

Somos vórtice del tiempo



Somos vórtice del tiempo

Maria Isabel Gutierrez Bautista

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Bogotá D.C. - Sede Principal

Licenciatura en Educación Artística

mayo de 2020

Somos vórtice del tiempo

Somos vórtice del tiempo

Maria Isabel Gutierrez Bautista

Trabajo de Grado presentado como requisito
para optar al título de Licenciado en Educación Artística

Asesor(a)
Héctor Remigio Cadena García
Magister en Comunicación Educación

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Rectoría Sede Principal
Bogotá D.C. - Sede Principal
Licenciatura en Educación Artística
mayo de 2020

Dedicatoria

A la vida, que me permitió crecer en una familia unida, con una madre amorosa, un padre paciente, un hermano noble y una abuelita bondadosa. De nuevo a la vida, por enseñarme el amor puro, al entrelazar mi camino con un hombre inigualable, que cambio mi rumbo, abrió mis alas y ahora me cuida en las alturas.

Agradecimientos

A la Universidad Minuto de Dios, por abrirme puertas hacia el conocimiento.

Al semillero de investigación Signific-arte, por mostrarme caminos hacia el arte, la investigación, y la docencia, y por brindarme la oportunidad de conocer grandes personas.

A mi tutor Héctor Remigio Cadena García, por su entrega para guiar mi proyecto con humanidad durante esta etapa.

Al maestro Diego Felipe Gaitán Lozano, por desenredar las dudas que surgieron durante el proceso.

Finalmente, a todos los docentes de UNIMINUTO con los que compartí, pues forman parte ahora de mis memorias y llevo en ellas los conocimientos que adquirí de ustedes durante este trayecto.

Contenido

Lista de figuras	6
Resumen	9
Abstract.....	10
Introducción.....	11
SOMOS VÓRTICE DEL TIEMPO	12
EN UNA BÚSQUEDA DE SENTIDO.....	12
NAVEGAR ENTRE DIÁLOGOS	15
METAMORFOSIS DE LA MEMORIA.....	23
REFLEXIONES DESDE UNA VIDA, SOBRE LA VIDA.....	40
Referencias.....	42

Lista de figuras

fotografía 1 The vanity of supposing significance (Morgan, 2017).....	15
fotografía 2 suspensión 2 (Barboza A. T., 2013)	17
fotografía 3 Suspensión 3 (Barboza A. T., 2013)	17
fotografía 4 Beyond time (piano) (Chiharu, 2018)	18
fotografía 5 Beyond time (Chiharu, 2018)	19
fotografía 6 Chris (Zavaglia, 2018)	21
fotografía 7 Primer boceto y estructura base (Gutierrez Bautista, 2020)	23
fotografía 8 Primeras contemplaciones (Gutierrez Bautista, 2020)	24
fotografía 9 símbolos (Gutierrez Bautista, 2020).....	25
fotografía 10 cambio a bordados (Gutierrez Bautista, 2020)	26
fotografía 11 Primer ensayo (Gutierrez Bautista, 2020)	27
fotografía 12 Ensayo mariposa (Gutierrez Bautista, 2020).....	28
fotografía 13 Categorías (Gutierrez Bautista, 2020)	29
fotografía 14 Boceto del rostro primer plano (Gutierrez Bautista, 2020)	29
fotografía 15 Boceto de perfil (Gutierrez Bautista, 2020).....	30
fotografía 16 Boceto de la fotografía (Gutierrez Bautista, 2020)	30
fotografía 17 Boceto en tela (Gutierrez Bautista, 2020)	31
fotografía 18 Aro de metal (Gutierrez Bautista, 2020)	31
fotografía 19 Bordado ojos (Gutierrez Bautista, 2020).....	32
fotografía 20 Cabello negro y azul (Gutierrez Bautista, 2020).....	32
fotografía 21 Cabello primer intento (Gutierrez Bautista, 2020).....	33
fotografía 22 Punto cadeneta y tejido (Gutierrez Bautista, 2020).....	33
fotografía 23 Sombras blusa (Gutierrez Bautista, 2020).....	34
fotografía 24 Luces de la Blusa (Gutierrez Bautista, 2020)	34
fotografía 25 Busto (Gutierrez Bautista, 2020)	35
fotografía 26 Blusa parte inferior (Gutierrez Bautista, 2020)	35
fotografía 27 Primeras puntadas de la piel (Gutierrez Bautista, 2020)	36
fotografía 28 piel pecho (Gutierrez Bautista, 2020).....	36
fotografía 29 Puntadas de - moradas (Gutierrez Bautista, 2020)	37

R.A.E.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO	
TÍTULO:	AUTOR:
Somos vórtice del tiempo	María Isabel Gutiérrez Bautista
EDICIÓN:	TUTOR(es):
UNIMINUTO	Héctor Remigio Cadena García Diego Felipe Gaitán Lozano
PALABRAS CLAVES:	
<i>memoria, narrativas, bordado, simbología, instalación</i>	
GRUPO DE INVESTIGACIÓN (Solo si se vincula el proyecto a un semillero registrado)	
Ambientes de Aprendizaje	
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	
Didácticas Específicas	
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN (Solo si se vincula el proyecto a un semillero registrado)	
Signific-Arte	
DESCRIPCIÓN:	
<p>Es el recorrido de una mariposa desapercibido y efímero, pero cuando se logra capturar la magia de sus aleteos surgen las memorias. A través de los hilos, se entrelazan las anécdotas de un ancestro, con los diálogos y reflexiones que surgieron a su alrededor. La influencia de algunos relatos de la mitología griega, se impregnan en los significados de las hebras para darles un sentido. Se teje la ancestralidad de los recuerdos alrededor de una instalación artística, junto con bordados y escritos que preservan la emotividad de un momento. Los elementos simbólicos y las narrativas evidencian el anhelo de recolectar las memorias de una persona (mi abuelita), para crear un vórtice en el tiempo, puente entre las generaciones pasadas y presentes.</p>	
CONTENIDO:	

Este trabajo consta de cuatro apartados; en el primero, titulado En una búsqueda de sentido, se contempla la concepción de la idea, el objetivo por el cual se plantea, las temáticas en las cuales se va a abordar, así como posibles escenarios futuros, y sus aportes. En el apartado, Navegar entre diálogos, se recopila toda la investigación alrededor de los referentes que tuvieron influencia dentro de la obra. Seguido a este, se encuentra, Metamorfosis de la memoria, espacio donde se describe los elementos, el proceso de transformación y creación por el cual pasó la obra. Finalmente, en Reflexiones desde una vida sobre la vida, se expresan los aportes y conocimientos que adquirí durante el proceso de investigación, así como su connotación en mi vida personal y profesional.

METODOLOGÍAS INVOLUCRADAS EN DESARROLLO CREATIVO:

Realicé un proceso de auto etnografía y etnografía partiendo de sucesos dialógicos para la recolección de la información. Utilicé elementos simbólicos que le dan sentido a la intencionalidad y concepto de la obra, en ellos se traducen las historias recolectadas y las reflexiones que surgieron a su alrededor.

CONCLUSIÓN (Reflexiones y Aprendizajes):

Para concluir, durante el proceso, me fue posible comprender la importancia de la memoria en los momentos de crecimiento personal, desde mi experiencia. Es a partir de la memoria que pude reflexionar sobre aspectos cotidianos que influyen en el desarrollo de mi vida laboral y personal. Por medio del arte, en este caso de una instalación con bordados y escritos, me es posible vincular y expresar dichos procesos de auto reflexión. Este proyecto se realiza con el deseo futuro de compartirlo a otros espacios y personas, donde se propicie el dialogo, la reflexión y la interpretación.

Resumen

Es el recorrido de una mariposa desapercibido y efímero, pero cuando se logra capturar la magia de sus aleteos surgen las memorias. A través de los hilos, se entrelazan las anécdotas de un ancestro, con los diálogos y reflexiones que surgieron a su alrededor. La influencia de algunos relatos de la mitología griega, se impregnan en los significados de las hebras para darles un sentido. Se teje la ancestralidad de los recuerdos alrededor de una instalación artística, junto con bordados y escritos que preservan la emotividad de un momento. Los elementos simbólicos y las narrativas evidencian el anhelo de recolectar las memorias de una persona (mi abuelita), para crear un vórtice en el tiempo, puente entre las generaciones pasadas y presentes.

Palabras clave: memoria, narrativas, bordado, simbología, instalación

Abstract

It is the journey of a butterfly unnoticed and ephemeral, but when it is possible to capture the magic of its fluttering, memories arise. Through the threads, the anecdotes of an ancestor are intertwined, with the dialogues and reflections that emerged around him. The influence of some stories from Greek mythology, are impregnated in the meanings of the threads to give them sense. The ancestrality of memories is woven around an artistic installation, along with embroidery and writing that preserve the emotionality of a moment. The symbolic elements and the narratives demonstrate the desire to collect the memories of a person, my grandmother, to create a vortex in time, a bridge between past and present generations.

Keywords: memory, narratives, embroidery, symbology, installation

Introducción

Pasan frente a mí los recuerdos como una colonia de mariposas, una escena fugaz, impredecible e instantánea. El sonido de su aleteo lleva consigo parte del pasado dentro del presente, con un constante movimiento, evocan las historias mitológicas que sumergen la realidad en las lagunas de las creencias, así, el tiempo es alterado. La forma de esas historias se manifiesta en las sensaciones, pronto empiezan a ser parte de lo físico, para transitar por todo el cuerpo, desde los espejismos que presenta el espíritu. Evoco los momentos de reunión, las esporádicas anécdotas de mi abuelita, impregnadas con sabiduría en la voz de su narración, transforman la atmosfera para llevarla a otros escenarios, tal como una instalación artística, trasporta a lugares que no son tangibles para la materia.

La memoria, recipiente del crecimiento, escribe con precisión, en cada una de las escamas brillantes de sus alas, el registro de la historia, de lo que fue, y lo que es ahora mi abuelita. Sobre las páginas de una bitácora, transcribo aquella tinta indeleble, el renacer de los recuerdos, con la ayuda de las narrativas. La motivación de mis sentires me lleva a emprender una búsqueda, guiada por los pensamientos de otros seres, que redireccionan los caminos en el laberinto, para llegar hacia mi objetivo. En contra del desenfrenado apetito del tiempo, que consume a su paso la imagen física hasta extinguirla, acudo a las concepciones que immortalizan el espíritu de una vida, a través de su memoria, creando un bucle en el tiempo.

Para atrapar las vivencias de esa mariposa, concibo una red, a través del arte de bordar, algo diferente a lo que planeaba, sin embargo al destejer sus hilos, encuentro en el pensamiento de otras culturas, el significado que a través de los años se le ha otorgado, como parte representativa de la vida, los vínculos de los seres humanos y el destino que los une. Anudo a ella la simbología de los elementos, como mensajes secretos dentro de las imágenes que conforman una misma obra, con un mismo sentido, la preservación del recuerdo en el tiempo para socializar y reflexionar a su alrededor. Se convierte en la herramienta que expresa el constante crecimiento, en ambos cuerpos, el volátil y el denso.

La curiosidad toma forma, es quien guía todo el proceso para cruzar por una búsqueda de sentido, haciendo un recuento de las ideas, su conformación y visión. Esto la lleva a un muelle donde navega entre los diálogos, inmersos en el agua, sobre el barco de la creación. Concluye en un terreno del tiempo, donde le es posible contemplar la metamorfosis de la memoria, sus aciertos, dudas e intentos, para finalmente subir a la copa del árbol, tocarlo con sus pensamientos y dejar en él las notas que llevaron a reflexionar desde una vida sobre la vida.

SOMOS VÓRTICE DEL TIEMPO

EN UNA BÚSQUEDA DE SENTIDO

Oscuridad, es todo lo que se percibe alrededor, nada más, solo la densa oscuridad. el silencio es persistente y abrumador, incita a un esfuerzo por parte de los sentidos, sin embargo, parece no funcionar a pesar del intento por no sucumbir a la desesperación. Es entonces, cuando en medio de la conversación, un gato negro parece surgir de la nada, ¿estuvo oculto todo el tiempo? Fiel a su elegancia se desplaza en el lugar, volviendo inevitable seguirlo con la mirada, y es allí cuando en un impulso de sus patas enciende una luz, incandescente ella se desborda por el espacio, disparando un destello en la memoria, hace que pronuncie con entusiasmo, ¡Tengo una idea!

El registro de intereses se enfoca en ese brillo, lugares, momentos, personas o historias en las que se aprecia su transformación en una intensa llama. Con certeza elijo las anécdotas como protagonistas, pues tienen la capacidad de transportarme a lugares no tangibles con el sonido de un recuerdo. Envuelven la atmósfera para volverla más cálida, pero no es sólo eso, no se trata solo de distraer, contienen algo más profundo que transforman las palabras en lecciones, es así como nublan las sensaciones para guiar la realidad a otro tiempo, otro espacio, otra vida, e incluso otro cuerpo.

Considero las opciones, pero en definitiva aquella historia de vida que quiero registrar con sus anécdotas ha de ser mi abuela materna, por su fuerte espíritu, su intacta bondad con la vida y su inagotable amor. Además, no deseo sentir el arrepentimiento en mi memoria, por la pérdida de la suya, como sucedió con la de quienes ya partieron. Esta vez, la inspiración se aferra a los recuerdos y con un delicado tacto se entrelazan su memoria y la mía.

Es ahora el panorama mucho más claro, los pensamientos están enfocados en un mismo punto, con el objetivo de transformar las palabras en imágenes, que en la mente fluyen como una instalación. Pero es cuestión de tiempo el olvido, por esto, mis manos, posadas sobre una libreta abierta de par en par, se apresuran a sujetar el lápiz más cercano, entran en un frenesí de movimientos y a toda velocidad tratan de interpretar a la perfección las ideas. Es sobre esas hojas color crema, donde se canalizan y, ante los rayones aparentemente incomprensibles, me detengo a describir.

Sobre el suelo, en el centro del espacio veo un tronco ancho, bajo y de aspecto rígido, en su base se confina una bitácora de portada roja con rosas y mariposas talladas, es visible en letras doradas una inscripción en la parte superior con la palabra Butterfly. Está abierta de par en par, dejando ver sus hojas amarillas en las que están escritas las historias, recuerdos, anécdotas y reflexiones de ciertas memorias. Sigo con la mirada unos hilos que parecen rozar esas hojas, aumentando su grosor suben hasta el techo, se cruzan unos con otros en diferentes direcciones como una enredadera, su forma conecta el tronco con el techo como si fuera su follaje, en este, se conectan los hilos a una serie de bordados en diferentes tamaños, uno de ellos muestra el rostro de esos recuerdos, otros las frases de algunos acontecimientos narrados en la bitácora. Finalmente con esta escena en la mente, agrego un último elemento, desde hilos transparentes se engaña a la vista para hacer flotar la imagen de unas mariposas blancas, que muestran su camino alrededor del árbol.

Somos vórtice del tiempo

Es allí cuando puedo imaginar un ambiente, un lugar especial donde las anécdotas toman el protagonismo para evocar una reunión familiar. Y aquí, con la esencia de ese sentimiento, concreto el propósito. Como las flores que en el viento dejan desprender sus pétalos, manifestando la fugacidad, misma que se ve al relatar una historia que toma diferentes sentidos con el tiempo, pretendo capturar por medio del bordado mis apreciaciones frente a esa efímera belleza. Se congela entonces en lo tangible, para construir una memoria familiar que en un futuro será pasada de generación en generación, preservando la historia de mis antepasados, sus lecciones y saberes que conducen a reflexionar desde una vida sobre la vida.

Los pensamientos más utópicos se apoderan de mi sentir, guiando la imaginación a posibles escenarios en los que un ejercicio se comparte, se socializa y nutre a otras personas desde su experiencia de vida. Es notable como el gato negro que habita en lo más profundo de la mente enciende luces, una tras otra, surgen entonces nuevas preguntas, nuevas ideas, nuevas visiones con el fin de interesarse por la familia, las anécdotas, sus conocimientos y tradiciones. Cada vida es única en esencia, diferente a todas las demás, todo lo que pueda el espíritu aprender será un fruto para compartir con alguien más. Es razonable en mi pensamiento la idea de conservar la sabiduría de otros integrantes de mi familia, convirtiendo en una tradición aquello que de manera inconsciente nos reúne e invita a la reflexión, como los hilos de los bordados que desde sus diferencias se entretrejen en función de una misma imagen, una misma memoria.

Emprendo una búsqueda hacia el rastro que han dejado los hilos entrelazados de una generación, uno de ellos conduce a mis abuelos paternos, los cuales, en su momento abrazaron la vida por ser esa la última vez en verla, con un leve suspiro, su presencia hace compañía a alguien más en otro lugar. El tiempo, en su juicio, les permitió obsequiar el tesoro preciado de sus memorias a aquellos que tuvieron la oportunidad para luego compartirlas. Cambio la mirada hacia otra ramificación, la de mis abuelos maternos, me es mostrado un disfrute del tiempo compartido, sin embargo, es notorio el cambio de longitud debido a la ausencia física de uno de ellos.

La sabiduría de estos hilos atraviesa diferentes generaciones y culturas. Alrededor de mi instalación se envuelve todo aquello que le da un sentido a la apreciación de esas memorias. Con la aguja enhebrada, de manera paciente y constante los movimientos de la mano son precisos, para así con las puntadas sobre un trozo de tela traducir los conocimientos que ofrece ese arte, la influencia de creadores en la instalación, la profundidad de las palabras en la literatura, la guía perceptible de la narrativa y los significados simbólicos que dialogan a través de las imágenes.

En un recorrido por la sección de mis recuerdos, una escena es persistente. En un escenario al aire libre, donde el pasto verde y frondoso ha sido cambiado por ladrillos y caminos grises, aun en este suelo áspero se conservan algunos árboles, de gran tamaño, a cuatro o más metros de distancia uno del otro. Da la intención, en mi mirada, de haber denigrado su valor en la vida a interpretar el rol de adorno en el pavimento. Junto a un imponente árbol se aferra una silla antigua de metal y madera, algo desgastada, sobre ella, un hombre de apariencia mayor, sentado con un gesto apacible, mira las personas pasar, el suelo, las palomas, el aún visible cielo. Pienso entonces si aquel hombre solo descansa de una larga caminata, o ha salido de su hogar para ver más que cuatro inanimadas paredes a su alrededor.

Somos vórtice del tiempo

Una voz, eso es, un canal por el cual mis ancestros sean reconocidos desde su experiencia de vida. Un modo en el cual se muestre su sabiduría lejos de ser cercana a los saberes que prevalecen en la actualidad, un espacio en el cual el protagonismo sea de una persona mayor que comparte hacia los demás las lecciones que en diferentes grados marcaron su punto de vista. La manera en que se enriquece la memoria para dar un aporte desde la reflexión, el momento en que una mariposa blanca se cruza en el camino con la intención de dar un mensaje a aquel curioso ser que esté dispuesto a seguirla.

NAVEGAR ENTRE DIÁLOGOS

Es el momento para profundizar mi búsqueda, pues la superficial mirada de mi escenario necesita abrir su espacio desde otras opiniones. Dejándome llevar por las sensaciones y motivaciones de personas creativas, encuentro un video, las instalaciones poéticas de Claire Morgan (2018), muestra a una artista irlandesa que parece detener el tiempo en sus obras. En ella identifico un elemento para jugar con la magia de las imágenes que transforman la realidad. En un ambiente común, sencillo y frío es posible percibir un espacio donde el movimiento se detiene con intrigantes figuras geométricas, al detallarlas muestran el flujo de pequeños fragmentos orgánicos que generan en mí una ilusión contradictoria entre lo efímero y lo estático.



fotografía 1 The vanity of supposing significance (Morgan, 2017)

En ocasiones puede ser decepcionante descubrir cuál es el truco en la magia, pero en este caso, hace las obras de esta artista aún más bellas. Detrás del aparente quiebre del tiempo aparecen procesos de taxidermia, en donde es posible perpetuar la imagen de un animal después de muerto. Una técnica a mi parecer controversial, la cual no voy a apropiarme en mi obra. Sin embargo, el efecto explícito al capturar la naturalidad de un movimiento, siendo este recipiente de la eternidad física, es lo que selecciono para imitar dentro de mi instalación utilizando otros materiales.

Me impulsa una mirada de ficción, como ver en cámara lenta las gotas de lluvia caer tan des apresuradamente que en un punto se detienen en el aire. Esa misma sensación es capturada en las obras de Claire Morgan, desde fragmentos pequeños pendiendo de hilos transparentes como hojas, moscas o dientes de león, hipnotizan lo racional y sumergen la realidad en la fantasía. Un diálogo desde la noción de lo efímero que me hace reflexionar en momentos de vida y el deseo de conservarlos en algo físico, pretendo entonces desde mis escritos y bordados conservar parte de unas memorias, las emociones que me evocan en el

Somos vórtice del tiempo

momento, las sensaciones visibles en la expresión del cuerpo y la visión de todas estas desde mi actual perspectiva. Con esa intención, reflejo estas nociones desde el transitar de la figura de una mariposa blanca, la cual he detenido, para mostrar su recorrido en el aire, el movimiento de dónde estuvo y la esencia de lo que allí dejó. Una mirada que retorna en los acontecimientos vividos por mi abuelita junto a la interacción con otras personas, siendo estas un vestigio de sus memorias. Son por último las palabras semejantes a esos fragmentos flotantes, agrupadas en una bitácora, bucle del tiempo, para volver a ellas, desde la solidez de lo efímero, una y otra vez.

Reconozco, en la impresa visión del mundo en la mitología griega, una concepción más clara del tiempo. Guerreiro (2014) relata el mito de Cronos, un extraño y pavoroso ser en representación del tiempo, con una atroz práctica, devorar a sus hijos. Suceso que convierte la metáfora en realidad, convirtiendo a todos los seres en sus hijos, a fin de ser consumidos por él. Es la vida devorada por el tiempo como prueba de su existencia. Finito e inagotable, continuo e irreversible, son cualidades que sacuden mis ideas para entender el punto donde se fractura el tiempo, con el fin de detener parte de lo que pretende extinguir. Sin embargo, guardo esos cuestionamientos para responderlos más adelante. Por ahora, la imagen de las voces de una niña traviesa, una mujer apasionada y una madre bondadosa se escapan del recuerdo de mi abuelita.

Con la mirada en lo que ella fue, el pasado, y lo que ella es, el presente, empiezan a brotar desmesuradamente los hilos del bordado, parecen danzar en el aire, tal como germina una semilla para extender sus brotes. Inicia con una intención sutil y en su recorrido va incrementando la emocionalidad dentro de sus tejidos, en ellos se reproduce de manera simbólica la creciente transformación del espíritu a través de las memorias. Se involucra en la vida, cambiando la de dirección. Sin temor, entre las vacilaciones de los acontecimientos y los enredos del pensamiento, uno los hilos para mostrar la importancia individual de los recuerdos que conforman un mismo ser.

Como el constante tapiz tejido de las Moiras, Guerrero (2014), es el hilo la representación de la vida individual, dotado de su particularidad lineal, para mostrar el recorrido a través del tiempo. Son las Moiras, en la mitología griega, la alusión a la muerte, escondidas entre las tinieblas, como oscuridad imperceptible para el cuerpo humano. Son estas hermanas, una, figura del pasado que entrelaza los hilos de la vida, en busca de acontecimientos impredecibles, con el libre movimiento del hilo lo une o separa de otros, otorgándole su destino ligado a la felicidad o a la desgracia. Intermedio esta ella, la figura del presente que mide poco a poco la actual longitud de aquellas hebras para dar paso a la única certeza del futuro, la muerte, es esta figura quien determina con precisión la extensión final a cortar.

Es así como la serie -Suspensión- de Ana Teresa Barboza entra en diálogo con mis intenciones. En las páginas de una luminosa pantalla, (Lebrero, 2014) observo las imágenes de su obra, en una de ellas desciende de las montañas un tejido verde, se funde entre el césped para convertirse en parte de él, sigiloso y en calma, expande sus brotes fuera del círculo que lo encierra, apropiándose del espacio, como el pasto que brota en las grietas del pavimento. Sucede lo mismo en otra obra, dotada de hilo azul, conforma unas olas que aumentan su oscilación hasta golpear contra las rocas, indudablemente, se desbordan con el impacto en el exterior del lienzo. Es posible entonces integrar esa expresión de constante crecimiento en la

Somos vórtice del tiempo

naturaleza de los bordados dentro de mi obra, como reflejo del tejido de la vida, que muestra el detalle de los impulsos del pasado, con el principio de una idea, para generar un presente, con la constante interacción que conforma el tapiz.



fotografía 2 suspensión 2 (Barboza A. T., 2013)



fotografía 3 Suspensión 3 (Barboza A. T., 2013)

En un instante, cruza frente a mí una serie de recuerdos, traslúcidos, hacen que piense en esos momentos donde revisar los apuntes replantea la ejecución de una acción, esos aprendizajes registrados dentro de una selva de experiencias son la evidencia del imperceptible recorrido hacia la transformación constante del pensamiento. Retomo las ideas, que había dejado en la gaveta de mis pensamientos, sobre el tiempo y su fractura. Descubro a través de Guerrero, (2014) el indicio para ello, Rea, en su inconformidad con el

Somos vórtice del tiempo

desenfrenado apetito de su esposo Cronos, decide engañarlo astutamente con una piedra envuelta en trapos para salvar a Zeus uno de sus hijos, Cronos devora la piedra sin darse cuenta y Rea comprende que el tiempo puede ingerir la materia en su afán de consumo, más no le es posible hacer lo mismo con el espíritu.

el tiempo vivido es una colección siempre en aumento de momentos importantes u olvidados, de instantes que son percibidos con gran intensidad y recordados una y otra vez o que, por el contrario, resultan anodinos e irrelevantes y se diluyen en el cauce de la conciencia apenas han transcurrido. las Moiras tejen el hilo, sí, pero es el ser humano, cada ser humano concreto, el que da sentido a la trama; el que construye el sentido de su existencia a lo largo del tiempo. (Guerrero, 2014, pág. 15)

Comprendo entonces que el alma perdura y se conserva en el tiempo a través de la memoria, facultad intangible regida por el tiempo. Es esta una virtud en el ser humano que trasciende los límites efímeros del momento, alimenta el avance del conocimiento, da forma a los recuerdos y con ellos se establece el registro de un recorrido. Una mirada inventiva me lleva a escenarios futuros donde la bitácora, es el elemento de partida que nutre la memoria familiar, a través de historias y experiencias, construye el puente que une a las generaciones con sus ancestros.

La fluidez de esas ideas encamina mi mente en la influencia de la artista japonesa Chiharu Shiota, sus instalaciones exploran la memoria desde los elementos, convirtiéndolos en poesía, genera espacios con la intención de influir en los recuerdos del espectador a partir de su diálogo e interacción con la obra. Así se evidencia en la instalación -Beyond time- en donde una capilla se convierte en el escenario propicio para el recital de un piano con teclas de metal, este emite un sonido diferente, el de las experiencias. Son visibles en el aire sus melodías, convertidas en hojas de papel con escritos, una sinfonía sublime para la vista. Desde su estética genera una experiencia diferente dependiendo del espectador, otorgando sonido a aquello que nunca lo ha tenido, para imaginar o evocar historias alrededor de un mismo elemento, el piano. (Park, 2018)



fotografía 4 Beyond time (piano) (Chiharu, 2018)

Somos vórtice del tiempo

Volver hacia atrás por medio de los recuerdos, es una práctica constante con las anécdotas. Es Mnemosine la diosa de la memoria, desde sus aguas, permite rescatar el pasado, desprendiéndolo del olvido y la penumbra del silencio, para darle voz en el presente. Guerrero (2014) la describe así:

la figura de Mnemosine alude a una cierta circularidad del tiempo, (...) la diosa Memoria posibilita que esa linealidad se altere, permite retroceder puntualmente en el hilo de la vida y trazar un bucle que traiga el pasado al presente. (...) es por medio de la memoria que el ser humano logra conectar ambas dimensiones de su propia temporalidad, rescatando y reviviendo el «en sí» de lo que ya ha sido y que no va a volver a ser. la memoria hace que el tiempo de la vida se multiplique, supone el triunfo del espíritu sobre la materia y la rebelión del ser humano contra su propio devenir constitutivo. (pág. 12)

Anudo esas reflexiones a la obra de Chiharu Shiota, desde el sentido de un espacio y la armonía con que organiza los elementos dentro de este. Como resultado, represento la acción de ir y venir en el pasado por medio de los recuerdos, con la estructura visual de mi instalación, se agrupa en ella los elementos con un epicentro, el tronco, en el que fluyen los hilos del recuerdo de manera ascendente y circular, misma figura que encierra a los bordados. Semejante a la copa de un árbol, centro de los pensamientos y muestra del cambio que va creciendo a medida de la indagación, la reflexión y los acontecimientos impredecibles que surgen durante el proceso, durante la vida.



fotografía 5 Beyond time (Chiharu, 2018)

Sumerjo las anécdotas de ese árbol en los relatos de Edgar Allan Poe (2001) con la motivación de mis sentires por su narrativa, pues esta, lleva de la mano al lector en los pasillos de los acontecimientos impredecibles, para estar presente como observador de la historia, sus acciones y pensamientos. Sus palabras son claras, no parece necesitar de términos complejos para abarcar la profundidad de los momentos, logra entonces transmitir las emociones más oscuras y tenebrosas al punto de tocar la realidad del lector alterando sus sensaciones.

Somos vórtice del tiempo

Pienso en lo que siento al escuchar las historias de mi abuelita, las dudas que me generan sus acciones, los momentos en que las Moiras, hicieron uso de su influencia para entrelazar su vida a otras personas, el destino guiado por sus decisiones, las emociones fluyendo de su espíritu resistente al afrontar, en muchas ocasiones, la amarga sensación de las tijeras cortando los hilos. Dentro de los escritos breves capturo el renacer de esa memoria en las páginas de una bitácora. La escritura, con el vuelo de sus trazos, reflejan parte de aquellos aspectos disueltos en el tiempo que experimento a su alrededor, muestra de ello es este fragmento que traduce una de sus historias - conforme avanzan las palabras su voz se desgarran, el nudo en su garganta es más prominente, un leve sonido trata de salir, pero está atrapado. Sujeto está a su alma, un dolor tan intenso que la nebulosidad de sus ojos no se disipa y pronto una lágrima, producto de un cofre de lamentos, se escapa en un recorrido por las grietas de su piel-.

Una misma frase puede evocar recuerdos diferentes, el sentido de cada una es voluble a la percepción de quien lo ve, es con esa intención que plasmo en los bordados algunas de las frases que marcaron una reflexión propia hacia las anécdotas, momentos en los que esas palabras se aferraron a unas situaciones ampliando su panorama. Suele ser constante atraer los recuerdos más felices para evadir la realidad, esta vez busco ambos para entenderla, presiono mis sentidos y caminé hacia ella desde la vida de mi abuelita, sobre las aguas místicas que me muestran lo que fue, para entender lo que es ahora. Cada recuerdo es como una hoja del árbol, surge y crece en él, pero este, no se queda con unas pocas, al paso del tiempo obtiene cada vez más, algunas caen de su copa sin previo aviso y se marchitan en el suelo, representando el olvido de los acontecimientos, su deformación y extinción con el tiempo, pero otras, persisten en sus ramas como evidencia de lo que es.

Y es la actual imagen de mi abuelita otra forma de narrar, por medio de su retrato. Es el rostro canal físico de la expresión anímica, la identidad acumulada en los rasgos y la bitácora más reciente del transcurso del tiempo. Es en la cúspide de mi instalación donde se aprecia el retrato de la mujer que inspiró esta creación, se inmortaliza su imagen en el bordado. Su expresión tiene la intención de transmitir la sabiduría, el carácter y actitud de su ser, a través de las arrugas en su piel, el reflejo en su mirada, la amabilidad de su sonrisa y la postura de su cuerpo.

En dirección hacia las puntadas de su imagen, involucro a la artista Cayce Zavaglia, desde sus obras hiperrealistas, muestra en la creación del retrato la fiel imagen de una persona, un enfoque hacia la centralidad de un cuerpo, el rostro. Pequeñas y constantes son las puntadas que poco a poco generan un espejismo ante los ojos, desde la lejanía parece ser la fotografía de una persona, pero al acercarse se convierte en un desierto de puntadas que en suma forman los detalles más mínimos de la piel, sus ojos y expresiones. (Totenart Noticias, 2020)



fotografía 6 Chris (Zavaglia, 2018)

Puede llegar lo explícito muchas veces a ser desencantador, por esto quiero preservar la magia de su historia entre las metáforas y la simbología, consigno distintos significados alrededor de las imágenes, como pistas para el cuestionamiento. Cirlot (1992) desde su diccionario de símbolos navega dentro de toda mi obra, con un tacto que camufla los elementos y el significado que lo componen. Es similar a la situación de mirar una partitura, con aquellos ojos que reconocen los símbolos de la música y los interpretan, o en cambio, verla con aquellos que solamente la escuchan.

Nada está al azar y es por una razón. Al imaginarme observando la instalación, detalladamente busco preguntas en su composición, como el porqué de una mariposa blanca en vez de una azul, la intención de las flores más allá de lo bello, el color de las hebras u otros elementos que rompen las nociones superficiales para navegar en la profundidad de su sentido. En respuesta a una de ellas, encuentro la leyenda japonesa sobre la mariposa blanca. Un amor joven, al que el destino separó la figura femenina para dejar a la pareja en planos diferentes, las palabras, marca de una promesa, acompañaron al hombre mientras el tiempo consumía lentamente su vida. Finalmente, en el lecho de su muerte, se posó una mariposa blanca sobre el cabezal de la cama, espantada por un niño que cuidaba a aquel hombre, se fue volando hacia el recinto de la femenina figura, que hacía mucho tiempo había fallecido. Al poco tiempo las almas de aquel amor se volvieron a encontrar. (Cuento: Ona Daurada, 2020). Las mariposas blancas, son tomadas como representación de las almas y los mensajes que dejaron, como parte de sí mismos, en las memorias de mi abuelita.

Así, conduzco la búsqueda a escritos de distintas personas que representan y nutren el concepto de mi obra desde otras experiencias. En medio de los enlaces agrupados como peces dentro de una red, atrapo un texto de Nates (2017), se muestra un proceso de cambio y narración, a través de las acciones de tejido en un pueblo colombiano específico, tomando la

Somos vórtice del tiempo

secuencia en que se entrelazan las fibras como construcción de sus vivencias, memorias, historia y cultura.

Los seres humanos podemos perder durante el tiempo el componente que nos da ese nombre. No es solo un mito, un ejemplo de ello es el grupo de las tejedoras de Mampuján, allí han quedado grabados acontecimientos donde la humanidad se ha transformado en un espectro de oscura energía. Es a través de los tejidos que encuentran un modo de transformación espiritual a las heridas que les fueron dejadas y su forma de hablar sobre el destino de las personas que dejaron una marca en su memoria. Es así como se entretajan los hilos de las memorias individuales para conformar un tapiz donde se reúnen y da cuenta de la interacción de los sucesos de vida que conforman los recuerdos colectivos.

La narrativa en los bordados se integra al proceso de mi obra con una nueva intención, la de transformar. Me veo en frente del espejo, inmóvil, observo a detalle las ventanas de mi alma, empapadas muestran un sombrío panorama, la estremecen los truenos de emociones que se desatan dentro de una tormenta, con un poder aterrador laceran en cada impacto el interior, tornados de pensamientos derrumban todo lo que parece estable a su paso, el agua cae a cántaros en medio de la tempestad, impregnada de esa sensación me retiro del reflejo. llevo la energía a otro escenario. Una aguja funciona como pararrayos, en ese momento, la práctica del bordado posee el poder de calmar la intensidad del estruendoso fenómeno, con cada puntada cesa la lluvia, enfoca mis pensamientos en un mismo lugar y hacia un mismo objetivo, puedo identificar entonces los acontecimientos aleatorios que dieron origen a la precipitación.

Durante este recorrido de diálogos pienso en el temor al cambio, un sentimiento que puede aparecer en muchos momentos de la vida, y se me presenta como un espécimen de apariencia cambiante, supongo que es ese el motivo del miedo que produce la sensación de incertidumbre frente a una decisión. Es el cambio, guardián de una puerta, al cruzarla, es incierto el rumbo del camino al que lleva. La sensación de hacer algo mal y no tener modo de retroceder es lo que en muchas ocasiones estanca las pasiones para dejarlas en un mismo punto, en el reducido espacio del pórtico de esa puerta.

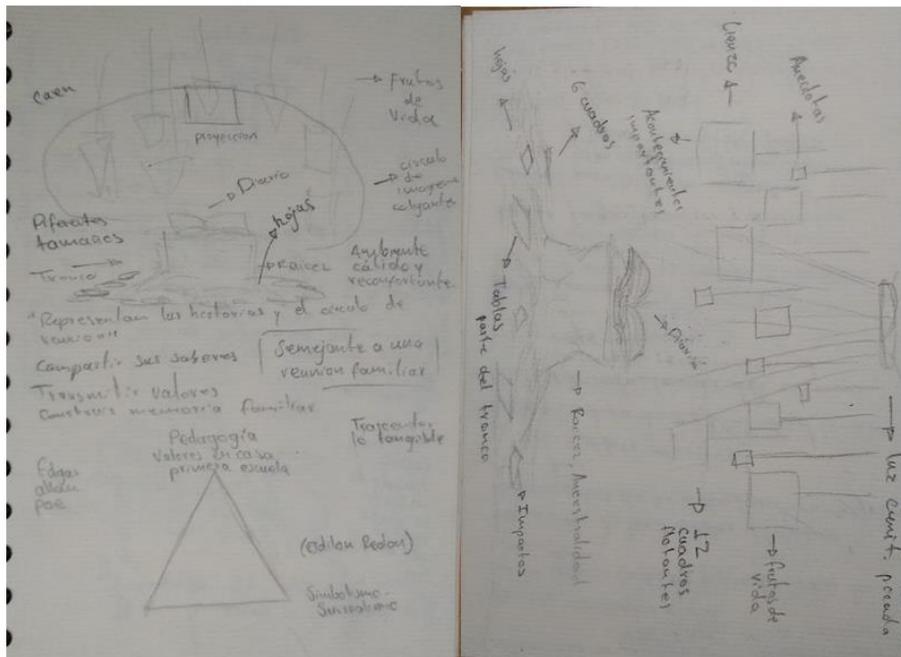
Sin embargo, superar el miedo a intentar algo nuevo es lo que lleva a grandes aprendizajes, puede que en muchas de las ocasiones se vean como negativos al no ser lo que se esperaba, pero, también es valioso aprender a cómo no hacer las cosas. Muestra de ello son las reflexiones de un escrito de Macuch & Leite (2014), en donde, son útiles los recuerdos de las experiencias de una persona durante su trayectoria como docente. El recordar sus métodos, situaciones y lecciones que ofrecieron la posibilidad de cambiar y mejorar la práctica, se convirtió en un acto de investigación. El hecho de contar historias permite construir y reconstruir el conocimiento, a nivel personal, social y académico. Es su consideración de la memoria como parte integral de la identidad individual y colectiva, sin ella no hay progreso, pues entre sus redes el ser humano crece como persona en el ámbito, personal y profesional. Es la memoria una aliada, para afrontar la incertidumbre del cambio en los senderos de la indagación.

METAMORFOSIS DE LA MEMORIA

Desde hace algún tiempo, me dispuse a recolectar, por medio de audios, algunas de las esporádicas historias contadas durante una reunión familiar. son estas el punto de partida por las que empiezo a generar mi obra, deseo mostrar parte de lo que me transmiten y las reflexiones que me han inspirado, es por esta razón que desde mi lenguaje artístico pienso en pinturas que lo demuestren. una idea más llega a mí, hacer una bitácora, en donde consigne los escritos que cuentan esas historias, esta vez las registro para compartirlas con otras personas de mi familia y así perdurar esas memorias en el tiempo.

En blanco, como aquel tablero donde se da la explicación de la clase, mis sentidos pasan esas voces a un segundo para enfocarse en la de mis pensamientos. suele suceder cuando algo me inquieta, y vaya que es algo importante, mi obra y la constante cuestión en mi cabeza ¿cómo va a ser?, ya he desechado muchas opciones y se ha convertido en favorita la frase “no me convence”. los pensamientos analizan lo que ya tengo, cuadros, pintura, abuelita, bitácora anécdotas, ancestros, familia, transmitir... y allí mientras repaso una y otra vez esas palabras surge el primer boceto. Dibujo sobre un cuaderno los trazos rápidos que dan indicio del camino que me espera.

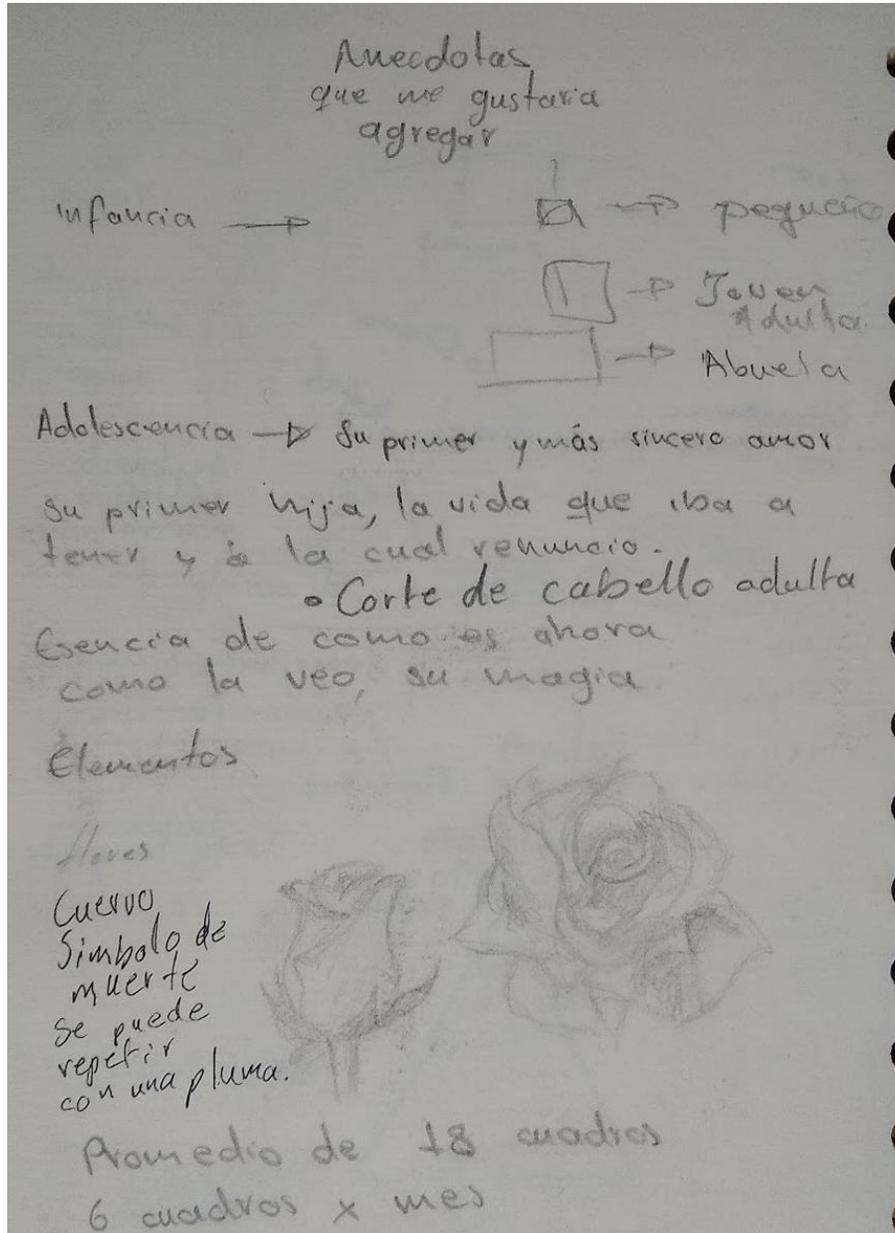
Con el fin de crear un ambiente que transmita la sensación que experimento en una reunión familiar, plasmó elementos como un árbol, en un principio como base para sentarse, leer la bitácora, fuente de las historias grabadas y observar desde adentro los cuadros que flotan a su alrededor en representación de esas anécdotas. una primera intención con la que diseñó la imagen de la estructura base, mientras lo diálogo con un ser amado, escribo sus aportes en mi obra y algunas de mis notas para recordarlo.



fotografía 7 Primer boceto y estructura base (Gutierrez Bautista, 2020)

Somos vórtice del tiempo

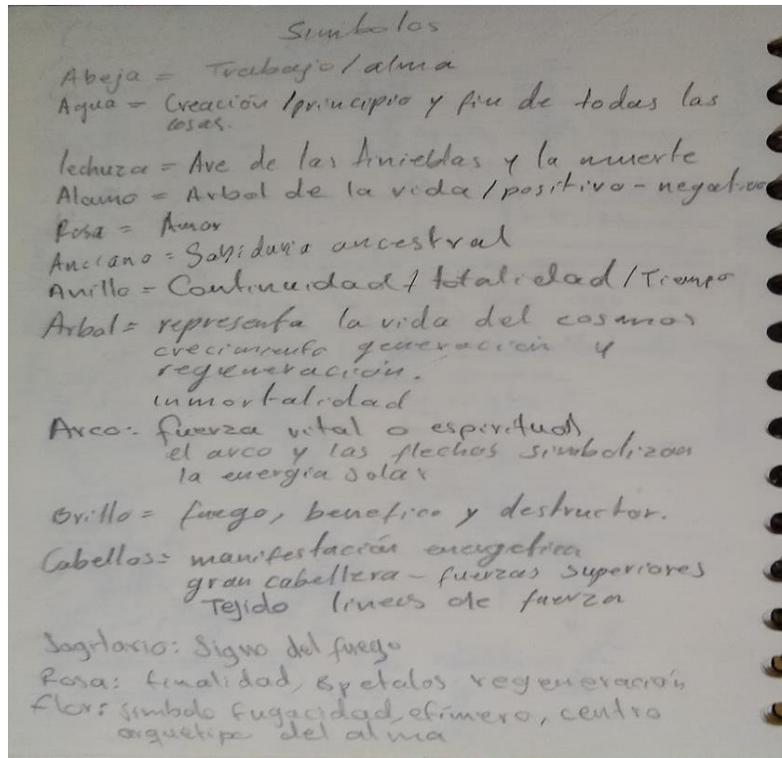
Junto los recuerdos de esas memorias y empiezo a escribir lo que más llama mi atención en el momento, las primeras contemplaciones de aquellos relatos que me llevan a otros escenarios y a pensar en las posibles consecuencias de haber cambiado las acciones que condujeron a ese rumbo.



fotografía 8 Primeras contemplaciones (Gutierrez Bautista, 2020)

Cada detalle de la historia me invita a buscar simbología acorde a ellas, los mensajes ocultos siempre me han sido de ayuda, pues expresan lo que deseo sin ponerlo de manera explícita. Así, reúno los simbolos que llaman mi atención y que posiblemente serán de ayuda más adelante.

Somos vórtice del tiempo



fotografía 9 símbolos (Gutierrez Bautista, 2020)

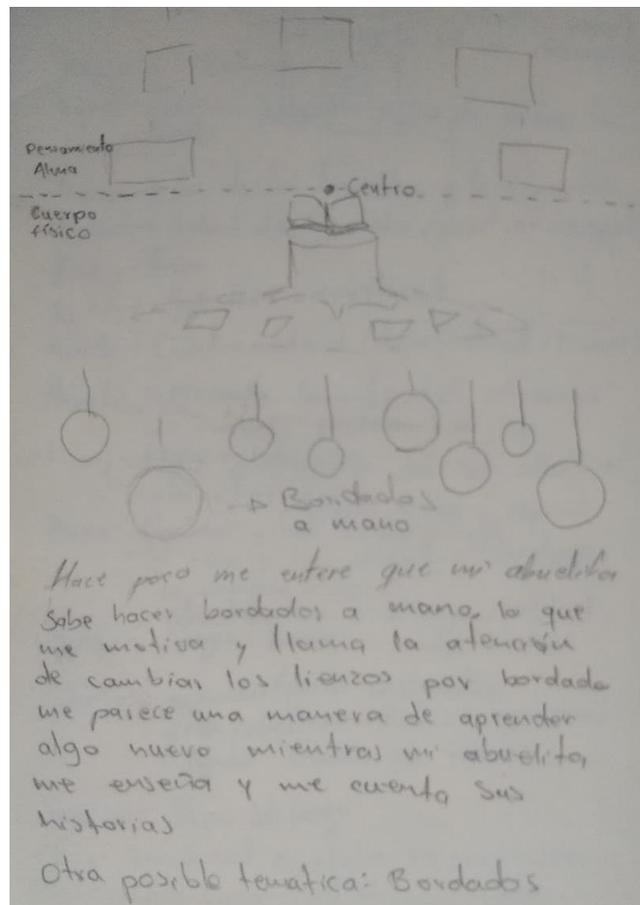
Recolecto algunos símbolos de Cirlot (1992)

- **Árbol:** Es uno de los símbolos esenciales de la tradición. El árbol representa, en el sentido más amplio, la vida del cosmos, su densidad, crecimiento, proliferación, generación y regeneración. Como vida inagotable equivale a inmortalidad. expresión de la vida inagotable en crecimiento y propagación.
- **Cabello:** “En el simbolismo hindú, como los hilos de un tejido, simbolizan las «líneas de fuerza» del universo” (...) Castaños o negros ratifican ese sentido de energía oscura, terrestre. (...) la pérdida motivada «desde fuera» es el sacrificio voluntario.
- **Color Blanco:** La blancura simboliza el estado celeste. (...) el color blanco corresponde al centro espiritual (...) Con todo, el color blanco, simbólicamente, no es asimilado a la plata, sino al oro.
- **Color Rojo:** el rojo — el color de la sangre palpitante y del fuego — es el color de los sentidos vivos y ardientes
- **Color Dorado- Oro:** El oro corresponde al aspecto místico del sol.
- En alquimia, blanco-rojo es la conjunción de los contrarios, la coniunctio solis et lunae. Águilas bicéfalas, representaciones del Rebis (ser humano con dos cabezas), suelen ser de color blanco y rojo, contraposición que constituye la sublimación del eje negro-blanco. En alquimia aparece también la extraña rosa blanca y roja, simbolizando la unión del agua y el fuego.
- **Muérdago:** Simboliza la regeneración, la restauración de la familia y del hogar. Frazer lo identificó con la «rama dorada»

Somos vórtice del tiempo

- Rosa: la rosa, la flor de loto, el corazón, el punto radiante son los símbolos más universales de ese centro escondido, que no es un lugar, aunque se imagine como tal, sino un estado, precisamente producido, como decíamos, por la aniquilación de la separación. (págs. 77-391)

Una incomodidad se hace cada vez más grande, sinceramente considero la ilusión que en principio acoge las utopías como estudiante de crear una obra impactante. Con esa idea pienso en mi obra y en lo que la componen, lo diálogo y me doy cuenta de que le falta algo, no me refiero a los conceptos pues más adelante los iré profundizando, sin embargo, no me llena del todo uno de los elementos. De nuevo caigo en una laguna de pensamientos que sacuden mis cuestionamientos. hasta que en una pequeña charla por teléfono con mi abuelita sobre sus saberes me surge una idea. es el motivo que me lleva a plantear el cambio de los cuadros por bordados, un arte desconocido para mí, pero que llena de curiosidad mis impulsos.



fotografía 10 cambio a bordados (Gutierrez Bautista, 2020)

Las nuevas ideas, me plantean la posibilidad de crear un vínculo más cercano con mi abuelita alrededor de esta práctica, además de ser el medio para propiciar la charla con ella, y una manera de rescatar en él parte de su saber artístico. Dejó aquella idea en el tintero, como suele decirse, y prosigo a experimentar.

Somos vórtice del tiempo

Es bien sabido que la constancia en la práctica genera resultados increíbles, por lo que decido hacer ensayos con el bordado. vínculo la idea con una clase que me da la oportunidad de crear una obra, así hago mi primer ensayo sobre una tela llamada Lacoste, con los hilos para bordar, involucro en la imagen elementos repetitivos en mis sueños, con el fin de trabajar los símbolos y colores, allí identifico la manera de manejar el material, algunas puntadas, técnicas y las dificultades que se me van presentando con la realización en un formato pequeño.



fotografía 11 Primer ensayo (Gutierrez Bautista, 2020)

Durante este ensayo recopilé la información que me es de ayuda, las puntadas que me funcionan y las que no, la cantidad de hilo que gasto, la combinación de los colores, el uso del tambor, la tela y el tiempo que me demoro. al terminar, me detengo en el resultado y lo anoto que puedo mejorar, como la técnica del cabello, serpiente y flores.

Con la intención de generar magia en mis obras busco otro tipo de telas, en este caso encuentro una malla, en ella ensayo uno de los elementos que deseo integrar a mi obra, la mariposa.



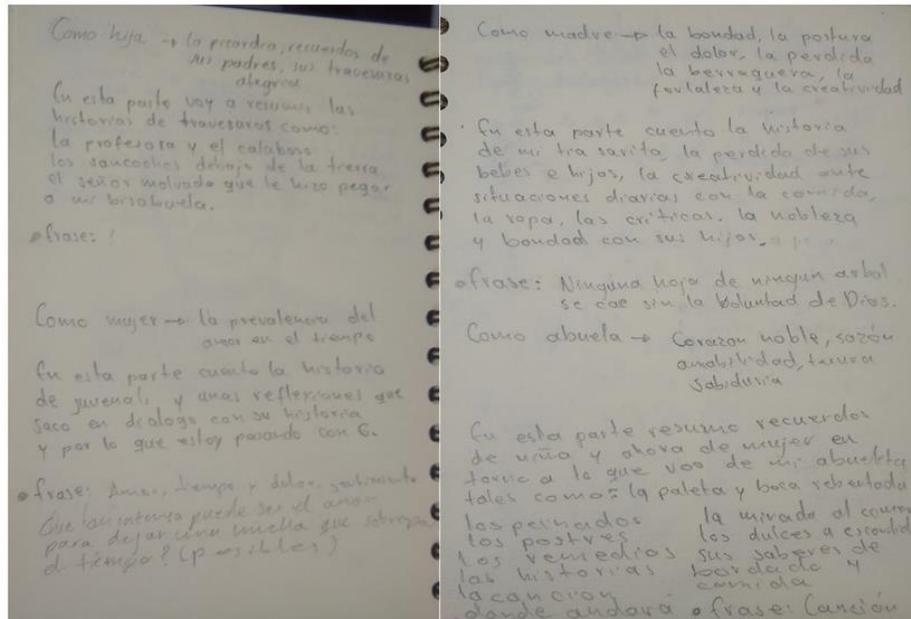
fotografía 12 Ensayo mariposa (Gutierrez Bautista, 2020)

Practico en ella el punto de tallo para los bordes y el punto llano para combinar los colores. al terminar con este ensayo, siento más afinidad a esa tela, el efecto que da al bordado lo hace más valioso y considero la opción de utilizarla con todas las obras.

Dicen que el tiempo no se detiene por nadie, y me he dado cuenta de ello, los acontecimientos del día a día son tal como el clima, impredecibles con exactitud, de repente lo cotidiano desaparece, todo a lo que mi ser ya se había acostumbrado le es arrebatado, los hechos que dan origen a las precipitaciones, ya nombradas, pasan frente a mí con tanta rapidez que aún me parecen incomprensibles. pero no es todo, los diseños son más grandes, a causa de una extraña enfermedad la casa es el resguardo al que el mundo entero se debe habituar. así, dos acontecimientos inesperados detienen mi creación por unos días. contrario a mis deseos de quedarme estática por un tiempo, la vida me recuerda que todo sigue marchando y no ha de detenerse por mí.

El encierro limita mis materiales, pero afortunadamente la confección es fuente del trabajo familiar, por lo que dispongo de algunas telas guardadas en casa. selecciono las que me son útiles con respecto a lo que deseo hacer. las dejo a parte por unos días y empiezo a seleccionar las historias que voy a escribir, las palabras que voy a resaltar y cómo van a estar divididas para hacer las obras. para ello revisé de nuevo la información que ya tenía e hice algunas preguntas a mi abuelita sobre fechas, edades y datos específicos que dan el tiempo a las anécdotas. con ayuda de una anécdota que me contó mi madre, decidí dividir las historias en cuatro categorías, la vida de mi abuelita como niña, mujer, madre, y abuela.

Somos vórtice del tiempo



fotografía 13 Categorías (Gutierrez Bautista, 2020)

Considero el tiempo y lo que me falta por hacer, busco la manera de lograr mi objetivo con la obra por lo que aparece en mí una decisión que puede ser más favorecedora. la única imagen en bordado va a ser un retrato de mi abuelita, los otros cuatro serán bordados de las frases que me evocan esas historias, ya sean dichas por ella o creadas por mi sentir.

Sigo esas motivaciones para hacer el retrato de mi abuelita, lo primero que hago es buscar en el álbum de fotos imágenes de ella, de esta manera me acerco más a sus características físicas, de estas selecciono las que me gustaría plasmar, inicio entonces a hacer un boceto de su rostro en primer plano.



fotografía 14 Boceto del rostro primer plano (Gutierrez Bautista, 2020)

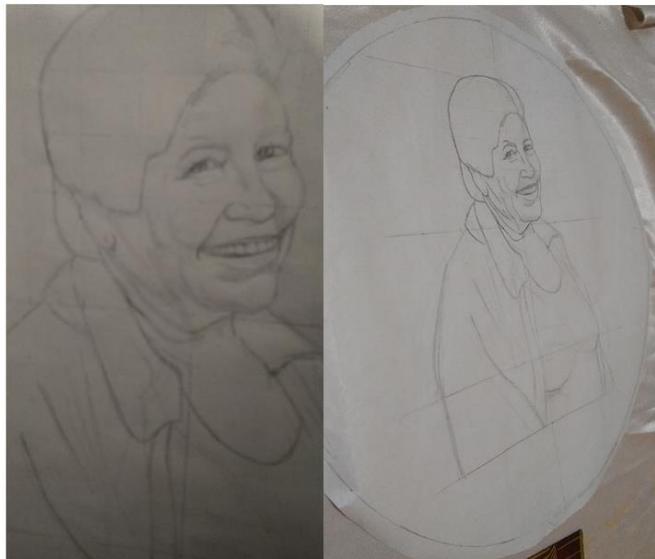
Somos vórtice del tiempo

Pruebo el perfil de su rostro en un boceto para encontrar el que mejor se asemeja a lo que quiero plasmar.



fotografía 15 Boceto de perfil (Gutierrez Bautista, 2020)

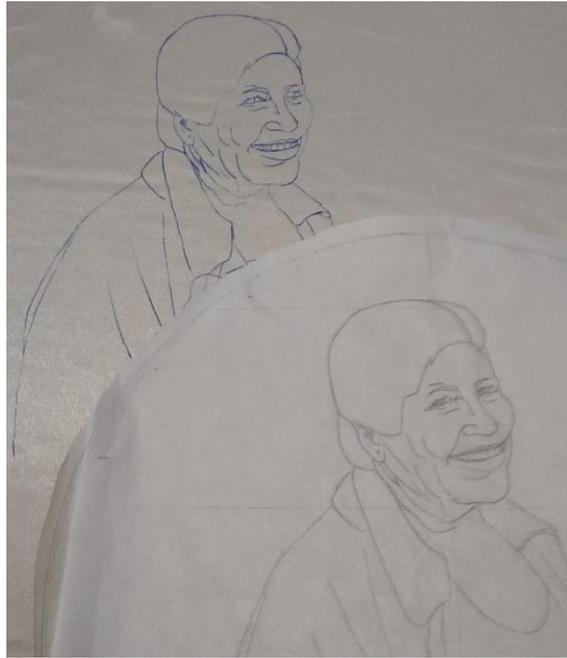
Luego de los ensayos me doy cuenta de que se me dificulta encontrar el parecido cuando la dibujo de frente, siento estática la imagen y no transmite lo que espero. Es por lo que la dibujo de lado sobre papel periódico en un tamaño grande basándome en una fotografía donde tiene esa mirada particular que me transmite cariño.



fotografía 16 Boceto de la fotografía (Gutierrez Bautista, 2020)

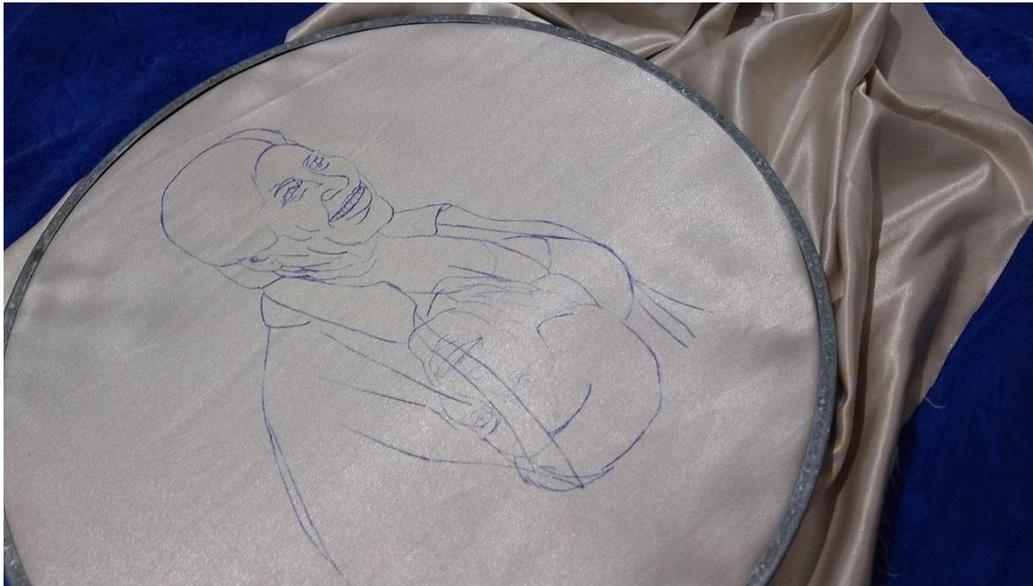
Somos vórtice del tiempo

Ese boceto llena mis expectativas por lo que aprovecho el formato en que lo hice para pasarlo sobre la tela con una hoja de carboncillo.



fotografía 17 Boceto en tela (Gutierrez Bautista, 2020)

Al momento de bordar no tengo un tambor adecuado para ese tamaño, sin modo de conseguir uno fácilmente improviso con un aro de metal que se ajusta a las medidas.



fotografía 18 Aro de metal (Gutierrez Bautista, 2020)

Empiezo por hacer un punto de hilvanar para el contorno del cabello y sigo con los ojos, para estos utilizo una puntada de relleno en degrade.

Somos vórtice del tiempo



fotografía 19 Bordado ojos (Gutierrez Bautista, 2020)

En este punto siento la incomodidad con el tambor que improvise pues no me es útil para tensar la tela lo que hace más demorado y laborioso el trabajo. decido hacer el bordado por partes utilizando el tambor pequeño que poseo.



fotografía 20 Cabello negro y azul (Gutierrez Bautista, 2020)

Con la puntada de relleno empiezo a hacer el cabello, utilizo un hilo dolor negro con sus 6 hebras y uno en tono azul para darle una transición.

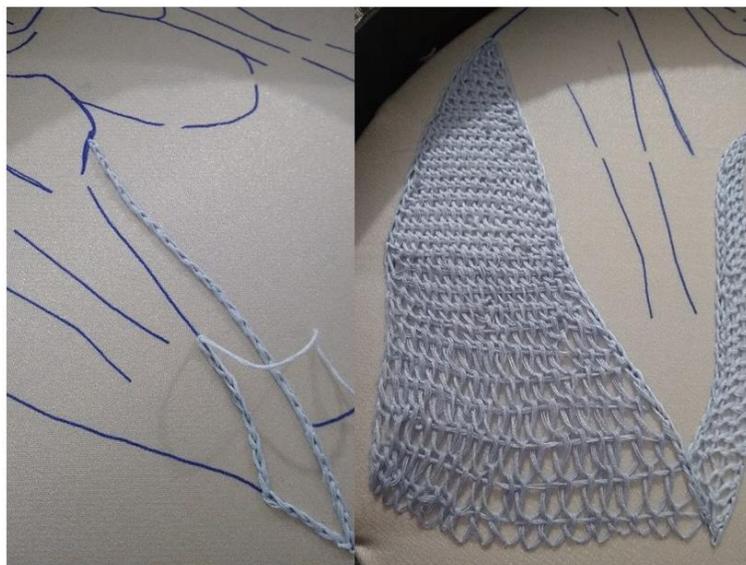
Somos vórtice del tiempo



fotografía 21 Cabello primer intento (Gutierrez Bautista, 2020)

El primer intento de cabello no terminó siendo lo que esperaba, agregue un tono de gris más claro para las luces pero no resultó. retire el tambor para ver mejor el resultado y noto como la tela en la parte del ojo derecho había cedido, probablemente fue la presión que hice sin darme cuenta mientras bordaba lo que causó esa ondulación en la tela. intento quitar algunos puntos y tensar la para arreglarlo pero no me da resultado. tomo entonces la decisión de iniciar de nuevo con el bordado.

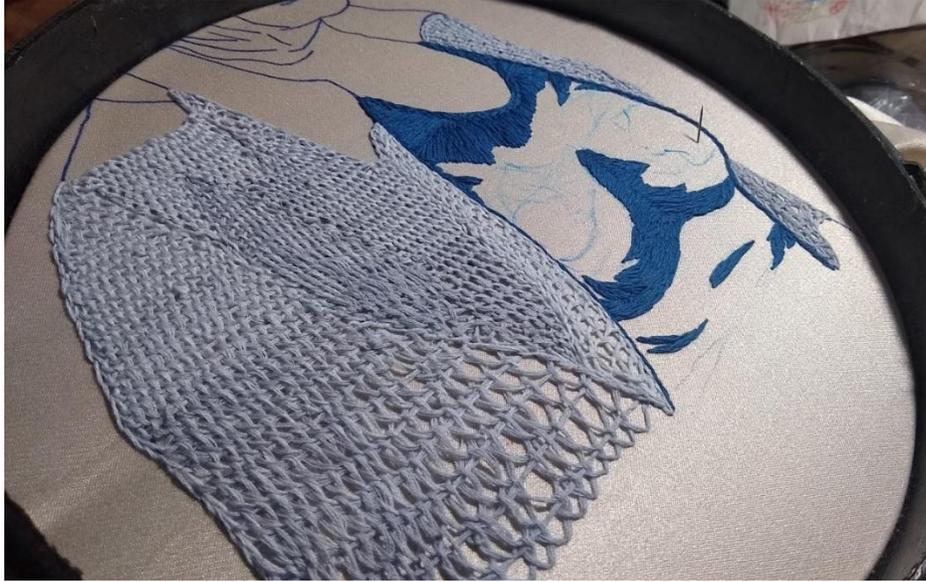
Una solución ingeniosa, es como puedo describir la ayuda que recibo de mi familia para hacer un tambor con una tapa de caneca. la pruebo con la tela y la tensa al punto que necesito, por lo que empiezo a utilizarla, pero esta vez decido hacer primero la parte inferior del bordado. con el punto cadeneta hago los bordes del abrigo entretejiendo los hilos sobre la tela en sentido horizontal. utilizo un hilo color gris claro, pues va acorde a la paleta de colores que he escogido para su atuendo.



fotografía 22 Punto cadeneta y tejido (Gutierrez Bautista, 2020)

Somos vórtice del tiempo

Ahora paso a bordar la parte de la blusa, con la puntada de relleno en hilo de color azul. lo primero que hago son las sombras dentro del bordado para darle forma al busto, utilizo esa puntada porque abarca más espacio y le da una textura más lisa a la blusa, lo que la diferencia del abrigo.



fotografía 23 Sombras blusa (Gutierrez Bautista, 2020)

Al terminar con las sombras utilizo un color de azul más claro para darle volumen al busto, sigo con la misma puntada pero la utilizo en direcciones que den la intención de circularidad para esa parte.



fotografía 24 Luces de la Blusa (Gutierrez Bautista, 2020)

Somos vórtice del tiempo

Subo la puntada de color claro hasta el borde del cuello con la intención de generar volumen y transición en los colores.



fotografía 25 Busto (Gutierrez Bautista, 2020)

Doy las últimas puntadas en la parte inferior de la blusa en sentido horizontal para diferenciar el abdomen del busto así no se pierde la ilusión de volumen.

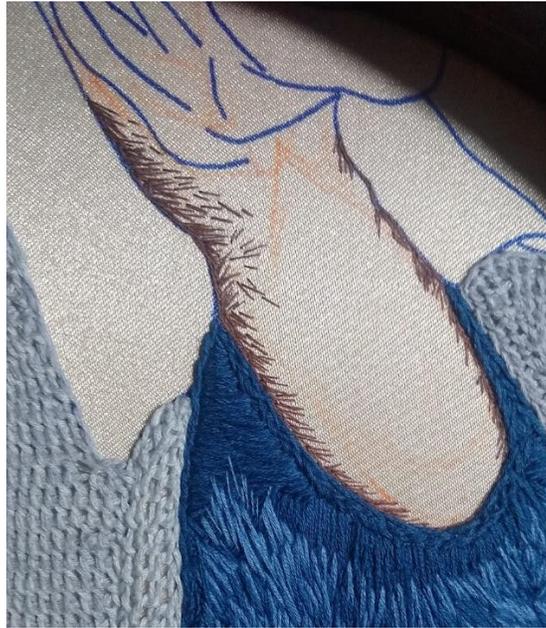


fotografía 26 Blusa parte inferior (Gutierrez Bautista, 2020)

Al terminar con la blusa aprovecho el espacio que abarca el tambor para empezar con una parte de la piel. utilizo un lápiz de color para delimitar los lugares donde hay sombra y luz,

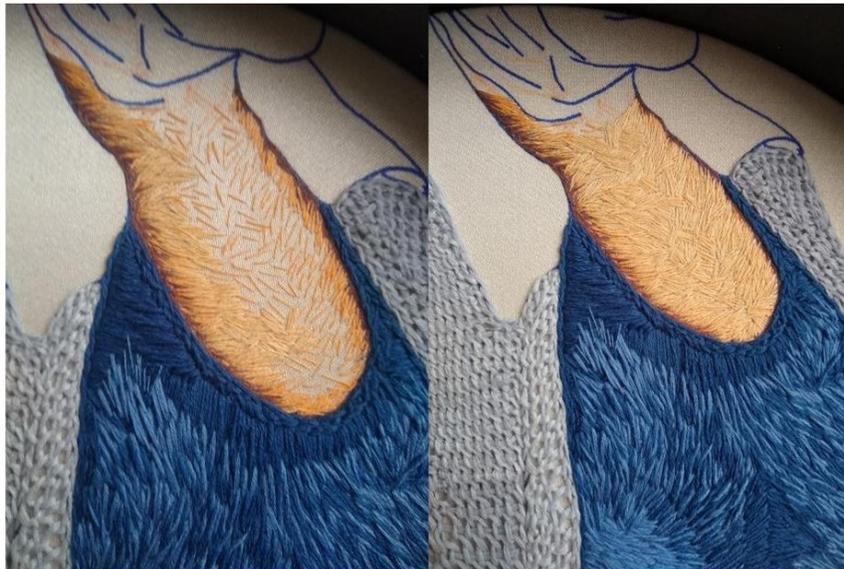
Somos vórtice del tiempo

así empiezo con puntadas muy pequeñas de una sola hebra con un hilo marrón para dar la sombra.



fotografía 27 Primeras puntadas de la piel (Gutierrez Bautista, 2020)

Luego utilizo colores naranja, rosado y beige para dar el tono de la piel con puntadas muy cortas en distintas direcciones, así relleno toda el área del pecho.



fotografía 28 piel pecho (Gutierrez Bautista, 2020)

Para la persistencia del detalle hago cortas puntadas con colores morados y rojos.

Somos vórtice del tiempo



fotografía 29 Puntadas de - moradas (Gutierrez Bautista, 2020)

Me detengo por un momento con el bordado para realizar el montaje de la instalación. para ello utilizo una habitación vacía, en ella sujeto cuatro hilos de lana blanca en cada esquina formando una cruz. En el techo, a modo de iluminación, se pego una extensión de luces en forma de espiral.



fotografía 30 entrelazado de lana (Gutierrez Bautista, 2020)



fotografía 31 Extensión de luces (Gutierrez Bautista, 2020)

Somos vórtice del tiempo

Al tener la base estructural con la lana, entrelazo los hilos de manera circular intercalando la altura del nudo.



fotografía 32 Hilos y dirección (Gutierrez Bautista, 2020)

Ubico el tronco y el diario en el centro, con el fin de medir el pico de la estructura. Esto como referencia para saber cómo queda el montaje final.



fotografía 33 Montaje (Gutierrez Bautista, 2020)

Luego de ello, decido alargar el pico unos centímetros mas hacia el tronco.

Somos vórtice del tiempo



fotografía 34 arreglo longitud (Gutierrez Bautista, 2020)

El montaje de mi obra final lo registro en los anexos. En este se agrupa una imagen que recopila todo el proceso anterior junto con los elementos faltantes. Estos son, el retrato de mi abuelita con una docena de flores en la parte inferior, la mitad rojas y la mitad blancas, acompañada a distancia por dos bordados más con una frase sobre tela negra, finalmente las mariposas blancas con destellos dorados que rodean la escena y vuelven mágica la atmosfera del reducido espacio de una habitación

REFLEXIONES DESDE UNA VIDA, SOBRE LA VIDA

Finalmente he llegado aquí, una pequeña pausa para observar por unos instantes los recuerdos de este proceso, un lapso para identificar los rasgos que se transformaron durante el transitar de esta investigación. Vuelvo a leerme, para hablar con la persona de ese instante que escribía sobre sus ideas. Con la pluma de la reflexión, escribo algunas notas como la persona de este instante. Mi objetivo era claro y lo sigue siendo, aunque no estoy creando una memoria familiar, pues durante el recorrido me di cuenta de que, está viviendo en cada uno de mis familiares. El motivo de lo que realicé, es para conservar parte de las memorias con su esencia intacta, al efecto del tiempo, pero con la infinita posibilidad de reinterpretarla.

La ambiciosa mirada del pasado esperaba recolectar un sinfín de historias interesantes, no le eran suficientes las que sabía y su preocupación era obtenerlas. Sin embargo, la nota que dejo ahora muestra el cambio de ese pensamiento. Las historias que con afecto y gusto me proporcionó en algún momento mi abuelita, con la espontaneidad de una situación, son más valiosas a una entrevista formal. Aún cuando son cortos los relatos que de ella realicé, los aprendizajes que han dejado en mí son inmensos. En muchos de los retornos instantáneos del pasado, me veo reprimiendo mis errores con una constante negación - ¿no les ha sucedido lo mismo? -, escenario que ha ido cambiando, pues me acogió el espíritu de la mujer que fue y es mi abuelita, a la que la vida arremetió con golpes, sin embargo, ella siempre siguió adelante disfrutando de los irrepitibles momentos en los que brillaba su sonrisa.

Esta misma mirada hacia el pasado, tal como lo vi en los referentes consultados, en el tejido de la memoria hecho arte y en los aprendizajes que se obtienen en este proceso, son los mismos que quizás en una cultura lejana, en una cercana o nuestra propia familia, como es mi caso, se logra obtener mediante la implementación de estados de observación permanente, minuciosa, donde cada elemento es un posible símbolo capaz de leerse, transformarse y plasmarse o representarse, de manera comunicativa o expresiva de realidades que se convierten en tejidos de memoria que se pueden hacer eternos en una obra de arte - quizás aquí nace otra utopía moderada-.

Puedo ahora decir que es posible, en un futuro, replicar la acción con otros integrantes de mi familia, y exponer este mismo proceso a otras personas que quisieran recrearlo, para conservar sus memorias, si me lo permite el destino, pues aprendí mucho a través de esas historias, de las leyendas, mitologías y narraciones. Acercarme a esos pensamientos amplió el reducido panorama que tenía de la vida y su recorrido, me aproxime a una parte, de lo que en un principio fue memoria de una minoría, y ahora ha llegado a ser parte importante de toda una cultura. Logre entender diferentes visiones alrededor de los tejidos y el bordado, como artista, amplió mis conocimientos en un área completamente desconocida para mí. Por esto, dejo en las notas, con entusiasmo para el pasado, que al finalizar esta investigación encontré otro modo de plasmar las expresiones del espíritu, y aunque aún no domino del todo la técnica, espero seguir aprendiendo de los hilos y la aguja.

Somos vórtice del tiempo

Durante el proceso de creación, encontré momentos de retroceso, en los que debía volver a hacer las cosas, sin embargo, como mencioné en algún momento de este escrito, es valioso, y me atrevería a definir comopreciado, aprender a cómo no hacer las cosas. En este transcurso, me detuve a socializar con mi familia lo que estaba haciendo, como avanzaba mi obra, las palabras, frases o conceptos que me parecían interesantes cada vez que leía un texto y las dudas que me generaban. Situación que me favoreció en dos aspectos, el primero, compartir e interiorizar los conocimientos que iba adquiriendo, y el segundo, interesar a mi familia por lo que estaba haciendo, llegando al punto de que ellos buscaran o evocaran, por iniciativa propia, algunas historias de sus ancestros.

Con esta investigación, logre comprender a aprender aspectos de mi familia, de mi vida personal, y profesional no solo como artista, sino también como docente, aún cuando mi investigación no se inclina del todo por este último. Quedan en mí muchas herramientas desde las narrativas para apoyarme en la práctica, similar a los tejidos, cada uno de los conocimientos se entreteje, desde sus distintos orígenes, para formar un mismo tapiz, como se hace en la vida, como se hace en el aula de clase.

Cierro mis notas con una idea que me cambio la perspectiva del ejercer como docente, no se trata de enseñar algo a alguien, se trata de acercar a la inquietud por el conocimiento y avivar la curiosidad que profundiza en los caminos de cada pensamiento con ese indiscutible gato negro. El mismo gato negro que ronda en las cabezas de todos, pero que se hace esquivo. Aquí quizás uno de los mayores aportes, encontrar un camino para develar ese gato negro en mi y en los otros. Explicar este camino y dejarlo ver, puede ser ese hallazgo que muchos temen, como yo lo temía, que no podría ser alcanzado, pero que de una u otra manera aquí encuentra una ruta...

Referencias

- Allan Poe, E. (2001). *Cuentos*. Alianza Editorial. Obtenido de <http://recursosbiblio.url.edu.gt/publilppm/Libros/2015/edgar-cuentos.pdf>
- Barboza, A. T. (2013). *Suspensión*. Obtenido de <https://www.anateresabarboza.com/p/suspen.html>
- Chiharu, S. (2018). *Beyond time*. Galería Yorkshire Sculpture Park. Obtenido de <https://ysp.org.uk/films/chiharu-shiota-beyond-time>
- Cirlot, J. E. (1992). *Diccionario de símbolos*. Barcelona: Labor S. A. Obtenido de https://www.siruela.com/archivos/fragmentos/Diccionario_de_Si769mbolos_.pdf
- Cuento: Ona Daurada*. (14 de marzo de 2020). Obtenido de Ona Daurada Web site: <https://onadauradaentrena.com/la-mariposa-blanca-cuento-japones/>
- Español, D. (2018). Las instalaciones poéticas de Claire Morgan. *Las instalaciones poéticas de Claire Morgan*. DW Español. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=U0rWXVg2H7U>
- Guerrero, O. F. (2014). Cronos y las moiras. Lecturas de la temporalidad en la mitología griega. *Pensamiento*, 11. Obtenido de <http://proyectoscio.ucv.es/wp-content/uploads/2015/09/04-Fernandez-Guerrero.pdf>
- Gutierrez Bautista, M. I. (2020). *Vórtice del tiempo*. UNIMINUTO, Bogotá.
- Lebrero, N. (2014). *Moove magazine*. Obtenido de <https://moovemag.com/2014/12/suspensiones-de-ana-teresa-barboza-cuando-bordar-es-un-arte/>
- Macuch, R., & Leite, C. (2014). Analisis de una narrativa autobiográfica profesional en la enseñanza superior. *Tendencias pedagógicas*. Obtenido de <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ls2AMRKHquIJ:https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/download/2098/2196+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co>
- Morgan, C. (2017). The vanity of supposing significance. *LA TAXIDERMIE REPREND DU POIL DE LA BÊTE*. Galería Karsten Greve, Paris, Francia. Obtenido de https://next.liberation.fr/arts/2017/11/09/la-taxidermie-reprend-du-poil-de-la-bete_1609011
- Nates, M. E. (2017). *NARRAR CON HILOS: LA MEMORIA Y LA NARRATIVA COMO HERRAMIENTAS DE SANACIÓN A TRAVÉS DEL TEJIDO*. Colombia. Obtenido de <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/34482>
- Park, Y. S. (2018). Chiharu Shiota: Beyond Time. *Chiharu Shiota: Beyond Time*. Yorkshire Sculpture Park. Obtenido de YSP: https://www.youtube.com/watch?v=L51F-TLI_Tk

Somos vórtice del tiempo

Totenart Noticias. (2020). Obtenido de <https://totenart.com/noticias/hilo-pintura-cayce-zavaglia/>

Zavaglia, C. (2018). *Chris*. Obtenido de

<http://www.lyonswiergallery.com/attachment/en/599eed4ddca8376018c1f1ba/DownloadableItem/5ae8f18ef5c0386c4de9f309>