

MUJER VESTIDA DE TIEMPO

HILDA JOHANNA VEGA URIBE

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2006**

MUJER VESTIDA DE TIEMPO

HILDA JOHANNA VEGA URIBE

**Monografía para optar al título de:
Maestro en Bellas Artes**

**Director:
JOSÉ GERMAN TOLOZA HERNANDEZ
Coordinador Carrera de Bellas Artes
Maestro en Bellas Artes
Master Of Fine Arts**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2006**

DEDICATORIA

A mis padres
Jesús y Beatriz
A mi hermanita
Beatriz Helena
A mis Tíos y Primos
Por supuesto
A mi amorcito
Fabio Esparza...

AGRADECIMIENTOS

Gracias a Dios que me permitió realizar este viaje por los caminos del arte, a todas las personas que han hecho parte de mi vida y me han motivado, inspirado, apoyado y alentado, en cada uno de los momentos en los que mi espíritu me ha llevado a crear.

A mis amigos, familiares y las mujeres que han inspirado e influenciado esta propuesta, al no permitir que se rompa el nexo que me enlaza a ellos, sumando experiencias y recuerdos a mi mente cada día.

A Beatriz y Jesús, mis padres, quienes caminaron a mi lado, por el sendero del arte y me alentaron a seguir un sueño con su amor.

A mi tía Solangel, por la paciencia con que se dispuso, a aportar sus conocimientos, en las técnicas manuales implementadas en la elaboración de este proyecto, los días que invirtió haciendo a mis manos diestras con la aguja y todos los momentos que paso junto a mi enriqueciendo con su experiencia, esta propuesta plástica.

Al maestro Pedro Gómez, por su manera de llegar a mi espíritu a través de sus palabras. Al maestro José German Toloza quien siguió de cerca el desarrollo de éste proyecto y en general a todos mis maestros por que de cada uno aprendí algo nuevo.

Por último a Fabio Esparza por las veces que logró subirme el ánimo, por todo el apoyo que me brindó, por estar siempre dispuesto a escuchar, por recorrer conmigo la etapa final de este camino hecho de sueños y arte.

TABLA DE CONTENIDO

	Págs.
INTRODUCCIÓN	1
1. PLANTEAMIENTO	3
2. JUSTIFICACION	5
3. OBJETIVOS	7
3.1 OBJETIVO GENERAL	7
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
4. MARCO TEÓRICO	8
4.1 REFERENTES HISTÓRICO	8
4.1.1 SOBRE ALGUNOS TEJIDOS	8
4.1.2 SOBRE LA MUJER EN DETERMINADA SOCIEDAD	9
4.1.2.1 EN COLOMBIA A MEDIADOS DEL SIGLO XX	10
4.1.3 REFERENTES EN LAS ARTES PLÁSTICAS	11
4.2. REFERENTES CONCEPTUALES	16
4.2.1 EN LA INTIMIDAD	19
5. PROCESO	19
5.1 TEMÁTICA	19
5.2 EXPERIENCIAS	19
5.2.1 EL DIBUJO	20
5.2.2 EL BORRADOR	20
5.2.3 ENTRE HILOS	22
5.2.4 COSIENDO TEJIENDO Y BORDANDO	23
6. CONCLUSIONES	26
BIBLIOGRAFÍA	28
ANEXOS	29

LISTA DE FIGURAS

	Pag.
Figura # 1. Tejido de paracas. Fotografía tomada por Temer Forman	9
Figura # 2. Patricia Belli. Traje y Paisaje. 1991. Óleo sobre tela.	13
Figura # 3. Patricia Belli. Homenaje a Frida. 1996. Técnica mixta.	14
Figura # 4. Patricia Belli. Trampas. 1997. Telar.	14
Figura # 5. Hilda Vega. Sin Título. 2005. Dibujo, (Lápices de color sobre papel.)	19
Figura # 6. Hilda Vega. Tela en el Viento. 2005. Dibujo, (Lápiz de grafito y tiza pastel sobre papel).	20
Figura # 7. Hilda Vega. Vientre. 2005. Bordado, (Hilo rojo sobre tela).	21
Figura # 8. Hilda Vega. Detalle. 2005. Tejido en técnica mixta, (Hilos, lamas, cabellos y alambre de cobre sobre tejido).	22
Figura # 9. Materiales (Hilos, agujas, tambores de bordado, alambre de cobre)	23
Figura # 10. Hilda Vega. Sin Título, Detalle. 2005. Técnica mixta (Pelusas, alambre de cobre, envoltura de Caramelo y tela) 326	24
Figura #11. Hilda Vega. Mujer anudada, Detalle. 2005. Técnica mixta (Telas, madejas de hilo rojo y agujas)	25

LISTA DE ANEXOS

	Pag.
Anexo #1 Hilda Vega, Boceto. 2005. Dibujo (tintas chinas sobre papel)	29
Anexo #2. Hilda Vega, Boceto. 2005. Dibujo (Tintas chinas sobre papel)	29
Anexo #3. Beatriz Uribe, Bordado manual tomado como referente. 1958 (hilos, telas y agujas)	30
Anexo #4. Beatriz Uribe, Bordado manual tomado como referente. 1958 (hilo, telas y aguja)	30
Anexo #5. Hilda Vega, Boceto. 2005. Bordado (telas, hilo y agujas)	33

RESUMEN

TITULO: MUJER VESTIDA DE TIEMPO¹

AUTOR: VEGA URIBE, Hilda Johanna^{**}

PALABRAS CLAVES: Símbolo – Tejido – Bordado – Costura – Femenino.

DESCRIPCIÓN:

En esta experiencia creativa la feminidad se convierte en el punto de partida para la autora que permite establecer vínculos mentales que unan las vivencias personales con la imagen de mujer por medio de la implementación de técnicas como la costura, el bordado y el tejido, y los materiales propios de estas técnicas.

Mujer Vestida de Tiempo es una constante reflexión en torno a la feminidad a partir de lo simbólico de los materiales implementados, es una propuesta plástica que hace memoria alrededor de la mujer invocándola desde la figuración y por medio del tejido, el bordado y la costura, técnicas que la definieron, en un tiempo determinado, dentro de la sociedad.

La utilización de esta forma de creación manual, es la manera de hacer consciente el recuerdo femenino de la construcción de la vida a partir de retazos e hilos, la labor requiere de paciencia, concentración y práctica; condiciones que revelan el carácter de estas creadoras que poco a poco lograron definirse a través del desempeño en estas labores. De esta manera la elaboración de objetos por medio de una técnica manual se convierte en la

¹ Trabajo de grado

^{**} Universidad Industrial de Santander. Programa de Bellas Artes. TOLOZA
HERNANDEZ, German.

exploración de la imagen femenina hilando de nuevo la historia para contarla desde la perspectiva de mujer.

SUMMARY

TITLE: DRESSED WOMAN OF TIME*
AUTOR: VEGA URIBE, Hilda Johanna**
PASSWORDS: Symbol-Fabric-Embroidery-Seam-
Feminine.

DESCRIPCIÓN:

In this creative experience the femininity becomes the points of the left for the author that allows mental bonds that unite the personal experiences to settle down they make traps the image of the that of the means of for of woman of the implementation of the that of the technical ones as the seam, embroidery and the fabric, and the materials characteristic of the technical ones of the these.

Dressed woman of Time is a constant reflection around the femininity starting from the symbolic of the implemented materials; is a plastic proposal that makes memory around the woman invoking it from the figuration and by means of the fabric, the embroidery and the seam, technical that defined, at one time certain, inside the society.

The uses this way of manual creation, it the way to make aware the feminine memory of the construction of the life starting from pieces and threads, the work requires of patience, concentration and practice; you condition that they reveal the character of these creators that little by little were able to be defined through the acting in these works. This way the elaboration of objects by means of a

* Trabajo de grado

** Universidad Industrial de Santander. Programa de Bellas Artes. TOLOZA
HERNANDEZ, German.

manual technique becomes the exploration of the feminine image
spinning the history again to count it from woman's perspective.

INTRODUCCIÓN

Al interior de cada hogar latinoamericano o en las raíces de su árbol genealógico existe la figura de la mujer relacionada con el entorno de la costura, por esta razón crecemos vinculados de cierto modo a ésta labor, desde diferentes aspectos ya que en nuestra memoria guardamos recuerdos que se relacionan con esta imagen de mujer; valiéndose de estos recuerdos y de la carga emocional que posee cada objeto, creado por estas mujeres, alimentado de sus sentimientos y de los colectivos transmitidos de generación en generación, "*Mujer vestida de tiempo*" es la apropiación de estas emociones y técnicas que poco a poco, puntada a puntada, fueron construyendo una obra que se recrea en los aspectos cotidianos del hogar.

Los procesos de investigación y creación de cada uno de estos objetos, asumieron el compromiso de acercar el tema a las fuentes, permitiendo ampliar las ideas a partir de los referentes tomados tales como **Sonia Delaunay** en cuanto al uso de materiales desde sus propiedades físicas y figuradas.

Por otra parte se da una mirada a los tejidos prehispánicos en los cuales prevalece el ornamento como motivación creativa.

Los referentes artísticos incluyen a **Frida Kalo**, "que consiguió con su obra inquietar sobre ese mundo femenino de amor, sensibilidad y familia, que la rodeo y formó la identidad que plasmó en su arte"²; **Doris Salcedo** quien utiliza cada objeto como testimonio de un acontecimiento; **Ana Mendieta** quien buscó retornar a su ser y a **Patricia Belli** por volver a la identidad femenina a partir de los objetos de vestimenta.

Como objetivo de la propuesta se plantea el desarrollo de una obra artística que manifieste la conexión entre los objetos creados, los materiales, las

² **KETTENMANN**, Andrea. Frida Kalo: dolor y pasión, Benedick Taschen; p;45

técnicas y las vivencias relacionadas con la imagen de “ser mujer”, su rol y su contexto, haciendo énfasis en la carga emotiva de los objetos y los materiales, sensibles a los cambios que por medio de el tejido, el bordado y la costura se les dan para integrarlos con imágenes relacionadas con lo femenino plasmando aspectos vinculados con la intimidad.

“Mujer vestida de tiempo” es la forma de explorar estas imágenes íntimas ligadas a la cotidianidad, haciendo uso de materiales propios de la tradición del tejido, el bordado, y la costura, para acercar al espectador a una obra que busca reconocer en la memoria la imagen de la mujer.

MUJER VESTIDA DE TIEMPO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A finales del siglo XX y gracias a los cambios sociales que se gestaron en este, en los diferentes escenarios de la sociedad y concretamente en las Artes plásticas, se generó una apertura de participación de la mujer mucho más activa, con ello se estimuló el abordaje de tópicos que permanecían vedados hasta entonces, como por ejemplo el tema sobre los aspectos que definen el “ser mujer”, sobre su participación en la sociedad y en una forma más explícita la visión de lo femenino en relación al rol desempeñado en algunas sociedades. En las sociedades latinoamericanas, donde la mujer se vio opacada por el machismo, el afloramiento de lo femenino fue lento, específicamente en los sectores sociales menos favorecidos, ya que su acceso a el trabajo y la educación fue más difícil; sin embargo las habilidades manuales para tareas como la modistería, el bordado, el tejido, entre otras, le dieron la posibilidad de obtener beneficios económicos, por lo que la mujer se creó su propio espacio en la sociedad, en torno a su desempeño en éstas tareas.

A partir de éste escenario temático y real se buscará establecer relaciones entre conceptos y elementos estéticos, en el área de las artes plásticas, que posibiliten una búsqueda personal para el aprovechamiento de los argumentos temáticos expuestos sobre la mujer, lo femenino y su rol participativo frente al mundo contemporáneo.

De esta manera se crea la propuesta plástica, “*mujer vestida de tiempo*”, con la elaboración de una serie de objetos artísticos confeccionados con telas, hilos, lanas, encajes y otros materiales propios de la manufactura artesanal textil, que involucra herramientas y experiencias asociadas al trasfondo temático, relacionadas con algunos aspectos de la vida familiar

Del mismo modo estos objetos buscan hacer referencia a los elaborados por las mujeres durante siglos, aplicando aspectos técnicos relacionados con texturas, colores, y composición, con el fin de generar reflexión, aprovechándose de la íntima relación entre los tópicos tratados y los materiales utilizados.

Al abordar elementos históricos que nos ofrecen luces sobre como algunas sociedades han definido, limitado y argumentado la función de la mujer en ellas, se logran definir los elementos que forman parte de la visión que de lo femenino se tiene en estas sociedades, para construir finalmente una definición más universal teniendo en cuenta dichos elementos.

Así, a partir de los aspectos que fijan el “ser mujer”, se construyen los objetos artísticos, utilizando los medios empleados por las mujeres en la construcción de su entorno y que han definido el lugar que ocupa en la sociedad, para recrear su imagen, exponiendo con la tela, los bordados, y los tejidos a la mujer detrás de la manualidad, pero buscando darle un sentido simbólico, y en definitiva artístico retornando en un tiempo que le abrió puertas y espacios que estuvieron cerrados, pero que desconoció lo valioso de su pasado.

2. JUSTIFICACION

En esta propuesta, **Mujer vestida de tiempo**, es primordial a nivel personal ya que permitirá, con la aplicación de aspectos técnicos y teóricos desarrollados en el transcurso de la carrera, generar y adquirir un lenguaje plástico propio, a partir de la inquietud personal, que por las características plásticas y culturales que poseen los hilos y telas, ha tenido la autora a lo largo de su vida.

Al mismo tiempo este proyecto, que surge a partir del vínculo personal entre autora y material, busca establecer un lenguaje plástico a partir de los elementos que conforman la obra permitiendo explorar aspectos de la feminidad relacionados con el entorno familiar y social que han definido el ser mujer dentro del rol que se le ha asignado.

Con este proyecto además de crear un lenguaje propio, se abordará la temática de la identidad femenina a través de la costura, el tejido y el bordado; permitiéndole al espectador ver estas técnicas implementadas dentro de otro contexto y plantearse inquietudes más universales sobre ser mujer; uno de los aspectos que justifican la búsqueda de plantear la identidad femenina a través de objetos de tipo textil y de manufactura casera es el de tener en cuenta que estos objetos han servido como formas de expresión en el transcurso de la historia ya que han sido el reflejo de la sociedad que los produjo.

El interés personal, por los objetos elaborados en tejido, bordado y costura, condujeron la investigación plástica hacia la utilización de los materiales empleados por estas técnicas y sus posibilidades pictóricas.

Paralelamente se indagó sobre la temática de lo femenino y se descubrieron una serie de nexos a trazar entre la técnica y el tema a tratar; ya que la mujer y lo femenino se encuentran íntimamente ligados al mundo y al entorno de la costura tradicional.

Así mismo los conocimientos plásticos adquiridos en el transcurso de la carrera, fueron la base para plantear, a partir de una técnica artesanal, una propuesta artística. Lo que se quiere decir con esto, es que al tener la educación en artes y los conocimientos estéticos, plásticos y pictóricos que la carrera nos brinda, podemos encontrar en elementos y materiales propios de otras labores, las posibilidades artísticas que poseen.

Desde lo mas íntimo, "*mujer vestida de tiempo*", es una reconciliación con los objetos abandonados, las labores olvidadas y esa imagen de mujer que no deja de rondarnos y buscarnos que reclama su lugar desde un pasado ya muy lejano construido puntada a puntada, con hilos y agujas. Por esto es primordial para este proyecto recordar el lugar que desempeñaba la mujer en la sociedad latinoamericana y colombiana de mediados del siglo XX ya que de este se desprende la búsqueda que llevo a esta propuesta, a la utilización de estos medios y no otros, a reconstruir la imagen femenina a partir de los retazos de la memoria.

OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta plástica mediante la utilización de materiales no convencionales, como telas, hilos, encajes y en técnicas como el tejido, el bordado, propios de la producción textil de tipo manual. Con formatos variables relacionados con piezas producidas comercialmente con estos materiales, se buscando entender aspectos autobiográficos, relacionados con experiencias familiares y construir con ellos obras artísticas, que evoquen en la mente del espectador reflexiones en torno a lo que culturalmente es considerado el “ser mujer”.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fortalecer con los conocimientos pictóricos adquiridos en el transcurso de la carrera y unirlos a las técnicas de tejido, bordado y costura para generar nuevas posibilidades de construcción de la imagen.
- Potenciar temática y plásticamente el papel desempeñado por la mujer en la sociedad latinoamericana ligado a la acción de bordar, coser, tejer y demás labores manuales por esta desempeñadas.
- Realizar un número de objetos artísticos que señalen un camino en la autodefinition de un lenguaje personal para expresar los sentimientos y conceptos personales sobre los aspectos del mundo delimitado en este proyecto.
- Crear un lenguaje propio basado en los conocimientos pictóricos, estéticos y plásticos adquirido en el transcurso de la carrera; aplicados a técnicas artesanales como el tejido, la costura y el bordado.

4. MARCO TEÓRICO

En el desarrollo teórico de esta propuesta es necesario tener en cuenta algunos referentes relacionados con la utilización de materiales como telas e hilos, a partir de su carga simbólica y relacionados con lo femenino, para esto se nombraran algunas artistas que han tocado este proyecto desde diferentes ángulos, como los aspectos que definen el “ser mujer”, el manejo de los materiales y en el caso de **Patricia Belli** particularmente, la integración de las técnicas de costura, tejido y bordado con el tema de la feminidad.

Junto a esto se desarrollaran algunos elementos que ofrecen referentes sobre los principios que se tendrán en cuenta en el desarrollo de la investigación, como los tejidos en algunas culturas, así como conceptos determinantes sobre la mujer y su función en periodos específicos de la historia de la humanidad a través de la cultura occidental.

4.1 REFERENTES HISTÓRICOS

4.1.1 Sobre Algunos Tejidos

En el periodo neolítico ya los seres humanos eran sedentarios ya se había implementado la agricultura, los hombres continuaban cazando y las mujeres se quedaban en el hogar fabricando utensilios, dentro de estos utensilios las mujeres fabricaban telas, unas hilaban y otras tejían el material hilado; los objetos de gran utilidad a pesar de su tosca manufactura eran decorados con colores. Las mujeres del neolítico eran hábiles artesanas aunque nunca trazaron dibujos como los que legaron los Cro-Magnon, aprendieron a adornar sus tejidos con muchos y hermosos diseños, teñían sus telas de negro, amarillo, rojo y azul, y los adornaban con franjas de tonos brillantes.

No se sabe en que momento exacto la mujer desarrollo la habilidad de hilar y tejer pero una ves aprendió quiso hacer mas hermosos sus objetos y por esto los decoró y desarrolló la habilidad estética que más adelante dió origen al arte.

Los pueblos de la antigüedad todos producían textiles ya que eran necesarios para el vestido, pero es de la América de donde se tienen los mejores referentes, los tejidos se realizaban en pequeños telares de cintura y para su decoración se iban combinando hilos de diversos colores.

La producción de tejidos no era uniforme ya que dependía de la posición social del individuo al que estaba destinado.

En Perú, en la necrópolis de Paracas, se desarrollo una cultura magnifica de tejedores (ver figura # 1), se encontraron prendas de vestir de confección tan perfecta que se han conservado desde hace mas de dos mil años; a veces tenían mas de dos metros de longitud y estaban decoradas con temas mitológicos, genios de la fecundidad, pájaros, peces, seres híbridos con cuerpo de animal y cabeza humana.

Figura # 1. Tejido de paracas. Fotografía por Wermer Forman

Fuente: Nueva Enciclopedia Temática. 1998

4.1.2 Sobre La Mujer En Determinadas Sociedades

La manera en que ha sido orientada la visión de la mujer en la historia se a enfocado desde diferentes ángulos, las diversas culturas le han dado, en sus mitos, a los dos géneros el lugar de creadores, todo procede de la unión o la guerra entre macho y hembra. Lo masculino representa las guerras, el caos, el tiempo, etc.; lo femenino el hogar, la naturaleza, la sabiduría, etc. Esto es lo que representa la identidad de géneros en la historia de la humanidad.

En la prehistoria la imagen que se tenía de la mujer era la de procreadora por eso la representación que de ella se hace por medio de las Venus, esta imagen prevalecerá en la historia, con cada época se le darán nuevos matices al concepto de mujer. En la historia antigua el papel de procreadora se redefine en el de creadora y de esta forma es llevada al plano divino; pero en el plano terrenal, el social, la mujer es considerada simplemente como un objeto del hombre.

El papel servil de la mujer no cambia a pesar de las revoluciones sociales, de la promulgación de los derechos humanos, solo hasta 1970 con el estallido de la revolución sexual y el feminismo la mujer consigue ser escuchada; la mujer empieza a destacarse en campos hasta entonces reservados a los hombres y demuestra que a pesar de las diferencias existen actividades que pueden desarrollarse de la misma manera.

4.1.2.1 En Colombia A Mediados Del Siglo XX

A principios del siglo XX el ideal femenino en Colombia seguía siendo el de la mujer como “reina del hogar”, donde, entre las muchas labores de bienestar para su familia que la mujer ejecutaba entonces; proporcionar vestido era una de ellas y no solo para su familia, el vestido del hogar (manteles, sabanas, cortinas, entre otros) formaban parte del bienestar para el hogar; sin embargo, las necesidades de una sociedad cambiante y en camino a la modernización exigían que la mujer adquiriera un rol más práctico. A medida que avanzaba el siglo y los procesos de modernización, la mujer ocupó, cada vez con mayor insistencia, nuevos espacios. Su presencia se hizo común en las fábricas donde la industria textil crecía a grandes pasos en ciudades como Bogotá y Medellín, en estas mismas ciudades se dio una gran migración de mujeres campesinas de las cuales la mayoría se empleaban en el sector doméstico.

Este repaso histórico de los tejidos y de el rol de la mujer, hecho a grandes rasgos para entender como la mujer ha estado definida por su desempeño en las labores manuales de tipo textil nos ayuda a comprender que teniendo en

cuenta el papel secundario desempeñado por la mujer durante tantos siglos, creó un nuevo lenguaje lateral y subversivo compuesto de hilos y colores para poder llevar un registro de su propia historia; Charles Dickens en *Historia de dos ciudades* nos cuenta como durante la revolución francesa el tejido de calceta fue utilizado para llevar registro de los hechos de la revolución, entendemos así que el hecho de estar subvalorada le permitió a la mujer desempeñar un papel importante en los eventos históricos sin temor, ya que no existía la posibilidad de ser descubierta; así mismo las mujeres en cualquier momento han utilizado los tejidos como una forma de expresión, los pueblos antiguos representaban a sus dioses y sus creencias, en el medioevo eran de carácter religioso o decorativos con motivos de juegos y naturaleza y en la actualidad con motivos geométricos y cotidianos según sea el caso. Debemos tener claro que es muy diferente el tejido o tapiz realizado por las indígenas latinoamericanas prehispánicas a las de la colonia ya que la colonización trajo consigo nuevas técnicas, y con respecto al elaborado por la señorita de sociedad europea o al realizado por las artesanas en cualquier parte del mundo hoy en día.

De esta manera se intuye que los tejidos, bordados y en general la producción textil de tipo manual son una especie de registro escrito del mundo femenino, son los libros históricos escritos desde la perspectiva de la mujer, estos elementos son el archivo que aun se conservan de la voz femenina y que en este momento se plantean como propuestas pictóricas desde el punto de vista femenino.

Las mujeres en el campo artístico han incursionado con la utilización de los textiles como productos artísticos.

4.1.3 Referentes En Las Artes Plásticas

Dentro del progreso de este proyecto es relevante tener en cuenta algunas artistas que comprometen en sus obras aspectos relacionados con la feminidad y los materiales como símbolos. A continuación se citaran algunas de las

artistas cuyas obras han servido de guía e inspiración en la realización de este proyecto.

Frida Kalo: (1907-1954 México) sus obras representan fundamentalmente sus experiencias personales y los aspectos dolorosos de su vida, que pasó gran parte de su tiempo postrada en una cama, son narrados a través de una imaginería gráfica. Expresa la desintegración de su cuerpo y el terrible sufrimiento que padeció en obras como **La columna rota** en la que aparece con un aparato ortopédico de metal y con el cuerpo abierto mostrando la columna rota en lugar de su columna vertebral. Su dolor ante la imposibilidad de tener hijos lo plasma en **Hospital Henry Ford**, en la que se ve a un bebé, y varios objetos como un hueso pélvico y una máquina, diseminados alrededor de una cama de hospital donde yace. La menoría y los recuerdos de su propia vida se convierten en Frida Kalo en el motivo de su arte, para plasmar su mundo femenino su sensibilidad y su identidad.

Sonia Delaunay (1885-1979 Ucrania) su trabajo de abstracción pura en torno a el color como reconstrucción de la forma, se ve en los años veintes transformado en tejidos, tapices y estampados, debido a algunos problemas financieros que decide afrontar desempeñándose como diseñadora de vestidos, decorados y trajes teatrales, estampados en telas y pañuelos, cubiertas para libros y carteles, pantallas para lámparas, cortinas y cojines, etc. En el campo de la moda Sonia logro causar un gran impacto, pero no se trató de un éxito puramente comercial; la idea de romper con las antiguas jerarquías académicas defendiendo una especie de sincretismo creador que integrara en el campo del arte actividades relegadas hasta entonces al ámbito del diseño y las artes menores era un viejo ideal vanguardista desde el siglo XIX, por otra parte, el impulso de trasladar los principios de la simultaneidad al terreno de la moda, organizando sus figuras abstractas de modo que resaltaran el movimiento natural del cuerpo, era una forma, para Sonia, de reconocer las limitaciones de un medio estático como la pintura para plasmar el movimiento y la velocidad característicos de la vida moderna.

Patricia Belli: (1964 Nicaragua) busca su identidad femenina y la esencia de las cosas para “juntar sus pedazos”³, su obra que consta de pintura, esculturas e instalaciones, esta cargada de sus vivencias relacionadas con los acontecimientos que la rodean, que de alguna u otra manera han inducido en su obra la sensibilidad que conlleva a la creación. Su obra producida a través de los oficios y labores (costura, bordados, tejidos) a que la mujer fue tradicionalmente relegada, opera afirmando su propia identidad femenina, elevándolos a la categoría de arte. Reemplazando el pincel y el óleo por la máquina de coser, la aguja y el hilo.

La ropa se convierte para Patricia Belli en una forma de reencuentro y autodefinición de su identidad, consiguiendo de esta manera la expresividad a través de las prendas de vestir.

Figura # 2. Patricia Belli. *Traje y Paisaje*, 1991. Óleo sobre Tela.

Fuente: Revista Arte en Colombia Internacional, 2001.

Traje y Paisaje (ver figura # 2) esta obra nos remite al simbolismo propio de la figuración con este par de vestidos pintados. “con el vestido flotante, impulsado por el viento, alude a una carencia de identidad dentro de una

³ TORRES, Maria Dolores, Patricia Belli, la rebelión ante la tradición y los mitos culturales. En: revista arte en Colombia internacional N° 67(Agosto-Septiembre 2001); p. 57.

sociedad patriarcal que establece todas las normas de conducta; con el inmóvil, a una afirmación de la idiosincrasia femenina.”⁴

Al comprender el valor expresivo de la ropa, y al utilizar los textiles en lugar de pintarlos, cuestiona el paradigma de la representación aprovechando los elementos que la sociedad patriarcal determino como exclusivos de lo femenino.

Figura # 3. Patricia Belli. *Homenaje a Frida*, 1996. Técnica mixta sobre tela.

Fuente: Revista Arte en Colombia Internacional, 2001.

En **Homenaje a Frida** (ver figura # 3) los fragmentos de brasieres ocupan el lugar del cuerpo ausente asiendo clara alusión a la columna fracturada. Los diversos tejidos, la manera en que se disponen las prendas, la utilización de costuras y zurcidos hacen referencia a la sanación. “todas estas imágenes se convierten en un medio efectivo para establecer su propia identidad a base de determinar la identidad ajena.”⁵Con una utilización similar de las prendas de vestir realiza **Trampas** (ver figura # 4) en donde con medias y ligeros alude a los símbolos de seducción y a la postura de la mujer como amante, con una connotación liberadora, desafiante ante la moral mojigata y puritana.

⁴ TORRES, Maria Dolores, Patricia Belli, la rebelión ante la tradición y los mitos culturales. En: revista arte en Colombia internacional N° 67(Agosto-Septiembre 2001); p. 58.

⁵TORRES, Maria Dolores, Patricia Belli, la rebelión ante la tradición y los mitos culturales. En: revista arte en Colombia internacional N° 67(Agosto-Septiembre 2001); p. 58.

Figura #4. Patricia Belli. *Trampas*, 1997. Telar.

Fuente: Revista Arte en Colombia Internacional, 2001.

Ana Mendieta: y su arte una sola pieza. En su caso la creación artística ha estado vinculada de manera extraordinaria a la existencia individual, vemos como el arte se convierte en el medio para compensar su desgarramiento interior, de engrandecer una obsesión. ” Ella descubrió su obra como una vuelta al seno materno. Consiste en un único gesto: incorporarse al medio natural, fundirse con él en un acto místico”⁶. Su obra es una alegoría al regreso a lo primario, construida a partir de su sed de retorno.

Doris Salcedo: (1958 Colombia) medita con relación a los hechos, específicamente de los hechos de violencia que abundan en este país, es una de las temáticas de la obra de Doris Salcedo. Esta artista colombiana tiene ojos que advierten el dolor como huella sobre los objetos y a través de los mismos nos habla de las emociones de los otros.

Los objetos, los materiales y la manera en que los utiliza y los ubica pretenden acercar al presente acontecimientos ya vividos. La importancia de su obra reside en la capacidad de actuar como una forma de intervención estratégica en los circuitos existentes. “Sus montajes traslapan el museo y el ámbito doméstico para señalar la importancia que tienen las imágenes en la formación de la memoria pública y privada. Mientras que los nichos nos recuerdan los

⁶ MOSQUERA, Gerardo, Ana Mendieta. Ante América, Biblioteca Luís Ángel Arango, Banco de la Republica; p. 137

cementerios, su intimidad transforma el espacio del museo en un espacio de carácter mas privado. Evocan, mas bien, el ámbito de la familia y de lo “femenino” en su calidad de santuario, refugio...”⁷

4.2 REFERENTES CONCEPTUALES

Los referentes conceptuales que han formado parte y enriquecido de alguna manera este proyecto se entrelazan a continuación en un texto que une el proceso teórico con las experiencias personales.

4.2.1 En La Intimidad

Vasta y diversa como su geografía, igualmente rica, intensa y compleja que su historia, la mujer latinoamericana, esta presente en la memoria del proceso creativo que conduce a “*Mujer vestida de tiempo*”. Es en éste cruce entre recuerdo y realidad, entre el objeto y la mano creadora es de donde parte el interés temático de esta propuesta artística que busca involucrar la interpretación personal en torno a la condición de “ser mujer” en el contexto de una sociedad patriarcal y evocarla, a través de objetos creados con los materiales que alguna vez determinaron su rol en la sociedad.

La mirada hacia la propia intimidad, revela a la mujer desde la mirada poética de Alfonsina Storni y Gioconda Belli; que tienen una visión sobre la mujer latinoamericana marcada por la sociedad patriarcal, sin caer en el feminismo, se reconoce en sus obras las diferencias de genero, dando un lugar independiente a cada uno sin hacer a ninguno mas o mejor que el otro; pero es sobretodo el valor que a través de sus obras adquiere la cotidianidad femenina, lo que toca las fibras de este proyecto y encamina el símbolo hacia la sutileza. El engrandecimiento de la maternidad y los innumerables referentes a el vierte, como centro de la creación, presentes en la obra de Gioconda Belli han influenciado la imagen de mujer dentro de este proyecto, han llevado a la

⁷ MEREWETHER, Charles, Doris Salcedo. Ante América, Biblioteca Luís Ángel Arango, Banco de la Republica; p. 162

fragmentación de la figura femenina a ser plasmada por lo que cada fragmento representa en sus diferentes características.

Los hilos ligados a la vida cotidiana y cargados del simbolismo de la unión, la construcción y reparación, nos permiten en este caso erigir una nueva mujer restaurada y reconciliada desde y a través de su propio pasado.

Los objetos que en su construcción y creación contienen rastros de el alma de la persona que los crea se convierten en un forma de atesorar los recuerdos, plasmando a la mujer desde y por medio de elementos que la definieron dentro de la sociedad patriarcal de mediados del siglo XX y que se convierten en parte de una simbología personal encargada de crear nexos entre objetos y recuerdos.

En algunos hogares, sobre todo hace un tiempo, era parte de la cotidianidad encontrarse con una mujer que desarrollaba alguna de las labores manuales de costura, bordado y tejido, por lo que para algunas personas implica traer al recuerdo la imagen de la mamá, la abuela o la tía que a demás está vinculada a aspectos relacionados con el hogar, el bienestar y el vestir; la emotividad relacionada con estas imágenes se convierte en el detonante que permitirá establecer los vínculo entre el objeto artístico y la identidad femenina.

La utilidad de los objetos creados dentro del ambiente cotidiano, se relacionan básicamente con la decoración y acondicionamiento del lugar que se habita. Como ya se menciona las mujeres en el neolítico ya tenían la capacidad de elaborar tejidos que poco a poco se fueron adornando con colores y formas que obedecían a las diferentes circunstancias que la rodeaban, desde su uso personal hasta el adorno ritual. En épocas mas actuales el desarrollo de éstas técnicas se fue dando dentro de el cámbiate mundo de la moda, obedeciendo la forma y el color a si como su uso a las tendencias de el momento.

La utilización de manera cotidiana de estas técnicas, lo exigente de su elaboración y el que sean, en mayor número, las mujeres quienes las aplican, nos llevan a reflexionar en torno a las características particulares que como género poseen estas personas desempeñadas en la elaboración de manualidades de tipo textil; la paciencia que requiere la elaboración de cada objeto, nos habla de su carácter, la composición y construcción, nos cuentan de la forma en que ven el mundo y el manejo de el color, manifiesta una estética casi innata. Es entonces cuando surge la idea de fusionar el género a la técnica por medio de una construcción pictórica de imágenes referentes a la feminidad y su emotividad, a ése carácter que se refleja en la paciencia, a la poética con que mira el mundo y a los diferentes referentes de lo femenino, de los que podríamos valernos; con la implementación las telas y los hilos en reemplazo de el lápiz y el papel, para materializar ésta imagen de mujer por medio de los materiales que ha empleado en la definición de su género.

En este momento, después de haber dibujado y pintado tanto, una acción como tejer o bordar es capaz de agregar al objeto artístico la fuerza del pasado pues no solo hilan fragmentos de tela, se unen trozos de vida, se construye con el tejido y el bordado, como si estas labores que requieren de tanta paciencia, trajeran consigo la claridad de la memoria que rescata momentos del pasado, depositados en los laberintos de el tiempo.

5. PROCESO

5.1 TEMÁTICA

Los materiales, como las telas y los hilos habían sido utilizados con anterioridad, en la elaboración de obras plásticas, finalmente después de mucho indagar entorno a la temática para el proyecto de grado, se concluyó que la mujer y todo lo relacionado con su entorno desde la perspectiva de la costura sería importante al momento de desarrollar una propuesta plástica coherente con los intereses personales. El tema surge entonces como una forma de introspección entorno a lo femenino y su rol a partir de las labores de costura, tejido y bordado, para convertirse en pretexto de las intenciones artísticas.

Figura #5. Hilda Vega, Sin titulo, 2005, Dibujo (lápices de color sobre papel).

Fuente: Archivo Personal.

5.2 EXPERIENCIAS

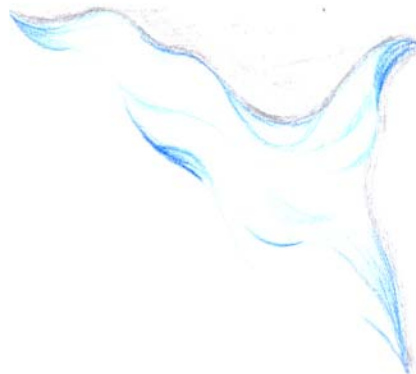
Los avances logrados entorno a este proyecto se han venido registrando en una libreta de apuntes que contiene en su interior los dibujos y comentarios sobre las experiencias vividas a través de la investigación con los diferentes

materiales (ver figura # 5), las visitas a los lugares de interés, los resúmenes y bibliografías consultadas. A continuación se hará un recuento de todo lo que fue el proceso realizado.

5.2.1 El Dibujo

Los primeros acercamientos con el tema a tratar se realizaron en lápiz de grafito (ver figura # 6), como resultado de estas experiencias se logró depurar los detalles del dibujo que permitían hacer énfasis en las características de lo femenino que se buscaban plasmar. Posteriormente se realizaron una serie de dibujos en pequeños formatos, con matices de grises y acentos de color en tintas chinas, lápices de color y tiza pastel. Estos dibujos se realizaron en el periodo entre enero y junio del presente año y se adaptaron algunos dibujos realizados con anterioridad que manejaban elementos compositivos y temáticos relacionados con el proyecto.

Figura #6 Hilda Vega. Tela en el viento, 2005, Dibujo (lápiz de grafito y tiza pastel sobre papel).

Fuente: archivo personal

5.2.2 El Bordado

Al descubrir el bordado y las posibilidades de dibujar sobre tela con esta técnica, se abandono todo intento por utilizar una técnica convencional como

forma de expresión, con el dibujo solo se dio un primer paso hacia la creación de objetos artísticos más complejos, poseedores de un lenguaje propio enmarcado en lo femenino.

El siguiente pasó, fue dándose con el bordado, al reemplazar el papel por la tela y el lápiz por el hilo, como consecuencia de este proceso, se generó un grupo de pequeñas piezas donde la visión romántica, poética y un tanto cliché de la mujer se develó en puntadas de hilo rojo sobre tela blanca (ver figuras # 7 y 8).

Cada puntada se convierte en una trasgresión simbólica al objeto ya que la tela se penetra casi de forma violenta con la aguja para poder crear la línea de hilo que finalmente forma una imagen aparentemente en calma pero producto del dolor, la herida, y la vulneración, reviviendo aquellos recuerdos relacionados con las luchas de género, cuando la mujer apenas se abría un lugar como individuo, el esfuerzo por surgir y la necesidad de ser oída.

Figura #7 Hilda Vega, Vientre, 2005, Bordado (hilo rojo sobre tela).

Fuente: Archivo Personal.

El tamaño de las piezas en primera instancia, fue como el de una hoja carta, este permitía un dominio completo del objeto, ya que se trabajaba en su totalidad, por el tamaño de los tambores para bordar, pero exigía más dedicación en cuanto a los detalles ya que en consecuencia resultaban bastante pequeños dificultando su realización, a raíz de esta complicación las

dimensiones variaron haciéndose poco a poco mas grandes, junto con ellas varió la composición original de las obras ya que permitían mayor control en los detalles, a medida que el tamaño crecía, el tiempo y la dedicación necesaria para la elaboración de cada objeto, lo hacían también; los pequeños detalles presentes en cada obra son un testimonio de esto y de el afecto sembrado con cada tejido o puntada en todas la obras.

Figura #8 Hilda Vega, Detalle. 2005, Tejido en técnica mixta (Hilos, Lanas, Cabello y Alambre de Cobre, sobre Tejido)

Fuente: Archivo Personal

5.2.3 Entre Hilos Y Agujas

Los materiales utilizados en la elaboración de esta obra, hilos, agujas, lanas, botones, entre otros (ver figura # 9), se fueron recolectando a lo largo de muchas vidas, en los costureros de las personas cercanas a esta propuesta; quienes permitieron que estos objetos, celosamente guardados por las personas que ha su alrededor los emplearon, formaran parte de los elementos empleados en este proyecto. En los momentos en que, por el tamaño de las obras, los materiales escasearon fue necesario remitirse a la cacharrería para comprarlos; esto no causó la perdida del significado simbólico de los objetos ya que al momento de emplearlos se contó con la intervención de las mujeres que en primera instancia inspiraron la creación de este proyecto.

Figura # 9 Materiales (Hilos, Agujas, Tambores de bordado, Alambre de cobre)

Fuente: Archivo Personal

5.2.4 Cosiendo, Tejiendo y Bordando

Todo empezó hace casi 15 años después de aprender a pegar botones y se enriqueció con el tiempo en el momento en que se revela la tendencia femenina a reformar lo que ya no gusta o para reparar lo que se ha dañado, para crear el vestido de la muñeca, tratando en lo posible que esas manos aun torpes en el manejo de la aguja, sean capaces de superar los nudos formados por la falta de experiencia y la poca paciencia características de la infancia.

Los momentos favoritos de la infancia, eran aquellos donde se intentaba diseñar y hacer los vestidos para las muñecas tratando de imitar en algo de la destreza con que lo hacía la abuela, sonará extraño que sea necesario retroceder casi 15 años para descubrir el punto de partida de una creación reciente, y es que es hoy, cuando al mirar atrás se entre consigue ver que lo que empezó como un juego de niña, maduró y se convirtió en una necesidad plástica. No es la simple anécdota lo que genera finalmente una creación, es al contrario, la regresión al permitirnos mirar hacia atrás desde la distancia trazada por el tiempo, lo que nos ayuda a descubrir las razones de las decisiones tomadas en el proceso artístico actual, que despiertan la conciencia de los aspectos que incurren en la obra.

Hoy las manos no solo son más diestras, son más curiosas, más atentas y sensibles a descubrir las propiedades del material, con estas acciones (coser,

Tejer y Bordar) se busca satisfacer las necesidades artísticas, de sacar de el papel los dibujos que se hicieron desde el rincón de la memoria que ocupan las manos de mujer. Aquellos dibujos que se hicieron con grafito, crearon lentamente en el papel las formas que recrean a la mujer y que hoy hacen parte de las obras (ver figuras # 10 y 11).

La primera experiencia con estas técnicas, dentro del proceso, fue producto de la naturaleza femenina expuesta anteriormente, lo que implica tener a disposición una caja llena de elementos distintos para dar origen a un nuevo objeto, en este caso un retazo de tela, hilo banco y aguja, dieron origen a una pieza realizada con la misma paciencia, pasión y entrega con que se dibuja, pero esta vez valiéndose de los materiales sobrantes de un proceso artesanal con fin utilitario.

Llega el momento en que es necesario romper los nexos con la imagen figurativa y explorar más allá del objeto, para descubrir elementos provenientes de la memoria, que posibilitan la creación de una obra consecuente con la naturaleza de la temática, sin ignorar la belleza propia de los encajes, hilos y todos los elementos plásticos provenientes de la textura, color, sutileza y entre otros, provenientes de aquellas labores realizadas desde y alrededor de la mujer.

Figura #10 Hilda Vega, Sin Titulo, Detalle, 2005, Técnica Mixta (Pelusas, Alambre de Cobre, Envolturas de Caramelos y Tela).

Fuente: Archivo Personal

Apartándose de el papel, la mano llega a reconocer al hilo como lápiz, y se dispone a dibujar sobre telas, a tejer ella misma lo soportes de nuevos dibujos, y a explorar su propia feminidad a través de los materiales construyendo una nueva mujer a partir de las experiencias y los recuerdos.

Figura # 11 Hilda Vega, Detalle, Mujer Anudada, 2005G(Telas, Madejas de hilo Rojo, Agujas)

Fuente: archivo personal

La obra está conformada por una serie de piezas elaboradas a mano en diferentes técnicas tales como: el bordado, el tejido o la costura; haciendo uso de los elementos encontrados en las cajas de costura o costureros que se consiguieron recolectar, de los que se adquirieron en tiendas especializadas y de los que, aunque apartados de el mundo de la costura, por su similitud en cuanto a propiedad y características se incluyeron. Cada pieza está elaborada puntada a puntada, nudo a nudo o pilar a pilar; para lograr una conexión entre las telas, los fragmentos de otros elementos y los hilos. Estableciendo un diálogo con el material y la acción, en el que cada elemento encuentra la forma y el momento precisó, que lo vincula con ese todo en que se a convertido la pieza.

6. CONCLUSIONES

En "*Mujer vestida de tiempo*" las telas se convierten en las páginas de un libro que nos permiten realizar un viaje emocional por aquellos momentos en la memoria donde todos encontramos una mujer sentada una tarde cosiendo, bordando y tejiendo, que hacen parte de la realidad emotiva con la que se consigue materializar aspectos sublimes del mundo. Esto conlleva al aflore de la sensibilidad que en estos veinticuatro años se adquirió respecto a la feminidad y el ser mujer, desde la mirada de la creación femenina cotidiana demostrando la capacidad del arte de nacer de la circunstancia mas típica.

El hilo que es utilizado casi a diario en el hogar, el que sostiene, ata y repara, que nos acerca al trabajo manual, al tejido, el bordado, y la costura, comúnmente con fines decorativos, es utilizado aquí como línea de dibujo sobre la tela, como el lápiz sobre el papel.

La experimentación y la investigación posibilitaron una obra creativa coherente con los procesos teórico-prácticos relacionando el arte y la vida para descubrir, los aspectos que valoran e incurren en una propuesta; es decir que los intereses personales ampliaron y definieron, a partir de las vivencias propias registradas en la libreta de apuntes, la monografía o el proceso de cada una de las piezas que conforman la obra.

Los objetos, en su composición y creación, contienen rastros del alma de las personas que los hacen, en este caso las obras se construyeron, inspiradas en las costuras, bordados, y tejidos, realizados por mujeres cercanas y familiares, debelando esa imagen de mujer desde el interior, a partir de la reflexión en torno a la definición de lo femenino desde la labor manual, se consigue rescatar imágenes que estaban relegadas en la memoria para plasmar el nexo existente entre la mujer como creadora y estos objetos.

Durante el proceso de investigación, que poco a poco, nos fue acercando a la carga simbólica que poseen los objetos y el lazo que los une con las manos que los elaboran, se fue enriqueciendo el lenguaje plástico, con la intervención de nuevos objetos que generan otras posibilidades de construcción para la imagen, lo que permitió, afianzando en la imagen de la mujer relacionada con la costura, el bordado y el tejido, fortalecer una imagen femenina desde estas actividades que en un momento llegaron a definirla.

Coherente a los resultados de la investigación y paralela a esta, se creó, un grupo de objetos artísticos, que evidencian sentimientos y conceptos personales, sobre los aspectos que delimitaron la propuesta; como: la feminidad y su entorno, el carácter propio de las cosas, las particularidades de género que permiten una consecución en la elaboración y creación de las obras descritas en el proyecto, entre otros temas que toca la propuesta; aplicando y exponiendo la existencia de un lenguaje propio que permite, sustentado en los conocimientos pictóricos, estéticos y plásticos recolectados a lo largo de el camino que a través de el arte se inicio en el año 2000, y que hoy concluye su etapa básica, en "*Mujer Vestida De tiempo*".

BIBLIOGRAFIA

- GROSENICK, Uta. *Mujeres artistas de los siglos XX y XIX*, Edit. Taschen, 2001
- KETTENMANN, Andrea. *Frida Kalo: dolor y pasión*, Edit. Benedickt Taschen, 1997
- DÜCHTING, Hajo. *Robert y Sonia Delaunay: El Triunfo del color*, Edit. Benedickt Taschen, 1996
- GUERRA, Lucia. *La mujer fragmentada: historia de un signo*, Casa de las Americas, 1998
- BACHELARD, Gastón. *El agua y los sueños*, Edit. Fondo de cultura económica, 1980
- DICKENS, Charles. *Historia de dos ciudades*, Edit. Sopena, 1987
- BELLI, Gioconda. *Antología Poética*, Edit. Fundación Para la investigación y la cultura FICA, 1996
- CALVINO, Italo. *Seis propuestas para el nuevo milenio*, Edit. Siruela S.A.
- NUEVA ENCICLOPÈDIA TEMATICA. *El mundo del estudiante* Tomo 8, Editorial Richards, S.A., 1998
- TORRES, Maria Dolores. Patricia Belli, La rebelión ante la tradición y los mitos culturales. En: *Arte en Colombia internacional*. N° 67 (Agosto-septiembre 2001)
- PROYECTO PENTAGONO. Investigaciones sobre arte contemporáneo en Colombia. Bogota ministerio de cultura, 2000

ANEXOS

El grupo de imágenes que se muestra a continuación formaron parte de el proceso de elaboración de la obra algunos son bocetos que no lograron convertirse en obra, otras son imágenes de interés que hacen parte de la memoria familiar con respecto a la imagen femenina.

Anexo #1. Hilda Vega, Boceto. 2005. Dibujo (tintas chinas sobre papel)

Fuente: Archivo personal

Anexo #2. Hilda Vega, Boceto. 2005. Dibujo (Tintas chinas sobre papel)

Fuente: Archivo Personal

**Anexo #3. Beatriz Uribe, Bordado manual tomado como referente. 1958
(hilos, telas y agujas)**

Fuente: Archivo Personal

**Anexo #4. Beatriz Uribe, Bordado manual tomado como referente. 1958
(hilo, telas y aguja)**

Fuente: Archivo Personal

Anexo #5. Hilda Vega, Boceto. 2005. Bordado (telas, hilo y agujas)

Fuente: Archivo Personal