

SER TEXTIL: HILANDO VOLÚMEN

Ciudad y género

SEMILLERO FIBRARTE

INVESTIGADORAS

DANNA ALEJANDRA CARO RANGEL

YENNSY TATIANA GONZALEZ GARZON

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
FACULTAD DE DISEÑO, COMUNICACIÓN Y BELLAS ARTES
DISEÑO DE MODAS
BOGOTA, D.C.

AÑO 2023

SER TEXTIL: HILANDO VOLÚMEN

SEMILLERO FIBRARTE

Asesor(es)

LIDA EUGENIA LORA GOMEZ

CHRISTIAN CAMILO CAICEDO

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
FACULTAD DE DISEÑO, COMUNICACIÓN Y BELLAS ARTES
DISEÑO DE MODAS
BOGOTA, D.C.

AÑO 2023

Dedicatoria

Fundación Universitaria del Área Andina
Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes
Hoja de aprobación de trabajo de grado
Participación en Proyectos de Investigación Institucional
2023

Asesor Temático

Firma

Asesor Metodológico

Firma

Jurado Evaluador

Firma

Tabla de contenido

Tabla de contenido	6
Índice de tablas/gráficos /figuras	9
Resumen	15
Introducción	16
Planteamiento del problema	19
Objetivos	21
Objetivo General	21
Objetivos específicos	22
Justificación	22
Marcos y referentes	25
Marco Teórico	26
CAPÍTULO 1: EL TEXTIL Y SUS FIBRAS	26
1.1 Fibras y textiles, clasificación	26
1.1.2 Fibras sintéticas	30
1.1.3 Telas artificiales	31
CAPÍTULO 02: INTERVENCIÓN DEL TEXTIL	33
2.1 Técnicas artísticas en el textil	33
CAPÍTULO 03: EL ARTE CALLEJERO	37
3.1 Orígenes y evolución del Street art	37
3.2. Writting o Tagging	39
3.3. Stencil art	40
3.4. Mural	41
3.5. El arte callejero en Colombia	42
CAPÍTULO 04: EL ARTE TEXTIL	48
4.1 Definición y orígenes	48
4.2 El arte textil contemporáneo	53
3.3 El arte textil en el espacio urbano	54
CAPÍTULO 05: LA MUJER Y EL FEMINISMO	58
5.1 Contexto histórico	58
5.2 Machismo	60
5.3 Protesta y discurso feminista actual	62
CAPÍTULO 6: COMUNIDAD LGBTQ+	64
6.1 ¿Quiénes son?	64
6.2 “Vivo cada día con miedo” la cruel realidad, la discriminación:	67
6.3 Su papel en la política:	68
6.4 Sus esperanzas, expresiones y signos:	69

CAPÍTULO 7: MARCO REFERENCIAL	74
CAPÍTULO 8: DISEÑO METODOLÓGICO	76
• ENFOQUE INVESTIGATIVO	76
• TIPOS DE ESTUDIO DE ACUERDO AL ENFOQUE	77
• CLASE DE INVESTIGACIÓN	78
• POBLACIÓN, TAMAÑO DE LA MUESTRA Y SISTEMA DE MUESTREO	78
• TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	79
CAPÍTULO 9: MARCO APLICATIVO	79
1. PROCESOS	80
2. DESARROLLO	80
3. RECURSOS:	82
4. PROPUESTA DE VALOR	83
CAPÍTULO 10: PROTOTIPO	83
10.1 PROCESO DE PROTOTIPADO	83
10.2 PROCESO DE PROTOTIPADO DANNA CARO	86
10.2.1 Concepto	86
10.2.2 Estructura	87
10.2.3 Diseño	87
10.3 PROCESO DE PROTOTIPADO YENNSY GONZALEZ	97
10.3.1 Concepto	97
10.3.2 Estructura	98
10.3.3 Diseño	99
10.3.4 Line up finales	105
10.3.5 Exposición de los prototipos finales en físico: Casa de la Cultura de Tocancipá	111
Conclusiones	115
Recomendaciones	116
References	117

Índice de tablas/gráficos /figuras

CAPÍTULO 01: EL TEXTIL Y SUS FIBRAS

1.1. Fibras y textiles, clasificación

IMAGEN 01. Lana Merino. (Instituto Textil Nacional AC, 2021)

IMAGEN 02. Tejido de Lana (Celebrand, s.f.)

IMAGEN 03. Cría de gusanos de seda. (Yamila, 2019)

IMAGEN 04. Seda natural. (Tramas, 2021)

IMAGEN 05. Tela de Lino. (Norvil, 2022)

IMAGEN 06. Lino. (diario, 2018)

1.1.2. Fibras Sintéticas

IMAGEN 07. Nylon. (Unknown, 2015)

IMAGEN 08. Nailon (Nylon). (Bilbao, 2017)

IMAGEN 09. Polyester. (Waixo, 2021)

1.1.3. Telas artificiales

IMAGEN 10. Fibras de celulosa. (LeMaire, 2015)

IMAGEN 11. Rayón. (Style)

IMAGEN 12. Hilo de leche. (Group)

CAPÍTULO 02: INTERVENCIÓN DEL TEXTIL

2.1. Técnicas artísticas en el textil

IMAGEN 13. Bordado de paisaje. (Wordenland)

IMAGEN 14. Crear Destruyendo, técnica devoré. (Textil, 2018)

IMAGEN 15. Chaqueta de Jean Pintada, el principito. (ARMAROPA)

IMAGEN 16. Estampación textil. (Maravillosas, 2019)

IMAGEN 17. Decoloración textil. (Thamood)

IMAGEN 18. Origami textil. (Goransky)

IMAGEN 19. Patchwork. (Hernandez, La linterna del Traductor, s.f.)

CAPÍTULO 03: EL ARTE CALLEJERO

3.1. Orígenes y evolución del Street art

IMAGEN 20. *Style Wars car* by NOC167. (Cooper, 1981)

IMAGEN 20. *Style Wars car* by NOC167. (Cooper, 1981)

3.2. Writting o tagging

IMAGEN 22. CornBread tag. (Degraffitis, 2022)

3.3. Stencil Art

IMAGEN 23. La commune de Paris, Butte aux cailles, 1971 (Pignon Ernest, 2015)

3.4. Mural

IMAGEN 24. Mural de Julio César hecho por Diego As frente a la muralla de Lugo.
(As, 2021)

3.5 El arte callejero en Colombia

IMAGEN 25. “Kuna Tule” de Carlos Trilleras. (Chandra)

IMAGEN 26. “El beso de los invisibles” representación de una fotografía de Héctor Fabio Zamora plasmada por el grupo Vertigo grafiti. (Melgarejo, 2022)

IMAGEN 27. Distrito grafiti Bogotá. Anónimo. (Dueñas, s.f.)

IMAGEN 28. Grafiti tour de Medellín, Comuna 13, Casa Kolacho (Burgher, s.f.)

IMAGEN 29. Grafiti artístico para los muros de Cali en la calle de la escopeta. (Soto.

S.f.)

CAPÍTULO 04: EL ARTE TEXTIL

4.1. Definición y orígenes

IMAGEN 30. Agujas de coser y hueso del que se extrajeron astillas para fabricarlas (Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, s.f.)

IMAGEN 31. Tejido copto. (Fragmento de tabula de la colección Soler Vilavella del Museo de Monserrat, s.f.)

IMAGEN 32. Lekythos con mujeres tejiendo lana y una mujer flanqueada por jóvenes y doncellas. (Atribuido al pintor Amasis. 550-530 a.C)

IMAGEN 33. Fragmento de tejido de lana decorado con hilos teñidos con Royal Purple, ~ 1000 a. C., Timna Valley, Israel. (Dafna Gazit, cortesía de la Autoridad de Antigüedades de Israel, s.f.)

IMAGEN 34. Basilio II con traje militar, principios del siglo XI. (Desconocido, s.f.)

4.2 El arte textil contemporáneo

IMAGEN 35. “SunForceOceanLife” Museo de Bellas Artes de Houston. (Ernesto Neto, 2021)

IMAGEN 36. “Entre arboles” (Carmenza Kafarela, 2018)

IMAGEN 37. “sonrientes”. (Victoria Villasana, 2022)

IMAGEN 38. Woolly Bully, cobertura de yarn bombing. (Olek, 2010)

CAPÍTULO 05: LA MUJER Y EL FEMINISMO

5.1 Contexto Histórico

IMAGEN 39. Primera edición impresa de “Vindicación de los derechos de la mujer”

(John Opie, 1797)

5.2 Machismo

IMAGEN 40. Danza Fállica en una roca de Cogul. (Desconocido, s.f.)

IMAGEN 41. Stencil feminista sobre una señal de tránsito en la calle 26. (Yennsy Gonzalez, 2023)

4.3 protesta y discurso feminista actual

IMAGEN 42. Manifestante 25N. (Álvaro Ballesteros, 2021)

CAPITULO 06: COMUNIDAD LGBTQ+

IMAGEN 43. significado de la primera de las banderas LGBT. (Homosensual, 2023)

IMAGEN 44. La bandera LGBTQ+ en la actualidad. (Homosensual, 2023)

IMAGEN 45. La bandera trans. (Homosensual, 2023)

IMAGEN 46. Origen del triángulo rosa. (Domestika, n.d.)

IMAGEN 47. Símbolo del triángulo rosa. (Domestika, n.d.)

IMAGEN 48. Lambada. (Domestika, n.d.)

IMAGEN 49. Rinoceronte lavanda (Redbubble, n.d.)

IMAGEN 50. Conjunto de símbolos de género de hombre, mujer, gay, lesbiana, bisexual, transgénero, etc. (vector pro)

CAPITULO 07: MARCO REFERENCIAL

IMAGEN 51. “Pic-nic tejeril” en Chapultepec (Méndez, 2016)

IMAGEN 52. “Entre árboles” de Carmenza Kafarela (Kafarela, 2018)

CAPITULO 09: MARCO APLICATIVO

IMAGEN 51. “Pic-nic tejeril” en Chapultepec (Méndez, 2016)

IMAGEN 53. Moodboard de materiales (Goncalves, 2023)

CAPÍTULO 10: PROTOTIPO

IMAGEN 54. Moodboard de inspiración. (Veronica Goncalves, 2023).

IMAGEN 55. Moodboard de perfil. (Veronica Goncalves, 2023)

IMAGEN 56. Moodboard de tendencia. (Veronica Goncalves, 2023)

IMAGEN 57. Destejiendo miradas (Danna Caro, 2022)

IMAGEN 58. Talleres de bordado en conjunto con Destejiendo miradas, materiales (Danna Caro, 2022)

IMAGEN 59. Destejiendo miradas (Danna Caro y Yennsy Gonzalez, 2022)

IMAGEN 60. Replicas Destejiendo miradas, talleres (Danna Caro, 2022)

IMAGEN 61. Patronaje blusa (Juan Gil, 2023)

IMAGEN 62. Patronaje Chaqueta (Juan Gil, 2023)

IMAGEN 63. Patronaje Pantalón (Juan Gil, 2023)

IMAGEN 64. Despiece en tendido de blusa (Juan Gil, 2023)

IMAGEN 65. Despiece en tendido de chaqueta (Juan Gil, 2023)

IMAGEN 66. Despiece en tendido de pantalón (Juan Gil, 2023)

- IMAGEN 67.** Corte del despiece sobre plotter (Danna Caro, 2023)
- IMAGEN 68.** Proceso de bocetación (Danna Caro, 2023)
- IMAGEN 69.** Propuesta #1. Alas de amor (Danna Caro, 2023)
- IMAGEN 70.** Propuesta #2. El empoderamiento del orgullo (Danna Caro, 2023)
- IMAGEN 71.** Visita a la galería de “Destejiendo miradas” en la Casa de la Paz (Juan Gil, 2022)
- IMAGEN 72.** Yennsy realizando las primeras puntadas de su resonancia (Juan Gil, 2022)
- IMAGEN 73.** Grupo capacitado haciendo sus primeras puntadas (Yennsy Gonzalez, 2022)
- IMAGEN 74.** Bocetos preliminares para Ciudad y Género (Yennsy Gonzalez, 2022)
- IMAGEN 75.** Propuesta #3 “Fuerza imparable” definido para ser confeccionada (Danna Caro, 2023)
- IMAGEN 76.** Propuesta #4 “Rebeldía de género” (Danna Caro, 2023)
- IMAGEN 77.** Tejido total de patronaje digital y conteo de piezas propuesta #3 (Juan Gil, 2023)
- IMAGEN 78.** Tendido y corte de las piezas en liencillo (Caro y Gonzalez, 2023)
- IMAGEN 79.** Line Up Propuestas finales Ciudad y Género delantero. (Danna Caro, 2023)
- IMAGEN 80.** Line Up Propuestas finales Ciudad y Género posterior. (Danna Caro, 2023)
- IMAGEN 81.** Line Up Propuestas finales Raza y Signo delantero. (Danna Caro, 2023)
- IMAGEN 82.** Line Up Propuestas finales Raza y Signo posterior. (Danna Caro, 2023)
- IMAGEN 83.** Line Up Propuestas finales Mujer y Selva delantero. (Danna Caro, 2023)
- IMAGEN 84.** Line Up Propuestas finales Mujer y Selva posterior. (Danna Caro, 2023)
- IMAGEN 85.** Colección Ser textil III, Hilando Volumen 1D. (Danna Caro, 2023)

IMAGEN 86. Colección Ser textil III, Hilando Volumen 1P. (Danna Caro, 2023)

IMAGEN 87. Colección Ser textil III, Hilando Volumen 2D. (Danna Caro, 2023)

IMAGEN 88. Colección Ser textil III, Hilando Volumen 2P. (Danna Caro, 2023)

IMAGEN 89. Ultimando detalles antes de iniciar la inauguración. (Lida Lora, 2023)

IMAGEN 90. Foto detalle mariposa bordada en la parte posterior del atuendo de Danna Caro “Alas de Amor”. (Lida Lora, 2023)

IMAGEN 91. Vista posterior del atuendo de Yensy Gonzalez “Fuerza Imparable”. (Lida Lora, 2023)

IMAGEN 92. Presentación de los profesores líderes de cada proyecto de investigación. (Juan D. Gil, 2023)

IMAGEN 93. Asistentes a la Exposición en la Casa de la Cultura de Tocancipá. (Juan D. Gil, 2023)

IMAGEN 94. Exposición “Crea, investiga y conecta”. (Juan D. Gil, 2023)

IMAGEN 95. Investigadoras del Semillero Ser Textil: Hilando Volumen Danna Caro y Yensy Gonzalez. Casa de la Cultura de Tocancipá. (Lida Lora, 2023)

Resumen

El propósito de esta investigación es el estudio del arte textil y visual presente en las calles y los diferentes movimientos urbanos vistos en las principales ciudades de Colombia, tomando en cuenta el origen de estos colectivos los cuales se han direccionado entorno a las expresiones de libertad con relación al género, denominándose, como los grupos LGTB Q+ y activismos feministas.

Este proyecto explora las experiencias e identidades sociales dentro de la ciudadanía y como estos pensamientos pueden ser expresados en los textiles estudiando a fondo todas las diversidades de género que pueden manifestarse en un ambiente citadino, tomando de referencia todas las perspectivas y opiniones que se puedan generar alrededor de los mismos en el ámbito de urbanidad donde se encuentran un gran número de personas provenientes de todo el país.

El resultado viene de un proceso previo donde las narrativas textiles fueron usadas en proyectos como destejiendo miradas, el cual se enfoca en las comunidades desmovilizadas de las FARC, la socialización de la metodología dio paso a ser usada en otros campos que conforman las relaciones sociales y políticas de Colombia.

La finalidad está en generar una colección de 6 atuendos que reúnan las diferentes técnicas y formas de expresionismo artístico desde una mirada narrativa visual como símbolo de los discursos que se pueden evidenciar en diferentes comunidades tanto de la ciudad como sus afueras, piezas que en su material principal veremos textiles crudos.

Palabras clave: Comunidad, símbolo, urbanidad, narrativa, textiles, expresión, arte, género, ciudad.

Introducción

El textil ha sido un elemento el cual ha trascendido en su uso y funcionalidad, más allá de ser parte de la vestimenta cotidiana de las civilizaciones desde tiempos remotos. Hoy en día las expresiones y movimientos sociales han encontrado en los tejidos el poder de expresión, siendo este parte de diversas revoluciones y transformaciones culturales y sociales desarrolladas dentro de los mismos colectivos como parte de su identidad.

La disposición de distintos factores en la evolución humana desde la supervivencia y el hábitat, son precisamente los que han llevado al hombre a trabajar y convivir de manera conjunta. Las ciudades se formaron a lo largo de la historia de la humanidad por una variedad de razones, que van desde la necesidad de protección y defensa, hasta la necesidad de comercio y reunión social. En general, las ciudades comenzaron a surgir cuando los humanos abandonaron el nomadismo, estableciéndose en lugares fijos, viendo la necesidad de un acceso a los recursos esenciales de manera fácil, constante e inmediata.

Desde siempre, en dicha evolución el hombre se ha unido para crear inventos innovadores e incluso ha sido partícipe de protestas y momentos históricos que han ayudado a la creación de todo lo que hoy en día existe, desde generar varias formas de comunicación verbal y no verbal, representado en las señas, los pictogramas y jeroglíficos, hasta el punto de establecer los diversos idiomas actuales alrededor del mundo. Las tradiciones, creencias y demás aspectos culturales han permitido que el hombre se haya unido, buscando siempre alternativas para poder ampliar fronteras con redes de apoyo comunitarias, permitiendo saber a profundidad lo conocido e investigando lo desconocido, que gracias a las nuevas tecnologías y tendencias culturales se ha accedido poco a poco a la globalización, lo que implica una mayor interconexión y movilidad de bienes, servicios, capitales, personas, ideas y culturas a través de las fronteras nacionales. Sin embargo, la globalización también ha generado críticas y preocupaciones en relación con la desigualdad económica, la explotación laboral, el impacto ambiental y la erosión de la diversidad cultural y la identidad nacional.

Con el tiempo, las ciudades se convirtieron en centros de poder y autoridad, surgiendo así las primeras formas de gobierno. También se desarrollaron sistemas de escritura y las ciudades se convirtieron en centros de cultura y educación. En la actualidad estas siguen siendo

características principales que distinguen a las ciudades, el comercio, la producción y la cultura hacen que sean lugares donde se concentran las oportunidades de trabajo y donde se desarrollan nuevas tecnologías y tendencias culturales.

En otra perspectiva, el género, se refiere a las características, roles y comportamientos socialmente construidos que se asocian con ser hombre o mujer en una cultura o sociedad determinada. El género no se refiere a las características biológicas, sino que se basa en las expectativas y estereotipos culturales sobre lo que significa ser hombre o mujer; en cambio la identidad de género se refiere a la forma en que una persona se identifica a sí misma en términos de género. Algunas personas se identifican como hombre o mujer, algunas como una combinación de ambos o ninguno de ellos, pues pueden experimentar su género de manera diferente a las expectativas culturales. En la sociedad actual, los pensamientos de las nuevas generaciones han desarrollado una mayor comprensión de que el género es una construcción social y que no necesariamente se relaciona de manera directa con el sexo biológico de una persona. Cada vez hay más aceptación y apoyo a la diversidad de género e incluso se ha trabajado para eliminar la discriminación y la exclusión de las personas que no se ajustan a las expectativas tradicionales de género. Esto ha llevado a generar distintos movimientos en contra de la discriminación de género, tales como el feminismo y la defensa de los derechos LGBTQ+. Aun así, existen desafíos en la lucha por la igualdad de género y la aceptación de la diversidad de género, luchando contra las barreras sociales que si bien se han disipado aún están presentes en generaciones antiguas que han heredado sus pensamientos tradicionalistas a cierta parte de la sociedad a través de los años.

Centrándonos en los colectivos feministas y LGBTQ+ en los últimos años el uso del textil en relación con la expresión de sus ideales se ha visto evidenciado en dos vertientes. Por un lado,

la expresión textil del feminismo se ha referenciado de acuerdo con la utilización de técnicas de tejido, bordado, costura, entre otras, actividades que el hombre ha relacionado como actividades laborales de la mujer, para transmitir mensajes y símbolos relacionados con la lucha por la igualdad de género y la liberación de la opresión patriarcal. En la historia del feminismo, el trabajo textil siempre ha tenido un papel importante, ya que ha sido una forma en la que las mujeres han expresado su creatividad y han encontrado cierta autonomía en un mundo dominado por los hombres donde incluso se han organizado talleres de tejido y costura para mujeres, como forma de empoderamiento que ha ayudado a fomentar la creatividad y el trabajo en comunidad. Por otro lado, la expresión textil del colectivo LGBTQ+ ha sido representada en la creación de prendas de vestir, accesorios y otros artículos de moda que más allá de ser artículos estéticos también se ha visto como un arma de protesta dentro de las representaciones sociales de este movimiento. La moda y la ropa pueden ser una forma poderosa de expresar la identidad y la pertenencia a una comunidad, y la expresión textil LGBTQ+ es una forma importante de celebrar la diversidad, promover y luchar por la inclusión de estos grupos que históricamente han sido marginados de la sociedad.

Planteamiento del problema

Descripción y formulación del problema

Aunque la ley colombiana es una de las más completas en términos de rigurosidad de igualdad en América Latina, es una realidad que por más leyes que existan si no las ponen en práctica de poco o nada van a servir. Según varios estudios, en los últimos 10 años la violencia

contra la comunidad LGBTQ+ sigue igual, a pesar de todas las leyes que dictan la constitución sobre la igualdad de género, muchos de la comunidad LGBTQ+ consideran que no están a salvo (Bocanumenth, 2020), mismo argumento se presenta en el reporte de la ONG que se titula, “que maricada con nuestros derechos”, en donde se presentan testimonios de la comunidad aclarando toda la discriminación por la que han tenido que pasar, distintos abusos que provienen desde personas desconocidas hasta conocidos con la intención de “corregir y enderezar” sus preferencias, los cuales también han sido víctimas hasta del mismo estado, razón por la que muchos deciden callar, siguiendo esta premisa el mismo artículo revela, que los datos de Medicina legal (en los que son casi 2.000 casos de violencia contra integrantes de la comunidad durante los últimos diez años), son solo una mínima parte del gran caos que ha tenido que sufrir la comunidad, puesto que muchos, por miedo o por negligencia legal se han visto en la obligación de guardar silencio (Durán, 2020).

Por otro lado, durante los años 2015 al 2019, Medicina legal y ciencias forenses de Colombia determinan más de 27.000 casos de violencia hacia la mujer, donde 4 de 10 casos de feminicidio se da por obra de sus seres más cercanos, eso sin tener en cuenta que aún existe una brecha salarial entre mujeres y hombres, es un hecho que en Colombia hay mayor número de mujeres graduadas en la universidad, sin embargo, la diferencia es de un 20% en oportunidades laborales, con una brecha salarial del más 17% en comparación al salario del hombre. (La situación de las mujeres en Colombia, s.f.).

¿Cómo visibilizar la cultura ciudadana en las grandes ciudades de Colombia, a partir de una colección de moda que refleje las opiniones y narrativas de las personas de los diferentes géneros que se han constituido en las principales ciudades de Colombia?

Objetivos

Objetivo General

Consolidar el semillero fibrarte como un actor de tejido social a través de la investigación del textil como medio de expresión para trascender en obras de arte tridimensionales.

Objetivos específicos

- Identificar el textil como lenguaje comunicacional a través de la investigación de su historia, cultura y raíces en las principales ciudades del país.
- Comprender el textil como medio de reivindicación y memoria a través de la compilación de montajes artísticos en las grandes capitales del país, como lo son Bogotá, Cali y Medellín.
- Evidenciar el impacto del textil como constructor de tejido social en la sociedad actual de Colombia puntualmente en las grandes capitales de Colombia, como Bogotá, Cali y Medellín.
- Incursionar en el arte textil como activismo llevado a la perspectiva de género que se tiene en las grandes ciudades de Colombia por medio de una colección compuesta por 6 atuendos hechos con las narrativas textiles de estos.

Justificación

El proyecto nace a partir de la investigación del arte textil urbano en torno a los movimientos y desarrollos sociales que han dado camino a las expresiones del género dentro del ámbito ciudadano, sin embargo, para comprender el uso del textil y el arte como formas de

manifestación y memoria se debe de profundizar en todo aspecto social, político y económico que rodean a las comunidades LGBTQ+ y feministas debido al alto impacto que se ha generado concorde a como las nuevas generaciones han sido la voz de la diversidad y la protesta en contra de los sistemas de desarrollo social tradicionales que han sido motivo de discriminación y desigualdad debido al género en una sociedad que se hace llamar justa.

El enfoque principal va dirigido al análisis del uso del textil en otras áreas diferentes a la percepción superficial que se ha tenido frente a este, en una sociedad que vive en medio del consumismo la única relación que puede concluir entre ciudad, género y textil se basan dentro de los ideales que se han posicionado frente a la visión de moda como una serie de tendencias basadas en lo estético. Esta razón global es un sustento suficiente que dio pie a que este proyecto se direcciona a promover las reflexiones de como el textil puede ser una herramienta en los distintos debates sociales, políticos y económicos desarrollados en un ámbito ciudadano teniendo como primer plano y punto focal la diversidad en relación al género, sus interacciones e influencias que este amplio concepto ha podido obtener en coherencia a los roles de género cambiando las visiones correlacionadas a su entendimiento como elemento simbólico de lo que tradicionalmente se ha conocido como lo masculino y femenino.

Es por ello que con este proyecto se busca visibilizar el textil, como un medio comunicativo del sentir de estos movimientos, dentro de la manifestación de pensamientos incorporados a los ideales del arte visual y simbólico desde la cotidianidad de las personas presentes en la ciudad haciendo uso del tejido como un lienzo social, analogía de cómo las personas han formado sus propios valores culturales, moldeando los espacios y definiendo sus actividades como comunidad dentro de un constructo social que se ha fortalecido concorde a las nuevas percepciones sociales de los últimos años que a raíz de sus experiencias han dado a

conocer aquellos puntos de vista que no han podido enunciar deliberadamente, promoviendo la comprensión de estas nuevas dinámicas de convivencia, reconocimiento y diversidad.

Como se ha mencionado antes, la necesidad de comunicar es imprescindible, encerrado al concepto de género, la aceptación de éste ha sido limitado, represado en historias de violencia y persecución gracias a los estereotipos en función al los comportamientos y atributos que a lo largo de la historia de la humanidad se han establecido con firmeza. El reconocimiento de los valores y enunciados de estas poblaciones marginadas y excluidas abre la puerta a una sociedad más sensible y consciente sobre las evoluciones de convivencia y entendimiento dentro de las construcciones sociales de género exteriorizando sentimientos de empatía y aceptación por las divergencias de opiniones que puedan existir.

El núcleo problemático se basa en cómo el arte textil puede ser una herramienta de tejido social competente en la participación ciudadana de las iniciativas incluyentes retroalimentadas por las experiencias de los imaginarios sociales urbanos. En estos se generan aspectos de alusión, donde se intensifican las relaciones y prácticas socioculturales y nace una identidad personal o colectiva, local o regional, es decir, se atan raíces y se generan redes sociales. El tejido ha sido parte de la interpretación simbólica de las comunidades que a pesar de que ha pasado de generación en generación se ha mantenido la esencia principal de representar los valores de estas, este propósito ha trascendido hasta los movimientos sociales mencionados.

Desde el feminismo como una demostración de empoderamiento en la expresión artística y política por medio del tejido, una labor tradicionalmente considerada como trabajo de mujeres donde cuestionan e influyen en el desafío de las normas de género del patriarcado. Muy de la mano el colectivo LGBTQ+ por medio del textil ha generado diversidad de símbolos gráficos de

rebeldía donde muestra un sentido de pertenencia frente al orgullo por la identidad de su género y orientación sexual. Por último, el aporte a la sociedad y la academia radica en la transferencia de métodos comunicativos que van más allá de la escritura, relacionando la visión del textil y el arte en una vertiente de lectura conceptual y simbólica que se adentran intrínsecamente en los pensamientos de los actores principales en las concepciones del género desarrollados en un ámbito ciudadano y urbano donde la pluricultural ha implicado un grado de convivencia cultural para la coexistencia y aceptación de las opiniones que se desarrollan alrededor de este espacio.

Marcos y referentes

Marco Teórico

CAPÍTULO 1: EL TEXTIL Y SUS FIBRAS

1.1 Fibras y textiles, clasificación

El textil ha sido un elemento el cual ha trascendido en su uso y funcionalidad, va más allá de ser parte de la vestimenta cotidiana de las civilizaciones desde tiempos remotos. Hoy en día, las expresiones y movimientos sociales han encontrado en los tejidos el poder de expresión, siendo este parte de diversas revoluciones culturales, así como transformaciones sociales desarrolladas dentro de los mismos colectivos como parte de su identidad.

Existe una gran variedad de textiles, estos se pueden dividir por su tipo fibra de origen, entiéndase fibra como al conjunto de filamentos o hebras susceptibles de ser usados para formar hilos que posteriormente serán usados para crear un textil.

1.1.1 Las fibras naturales

Tal y como lo indica su nombre son fibras cuyo origen proviene de la naturaleza, está se caracteriza por venir directamente del pelo animal o hebras vegetales o minerales sin intervención de químicos y este producto se retuerce para que se creen hilos los cuales posteriormente se tejerán para que de este modo se pueda crear el textil (Ucha, 2015), entre las fibras de origen animal se encuentra:

- **La lana**, que proviene del pelo de oveja, está se caracteriza por tener una apariencia rizada, elástica, higroscópica y con mayor resistencia al calor en comparación con el algodón, es suave y resistente y se usa generalmente para prendas reconfortantes, gruesas y pesadas (Farias,2017).

IMAGEN 01. Lana Merino. (Nacional, 2021)

IMAGEN 02. Tejido de Lana (Celebran, s.f.)

- **La seda**, proviene de una delgada hebra producida por el gusano de la seda, está se caracteriza por ser brillante, blanda, ligera y fuerte, se usa para telas de lujo y alta costura (Coats, 2023).

IMAGEN 03. Cría de gusanos de seda. (Yamila, 2019)

IMAGEN 04. Seda natural. (Tramas, 2021)

- **El lino**, es una de las fibras más costosas por su cantidad de producción y escasez de producto, sin embargo, es reconocida por su frescura en climas calientes, es una fibra vegetal proveniente de la planta de lino, con alta absorbencia y sensible a las arrugas y pliegues (Farias,2017).

IMAGEN 05. Tela de Lino. (Norvil, 2022)

IMAGEN 06. Lino. (Diario, 2018)

1.1.2 Fibras sintéticas

Son todas aquellas que nacen de la producción artificial, cuyo origen es gracias a la intervención del hombre con químicos provenientes de los derivados del petróleo. Algunas muestras son:

- **Nylon**, compuesto con carbón, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno que se mezclan para formar moléculas de cadena larga, conocidas químicamente como poliamidas. Son resistentes, elásticas y con termoplástico (Coats, 2023).

IMAGEN 07. Nylon. (Unknown, 2015)

IMAGEN 08. Nailon (Nylon). (Bilbao, 2017)

- **Poliéster**, tiene la facilidad para estampación, mayor resistencia a humedades y condiciones climáticas extremas. (Aixo, 2021)

IMAGEN 09. Polyester. (Baixo, 2021)

1.1.3 Telas artificiales

Son las que tienen componentes naturales pero también sintéticos (Pozo Hogar, 2017), es la mezcla de estos dos orígenes, entre ellas se encuentran:

- **Celulósicas**, que provienen de la celulosa de la madera, también conocida como rayón.

IMAGEN 10. Fibras de celulosa. (LeMaire, 2015)

IMAGEN 11. Rayón. (Style)

1. **Proteicas**, se dan gracias a la regeneración proteica vegetal o animal como lanital (caseína de la leche), vicar (maíz), ardil (cacahuete).

IMAGEN 12. Hilo de leche. (Group)

CAPÍTULO 02: INTERVENCIÓN DEL TEXTIL

2.1 Técnicas artísticas en el textil

El textil se ha convertido en una herramienta base para la creación de obras maestras, desde cuadros al óleo a colecciones de moda que ya no se limitan a ser solo una prenda que protege y cubre el cuerpo, sino que evolucionó a ser una identidad, una opinión, un juicio sobre algún contexto, el textil se convirtió en una herramienta más para expresar los sentimientos y creencias, algunas de las técnicas que más que funcionales son estéticas o artísticas son:

- **Bordado:** Es una técnica artística que trata de crear con puntadas de hebras textiles diseños de todo tipo sobre una superficie flexible, se puede hacer a nivel manual o industrial.

IMAGEN 13. Bordado de paisaje. (Wonderland)

- **Devoré:** A partir de químicos, que devoran la tela en donde se aplique para crear diseños en relieve.

IMAGEN 14. Crear Destruyendo, técnica devoré. (Textil, 2018)

- Pintura textil: Al igual que el lienzo al óleo, se pueden crear obras maestras con las telas, con tintes de colores o pinturas especiales que se adhieren a la tela.

IMAGEN 15. Chaqueta de Jean Pintada, el principito. (ARMAROPA)

- Estampación: Con sellos de distintas formas que se untan de pintura, para impresionarlos en la tela.

IMAGEN 16. Estampación textil. (Maravillosas, 2019)

- Decoloración: Por medio de cloro o detergentes se puede desteñir el color de las telas, generando diferentes diseños o gradaciones en telas.

IMAGEN 17. Decoloración textil. (Thamood)

- Origami textil: Es la técnica de formar figuras por medio de dobleces de la tela.

IMAGEN 18. Origami textil. (Goransky, s.f.)

- Patchwork: Se compone de varios cortes de telas, la finalidad de estas es crear formas y diseños creando de este modo toda una pieza textil.

IMAGEN 19. Patchwork. (Hernandez, s.f.)

CAPÍTULO 03: EL ARTE CALLEJERO

3.1 Orígenes y evolución del Street art

En las calles, en una vista cotidiana del contexto citadino se pueden encontrar expresiones artísticas en gran cantidad de superficies crudas que conforman edificios o delimitan calles, un sin fin de colores y figuras gráficas realizadas a partir de una serie de técnicas que implican el uso de pintura y aerosoles son el pop de color que resalta en medio del aburrido gris del cemento. El también conocido como post-graffiti se consolidó como una forma de denuncia popular, situada a eso de los años 60 en París y Estados Unidos la clandestinidad y necesidad de expresión de las comunidades fueron motivos que empezaron a asentar estos gráficos de letras y figuras hechas con aerosol, en ese entonces se conocía como “*Bombing*”.

Poco después estalló esta forma de expresión callejera bautizada finalmente como Street art, considerado como una intervención artística libre pero a su vez ilegal de una subcultura, este empezó a inundar las calles de las grandes ciudades occidentales ya que se trasladó rápidamente a Nueva York, específicamente en el sector del Bronx, donde las estaciones de metro contenían una gran cantidad de mensajes de protesta, a su vez se empezó a relacionar el graffiti y sus diferentes técnicas con el nacimiento de géneros musicales como el rap, el hip hop y el break dance.

Eventualmente las autoridades iniciaron a aplicar una serie de medidas de represión en contra del acojo del post-graffiti, esto propició que el surgimiento de grupos y artistas locales, que serían identificados por sus mensajes o estética recurrente en los trazos, se desplazará a ciudades como Londres y Berlín. En Inglaterra se extendió en varias ciudades, un ejemplo actual es el reconocido británico Banksy, quien a pesar de mantener una identidad oculta ha sido

partícipe de algunos libros de arte y sus obras han llegado a tener valores significativos dentro de los paisajes urbanos de varias ciudades como Liverpool, Melbourne y Belén.

IMAGEN 20. *Style Wars car* by NOC167. (Cooper, 1981)

Este tipo de arte nunca está exento de generar polémica, muchos espectadores lo alejan de denominarlo arte y lo consideran vandalismo ya que en su mayoría se evidencia que la finalidad de escandalizar a la audiencia se logra por medio de los mensajes que ofrecen una reflexión desde una crítica social o política u otro tipo de solicitudes subversivas. Sin embargo, la concepción del espacio con relación a la ciudad y sus habitantes ha desvinculado la política de este arte para llevarlo a un punto de expresión de todo tipo de emociones que pueden incluir un motivo de estética visual brindada a los espacios públicos.

Por último, un punto a tener en cuenta es que en la actualidad ya existe una diferenciación mínima entre el grafiti y el Street art, algo que en épocas pasadas no se tenía claro. El grafiti se ve como una rápida intervención con aerosoles, siempre se referencia al grafiti en sus orígenes

con la formación de las pandillas, palabras como el vandalismo o la ilegalidad acompañan las percepciones superficiales que se tiene de este; mientras que el Street art es la intervención del espacio urbano donde las técnicas y los materiales tienen un enfoque más profesional teniendo una finalidad más artística junto a la crítica y protesta social que esta pueda contener. Este también puede tener una visión de ilegalidad, sin embargo, a diferencia del grafiti existen murales de Street art que han tenido alguna atribución económica al autor o se ha exhibido en museos y galerías.

IMAGEN 21. *The street is in play.* (Banksy, 2013)

3.2. Writting o Tagging

Bajo el seudónimo de “*cornbread*” Darryl McCray se hizo famoso en Filadelfia en los años 60, sin saberlo fue el pionero de lo que hoy se conoce como writting, tagging o grafiti de autor. McCray empezó a escribir una y otra vez su apodo, apoderándose del espacio público con el uso excesivo de su firma plasmada en las paredes de la ciudad. El término se le atribuye a las

identidades juveniles grafiteras que evidenciaban sus firmas en espacios públicos para que tuvieran una lectura masiva. Tradicionalmente se ha creído que muchas de las piezas de los writers llevan implícitos algún mensaje ideológico, sin embargo, lo que es cierto es que lo que pintan son huellas de su existencia dentro del amplio espectro que el Street art encierra.

IMAGEN 22. CornBread tag. (Degraffiti, 2022)

3.3. Stencil art

A grandes rasgos se cree que el stencil nació en las cuevas rupestres donde se encuentran paneles de manos con una antigüedad de más de 66.000 años, la técnica era soplar el pigmento sobre la mano para dejar la silueta plasmada en la pared. Incluso en Egipto el uso de plantillas de cuero o papiro tuvieron unos decorativos. El término de stencil procede de la lengua inglesa, del verbo estarcir que hace referencia a estampar algo, esta técnica es una técnica del street art muy ventajosa frente a las otras por su rapidez y eficacia al momento de realizar la pieza. Fue en 1968 que las fuertes revueltas estudiantiles desataron un movimiento de protesta social en Francia contra el capitalismo y la sociedad tradicional de ese entonces, fue aquí donde se desarrolló el

uso de plantillas para dichas manifestaciones contra las desigualdades sociales. Fue en los años 70 que en el Reino Unido esta técnica se asoció al punk en bandas como Sex Pistols, The Clash, entre otras. Estas bandas y sus fanáticos llenaron las ciudades con mensajes en contra del gobierno y el desprecio de la sociedad.

IMAGEN 23. La commune de Paris, Butte aux cailles, 1971 (Pignon Ernest, 2015)

3.4. Mural

Las pinturas rupestres del paleolítico son consideradas los murales más antiguos, en estas se empleaban pigmentos naturales de plantas y minerales. Los murales tuvieron una concepción artística durante la antigüedad pasando por la época romántica hasta el renacimiento evolucionando en algunas técnicas durante el barroco y el rococó. Dentro del Street art la pintura mural empezó a tener finalidades decorativas y didácticas que promueven una libertad de expresión con carácter monumental que busca contar las realidades sociales de manera entendible a todo el público. Uno de los requisitos más importantes al momento de realizar un

mural es hacer uso de técnicas a mano alzada, ya que esa es la esencia de presentar artes gráficas en grandes superficies con la única limitación del artista en el uso y combinación de colores.

IMAGEN 24. Mural de Julio César hecho por Diego As frente a la muralla de Lugo. (As, 2021)

3.5. El arte callejero en Colombia

En Colombia el arte urbano ha sido tomado como una herramienta transformadora en los contextos más vulnerables de las principales ciudades, siendo también parte del embellecimiento para la transformación de los espacios públicos que han sido olvidados, fomentando la

creatividad en la identidad artística para relacionar las miles de historias que buscan contar los que habitan en las principales ciudades del país.

- **Bogotá**

Bogotá, la ciudad principal del país es considerada como uno de los centros de expresión urbana más significativos a nivel Latinoamérica. La ciudad cuenta con una amplia mezcla de grupos sociales con motivaciones políticas y culturales diversas, así como el valor arquitectónico resultante de la riqueza histórica que ha tenido la ciudad en su evolución territorial a través de los años. En el paisaje gris de la ciudad resaltan las obras coloridas que han atraído tanto a artistas nacionales como internacionales a rayar las paredes volviéndose parte del atractivo turístico mezclando la visión de los espacios arquitectónicos coloniales con la contemporaneidad de los grafitis.

IMAGEN 25. “Kuna Tule”de Carlos Trilleras. (Chandra)

En la ciudad los puntos turísticos reconocidos son la candelaria, que junto al consumo de chicha en el parque de los periodistas y el chorro de Quevedo donde se puede evidenciar una

gran cantidad de rincones que han sido reconocidos como característicos de esta parte de la ciudad. Otro punto es la calle 26, una de las principales vías que cuenta con una galería urbana de murales en un gran tramo de su recorrido el cual puede ser disfrutado por los ciclistas que circulan en la ciclovía cada domingo. *“Entre los artistas, las opiniones se dividen en cuanto a la “legalidad” de los sitios en los que trabajan y la autorización para hacerlo. Anteriormente el arte urbano era ilegal en Bogotá. Ahora, simplemente está “prohibido”, lo que parece confuso e incluso contradictorio, pero significa que las autoridades tienen la última palabra sobre los sitios en los cuales los artistas pueden pintar.”* (McColl, 2020).

IMAGEN 26. “El beso de los invisibles” representación de una fotografía de Héctor Fabio Zamora plasmada por el grupo Vértigo graffiti. (Melgarejo, 2022)

Por último está el distrito grafiti, el cual se ubica en la localidad de Puente Aranda. A finales del 2018 un proyecto de la alcaldía reunió a diferentes grafiteros nacionales e internacionales para pintar en dos de las calles principales llamándose así como Distrito Bogotá. La finalidad del proyecto es parte de reconocer la expresión artística de los creadores urbanos y

que esta sea presentada a los transeúntes que son los espectadores diarios del arte Bogotano modificando aquellas percepciones de ver a los artistas urbanos como vándalos. *“Esta es una práctica que puede embellecer la ciudad, construir tejido social y transformar realidades por medio del color, la creatividad, la pasión y el talento.”* (Grafiti, s.f.)

IMAGEN 27. Distrito grafiti Bogotá. Anónimo. (Dueñas, s.f.)

- **Medellín**

En Medellín, la ciudad de la eterna primavera y cuna de varios artistas reggaetoneros que triunfan ahora a nivel mundial también cuenta con una búsqueda de la expresión de la identidad colectiva de sus habitantes por medio del arte, resultante de la promoción y apoyo por parte de las organizaciones locales o las institucionales. Medellín, entre sus comunas, es una ciudad que en su memoria histórica ha estado en la búsqueda de mediadores contra el conflicto social y su forma de resistir frente a este, ha sido el expresar en las paredes lo que la gente calla. En la comuna 13, uno de los lugares más turísticos de la ciudad, se han implementado diferentes iniciativas en común acuerdo con el gobierno para llenar de color cada rincón gris, esto en la

realización de diferentes festivales urbanos desarrollados en la ciudad, entre algunas asociaciones de encuentra Casa Kolacho, la cual reúne a los jóvenes y la aleja del conflicto y las malas practicas realizando conciertos y grafitis en las calles de las comunas de la ciudad. También se implementa el graffitour, el cual es un recorrido de 4 horas donde se expone la historia del territorio a través de la expresión gráfica.

IMAGEN 28. Graffiti tour Medellín, Comuna 13, Casa Kolacho (Burgher, s.f.)

- *Cali*

Por otro lado, en la ciudad de Cali el arte público de la ciudad resaltan junto a su arquitectura, aquí existen varios colectivos de arte tales como gráfica mestiza y el museo libre de arte público (MULI), estas reúne artistas locales que brindan diferentes técnicas en sus creaciones para el llamativo turístico de la ciudad, dando a conocer por medio del color un poco de su cultura e historia reflexionando a su vez temas como la biodiversidad y las luchas sociales. El MULI en su variedad de actividades tiene a su mando la bienal internacional de muralismo y arte público, donde trae muralistas internacionales a que colaboren junto a los locales

“Actualmente, el MULI cuenta con 389 piezas expuestas en puentes, estaciones de MIO, jardines, parques, etc.” (Ortiz, 2019)

IMAGEN 29. Grafiti artístico para los muros de Cali en la calle de la escopeta. (Soto.

S.f.)

CAPÍTULO 04: EL ARTE TEXTIL

4.1 Definición y orígenes

El arte textil es definido como una forma de expresión artística y manifestación cultural que emplea técnicas de las civilizaciones antiguas para la creación de objetos u obras de arte que pueden tener desde fines prácticos hasta estéticos, estos han sido valorados por su belleza y habilidad técnica empleada. Hoy en día es considerado una forma de arte contemporáneo ya que el uso de técnicas y materiales se ha ampliado permitiendo su aplicación tanto en piezas pequeñas como en instalaciones a gran escala.

IMAGEN 30. Agujas de coser y hueso del que se extrajeron astillas para fabricarlas
(Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, s.f.)

En su historia se registran actividades desde el paleolítico, ya que se han descubierto agujas de hueso para la confección de pieles, Laura Rodríguez realizó una investigación sobre

los orígenes del arte textil con un recuento de los distintos indicios del arte textil en diferentes lugares del mundo puntualizando en los objetos de tejer y los primeros textiles en ser usados.

“Posiblemente es una actividad más antigua que la cerámica, que fue influida al principio en su decoración por motivos textiles (impresiones de cuerdas, cestería, tejidos. Los tejidos desde siempre, además de tener una finalidad protectora y ornamental constituyeron un elemento de intercambio entre comunidades y un vínculo de unión con la divinidad” (Rodríguez Peinado, s.f.).

IMAGEN 31. Tejido copto. (Fragmento de tabula de la colección Soler Vilavella del Museo de Monserrat, s.f.)

Los inicios del tejido en Egipto se remontan al Neolítico, existen constancias de los cultivos de lino en el siglo 5 a.c. Los tejedores se mostraron muy hábiles en la ejecución de telas

finas que no se utilizaban sólo con fines utilitarios. La ropa y la decoración de sus edificios se utilizaron en la práctica de la momificación donde el uso de varios metros de vendas de lino (bissus) fueron meticulosamente procesadas, doblado y entrelazado para formar un patrón enrevesado. Existen representaciones pictóricas en tumbas que retratan el conocimiento que tenía esta civilización en cuanto a los telares.

Con la llegada de los griegos, las costumbres egipcias fueron cambiando, estos implementaron el uso de la lana dentro de diseños decorativos creando lo que siglos después se denominaría como la “industria textil copta”. Sin embargo, en la época clásica esta decoración se volvió sobria con un uso de figuras geométricas simples, continuas referencias hacen alusión a las mujeres dedicadas a esta actividad, ocupando su tiempo en tejer y bordar. *“Como el mismo Homero describe calificando de actividad propia de diosas y mujeres, por lo que era frecuente la entrega, como tributo, de siervas hábiles en este arte”* (Rodríguez Peinado, s.f.).

De la simplicidad al lujo, Roma hizo uso de las influencias de Grecia en cuanto a la forma, pero implementó la seda y los detalles bordados en hilos de oro importado de Oriente. Este también jugó un papel importante, en el Oriente Antiguo se empleaban materiales locales como el algodón y el lino, mientras que la seda era traída de China, la incorporación de hilos de oro en sus tejidos también eran recurrentes.

IMAGEN 32. Lekythos con mujeres tejiendo lana y una mujer flanqueada por jóvenes y doncellas. (atribuido al pintor Amasis. 550-530 a.C)

Siria fue territorio donde el arte y la industria textil destacó, el origen de la túnica se generó aquí difundiéndose por el Mediterráneo; *“Los tejidos sirios constituyen una referencia fundamental para valorar la afinidad de la industria textil de las distintas provincias del Imperio desde el punto de vista técnico y decorativo, aunque a partir de los mismos presupuestos en cada zona evolucionase de acuerdo con sus propias tradiciones”* (Rodríguez Peinado, s.f.). Siria continuó con las demás tradiciones milenarias, principalmente inspiradas por los desarrollos del textil en la civilización egipcia, sin embargo, los sirios hacían la mezcla de varias bases textiles que reforzarán las prendas además de que las decoraciones eran realizadas en lana púrpura con motivos geométricos, esto hizo que fueran tejidos valorados tanto por su belleza como por su resistencia.

IMAGEN 33. Fragmento de tejido de lana decorado con hilos teñidos con Royal Purple, ~ 1000 a. C., Timna Valley, Israel. (Dafna Gazit, cortesía de la Autoridad de Antigüedades de Israel, s.f.)

En Persia los tejidos tomaron complejidad en su composición visual, la creación de motivos de dos o tres colores contrastaba con el color base. Esta técnica fue incrustada por los artesanos sirios que instruyeron la técnica a los artesanos del imperio persa. Los medallones circulares y empleo de figuras animales en el lienzo hicieron parte de los tejidos sasánidas, en el siglo V la estética del arte textil con relación al uso de motivos fue perdiendo su valor simbólico perdurando solo los valores decorativos; fue el imperio Bizantino que en sus tejidos retomó inspiración de las creaciones sasánidas, los tejidos bizantinos contaban con trabajos similares a la orfebrería y las miniaturas que en su mayoría contaban con representaciones mitológicas e incluso en la cristiandad se refleja la divinidad y la religión triunfante con presencia de personajes que visten moda bizantina. Fue hasta el periodo comprendido entre el siglo VI hasta mediados del siglo VIII que se empezaron a visibilizar decoraciones con temas profanos referentes a las cacerías reales como un estrangulador de leones.

IMAGEN 34. Basilio II con traje militar, principios del siglo XI. (Desconocido, s.f.)

4.2 El arte textil contemporáneo

Entendido como la acción de pintar y esculpir con todo tipo de material textil figuras con volumen que tengan un lenguaje propio, el arte textil contemporáneo ha sido una vertiente de las artes aplicadas que a partir de las técnicas tradicionales del tejer como medio de expresión pueden generar piezas únicas bidimensional y tridimensionales que activan narraciones con cortes sociales o políticos. Este arte ha permitido retomar el concepto de que el textil es una disciplina doméstica, trascendiendo a las prácticas artísticas de la modernidad desarrollándose dentro de un concepto artesano en función a la estética y los mensajes implícitos que con este se pueden generar desbordando por las disciplinas del lenguaje emocional entre el artista, la obra y el espectador.

Hasta hace pocos años este tipo de arte ha atraído el ojo de museos, galerías y incluso coleccionistas que han determinado la evolución de las expresiones de arte en obras diversas que pueden transmitir las mismas reflexiones por medio del tejido entre las disciplinas del arte conceptual, hiperrealista, abstracto y figurativo; es un mix de las influencias clásicas y sus posibilidades dentro de la aplicación de las nuevas tecnologías del momento.

IMAGEN 35. “SunForceOceanLife” Museo de Bellas Artes de Houston. (Ernesto Neto, 2021)

3.3 El arte textil en el espacio urbano

El arte textil urbano es definido como una forma de arte que combina técnicas tradicionales de tejido y costura con la cultura urbana contemporánea. Ha sido empleado en dos aspectos que encierran los temas de urbanidad, por un lado, está el decorar y embellecer espacios públicos mediante la creación y exhibición de obras de arte en forma de grafiti, murales y otros medios de arte público tejidas o cosidas en diversos materiales, como telas, lanas, hilos, entre otros.

Por otro lado, se ha tomado como un modo de protesta y expresión de grupos sociales marginados que por medio de este buscan alzar voz frente a las relaciones y discriminaciones sociales, una sátira en contra de los pensamientos tradicionalistas que constantemente han sido una barrera social invisible que aún permanece en la sociedad. Es por ello que el desarrollo del arte en contextos urbanos busca la conexión entre las personas y respeto por sus opiniones dentro del entorno ciudadano, ya que es aquí donde la voz de estas protestas agarra fuerza por ser territorios pluriculturales que tienen una permanente interacción e intercambio de costumbres y pensamientos.

IMAGEN 36. “Entre árboles” (Carmenza Kafarela, 2018)

Las obras de arte textil urbano son generalmente creadas por artistas individuales o colectivos y se exhiben en lugares públicos como calles, plazas, edificios públicos, y otros espacios urbanos, con el objetivo de transformar la estética plana del concreto y fomentar la participación ciudadana. Victoria Villasano es una artista textil urbana que interviene fotografías en blanco y negro con un contraste de hilos de colores, obras que han sido parte del paisaje urbano londinense. Cada una las describe como obras abiertas *“La obra nunca está terminada y puede que nunca lo esté porque es efímera. Dejo que el medio ambiente termine la pieza, el aire, el agua, o un niño que pasa y jala de los hilos”* (Villasana, 2020). Su estética se basa en el

bordado mexicano, donde expresa todo elemento que inspira sus obras, referenciada por la masculinidad, feminidad, liberación y sexualidad, conceptos que le ha permitido conectar con los espectadores en medio de una manifestación de mensajes implícitos en la estética del contraste de color. *“Esta artista, procedente de Guadalajara, busca mostrar en su trabajo la multiculturalidad y la tradición textil de nuestro país. En la mayoría de sus piezas, las puntadas a menudo rompen los bordes de la fotografía; por lo que las obras de arte multimedia irradian poder, fuerza, belleza y establecen conexiones culturales, del pasado, el presente y el futuro”* (Huacuz, 2023)

IMAGEN 37. “sonrientes”. (Victoria Villasana, 2022)

Por otro lado el uso del bordado dentro del sentido social dio paso a una práctica reciente que ha hecho de esto un punto llamativo dentro del uso de las expresiones artísticas urbanas empalmadas a las técnicas del street art y el grafiti, este en el *yarn bombing*. También conocido

como guerrilla de ganchillo, es una técnica de arte urbano versátil por su naturaleza artesanal de tejeduría y los materiales con los cuales se pueden hacer este tipo de piezas. *El yarn bombing* busca la creación de piezas de gran tamaño que puedan cubrir monumentos, esculturas o elementos propios de los espacios urbanos como postes, sillas públicas, entre otros. Se puede hacer una relación directa a que esta técnica rescata características de lo que en el Street art se usa, con el diferencial de que son los hilos los protagonistas de darle color al gris del cemento.

Magda Sayeg fue una de las primeras tejedoras en hacer este tipo de intervenciones y gracias al uso de las redes sociales las comunidades virtuales apreciaron sus proyectos, es así que en Londres se creó la primera comunidad registrada en hacer este arte, llamada como Knit the city. Otra particularidad es la facilidad de traslado de las piezas ya que son recubrimientos tejidos que a su vez tampoco dañan las superficies donde se instalan, *“Su naturaleza impermanente permite producir un llamativo arte callejero sin dañar la propiedad pública o violar la ley”* (Haveri, 2012).

IMAGEN 38. Woolly Bully, cobertura de yarn bombing. (Olek, 2010)

CAPÍTULO 05: LA MUJER Y EL FEMINISMO

5.1 Contexto histórico

A lo largo de los años las expectativas y roles sociales que se atribuían a las personas había sido en función de su sexo biológico, aunque estas podían variar según la cultura, la época y otros factores sociales y personales. Históricamente las mujeres han sido discriminadas en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el acceso a la educación, la participación en la política y economía y la igualdad en el ámbito laboral; en muchas culturas antiguas, las mujeres eran consideradas inferiores a los hombres y se les negaba el derecho a participar en la vida pública. El origen del feminismo se remonta al siglo XVIII, con la Ilustración, un período que contó con luchas revolucionarias y libertarias en pro a la necesidad de cambios sociales, políticos y culturales en Europa. Durante la Ilustración, se desarrollaron ideas sobre los derechos individuales, la libertad y la igualdad, lo que llevó a algunas mujeres a cuestionar su papel en la sociedad y exigir sus derechos.

Una de las figuras más importantes de este período fue Mary Wollstonecraft, quien escribió "Vindicación de los derechos de la mujer" en 1792, uno de los primeros textos feministas. En él, se argumenta que las mujeres han sido sistemáticamente excluidas de la educación y la participación en la sociedad, lo que las ha llevado a una posición de subordinación y opresión en relación con los hombres. Enfatiza en que las mujeres son seres racionales y tienen la capacidad de razonar y pensar por sí mismas y por lo tanto, deben tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres. En particular, apoya la idea de un acceso a la educación y la formación para que puedan ser independientes y no dependan económicamente de los hombres. Wollstonecraft también critica la idea de que en una sociedad patriarcal donde el

machismo es factor dominante las mujeres han de ser vistas principalmente como objetos sexuales y sugiere que la cultura debe cambiar para que se valoren las cualidades de la mente y del carácter de las mujeres.

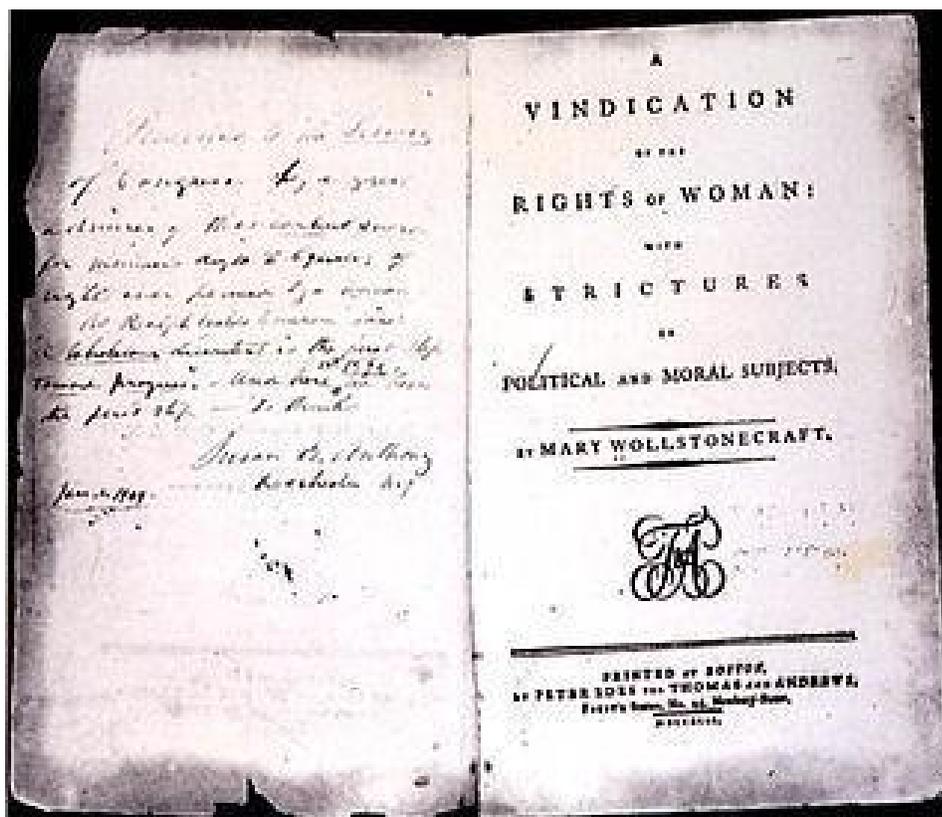

IMAGEN 39. Primera edición impresa de “Vindicación de los derechos de la mujer”

(John Opie, 1797)

En el transcurso del siglo XIX, las mujeres comenzaron a organizarse y a luchar por sus derechos políticos, económicos y sociales. En algunos países, como Estados Unidos y Gran Bretaña, las mujeres lograron el derecho al voto a principios del siglo XX. Durante la década de 1960, el movimiento feminista experimentó un resurgimiento en todo el mundo, con protestas y demandas por igualdad de derechos, acceso al trabajo y la educación, así como la lucha contra la violencia y la discriminación de género.

5.2 Machismo

Entendido como la creencia masculina de sentirse superior a la figura femenina, son acciones que están sujetas a varios factores como el contexto del entorno, el contexto histórico y la cultura misma. El sexismo, la dominancia y agresividad son palabras que constantemente caracterizan este término debido a que el papel del hombre se delimita a que exista una restricción emocional que cancele lo considerado masculino.

El origen de esta ideología no es clara, se tiene la idea de que en la prehistoria de la humanidad la visión del género era igualitaria para la supervivencia de estos grupos de civilizaciones antiguas donde la distribución de tareas era equilibrada teniendo cierto tipo de restricciones en situaciones donde las mujeres entraban en la maternidad.

En el siglo XX Noah Harari, llegó a formular 3 teorías, poco sustentadas, que hoy en día siguen siendo tema de discusión, sobre la desigualdad de los sexos percibiendo al hombre y a la mujer como especies distintas. La primera de ellas era la justificación de que el hombre podía hacer los trabajos más pesados por su mayor capacidad de fuerza, la segunda el cómo la testosterona además de aumentar la capacidad física podría incrementar a su vez la agresividad en los varones y por último la tercera liga a la teoría de Darwin de cómo las especies de machos tenían el papel de proteger a la hembra y sus crías así como el abastecimiento del alimento dejando a la hembra como una especie con un concepto de sumisa donde su único rol era la procreación y crianza.

IMAGEN 40. Danza Fállica en una roca de Cogul. (Desconocido, s.f.)

Por otro lado los estereotipos de género dentro de la cultura han confundido la relación indirecta entre el feminismo y el machismo viéndolos como contrarios, lo cierto es que es una idea errónea ya que una cosa no tiene que ver con la otra debido a la breve explicación de que el feminismo es un movimiento que defiende los derechos de las mujeres y la búsqueda de la igualdad de género, mientras que el machismo es la actitud de enaltecer la figura masculina sobre la femenina por su naturaleza biológica, *“El machismo es la enfermedad, la pústula visible del patriarcado, y el feminismo un discurso corrector”* (Sanz, 2018).

La subordinación de la mujer social ha sido uno de los temas principales que abarca el feminismo ya que ha sido justificada por diversas razones que la visión machista ha determinado a nivel histórico y cultural, así como en el pensamiento de Darwin, la mujer al ser menos capaz que el hombre debe de cumplir los papeles domésticos, una idea que no cuenta con bases científicas que lo puedan sostener ya que es un producto de una construcción social y cultural

haciendo que la lucha feminista se centre en torno a los temas de derechos igualitarios al acceso de la educación, los ámbitos laborales e incluso la limitación de los derechos reproductivos.

IMAGEN 41. Stencil feminista sobre una señal de tránsito en la calle 26. (Yenny González, 2023)

5.3 Protesta y discurso feminista actual

En la actualidad el feminismo ha abarcado diferentes temas de gran relevancia que han cobrado una enorme importancia en todo el mundo e incluso ha tenido una repercusión legislativa en los últimos años. Mediante la protesta pacífica de temas que van desde la violencia de género, la brecha salarial, la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, la lucha contra el acoso y el abuso sexual, hasta la defensa de los derechos reproductivos y la diversidad sexual han dado paso a introducir nuevos conceptos sobre las teorías de género y cambiar los

paradigmas de los estereotipos que a lo largo de la historia de la humanidad se han impuesto en la figura femenina.

Las protestas feministas han sido una forma importante de visibilizar y denunciar la discriminación y la violencia que sufren las mujeres, se han visto cómo miles de mujeres han salido a las calles para protestar contra la discriminación y la violencia de género, así como para exigir políticas públicas que promuevan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

El movimiento #MeToo ha sido uno de los principales catalizadores de las protestas feministas en todo el mundo. Este movimiento comenzó en Estados Unidos en 2017, cuando varias mujeres denunciaron públicamente a través de las redes sociales el acoso y el abuso sexual que habían sufrido por parte de hombres en posiciones de poder, desde entonces, el movimiento se ha expandido a nivel mundial y ha dado lugar al debate público de la lucha contra el acoso y el abuso sexual.

IMAGEN 42. Manifestante 25N. (Álvaro Ballesteros, 2021)

CAPÍTULO 6: COMUNIDAD LGBTQ+

6.1 ¿Quiénes son?

La comunidad LGBTQ+ engloba las diferentes identidades de género en el mundo. Fuerza, valentía, libertad, confianza y amor son las principales características de esta comunidad que abarca gran variedad de actores, y para entenderlos primero se necesita tener en claro los siguientes conceptos:

- **Sexo biológico:** Basado en los genes, hormonas y todos los atributos que son concedidos por la naturaleza a la hora de nacer de cada individuo. Macho- hembra- intersexual.
- **Género:** Conjunto de creencias sociales que contribuyen al desarrollo de una cultura específica. Género femenino o masculino.
- **Sexualidad:** Son todos los comportamientos alrededor de las relaciones y la intimidad de cada individuo.
- **Orientación sexual:** Se refiere a las preferencias románticas, emocionales y sexuales que tiene una persona.
- **Identidad de género:** Es como cada individuo se percibe a sí mismo frente a los distintos géneros.
- **Expresión de género:** Es como la persona muestra su género por medio de sus actos, vestimenta y accesorios, lenguaje corporal y gustos.

- Conformidad y disconformidad de género: La conformidad hace referencia a la persona cuya expresión de género va de acuerdo con las normas culturales, que cumple con lo que la sociedad espera de dicho género, mientras que la disconformidad es todo lo opuesto, un claro ejemplo de disconformidad de género es cuando se dice que un *“niño no es suficientemente masculino o las mujeres no son femeninas”*. (National Geographic, 2017, 124)

Son estos conceptos los que dan paso a los siguientes actores, que vienen siendo las siglas de la comunidad LGBTQ+:

- Lesbianas: Mujer que siente atracción por otra mujer.
- Gays: Hombre que siente atracción por otro hombre.
- Bisexuales: Mujer que siente atracción por una mujer u hombre, o cuando un hombre siente atracción por una mujer o por otro hombre.
- Transexuales: Aquel que hace la transición al género opuesto por medio de la intervención médica ya sea con procedimientos hormonales o quirúrgicos.
- Transgéneros: Aquel que no se identifica con el género con el que nació, un ejemplo de ello es una persona que se identifica como mujer pero que al nacer su sexo biológico es el de un hombre.
- Travestis: Vestirse y actuar como el género opuesto, un ejemplo puede ser cuando un hombre se viste y se maquilla como mujer.
- Asexuales: Persona que no siente atracción sexual.

- Intersexuales: Aquellos cuya anatomía no se ajusta a los géneros ni masculinos ni femeninos o por el contrario tiene una mezcla de ambos géneros biológicamente hablando.
- Pansexuales: Siente atracción por cualquier persona sin importar su género, su orientación o su identidad.
- Género fluido: No tiene una identidad de género fija, puede ir alternando entre mujer y hombre (Beltran, Fernanda 2021).
- Queers: Este es un término tomado del inglés que se define como “poco usual, raro o extraño”, anteriormente se usaba como un insulto para la comunidad, discriminándolos de “anormales”, pero gracias a movimientos de protestas después de los 70’s, queer se convierte en orgullo, empoderamiento y resistencia. Está enfocado a las personas que rechazan el clasificar y etiquetar a las personas por su orientación sexual o identidad de género. (Almazán, Elizabeth 2021).
- Agénero: Se define como aquel que no se identifica con los géneros de mujer y hombre.
- Cisgénero: Es aquel cuya identidad de género coincide con su sexualidad biológica.
- Género binario: Es la idea de que el género debe ser algo estricto con base al sexo adquirido al nacer, aquí solo existen dos opciones: ser hombre o ser mujer, no hay puntos intermedios.

- Género no binario: Es el espectro de identidades de género que abarcan todas las que no son binarias (mujer y hombre), las personas no binarias ya que no se consideran ni mujer ni hombre, tienden a usar pronombre neutros como “elle”. (El financiero, 2021)

6.2 “Vivo cada día con miedo” la cruel realidad, la discriminación:

Los integrantes de la comunidad LGBTQ+, eran las personas que no se conformaban con los roles de género impuestos por la sociedad y por ello, durante años estos grupos han sufrido todo tipo de persecución, violencia y marginación. En la antigüedad, en algunas culturas, las personas transgénero eran respetadas y consideradas sagradas. Por ejemplo, en la cultura nativa americana, se les llamaba "dos espíritus" y se les consideraba personas especiales que tenían la capacidad de unir los aspectos masculinos y femeninos. Sin embargo, con la llegada de los colonizadores europeos, estas prácticas fueron prohibidas y castigadas por la iglesia católica, que consideraba la homosexualidad y transexualidad como pecados mortales, cuestiones que han recaído entre los estándares tradicionales de la moralidad según la religión.

Hasta el día de hoy, aún existen leyes que permiten esta discriminación, según un informe de la ILGA, en 70 países se condenan y se considera un delito ser parte de la comunidad LGBT, los países involucrados en estas leyes homofóbicas se encuentran en treinta y dos países de África, nueve en latinoamérica y caribe, veintidós en asia y seis en oceanía, tanta es la discriminación que puede haber condena de prisión y hasta condena de muerte, como lo es en Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita y Yemen. Por otro lado, poco a poco han habido más países que abandonaron estas leyes discriminatorias entre ellos Antigua y Barbuda, Saint Kitts y Nevis, Angola, Mozambique y el más reciente, Singapur, se espera que en los próximos años en el Caribe y en latinoamérica el número de países en esta lista disminuya a cero.

Pero aun así, la discriminación también se encuentra en países donde se supone que si apoyan a la comunidad LGBT, como es el caso de Rusia, donde existen leyes que restringen las actividades que se perciben como “propaganda LGBT” (Rosas, 2022). Todo esto sumado a la percepción individual de muchas personas en contra de la comunidad han generado miedos e inseguridades en la misma.

Colombia tiene uno de los entornos legales más rigurosos en América Latina que defienden a la comunidad LGBTQ+, sin embargo, en la práctica resulta decepcionante. Para el año 2020, Colombia se marca como el segundo país más peligroso para las personas de la comunidad, Según la Defensoría del Pueblo, entre el año 2021 y 2022, más de 240 casos fueron en contra de las personas de la comunidad, el 47% en oposición a mujeres trans, el 5% fue en contra de los hombres trans y aproximadamente el 15% contra las lesbianas y el 24% en contra de los gays. Las agresiones van desde la violencia psicológica (34%), física (18%), institucional (13%), hasta la violencia sexual, económica, en espacio público y policial. (Radio Nacional de Colombia, 2022).

6.3 Su papel en la política:

Durante años la comunidad LGBTQ+, ha sido parte de una constante lucha por sus derechos, han trabajado duro por ellos y poco a poco lo han logrado, prueba inminente de ello son las siguientes leyes que velan por sus derechos y deberes.

- Artículo 13 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, sin ninguna discriminación por razones de sexo, origen, opinión o creencia.

- Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.
- Decreto 2340 de 2015, El ministerio del Interior debe diseñar programas de asistencia y apoyo para población LGBTI.
- Ley 1482 de 2011, con la que se incluye en el Código Penal, en el artículo 134 A, sanciones a las personas que impidan de alguna y otra forma los derechos de los demás por su origen u orientación sexual, cuya multa es de hasta 15 SMLMV.
- Ley 1761 de 2015, establece el feminicidio como un delito autónomo.
- Artículo 130 de la Ley 1753 de 2015, mediante el Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para Todos", que establece que el gobierno garantiza los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI. (GOV, 2018)

6.4 Sus esperanzas, expresiones y signos:

Existen varios signos representativos de la comunidad, entre ellos se encuentra los distintos tipos de banderas en esta comunidad, la más reconocida es el arcoiris, creada por el artista Gilbert Baker, cada color representaba una cualidad; **el rojo**, un color fuerte, con presencia, vitalidad y sensualidad, **el naranja**, es un color que se percibe como vigoroso por ello se le atribuye la salud como significado en la bandera, **el amarillo**, representa el amanecer a un nuevo mañana, lleno de esperanza y nuevos comienzo, este color representa la luz del sol, **el verde**, denota la naturaleza, **el azul**, al igual que el cielo despejado presenta serenidad, por otro lado, el cielo, sin limites también representa el arte y la imaginación y por último, **el violeta**,

significa espiritualidad que por su historia era simbolo de lujo, poder y sabiduria y misterio. (Beltran, Fernanda 2021).

IMAGEN 43. Significado de la primera de las banderas LGBT. (Homosensual, 2023)

La bandera arcoiris se fue modificando poco a poco, para ser más inclusiva en donde también se incluyen las tonalidades de piel y los colores de la bandera trans.

IMAGEN 44. La bandera LGBT+ en la actualidad. (Homosensual, 2023)

Por otro lado la bandera trans creada por Mónica Helms presenta los colores característicos para denotar mujer y hombre en la actualidad (azul para los varones y rosa para las mujeres), pero en el centro una franja blanca simbolizando que la persona está en transición.

IMAGEN 45. La bandera trans. (Homosensual, 2023)

El triángulo rosa, nace de los uniformes de encarcelamiento que los nazis designaban a los homosexuales, en donde en los años 70 's la comunidad gira este triángulo en un ángulo de 180° y este se convierte en símbolo para el movimiento contra la comunidad. (Domestika, n.d.)

IMAGEN 46. Origen del triángulo rosa. (Domestika, n.d.)

IMAGEN 47. Símbolo del triángulo rosa. (Domestika, n.d.)

La lambada, el diseñador Tom Doerr usa esta letra de origen griego que antiguamente se usaban en los escudos de los espartanos simbolizando la justicia y el balance entre el estado y la persona. En la actualidad, esta letra denota en la sociedad LGBTQ+ la paz entre el individuo y la sociedad, la justicia y la unidad. (Domestika, n.d.)

IMAGEN 48. Lambada. (Domestika, n.d.)

El unicornio, las mariposas y el rinoceronte lavanda, gracias a la bandera arco iris nace el unicornio como analogía al arcoiris, además de ser una criatura fantástica y mágica en constante cambio, dando paso a lemas como “el género es imaginario” , por otro lado, el unicornio no es el único animal con el que se asocia a la comunidad, el rinoceronte lavanda, que nace de una campaña publicitaria creada por Daniel Thaxton y Bernie Toale, que toman al rinoceronte como un animal con mala fama que es incomprendido, que inicialmente es pacífico hasta que se le provoca y con un corazón que representa a toda la comunidad, por otro lado, el color lavanda que nace de la mezcla del rosado y el azul, por último, las mariposas se convierten en un símbolo para la comunidad trans, cuya característica es la transformación y metamorfosis (academia lab, n.d.).

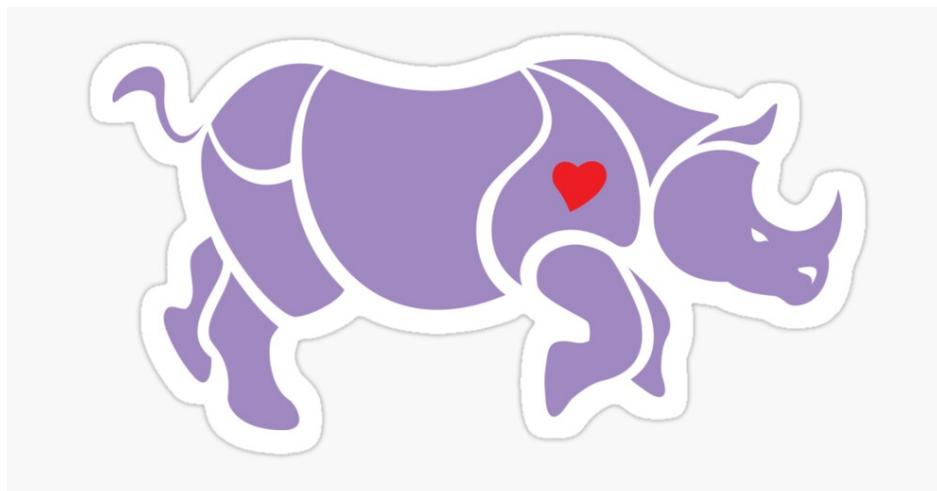

IMAGEN 49. Rinoceronte lavanda (Redbubble, n.d.)

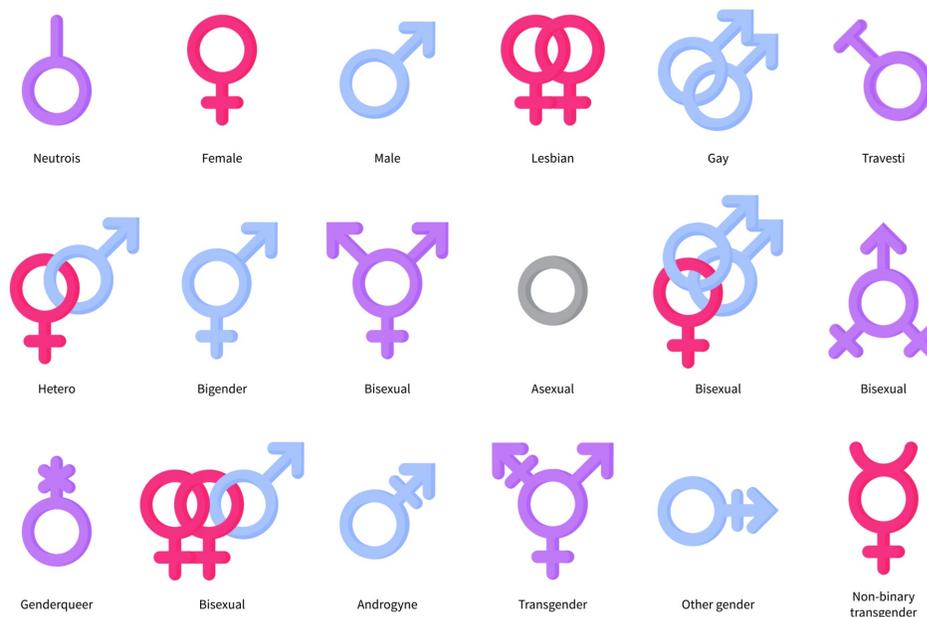

IMAGEN 50. Conjunto de símbolos de género de hombre, mujer, gay, lesbiana, bisexual, transgénero, etc. (vector pro)

CAPÍTULO 7: MARCO REFERENCIAL

1. **TÍTULO:** Prácticas textiles en contextos urbanos. Arte y acción política en la Ciudad de México
2. **AUTORES:** Elda Celeste Méndez Nicolás
3. **CIUDAD Y AÑO:** Ciudad de México, 2016
4. **TIPO:** Artículo

Es un artículo investigativo que analiza las diferentes formas de expresión presentes en el espacio urbano de Ciudad de México. Nos acerca a la conexión del textil con las diferentes formas de comunicación simbólica que puede existir reconociendo que la labor textil es una actividad práctica que toda persona y de cualquier género puede emplear. Dentro de las

dimensiones sociales se hace un desglose del concepto de arte para adoptar su uso en los espacios públicos siendo una forma novedosa de hacer participe el tejido en la sociedad.

IMAGEN 51. “Pic-nic tejerial” en Chapultepec (Méndez, 2016)

1. **TÍTULO:** Arte textil: Ni moda ni artesanía
2. **AUTORES:** Yuli Daza, Cartel Urbano
3. **CIUDAD Y AÑO:** Bogotá, 2015
4. **TIPO:** Artículo de revista digital

Es un artículo informativo que contiene una breve entrevista a la artista Carmenza Kafarela que habla de la exposición “Entre árboles” que reemplaza el lienzo convencional por el uso del Jean, un material que se puede relacionar fácilmente con las vestiduras urbanas. “donde a través de árboles que dibuja con cortes de bisturí, cuenta la experiencia de lo cotidiano: en medio del tráfico, las calles, la polución y el ruido, están los árboles.” (Daza & Kafarela, n.d.). La artista expresa aquí como la experimentación de materiales y técnicas pudieron ser clave para crear un imaginario colectivo de la ciudad desde una mirada artística relacionado a como el uso

del textil contiene intereses de carácter femenino e íntimo al ser directamente relacionado con el trabajo manual de la mujer.

IMAGEN 52. “Entre árboles” de Carmenza Kafarela (Kafarela, 2018)

CAPÍTULO 8: DISEÑO METODOLÓGICO

Ser textil: Hilando volumen como propuesta del uso de narrativas textiles dentro de los conceptos de ciudad y género cuenta con el siguiente diseño metodológico:

- ***ENFOQUE INVESTIGATIVO***

Este proyecto, Ser textil: Hilando volumen cuenta con un enfoque cualitativo, donde se plantea el diseño de un estudio como no experimental y de carácter descriptivo. Un análisis de las realidades subjetivas dentro de las expresiones textiles, resultado de movimientos sociales en relación a las expresiones artísticas y de género presentes en los ambientes urbanos de Colombia, siendo este parte importante de los desarrollos culturales

y discursos de pensamiento actuales; esta metodología permite un entendimiento de la evolución del uso del textil dentro de los procesos de expresión y las narrativas visuales que pueden desarrollarse a partir de estas, características que ha sido parte de su identidad destacando dentro de los procesos sociales y políticos de los ciudadanos en contextos urbanos.

- ***TIPOS DE ESTUDIO DE ACUERDO AL ENFOQUE***

1. ***Interaccionismo simbólico***

El interaccionismo simbólico se enfoca en el análisis de las interacciones sociales y los significados simbólicos que las personas otorgan a ciertos elementos fundamentales de su vida cotidiana y los comportamientos que puede surgir en sus contextos sociales; este proyecto busca resaltar el uso del textil en las diferentes prácticas de comunicación, expresión e interacción de las comunidades LGBTQ+ y feministas, en la construcción de significados que contribuyan a la formación de la identidad personal y social en los contextos urbanos.

2. ***Etnografía***

Este tipo de estudio es el resultado de una investigación por medio de la observación y participación en los contextos sociales de los grupos focales, esto implica una comprensión de los valores y comportamientos en sociedad que pueden estar presentes en las comunidades ciudadinas identificando patrones y temas comunes que definen las tendencias de pensamiento alrededor de las discusiones y opiniones externas e internas que puedan surgir.

- ***CLASE DE INVESTIGACIÓN***

1. ***Documental***

Una investigación documental es una herramienta basada en la recopilación, análisis e interpretación de datos e información ya existente en diversas fuentes documentales, como libros, artículos, informes, bases de datos, entre otros. Una característica importante es que la selección de información relevante requiere de un proceso de análisis crítico que pueda garantizar la fiabilidad de la información obtenida.

2. ***Descriptiva***

La investigación descriptiva permite el análisis de los grupos y movimientos sociales que existen en torno al concepto inmersivo del género en su estado actual, lo cual nos da una amplia visión para conocer sus interacciones, comportamientos y características dentro de los contextos urbanos.

- ***POBLACIÓN, TAMAÑO DE LA MUESTRA Y SISTEMA DE MUESTREO***

Se toma en cuenta que los grupos focales de estudio son aquellas micro comunidades urbanas que manejan discursos de género en su desarrollo, tales como los activistas feminista y el colectivo LGBTQ+, y como estos se relacionan con las diferentes expresiones artísticas, encerradas en la esencia del street art, que han sido voz dentro de sus manifestaciones. El objetivo es que con este estudio se incursione el uso del textil dentro de dichas expresiones denominando como arte textil urbano, donde las narrativas están inmersas en el uso de este.

- **TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

1. ***Observación***

Se obtiene información por medio de una participación en el contexto urbano para visualizar y registrar lo que se percibe de estas comunidades sociales en las formas de expresión, pensamientos, sentimientos y comportamientos.

2. ***Entrevistas no estructuradas***

Se hace una construcción de vínculos con personas que sean parte del colectivo LGBTQ+ y feminista para el desarrollo de conversaciones mantenidas con el objetivo de obtener respuestas veraces por medio de la exploración de lo que piensa y siente el entrevistado de acuerdo a sus experiencias.

3. ***Análisis de documentos***

Implica la revisión y análisis de documentos existentes, como registros oficiales, informes, artículos y proyectos de investigación que nos de una visión más amplia frente a lo que se discute alrededor de los movimientos sociales en la ciudad.

CAPÍTULO 9: MARCO APLICATIVO

Las cuatro propuestas de diseños de ciudad y género en indumento que se mostrarán a continuación hacen parte de una colección de doce atuendos del proyecto ser textil fase III, Hilando volumen. Estas cuatro propuestas están diseñadas en torno a los desarrollos e interacciones sociales de la comunidad LGBTQ+ y los grupos feministas dentro del marco de ciudad. Como analogía visual y conceptual el uso de un material crudo como el liencillo se asemeja a la realidad que muchas personas pertenecientes a estos grupos han tenido que sufrir

por las discriminaciones, injusticias y miedos, pero aun así, se demuestra que se puede convertir en una hermosa realidad con la ayuda necesaria; de este modo, se plantea generar un valor social en el cual se pueda mostrar por medio de las técnicas del bordado, que gracias a destejando miradas, colaboraron en el conocimiento clave en este proyecto, que es el cómo representar una idea/situación en una pieza que logre comunicar su sentir y por medio de la pintura textil, que nace en el proyecto de la idea de los grafitis que se encuentran en la ciudad, herramienta clave en que también funciona como medio de expresión. Y así, a través de la recopilación de datos que tratan sobre estas comunidades, generar por medio de los indumentos más empatía y reflexión acerca de su diario vivir y su evolución como movimientos importantes dentro de los debates sociales del entorno ciudadano.

1. PROCESOS

Se toma como inspiración las principales ciudades de Colombia y la diversidad de género en ellas. Con esto se realiza el proceso de diseño, donde se toman toda la investigación y se generan los diseños finales, seguidos del patronaje del diseño que luego se coserá para poder bordar y pintar sobre los indumentos finales. El uso de técnicas de bordado deconstructivas y grafitis aleatorios brindan la esencia de lo que el arte en la ciudad puede representar.

2. DESARROLLO

○ Propuesta #1 - “Alas de amor” por Danna Caro:

El diseño de este atuendo, tiene como concepto la libertad y comodidad, dando alusión a la mayor esperanza de la comunidad LGBTQ+, en donde puedan sentirse libres de preocupación y discriminación, toma elementos simbólicos como lo son los colores de la bandera más representativa de estos grupos, cordones entrecruzados que

representan la unión de la comunidad y elementos de vacío que marcan la transparencia de estas personas, en donde no tienen la necesidad de ocultar su verdadero ser.

○ ***Propuesta #2 - “El empoderamiento del orgullo” por Danna Caro:***

El diseño toma como inspiración el orgullo, el poder y la imponencia por medio del miriñaque, que gracias a su estructura es llamativo e imponente, además de ser un accesorio frecuentemente usado por muchas drags en sus presentaciones, este atuendo también tiene frases relacionadas con la comunidad, sus sentimientos y lemas esperanzadores, incluye bordados y pintura textil de los símbolos de la comunidad LGBT.

● ***Propuesta #3 - “Fuerza imparable” por Yennsy Gonzalez:***

Este atuendo se centra en una crítica social a las limitaciones de la aplicación y entendimiento del concepto de género adoptado desde la mirada social hasta la científica. La silueta es simple pero el protagonismo lo vemos en las mangas, gran volumen que representa el peso emocional que a raíz de muchas acciones discriminatorias ha hecho que la verdadera identidad del ser dentro de su desarrollo propio del género se oculte. Llena de color y elementos visuales atractivos, esta pieza a su vez demuestra el arte del grafiti dentro de sus composiciones de diseño bidimensionales.

- **Propuesta #4 - “Rebeldía de género” por Yennsy Gonzalez:**

Salir de los estereotipos y aceptar acciones rebeldes por encima de la tradición ha sido un avance importante en las percepciones juveniles de como estas nuevas generaciones han podido entender las interacciones sociales y su evolución a través de los años. Esta pieza toma en cuenta un poco más como las nuevas tendencias de la moda han incursionado en la inclusión de estos nuevos conceptos a las siluetas que dejan de encasillar lo que una mujer puede usar y un hombre no (y viceversa), donde el volumen y las diferentes texturas visuales son protagonistas direccionando lo clásico a algo más conceptual y exhibicionista pero protagónico.

3. **RECURSOS:**

Liencillo, tul, pintura textil, pinceles, latas de pintura para grafiti, hilos de bordar, agujas de bordar, aguja e hilo para maquina plana, elástico, cordones, cremalleras, herrajes y cancan.

IMAGEN 53. Moodboard de materiales (Goncalves, 2023)

4. PROPUESTA DE VALOR

Los cuatro atuendos fueron diseñados para ser piezas de arte más que de moda. El valor visual y conceptual que cada uno conlleva, plasma todas las analogías y abstracciones visuales que el arte callejero relacionado a los debates de género nos pueden brindar. De esta manera, la interpretación de las ideas se plasman de tal forma que el espectador pueda hacer una lectura visual que lo lleven al contexto actual de las manifestaciones ideológicas que han podido resaltar comunidades feministas y LGBTQ+. Estos atuendos hacen parte de una forma más de expresión visual de los movimientos sociales que tanto han tenido eco en la búsqueda de la libertad de divulgación de ideas y pensamientos en las últimas décadas.

CAPÍTULO 10: PROTOTIPO**10.1 PROCESO DE PROTOTIPADO****• *Concepto general ciudad y género:***

Los diseños de indumento en la colección Ser textil fase III: Hilando Volumen, sección ciudad y género, toma como inspiración la concepción de género y las distintas orientaciones sexuales que se presentan en el ámbito social de la ciudad, su relación con el ambiente y sus rasgos más distintivos. Por un lado, se considera la perspectiva de los integrantes de la comunidad LGBTQ+ y grupos feministas, que durante años han luchado por sus derechos, y poco a poco han logrado que los prejuicios contra estos se vayan

exaltar el arte con figuras y siluetas poco convencionales combinados con un uso de espectros de color llamativos.

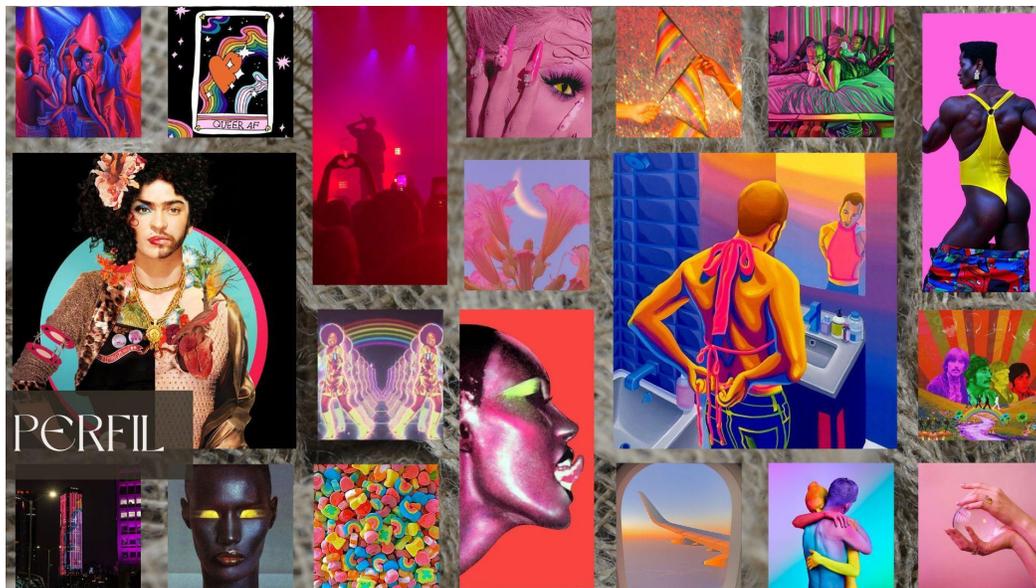

IMAGEN 55. Moodboard de perfil. (Veronica Goncalves, 2023)

IMAGEN 56. Moodboard de tendencia. (Veronica Goncalves, 2023)

10.2 PROCESO DE PROTOTIPADO DANNA CARO

10.2.1 Concepto

Las dos propuestas de diseño “Alas de amor” y “El empoderamiento del orgullo” convoca los anhelos, esperanzas y frases de orgullo de la comunidad LGBTQ+, en donde se evidencia la exaltación de la dignidad que tienen los integrantes de la comunidad, donde por la estructura de los diseños impone fuerza y por sus detalles bordados y pintados narran su sentir, sus esperanzas y su transparencia ante la sociedad por sus gustos. Estas dos propuestas tratan sobre la libertad, comodidad y tranquilidad al que desean llegar los integrantes de esta comunidad.

- Propuesta #1 - “Alas de amor”

Tiene como concepto el estado de beatitud al que puede llegar la sociedad, dando paso a que los integrantes de la comunidad, puedan sentirse plenos consigo mismos y su entorno y la unión de la sociedad dirigida por el amor y la aceptación de su verdadero ser.

- Propuesta #2 - “El empoderamiento del orgullo”

Tal y como su nombre lo indica, su inspiración es el orgullo, representado por el miriñaque, que logra generar estructuras fuertes para el sostenimiento de la silueta de la prenda, además de que el miriñaque tiene la característica de que es un elemento llamativo, que se asemeja a una armadura que luego de una larga batalla se impone con éxito ante los prejuicios negativos que hay en la sociedad, con orgullo y dignidad se muestra la transparencia de la persona.

10.2.2 Estructura

El prototipo del atuendo seleccionado que es la Propuesta #1 - “Alas de amor” consta de tres prendas talla 8: blusa, pantalón y chaqueta femenina, el diseño tiene tiras sobrepuestas en el pantalón y tintorería de materiales con los colores de la principal bandera LGBTQ+, todas realizadas con liencillo, pintura textil e hilos para bordar de distintos colores.

10.2.3 Diseño

- **Bordados:**

En asociación con el proyecto de investigación destejiendo miradas, que por medio de réplicas y talleres con los firmantes de paz, logran perfeccionar este medio de expresión donde destejiendo miradas transmitió la metodología de la narrativa textil por medio de unos talleres donde el principal objetivo era lograr a partir de bordados a mano transmitir un mensaje, una historia, o una opinión, gracias a este conocimiento se logró usar esta metodología en los diseños de la propuesta #1 y #2, tomando la opinión de la comunidad sobre sus esperanzas como referencia base de los bordados.

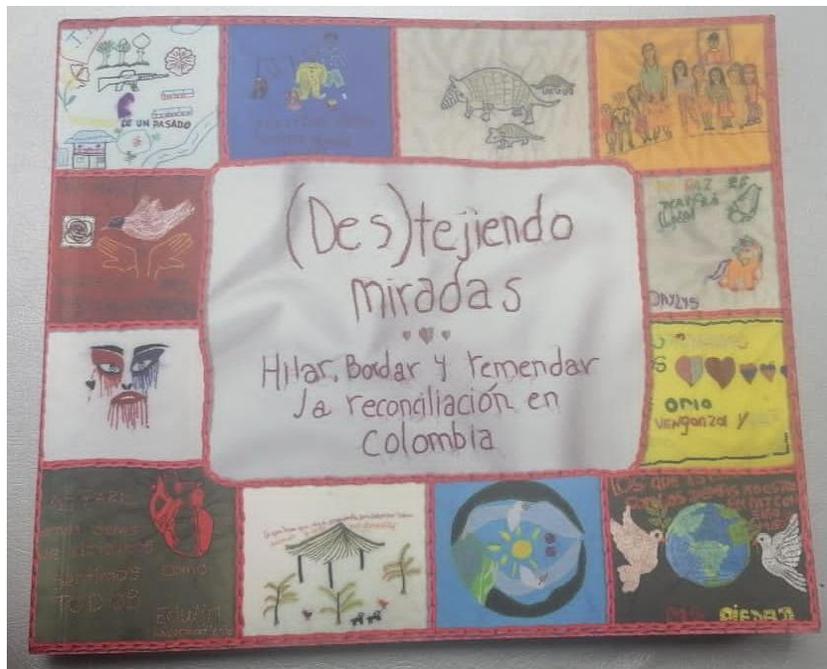

IMAGEN 57. Destejiendo miradas (Danna Caro, 2022)

IMAGEN 58. Talleres de bordado en conjunto con Destejiendo miradas, materiales
(Danna Caro, 2022)

IMAGEN 59. Destejiendo miradas (Danna Caro y Yenny Gonzalez, 2022)

IMAGEN 60. Replicas Destejiendo miradas, talleres (Danna Caro, 2022)

- Patrones

Piece Name	
1	ATPG-01-DC-BLU-EXT
2	ATPG-01-DC-BLU-FALDEL
3	ATPG-01-DC-BLU-FALPOST
4	ATPG-01-DC-BLU-FALSUP

Piece Image	Piece Category	Piece Description	Paste	Fabric				Flips			
								--	X	Y	X,Y
	EXTERIOR	EXTERIOR	☐	BASE				1	0	0	0
	FALSO DELANTE	FALSO DELANTERO	☐	BASE				1	1	0	0
	FALSO POSTERI	FALSO POSTERIOR	☐	BASE				1	1	0	0
	FALSO SUPERIO	FALSO SUPERIOR	☐	BASE				1	0	0	0

IMAGEN 61. Patronaje blusa (Juan Gil, 2023)

Piece Name	
1	ATPG-01-DC-CHA-CAPEXT
2	ATPG-01-DC-CHA-CAPO
3	ATPG-01-DC-CHA-DELCORT
4	ATPG-01-DC-CHA-DELLARG
5	ATPG-01-DC-CHA-FALDEC
6	ATPG-01-DC-CHA-FALDEL
7	ATPG-01-DC-CHA-FALPOST
8	ATPG-01-DC-CHA-POST
9	ATPG-01-DC-CHA-PUÑO

Piece Image	Piece Category	Piece Description	Paste	Fabric				Flips			
								--	X	Y	X,Y
	CAPOTA EXTERN	CAPOTA EXTERNO	☐	BASE				1	0	0	0
	CAPOTA	CAPOTA	☐	BASE				2	2	0	0
	DELANTERO COR	DELANTERO CORT	☐	BASE				1	0	0	0
	DELANTERO LAR	DELANTERO LARG	☐	BASE				1	0	0	0
	FALSO DELANTE	FALSO DELANTERO	☐	BASE				1	0	0	0
	FALSO LARGO D	FALSO LARGO DEL	☐	BASE				1	0	0	0
	FALSO POSTERI	FALSO POSTERIOR	☐	BASE				1	0	0	0
	POSTERIOR	POSTERIOR	☐	BASE				1	0	0	0
	PUÑO	PUÑO	☐	BASE				1	1	0	0

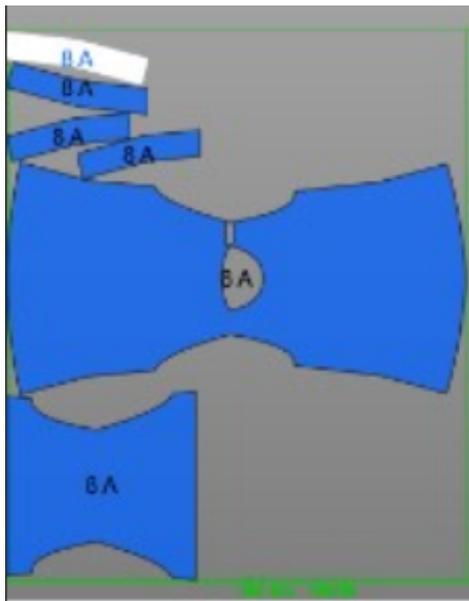
IMAGEN 62. Patronaje Chaqueta (Juan Gil, 2023)

Piece Name	
1	ATPG-01-DC-PANT-BOTA
2	ATPG-01-DC-PANT-DELINF
3	ATPG-01-DC-PANT-DELSUP
4	ATPG-01-DC-PANT-INFPOS
5	ATPG-01-DC-PANT-POSTSUP
6	ATPG-01-DC-PANT-PREINT
7	ATPG-01-DC-PANT-PREXT
8	ATPG-01-DC-PANT-TIRAROD

Piece Image	Piece Category	Piece Description	Paste	Fabric				Flips			
								--	X	Y	X,Y
	BOTA	BOTA	☐	BASE				1	1	0	0
	DELANTERO INFE	DELANTERO INFERI	☐	BASE				1	1	0	0
	DELANTERO SUP	RECTANDELANTER	☐	BASE				1	1	0	0
	POSTERIOR INFE	POSTERIOR INFERIO	☐	BASE				1	1	0	0
	POSTERIOR SUPE	POSTERIOR SUPERI	☐	BASE				1	1	0	0
	PRETINA INTERIO	PRETINA INTERIOR	☐	BASE				1	0	0	0
	PRETINA EXTERI	PRETINA EXTERIOR	☐	BASE				1	0	0	0
	TIRAS RODILLA	TIRAS RODILLA	☐	BASE				24	0	0	0

IMAGEN 63. Patronaje Pantalón (Juan Gil, 2023)

- Tendido

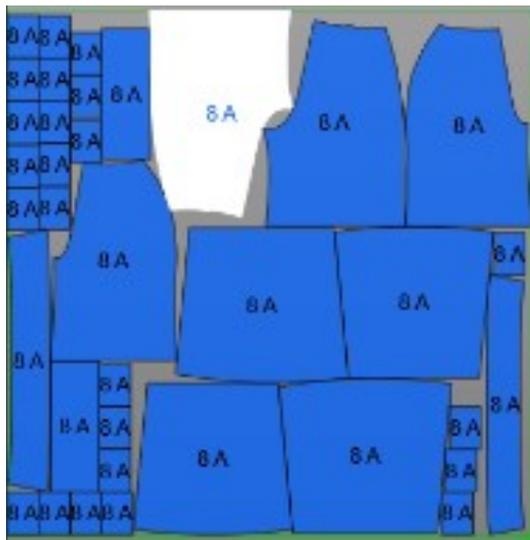
Marker name: DC-PG-BL Length: 1M 26,24C Width: 148,01C
 Utilization: 47,49% Model/Size/Qty : DC-PG-BL 8/1 Unplaced/Placed: 0/6
 Order description:

IMAGEN 64. Despiece en tendido de blusa (Juan Gil, 2023)

Marker name: DC-PG-CH Length: 1M 99,68C Width: 148,01C
 Utilization: 50,60% Model/Size/Qty : DC-PG-CH 8/1 Unplaced/Placed: 0/13
 Order description:

IMAGEN 65. Despiece en tendido de chaqueta (Juan Gil, 2023)

Marker name: DC-PG-PA Length: 1M 50,42C Width: 148,01C
Utilization: 89,05% Model/Size/Qty : DC-PG-PA 8/1 Unplaced/Placed: 0/36
Order description:

IMAGEN 66. Despiece en tendido de pantalón (Juan Gil, 2023)

IMAGEN 67. Corte del despiece sobre plotter (Danna Caro, 2023)

- Bocetos

IMAGEN 68. Proceso de bocetación (Danna Caro, 2023)

- Diseño final

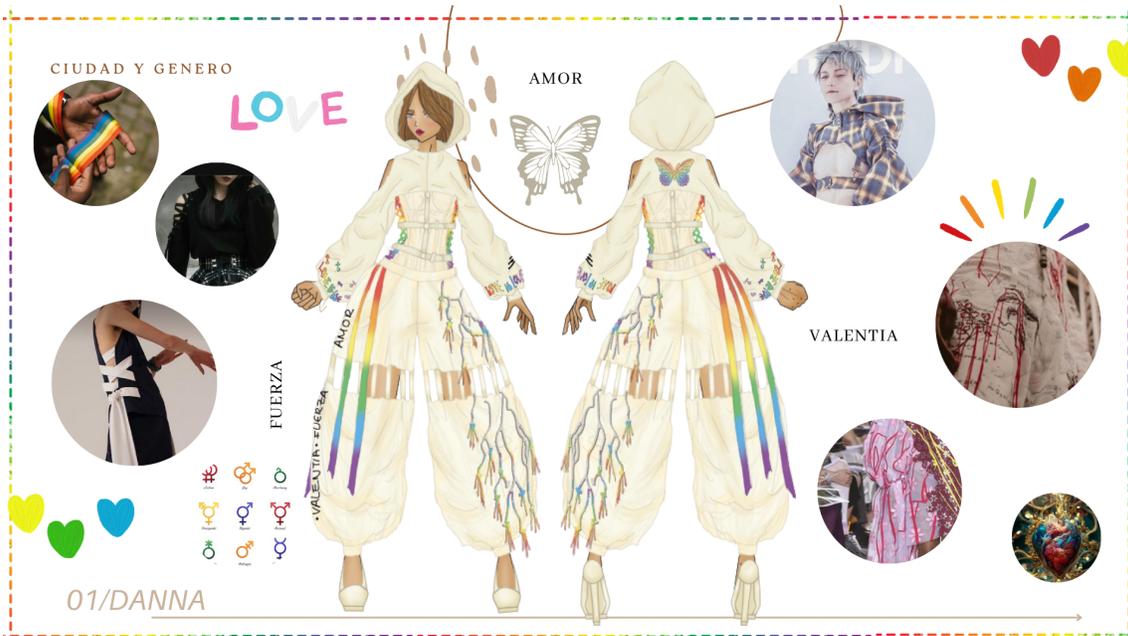

IMAGEN 69. Propuesta #1. Alas de amor (Danna Caro, 2023)

IMAGEN 70. Propuesta #2. El empoderamiento del orgullo (Danna Caro, 2023)

10.3 PROCESO DE PROTOTIPADO YENNSY GONZALEZ

10.3.1 Concepto

La propuesta #3 “*Fuerza imparable*” mantiene una crítica hacia los diferentes sistemas que las visiones políticas y científicas han atribuido a la concepción de lo que la palabra género puede mantener en consideración, haciendo un paralelo entre los aspectos diferenciales que estas dos ramas han influenciado dentro de los desarrollos de la sociedad actual. Hablando en términos de silueta se optó por una simple, donde el protagonismo se encuentre en el volumen de las mangas y cómo éstas pueden generar un peso visual directamente relacionado a la analogía de la estructura de una camisa de fuerza que ha podido liberar los brazos de tal atadura envolvente que tanto la caracteriza. Los detalles de estas prendas se sostienen en el uso del bordado, pero no uno perfecto como lo solemos ver, sino uno más deconstruido que demuestre el caos que la ciudad

encierra en su diario vivir siendo muy explícitos en el uso de la palabra género junto a un signo de interrogación que puede interpretarse como una duda de lo que el espectador pueda considerar en cuanto a su significado. Mientras que en la parte posterior vemos las siglas científicas que denominan los cromosomas de femenino y masculino canceladas por una gran X acompañada por la palabra “Human” dando a entender el valor de igualdad como seres humanos sin importar nuestra biología. Por otro lado la propuesta #4 “*Rebeldia de género*” toma como recurso las siluetas femeninas y algo exhibicionistas para ir en contra de los pensamientos tradicionalistas de lo que es tiempos atrás era considerado correcto o no, al ser un atuendo unisex toma elementos de la vestimenta impuesta a ambos géneros fusionandola en una sola, repartiendo del volumen equitativamente con boleros. Este atuendo contiene las palabras amor e igualdad, conceptos que pueden verse como sinónimos ya que el amor no discrimina y es igualitario. En cuanto al uso del color se da un guiño al movimiento feminista con el característico morado en las flores que cuentan en su centro con un símbolo diferente a cada identidad sexual existente; a su vez, la presencia de los colores de la bandera LGBT que enlace con los demás elementos que giran entorno al género. Por último, el factor común de esta colección está en el uso del grafiti, el cual contiene diferentes formas y palabras que hagan alusión al valor artístico callejero que podemos ver en las principales ciudades de Colombia.

10.3.2 Estructura

Estos prototipos se realizaron en su totalidad con liencillo, un material crudo que se puede moldear a la figura fácilmente; el único material diferenciador es el uso de la

organza para la formación de las flores. Cuenta con un trabajo manual en el bordado y técnicas de estampado textil así como la influencia del grafiti en el mismo. Para el bordado se hizo aprovechamiento de algunos hilos que fueron obsequiados a partir de las capacitaciones por parte del proyecto de “Destejando miradas” del cual fuimos parte.

10.3.3 Diseño

- ***Primer encuentro***

En la búsqueda de poder entender el uso del textil para generar narrativas el semillero Hilando Volumen realizó una alianza con el proyecto “Destejando miradas” el cual tenía como premisa principal el dar a conocer diferentes relatos de los firmantes de paz a través de la práctica textil siendo esta la evidencia tangible de las memorias de estas personas que por medio del arte quieren dar a conocer sus experiencias. Fue con este proyecto que tuvimos un primer acercamiento al bordado, en donde aprendimos diferentes puntadas y como estas podían transformarse en resonancias de las memorias propias formando con esto nuestra primera narrativa textil.

IMAGEN 71. Visita a la galería de “Destejando miradas” en la Casa de la Paz (Juan Gil, 2022)

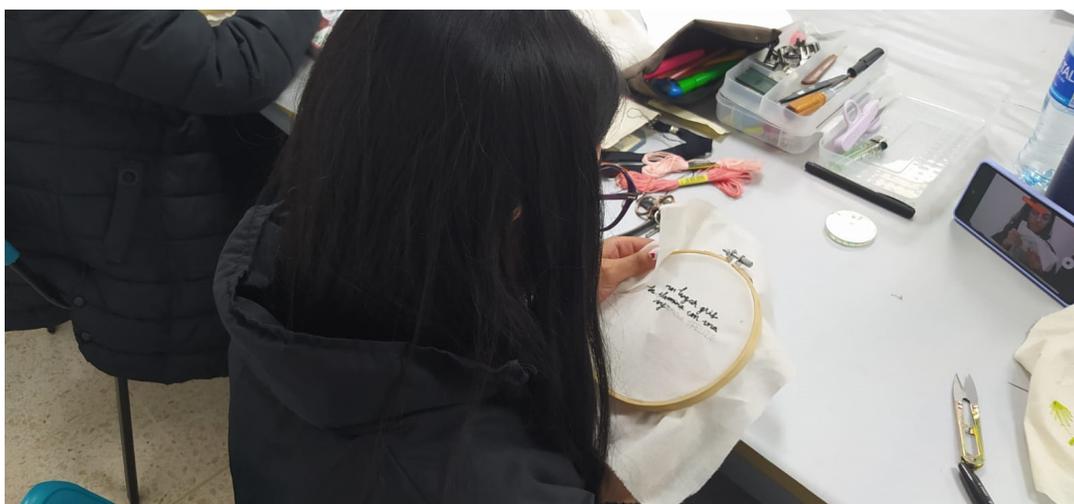

IMAGEN 72. Yenny realizando las primeras puntadas de su resonancia (Juan Gil, 2022)

El objetivo final de esta primera etapa era traspasar el conocimiento a más personas para así generar más resonancias, es por esto que el grupo del semillero realizó una serie de 5 capacitaciones a estudiantes de diferentes programas de la facultad de diseño de la

universidad Areandina, entre estos habían estudiantes de diseño de modas de primer semestre, así como diseño gráfico y animación de semestres avanzados.

IMAGEN 73. Grupo capacitado haciendo sus primeras puntadas (Yenncy Gonzalez, 2022)

- ***Bocetación***

Cada integrante del semillero realizó mínimo 3 propuestas iniciales de diseño para hacer una elección grupal según las características del tema y cómo podían tener un hilo conductor con los demás diseños, para ello se tuvo en cuenta el factor diferencias de cada tema (en el caso de ciudad y género fue el uso del color y el grafiti) como factor común el uso de boleros y volúmenes parciales en las piezas siendo coherente con el nombre del proyecto “Hilando Volumen”.

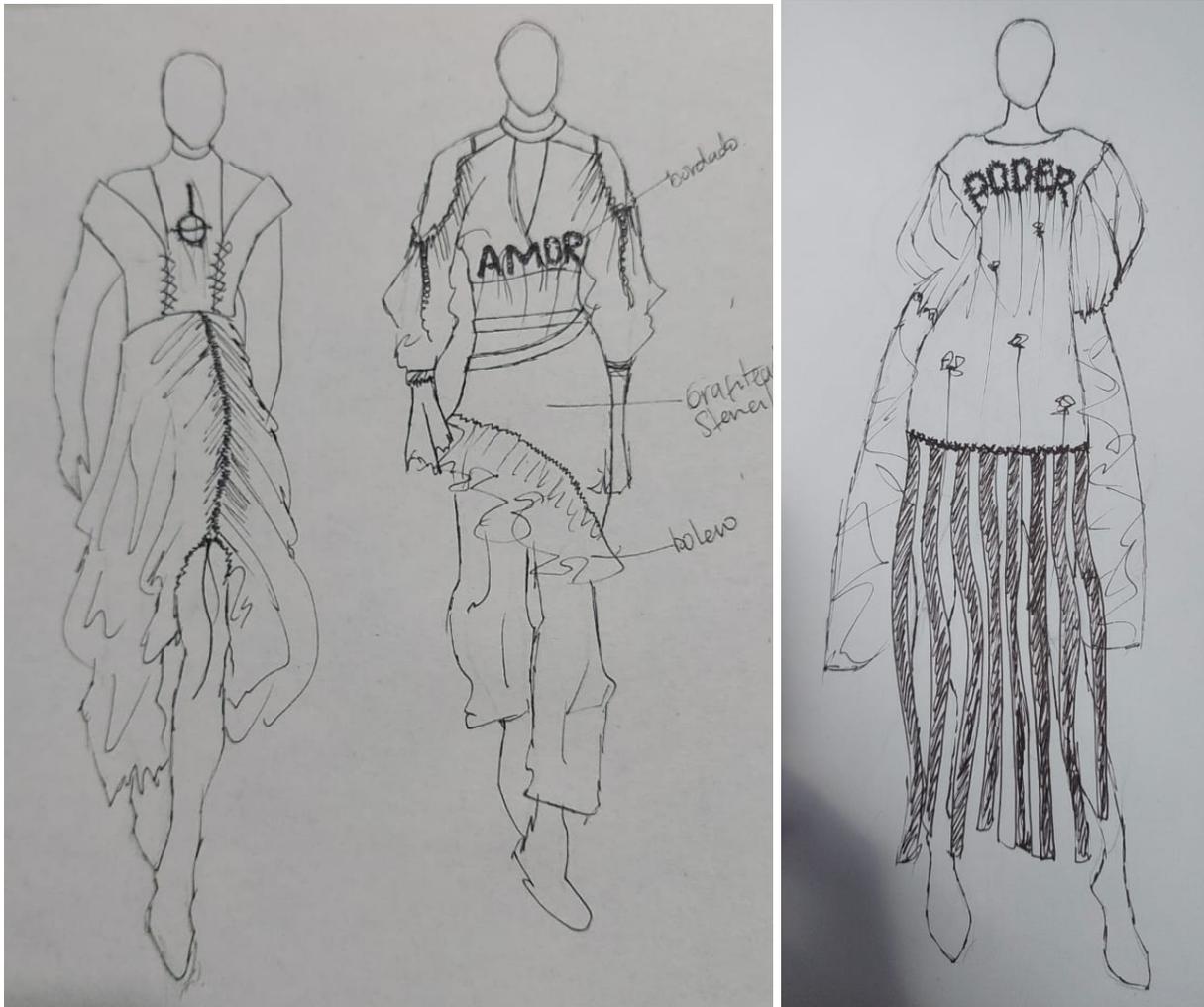

IMAGEN 74. Bocetos preliminares para Ciudad y Género (Yenncy Gonzalez, 2022)

- ***Desarrollo del prototipo***

Se hizo un último filtro con la docente Lida Lora para aprobación de los dos diseños de cada persona resaltando el que se iba a realizar en tela real. Teniendo claro esto se digitalizaron los bocetos definitivos con las respectivas lupas y se dio paso al patronaje digital del diseño a confeccionar. Con un plotter impreso que representaba un consumo de tela de 33 metros aproximadamente se pasó a hacer el corte de las

IMAGEN 76. Propuesta #4 “Rebelión de género” (Danna Caro, 2023)

Pieze Name	Pieze Image	Pieze Category	Pieze Description	Paste	Fabric	Flaps							
						X	Y	X,Y	X,Y				
1	ATPG-01-YG-MNGSUP	MANGA SUPERIO	MANGA SUPERIOR	☐	BASE					1	1	0	0
2	ATPG-01-YG-MNGINF	MANGA INFERIO	MANGA INFERIOR	☐	BASE					1	1	0	0
3	ATPG-01-YG-COO	COOTERA	COOTERA	☐	BASE					1	1	0	0
4	ATPG-01-YG-POS	POSTERIOR	POSTERIOR	☐	BASE					1	1	0	0
5	ATPG-01-YG-DEL	DELANTERO	DELANTERO	☐	BASE					1	0	0	0
6	ATPG-01-YG-CLLO	QUELLO	QUELLO	☐	BASE					1	0	0	0

IMAGEN 77. Tejido total de patronaje digital y conteo de piezas propuesta #3 (Juan Gil, 2023)

IMAGEN 78. Tendido y corte de las piezas en liencillo (Caro y Gonzalez, 2023)

10.3.4 Line up finales

IMAGEN 79. Line Up Propuestas finales Ciudad y Género delantero. (Danna Caro, 2023)

IMAGEN 80. Line Up Propuestas finales Ciudad y Género posterior. (Danna Caro, 2023)

IMAGEN 81. Line Up Propuestas finales Raza y Signo delantero. (Danna Caro, 2023)

IMAGEN 82. Line Up Propuestas finales Raza y Signo posterior. (Danna Caro, 2023)

MUJER Y SELVA

DEL

IMAGEN 83. Line Up Propuestas finales Mujer y Selva delantero. (Danna Caro, 2023)

MUJER Y SELVA

POST

IMAGEN 84. Line Up Propuestas finales Mujer y Selva posterior. (Danna Caro, 2023)

IMAGEN 85. Colección Ser textil III, Hilando Volumen 1D. (Danna Caro, 2023)

IMAGEN 86. Colección Ser textil III, Hilando Volumen 1P. (Danna Caro, 2023)

IMAGEN 87. Colección Ser textil III, Hilando Volumen 2D. (Danna Caro, 2023)

IMAGEN 88. Colección Ser textil III, Hilando Volumen 2P. (Danna Caro, 2023)

10.3.5 Exposición de los prototipos finales en físico: Casa de la Cultura de Tocancipá

Al dar por finalizado todo el proceso de ensamble de cada pieza y la intervención artística que cada producto tenía dentro de su diseño, los 6 atuendos del proyecto “Ser Textil: Hilando Volumen” fueron parte de la exposición “CREA, INVESTIGA Y CONECTA” la cual reunía los trabajos de los diferentes proyectos de investigación de la Fundación Universitaria del Área Andina. Se realizó el montaje el viernes 2 de junio de 2023, día que también se hizo la inauguración en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Tocancipá, exposición la cual tuvo una duración de 8 días.

IMAGEN 89. Ultimando detalles antes de iniciar la inauguración. (Lida Lora, 2023)

IMAGEN 90. Foto detalle mariposa bordada en la parte posterior del atuendo de Danna Caro “Alas de Amor”. (Lida Lora, 2023)

IMAGEN 91. Vista posterior del atuendo de Yenny Gonzalez “Fuerza Imparable”. (Lida Lora, 2023)

IMAGEN 92. Presentación de los profesores líderes de cada proyecto de investigación. (Juan D. Gil, 2023)

IMAGEN 93. Asistentes a la Exposición en la Casa de la Cultura de Tocancipá. (Juan D. Gil, 2023)

IMAGEN 94. Exposición “Crea, investiga y conecta”. (Juan D. Gil, 2023)

IMAGEN 95. Investigadoras del Semillero Ser Textil: Hilando Volumen Danna Caro y Yenny Gonzalez. Casa de la Cultura de Tocancipá. (Lida Lora, 2023)

Conclusiones

A partir de la investigación realizada y el desglose de información que se analizó se puede concluir en que el textil ha sido un factor comunicativo importante dentro de la expresión de la historia y el lenguaje, teniendo grandes repercusiones en el desarrollo de las comunidades y sus identidades visuales que los pueden diferenciar dentro de la ciudad siendo el arte callejero la principal forma de expresión de ideologías protestantes que más allá de un sentido estético buscan transmitir un mensaje a su espectador.

Las nuevas generaciones han sido los primeros escalafones de la búsqueda de una libertad en cuanto al reconocimiento de la diversidad existente en las ciudades principales de Colombia, lugares pluriculturales donde la interacción social y la formación de vínculos han permitido generar empatía por estos colectivos que durante mucho tiempo han luchado por el trato igualitario y cumplimiento de sus derechos como ciudadanos, alejando toda idea radical y discriminatoria que pueda existir contra su forma de pensar y actuar.

La narrativa textil no solo se limita al uso de técnicas tradicionales como el bordado, pudimos dar evidencias de cómo se pueden enlazar todas las técnicas poco convencionales al textil, tomando en cuenta temas como la guerrilla de ganchillo que puede ser protagonista en los espacios arquitectónicos de un lugar. El semillero nos permitió profundizar en las iniciativas artísticas que pueden protagonizar el desarrollo de una transformación social de la concepción de género dentro de los espacios urbanos, equilibrando las miradas tradicionales y actuales que redireccionan esta información en símbolos clave representativos de estos movimientos dejando a su paso un legado progresivo que poco a poco con el eco de la voz de los que luchan por una sociedad igualitaria han inspirado a que las próximas generaciones sigan cultivando ese legado desde un aspecto de comunidad, arte y cultura.

Recomendaciones

Deben incluirse programas educativos y actividades de sensibilización sobre la diversidad de género y ofrecer asociaciones con instituciones educativas o crear materiales educativos para acompañar su colección de bordados, lo que ayudará a promover la comprensión y el respeto por todas las identidades de género. Las asociaciones pueden ser establecidas con organizaciones y grupos que trabajan para promover la diversidad de género, logrando incluir asociaciones como la ONG, grupos de defensa , grupos LGBTQ+ u organizaciones que promuevan los derechos de las mujeres. Estas alianzas fortalecerán el mensaje y ampliarán el impacto del proyecto. Con estrategias para popularizar la colección de indumentos con bordados de narrativas textiles para llegar a un público más amplio. Podría incluir participar en eventos de moda , exhibiciones, desfiles de moda o crear una plataforma en línea para exhibir los diseños, utilizando las redes sociales y otras herramientas de marketing para promover el proyecto y crear conciencia sobre la diversidad de género, enfatizando en la importancia de mantener un compromiso con la diversidad de género más allá del proyecto actual. Proponiendo de este modo, la continuidad del mismo a través de nuevas colecciones, futuras colaboraciones o la creación de programas de apoyo continuo. Es esencial mostrar que la colección textil fase III, “Hilando volumen” es parte de un movimiento más grande hacia una sociedad más inclusiva .

Por último se sugiere analizar las formas de medir el impacto del proyecto en términos de sensibilización, cambio de actitudes y apoyo a la diversidad de género, esto podría incluir encuestas, entrevistas o seguimiento de métricas de redes sociales y con la información recopilada se permitirá evaluar el éxito del proyecto y tomar decisiones futuras ajustes.

References

- academia lab. (n.d.). *Símbolos LGBT*. AcademiaLab. Retrieved April 22, 2023, from <https://academia-lab.com/enciclopedia/simbolos-lgbt/>
- Almazan, E. (2021, Junio 23). *Definiendo la famosa 'Q' en LGBTQ+: esto es lo que significa ser Queer*. Glamour. <https://www.glamour.mx/tu-vida/descubre/articulos/queer-que-significa/16841>
- Barragan, A., & Villasana, V. (2019, agosto 27). *Victoria Villasana, la fotografía bordada de una mexicana surrealista*. Verne. https://verne.elpais.com/verne/2019/08/28/mexico/1566956497_173089.html
- Beltran, F. (2021, Junio 21). *LGBT - Conceptos, siglas y banderas de la comunidad LGBT*. Berlitz. <https://www.berlitz.com/es-mx/blog/banderas-lgbt-conoce-los-conceptos-y-siglas-de-la-comunidad-lgbt>
- Bocanumenth, M. (2020, July 16). *Los derechos LGBT+ y la paz en Colombia: La paradoja entre el derecho y la práctica*. Washington Office on Latin America (WOLA). Retrieved April 7, 2023, from <https://www.wola.org/es/analisis/los-derechos-lgbt-y-la-paz-en-colombia-la-paradoja-entre-el-derecho-y-la-practica/>
- Daza, Y., & Kafarela, C. (n.d.). *Arte textil: Ni moda, ni artesanía*. Cartel Urbano. <https://cartelurbano.com/arte/arte-textil-ni-moda-ni-artesania>

- Domestika. (n.d.). *¿Cuál es el origen de los símbolos LGBTQ+?* Domestika. Retrieved 04 22, 2023, from <https://www.domestika.org/es/blog/1331-cual-es-el-origen-de-los-simbolos-lgbtq>
- Duran Nuñez, D. (2020, Enero 31). *Lo difícil que es ser LGBT en las calles de Bogotá: informe de Temblores*. El espectador. <https://www.elespectador.com/judicial/lo-dificil-que-es-ser-lgbt-en-las-calles-de-bogota-i-nforme-de-temblores-article-902352/>
- Echeverri Ortiz, A., & Cali Creativa. (n.d.). *¡Píntame esa tapia bien elegante, ve!* <https://calicreativa.com/arte-urbano-cali/>
- El financiero. (2021, August 25). *¿Qué es ser una persona de género no binario?* El Financiero. Retrieved July 27, 2023, from <https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/08/25/que-es-ser-una-persona-de-genero-no-binario/>
- Farias, G. (2017, February 27). *Fibras textiles naturales | Producción Textil responsable*. Gabriel Farias Iribarren. Retrieved April 7, 2023, from <https://gabrielfariasiribarren.com/fibras-textiles-naturales/>
- GOV. (2018, 05 07). *Decreto 762 de 2018 - Gestor Normativo*. Función Pública. Retrieved April 18, 2023, from <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86303>
- Haveri, M. (2013, Febrero). *Urban Knitting – the Soft Side of Street Art* [Full paper presented at the Cumulus Northern World Mandate –conference, Helsinki 2012.].
- Homosensual. (2023, enero 9). *Significado y colores de todas las banderas LGBTQ+*. Homosensual.

<https://www.homosensual.com/lgbt/diversidad/conoce-el-significado-de-las-banderas-lgbt/>

Huacuz, F. (2023, febrero 8). *VICTORIA VILLASANA: LA DAMA DEL TEJIDO Y LOS RETRATOS*. ALLCITYCANVAS.

<https://www.allcitycanvas.com/victoria-villasana-artista/>

La situación de las mujeres en Colombia. (n.d.). ONU Mujeres en Colombia. Retrieved April 7, 2023, from

<https://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia>

McColl, R. (n.d.). *Explora el arte callejero de Bogotá*. Marriott Bonvoy Traveler. Retrieved April 7, 2023, from

<https://traveler.marriott.com/es/consejos-tendencias/explora-arte-callejero-bogota/>

National Geographic. (2017, Enero 17). Género: La Revolución. *Edición Especial: El panorama cambiante del género*, 40(1), 124. National Geographic en Español.

https://drive.google.com/file/d/0B8GQC_8o3SGQMHRXbDVCTmtubIE/view?resourcekey=0-AFrK-devfWUYVpjwQ99P-w

Peinado, L. R. (n.d.). El arte textil en la antigüedad y la edad media. *El arte textil en la antigüedad y la edad media*, 1(1), 9. GE-IIC.

chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ge-iic.com/wp-content/uploads/2006/07/el_arte_textil_en_antigüedad.pdf

Pozo Hogar, T. d. (2017, Noviembre 6). *Fibras textiles: Los distintos tipos y sus características*.

Telas del pozo hogar. <https://www.telasdelpozohogar.com/fibras-textiles/>

¿Qué es Distrito Grafiti? (n.d.). Bogota Distrito Grafiti. Retrieved April 7, 2023, from

<https://www.bogotadistritografiti.gov.co/bienvenida>

- Radio Nacional de Colombia. (2022, May 17). *Discriminación contra personas LGBTI entre 2021 y 2022 en Colombia*. Radio Nacional de Colombia. Retrieved April 18, 2023, from <https://www.radionacional.co/actualidad/discriminacion-contrapersonas-lgbti-entre-2021-y-2022-en-colombia>
- Redbubble. (n.d.). *Símbolo Gay Rinoceronte Púrpura Bolsa de tela*. Redbubble. Retrieved April 22, 2023, from <https://www.redbubble.com/es/i/bolsa-de-tela/S%C3%ADmbolo-Gay-Rinoceronte-P%C3%BArpura-de-SapphicReality/46727112.PJQVX>
- Rosas, P. (2022, DICIEMBRE 22). <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-64006523>. BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-64006523>
- Sanz, M. (2018, Octubre 5). *El machismo es la enfermedad del patriarcado*. El país. https://elpais.com/sociedad/2018/10/04/actualidad/1538679769_550150.html
- Todo Sobre Fibras Textiles - Tipos de Hilo & Aplicaciones | Coats - Coats*. (n.d.). Coats Group. Retrieved April 7, 2023, from <https://coats.com/es/information-hub/Know-About-Textile-Fibres>
- Ucha, F. (2015, Octubre). *Definición de Fibras Naturales*. Definición ABC. <https://www.definicionabc.com/general/fibras-naturales.php>
- Wollstonecraft, M. (n.d.). Mary Wollstonecraft. Retrieved April 7, 2023, from <http://platea.pntic.mec.es/~mmediavi/Shelley/wollston.htm>