

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Artes

**SUTIL FRACTAL DEL
TEJIDO DE LA MEMORIA**

MEMORIAS DE GRADO

2023

SOFÍA RESTREPO GALVIS

Cita

(Restrepo Galvis, 2023)

Referencia
Estilo APA 7 (2020)

Restrepo Galvis, S. (2023). Sutil fractal del tejido de la memoria [Trabajo de grado profesional].
Universidad de Antioquia, Medellín.

Centro de Documentación Facultad de Artes

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Artes

Rector de la Universidad de Antioquía

John Jairo Arboleda Céspedes

Decano de la Facultad de Artes

Gabriel Mario Vélez Salazar

Vicedecano Facultad de Artes

Diego León Gómez Pérez

Jefe Departamento Artes Visuales

Julio César Salazar

Coordinadores del Área de Integrado

Fredy Alzate Gómez, Lindy María

Márquez Holguín.

Profesores Áreas Integrado y Grado

Docentes Departamento Artes Visuales

Sutil Fractal del tejido de la Memoria

Sofía Restrepo Galvis

Memoria de grado para optar el título Maestra en Artes Plásticas

Asesor:

Gabriel Botero Serna, Magíster en Artes Plásticas y visuales

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Departamento de Artes Visuales

Medellín - Colombia

2023

*Dedicado a la memoria de mi
abuela, sin importar que pierda
sus recuerdos siempre estará
presente en mi memoria.*

Agradecimientos

A mi familia, mis padres Jaime e Ivonne, mis hermanos Santiago y Samuel que son mi mayor apoyo y siempre creyeron en mí, pero en especial a mi mamá por ser mi confidente, asesora y redactora, porque sin ella no sería posible llegar hasta aquí.

Mis amigas, por escucharme y ayudarme siempre, principalmente Mari con quien recorrimos este camino juntas, superando cada momento de duda e incertidumbre y celebrando cada logro.

Los profesores, que siempre estuvieron dispuestos a escucharme y nutrir mi proceso. La profe Lindy, por impulsarme a ser siempre mejor y no dejarme rendir cuando dude de mí proceso.

Contenido

1. Resumen	07
2. Abstract	07
3. Declaración de Artista	08
4. Introducción	09
5. Justificación	12
6. Marco Teórico	16
Sutilezas	17
Micromundos	19
Tejidos	21
Memoria	23
5. Referentes	26
6. Antecedentes (Obras)	36
7. Proyecto de grado	44
8. Hoja de Vida	52
9. Bibliografía	54

Tabla de figuras

Figura 1 Abacan Red	27	Figura 12 Fractus	40
Figura 2 Contingent	29	Figura 13 Destejiendo	41
Figura 3 Mientras nada ocurre	30	Figura 14 Microespacios	42
Figura 4 Lavanderas	31	Figura 15 Interconexión	43
Figura 5 Detalle lavanderas	32	Figura 16 Micro-scopia	46
Figura 6 Transición	33	Figura 17 Fascia	47
Figura 7 Neurografías	34	Figura 18 Detalle 1 Fascia	49
Figura 8 Neurografías	35	Figura 19 Detalle 2 Fascia	49
Figura 9 Sin título	37	Figura 20 Detalle 3 Fascia	50
Figura 10 Mater	38	Figura 21 Detalle 4 Fascia	50
Figura 11 Intervenciones Sutiles	39	Figura 22 Fragmento textos de recuerdos	51

Resumen

En estas memorias Sutil fractal del tejido de la memoria recopilo parte del transitar mi vida, a través de la observación de lo visible como de lo que no lo es. Así es como encuentro las formas geométricas que componen la naturaleza y los tejidos del cuerpo humano, las cuales se repiten infinidades de veces, configurando un viaje por los códigos naturales que me llevaron a la fractalidad. De este modo, analicé sensiblemente la naturaleza que somos y de la que hacemos parte, donde la memoria es protagonista, ya que entre sutilezas, micro mundos e interconexiones neuronales sumerjo la mirada microscópica a los recuerdos que se van quebrando, transformando y borrando; para luego llevarlos a la materialidad artística, y así, evidenciar la fragilidad de la memoria y de la vida misma.

Palabras clave: memoria, tejido, fractal, sutileza, observación.

Abstract

In these memories, Subtle fractal of the fabric of memory, I compile part of the journey of my life, through the observation of what is visible and what is not. This is how I find the geometric shapes that make up nature and the tissues of the human body, which are repeated infinite times, configuring a journey through the natural codes that led me to fractality. In this way, I sensitively analyzed the nature that we are and of which we are part, where memory is the protagonist, since between subtleties, micro worlds and neuronal interconnections I submerge the microscopic look to the memories that are breaking, transforming and erasing; to then take them to the artistic materiality, and thus, to evidence the fragility of memory and life itself.

Keywords: memory, fabric, fractal, subtlety, observation.

Declaración de Artista

Mi interés surge a partir de la observación de la naturaleza y cómo ésta nos provee de infinidad de formas que se fractalizan en patrones geométricos. Esta observación me llevó a revisar de manera más detallada las estructuras microscópicas de los tejidos y de los cuerpos, formas que nos conforman como un solo sistema de códigos geométricos, que luego represento tangiblemente mediante materiales livianos y sutiles que llevo a piezas gráficas y a instalaciones, desdoblando una nueva versión de los tejidos microscópicos y de las imágenes interiores de todo lo existente, para generar nuevas simbologías fractales capaces de revelar lo efímero, la memoria y la vida misma.

Introducción

Una Nueva Fractalidad

Desde muy pequeña y a lo largo de mi vida he experimentado un contacto continuo con la naturaleza, al vivir en una reserva natural con fauna y flora muy variada, me permitió adquirir cierta sensibilidad visual. Mi primer acto es el de la observación, comencé a cuestionarme sobre cuál es mi capacidad de observación y me di cuenta que en el afán que vivimos día a día en la vida cotidiana, únicamente nos tomamos el tiempo de buscar experiencias que nos generen grandes sensaciones y nos hagan despertar, perdiendo el poder de la observación de lo sutil, y de los detalles que nos generan calma y tranquilidad.

Me interesa ser una buena observadora, quiero verlo todo para así encontrar el por qué y el para qué de cada

cosa, de todos los elementos que conforman mi realidad, de esa manera he ido descubriendo que la naturaleza trabaja a través de la sutileza, en algo tan pequeño como una hoja hay presente un micro mundo de texturas y formas fractales.

A través de estas memorias, viajarás por los códigos naturales que me llevaron a la fractalidad, los mismos átomos por acción natural se reúnen de unas maneras muy similares. La palabra fractal a pesar de significar quebrado, es la misma reproducción de un objeto geoméricamente que se repite a diferentes escalas, pero también se multiplica para conformar sistemas más grandes. La naturaleza del territorio al que pertenecemos está inmerso entre si lo observamos o no. Este viaje incluye mi interés por las formas geométricas de la naturaleza para evidenciar los micro-mundos y mostrar cómo en un mismo material, por ejemplo, en una tela de lino blanco aparentemente plana con estructura rígida de trama y urdimbre, al observarla más de cerca poder descubrir nuevas texturas y formas sutiles en las fibras de lino que la componen, material sutil que me remonta al origen de la materia y los usos cotidianos que le hemos dado.

Redescubro las estructuras de las fibras naturales que se han tejido como se teje la vida y guardan las memorias de las geometrías fractales de las plantas, experimento partiendo de la acción del destejer para llegar a sus orígenes. La tela es un material que evoca la profunda relación de los hilos como líneas que componen un todo

geométrico. Como afirma Marta López Castaño en su escrito *El Tejido como escritura y el orden femenino*, “volver a los orígenes del tejido es encontrarse de nuevo con lo femenino, con la materia y las texturas” (López, 1994, p. 100). Al desdoblar la tela a su composición inicial, me adentro a los hilos del tejido, hilos que representan las líneas de la geometría, líneas que se tejen y se destejen, se cruzan generando geometrías sagradas y sutilezas. El hilo es una línea trazada no con un lápiz sino una línea que yo puedo utilizar de muchas maneras para hacer una nueva forma de expresión y evidenciar macro fractales.

El tejer es una acción de crear y así mismo lo es el destejer para crear nuevas formas e historias. Estas memorias son un tejido, de enlaces, nudos e hilos muy tensos donde cada hilo forma parte de un conjunto de un todo, pero funciona individualmente y tiene autonomía. Con las tensiones y cruces de los hilos se generan nuevas formas y cada hilo sigue constituyendo una unidad autónoma que al intervenirla se pueden lograr infinitud de nuevas historias.

La naturaleza, es una suma de tejidos, incluso el cuerpo humano se compone de una infinitud de formas, conductos, ramificaciones funcionando sincrónicamente hasta que la enfermedad o tejido de síntomas de alarma, nos hacen ver que es un territorio frágil; el paso del tiempo hace que se destejan y borren recuerdos de toda una vida, sutilmente fugaz, efímero, débil, evidenciando que la memoria pende de un hilo.

Justificación

*“Al principio nada fue.
Sólo la tela blanca
y en la tela blanca, nada...
Por todo el aire clamaba, muda,
enorme, la ansiedad de la Mirada”.*
Pedro Salinas.

El contacto con la naturaleza me hizo desde pequeña sensible, amplió la visión que tengo del mundo natural que me rodea, esta sensibilidad la logré evidenciar en mi cuando llegué a vivir en la ciudad y adentrarme en la disciplina las artes plásticas; específicamente al realizar un gesto relacional donde dibujo con arenas de colores un Mándala sobre el piso y la gente pasaba por encima de él sin siquiera observar, ensimismados en su diario vivir sistémico condicionado por la rutina y el automatismo. Esta experiencia me cuestionó sobre la capacidad de observación que se pierde en la cotidianidad, a diferencia de mi experiencia en la naturaleza, es más, recuerdo el cuidado que tenía siempre al transitarla porque en cualquier momento podía cruzarme con un camino de hormigas, la casa de

una araña o descubrir siempre nuevas especies. El Mándala fue pisoteado por los pies de estos transeúntes.

Me reconozco como observadora de los elementos que conforman mi realidad y me cuestionó sobre la diferencia entre el ver y el mirar inspirada en el texto de Fernando Vásquez Rodríguez *Más allá del ver está el mirar*:

El ver es natural, inmediato, indeterminado, sin intención; el mirar, en cambio, es cultural, mediato, determinado, intencional. Con el ver se nace; el mirar hay que aprenderlo. El ver depende del ángulo de visión de nuestros ojos, el mirar está en directa relación con nuestra forma de socialización, con la calidad de nuestros imaginarios, con todas las posibilidades de nuestra memoria (Vásquez, 1992, p. 2), decido quedarme en el mirar.

Y si en una hoja existe un micromundo de texturas, pues descubro como la naturaleza trabaja a través de la sutileza con infinidad de formas y detalles que generan sensación de calma y tranquilidad, estos códigos de la naturaleza me llevan a la fractalidad. Experimentando mis propias capacidades de ver y mirar logro entrar en lo sutil, lo profundo y lo detallado en lo más sencillo, al crecer esta sensibilidad se amplía en mi como una habilidad para fractalizar, así mi obra es una manera de sensibilizar, de adentrar al entendimiento, de transformar en el ser esa capacidad entre el ver y el mirar.

Estos fractales naturales se van tejiendo y unificando en un todo desde sus sutilezas, conformando sistemas armónicos que pasan desapercibidos a simple vista, me redescubrí como observadora al analizar los materiales naturales que los conforman y esas sutilezas cuidadosamente tejidas en tejidos de vida que reúnen nuestras experiencias como observadores de un todo, por este motivo me interesa poder representar estos fractales en dimensiones mayores para ser perceptibles fácilmente a nuestra visión como lo haría la artista Gego en 1969 en su serie Reticulareas uniendo las líneas de aluminio y creando un tejido de redes que llenan la habitación que las exhibe, usando repeticiones y superposiciones. En mi obra logré redescubrir la geometría del tejido traducida en energía femenina y es mi propio reencuentro con el hacer de mis manos creando formas, nudos, tensiones y visiones que se tejen para plasmar la intensa transformación del mirar de nuevo. Ampliando la capacidad de observar, el tejido me acerca en mi proceso de investigación-creación a la energía del tejer, dónde encuentro que desde la

antigüedad se han estudiado científicamente las formas y tejidos sutiles, admirando las estructuras geométricas, llegando a observar a través de instrumentos lo que no es perceptible a simple vista, demostrando que en lo natural todo merece ser mirado con detenimiento.

En el proceso de esta obra me veo enfrentada a tejer como hilos las memorias de mi vida, al volver a ver a mi abuela paterna y observar que a raíz de una enfermedad su cerebro se ha deteriorado borrando recuerdos importantes de la historia de mi propia vida, de mi niñez; así interiorizó en el cerebro, su estructura celular y como este almacenamiento de datos o tejidos de memoria pueden destejer y transformar las historias que se enredan al desaparecer algunos fragmento de recuerdos, y allí surge la necesidad de unir o recuperar esos fragmentos de mi propia historia.

Marco Teórico

Estoy en el colegio ahí trabajo Se parece a la manabrita
Ella es mi sobrina
Mi bultico no se de que ^{Tunaris} ~~menos~~ ^{comagener} ~~dentro~~ ^{rio} a los 14 años
Murio... Se ahogo en ~~el~~ ^{las} uno era pequeño
Mi niña en el barrio San Cristóbal ^{de la izquierda} ~~norte~~ de Bogotá,
Una amiga ^{teoría} relaciones con el cura ^{de} ~~la~~ ^{norte} de Bogotá,
Mi negrita linda ^{se llamaba} El Errredo
Naci en Yarumal Antioquia ^{en} 1937 Me gusta Nueva York
Ella me visita en estos días El abuelo la ^{que} ~~es~~ ^{Lilian} mi hermanita
El no es mi hijo es mi hermano ^{que} ~~es~~ ^{Lilian} mi hermanita
Muy juiciosa El pueblo de las tres ^{es} ~~es~~ ^{frío, feo y faldudo}
No salgo a ^{nunca} ~~salgo~~ Yo no tengo casa

Sutilezas

Como ya lo mencioné anteriormente, desde niña adquirí cierta sensibilidad visual. Recuerdo que a los 9 años me regalaron un microscopio con el que experimenté nuevas formas de la naturaleza, de allí mi primer hallazgo investigativo: la naturaleza trabaja a través de la sutileza.

La sutileza entendida como la habilidad o agudeza para hacer o decir las cosas, proviene del latín *subtilis* que significa delgado, delicado, tenue, además que en origen designaba al hilo más fino de un tejido, el que pasa por debajo de la urdimbre de la tela. Por otro lado, Felice Gambin la define como "perspicacia de ingenio, o agudeza" (Gambin, 2011, p. 74), sin mencionar que también es el resultado de escudriñar una cosa hasta la

más frágil delgadez. Carl Sagan afirmaba: "La naturaleza es siempre más sutil, más compleja, más elegante que lo que somos capaces de imaginar" (Sagan, 1995, p. 316) los científicos desde hace siglos se han ocupado de estudiar las sutilezas de la naturaleza para poder imaginar y comprender el funcionamiento del universo, la geometría, las matemáticas, la física se han ocupado de estudiar estas formas sutiles. También Francis Bacon, uno de los fundadores de la Ciencia moderna, se refirió a ella así: "La sutilidad de la naturaleza sobrepuja de mil maneras a la sutilidad de nuestros razonamientos" (Bacon, 1620, p. 76).

Desde la ciencia se ha realizado un acercamiento a las sutilezas de la naturaleza, la biología utiliza la microscopía para la observación más detallada de las partículas que conforman los organismos. Pero ¿se logra estos niveles de observación en la vida cotidiana? "La microscopía nos permite acercarnos a los organismos más pequeños, dándonos una visión más exacta de las pequeñas cosas de la vida que con demasiada frecuencia pasan desapercibidas" (Kugler, 2019), afirma con su mirada fotográfica Teresa Kugler.

Tan sutil como la diferencia entre ver y mirar, esta diferencia ha sido abordada por algunos autores como Fernando Vásquez Rodríguez. Ver y mirar. El ver busca cosas; el mirar, sentidos. Y si las ciencias naturales han mejorado las limitaciones de nuestro ver, son las ciencias de la cultura las que han conquistado y legitimado

las diversas formas de mirar. Ver es reconocer; mirar es admirarnos.

De mi cuestionamiento sobre cuál es la capacidad de observación en la vida cotidiana, comprendí que en el afán en que vivimos el día a día, únicamente nos tomamos el tiempo de buscar experiencias que nos generen grandes sensaciones y nos hagan despertar, perdiendo el poder de la observación de lo sutil, y de los detalles que nos generan calma y tranquilidad.

Con el paso del tiempo, varias disciplinas se han acercado a este interés, la filosofía ha dejado de lado a la experiencia que proporcionaban los sentidos para valorar el rol de la razón y como reacción surge la epistemología con una nueva visión que tiende a buscar un equilibrio entre razón y experiencia. La observación es desde esta perspectiva un gran paso dentro del proceso de elaboración de conocimientos sólidos.

En búsqueda de ser un buen observador, quiero verlo

todo para así adentrarme al descubrimiento de la naturaleza y su trabajo de las sutilezas, observó que algo tan pequeño como el mundo microscópico, me sorprende con su diversidad de figuras, texturas y contornos, abriéndome las puertas al conocimiento de distintos materiales.

Así ha ocurrido a lo largo de la historia, científicos y filósofos se han dedicado a la observación detallada de los fenómenos y estructuras de la naturaleza. Desde 1665 la obra *Micrographia* escrita por Robert Hooke, aborda el estudio geométrico de la naturaleza a través de la visión microscópica de la materia vibrante, “y como con la ayuda de estos medios se descubre la sutil composición de los cuerpos, la estructura de sus partes y las texturas de su materia” (Hooke, 1989, p. 124).

Micromundos

Al usar las palabras micro y mundos seguidas, me remonta a la película animada *Horton y el mundo de los Quién* en la que el elefante descubre un mundo habitado en una partícula de polvo; así sucede en la naturaleza cada partícula contiene un mundo geométrico por explorar. Un mundo de formas repetitivas que me llevan al concepto de la fractalidad. La palabra fractal significa quebrado, pero sutilmente es la misma reproducción de una forma que se multiplica a diferentes escalas, para crear sistemas más grandes.

La geometría nos demuestra cómo todo lo que existe fue creado por los mismos principios básicos, y el re descubrirlos me permite llegar al fractal como nuevo lenguaje simbólico de las fuerzas de la creación.

La observación detallada me llevó a revisar de manera que las estructuras fractales de las plantas son el eje principal de construcción. Inspirada por la frase de Vasarely: "La geometría es capaz de representar las leyes del universo, el camino está en la búsqueda de la geometría en el interior de la naturaleza" (Ibáñez, 2004, p. 82), me sumerjo en detallar estos micro mundos de formas.

Una de las especialidades de la geometría es la "geometría fractal", el creador de esta denominación fue el matemático francés Benoît Mandelbrot. A finales de los años cincuenta, empezó a estudiar la geometría de una gran variedad de fenómenos naturales irregulares y, durante los sesenta, se dio cuenta de que todas aquellas formas geométricas compartían algunas características comunes muy sorprendentes. Él explicaba que la geometría fractal se ocupa de un aspecto de la naturaleza del que casi todo el mundo era consciente, pero que nadie era capaz de describir en términos matemáticos formales. La propiedad más sorprendente de estas formas fractales es que sus patrones característicos se encuentran repetidamente en escalas descendentes, de modo que sus partes, en cualquier escala, son semejantes en forma al conjunto.

Algunas características de la naturaleza son geométricas en el sentido convencional del término, pero esto son excepciones, como el autor anterior nos lo recuerda: "La mayor parte de la naturaleza es muy, muy complicada. ¿Cómo

describir una nube? No es una esfera... es como una pelota, pero muy irregular. ¿Y una montaña? No es un cono... Si quieres hablar de nubes, montañas, ríos o relámpagos, el lenguaje geométrico de la escuela resulta inadecuado." (Capra, 1996, p. 93). Así que Mandelbrot creó la geometría fractal, *Un lenguaje para hablar de nubes*, para describir y analizar la complejidad del mundo natural que nos rodea.

Desde los años ochenta y gracias a los desarrollos tecnológicos la geometría fractal se integra al lenguaje de las artes visuales. Katherine Hyles considera la teoría de la geometría fractal de Mandelbrot como una nueva estética, y el Fractalismo como movimiento artístico de la última década del siglo XX. En 1999 Kerry Mitchell presenta el Manifiesto del arte fractal donde expone las características y nombra sus antecedentes, pero no fue el único, posteriormente en el año 2000 Eva Neuer caracteriza al fractalismo como una actitud cultural y señala que las características de un fractalista es que tiene la conciencia de que al cambiarse a sí mismo,

cambia el mundo; favorece el caos por encima de un orden voluntarista y la diversidad por encima de lo hegemónico, por lo que favorece la autogestión como alternativa al discurso institucional.

En la investigación sobre geometrías estudio a Monique Dumoulin que trabaja con temas de geometría sagrada y me permite entender cómo la Geometría Sagrada es el estudio de las medidas y proporciones de la materia y la energía en relación con el principio de sustentabilidad que crea la Vida. Es una visión de la geometría no solo desde la matemática sino desde el redescubrimiento de las influencias de la naturaleza, sus estudios nos demuestran, como todo lo que existe fue creado por medio de los mismos principios básicos, como desde un simple átomo hasta una inmensa galaxia siguen un mismo patrón Geométrico idéntico. Afirma que "el ADN es Geometría, forma y proporción, la naturaleza habla en secuencias binarias y Fibonacci en un orden poco común. Todas las formas de la vida emergen de códigos geométricos" (Dumoulin, 2019).

La Geometría Sagrada es básicamente geometría, que está enfocada en describir la creación y/o la conciencia; cómo la conciencia se mueve en la realidad, las figuras con geometrías sagradas que describe la relación entre el círculo y el cuadrado, entre lo femenino y lo masculino, mediante líneas rectas (masculinas) y las líneas curvas se refieren a lo femenino.

Tejidos

Varias formas fractales de la naturaleza se asemejan a tejidos o hilos naturales entretejidos. La naturaleza teje sus propias formas que crean fractales o repeticiones para dar origen a las estructuras. La palabra tejer se refiere a la acción de crear nuevas formas e historias. Las memorias humanas son un tejido, de enlaces, nudos e hilos muy tensos donde cada hilo forma parte de un conjunto de un todo, pero funciona individualmente y tiene autonomía. Desde la antigüedad el tejido está asociado con lo femenino, lo doméstico y lo natural, a todo lo que merece ser mirado con detenimiento.

Las formas geométricas de la naturaleza son tejidos que han inspirado las acciones humanas como el tejer o crear nuevas formas. Así como la araña teje su telaraña con formas de geometría sagrada armónicamente desde el centro, inspirando numerosos símbolos en la mitología de los pueblos, para los indios Cherokee era la creadora del mundo mientras que para la cultura japonesa era vista como un ser maligno, sus tejidos meticulosos son fuente de inspiración.

El tejido mismo también ha tenido un significado profundo para muchas culturas, para los Mayas la Diosa de la Luna Ixchel era la patrona del hilo, el acto de tejer simbolizaba el nacimiento y la vida, el movimiento del telar, los latidos del corazón, y el esfuerzo de la tejedora, el parto que origina la vida. En muchos pueblos a las tejedoras se les considera madres de la creación. Para los Muiscas la acción de tejer acercaba al camino de la espiritualidad, era un acto que ayudaba a la armonía entre la mente y el espíritu; y la comunidad era un tejido de interrelaciones humanas. Para los navajos el tejido es una entidad viva y es un acto sagrado. Para los Incas los nudos de los quipus era una forma de escritura.

Pero no es sino hasta 1.800 que el fisiólogo francés Marie Francois Xavier Bichat, introduce en la biología el término de tejido para describir un conjunto organizado de células con un comportamiento coordinado. Se empezó a hablar de tejido conectivo, muscular, epitelial y nervioso. Se habla de tejidos vegetales y tejidos animales, tejidos que componen el cuerpo humano que se asemejan a tejidos vegetales, es el caso de las células que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano, la vista microscópica de los cromosomas es similar a la piel de la cebolla. Tanto las células que componen la cebolla como las del ser humano son células eucariotas. Este tipo de células son aquellas que guardan el material genético en un núcleo encerrado en una membrana. Los cromosomas a su vez son transportados en fragmentos largos del ADN que contiene dos cadenas que se enroscan formando una espiral.

El cuerpo humano está compuesto de diferentes tejidos de formas fascinantes y fractalizadas, el tejido nervioso es un tejido especializado cuya unidad funcional es la neurona. Las neuronas tienen receptores especializados para percibir diferentes tipos de estímulos ya sean mecánicos, químicos, térmicos, etc, y traducirlos en impulsos nerviosos que lo conducirán a los centros nerviosos. Este tejido neuronal transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo controlando las capacidades de moverse, respirar, ver y pensar.

Las interconexiones neuronales producen impulsos eléctricos, todas nuestras funciones diarias son fenómenos electromagnéticos, así podemos decir que nuestro cerebro produce energía, por eso es posible leer las ondas cerebrales a través de un electroencefalograma.

Memoria

*"Todo lo inteligente ya ha sido pensado,
solo hay que intentar pensarlo una vez más"*
Johann Wolfgang von Goethe.

La memoria es un tejido de recuerdos, existimos en el momento presente así que nuestra historia solo existe en la memoria. La memoria es la capacidad de recordar nuestro nombre o el de nuestros familiares; además de donde vivimos o la cara de nuestros amigos; tendemos a relacionarla con la actividad del cerebro y su capacidad de retener información y recuperarla a voluntad cuando la requerimos, pero en realidad el cuerpo posee otros tipos de memoria, aunque en la ciencia médica de la actualidad hay polémica por la idea de que los tejidos tienen memoria.

El cuerpo humano posee un tejido conectivo llamado Fascia, una membrana que envuelve y conecta entre sí músculos, órganos y huesos, y se llama así porque a simple vista se parece a una tela que separa las diferentes partes del cuerpo, está compuesta principalmente por fibras de colágeno y fibras elásticas; la fascia tiene neurotransmisores que llevan información por todo el cuerpo y en algunos casos almacena recuerdos de traumas emocionales.

Durante el proceso de la obra y la escritura de estas memorias me vi enfrentada al diagnóstico médico de mi abuela paterna, se estaba olvidando de todo, aunque hasta el momento no ha sido diagnosticada a profundidad, está perdiendo la memoria ya sea por demencia o Alzheimer. Investigando sobre la enfermedad y sintiendo los estragos del paso del tiempo sobre los recuerdos de mi abuela, me encuentro con Pedro Gargantilla, médico internista del hospital El Escorial de Madrid España, a quien ABC noticias el 31 de marzo de 2020 le publica el artículo titulado: La ciudad con más Alzhéimer del mundo por una extraña mutación genética, esta ciudad es para mi sorpresa el municipio de Yarumal Antioquia, el pueblo donde nació mi abuela...

Gargantilla afirma que "Las personas de Yarumal refieren que la enfermedad empieza con la repetidera, le sigue la caminadera y la orinadera, y termina con la moridera. La verdad es que no se puede ser más gráfico". (Gargantilla, 2020). Mi

abuela nació en Yarumal Antioquia en el año 1.937, es una mujer muy alegre que nos repetía sus anécdotas, los dichos de su pueblo de manera muy graciosa, siempre nos alegraba con sus historias. Esto me hizo reflexionar profundamente en esta doble condición del cuerpo humano por un lado la infinidad de sistemas perfectamente diseñados y por otro las células son frágiles. Las sutilezas de la vida pasan frente a nuestros ojos la mayoría de veces sin que seamos conscientes de esto, pensamos que nuestros familiares o sus recuerdos estarán ahí para siempre pero no notamos cómo pasa el tiempo y aunque es un proceso aparentemente lento al ponerlo en cámara rápida vemos lo frágil que es la memoria y cómo la podemos perder de rápido.

La reflexión y observación se direccionó a ¿Que pasaba con los hilos de lino blanco en la mente de mi abuela?, ¿se estaban destejiendo? ¿se estaban borrando?. Apenas tengo 24 años, una edad en la que se adquiere la madurez necesaria para valorar la existencia de los seres que amo, y como en la película

Coco, cantar con la abuela "recuérdame" es desgarrador experimentar que esa mente brillante se va apagando poco a poco, aprovecho estas memorias para inmortalizar el recuerdo de mi abuela, ella no se acuerda de mí, pero yo aún me acuerdo de ella, una mujer bella, alegre, interesante, medio loca.

Mi espíritu observador de mi niñez se desarrolló en parte en su jardín, siempre tuvo plantas florecidas en cada rincón del lugar donde vivía, "mira mamita florecieron las begonias", sabía los nombres de todas las matas, y nunca me esmeré por aprender ninguno, hoy ya no recuerda cómo se llaman o cómo cultivarlas, pero ¿qué pasa en la mente de mi abuela?, ¿todo se está marchitando?, ¿ya no hay oxígeno en él?, ¿ya no hay tejido?, ¿nada crece?, ¿nada florece? ¿Podría buscar en la ciencia por qué? pero hasta los estudiosos de Freud afirman que el tiempo que dedicas a las plantas es bueno para la mente; Sue Stuart-Smith, en su libro *La mente bien ajardinada* reúne historias de personas que aseguran la paz mental al dedicarse a las plantas, y ¿por qué a mi abuela no le funcionó? ¿qué sucedió? ¿será genético? Mi forma de dar respuestas a algo que aún es inexplicable está en el arte y cómo expresar de la mejor manera que el cerebro va muriendo y con él los recuerdos de nuestro paso por la vida, que al fragmentarse se van tejiendo nuevas historias no tan acordes a la realidad. Así recordaré a Myriam Maya con su mente ajardinada y llena de alegría con la ilusión de que su fascia sí recuerde mis abrazos.

En mi intento de pensarlo una vez más, me aferro a la idea de que la memoria pende de un hilo y que los tejidos neuronales antes perfectos y dotados de inteligencia ahora se fragmentan, quedan regados por la fascia, esa membrana que protege los recuerdos y está en todo el cuerpo. Lo efímero de la vida misma pende de ese hilo que una vez más intentaré tejer, aunque el tiempo los desteje y los borre hasta llegar al fractal más pequeño, no solo nuestras células se fractalizan sino que también los recuerdos se van quebrando.

Según la ciencia:

“El estudio de cómo falla esta función cognitiva ha ayudado mucho a conocer qué es la memoria realmente y cómo funciona. Al ser una función cognitiva tan compleja, puede verse afectada de diferentes formas y por diferentes causas. Por una parte, pueden producirse daños muy específicos debido a la doble disociación de los sistemas de memoria. Esto significa que se puede alterar un

sistema, manteniendo otro intacto (por ejemplo, se puede dañar nuestra memoria a largo plazo, permaneciendo intacta nuestra memoria a corto plazo). Por otro lado, la memoria puede alterarse a causa de una enfermedad neurodegenerativa (como las demencias y Alzheimer), por daño cerebral adquirido (traumatismos craneoencefálicos, ictus, infecciones y otras enfermedades), por problemas congénitos (como parálisis cerebral o distintos síndromes), por trastornos psicológicos y del estado de ánimo (como la esquizofrenia, o la depresión y la ansiedad), por el consumo de sustancias (drogas y medicamentos), etc. Además, también pueden encontrarse dificultades en algunos tipos de memoria en trastornos del aprendizaje como el TDAH, la dislexia o la discalculia”. (CogniFit, s.f.)

Pero según el corazón y la emoción, aún no descifro que le sucedió a mi abuela y por qué se siente un amplio vacío y una gran responsabilidad de conservar sus memorias, porque aún con la ciencia y la neurociencia encargadas de estudiar el cerebro, el sistema nervioso y los aspectos neuronales, no han descubierto cura o sanación para la enfermedad del olvido. Para volver a tejer estas memorias tomaré los pedazos o fractales de nuestra historia y sutilmente los plasmaré en el impulso artístico de este momento presente y que perduren para siempre.

Referentes

Referentes Internacionales

Magdalena Abakanowicz

"Es a partir de la fibra que se construyen todos los organismos vivos, el tejido de las plantas, las hojas y nosotros mismos. Nuestros nervios, nuestro código genético, los canales de nuestras venas, nuestros músculos. Somos estructuras fibrosas"
-Magdalena Abakanowicz.

Figura 1
Abacan Red

Nota: Abakanowicz, M. (1969). Instalación (Sisal y metal), 405 x 382 x 400 cm.
Fuente <https://www.tate.org.uk/art/artworks/abakanowicz-abacan-red-t12979>

Magdalena Abakanowicz

Magdalena Abakanowicz tomó como elemento de estudio al ser humano y al cuerpo, la artista decía que cuando investigaba al humano se investigaba a ella misma, creando esculturas orgánicas. En sus obras los materiales se convirtieron en su sello artístico, utilizó arcilla, yute, crin de caballo, cáñamo, resina y pegamento. Otro elemento distintivo dentro de su obra fue el tapiz y los elementos que lo componían, empleó la tela como material escultórico en su arte. Creó un ciclo de obras espaciales y orgánicas tejidas a partir de diferentes fibras en colores intensos, a menudo expuestas suspendidas de los techos de las galerías.

Abacan Red pertenece a la serie de obras *Abakans*, esculturas radicales hechas a partir de fibra tejida. Eran obras blandas, no duras; ambiguas y orgánicas, imponentes, que colgaban del techo y fueron pioneras de una nueva forma de instalación reflejando el enfoque escultórico, aprovechó la suavidad y flexibilidad de la tela y las posibilidades técnicas de manipulación del medio. Sin embargo, las enormes hojas circulares adoptan una forma orgánica y biomorfica, a menudo una huella corporal. Así, el tejido mismo se vuelve físico y apunta a nuestra experiencia visual, táctil y emocional relacionada. Las dimensiones de las obras son asombrosas, miden más de 5 metros de altura y se exhiben separadas de las paredes de la galería a diferencia de los tapices convencionales, utilizando los tejidos de una manera diferente generando nuevas relaciones con el espacio y el espectador.

Eva Hesse

Figura 2
Contingent

Nota: Hesse, E. (1969). Escultura (Fibra de vidrio, resina de poliéster y látex sobre gasa), 350 x 630 x 109 cm. Fuente <https://historia-arte.com/obras/contingente>

Eva Hesse a mediados de la década de 1960, comenzó a experimentar con escultura y materiales industriales poco convencionales, como látex, plástico, resina y fibra de vidrio. Sus esculturas, a menudo de formas orgánicas y abstractas, se destacaron por su calidad táctil y su delicadeza. Sus esculturas tienen una apariencia orgánica con una calidad emotiva y evocadora que sugieren una conexión con el cuerpo humano y lo biológico.

Contingent es un ejemplo destacado del enfoque de la artista en la materialidad y las propiedades físicas de los materiales. Los ocho paneles de esta obra están colgados verticalmente del techo, algunos flotan a unos pocos metros del suelo, otros apenas tocan el suelo y otros se deslizan por el suelo, están hechos de fibra de vidrio y látex sobre una gasa resistente. El centro de cada panel es una mezcla entre un color dorado intenso y un color óxido. Los bordes, tanto en la parte superior como en la inferior, están turbios. La textura de la pieza parece arrugada, similar a un pedazo de piel. El látex, al ser un material maleable y frágil, representa la vulnerabilidad y la impermanencia. Además, la utilización del látex y su propensión al cambio subrayan la idea de lo orgánico y lo vivo, a pesar de que la escultura es una construcción artificial.

Ernesto Neto

Figura 3
Mientras nada ocurre

Nota: Neto, E. (2006). Instalación (Tejido y poliamida, madera, especia y arena), 1500 x 600 x 400 cm. Fuente <https://www.artnexus.com/es/magazines/article-magazine-artnexus/5e56d486a81bfd1d68e936e7/115/ernesto-neto>

Ernesto Neto concibe sus obras como naturaleza, pero, no como la que se encuentra en el ambiente, sino también como la del interior de cada individuo. Sus esculturas de gran formato configuran espacios donde el espectador puede sumergirse en un extenso mundo sensorial. Con frecuencia desdibujando los límites entre el interior y el exterior, la ingravidez y la atracción gravitacional, la relajación y la tensión. Utiliza una variedad de materiales naturales, como telas, especias, arroz, arena y piedras, para crear esculturas con formas orgánicas y evocadoras. Sus instalaciones inmersivas combinan elementos orgánicos y geométricos para crear experiencias sensoriales y participativas únicas, a menudo se asemejan a criaturas y entornos vivos.

Mientras nada ocurre, es una reflexión sobre la naturaleza efímera y fugaz de la experiencia humana, que combina elementos orgánicos (telas o especias). La instalación incluye telas sintéticas translúcidas y elásticas que crean una experiencia táctil y visual para los espectadores, mediante el uso particular de las medias de nylon y poliamida; hace referencia a la naturaleza y a la conexión entre el ser humano y el entorno natural. El espectador interactúa con la obra de manera sensitiva.

Referentes Nacionales

Juliana Góngora

Es una artista que trabaja con los procesos de transformación de la materia como: tierra, leche, sal, hilos de araña, granos de arena, piedras, vidrio, llevándolos a otro estado: sólido, líquido, gaseoso y vulnerable, evidenciando así, su condiciones escultóricas como: la fuerza, la sutileza, el agotamiento y la resistencia, por ejemplo: el hilo de araña puede ser una estructura invisible y etérea, pero a la vez es fuerte y resistente. Los granos de arena pueden ser muy pequeños y, sin embargo, el universo puede estar contenido en uno solo de ellos.

Figura 4
Lavanderas

Nota: Góngora, J. (2016). Instalación (Gasa, sal y agua), 200 x 150 cm. Fuente <https://www.julianagongorarojas.com/copia-de-labor-2015-2016>

Juliana Góngora

Figura 5
Detalle Lavanderas

Sus esculturas muestran la herencia de algún linaje campesino de labores sencillas dedicadas al cuidado de la vida. Cabe precisar que su abuela fue lavandera durante gran parte de su juventud, una labor realizada casi siempre por mujeres, realiza un acercamiento a este proceso fundamental para la vida.

Lavanderas es la continuación de un proyecto llamado Labor, parte de las ruinas de su obra Muro en sal, donde sumergió los escombros de sal en agua y los cubrió con gasa. Después de meses, tras la evaporación del agua, la tela absorbió la sal y la cristalizó en su superficie creciendo en forma de estalactitas y fractales. Muestra como un material puede cambiar y transformarse en otro mundo diferente. Por sus cualidades, la sal conserva, renueva y limpia la materia con la que entra en contacto. Usó la sal y la gasa como analogía del trabajo de la abuela: una labor de constante limpieza de la ropa de otros.

Nota: Góngora, J. (2016). Detalle de Instalación. Fuente <https://www.julianagongorarojas.com/copia-de-labor-2015-2016>

Alejandra Arbeláez

Figura 6
Transición

Nota: Arbeláez, A. (2017). *Instalación (semillas)*, 100 x 180 cm. Fuente <https://universocentro.com.co/2021/08/06/que-viva-lo-emergente/>

Alejandra Arbeláez, a lo largo de su trayectoria artística, ha realizado una búsqueda de formas orgánicas que sean sutiles, livianas, aparentemente frágiles, que pasen desapercibidas o tengan una connotación negativa para exponerlas como estructuras fractales que hacen de esa levedad vegetal formas sólidas y casi indestructibles, que, a la vez, sean comunicadoras de vida y nos cuestionen sobre lo efímera y permanente que puede ser.

En *Transición*, reúne unos quinientos pares de semillas de flores de mariposa, que están ubicadas, como si fueran alas, mirándose entre sí, y habla de la transición. Las columnas van desde semillas que están recién brotadas, las más rojas, recién caídas y completas, hasta las más viejas y desgastadas por el viento, la luz y por el tiempo; como la vida misma, nosotros somos y vivíamos en una constante metamorfosis. En la naturaleza cada cosa por aparentemente pequeña o simple que sea tiene todo un mundo por descubrir y poder ser conscientes de lo efímero que somos.

Libia Posada

Figura 7
Neurografías

Nota: Posada, L. (2006). Dibujo (Vendaje quirúrgico e hilo sobre panel), Dimensiones Variables. Fuente <https://slideplayer.es/slide/3086127/>

Libia Posada desarrolla su minucioso trabajo artístico en diálogo entre la medicina, el arte y la voz política, realiza una profunda observación de la condición humana y su complejidad. En sus instalaciones crea ambientes que mimetizan los tratamientos médicos de algunas enfermedades, armando escenarios que imitan la realidad, donde lo impecablemente blanco juega un papel primordial. La sala médica es blanca y fría, sin embargo, con imaginación artística le da otro sentido, la convierte en memoria de un espacio de intercambio de experiencias intensas y dolorosas, que evidencian la fragilidad de la existencia humana, el cuerpo, la vulnerabilidad, la muerte, la ciencia y el poder, entre otros.

Mi trabajo se ubica en una zona de hibridación entre ciencia y arte, institución médica y espacio social. Asuntos como la fragilidad de la existencia, la vulnerabilidad del cuerpo, público y privado, salud y enfermedad, normal y patológico. [...] Lenguajes como la pintura, la instalación, el dibujo, la fotografía, las acciones grupales o el video, han servido como herramientas de formalización, en torno a las formas como el cuerpo y el individuo son definidos, domados y modificados por la cultura. (Manos, 2015, p.2).

Libia Posada

Figura 8 *Neurografías*

Nota: Posada, L. (2006). Dibujo (*Vendaje quirúrgico e hilo sobre panel*), *Dimensiones Variables*. Fuente <https://slideplayer.es/slide/3086127/>

Varias series se centran en la representación del cerebro, en la búsqueda de una expresión más íntima, más cercana a las visiones internas del cuerpo humano. Teniendo en cuenta que el cerebro constituye la más compleja e incomprensible organización biológica a la cual se ha enfrentado el conocimiento, lo intenta representar desde diferentes perspectivas, convirtiéndolo en red de redes que se pierden entre espacios sin un límite. *Neurografías*, es una serie de dibujos elaborados con gasa e hilo, los cuales se acercan a la síntesis anatómica de las radiografías y otras imágenes diagnósticas, a manera de retratos del sujeto interior. El vendaje es un material indispensable de uso quirúrgico y manejo de heridas, es usado como metáfora del tejido biológico y sus contradicciones. Al mismo tiempo señala lo humano, como red o tejido de fibras íntimamente interconectadas, capaz de transitar de una estructura a otra.

Antecedentes
(Obras)

Sin título

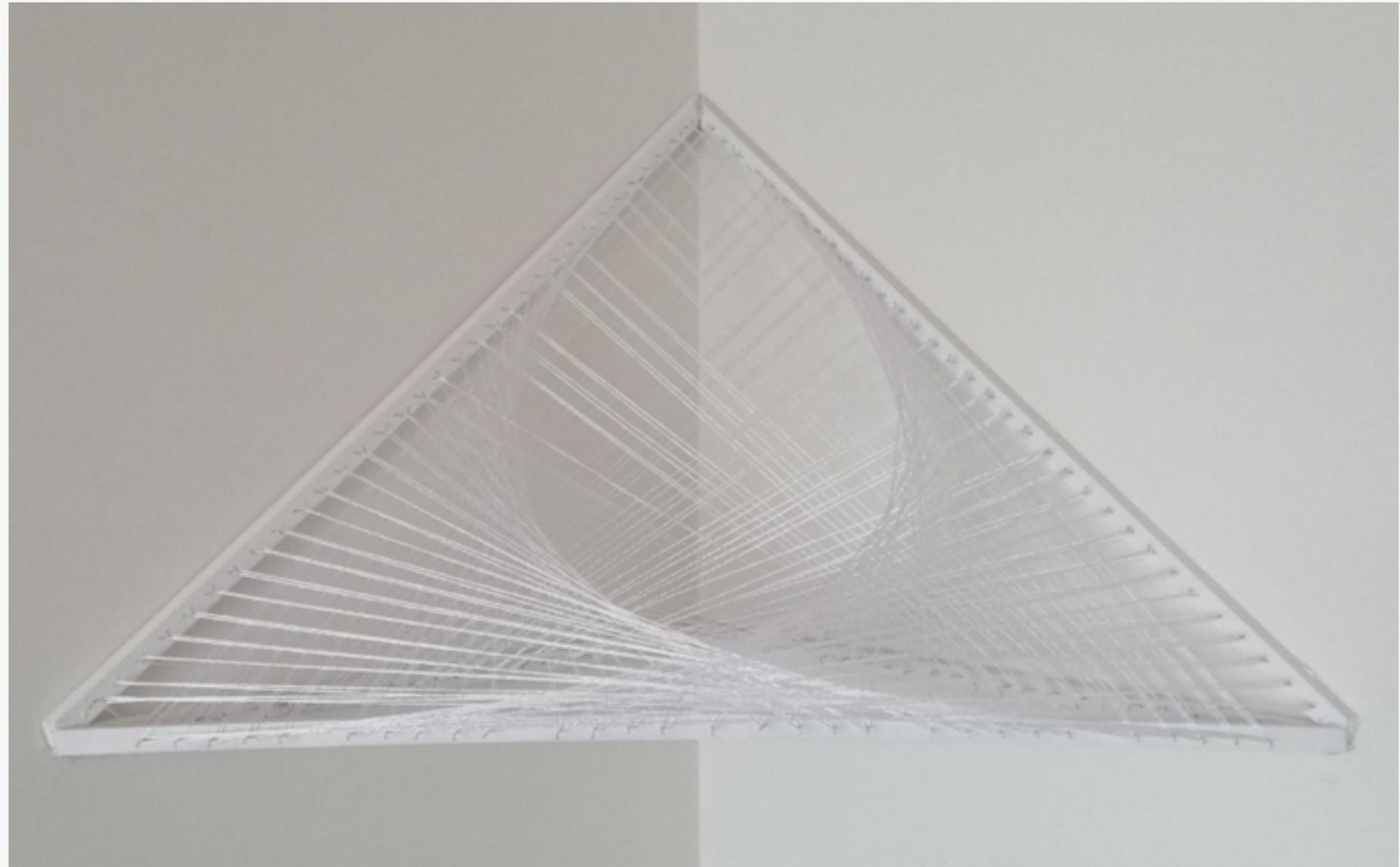
Una tela de lino blanco, color que representa la limpieza y es un medio que no genera distracción, material que evoca la profunda relación de los hilos como líneas que componen un todo geométrico. El hilo es una línea trazada no con un lápiz sino una línea que se puede utilizar de muchas maneras para hacer una nueva forma de expresión. Con la acción de retirar hilo por hilo se logra la transformación de la textura original de la tela en un espacio lleno de diferentes texturas y micro mundos, es ahí cómo en un mismo material aparentemente plano se descubren nuevas texturas y formas. Esta obra se compone de dos visiones una de lejos donde aparenta ser una tela común suspendida del techo y otra al acercarse a visualizar las texturas y los detalles que la componen.

Figura 9
Sin título

Mater

Escultura suspendida en una esquina, una construcción geométrica de hilos tensados y superpuestos. *Mater* es llevar la materia a su elemento original, así como su nombre es el origen de la palabra materia, *mater* significa madre, que da a luz. Con los hilos de lino se generan nuevas hebras que son líneas, la palabra línea viene del griego linón que significa cosa hecha con lino, líneas para crear piezas individuales que pertenecen a un todo y que se repite a una escala más pequeña y se convierte en una metáfora de fractalidad. Cada hilo forma parte de un conjunto de un todo, pero funciona individualmente y tiene autonomía. Con las tensiones y cruces de los hilos se generan nuevas formas y cada hilo sigue constituyendo una unidad autónoma que al intervenir se puede lograr infinidad de nuevas geometrías. La pieza completa es muy rígida y matemática, pero en sus cruces se genera una nueva simbología fractal más orgánica.

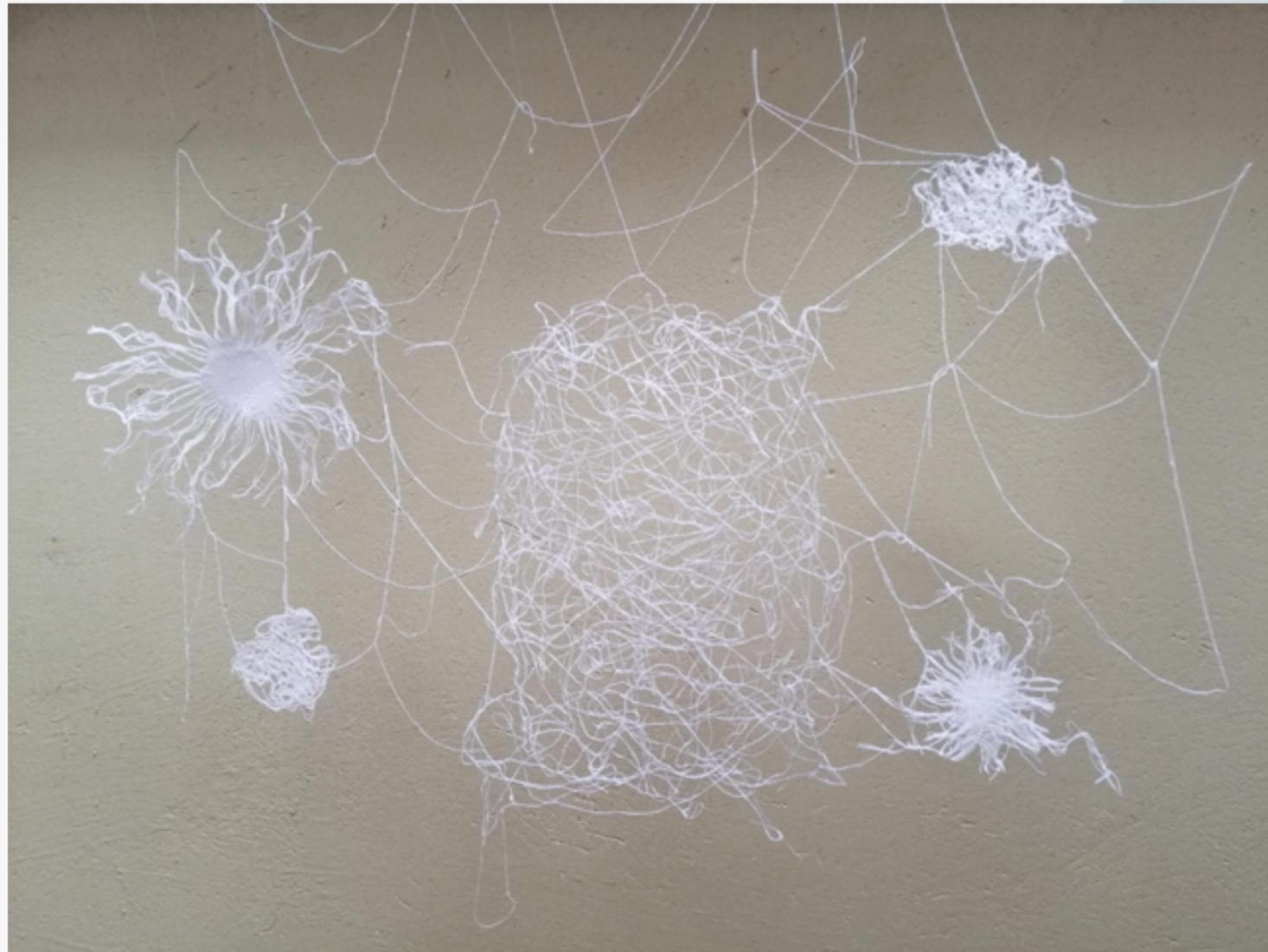
Figura 10
Mater

Nota: Restrepo, S. (2020). Escultura (soporte de madera e hilos tejidos), 50 x 80 x 40 cm]. Imagen propia.

Intervenciones sutiles

Figura II
Intervenciones sutiles

Es una escultura de hilos que conservan las formas y texturas de trozos de tela e hilos transformados por la acción de deshilar, endurecidos con una fina capa de resina para mantener su estructura un juego constante entre lo orgánico y lo rígido que da respuesta a la búsqueda de geometrías más simbólicas y orgánicas. Cada pieza representa una historia diferente de la conexión entre el tejido y el femenino. La acción de crear se encuentra en el destejer y endurecer cada pieza, así como también en las tensiones que se generan en cada hilo que las interconecta, representando la conexión entre las acciones femeninas y la construcción textil. En este transitar por el tejido he elaborado una cartografía que revelaría simbologías e imágenes que dan una mirada artística más profunda cargada de gestos femeninos especialmente en las culturas americanas. Traslado nuevos signos y símbolos como el punto y la línea al tejido, entendiendo el tejido como obra artística. Y construyendo nuevas imágenes desde la deconstrucción de un tejido previamente elaborado. Parte de los problemas que afectan al estudio semiótico de las imágenes visuales es pretender mostrar la variedad desde un único punto de vista.

Nota: Restrepo, S. (2020). Escultura (hilos de lino y resina), 80 x 90 cm.
Imagen propia.

Figura 12
Fractus

Nota: Restrepo, S. (2022). Instalación (fotografías, hilos con resina y manos en yeso), dimensiones variables. Imagen propia.

Fractus

Fractales tejidos con hilo de lino que se interconectan con las manos femeninas que tejen y construyen, manos que desde la bidimensionalidad de la fotografía y la tridimensionalidad expresan la conexión con el tejido, construyendo una apropiación del espacio con diferentes puntos de vista del observador.

Es un gran acercamiento al fractal original del tejido. Es la unión de varias piezas representando una historia del origen mismo del tejido, cada «puntada» es el fractal iniciático de donde parte el tejido, que no solo se compone de trama y urdimbre sino de nudos, puntadas y secuencias, con variadas tensiones y conexiones. El tejer es una acción de crear y así mismo lo es el destejer para crear nuevas formas e historias. En el ejercicio de deshilar, interiorizo y conecto con las múltiples relaciones entre el tejer y lo femenino.

Destejiendo

Registro en video de la acción de destejer, llegar al elemento inicial de la creación. Destejer un trozo de tela de lino natural, un material que evoca la profunda relación de los hilos como líneas que componen un todo geométrico; el hilo es una línea trazada no con un lápiz sino una línea que yo puedo utilizar de muchas maneras para hacer una nueva forma de expresión.

Para mí la acción de crear se encuentra en el destejer y por eso aunque utilizo mucho el sufijo DES (destejer - desdoblar - descubrir - desconfigurar) que tiene un carácter de negación o inversión de la palabra y es ahí donde lo metaforizo para así a partir de esas negación generar nuevas construcciones. Metáfora del paso del tiempo, destejer una tela para encontrar nuevos elementos y transformarlos en nuevos tejidos, nuevas formas.

Figura 13
Destejiendo

Nota: Restrepo, S. (2022). Video,00:38:14. Imagen propia.

Microespacios

Exponer lo micro desde lo macro, llevar esas pequeñas estructuras fractales a dimensiones mayores para poder generar cercanía y así una mejor observación, esto se logra a través de la fotografía, en esta propuesta se llevan los fractales tejidos a microespacios que junto la fotografía crean macro espacios y transforman la idea de juego entre lo micro y lo macro.

En esta obra se llevan los fractales tejidos a microespacios que mediante la fotografía transforma la idea de los espacios, en un juego entre lo micro y lo macro. Se lleva un elemento a un mayor tamaño, pero aun así sigue siendo introducido en un pequeño espacio que brinda un cambio y a una ilusión de máxima estructura que abarca toda una habitación. De un solo hilo, una sola línea todo se conecta y va transitando de un microespacio, de una experiencia a otra, como habitar esos espacios vacíos con sutilezas que remitan a la observación.

Figura 14
Micro Espacios

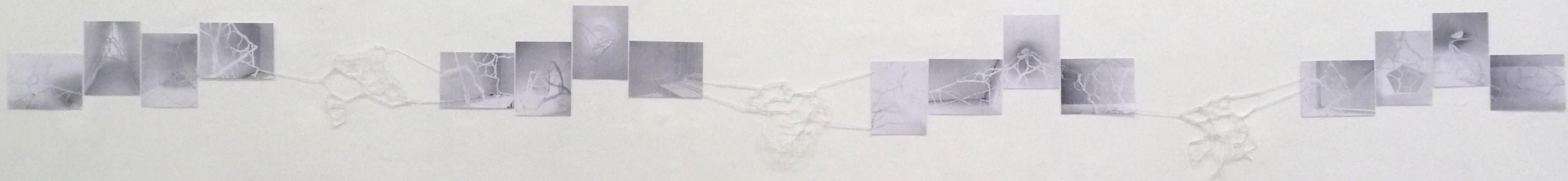

Figura 15
Interconexión

Interconexión

Por medio del arte y el tejido busco sumergir al espectador en un mundo en donde los fractales se hagan evidentes a simple vista, como un factor que lleve al observador a asimilar estos patrones naturales de una forma más contundente para que reflexione constantemente sobre la importancia de los mismos. Generar un acercamiento a las geometrías naturales a través de la observación, con un juego de luces y sombras simulando la visualización microscópica donde la luz tiene un papel importante para proyectar las geometrías. La observación a través del microscopio, método utilizado científicamente, me llevó a crear analogías entre imágenes microscópicas analizadas por la ciencia y la geometría que inspira estas piezas.

Proyecto de Grado

"El mundo aparece entonces como un complicado tejido de acontecimientos, en el que conexiones de distinta índole alternan o se superponen o se combinan, determinando así la textura del conjunto."
Fritjof Capra.

En el proceso de investigación he encontrado científicamente que la física cuántica analiza que no podemos descomponer el mundo en unidades elementales independientes. la naturaleza nos muestra que somos un todo relacionado desde los objetos macroscópicos a átomos y partículas subatómicas, pertenecemos a una compleja trama de relaciones entre las diversas partes de un todo unificado, es así como en mi obra busco plasmar esta observación de un todo y sus partes relacionadas. Como dijo Werner Heisenberg, uno de los fundadores de la teoría cuántica: "El inicio de la vida humana desde los cromosomas, estructuras que se encuentran en el centro (núcleo) de las células que transportan fragmentos largos de ADN, material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano" (Capra, 1975).

Figura 16
micro-scopia

Micro-scopia

Micro-scopia toma como referencia las células eucariotas donde se observan los cromosomas, para representarlas en un tejido con hilos blancos de fibra natural que los luces proyectan en el piso. De esta forma, la pieza parecer ser un macro microscopio que permite al espectador ver los fragmentos de lo que hasta ese momento era invisible, para proporcionarle un nuevo acercamiento a los tejidos de la naturaleza desde una observación más espontánea y sintética, generando la reflexión de la diferencia entre el ver y el mirar. Observar los cromosomas es ver el inicio de la vida humana, estas estructuras se encuentran en el centro (núcleo) de las células que transportan largas cadenas de ADN (material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano).

Fascia

"El ver depende del ángulo de visión de nuestros ojos, el mirar está en directa relación con nuestra forma de socialización, con la calidad de nuestros imaginarios, con todas las posibilidades de nuestra memoria"

Fernando Vásquez Rodríguez

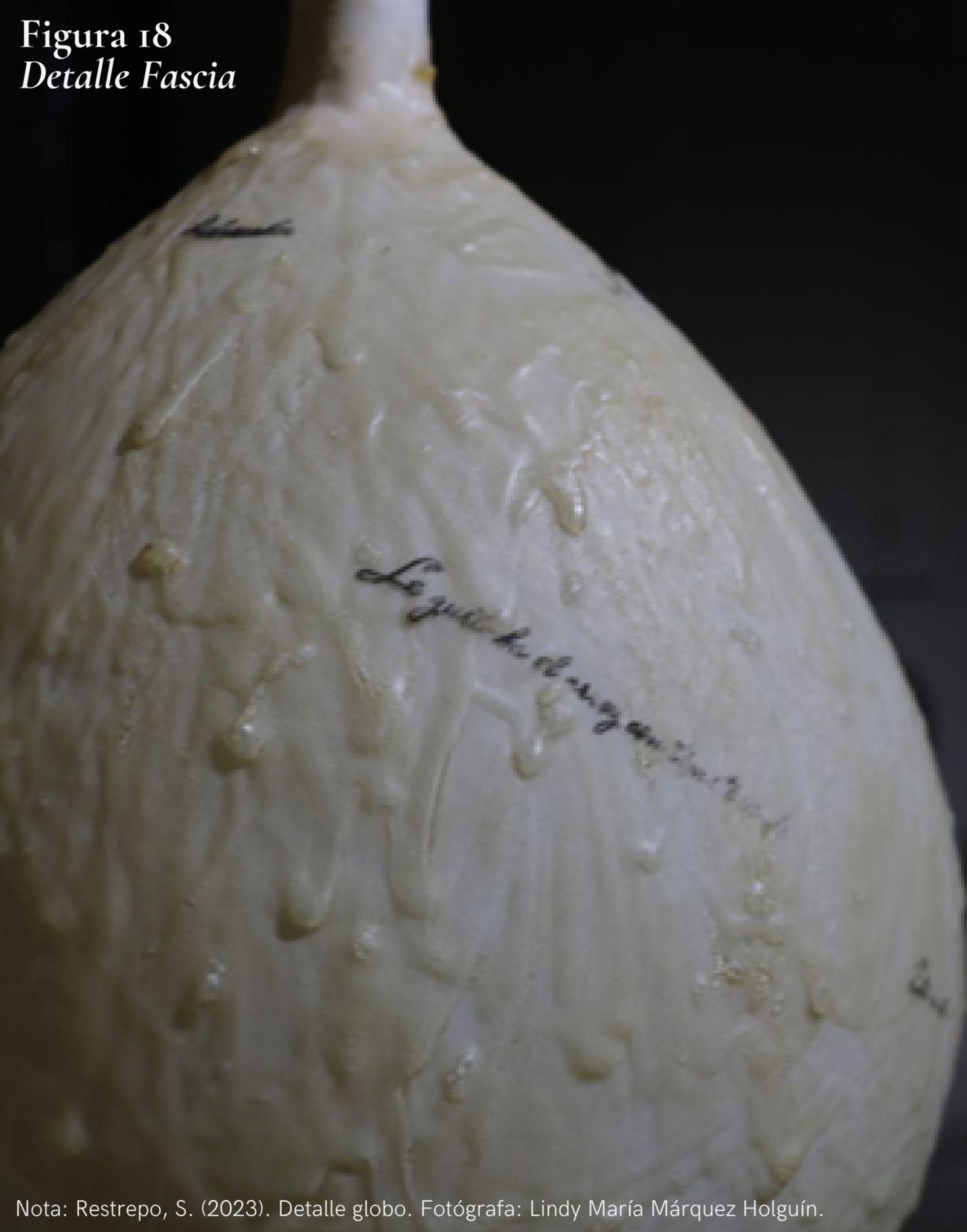
La obra de Sofía Restrepo es un relato de la observación más minuciosa de las cosas, de su crecimiento personal; pasó de ser esa niña que todo lo quería mirar por el lente de un microscopio a esa mujer que nada se le escapa, sensible e intuitiva. Fascia es una mirada a las memorias de la vida, desde lo que ocurre

en la naturaleza fractal de las células del cuerpo, hasta lo que ocurre cuando el olvido nos consume y se torna doloroso. Así como una persona con Alzheimer se puede ir olvidando de sus seres queridos, en este caso, el globo traduce y metaforiza tal proceso, perdiendo poco a poco el aire que le da forma y la esencia de ser globo, quedando en él, solo pequeñas marcas, arrugas y un particular vacío que deja abierta la pregunta ¿Qué es eso?, más aún ¿En quién se convierte un ser humano sin recuerdos?.

El tiempo desteje y borra los pensamientos y conexiones neuronales que nos permiten recordar, ya no solo nuestras células se fractalizan, sino que también los recuerdos se van quebrando. Se observa el cuerpo humano, los tejidos, la naturaleza con su doble condición: por un lado, una infinidad de formas, conductos, ramificaciones, geometrías y por otro un territorio frágil y fugaz donde solo nos queda revisar lo efímero, la memoria, lo débil. Las sutilezas de la vida pasan frente a nuestros ojos sin ser conscientes de esto, pensamos que los recuerdos familiares estarán allí para siempre pero no notamos lo frágil que es la memoria y la existencia misma. No son cerebros representativos, sino una metáfora del paso del tiempo que arrasa con nuestros recuerdos.

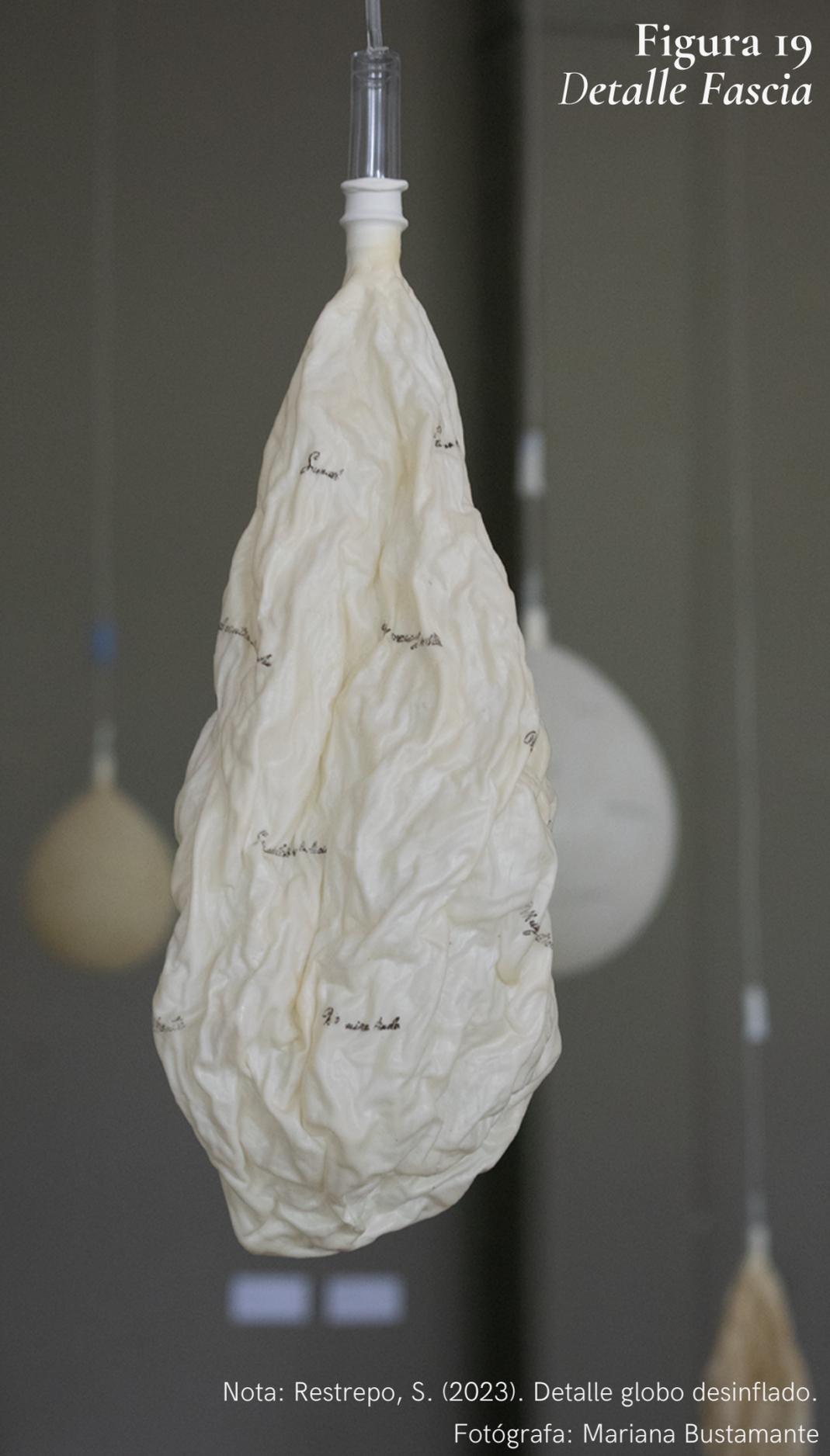
Ivonne Adriana Galvis
Maestra en Textiles UNIANDES

Figura 18
Detalle Fascia

Nota: Restrepo, S. (2023). Detalle globo. Fotógrafa: Lindy María Márquez Holguín.

Figura 19
Detalle Fascia

Nota: Restrepo, S. (2023). Detalle globo desinflado.

Fotógrafa: Mariana Bustamante

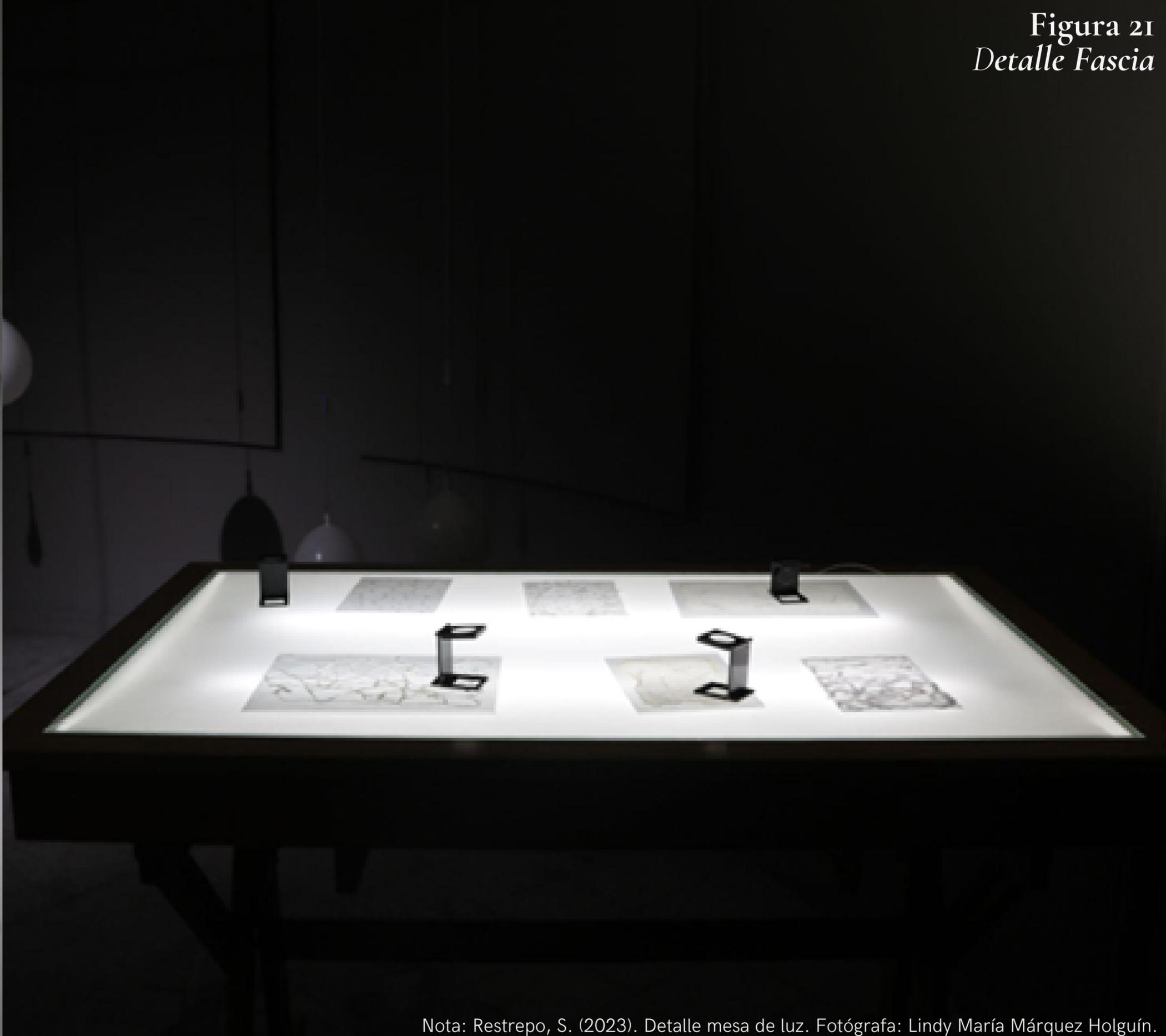
Figura 20
Detalle Fascia

Nota: Restrepo, S. (2023). Detalle látex con transfer.

Fotógrafa: Lindy María Márquez Holguín.

Figura 21
Detalle Fascia

Nota: Restrepo, S. (2023). Detalle mesa de luz. Fotógrafa: Lindy María Márquez Holguín.

Estoy en el colegio ahí trabajo Se parece a la mamá
Ella es mi sobrina
Mi bultico no se de que ^{Tunurid} ~~menos~~ ^{almacenes} ~~dentro~~ ^{rio} a los 14 años
Murid... Se ahogo en ~~dentro~~ ^{el} ~~rio ^{barrio} ~~uno~~ ^{era} ~~pequeño~~
Mi niña en el barrio San Cristóbal ^{de la} ~~afueras~~ ^{norte} de Bogotá,
Una amiga ~~te~~ ^{era} relaciones con el cura de la ~~afueras~~ ^{norte} de Bogotá,
Mi negrita linda se llamaba El Errredo
Nací en Yarumal Antioquia en 1937 Me gusta Nueva York
Ella me visita en estos días El abuelo la que ^{Lilian} ~~mi~~ ~~hermanita~~
El no es mi hijo es mi hermano ^{Lilian} ~~mi~~ ~~hermanita~~
Muy juiciosa El pueblo de las tres ~~es~~ ~~frío~~ ~~feo~~ ~~y~~ ~~faldudo~~
No salgo a ningún lado Yo no tengo casa~~

Figura 22
Fragmento textos de recuerdos

Hoja de Vida

SOFIA RESTREPO GALVIS

Pasto, Colombia. 1999

sofiarestrepog99@gmail.com

sofia.restrepog@udea.edu.co

Educación

2018-2023. Pregrado en Artes plásticas. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

Exposiciones colectivas

2023. *Volver la vista. Muestra de grado.* "Fascia". Edificio Antioquia, Antigua Naviera Grancolombiana, Medellín, Colombia.

2023. *Arte Natural.* La Monarca, centro administrativo, económico y cultural. Tibasosa, Colombia.

2020. *La creatividad universitaria en tiempos de pandemia.* "NaSeres". Crealab, Centro Cultural Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

2019. *Área de prueba procesos.* Crealab, Centro Cultural Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

2018. *Área de prueba (segunda versión).* "Ingrávido". Crealab, Centro Cultural Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

2018. *Pintura en curso.* "Desintegrado". Casa museo Ditaires. Itagüí, Colombia.

Hoja de Vida

Experiencia creativa

2021. *En mi Vereda Cuentan conmigo.* Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura en su programa de Concertación Cultural 2021 y la Alcaldía Municipal de Tibasosa. Colombia.

2021. *Antología de una Región.* "Soledad". Concurso de ilustración. Bienestar universitario. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

2020. *Manos femeninas iluminando el jardín de Boyacá.* Mural ubicado en la fachada del centro administrativo y cultural en el municipio de Tibasosa, Colombia.

2020. *Tibasosa cuida la naturaleza.* IV Encuentro de pintores, en el marco del XVIII Festival virtual Folclórico Departamental y XII Reinado Nacional de la tercera Edad y la Salud. Tibasosa, Colombia.

2019. *Manos a los casilleros.* Intervención colectiva de los casilleros. Facultad de artes Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

Bibliografía

Ayala, A. C. (2018). *Juliana Góngora y las rendijas en la escultura*. o7o Podcasts. <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/juliana-gongora-y-las-rendijas-en-la-escultura/>

Bacon, F. (1620). *Novum Oranum, aforismos sobre la interpretación de la naturaleza y el reino del hombre*. p.76.

Bertalanffy, L. V. (1976). *Teoría General de Sistemas*. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Capra, F. (1996). *La trama de la vida, una nueva perspectiva de los sistemas vivos*. p.93.

CogniFit. (s.f.). *Memoria: Una de nuestras funciones cognitivas fundamentales*. CogniFit. <https://www.cognifit.com/co/memoria>

Dumoulin, M. (2019). *Espacio de geometría sagrada*. Obtenido de Qué es la geometría sagrada?: <https://espaciodegeometriasagrada.com/que-es/>

Gambin, F. (2011). "Sutileza del arte" y "hermosura de la gracia". Anotaciones sobre el concepto de sutileza en Baltasar Gracián. *Revista de Investigación Graciana*, N° 8, p.74.

Gargantilla, P. (2020). *La ciudad con más alzhéimer del mundo por una extraña mutación genética*. ABC Ciencia. https://www.abc.es/ciencia/abci-ciudad-mas-alzheimer-mundo-extrana-mutacion-genetica-202003300225_noticia.html

Goethe, J. W. (2021). *Máximas y Reflexiones*.

Bibliografía

Hooke, R. (1989). *Micrographia*. p.124.

Ibáñez, M. (2004). Vasarely: de la abstracción geométrica a la utopía social. *Open Matemático*. p.82.

Kugler, T. (2019). *National Geographic*. Obtenido de Ciencia y arte bajo el microscopio:
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/ciencia-y-arte-bajo-microscopio_14826

López, C. M. (1994). El tejido como escritura y el orden femenino. *Historia Crítica, N° 9: Manos que no descansan (industria textil)*, p.100.

Manos, S. (2015). LIBIA POSADA OBRA 1998 - 2006. *SlidePlayer*. <https://slideplayer.es/slide/3086127/>

Paoletti, Serge (2004). Las fascias. *El papel de los tejidos en la mecánica humana*.

Sagan, C. (1995). *El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad*, p. 316.

Stuart-Smith, S. (2022). La Mente Bien Ajardinada. Las ventajas de vivir al ritmo de las plantas.

Vásquez, R. F. (1992). Más allá del ver está el mirar. *Signo y Pensamiento, No.20*, p.2.

1803

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Facultad de Artes