (Figura 5), una ilustración que representa la escena bíblica con una disposición altamente jerárquica y simbólica: la Virgen ocupa el centro de la composición, bañada en una atmósfera sacra, enmarcada por elementos arquitectónicos y decorativos que refuerzan su pureza y su rol divinamente designado. Este uso de la frontalidad, la simetría, la aureola y la narrativa visual jerárquica se vincula directamente con el lenguaje formal empleado en este proyecto.

La propuesta artística *Nada como el amor de mamá* retoma estos recursos estéticos —el uso de marcos ornamentales, escenas divididas en episodios visuales, la combinación de texto e imagen, y la aureola como marcador de autoridad— para construir una crítica contemporánea a las formas de violencia simbólica ejercidas en el ámbito familiar. Al igual que en los manuscritos de los Limbourg, donde lo sacro se filtraba en la cotidianidad a través del arte, esta obra busca invertir ese principio, revelando cómo lo cotidiano aún está atravesado por mecanismos de autoridad incuestionada.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 5

Les Très Riches Heures du Duc de Berry

Nota. La Anunciación, detalle del manuscrito iluminado *Les Très Riches Heures du Duc de Berry* (Limbourg, Limbourg, & Limbourg, ca. 1412-1416) Manuscrito iluminado en pintura al temple sobre pergamino. Biblioteca Nacional de Francia, París

3.2.2 *Mike Angarita (Divino Mike): religiosidad popular y crítica visual*

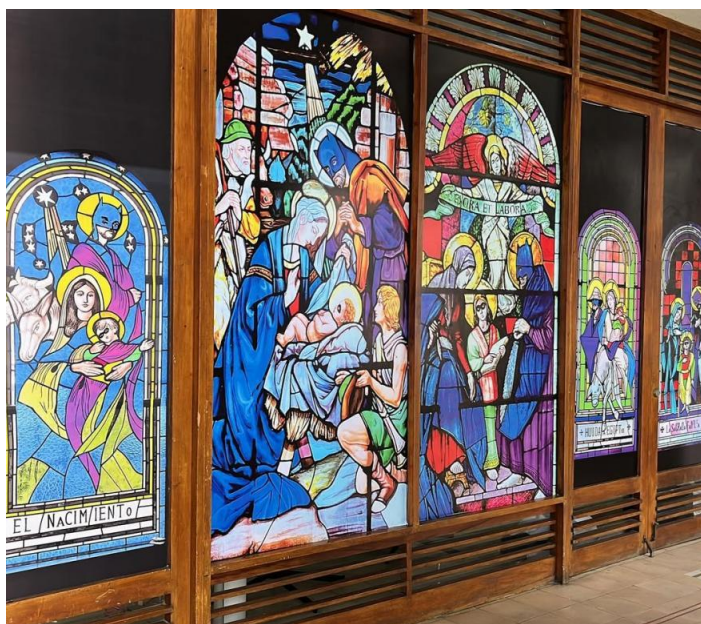
El trabajo de Mike Angarita (Angarita), conocido como Divino Mike, se caracteriza por una reapropiación de la iconografía religiosa popular desde una perspectiva contemporánea y

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

crítica. Su obra resignifica imágenes sacras tradicionales —como santos, vírgenes o ángeles— mediante una estética kitsch y excesiva, en la que abundan los brillos, los colores saturados y los elementos ornamentales. A través de esta estética, Angarita propone una reflexión sobre la fe, el cuerpo, la marginalidad y las contradicciones del discurso religioso en contextos latinoamericanos. Esta manera de confrontar lo sacro con lo profano, lo venerado con lo popular, conecta con este proyecto en tanto se apropia de una visualidad asociada al poder simbólico para cuestionarlo desde dentro. Al igual que en la obra de Angarita, lo visual en este proyecto funciona como herramienta crítica frente a estructuras jerárquicas que se presentan como incuestionables.

Figura 6

Yo Reinaré

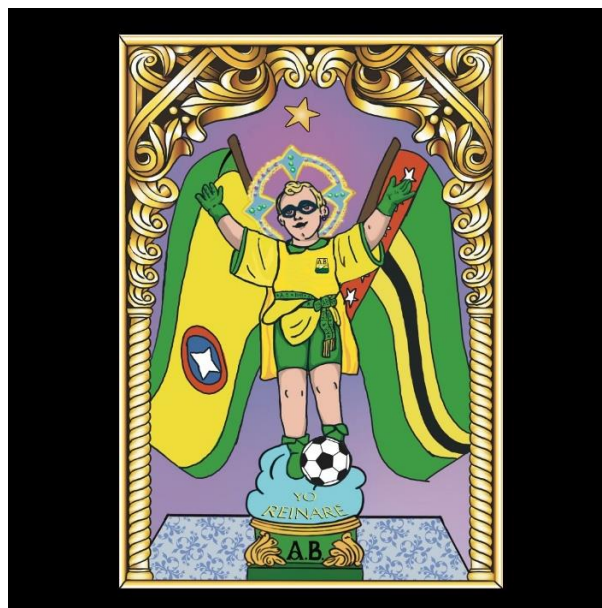
Nota. “YO REINARÉ”, intervención sobre vitral realizada por Mike Angarita. Imagen publicada en Instagram (2024).

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 7

Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado

“Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado”, imagen digital de Mike Angarita, 2024.

Nota. “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado”, imagen digital de Mike Angarita, 2024.

3.2.3 Francisco de Goya

El trabajo de Francisco de Goya (1746–1828) representa una de las aproximaciones más contundentes a la violencia, el trauma y la brutalidad humana en la historia del arte occidental. Aunque enmarcado en el contexto histórico del siglo XVIII y principios del XIX, su obra conserva una vigencia inquietante por la forma en que transforma la realidad violenta en imágenes cargadas de simbolismo, crítica y desgarramiento emocional. Su serie *Los desastres de la guerra* (1746-1828), por ejemplo, documenta con crudeza y ambigüedad los horrores del

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

conflicto bélico, alejándose del heroísmo tradicional y acercándose a una representación profundamente humana y dolorosa del sufrimiento, la pérdida y el abuso del poder. Estas imágenes funcionan como una metáfora extendida del trauma colectivo, donde los cuerpos se muestran vulnerables y mutilados, y la violencia aparece como un mecanismo sistémico más que como un acto aislado.

Asimismo, obras como *Saturno devorando a su hijo* (1820-1823), perteneciente a su serie de *Pinturas negras*, introducen un lenguaje visual cargado de alegorías psicológicas y simbólicas. En esta pintura, Goya representa la figura paterna —convertida en una entidad monstruosa— devorando a su descendencia, una imagen que dialoga estrechamente con las dinámicas de poder, control y destrucción que pueden emerger dentro del núcleo familiar. Esta pieza, profundamente perturbadora, sirve como una metáfora de la violencia ejercida desde la autoridad y del terror que puede habitar el espacio doméstico, justo como lo propone *Nada como el amor de mamá* desde su perspectiva crítica de la figura materna.

Goya, entonces, no solo es un referente por sus temas, sino también por su capacidad de traducir la violencia simbólica y física en imágenes que conmueven, interpelan y resisten el paso del tiempo. Su obra confirma que el arte puede ser un testimonio del dolor, una denuncia política y un espacio de confrontación estética que obliga al espectador a no mirar hacia otro lado. En ese sentido, su legado encuentra eco en este proyecto, que también busca hacer visible lo insoportable mediante una iconografía cargada de metáforas visuales y crítica cultural.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 8

Los desastres de la guerra

Nota. Francisco de Goya, de la serie Los desastres de la guerra (1810-1815). Aguafuerte y aguatinta sobre papel. Museo del Prado, Madrid.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 9

Saturno devorando a su hijo

Nota. Francisco de Goya. Saturno devorando a su hijo (c. 1819–1823). Óleo sobre muro trasladado a lienzo. Museo del Prado, Madrid

3.2.4 Kara Walker

El trabajo de Kara Walker es un referente clave para abordar la representación de la violencia a través del arte, particularmente por su uso radical de la técnica de siluetas en papel recortado. Walker construye escenas complejas en blanco y negro que evocan episodios de esclavitud, abuso sexual, racismo y dominación en la historia estadounidense, utilizando una estética aparentemente decorativa para representar actos profundamente violentos (Walker, 2007). Esta contradicción entre forma y contenido se convierte en un mecanismo de confrontación que obliga al espectador a acercarse, mirar con detenimiento y descubrir el horror escondido tras la belleza formal.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

En relación con *Nada como el amor de mamá*, la obra de Walker sirve como inspiración en cuanto a cómo el arte puede representar la violencia simbólica y física sin necesidad de recurrir a lo explícito o lo realista, sino más bien mediante la construcción de metáforas visuales y el aprovechamiento de códigos estéticos que, en apariencia, no comunican agresividad.

Figura 10

Burn

Nota. Kara Walker. *Burn* (1998). Silueta en papel cortado y adhesivo sobre pared. Dimensiones: 233,7 × 121,9 cm. Colección privada.

3.2.5 Teresa Margolles

La artista mexicana Teresa Margolles constituye un referente fundamental para este proyecto por su uso del textil como superficie de memoria y denuncia social. Su trabajo explora

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

las consecuencias de la violencia estructural, especialmente aquella derivada del narcotráfico, la desigualdad y la negligencia institucional en América Latina. A través de instalaciones con telas suspendidas —muchas veces impregnadas con rastros reales de violencia, como sangre o polvo de escenas del crimen— Margolles transforma la tela en un cuerpo simbólico cargado de dolor y silencio.

Obras como *Sutura* (2010) o *La promesa* (2012) muestran cómo la artista utiliza grandes paños suspendidos a modo de telones o estandartes, evocando tanto rituales de duelo como gestos de resistencia. En ese sentido, su propuesta dialoga estrechamente con "Nada como el amor de mamá", al asumir el textil como un vehículo poético-político que visibiliza formas de violencia muchas veces invisibilizadas o justificadas por lo cultural. Así, la tela no solo opera como soporte visual, sino como presencia material que interpela al espectador desde el cuerpo y la ausencia.

Figura 11

Sutura

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Nota. Teresa Margolles, 2011–2018. Tela intervenida, 176 × 1260 × 15 cm. Instalación presentada en daadgalerie, Berlín. Fuente: James Cohan Gallery

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

4. Plan de Trabajo

4.1 Fases de Proyecto

En el proceso de desarrollo de la investigación, se decidió comenzar con la creación de la obra plástica, priorizando la materialización visual antes que la profundización teórica. Esta decisión respondió a la necesidad de que la obra misma sirviera como un vehículo para explorar y expresar de manera inmediata las ideas sobre la violencia familiar, permitiendo que el proceso artístico alimentara y guiara la reflexión teórica. Para la concreción de la obra, se optó por la realización de imágenes digitales en una estética medieval, inspirada en los retablos religiosos de la Edad Media, cuyo enfoque narrativo y simbólico resultó adecuado para transmitir las tensiones entre lo moral y lo violento.

4.1.1 Estudio Inicial de la Figura

En esta fase inicial se realizó un análisis de la figura humana, enfocándose en las posturas y gestos que mejor reflejan las tensiones físicas y emocionales que se querían representar. Se hicieron estudios anatómicos y compositivos, buscando una representación clara del sufrimiento y la opresión. Estos estudios sirvieron de base para definir la dirección de la obra y la manera en que las escenas serían percibidas por el espectador.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 12

Estudio de boceto

Nota. Fotografía propia de bocetos preliminares realizados para el proyecto de tesis. Mayo 2025.

4.1.2 Elección de Escenas

Las escenas fueron seleccionadas de acuerdo con los momentos clave que representaban de manera más fiel las experiencias vividas. Se eligieron aquellas que mostraban no solo el sufrimiento físico, sino también el aislamiento emocional que acompañaba estas vivencias. La selección final estuvo enfocada en asegurar que cada escena tuviera un fuerte impacto visual y emotivo.

TELÓN I: La imagen representa una escena de humillación materna enmarcada en una estética sacra. Una figura adulta femenina, con halo dorado y vestimenta inspirada en el arte bizantino, obliga a una niña a inclinarse hacia un inodoro. La composición, estática y vertical, centra la atención en la relación de dominio absoluto entre ambas figuras. El uso del color

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

refuerza la jerarquía visual y simbólica: la madre, en tonos intensos, se impone como figura autoritaria; la niña, en colores apagados, aparece completamente sometida. La cuerda al cuello, el inodoro como objeto cotidiano degradante, y la frase “Nada como el amor de mamá” coronando la escena. de castigo y control emocional, bajo la apariencia de cuidado y autoridad legítima. (Figura 18)

TELÓN II: La escena se presenta con una composición frontal y jerárquica, típica del lenguaje visual medieval. Una figura femenina adulta, ubicada a la izquierda, alza una escoba en actitud amenazante, mientras una niña —descalza, cabizbaja y vestida con una túnica marrón— se aleja resignada hacia la derecha. La postura dominante de la madre, reforzada por su halo dorado y sus ropajes en tonos púrpura y ocre, contrasta con la figura infantil encorvada, que parece huir del castigo inminente. El fondo blanco y el marco decorativo de motivos geométricos y vegetales sitúan la escena en un terreno simbólico, sin espacialidad real, elevando el acto violento a un plano arquetípico. La frase “Si grita le va peor”, inscrita en tipografía gótica en la parte superior, funciona como sentencia y justificación, sacralizando el silencio impuesto. (Figura 19)

TELÓN III: La imagen presenta una composición frontal con ligera profundidad espacial, ambientada en un interior doméstico. Dos figuras femeninas protagonizan la escena: una mujer adulta, a la izquierda, sujeta violentamente a una niña contra la pared. La madre viste una túnica azul y manto rojo, colores intensos asociados a poder y autoridad, mientras que la niña, más pequeña y encorvada, aparece en tono azul grisáceo, evocando fragilidad. El cuerpo de la agresora avanza con firmeza, con ambas manos al cuello de la niña, cuya postura refleja asfixia y resistencia débil. Una sandalia caída refuerza la narrativa de indefensión. La aureola dorada sobre la madre, junto con el marco ornamental y la frase superior en tipografía gótica, “O para el

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

hospital, o para el cementerio”, introduce una ironía visual al sacralizar la violencia. La escena sintetiza elementos del lenguaje medieval y bizantino —como la frontalidad, el halo y los colores planos— para contrastarlos con una acción brutal, cargada de simbolismo crítico hacia la violencia materna normalizada. (Figura 20)

TELÓN IV: La escena presenta una composición bilateral simétrica donde dos figuras femeninas interactúan en un acto de agresión. La figura adulta, de pie y en actitud autoritaria, domina la imagen con gestos rectos y direccionales, mientras que la figura infantil, encorvada y pasiva, adopta una postura defensiva construida a partir de líneas curvas. El uso del color es simbólico: tonos saturados como el verde y rojo en la agresora remiten al poder y lo sagrado, contrastando con los grises apagados de la niña, que refuerzan su vulnerabilidad. Un marco decorativo vegetal y una aureola dorada refuerzan la estética sacra, en clara contradicción con la violencia retratada. La ausencia de rostros y la tipografía gótica de la frase “Esto me duele más a mí” acentúan la carga simbólica, otorgando a la escena un carácter atemporal. (Figura 21)

TELÓN V: La imagen muestra una escena de violencia física materna explícita, donde una mujer adulta con halo dorado, que irónicamente evoca santidad, patea violentamente a una niña que está en el suelo protegiéndose. La composición sigue un formato de retablo sacro, con un fondo neutro y un marco ornamental que enfatizan el carácter simbólico de la escena. La madre, con colores cálidos que representan fuerza y autoridad, domina visualmente la imagen con una postura agresiva y dinámica, mientras la niña, vestida en tonos claros, aparece sumisa, retraída y vulnerable. El texto superior, “De esta noche no pasa”, añade una amenaza que subraya el control absoluto y la gravedad de la violencia. El uso del color, la disposición espacial y la ausencia de detalles faciales refuerzan la crítica a la naturalización y legitimación cultural de la violencia materna dentro del hogar. (Figura 22)

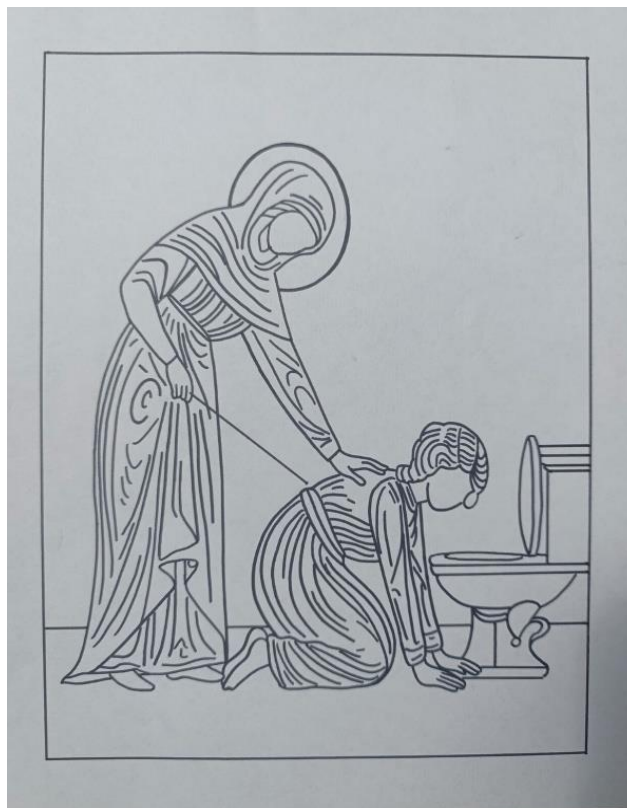
NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

4.1.3 Bocetación

A partir del análisis previo, se hicieron los primeros bocetos de las escenas. La intención fue explorar diferentes composiciones y posiciones de las figuras para capturar el máximo impacto emocional. Se trabajó con varias versiones hasta definir las posturas y expresiones finales, que reflejaran de manera efectiva las experiencias que se querían comunicar.

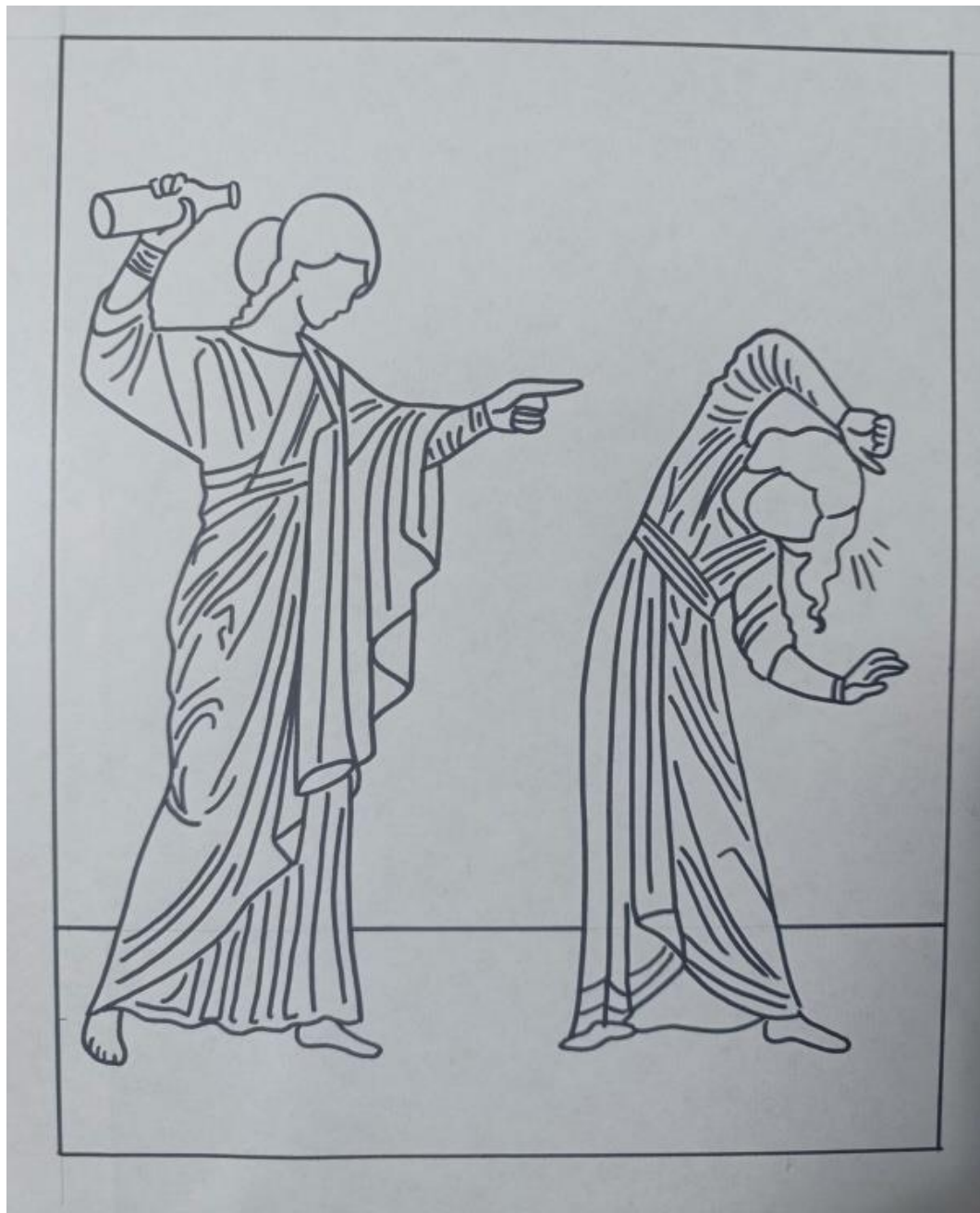
Figura 13

Boceto uno

Nota. Fotografía propia del boceto del telón número uno, perteneciente al proyecto de tesis Nada como el amor de mamá. Mayo 2025.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 14*Boceto dos*

Nota. Fotografía propia del boceto del telón número dos, perteneciente al proyecto de tesis Nada como el amor de mamá. Mayo 2025

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 15

Imagen general de todos los bocetos

Nota. Fotografía propia de la mesa de trabajo con los bocetos definitivos del proyecto Nada como el amor de mamá. Mayo 2025.

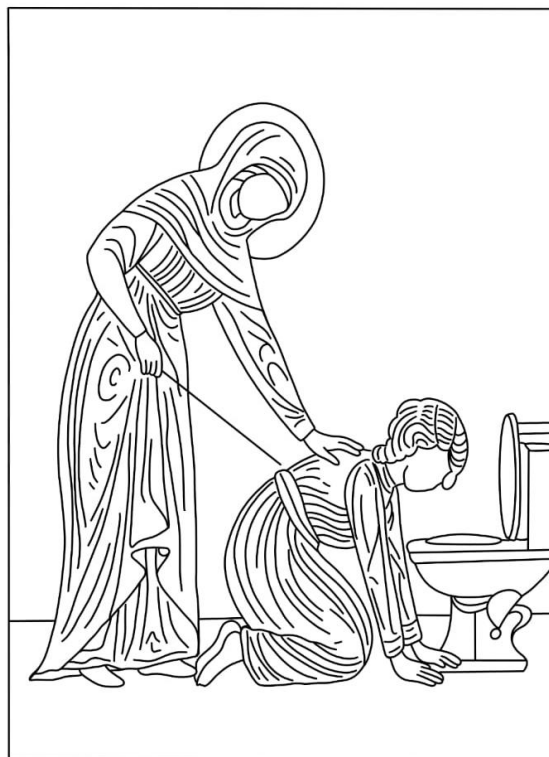
4.1.4 Digitalización de los Bocetos

Tras finalizar la bocetación, los dibujos fueron digitalizados para facilitar su edición y adaptación a la impresión. Se escanearon en alta resolución para mantener la calidad de los detalles y asegurar una reproducción precisa. Una vez digitalizados, se realizaron ajustes en los contrastes y en la definición de las líneas para optimizar las imágenes para la impresión en gran formato. Este proceso también permitió realizar pruebas de composición y color de manera más eficiente antes de llevar a cabo las impresiones finales.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 16

Dibujo digital Boceto uno

Nota. Versión digitalizada del boceto a mano del telón número uno, perteneciente al proyecto Nada como el amor de mamá. Mayo 2025.

4.1.5 Aplicación de color y diseño del marco decorativo

Después de la digitalización de los bocetos, se procedió a aplicar color a cada escena utilizando una paleta previamente definida, inspirada en los códigos cromáticos del arte medieval según la jerarquía social. Paralelamente, se diseñaron los marcos decorativos para cada telón, con motivos florales y geométricos que remiten a los manuscritos iluminados y al arte sacro bizantino. Esta etapa permitió consolidar la composición visual de cada imagen y obtener las

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

versiones finales de las escenas que serán impresas sobre tela mediante el proceso de sublimación.

Figura 17

Aplicación de color Boceto uno

Nota. Proceso de aplicación de color a la imagen digital del telón número uno, perteneciente al proyecto Nada como el amor de mamá. Mayo 2025

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 18*Ilustración final del telón I*

Nota. Nada como el amor de mamá (2025). Escena digitalizada del telón I.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 19

Ilustración final del telón II

Nota. Si gríta le va peor (2025). Escena digitalizada del telón II.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 20

Ilustración final del telón III

Nota. O para el hospital o para el cementerio (2025). Escena digitalizada del telón III.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 21

Ilustración final del telón IV

Nota. Esto me duele más a mí (2025). Escena digitalizada del telón IV.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 22

Ilustración final del telón V

Nota. De esta noche no pasa (2025). Escena digitalizada del telón V

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

4.1.6 Elección del Material: El Velo Chifón

El velo chifón fue elegido por su perfecta transparencia y caída fluida, cualidades que aportan ligereza y delicadeza a la composición. Una vez seleccionado este material por sus propiedades físicas, se optó por un tono beige, ya que evoca una sensación de antigüedad que armoniza con el estilo medieval de las escenas representadas. La transparencia del material no solo permitía una interacción única con la luz, sino que también otorgaba una atmósfera etérea, acentuando el contraste entre lo físico y lo emocional en las escenas. Además, la caída suave de la tela contribuyó a la sensación de fragilidad y vulnerabilidad que se quería transmitir, reforzando el carácter simbólico de las experiencias vividas.

4.1.7 Prueba de Color

Se seleccionaron colores tierra y tonos contrastantes, inspirados en la paleta de los manuscritos iluminados del Medioevo. Se emplearon tonos cálidos como ocres y marrones, combinados con colores vibrantes como el rojo y azul, los cuales también tenían un fuerte simbolismo en esa época, relacionados con clases sociales y poder. Las pruebas de color permitieron ajustar los tonos para que armonizaran con el material y el estilo medieval, asegurando el impacto visual y la coherencia narrativa.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 23

Prueba de color

Nota. Prueba de color en máquina de sublimación para el proyecto Nada como el amor de mamá.

Fotografía tomada durante el proceso técnico. Mayo 2025.

4.1.8 Prueba de Impresión

Tras las pruebas preliminares, se realizó una prueba de impresión sobre el chifón para ver cómo se reproducían los colores y detalles. Se ajustaron los parámetros de la impresora para garantizar que la calidad de la imagen no se viera afectada y que la resolución fuera la adecuada para las dimensiones finales de la obra.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 24

Prueba de color sobre velo

Nota. Prueba de color impresa en velo chiffon mediante sublimación, como parte del proceso técnico del proyecto Nada como el amor de mamá. Mayo 2025.

4.1.9 Prueba de Impresión a Gran Formato

Finalmente, se hizo una prueba de impresión a gran formato para verificar cómo las imágenes se reproducían a escala. Durante esta, se presentó el problema de que la tela se encogía con el calor, lo que afectó la fidelidad de la imagen debido al tamaño de los telones. Se ajustaron los parámetros de impresión y se probaron soluciones para minimizar este efecto, asegurando la calidad de la imagen y la resolución final.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 25

Registro fotográfico del proceso de sublimación

Nota. Registro del momento en que se envía la imagen a sublimar, con la máquina de sublimación en segundo plano. Parte del proceso técnico del proyecto Nada como el amor de mamá. Mayo 2025.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 26

Prueba de impresión fallida

Nota. Prueba de impresión del telón número uno fallida.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

5. Resultados Finales

Las cinco telas que componen la instalación se encuentran impresas. Cada una presenta con claridad las imágenes digitales intervenidas, respetando la paleta de color, la composición y el diseño previamente definidos. El montaje general conserva la estética inspirada en los retablos medievales y mantiene la relación formal con los referentes bizantinos y los manuscritos iluminados.

Figura 27

Telón I

Nota. Telón I: “Nada como el amor de mamá” (2025). Imagen digital intervenida impresa sobre tela. Proyecto de grado Nada como el amor de mamá, Universidad Industrial de Santander.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 28

Telón II

Nota. Telón II: “Si grita le va peor” (2025). Imagen digital intervenida impresa sobre tela.

Proyecto de grado Nada como el amor de mamá, Universidad Industrial de Santander.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 29*Telón III*

Nota. Telón III: “o para el hospital o para el cementerio” (2025). Imagen digital intervenida impresa sobre tela. Proyecto de grado Nada como el amor de mamá, Universidad Industrial de Santander.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 30*Telón IV*

Nota. Telón IV: “Esto me duele más a mí” (2025). Imagen digital intervenida impresa sobre tela.

Proyecto de grado Nada como el amor de mamá, Universidad Industrial de Santander.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 31*Telón V*

Nota. Telón V: “De esta noche no pasa” (2025). Imagen digital intervenida impresa sobre tela.

Proyecto de grado Nada como el amor de mamá, Universidad Industrial de Santander

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

6. Propuesta de montaje

La instalación de *Nada como el amor de mamá* se realizará en la Sala Macaregua de la Universidad Industrial de Santander, aprovechando su techo alto y amplitud espacial, condiciones ideales para la correcta visibilización de la obra. Los cinco telones que componen la serie estarán suspendidos del techo mediante cordones dorados de 5 mm, en consonancia con los elementos simbólicos presentes en las imágenes.

Cada telón contará con varillas en la parte superior e inferior, lo que permitirá mantenerlos tensos y con el peso necesario para conservar una caída vertical limpia. La disposición será lineal: los cinco telones se ubicarán uno al lado del otro sobre la pared izquierda de la sala, formando una secuencia continua. Esta configuración busca generar un recorrido horizontal que permita al espectador acercarse a cada imagen de forma progresiva, favoreciendo una experiencia de contemplación activa y reflexiva.

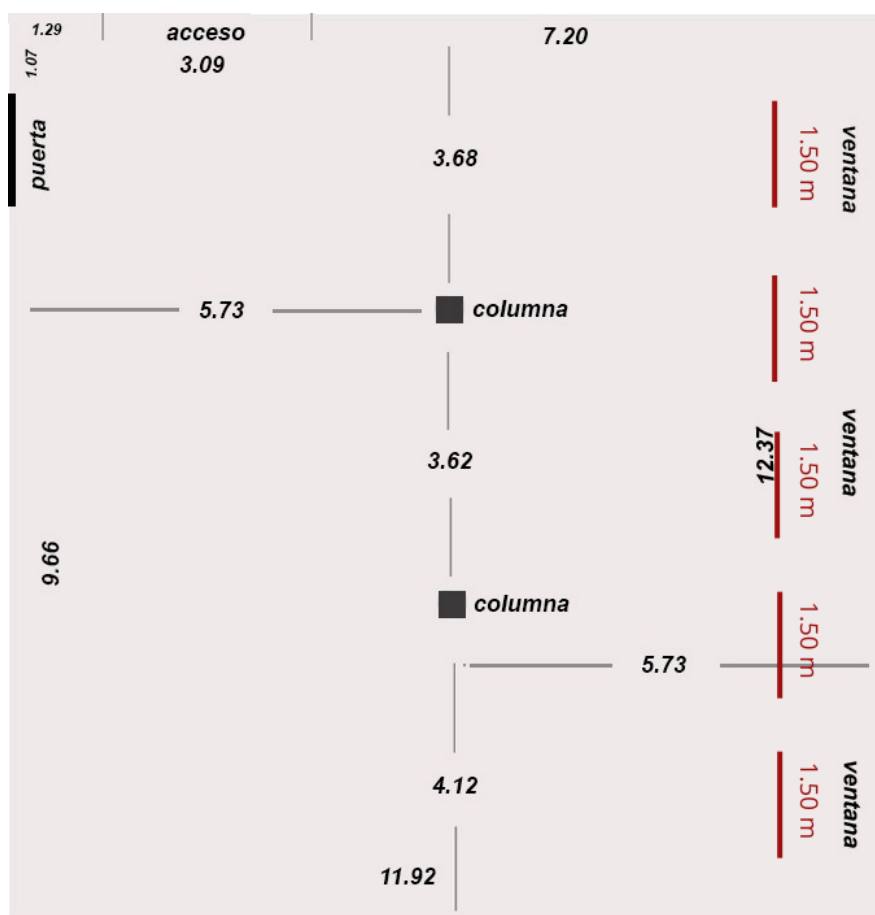
Los telones se suspenderán a una altura aproximada de 80 cm desde el piso hasta la base inferior, permitiendo una visualización cómoda. La distancia entre cada telón se definirá durante el montaje según las proporciones de la sala, buscando equilibrio entre amplitud de recorrido e impacto visual.

Esta disposición simple pero efectiva pretende destacar cada pieza sin perder la coherencia como conjunto, y generar un recorrido que favorezca la correcta visualización de la obra.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 32

Plano sala Macaregua.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 33

Montaje en Sala Vista 1

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Figura 34

Montaje en sala Vista 2

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

7. Conclusiones

A lo largo del proyecto *Nada como el amor de mamá*, se logró evidenciar cómo la violencia familiar, especialmente la ejercida por la figura materna, se encuentra profundamente normalizada dentro de la cultura colombiana y, en muchos casos, legitimada bajo discursos de amor, sacrificio o autoridad. Las imágenes creadas, cargadas de ironía visual y simbolismo religioso, confrontan al espectador con escenas comunes pero crudas, generando incomodidad, reflexión y una ruptura con la narrativa tradicional que idealiza la figura materna.

La obra no busca ofrecer respuestas definitivas, sino abrir un espacio de preguntas incómodas: ¿Qué entendemos por “amor materno”? ¿Qué estamos dispuestos a tolerar en nombre de la disciplina? ¿Quién tiene derecho a ejercer poder en el ámbito familiar y por qué? Al poner en tensión la iconografía sacra con escenas de abuso cotidiano, el proyecto invita al espectador a cuestionar las estructuras culturales que perpetúan la violencia afectiva, y a reconsiderar el rol del arte como medio de denuncia, resistencia simbólica y transformación social.

Desde lo técnico, el uso de sublimación en tela a gran formato demostró ser una estrategia plástica eficaz para mantener la claridad visual y el impacto estético de las imágenes. No obstante, este proceso requiere de una producción especializada: para obtener buenos resultados, es indispensable trabajar con empresas textiles que tengan experiencia en impresión por sublimación a gran escala, pues cualquier error técnico puede comprometer la integridad visual de la obra. En este caso, el resultado fue altamente satisfactorio, tanto por la fidelidad de los colores como por el resultado que se había planteado desde su inicio.

Nada como el amor de mamá logró no solo materializar una propuesta estética coherente con sus referentes formales y teóricos, sino también activar un espacio discursivo y emocional en torno a un problema urgente pero invisibilizado. El proyecto demuestra así que el arte puede ser

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

un dispositivo de interpelación profunda, capaz de incomodar, denunciar y, sobre todo, sembrar nuevas formas de mirar lo que culturalmente se ha aprendido a callar.

Finalmente, este proyecto no se cierra aquí. La estructura formal y conceptual de *Nada como el amor de mamá* permite que la serie pueda ampliarse en el futuro con nuevas escenas, continuando así la exploración crítica del universo doméstico como escenario de poder, afecto y violencia.

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Bibliografía

- Angarita, M. (s.f.). *Obra artística*. Recuperado el 19 de mayo de 2025, de <https://www.instagram.com/divinomike>
- Attavanti, A. d. (Siglo XV-XVI). *Leaf from a Gradual: Initial P with the Nativity*. Cleveland Museum of Art, Florencia, Italia.
- Averintsev, S. (1995). *El arte bizantino*. Alianza Editorial.
- Belting, H. (2009). *Imagen y culto: Una historia de la imagen anterior a la era del arte*. Madrid: Akal.
- Bourdieu, P. (2006). *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama.
- Bourdieu, P. (2012). *Bosquejo de una teoría de la práctica*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1979). *La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Barcelona: Editorial Laia.
- Butler, J. (2002). *Cuerpos que importan: Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*. Buenos Aires: Paidós.
- Castro Aniyar, D., Albert, J., & Hidalgo, H. (2022). Glen y Michelle: Hacia una fenomenología no estructuralista del femicidio y la violencia de género. *Revista de Ciencias Huamnas, Teoría social y Pensamiento Crítico*, 366-383.
- Cavallo, G. (1999). *El libro manuscrito: De la antigüedad a la Edad Media*. Akal.
- Cleveland Museum of Art. (ca. 1500). Initial P with the Nativity, from a Gradual [Manuscrito iluminado]. <https://www.clevelandart.org/art/1952.435>
- Cormack, R. (2018). *Byzantine Art: Oxford history of art*. Oxford University Press.
- Dávila, L. F., Moreno Quirós, C., Arias Acevedo, C., Vallejo, J. D., Fajardo Puerta, L., Rivera, L. A., & Durán Suárez, P. (2020). Violencia simbólica: revisión de los estudios que acuñan

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

el concepto en américa latina (2009-2019). *Novum Jus*, 45-82.

doi:10.14718/NovumJus.2020.14.2.3

Estupiñán Moreno, A., & Ferro Azcona, H. (2024). Análisis de la violencia de género en Colombia desde el rol de madres y maestras: patrones de crianza y educación. *Emergentes - Revista Científica*, 4(4), 61-81. doi:10.60112/erc.v4i3.247

Focault, M. (2002). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argetina.

Goya, F. d. (1746-1828). *Los desastres de la guerra*. Museo del Prado.

Goya, F. d. (1820-1823). *Saturno devorando a su hijo*. Museo del Prado.

Guizardi, M. (2021). Identidades, fronteras y violencia de género: un debate crítico en la obra de cuatro antropólogos sudamericanos. *Estudios Atacameños*, 67. Obtenido de <https://www.scielo.cl/pdf/eatacam/v67/0718-1043-eatacam-67-4.pdf>

ICBF. (2024). *Boletín datos para el cambio: Situación de violencias contra las niñas, niños y adolescentes*.

Limbourg, H., Limbourg, J., & Limbourg, P. (ca. 1412-1416). *Les Très Riches Heures du Duc de Berry*. Musee Conde, Chantilly.

Lopez, a. B. (2021). Violencia de género, poder y normalización: reflexiones en torno a la experiencia grupal de Carol Hanisch. *XIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVIII Jornadas de Investigación. XVII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. III Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional*. Buenos Aires. Obtenido de <https://www.aacademica.org/000-012/167>

NADA COMO EL AMOR DE MAMÁ

Museo del Prado. (s. f.). Los desastres de la guerra – Francisco de Goya. Recuperado el 19 de mayo de 2025, de <https://www.museodelprado.es>

Museo del Prado. (s. f.). Saturno devorando a su hijo – Francisco de Goya. Recuperado el 19 de mayo de 2025, de <https://www.museodelprado.es>

Neshat, S. (2023). Shirin Neshat on Protest, Performance Art, and the Power of Iranian Women. (I. Gold-berg, Entrevistador) Interview Magazine. Obtenido de <https://www.interviewmagazine.com/film/shirin-neshat-on-protest-performance-art-and-the-power-of-iranian-women>

Restrepo Betancur, L. F. (2022). Violencia intrafamiliar en Colombia en los últimos doce años. *El Ágora USB*, 23(1), 154-165. doi:10.21500/16578031.6040

Segato, R. L. (2003). *Las estructuras elementales de la violencia: ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos*. Brasilia: Prometeo.

Uribe-Gómez, M., & Londoño, A.-J. (2023). Desigualdad (es) y pobreza, problemas persistentes en Colombia: reflexiones para una agenda urgente. *Forum. Revista Departamento de Ciencia Política*(23), 171-189. doi:<https://doi.org/10.15446/frdcp.n23.107138>

Vargas Huanca, G. (2021). Aproximación a los conceptos de campo, habitus, capital y violencia simbólica de Bourdieu. *PURIQ*, 3(2), 205-214. doi:<https://doi.org/10.37073/puriq.3.2.166>

Walker, K. (1998). *Burn*.

Walker, K. (2007). *My complement, my enemy, my oppressor, my love*. Walker Art Center.