

Simbiogénesis: Devenir Más Allá de lo Humano

Proyecto de Investigación creación

Maestría en Artes

Estudiante: Catalina Peláez Gómez

Directora del proyecto: Angélica Teuta Echeverri

Universidad de Antioquia

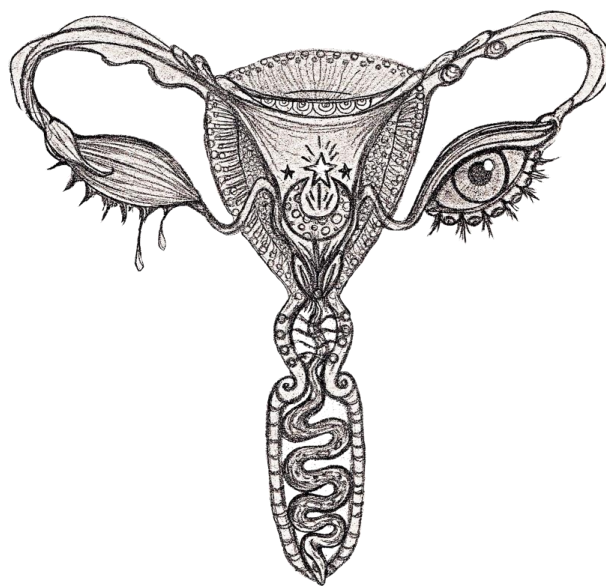
Facultad de artes

Medellín, Colombia

Octubre del 2020

Agradecimientos: A Mis Aliados

A todo lo que me permite un hoy, a mi inspiración, mis hermanos animales y vegetales con los que he compartido mi camino para llenarlo de sentido y de alegría; a mi compañero simbiote, colaborador y músico excepcional Juan Esteban Giraldo por creer en mí y brindarme su tiempo y paciencia, enriqueciendo mi mundo con su música, su mirada y su amor; a mis padres a quienes les debo la vida, el gusto por el color de la naturaleza, el sabor del tiempo y el olor del arte; a Angélica Teuta, mi asesora, por impulsarme a hacer; a mi sororidad, por recordarme lo esencial, y a todos los profesores y compañeros: sin su visión la mía no sería posible.

Figura 1 *Dibujo matriz universal*, (2020), fuente: elaboración propia

Resumen: Parpadeo Cósmico

Esta propuesta de investigación creación pretende configurar mi postura personal y mi proceso artístico en función de la gratitud y la cercanía hacia las plantas y los animales. La inminente crisis ecológica, un recorrido por referentes tanto teóricos como artísticos y por el panorama del arte en nuestro contexto, resaltan la pertinencia de concepciones, prácticas e interacciones restauradoras y respetuosas hacia la tierra y los vivientes no humanos. Para desarrollar mi propio camino encuentro apoyo en la simbiogénesis, concepto biológico en el cual “La vida ‘independiente’ tiende a juntarse y a resurgir como un nuevo todo en un nivel superior y más amplio de organización.” (Margulis, 2002, pág. 22). Esta asociación de diferentes organismos que conviven en beneficio mutuo transformándose en un nuevo ser, es permeada por la fantasía para dar como resultado a los simbioses, entidades con un carácter místico en el que convergen el respeto y la empatía hacia la vida. Para su materialización integro prácticas como el dibujo y la manipulación textil, junto con acciones cotidianas como la jardinería, la alimentación, y estrategias que involucran la sostenibilidad y el hacer artesanal como proceso reflexivo que celebra la vida y su diversidad.

Palabras clave: arte y naturaleza, arte y ecología, arte textil, tapiz, simbiosis, simbiogénesis.

Abstract: Cosmic Blink

This artistic research aims to express my personal stand and my art process based on gratitude and closeness to plants and animals. The imminent ecological crisis, my journey through theoretical and artistic references, scrutinizing the art scene in our context, highlights the relevance of conceptions, practices and interactions restorative and respectful towards the earth and all living beings. To develop my own art practice, I find my way through the study of symbiogenesis, a biological concept in which " 'independent' life tends to come together and resurface as a new whole at a higher and broader level of organization." (Margulis, 2002, p. 22). This association of different organisms that coexist for mutual benefit transforming into a new being is imbued by fantasy. The results are Symbionts: entities with a mystical character in which respect and empathy for life converge. For its final shape, I use drawing and textile manufacturing along with daily practices such as gardening and feeding. Other strategies are involved in the process like sustainability and craft practices as a reflective process that celebrates life and diversity.

Keywords: art and nature, art and ecology, textile art, tapestry, symbiosis, symbiogenesis.

Contenido: Ingredientes

Agradecimientos: A Mis Aliados.....	II
Resumen: Parpadeo Cósmico.....	III
Abstract: Cosmic Blink.....	IV
Lista de Figuras.....	VIII
Introducción: Curiosidad Expandida.....	10
1. Aspectos Preliminares: El Ecosistema, Afectos y Preceptos.....	13
1.1 Antecedentes: Miradas Divergentes.....	13
1.2. Delimitación del Tema: Tejiendo la Simbiogénesis.....	25
1.3 Objetivos: Mística Cotidiana.....	29
<i>1.3.1 Objetivo General.....</i>	<i>29</i>
<i>1.3.2 Objetivos Específicos.....</i>	<i>29</i>
2. Marco Teórico y Referentes Estéticos: Mutualistas, Pensamiento y Creación.....	30
2.1 Simbiosis: Ciencia y Ecosofía.....	30
2.2 Micropolítica: Singularidad Molecular.....	33
2.3 El Textil: Trama, Urdimbre y Resistencia.....	37
2.4 Las Artistas.....	46
<i>2.4.1 Ana Teresa Barboza. La Bordadora.....</i>	<i>47</i>
<i>2.4.2 Cecilia Vicuña. La Guardiania.....</i>	<i>49</i>
<i>2.4.3 María Buenaventura. La Sembradora.....</i>	<i>51</i>
<i>2.4.4 Pilar Soto. La Hortelana.....</i>	<i>54</i>

2.4.5 Lucia Loren. <i>La Madre de la Tierra</i>	56
2.4.6 Dana Sherwood. <i>La Niña</i>	57
3. Metodología y Trabajo Final: De Colectivos Multiespecie a la Construcción de Seres Mágicos.....	59
3.1 La Simbiogénesis	59
3.2 Las Técnicas: Micromundos Simbiontes.....	64
3.2.1 <i>El Dibujo: Juego Mutante</i>	64
3.2.2 <i>El tapiz: Vistiendo mi Mundo</i>	66
3.2.3 <i>La Estampa: Magia Portable, Mito Portátil</i>	73
3.2.4 <i>Los Simbiontes Sonoros: Ecosistemas Audibles</i>	76
3.2.5 <i>La Ofrenda: Celebración de los Vínculos</i>	78
3.4 Los Involucrados: Organismos Recíprocos.....	85
3.4.1 <i>El Humano Simbionte</i>	85
3.4.2 <i>Los Vivientes No Humanos</i>	86
3.4.3 <i>Manadas Dispares</i>	87
3.5 Nueva vida, los simbiontes	89
3.5.1 <i>Descripciones y salmos simbiontes</i>	90
<i>Murcarma</i>	91
<i>Simpaio</i>	93
<i>Avesore</i>	94
<i>Mismú</i>	98
4. Resultados y logros de la investigación creación: Semillas, el accidente místico.....	100

Referencias	104
5. Anexos	112
Anexo A: Otras Fuentes Consultadas.....	112
<i>Textos.....</i>	112
<i>Páginas Web.....</i>	114
Anexo B: Escritura Performativa	119
<i>Ejercicio para Historia Comparada de las Artes II. Mayo del 2019.....</i>	119
Presentación del Simbionte Mismú. Entrega Final de Producción IV	123
Anexo C: Apartes de las Bitácoras.....	126
<i>Imágenes de la Bitácora Realizada para Taller de Producción I.....</i>	126
<i>Imágenes de la Bitácora Realizada para Laboratorio Interdisciplinar II.....</i>	127
Anexo D: Plantas Vínculo	133
<i>Registro de las Plantas Entregadas en Diferentes Actividades Durante la Maestría ....</i>	133

Lista de Figuras

Figura 1 <i>Dibujo matriz universal</i>	II
Figura 2 <i>Escultura de esqueleto de armadillo</i>	14
Figura 3 <i>Dibujo</i>	15
Figura 4 <i>Sala B de la exposición los Multinaturalistas</i>	16
Figura 5 <i>Galería FLORA arts+natura Bogotá</i>	17
Figura 6 <i>Echando lápiz</i>	18
Figura 7 <i>Río Cauca</i>	19
Figura 8 <i>Sin título, de la serie PACHAMAMA curasana</i>	20
Figura 9 <i>Cultivo - tejido / cultura - trama</i>	21
Figura 10 <i>Mesa de estudio 3: simetrías bilaterales para Coragyps Atratus Plastikós</i>	22
Figura 11 <i>Mapa ilustrado del retiro</i>	23
Figura 12 <i>Llama, miniatura textil</i>	40
Figura 13 <i>Paisaje del índigo de la serie Inmersión</i>	48
Figura 14 <i>Quipu menstrual</i>	50
Figura 15 <i>Biblioteca de plantas vivas</i>	52
Figura 16 <i>Diosa Vam de la serie Las diosas del Huerto</i>	55
Figura 17 <i>Madre sal</i>	57
Figura 18 <i>Acuarela</i>	58
Figura 19 <i>Cartografía y trayecto</i>	62
Figura 20 <i>Esquema de triada semántica</i>	62
Figura 21 <i>Dibujos de Acercamiento</i>	63
Figura 22 <i>Sobre posición de dibujos para Murcarma</i>	64

Figura 23 Surgimiento del simbiote a través del dibujo.....	65
Figura 24 Textiles recolectados para los tapices	67
Figura 25 Zafus en denim	68
Figura 26 Experimentaciones preliminares en denim	71
Figura 27 Tapices simbiontes	72
Figura 28 La rueda de la vida	74
Figura 29 Ofrenda	78
Figura 30 Instalación realizada para la entrega final de producción III	79
Figura 31 Registro de visitantes y entrega de plantas.....	81
Figura 32 Página web <i>simbiogenesis.com</i>	83
Figura 33 Página de Instagram <i>simbi.ontes</i>	84
Figura 34 Dibujo: manada de mamíferos para Samami	89
Figura 35 Estampa Murcarma	92
Figura 36 Estampa Simpaio	94
Figura 37 Estampa Avesore.....	96
Figura 38 Estampa Samami.....	97
Figura 39 Estampa Mismú.....	99

Introducción: Curiosidad Expandida

La admiración que siento por la diversidad de manifestaciones e interacciones de la naturaleza; por su capacidad creadora, adaptable, sanadora, pero también severa, inexacta e irracionalmente sabia ha sido constante en mi vida, al igual que una profunda necesidad de imaginar y crear, como de explorar y transformar materiales. Persiste en mí una añoranza de los vínculos que desde niña construí o imaginé con los animales y las plantas, alimentada en la pasión por los libros ilustrados, la literatura fantástica, la ciencia ficción y las enciclopedias científicas, como también por las posibilidades de la imaginación, que permite inventar mundos paralelos en los que todo es posible. Busco celebrar estos sentimientos y expandir la curiosidad por crear, sintiendo fascinación por aquello que está más allá de lo humano: lo místico, lo animal y lo vegetal que son a su vez aspectos inseparables de la nuestra existencia.

Encontré en mi camino una disciplina creativa que me permitió construir una trayectoria profesional: el diseño de modas, en el que surgió el *denim* como material primordial; mi gusto por el color azul se vio recompensado por el trabajo de cerca de diez años en diseño de producto y construcción de marca en torno a ese color y sus variaciones. Pero a pesar de que agradecía los numerosos aprendizajes, me decía que tanto el dibujo como el disfrute de la naturaleza eran pasatiempos y que lo principal era la ascendente carrera en la que estaba inmersa, mientras trataba de encajar en el ruidoso mundo de los desfiles, las ferias internacionales y los lanzamientos de colección. En el estudio de mi profesión, ambos mundos se mezclaban a modo de herramientas creativas y conceptuales, pues mis intereses personales y los nuevos conocimientos técnicos alimentaban el proceso creativo, pero en el trabajo mis funciones eran cada vez más exigentes, mecánicas y frías, dirigidas a la venta y a un tipo de interacción social que estaba lejos de ser mi fuerte.

Actualmente, busco emprender un camino más consecuente y consciente conmigo misma y frente a mi lugar más allá del consumo y la productividad. En él encuentro que son las plantas y los animales los que a veces ignoramos en la cotidianidad del caos urbano, los que están en mayor riesgo, amenazados por la ambición sin fondo del consumo irreflexivo, al que irónicamente he servido fielmente durante años, esclava de cifras de ventas y de estrategias de mercado. Recorro entonces al arte, que integra el afán de materializar mis emociones a través de una narrativa visual, sumado a la posibilidad de impactar la manera en la que vivo y consumo, con la motivación de afianzar el vínculo con lo viviente para reivindicar el anhelo de soñar, vivir y trabajar priorizando otros aspectos por encima de rol de consumidor. Intuyo así la posibilidad de permear el estilo de vida con el interés por la tierra y el respeto por los seres vivos y su diversidad, para aportar a la construcción de espacios en los que existan alternativas de convivir de manera armónica con otras formas de vida, de ruralizar mi urbanidad y, desde mis propios aprendizajes y contradicciones, acercarme a lo que sería “una forma de intentar cambiar el mundo y las coordenadas dominantes” (Guattari y Rolnik, 2006, p. 250). Pues, así como algunos configuramos micro-mundos alrededor de unas cuantas plantas y animales de compañía, como nuestros seres queridos y entre quienes establecemos nuestro entorno más íntimo y sagrado, creo en la posibilidad de expandir esa relación simbiótica¹, para tener vidas más conscientes y conectadas con la tierra incluso dentro de la ciudad.

La propuesta de investigación creación que planteo, busca entonces evidenciar la interacción entre plantas, humanos y animales como una red esencial en el entramado de la vida. Una fuerza de cambio, que puede llegar a transformar la relación del hombre con su entorno, buscando enfocar acciones y saberes en función ya no del estatus y del lujo humano, sino de la asombrosa

---

¹ Más adelante profundizaré en el concepto de “simbiosis”.

interacción benéfica entre especies, en pro de la supervivencia. En esta exploración, mi propuesta artística se funde con la vida en la construcción de una postura y una narrativa visual que se proyecta desde el afecto por los demás vivientes. Híbrido mi profesión como diseñadora de modas desde la manipulación textil, con saberes informales que han marcado mi historia y la relación con un tiempo de ocio, de quehaceres y placeres como el dibujo y el trabajo manual, sembrar, convivir con animales, compartir frutos, intercambiar semillas, regalar plantas, meditar y agradecer la vida.

Estos aspectos convergen en la creación de seres fantásticos, a partir del concepto de mutua cooperación presente en la naturaleza, hacia un universo paralelo en el que el afecto y la interacción benéfica se expanden y transforman la unión, en entidades más complejas. Colores y texturas se funden en siluetas orgánicas que invitan a encontrar nuevas figuras, suscitando la tentativa de esparcir y cuidar la vida que nos rodea.

1. Aspectos Preliminares: El Ecosistema, Afectos y Preceptos.

1.1 Antecedentes: Miradas Divergentes

Tanto la representación de la naturaleza, como los vínculos entre humanos, plantas y animales, están influenciados en nuestro contexto actual por la mirada de la cultura occidental, la misma que eleva el consumo a la categoría de imperativo social, lo cual incide en gran medida en el devenir de esta relación. Al respecto, el historiador Mauricio Nieto ha explicado que “La historia natural es un medio para construir una naturaleza doméstica y una humanidad colonizada.” (2001, p. 4). En consecuencia, La Expedición Botánica sentó un precedente en el actual territorio colombiano, frente a la aplicación del conocimiento como forma de poder, apoyado en el discurso científico, en el que subyacen intereses políticos e ideológicos, con miras al aprovechamiento comercial de las plantas, estableciendo las bases de una relación positivista con el entorno.

En esta misma línea, los estudios sobre la Comisión Corográfica han alentado lecturas sobre cómo la representación y clasificación de la variedad de topografías e identidades de nuestro país, en un esfuerzo de apropiación de la identidad nacional, se emplearon como herramientas para generar conocimientos nuevamente en función del crecimiento social y económico (Velásquez, s.f.). En ambos casos, estas aproximaciones críticas revelan el sesgo de la mirada occidental dominante que determina la naturaleza como recurso a explotar para el beneficio económico y se proyectan a evidenciar otras posibilidades que surgen en respuesta y al margen de esta postura.

En consonancia con lo anterior, desde los estudios históricos y de ciertos enfoques curatoriales, proliferan recientemente proyectos que analizan la relaciones entre arte y naturaleza, donde las visiones y acciones particulares, las tradiciones ancestrales de comunidades

precoloniales y las configuraciones de aquellos que tienen una relación directa con la tierra, descubren posibilidades de interacción benéfica con el entorno, revisan críticamente la mirada mercantil frente a la naturaleza y promueven cuestionamientos respecto a la incidencia que tenemos en la situación ecológica actual. Lo que resalta la trascendencia y la fragilidad de los nexos de la naturaleza con aspectos como la violencia, las tradiciones, el consumo y las lógicas de pertenencia y apropiación territorial, entre otros.

El creciente interés por estos temas en el campo del arte contemporáneo, me permite mencionar algunas exposiciones y espacios que han hecho evidentes miradas divergentes alrededor de la interacción humano y naturaleza. En primer lugar, la exposición *Huesos Deforestados*² realizada por la Universidad Nacional de Colombia y HAVAS GROUP, entre el 2017 y el 2018, es un antecedente importante para esta propuesta, en tanto es el resultado de un trabajo interdisciplinar que planteó reflexiones frente a la inminente desaparición de especies en

Figura 2 *Escultura de esqueleto de armadillo*, Universidad Nacional y Havas Group, exposición *Huesos deforestados*, (2017), fuente: <https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/huesos-deforestados-la-exposicion-de-arte-sobre-especies-en-peligro-140106>, Copyright ©

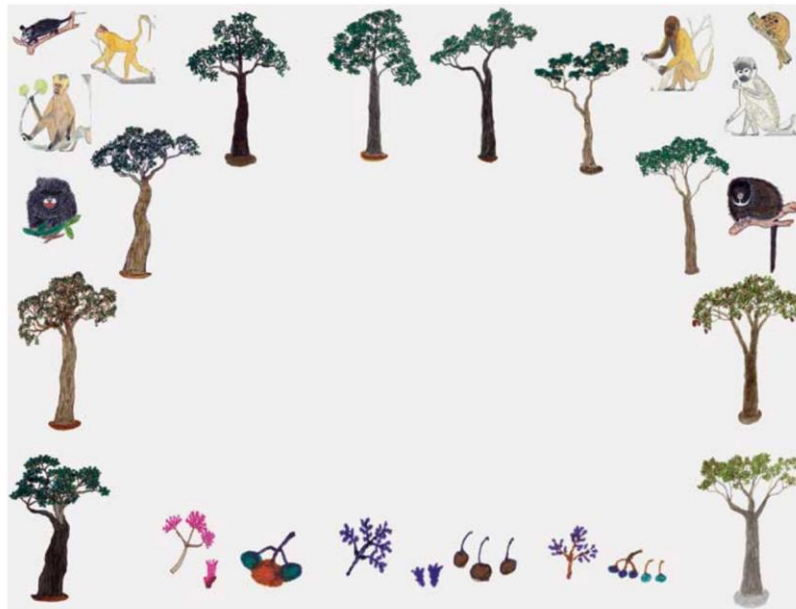
---

² Para más información ver artículo de la exposición:

<https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/con-huesos-deforestados-muestran-especies-en-peligro-de-extincion.html>

nuestro país. Al realizar esculturas de animales nativos con maderas recogidas en zonas deforestadas, se enfatiza la urgencia de tomar acciones en pro de la conservación, y se metaforiza la vegetación como sostén de las especies animales y de los huesos como alusión a la muerte. Además, la materialización de las obras es, evidencia de aquello que se denuncia, y a su vez, contribución a aquello que se quiere lograr: estrategias sostenibles a partir de la reutilización de materiales, y donde se invita al espectador a ser parte de la solución desde la forma en la que consume, haciendo indiscutible el hecho de que estamos conectados con el drama de la extinción.

Por otra parte, En la exposición *Historia Natural y Política*, realizada en la casa republicana de la biblioteca Luis Ángel Arango, entre 2008 y 2009, se propuso una revisión histórica de las dinámicas alrededor del descubrimiento y la colonización, para contraponer luego una mirada local y actual. En esta se resalta el trabajo del artista Abel Rodríguez (el *nombrador* de plantas) quien ilustra el Amazonas a través de los ojos del nativo, y contribuye a difundir, actualizar y recopilar conocimientos ancestrales, de una cultura que convive e interactúa con la selva misma y

Figura 3 Dibujo, Abel Rodríguez, exposición *Historia Natural y Política*, (2008-2009), fuente: <https://www.banrepcultural.org/historia-natural-politica/np-05.html>

que pone de manifiesto formas alternativas de vivir y de ver el mundo. Adicionalmente, reúne obras de diferentes artistas nacionales contemporáneos que reflexionan en torno a la relación entre naturaleza y política abordada a través de problemáticas como la violencia y la segregación racial.

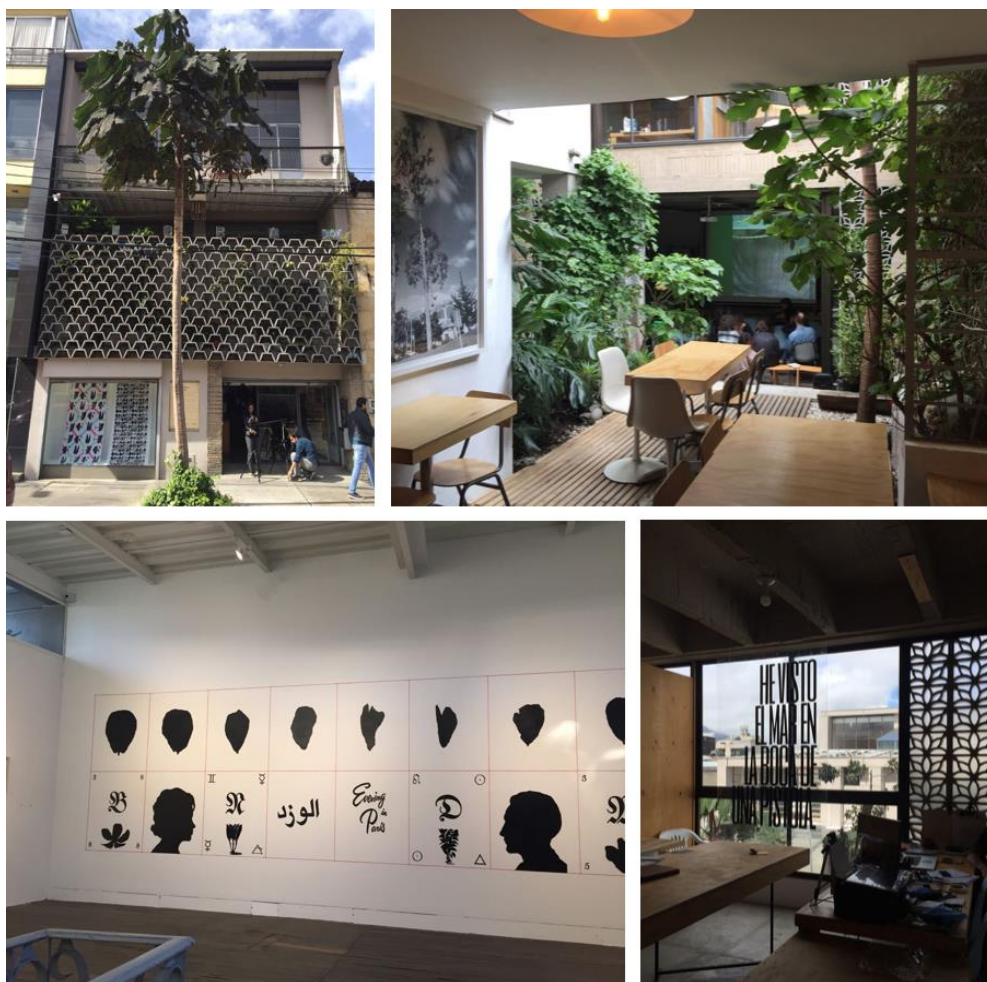
Para terminar este sucinto recorrido de antecedentes que sirven como evidencia de la necesidad de reivindicar la interacción humano entorno desde otras perspectivas diferentes a la de dominio y provecho, la exposición colectiva *los Multinaturalistas*, presentada en el Museo de Arte Moderno de Medellín en el 2017, curada por Natalia Valencia, dio cuenta de diferentes visiones de artistas contemporáneos frente a la relación entre naturaleza y política, en la que se concibe lo *multinatural* como una alternativa de miradas diversas frente a la crisis ambiental, el reciente acuerdo de paz y la construcción de territorio en nuestro país. Todo ello conduce a cuestionar la relación entre naturaleza y cultura, confrontando el impacto que tiene la posición personal frente a la naturaleza y en relación con el contexto.

Figura 4 Sala B de la exposición *los Multinaturalistas*, Museo de Arte Moderno de Medellín, (2017), fuente: <https://www.elmamm.org/Exposiciones/Exposiciones-Pasadas/Id/209>, Copyright ©

Encuentro además pertinente referenciar un espacio inclusivo de formación y creación: la organización FLORA ars + natura en Bogotá, creada en el 2013 y dirigida por el curador José Roca. Es interesante la manera como esta organización integra procesos, comunidad local y artistas, siendo el lugar de incubación de múltiples proyectos que abordan las problemáticas en torno a naturaleza y cultura. Este espacio es de gran relevancia, dada la actualidad y la pluralidad de propuestas de indagación y experimentación acerca de las maneras en las que la naturaleza es asumida por el arte contemporáneo.

Figura 5 Galería FLORA arts+natura Bogotá, registro fotográfico del espacio, (s.f.),
fuente: <http://arteflora.org/que-es/>

Así mismo, es oportuno reconocer algunos proyectos artísticos colombianos que sobresalen, en este caso, por articular en su propuesta la interacción hombre y naturaleza desde diferentes perspectivas, a veces revelando la multiplicidad de posibilidades de asumir posiciones subjetivas frente a lo no humano viviente o, en otros casos, cuestionando dinámicas devastadoras en relación con el mercado y el provecho económico.

El proyecto *Echando lápiz*, coordinado por Graciela Duarte y Manuel Santana, surge a partir de una iniciativa barrial en el año 2000 en Bogotá; ha recorrido hasta hoy diferentes lugares, en los que se desarrolla un dinámico proceso alrededor del estado actual de la flora en el país y la construcción comunitaria, en función de crear espacios de diálogo y participación alrededor de usos y cualidades de las plantas. Se constituye así, en un ejercicio micro político colectivo que abre el espacio a personas comunes como generadoras de conocimiento, para quienes su conexión y apropiación de las plantas en la cotidianidad, los saberes alrededor de estas y sus orígenes rurales, se establecen como herramientas de articulación social. Se propone, por lo tanto, el dibujo como herramienta para la recuperación y transmisión de conocimientos populares en torno a prácticas de ilustración y documentación de las plantas.

Figura 6 *Echando lápiz*, Graciela Duarte y Manuel Santana, registro fotográfico del proceso, (2016), fuente: <http://mediacionfloraarsnatura.blogspot.com/2016/06/echando-lapiz.html>

Desde una perspectiva diferente, el trabajo de Alicia Barney, una de las pioneras en Colombia en abordar problemáticas ambientales a través del arte, resalta por su postura crítica y contundente en oposición a los enfoques en los que la naturaleza es usada en función del beneficio económico. Según afirma Miguel González en el sitio web de la artista: “Ha trabajado con el paisaje y en el paisaje. Señalando básicamente sus propiedades dramáticas, su tragedia ante la depredación y la extinción.” (Alicia Barney, s.f.). En su obra *RIO CAUCA*, 1981-82, muestra las terribles consecuencias del paso del río a través de la ciudad, y en *EL ECOLÓGICO* realizada durante el mismo período de tiempo, desarrolla una propuesta gráfica a manera de periódico, en la cual destaca seres, recursos y costumbres en peligro de extinción, cuestionando los procesos de modernización y la prevalencia de los sistemas de poder; en ambos casos trabajando con biólogos e historiadores que apoyan su investigación dependiendo del enfoque de la obra. La artista confronta, por consiguiente, la degradación causada por la industria, el desentendimiento del estado y la indiferencia de las personas.

Figura 7 *Río Cauca*, Alicia Barney, (1981-82), Foto Mauricio Zumarán, fuente: <https://www.aliciabarneycaldas.com/obra?lightbox=dataItem-in23ish0>

En el caso específico de Medellín es oportuno considerar como antecedente de este proyecto, el trabajo de cuatro artistas plásticos. En primer lugar, por el enfoque de su propuesta y la problemática que aborda, está Juan Fernando Vélez³, quien parte de una experiencia transformadora para estructurar su obra. En una entrevista para Cartel urbano, habla de este momento determinante: “El yagé me mostró quién era yo...Adquirí conciencia por los animales y por la naturaleza.” (Vélez, 2015). A partir de esta vivencia desarrolla desde el 2009 la obra *PACHAMAMA curasana*, un interesante trabajo alrededor de la simbología ancestral, la geometría sagrada y el arte urbano, en el que se apropia de animales icónicos de diferentes cosmogonías para intervenir gráficamente la calle con sus representaciones. Sus trabajos parecen

Figura 8 Sin título, de la serie *PACHAMAMA curasana*, Juan Fernando Vélez, (2014), fuente: <https://cartelurbano.com/arte/pachamama-pensar-el-arte-como-una-medicina>, CC

---

³ Para más información ver blog del artista: <http://juanfernandovelez.blogspot.com/>

tener cierta intención lúdica y sanadora, gracias a un entramado de técnicas como la sobreposición de imágenes, el manejo de colores planos, los juegos visuales, alusiones a la mitología precolombina y al poder transformador del arte, que hacen de las representaciones de la fauna nativa, las protagonistas de una obra que invade y sorprende la ciudad, al recrear conexiones ancestrales con la animalidad y entrelazar contextos.

En segundo lugar, la artista Luz Nadina Henao trabaja desde el 2013 alrededor de las relaciones entre naturaleza y cultura. Su propuesta busca incitar a la reflexión frente a la responsabilidad del papel del arte en la sociedad y de las personas frente a su entorno. En su obra *Cultivo-Tejido/ Cultura-Trama*, 2015, realiza un trabajo con la comunidad donde se relacionan ideas y hechos evidenciando la trivialidad de las acciones en la ciudad, logrando de esta manera, generar cuestionamientos frente a las labores cotidianas en relación con el entorno.

En *Cultivo Cultura Valle de Aburra*, 2015, la artista establece una relación entre ambas palabras aludiendo a las labores de cultivo a pequeña escala que realizan en sus espacios quienes

Figura 9 *Cultivo - tejido / cultura - trama*, Luz Nadina Henao, (2015), fuente: <https://nadinazha.wixsite.com/nadinazha/cultivo-tejido-cultura-trama?lightbox=dataItem-io0rx0x83>, Copyright ©

vienen del campo a la ciudad; es una reflexión frente a la manera en la que las personas establecen este tipo de vínculos y cómo esa nostalgia genera nuevos modos de habitar lo urbano. Tema significativo, por el carácter transformador de las pequeñas y particulares apropiaciones y cambios de la ciudad en la interacción con las plantas. Caracteriza su trabajo la diversidad de técnicas expresivas, dejando ver la potencia de su propuesta artística al acercarse a los conceptos desde diferentes exploraciones.

En tercer lugar, Ana María Velásquez, diseñadora gráfica, ilustradora y artista, quien experimenta diferentes materialidades con una minuciosidad característica y presenta su taller como parte de una obra procesual y extensa. Reflexiona en su propuesta, sobre la cotidianidad y los materiales que la conforman, que son huella y registro de quienes somos.

En su obra *memorias contables* 2016, evidencia los hábitos, recorridos e inclinaciones personales a partir de algo tan cotidiano y trivial como las facturas de compra y en *Coragyps Atratus Plastikós* 2019, utiliza materiales reciclados de los empaques de sus desayunos para

Figura 10 Mesa de estudio 3: simetrías bilaterales para *Coragyps Atratus Plastikós*, Ana María Velásquez, (2019), fuente: <http://www.anamariavelasquez.com/coragyps-atratus-plastikos/1304xb5d9s99eah7hr0j38gqighe70>

realizar un estudio anatómico y esculturas del gallinazo, cuestionando la noción que tenemos de este animal de gran importancia en la naturaleza y nuestro papel en relación a los desechos que generamos.

Por último, Alejandra Estrada, artista, editora e ilustradora, quien reflexiona en su proceso artístico sobre la representación y el dibujo, interés materializado en proyectos como el *mapa ilustrado del Retiro* para la corporación rural del laboratorio del espíritu o el *mapa ilustrado de Medellín*, proyecto ganador de la Convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2018, ambos respaldados por una amplia trayectoria en el ámbito editorial a partir de la ilustración y en el cual la herramienta creativa se vuelve un medio para divulgar especies nativas, invitando al reconocimiento de los vivientes no humanos con quienes compartimos el territorio.

Figura 11 Mapa ilustrado del retiro, Alejandra Estrada, (2015), fuente: <https://alejandraestrada.co/mapa-ilustrado-de-el-retiro/>

De este recorrido de exposiciones, proyectos y artistas puedo concluir que todos los días surgen maneras singulares y divergentes de expresar y construir relaciones con la naturaleza a través del arte. Causa para mí un gran impacto, la pluralidad de los medios y lenguajes, que abarcan a su vez la hibridación de saberes y maneras de crear, en las que el intento constante de dialogar, con costumbres olvidadas, con otros seres y con la tierra misma, es un imperativo que no solo repercute en las propuestas artísticas, sino que involucra profundamente actitudes de vida.

El ingrediente creativo, parece surgir frente a la exigencia de re direccionar o expresar la postura política, que fomenta cuestionamientos de cara al impacto de nuestras acciones diarias, a la visión de cada individuo como consumidor, a la forma en la que nos configuramos incluso socialmente y a la estrecha relación que guarda el desequilibrio ecológico con el sistema mercantil.

Parece así pertinente, repensar lo que consideramos el bienestar y la forma en la asumimos el deseo. También aquello de lo que hablamos, lo que producimos y cómo gestionamos nuestra salud, nuestros desechos y nuestro tiempo. Reflexión que descubre a su vez la pregunta por nuestras prioridades y por aquello que nos permite vivir. Evidencia clara de la necesidad de insistir en la reinención de las pequeñas decisiones y de seguir haciendo eco de la urgencia de sembrar y cultivar, en nosotros mismos y en otros, la semilla de cuidar la tierra, de ser conscientes de su importancia y de la sutileza y precariedad de la interacción en un mundo interdependiente del que no somos dueños sino más bien huéspedes temporales. En este escenario el conversar, escribir, pintar, sembrar, esculpir, instalar, coser, y curar, son todas acciones que enriquecen ese lenguaje por y para la tierra y las demás formas de vida, abriendo la posibilidad, en mi caso, de aportar lenguajes y apropiaciones artísticas que permitan vislumbrar un devenir más allá de lo humano construido desde las pequeñas acciones, en función de una relación de reciprocidad y gratitud para con la tierra.

1.2. Delimitación del Tema: Tejiendo la Simbiogénesis

Aquellos que sean capaces de crear formas de consumo autónomo, modelos mentales de reducción de la necesidad, modelos habitables a fin de compartir los recursos indispensables serán los verdaderos ricos del tiempo que viene. A la idea adquisitiva de la riqueza es necesario oponer una idea derrochativa, a la obsesión es necesario oponerle el goce. (Berardi, 2007, p. 16)

Mi imaginación siempre ha encontrado refugio en la compañía de otros seres no humanos: sembrar, jugar con perros y gatos, ver la manera en la que crece una rama, sentir la suavidad del pelaje y el olor dulce de los caballos o disfrutar el sabor de una fruta recogida en un paseo. Observar, escuchar y sentir el placer de ver la belleza misma de sus formas y la atemporalidad mágica de lo no humano, tan diferente para mí a las exigencias de la comunicación humana, pues no hay juicios, horarios ni expectativas, solo adaptación y ganas de vivir.

A este sentimiento, sumo el deseo de agradecer multiplicidad viviente, desde la construcción de una cotidianidad más sostenible y consciente, lo que me impulsa a asumir una posición en un lugar diferente al de las dinámicas de consumo y provecho que impone el mercado. En respuesta a esta búsqueda me planteo, en diálogo con la vida misma, un proceso de singularización⁴ donde propago, cuido la vida y pongo a su servicio el dibujo, el interés que siento por los textiles, sus técnicas y posibilidades. Abordo la creación a partir de lo que sobra, elementos que estaban destinados a la basura o que se archivan esperando ser usados, dedicando a la elaboración un tiempo inmersivo y paciente que intenciona el amor a la vida en cada línea o puntada, respuesta

---

⁴ Procesos de singularización “Es algo que frustra esos mecanismos de interiorización de los valores capitalísticos, algo que puede conducir a la afirmación de valores en un registro particular, independientemente de las escalas de valor que nos cercan y acechan por todos lados.” (Guattari & Rolnik, 2006, p. 62)

que pretende ser una manifestación de alabanza a la diversidad de formas de vida y sus interacciones.

Para articular esta idea, de involucrar acciones sostenibles, con el afecto que siento por plantas y animales, veo en la imaginación el soporte para explorar un universo que es posible habitar desde esa premisa y centro mi propuesta en el concepto biológico de la simbiosis⁵, que es entendido como “La vida en común de tipos muy diferentes de organismos” (Margulis, 2002, p. 45). Quienes participan en esta relación son denominados *simbiontes*⁶. En ellos encuentro la encarnación de mi propia búsqueda y el entendimiento del ser humano como parte de la naturaleza y como ente activo en la conservación de su propio mundo. La cercanía hacia otras formas de vida desde el respeto, evidencia el valor de involucrar y celebrar la diversidad de lo viviente en la cotidianidad, a través de acciones de aparente simpleza, como el cuidado de plantas y animales, la separación de residuos, el compostaje, la siembra, entre otros, como expresiones de la simbiosis⁷ en la cotidianidad. Allí, la línea que divide la ciudad y la naturaleza se desdibuja en frágiles diálogos entre los seres vivos, sin importar si son ceibas o huevos de mariposa.

Mucho antes de nuestra aparición como especie, la simbiosis fue vital para el desarrollo de los primeros microorganismos. De su comportamiento biológico se derivan conceptos esenciales como la interacción, la asociación, la dependencia y el mutualismo, como determinantes para la subsistencia. La expansión de la vida es facilitada por la unión de lo diverso.

Llego así al concepto articulador del componente creativo: la simbiogénesis que, “Reúne a individuos diferentes para crear entidades más grandes y complejas” (Margulis, 2002, p. 19). Me

---

⁵ “Termino acuñado por el botánico alemán Anton deBary en 1873” (Margulis, 2002, p. 45). Ampliaré el concepto en los referentes teóricos.

⁶ Ampliaré el concepto en los referentes teóricos donde me baso en la construcción de Michel Serres para estructurar el humano como simbiote.

⁷ En la interacción simbiótica surgen diferentes tipos de relación, entre las cuales, la simbiosis mutualista es la que se inscribe en la lógica de la reciprocidad y por ende a la que me refiero a lo largo del texto.

valgo de esta noción como metáfora, planteando a través del dibujo agrupaciones de plantas, animales y a mí misma como simbiote, imaginando una convivencia colaborativa y armónica, que da como resultado nuevas entidades con atributos y poderes específicos. Al ser una suerte de hibridación, estos seres tendrán características particulares, donde se forja una reconciliación de mi aspecto humano con los demás aspectos que me hermanan con otros seres y entidades vivientes.

Como cada nuevo ser, aparecen entonces unas cualidades y una caracterización. Este surgimiento de unas entidades imaginadas, logrado a partir de una sucesión de encuentros, va articulándose con la intención de celebrar la vida, de devolverle la mística al ser que se funde con la naturaleza como en las antiguas creencias animistas presentes alrededor del mundo, donde dioses, hombres, animales y plantas se combinan para invocar poderes mágicos. Característica que para mí comparten los seres vivos, acercándome a esa visión primitiva donde animal o planta tienen poderes que rebasan la lógica, porque en mi opinión hay que recuperar esa magia perdida, de esa desilusión que reafirma el poderío humano, respaldado por la ciencia y la racionalidad, sobre todo lo existente.

Me propongo explorar intuitivamente y a través de la práctica, en formas de relación humano/entorno, que permitan quizá reinventar los vínculos con las demás formas de vida. Disminuir, por medio de la fantasía, barreras que dificultan las relaciones benéficas entre vivientes, y rastrear nuevas perspectivas que pueden surgir en la experimentación, haciendo énfasis en la interdependencia como aspecto esencial en la red de la vida.

La materialización de este proceso pretende estructurar una actitud micro política frente a varios aspectos: en primer lugar, una relación con el tiempo y el hacer artesanal que se opone drásticamente a la noción de eficiencia y productividad que mueve la industria; en segundo lugar, la reutilización y aprovechamiento de materias primas descartadas que son resultado del sistema

moda, y, por último, el deseo de sublimar la interacción y la interdependencia entre diferentes formas de vida como fuerzas transformadoras. Aspectos que me han permitido tomar conciencia frente a la pertinencia de consolidar acciones y sentimientos de reciprocidad y respeto hacia los vivientes no humanos, vinculando ofrendas de estampas, frutas, semillas y plantas en las que el espectador de la propuesta, se proyecta a su vez como cuidador, propagador y participe de vida. Pretendo que las anteriores consideraciones, me permitan proyectar y expandir mi devenir simbiote, desde el fortalecimiento de pequeñas acciones que aportan a la afirmación de mi postura como viviente consciente; por encima del papel de consumidora, esperando expandir el afecto que siento por las plantas y animales con los que convivo, hacia otros vivientes y de celebrar esas acciones cotidianas como una manera de ver el mundo en la que con humildad agradezco el don de la vida y los seres con los que lo comparto.

Desde la práctica artística he procurado vincular diferentes técnicas plásticas, partiendo en un principio del dibujo para ilustrar situaciones en las que me uno como simbiote a un colectivo de otros vivientes. En esta construcción creativa, aparece como recurso la superposición de imágenes y la creación de nuevas formas a partir de esta unión. Por otra parte, al ser una práctica que conozco desde mi profesión, quise vincular la manipulación textil a la materialización final de las nuevas creaciones, a través del collage que, así como el concepto clave, habla de la unión de diferentes: una variedad de técnicas y materiales, que involucran a su vez, la reutilización y el reciclaje. Son entonces dibujo y textil elementos esenciales en mi práctica y que se articulan como ofrenda a la motivación: la celebración de la vida en su multiplicidad.

1.3 Objetivos: Mística Cotidiana.

1.3.1 Objetivo General

Configurar a través de la práctica y la indagación de la simbiogénesis en la cotidianidad, una postura personal frente a la relación humano/entorno, desdibujando por medio de la fantasía, las barreras que dificultan las relaciones benéficas entre vivientes, con énfasis en la interdependencia como aspecto esencial en la red de la vida.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar un proceso artístico alrededor del dibujo, la intervención textil y el reúso de materiales, utilizando la simbiogénesis como metáfora para crear un imaginario de entidades fantásticas que surgen de la interacción entre humanos, plantas y animales.
- Reutilizar materiales para el desarrollo de la obra, explorando así, la creación desde prácticas respetuosas con el ambiente, acompañando mi proceso de vida y el distanciamiento frente a las lógicas del mercado en pro de la interacción benéfica entre vivientes.
- Generar espacios de interacción que propicien el cuidado y la propagación de la vida por parte de las personas, ofreciendo la posibilidad de sembrar cuidar y compartir plantas, semillas, frutas y recetas.

2. Marco Teórico y Referentes Estéticos: Mutualistas, Pensamiento y Creación

En repetidas ocasiones durante el desarrollo de este proceso, tengo la sensación de descubrir en otros, fragmentos de mi alma, deseos que creí tan míos que me sorprende verlos materializados de mil maneras. Como si existiera por ahí un alma de simbiote tan antigua y tan nueva que se reinventa en cada época y en cada mentalidad. Una pulsión constante a ser parte del todo, a ser uno con la vida.

2.1 Simbiosis: Ciencia y Ecosofía

Las nociones de simbiosis, simbiote y simbiogénesis, son estructurantes para este proyecto. Por un lado, la simbiosis, es ampliamente abordada desde la ciencia por Lynn Margulis bióloga estadounidense quien afirma “La simbiosis, la unión de distintos organismos para formar nuevos colectivos, ha resultado ser la más importante fuerza de cambio sobre la Tierra.” (Planeta simbiótico, 2002, p. 52) proponiendo la idea de que es a partir de estas agrupaciones que se genera novedad y diversidad a nivel celular.

Esto abre para mí la posibilidad de imaginar encuentros e intercambios en los que el hombre sea un simbiote mutualista; un ser más entre agrupaciones de vivientes y que hace uso de su poder como ser pensante para fomentar el respeto a la vida e interactuar, impulsado por una actitud humilde y misericordiosa hacia el planeta y hacia los demás seres vivos.

Encuentro nuevamente concordancia con las ideas de Margulis, donde nos dice: “Sospecho que el futuro cercano del *homo sapiens* como especie requiere nuestra orientación hacia fusiones y uniones con los colegas planetarios que nos han precedido en el microcosmos.” (2002, p. 22). Descubro así, la oportunidad de concebir la Simbiogénesis como un proceso de reconciliación, entre humanos y vivientes no humanos. Aplico el principio del beneficio mutuo entre especies y propongo a partir de la fantasía nuevas entidades, que pretendo proyectar como

motores de cambio de la actitud humana frente al entorno y donde la sensibilidad hacia la vida me motiva a reflexionar sobre la manera en la que vivo, consumo y me relaciono con el entorno.

Es por tanto pertinente la construcción de Jacques Derrida sobre lo no humano y su postura frente al sufrimiento animal. El filósofo francés hace un llamado a la pluralidad de la mirada hacia otras formas de vida.

Entre los no-humanos, y separados de los no-humanos, hay una multiplicidad inmensa de otros seres vivos que no se dejan en ningún caso homogeneizar, excepto por violencia y desconocimiento interesado, bajo la categoría de lo que se denomina el animal o la animalidad en general. (Derrida, 2008, p. 65)

Es esta consideración, la que invita a pensar si es acaso, la negación de lo múltiple y el querer excluir aquello que se considera inferior y diferente, la que lleva al hombre a explotar el planeta hasta los límites mismos de la crisis y la extinción.

En este punto me parece importante profundizar en el aspecto animal de los seres humanos entendiendo que lo animal no se opone a lo humano y que al contrario es parte de nuestra esencia. Concepto abordado desde otro enfoque por Deleuze y Guattari y analizado por la historiadora Anne Sauvagnargues definiendo el “pensar el animal como un devenir anómalo de lo no humano” (2006, p. 74). En relación a esto, sugiero que tal vez, sean esa “anomalía” y ese límite el que valga la pena ser desdibujado para más bien, mirar y hacer énfasis en aquello que nos permite acercarnos e igualarnos a lo que concebimos inferior y ajeno, posibilitando una postura más humilde en pro de la vida.

Por otra parte, el filósofo francés Michel Serres aborda el concepto de la simbiosis desde la ecosofía⁸. En su texto *El contrato Natural*, pone en diálogo hombre y naturaleza. Referente fundamental para el proyecto, porque articula el concepto de **simbionte** desde la perspectiva de un humano que se relaciona con la tierra a partir del amor, lo que es para mí, una invitación a explorar la simbiosis como un proceso que impulsa interacciones con lo no humano marcadas por la reciprocidad como determinante para el equilibrio en el planeta. “El simbionte admite el derecho del anfitrión, mientras que el parásito –nuestro estatuto actual– condena a muerte a aquel que saquea y que habita sin tomar conciencia de que en un plazo determinado él mismo se condena a desaparecer.” (Serres, 1991, p. 69). Por lo tanto, es esencial la humildad frente al lugar que ocupamos los seres humanos en un mundo que nos sustenta y la confianza en la posibilidad de modificar nuestra interacción con otros vivientes a través de las asociaciones mutualistas que surgen en la convivencia de lo diverso. En estas, la multiplicidad y la diferencia favorecen una unión en la que cada individuo aporta lo mejor para el beneficio mutuo y en la que cada uno, sin importar su tamaño o nivel de evolución, cumple un papel en el ciclo vital. Desde mi punto de vista esto es lo que sucede a un nivel macro en la convivencia con especies de compañía y plantas domésticas donde existe una conexión con otras especies desde la alegría y el afecto.

Esta posibilidad de transformación presente en la estructura de la vida, que sucede entre las más disímiles criaturas, constituye en palabras de Deleuze y Guattari un devenir: “Si la evolución implica verdaderos devenires es en el vasto dominio de la *simbiosis* que pone en juego seres de escalas y reinos completamente diferentes, sin ninguna filiación posible.” (2004, p. 244, 245). Es este devenir simbionte, el que me lleva a indagar, cómo a través de la lógica del mutualismo, es

---

⁸ Explicada por Sepúlveda, la ecosofía “...nos remite a un término compuesto entre las palabras griegas *oikos*, casa y *sophia*, sabiduría. su denominación nos sugiere el reconocimiento de una sabiduría presente en nuestro *oikos*.” (2017, p.264).

posible re-direccionar la lógica humana de provecho, hacia relaciones de reciprocidad, respeto y gratitud hacia lo no humano viviente y hacia la tierra que nos permite la vida. Construcción que se articula con el proceso de singularización a través de la toma de poder sobre acciones cotidianas en pro de la sostenibilidad, que implica la comprensión y la cercanía con lo no humano.

2.2 Micropolítica: Singularidad Molecular

Me acerco de esta manera, a otro concepto esencial para el proyecto, al encontrar soporte en los planteamientos de Félix Guattari, filósofo francés, conocido por sus ideas de oposición frente a las estructuras dominantes. Quien propone la micropolítica como una manera de proyectar el carácter revolucionario de las acciones individuales, “deben crear sus propios modos de referencia, sus propias cartografías, deben inventar su praxis de manera que produzcan aperturas en el sistema de la subjetividad dominante.” (Guattari y Rolnik, 2006, p. 65). En el caso de mi proyecto, la reflexión sobre las acciones individuales y el poder de la singularidad es decisivo para evidenciar cómo, desde procesos anónimos y particulares, se pueden transformar las relaciones con el mundo. Encuentro además sintonía respecto a las teorías sobre la ecosofía, en las cuales Guattari plantea la hibridación de actitudes y posturas en la articulación de un saber que compromete nuestra relación con la tierra. En ella, la analítica del deseo y la construcción de procesos de singularización desde lo pequeño y lo particular aportan las bases para la formulación de principios éticos, pacíficos e incluyentes que confronten a los sistemas dominantes y homogeneizadores; se contribuye así a la formación de un futuro posible que haga frente al presente desequilibrio ambiental. Un panorama en el cual podamos “forjar nuevos paradigmas que serán más bien de inspiración ético-estética.” (Guattari, 1996, p.23).

Esta perspectiva me confronta con mi propio proceso de encuentros y desencuentros; en mi vida laboral pierden poder las nuevas conquistas en terrenos que me generan inquietud, pues crece el desencanto hacia un sistema moda que se empeña en crear ideales de bienestar a costa de la excesiva explotación de recursos tanto humanos, como naturales. En este sentido Vandana Shiva observa que “Cada vez que nos involucramos en patrones de consumo o producción que requieren más de lo que necesitamos, nos involucramos con formas de violencia” (2020).

Noción que encuentra respaldo en la sensación de que no debo olvidar algo más importante, la conquista de mi espacio subjetivo y la articulación de mi vida a partir de aspectos que parecen ser secundarios pero que son mi sostén emocional y físico, por lo tanto, prioritarios en un sentido más amplio y real en relación a aquello que me genera bienestar: los vínculos con otras formas de vida. Me arriesgo a pensar entonces, que ese poder que subyace en las pequeñas acciones movidas por el afecto y la posibilidad de interactuar de manera benéfica con otros seres, pueden ser brotes de transformación que abran posibilidades de cambio en más aspectos de mi vida y quizás, de manera más ambiciosa en otras personas.

La reconquista de un grado de autonomía creadora en un dominio particular reclama otras reconquistas en otros dominios. Hay que forjar toda una catálisis de la recuperación de confianza de la humanidad en sí misma, paso a paso, y a veces a partir de los medios más minúsculos (Guattari, 1996, p. 79)

La propuesta de investigación creación que planteo, busca, enfocar mi energía y trabajo a expandir las relaciones con plantas y animales a partir del afecto, desde lo que ha sido el hilo conductor en mi vida no productiva: mi vida emotiva. Esa configuración me lleva incluso a cuestionar mi noción respecto al tiempo: ¿puede entonces el trabajo manual dar cuenta de una manera distinta de entender la temporalidad? Han sostiene que “La industrialización no sólo supone la maquinización del mundo, sino también la disciplinación del hombre.” (2015, p. 131)

Esta perspectiva de un hombre disciplinado en función de la productividad y el progreso en el mundo del mercado y consumo, facilita el olvido de otras formas de vida por fuera de estas lógicas, que sólo benefician a unos cuantos. Es por esto, un llamado a subvertir esas dinámicas a partir de pequeñas revoluciones de lo cotidiano que inician por demorarse hasta la improductividad del intento de quien no es experto, allí donde no hay especialización, pero se ansía expresar algo. ¿Es entonces ese tiempo no productivo un vacío o más bien un espacio para crear y para vivir por fuera de intereses mercantiles, dentro de las posibilidades del afecto y la empatía, permitiendo el surgimiento de otras posturas? Veo así la posibilidad de articular mi manera de ver el mundo, hacia el propósito cotidiano, de ser un pequeño punto de fuga al interior del sistema conduciendo con amabilidad mi propio deseo, hacia el bienestar simple y generoso que ofrece la naturaleza, entendiendo que todo aquello que hacemos configura y afecta nuestro entorno.

Desde otro ángulo, resulta paradójico que en un momento donde la supremacía humana repliega repetidamente su superioridad sobre cualquier otra forma de vida, cuando la codicia parece no encontrar límites en sociedades desiguales y el eco constante de un caos globalizado frente al uso de los recursos y la desaparición especies parece llegar a oídos sordos, sea precisamente un virus, un microorganismo (que aún no podemos controlar, ni matar, porque no está vivo) y la forma en la que lo enfrentamos, quien determine nuestras sociedades y condicione nuestras costumbres. Lo que parece modificar por lo menos en un futuro cercano, las maneras de relacionarnos entre humanos alterando incluso la forma de vestir, al involucrar una prenda funcional como el tapabocas en la indumentaria cotidiana.

Es como si la naturaleza al fin hubiera encontrado una forma más obvia de capturar nuestra atención frente al valor, en primer lugar, de lo sensible, sutil e interconectado de nuestro mundo y en segundo lugar de lo que, en mi opinión, es un llamado a reducir las necesidades e interactuar

de manera consciente con el entorno (con evidentes perjuicios para el sistema económico y en general para una inmensa mayoría de personas que dependemos de él). Pero evidencia inevitable del surgimiento de otros modos posibles de asumir el consumo, que son probablemente el inicio de transformaciones de nuestra estructura mercantil, impulsándonos por ejemplo a mirar hacia adentro y apoyar la producción local, replantear las prioridades y considerar en otras manifestaciones de la naturaleza la respuesta a muchas de las preguntas que amenazan nuestro futuro.

Según Deleuze y Guattari:

Desde el punto de vista de la micropolítica, una sociedad se define por sus líneas de fuga, que son moleculares. Siempre fluye o huye algo, que escapa a las organizaciones binarias, al aparato de resonancia, a la máquina de sobrecodificación: todo lo que se incluye dentro de lo que se denomina “evolución de las costumbres”, los jóvenes, las mujeres, los locos, etc. (2004, p. 220)

Quizá, en estas líneas de fuga podamos agregar a los microorganismos y a los demás seres vivos, determinando entonces, sí serán en adelante nuestros aliados o enemigos. Lo que refuerza la magnitud de una mirada respetuosa y consciente frente a otras formas de vida y donde la posibilidad de generar asociaciones benéficas, puede traer quizás, muchos más beneficios de los que hasta hoy hemos descubierto.

Pretendo entonces, profundizar en la simbiosis tanto conceptual, como materialmente, para incorporar a la práctica, la reducción del impacto negativo en el ambiente y aspirando evidenciar la magia latente en la vida y el valor de la reciprocidad en dicha relación, en coherencia con el deseo de generar materialidades a partir del reciclaje y el aprovechamiento de recursos, pues de acuerdo con Han “La economía basada en el consumo sucumbiría si de pronto la gente empezara a embellecer las cosas, a protegerlas frente a la caducidad, a ayudarlas a lograr una duración.”

(2015, p. 133). Configuro esta actitud como una manera de oponerme a la alienante caducidad de la moda y al concepto mercantil que parece sustentarse en una errónea abundancia ilimitada frente a los recursos planetarios. Por lo tanto, alrededor de un 75% o más del material utilizado para los tapices ha sido de aprovechamiento, lo que implica obviamente un significativo ahorro de recursos y una reducción de los gastos de materia prima, traslados y otros rubros derivados de esto. Hago entonces uso de retazos sin valor comercial de agencias textiles, como de prendas de segunda propias y materiales e insumos excedentes de producciones que he realizado. Elementos que estaban creados para una vida corta: un tache, una piedra, un *print*, rápidamente deberían ser olvidados al pasar la tendencia como olas que se van y regresan dejando a su paso montones de desechos. Allí pienso detenerme y extender la duración, a partir del reuso y el embellecimiento, hacer de la belleza una forma de rebelión.

Este horizonte político y estético permite diseñar el diario vivir, en función de valorar la diferencia en los muchos niveles de manifestación de la vida para replantear nuestro papel como dominadores del mundo hacia posturas más flexibles y conscientes.

2.3 El Textil: Trama, Urdimbre y Resistencia

La conexión con los procesos y los materiales textiles ha sido ineludible y determinante para mí, tanto en lo profesional, como en mi propuesta artística, en la que son los tapices el elemento principal. Desarrollaré por lo tanto una breve indagación del tejido latinoamericano, en la que retomo momentos y encuentros que considero estructurantes para la comprensión de la técnica en relación a nuestro contexto.

Los textiles, acompañantes tempranos de la historia humana, son la razón de fuertes y fecundos nexos con plantas y animales, alrededor de actividades como el cultivo y el pastoreo para la extracción de las más asombrosas fibras naturales. Lo que nos ha posibilitado a su vez

tejer vínculos con aquello que nos resulta entrañable, con lo divino y con lo ritual. El tejido trasciende las fronteras como elemento utilitario cotidiano que viste cuerpos y espacios, para ser depositario de elaborados símbolos y poseedor de fuertes cargas simbólicas. “La persistencia de la metáfora textil, su impregnación en el lenguaje cotidiano es la muestra de su capacidad de acercarnos a la complejidad de lo que no podemos definir plenamente.” (Mérat, 2020, p. 37).

El textil, que zigzaguea entre lo utilitario y lo simbólico, es para mí una evidencia de lo complejo de catalogar un desarrollo humano o incluso el mismo acto creativo, separando su función práctica de la simbólica, apoyándome en la frase de Han: “Resulta problemática la separación estricta entre lo interior y lo exterior, entre corazón y ánimo, entre esencia y ornato o entre alimento y condimento.” (2018, pág. 18). Se nos presenta así, un entramado de códigos culturales, sociales y religiosos, con nuestras más primarias emociones y con la naturaleza misma, generosa proveedora no sólo de nuestro alimento y refugio, sino también de nuestra segunda piel. Como señala Itzel:

La práctica textil en los pueblos indígenas no puede pensarse como un asunto desligado del cultivo de la tierra, ni de la producción y la comercialización de los textiles, y tampoco como algo ajeno a su uso personal, pues en ellas podemos encontrar formas diversas de autonomía. (2020, p.86)

Cabe anotar que las conexiones que ha formado el tejido durante siglos se tejen en principio desde los hábitos cotidianos, en el interior de la vida y nos permiten darle forma a nuestra apariencia y a nuestro entorno, expresando de forma silenciosa la identidad.

Aún, en el caso de una historia que ha sido constantemente borrada y sobrescrita como la de los pueblos originarios de nuestro continente, hay claras evidencias de la larga trayectoria técnica y de la importancia que para estos tuvo el tejido.

Las tradiciones textiles de los Andes son fruto de un proceso acumulativo de varios milenios. Sus primeros testimonios arqueológicos aparecen cerca de 8.000 años a.C., estableciéndose como un hito la aparición del telar de lizos hacia 2.000 años a.C. Estos datos confirman la presencia de una manufactura textil previa al dominio de la cerámica, que se constituye como el principal soporte de textos visuales de los Andes, condición que aún conservan los textiles etnográficos actuales. (Hoces de la Guardia et al, 2006, p.11)

Las autoras, al referirse al trabajo de las miniaturas textiles, explican a su vez que “El tejedor andino concibe sus obras como seres vivos y bajo este concepto cada pieza es una unidad completa” (Hoces de la Guardia et al, 2006, p.85). Encuentro este concepto fascinante y cercano al ver en la obra textil a una entidad y dotar de carácter mágico a las producciones humanas formulando así la idea de creación viviente. Lo que expresa también un compromiso técnico donde el tejedor se entrega en cuerpo y alma a su creación hasta lograr el objetivo propuesto: una nueva unidad textil que encierra significaciones y propósitos íntimamente ligados a la vida y a la tierra. En mi caso la intención de dar vida a la creación encuentra en los tapices simbioses un punto de llegada, donde estos son proceso reflexivo y ser que surge de motivaciones profundas que movilizan mi posición frente a la vida.

En la larga trayectoria del textil como acompañante de nuestra especie, es indudable su cercanía con la labor femenina, el entorno doméstico y la cotidianidad. Silvia Rivera Cusicanqui nos habla de la conexión de la mujer con el tejido como parte de una lógica inherente a lo femenino “Las mujeres siempre tejen relaciones con el otro, con lo otro. Con lo salvaje, con lo silvestre, con el mercado, con el mundo dominante. Siento que hay una capacidad de las mujeres de elaborar relaciones de interculturalidad a través del tejido.” (2019).

Figura 12 Llama, miniatura textil, cultura Chancay, costa central de Perú, 1000 – 1430 d.C. Fuente: Awakhuni: Tejiendo la historia andina. Cap. Volúmenes textiles: Recreación para el ritual, Hoces de la Guardia et al, 2006, p.82

No podríamos entonces, hablar de textil sin involucrar el papel de la mujer, como agente activo en todas las etapas del proceso, desde la extracción o elaboración de la fibra y sus acabados, hasta el desarrollo del tejido, la prenda u objeto y los procesos de ornamentación. Etapas en las cuales, la labor se ha vinculado al género en un difuso límite entre el placer y la imposición, pues conserva a su vez vestigios de un carácter impositivo hacia ella, con marcada fuerza en nuestra cultura patriarcal. Para Flores en su análisis sobre las labores de aguja en el siglo XIX “El conocimiento, ejercicio y perfección de las artes femeniles se propicio entre el genero femenino, exaltando su pertinencia y utilidad, pero menospreciando su excepcionalidad creativa y pericia técnica” (2020, p.26). Cuestión que hace pensar, si la marginalidad del textil en la esfera artística tiene que ver también con su pertenencia a los territorios femeninos y a la posición desventajosa que ha suscitado esto, en un mundo regido por un sistema de poder esencialmente masculino.

Al hablar de un desarrollo textil más reciente, es relevante resaltar que guarda también una estrecha relación con el arte, el diseño y la artesanía, puesto que entra en el ámbito académico de la mano de escuelas como la Bauhaus y que gracias a la influencia de esta en las primeras escuelas de arte y diseño en Latinoamérica la práctica textil fue dinamizada en nuestro contexto. Esta introducción a otras áreas es explicada por Colina y Chichón:

“El reconocimiento del textil como categoría del arte, no será ampliamente difundida y reconocida hasta principios del siglo XX, gracias al apoyo de corrientes como la Bauhaus, fundada en 1919, donde se recuperan métodos artesanales con la intención de igualarlos al resto de las disciplinas integrantes en las Bellas Artes; incluso incorporándolos en las producciones industriales para hacerlos asequibles al gran público y, por tanto, insertarlos en la mecánica de consumo.” (2012, p.183)

En Colombia el textil cobra nuevas dimensiones entre las décadas de los cincuenta y los sesenta para acercarse al arte y a la academia, gracias al trabajo de “Marlene Hoffmann, Olga Ceballos y Stella Bernal, quienes serán las pioneras en Colombia en el trabajo del tejido como arte y expresión creativo.” (Guerrero, 1994, p.83). Este nuevo enfoque permite difundir en el contexto internacional la labor del artista textil y abre paso a la visualización de los artesanos colombianos, a la variedad y belleza de sus técnicas, contribuyendo a la formación de Artesanías de Colombia, como entidad estatal y a estrategias de fomento de los artesanos.

Sin embargo, el trabajo artesanal aún en la actualidad, sigue siendo subvalorado, al carecer en ocasiones, de la posibilidad de llegar al público adecuado a precios justos y con el debido reconocimiento y respeto hacia su saber, que en muchos casos es heredado o aprendido por fuera de espacios de validación. Sumado al hecho de que también a menudo esta a merced de comerciantes y cadenas de distribución extensas donde el valor del producto se reparte entre los intermediarios dejando un pequeño margen para el artesano.

Es indudable también, que la industrialización de los procesos textiles enfocada a productos comerciales, ha acrecentado durante décadas, problemáticas sociales, ecológicas y de género que ponen en evidencia las consecuencias de un sistema capitalista desbalanceado, en especial en los países del tercer mundo, como el nuestro, que son con frecuencia centros de producción de las economías más fuertes.

Por otra parte, respecto a la problemática ambiental, la industria textil tiene fuertes implicaciones a nivel mundial, en especial a partir del desarrollo de las fibras artificiales y sintéticas. Ya que “Prácticamente hasta el siglo XIX, las únicas fibras empleadas para el hilado y tejido eran las llamadas fibras naturales, procedentes de los reinos vegetal y animal” (SENA, 2003, p.1). Por consiguiente, una vez descubierta la posibilidad de desarrollar químicamente nuevas fibras, el auge de estas en el mercado ha trazado una línea siempre ascendente. Estos nuevos materiales desarrollados por el hombre, buscan imitar las características de las fibras naturales. Inicialmente de la tan preciada seda, dando como resultado el rayón, primera fibra artificial y posteriormente otras, que paradójicamente en tiempos de guerra fueron impulsadas por las necesidades de la industria armamentista y por las posibilidades del petróleo como material decisivo para la cultura material que producimos en exceso. Adicional a esto, los diferentes procesos involucrados en la producción de productos textiles requieren un alto gasto de recursos y procesos complejos, que en general, no son evidentes para el consumidor que compra movido por el precio, la tendencia o el impulso.

En consecuencia, el crecimiento de la demanda, la mejora de los sistemas productivos, sumado a las innovaciones científicas y tecnológicas, la alta competencia en los precios de la mano de obra, las materias primas y el auge del capitalismo, han llevado la exigencia de recursos y la contaminación de la tierra a límites en los que entra en juego la preservación de todas las formas de vida, incluida la nuestra, pues, como lo pone en evidencia la revista Forbes a partir de

un informe de la ONU “la producción textil es responsable del 20% de las aguas residuales globales y del 10% de las emisiones globales de carbono” (2019). Esto sin hablar de otros aspectos como la problemática de los desechos textiles, los productos químicos involucrados, las condiciones laborales y el maltrato animal.

En definitiva, el mundo textil está fuertemente relacionado con la grave situación ambiental de nuestros días, ya sea porque extraemos las fibras animales o vegetales con todas las implicaciones ambientales de la agricultura, el pastoreo o la crianza, o porque como en el caso de las fibras artificiales y sintéticas son producidas en un laboratorio, exigiendo a su vez, recursos naturales indispensables para su producción. Añadiendo a esto, que el material regresará a la tierra convertido en desecho. Lo que en el caso de las llamadas fibras químicas representa un impacto negativo bastante relevante, debido a la toxicidad de los procesos y al largo y difícil proceso de descomposición de estos materiales.

En relación a este aspecto, creo que es importante desde la vida cotidiana y desde la práctica artística, tener presentes estas implicaciones, más aún, en mi caso el conocer de cerca cada uno de los procesos involucrados, me lleva a revalorar cada pieza textil: su origen, las fibras utilizadas, las técnicas y la mano de obra que realizó cada paso. Hecho que impactó fuertemente mi propuesta al querer asumir mis propias creaciones desde el compromiso por reducir el impacto de la compra de materias primas nuevas y trabajar, por lo tanto, con un predominio de materiales de segunda y aprovechamientos, como una manifestación simbiótica con mi entorno.

Es así que la lucha del textil por reivindicar su posición en el arte ha estado acompañada por una lucha de género y ligada a aspectos claves como la desigualdad e injusticia social, la violencia y la crisis ecológica, entre otros. Estas conexiones profundas y constantes en la historia del textil han sido la razón de que movimientos como el ecofeminismo se apropien del tejido y sus técnicas como bandera, trastocando símbolos y produciendo nuevos significados.

Las relaciones inherentes entre el textil y la mujer, serán causantes de las connotaciones que indefectiblemente tiene el medio, de tal manera que ha sido utilizado profusamente por artistas que lo emplean con claras reivindicaciones feministas, dado que es una técnica que no pertenece a la educación masculina y ha sido fuertemente significado como elemento discriminatorio femenino a lo largo de la Historia. (Colina y Chichón, 2012, p.186)

En el marco de la violencia latinoamericana son incontables los ejemplos en los cuales aguja y tela han sido emblemas de valentía, superación y resistencia ante la injusticia, la violencia, el dolor y la muerte. Agnès Mérat habla de su propia experiencia de duelo y de diferentes perspectivas de mujeres mexicanas que han sufrido grandes pérdidas por la violencia. Análisis en el que establece profundas conexiones entre el bordado y la muerte “Esas expresiones en bordado, si bien manifiestan una forma de activismo político y el objetivo claro de elaborar una memoria textil de los desaparecidos, son ante todo la manifestación de un duelo colectivo de lo inaceptable.” (2020, p. 50).

Las prácticas textiles abren paso a formas colectivas de resistencia y procesos de duelo, que permiten transformar el dolor, la pérdida y el temor a través de espacios de diálogo, creación e integración comunitaria en las que la técnica se configura como aliada fundamental en el difícil escenario del conflicto armado colombiano. Según Bello y Aranguren “la materialidad del remiendo contiene el potencial simbólico de poder remendar lo que se siente a nivel emocional: de poder remendar-se.” (2020, p.197). Pareciera existir, por tanto, una interacción entre emociones y gestos en las cuales el coser, propicia un estado mental cercano a la meditación y a la reparación emocional que potencia el movimiento de actitudes de cambio donde la reparación va más allá del olvido “La sensación de remendar, al bordar colectivamente, es nítida: la aguja y el hilo permiten reparar la tela desgarrada y al estar juntos, al compartir, al intercambiar nuestras

historias, volvemos a tejer nuestra comunidad. Reparar no significa olvidar ni borrar.” (Mérat, 2020, p. 50). La acción simple de coser es así una forma de reestablecer vínculos con otros y consigo mismo.

En mi propia experiencia, el trabajo con los tapices, con el dibujo y con la escritura me ha permitido explorar mis propias batallas, pérdidas y procesos como espacio reflexivo, de cuestionamiento, asimilación y cambio. Ha sido compañero en el duelo de seres muy queridos por mí, y a la par me ha ayudado a procesar dificultades y a canalizar las diferencias con mi profesión permitiéndome acercarme al arte. Las puntadas, líneas y palabras organizan y reparan fragmentos desgastados de mi propia vida y me impulsan, día a día, a asumir mi propio mundo desde la simbiosis.

Me sorprende además el hecho de que aún hoy, cuando el textil es motor de grandes industrias, las técnicas aplicadas continúan involucrando prácticas y saberes milenarios comunes en las más disimiles culturas alrededor del mundo, pues así como mi profesión me ha implicado llevar a cabo acciones que llevan siglos desarrollándose como comerciar con mercaderes textiles de los más remotos lugares, seleccionar telas en función de su valor y apariencia, crear diseños novedosos, escoger las técnicas y los procedimientos para el ennoblecimiento textil como: pintar, estampar, teñir, bordar, ornamentar con piedras y apliques, para buscar finalmente que la pieza textil resultante sea objeto de deseo, y símbolo de lujo y estatus o en el caso de los simbioses una creación con atributos místicos, que celebra conexión entre vivientes. Puedo decir entonces, que son técnicas y procesos que se perpetúan en el tiempo determinadas claramente por el contexto específico, pero invariables en su esencia. Sin embargo, los avances tecnológicos frente al desarrollo de las fibras artificiales y sintéticas, y el mejoramiento de los sistemas productivos han impactado el sistema, haciendo que la caducidad sea un imperativo y rompiendo a su vez, las conexiones con las fuentes de las materias primas y las cadenas de producción de cada proceso.

Lo que repercute en un aumento progresivo y constante en la exigencia de recursos, al demandar cada vez, menor costo y mayor velocidad en toda la cadena productiva, de ahí el valor de repensar cada puntada y singularizar también la forma en la que tejemos nuestro futuro.

Puedo concluir que, el textil es un arma de muchas luchas, donde la mujer y la tierra desdibujan fronteras para construir un mundo más justo y respetuoso de todas las formas de vida y que en el vasto panorama de obras y proyectos artísticos que involucran fibras y tejidos, las mujeres han abierto un antiguo y extenso camino, que se entrelaza con el cuidado de la tierra y los procesos de transformación de materiales, estableciendo un diálogo en el cual la domesticación y la agricultura se funden con la alimentación, las costumbres, el clima, las dinámicas económicas y ecológicas de cada región. De ahí que los textiles son materia prima que encarna el arraigo cultural y expresa la forma de asumir el mundo de cada artista.

2.4 Las Artistas

La mujer artista comete una transgresión, pues, contra lo que es ser artista y contra lo que es ser mujer. La artista pertenece, corporalmente y profesionalmente, a los márgenes; las imágenes (condicionadas por el género) de su cuerpo (condicionado por el género) y de su obra (condicionada por el género) son transgresoras por su existencia; están solamente en el borde, son marginales; van más allá de los límites. (Robinson, 1998, P.245)

En un mundo binario, patriarcal y dominado por el mercado todo aquello que sea esencialmente liminal tiene la obligación de la lucha por la vida y por el derecho a ser singular, quizás entonces, sea esta una oportunidad de alianza con otros y con lo otro.

Presentaré a continuación artistas, que son evidencia de la interacción entre el arte y la vida, través de propuestas potentes e inspiradoras y que han servido de luz para mi proceso, para vincular las ideas a la vida cotidiana y alimentar la práctica con el alma.

Para comenzar, en el contexto del arte textil resaltan para mí dos artistas suramericanas que entablan una relación entre el arte, el contexto y la tradición del tejido:

2.4.1 Ana Teresa Barboza. La Bordadora

Artista peruana con formación en patronaje, que entrelaza el dibujo y la pintura con el tejido y el bordado y quien además explora en sus temáticas el interés por el cuerpo, la piel y el vestido. Aborda también las relaciones entre el agua, los humanos, los animales y las plantas, en las que tema y técnica establecen una correspondencia entre el tiempo del trabajo manual y el tiempo de la naturaleza (Barboza, 2018). En la obra *Animales familiares realizada en el 2011* hay un juego entre animales y personas donde los rasgos se mezclan y las actitudes se funden aludiendo a nuestra esencia animal, en *Inmersión* obra del 2017 al utilizar dibujo y bordado sobre una base textil de algodón narra la transformación de plantas de las que se extraen tintes estableciendo una relación entre el reino vegetal y el color aplicado al textil. En *Ecosistema del agua* exposición realizada con Rafael Freire en el 2019 evidencia los procesos de extracción y tratamiento del agua a través las plantas, en pueblos precolombinos en el desierto del Perú. Promoviendo así, la recuperación y difusión de estos conocimientos, resaltando igualmente la asociación benéfica entre plantas y gentes y reivindicando el agua no solo como un recurso de vital importancia para la supervivencia, sino también como un elemento de poder simbólico dentro de la cotidianidad. Sus obras son un claro ejemplo de la forma en la que animales, plantas y personas tejemos un entramado viviente en el que los textiles son evidencia de la innegable dependencia que tenemos

de los recursos naturales y donde los métodos y posturas que asumimos frente al desarrollo de nuestra cultura material, determinan la manera en la interactuamos con el entorno.

Figura 13 *Paisaje del índigo* de la serie *Inmersión*, Ana Teresa Barboza, (2017), fuente: <https://www.anateresabarboza.com/p/inmersion.html>

2.4.2 Cecilia Vicuña. La Guardiania

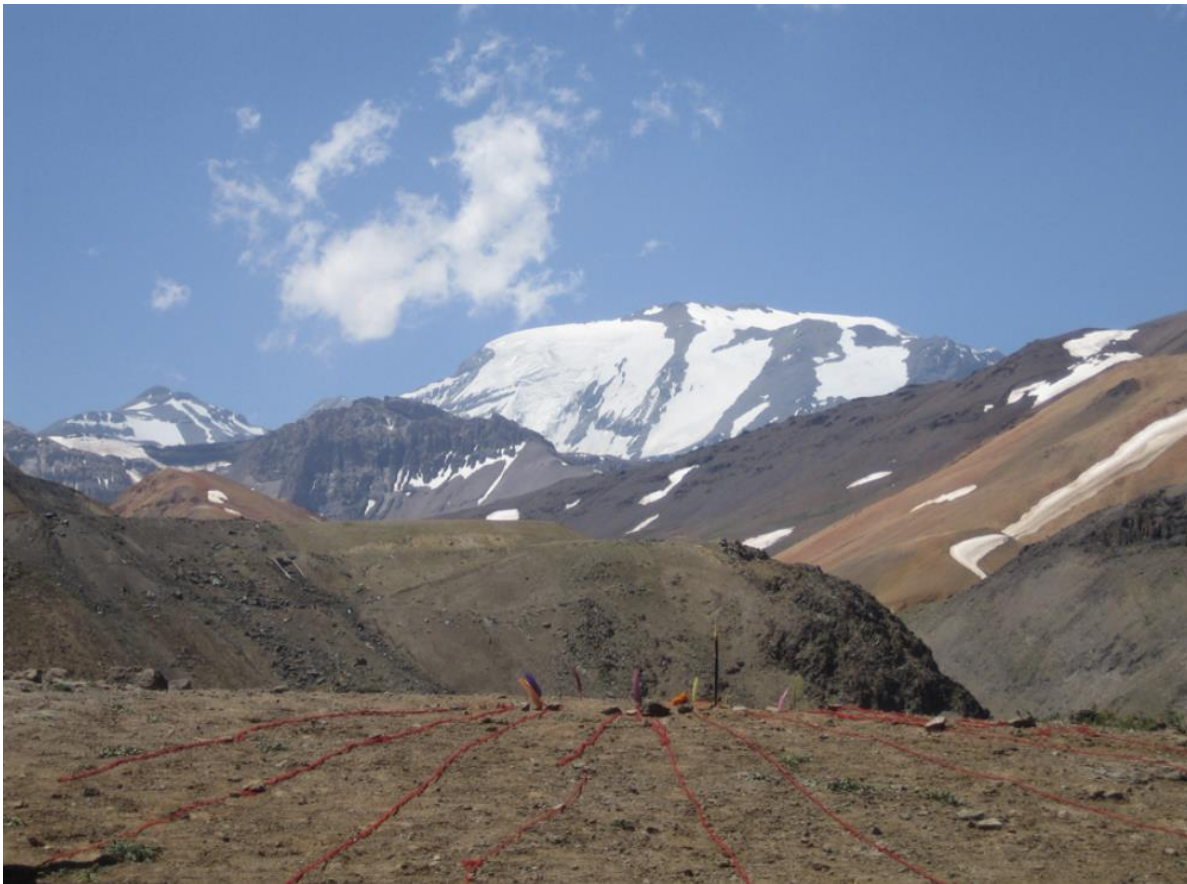
Poeta, cineasta y artista chilena con un trabajo extenso y diverso que entreteje palabras, acciones, texturas e imágenes, para dar cuenta de una sólida y coherente trayectoria. En su obra la reconfiguración de códigos de culturas precoloniales y tradiciones ancestrales le han permitido establecer nuevos lenguajes a través de medios y técnicas tan diversas como la escritura, el performance, la instalación, el tejido, la escultura y la pintura.

Para Coleman “la falta de distinciones absolutas entre disciplinas, conceptos y prácticas, así como las formas visuales que empujan los límites de la representación y que hacen obsoleta la lógica lineal, se destacan también en las obras de Cecilia Vicuña.” (2013, p.77). Esta amplitud de formas de crear le ha permitido forjar una postura política y poética en la que el arte es la voz de los que sufren y donde el poder de la tierra se funde con el poder femenino. Tal como lo define Bachraty “el trabajo de esta artista demostraría siempre una dimensión política, generando vínculos entre la naturaleza, la acción social y la memoria histórica.” (2019, p.197).

Desde 1966 trabaja con el concepto de *lo precario* que continua vigente en su propuesta y con el cual ha tenido presencia constante en múltiples exposiciones alrededor del mundo. Esta idea toma forma en *Precario/Precarious* uno de sus libros publicado en 1983 y en pequeñas esculturas *site-specific* realizadas con desechos encontrados, ensamblados a materiales naturales, que en ocasiones son entregados al entorno como ofrenda ritual y que además dan la impresión de estar en un frágil equilibrio, a las que ella da el nombre de “basuritas”. Este concepto pareciera ser en mi opinión, una manera de hablar de la confluencia de un mundo que oscila entre la abundancia de cultura material que promueve el capitalismo y una naturaleza en riesgo, como también una forma de elevar aquello desechado, ignorado y marginal en coherencia con un arte que enaltece lo simple y que refuerza un vínculo trascendente con la existencia.

Por otro lado, Vicuña reinterpreta en sus *quipus*⁹ el antiguo código Inca para movilizar significados inherentes a la conexión del hombre con la tierra y los vínculos entre pasado, presente y futuro. Al apropiarse de este elemento, la artista establece un dialogo en el que la lana, los nudos y el color adquieren nuevos significados que impactan el contexto.

La artista desarrolla en el 2006 *Quipu menstrual: la sangre de los glaciares*, la propuesta inicia con un acto performativo de ofrenda, frente al glaciar y bajo el insólito vuelo de un cóndor, continua con la instalación en la que dispone, 28 hebras rojas, anudadas, colgadas desde el techo

Figura 14 *Quipu menstrual*, Cecilia Vicuña, (2006), registro de la ofrenda, fuente: <https://cecilia-vicuna.squarespace.com/quipus/emrlb54l7t34r5shonpeqbxpguee4p>, Copyright ©

---

⁹ Como lo explica National Geographic “Esas herramientas, llamadas quipus, recurrían a combinaciones de nudos para representar números, y servían para llevar inventarios de maíz, frijol y otras provisiones. Crónicas españolas de la época colonial afirman que los quipus incas también codificaban historias, biografías y cartas” (s.f)

y hechas con vellón de lana o lana peinada, sin hilar. Durante la exposición el público puede tomar el poema creado por la artista para este momento, realiza además una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet y culmina con un performance frente al palacio de gobierno donde el hilo conductor, su siempre presente hilo rojo, (que atraviesa sus textos, performances, instalaciones y pinturas buscando el mar) se reviste aquí del ímpetu de la suplica para pedir por la protección del agua y de los glaciares en su país.

De nuevo Bachraty, nos relata que en los quipus realizados por la artista “el hilado extendido es una representación del agua como hilo de vida, y el quipu vincula la actividad de hilar al ejercicio de la palabra...su proyecto fusiona lo femenino de la fecundidad y lo femenino de textil” (2019, p. 206).

Siento por tanto, gran afinidad con la manera en la que las palabras y las acciones permiten a Vicuña esculpir la postura personal, para convertirse en innumerables expresiones, pues ha sido definitivo para mi proceso el lograr la confluencia de emociones y pasiones a través de la práctica artística y también por la manera en la que relaciona texto y tejido desdibujando los límites entre técnicas, asumiendo el arte como un compromiso vital en coherencia con su postura y dejando clara la trascendencia del arte para con la vida.

2.4.3 María Buenaventura. La Sembradora

filósofa y artista colombiana,¹⁰ Sobresale su trabajo por la manera de abordar su búsqueda desde saberes como la siembra y la preparación de alimentos, a través de los que realiza a campesinos y cocineros como poseedores de cadenas de conocimiento que conectan pasado y futuro, tradición y entorno, hombre y naturaleza. Esta orientación pone en cuestión, no solo la

---

¹⁰ Para más información ver la página web de la artista: <https://mariabuenaventura.com/contacto/>

manera en la que interactuamos con la tierra, sino también el carácter político que radica en estas acciones, en un país que olvida fácilmente lo propio. En su proyecto *Biblioteca de Plantas Vivas* iniciado en el 2012 en diferentes lugares y adaptándose a las comunidades vinculadas, propone a las plantas como un saber dinámico, alrededor del cual se configuran las personas como protectores y promotores del saber de la vida.

En el proyecto *Permanente*, desarrollado para Residencias Cundinamarca en el Museo de Antioquia en el 2018, realiza una intervención espacial en la calle Calibío; allí, plantas y testimonios de personas atravesadas por la violencia se articulan como relato de un país en conflicto. En paralelo desarrolla encuentros, conversatorios y los talleres *Tardes de Hierbas*, poniendo en escena saberes populares y además construyendo en comunidad una huerta en el parqueadero del museo. Su trabajo más allá de ser relacional y comunitario, es de gran relevancia

Figura 15 Biblioteca de plantas vivas, María Buenaventura, (2012), fuente: <http://bibliotecadepantas.blogspot.com/>, Copyright ©

por la manera en que conecta saberes, visibiliza labores silenciosas y evidencia relaciones entre naturaleza y contexto. Asimismo, utiliza las plantas y los procesos de siembra, cuidado y distribución de semillas como materias primas de sus proyectos, lo que contribuye a difundir conocimientos que se pierden cada vez más en la lógica urbana, como son la siembra, la jardinería y los nexos entre plantas, tradiciones y alimentos. Lo que se traduce en formas de crear un mundo más verde, en el que los humanos están profundamente conectados a las plantas y a los saberes de la tierra.

Este enfoque resuena en mí, por la inquietud frente a cómo vincular al arte, acciones cotidianas como el cuidado de plantas o nuestra relación con los alimentos, que creo están fuertemente relacionadas con la manera de interactuar con otros vivientes no humanos y con la construcción de una relación sostenible con el entorno, que posibilite acercamientos de mutuo beneficio. Esta Interacción origina pequeños eslabones donde plantas y personas se asocian generando ambientes propicios para la vida, en los cuales circulan el oxígeno, el agua y son a su vez refugio y sostén de otros seres, espacios que suscitan recompensas tan interesantes y complejas como la soberanía alimentaria.

Pues, así como lo expresa Martínez al referirse a los colectivos que se apropian de los espacios verdes para proyectos de transformación barrial que involucran la siembra y el activismo, estas comunidades “ratifican la alimentación como un lenguaje transversal en el que estamos involucrados todos, que propicia el diálogo entre las personas, e incluso puede inspirarlas a actuar.” (s f, p.63). Indago por lo tanto en mi propuesta en formas de vincular plantas, semillas, alimentos y el tejido que se forma en la transmisión de las recetas familiares como elementos que sitúan al ser humano como un posibilitador y difusor de la vida vegetal promoviendo el cuidado del entorno y del propio bienestar.

2.4.4 Pilar Soto. La Hortelana

La artista española¹¹ desarrolla un profundo recorrido de las relaciones entre arte y ecología (2017), explorando con su obra maneras diversas de dialogar con la tierra, de hacer evidente la necesidad de reconciliación con el entorno y de trabajar desde la práctica artística en pro de la generación de una conciencia ecológica. En el proyecto *Radici in equilibrio*, realizado en el 2015 inicialmente para *Ecoismi*, evento internacional de arte público, la artista realiza una instalación usando plantas muertas con las raíces compactadas por la forma del recipiente en la que vivían. Utiliza ese vestigio para sembrar plantas autóctonas evidenciando la adaptabilidad de la naturaleza frente a la manipulación a la que la sometemos.

En la serie *Las diosas del huerto* estudio realizado en el 2016 convergen el dibujo, la alimentación y la meditación a partir de la relación que existe entre alimento y emoción. Unión que da como resultado la creación de ilustraciones de diosas para cada uno de los 7 chacras que combinan las propiedades y colores de vegetales con los atributos de cada chacra, acompaña, la realización de los dibujos en un proceso meditativo con mantras sonoros.

Sus propuestas reafirman para mí, en primer lugar, la pertinencia de insistir en la indagación desde la creación, por formas de promover nexos con tierra y de hacer frente, desde nuestra singularidad, a la situación de fragilidad en la que se encuentra el planeta por causa de la acción humana. En segundo lugar, establecen relaciones entre aspectos de nuestra vida que lejos de estar aislados son interdependientes y permiten generar nuevas conexiones y alentar indagaciones que responden a la intuición, a los procesos particulares de cada persona. Nuevamente de esta manera, la relación con las plantas, con el espacio que habitamos, con nuestra alimentación y con

---

¹¹ Para más información ver la página web de la artista: <https://pilar-soto.wixsite.com/art-nature-ecology/obra-proyectos>

las emociones, preparan un terreno fértil para la reflexión y el surgimiento de acciones que, guiadas por el amor y el respeto a la vida, trascienden el arte para construir el diario vivir.

Diosa Vam
Metamorfosis con *Curcubita*, Calabaza.
Protectora y activadora del Chakra Sacro
Color Naranja

Figura 16 *Diosa Vam* de la serie *Las diosas del Huerto*, Pilar Soto, (2016), fuente: Arte, Ecología y Conciencia

2.4.5 Lucia Loren. La Madre de la Tierra

Artista española, involucra en sus proyectos a las comunidades y a los entornos que aborda, lo que da como resultado obras que evidencian procesos adaptables, colaborativos y restauradores, que se consolidan en la que para mí es su obra más inspiradora: *Madre sal* realizada en el 2008 en La Rioja, en un territorio rural, consigue una abstracción conceptual y un resultado plástico contundente y armónico a través del trabajo con materiales del entorno tan cargados de significado, como de nutrientes, de manera que reproduce la lógica natural al insertar su obra en los ciclos de la naturaleza impactando positivamente a plantas, animales y a la tierra misma. Esta intensidad me impulsa a sentir una gran cercanía y admiración por su trabajo, debido al carácter reparador y recíproco con el que la artista, consigue entablar un diálogo con el ecosistema en el que trabaja, logrando así, lo que propone Serres: “El derecho de simbiosis se define por la reciprocidad: el hombre debe devolver a la naturaleza tanto como recibe de ella, convertida ahora en sujeto de derecho.” (1991, p. 69).

Respecto al enfoque comunitario que propone la artista, surge nuevamente la diferencia con mi proyecto, que es en principio una búsqueda personal, pero en la que hay un anhelo de interactuar con otros. En mi caso, esa interacción busca incitar a la cercanía con plantas y animales y resaltar su importancia como nuestros aliados vivientes. Aspiro también impactar positivamente el entorno, ya sea desde la recuperación de elementos descartados, como desde la posibilidad promover prácticas de cuidado hacia los vivientes no humanos, que incentiven la biofilia y el vínculo con la tierra.

Figura 17 *Madre sal*, Lucia Loren, (2008), fuente: <http://lucialoren.com/index.php/intervenciones/madre-sal>, Copyright ©

2.4.6 Dana Sherwood. *La Niña*

En la misma línea, pero con un enfoque hacia el afecto por los animales encuentro la propuesta de la artista estadounidense que trabaja desarrollando succulentas mesas para animales, con los ingredientes saludables para el ratón, mapache o gato que pase por sus banquetes. Ubica cámaras trampa que dan cuenta de los festines que suceden cuando no hay humanos cerca y la mesa está servida, pinta también escenas fantásticas donde ella hace parte de la fiesta y comparte con sus comensales. Esta es la combinación más cercana a mi relación platónica con los animales, que involucra a su vez la preparación y disposición de los elementos con un sentido estético muy característico y vinculando el dibujo como posibilidad de narrar una historia imaginada, donde con la candidez de una niña llena de amor por sus comensales establece interacciones cargadas de afecto y respeto por la fauna circundante.

Figura 18 *Acuarela*, Dana Sherwood, (2019), fuente: <https://danasherwoodstudio.com/painting/1/18>
Copyright ©

3. Metodología y Trabajo Final: De Colectivos Multiespecie a la Construcción de Seres

Mágicos

3.1 La Simbiogénesis

Mi intención con este trayecto creativo, como ya se sugiere, es generar una propuesta expresiva desde mi propio proceso de reconciliación con la tierra. Reconectarme con la prioridad de relacionarme con el entorno de manera recíproca y explorar formas de expresar la relevancia que tienen para mí las demás manifestaciones de vida, buscando ser un *buen simbiote* desde diferentes aspectos. Las estrategias propuestas, parten en primera instancia de una indagación autoetnográfica rastreando mi relación con lo no humano, proceso que se complementa con la búsqueda de información en diferentes fuentes como soporte para articular los principales conceptos desde la biología, la ecología, ecosofía y la filosofía, para luego extrapolar y reconfigurar estos en la práctica artística.

La noción de simbiote resume para mí, en un sentido amplio la trascendencia de agrupaciones mutualistas y armónicas entre humanos y no humanos vivientes. Por lo tanto, me apropio de la Simbiogénesis desde su significado científico, para Margulis “En determinados casos la cohabitación, la vida íntima a largo plazo da como resultado la simbiogénesis: la aparición de nuevos cuerpos, nuevos órganos, nuevas especies” (2002, p. 45). Imaginé entonces este fenómeno, como un momento que puede ser representado por medio del dibujo, imágenes que se sobreponen y se articulan para transformarse. Así, el querer vincular a las plantas y a los animales desemboca en la creación de un imaginario fantástico en donde puedo ponerle forma a mi visión personal que con ojos de asombro mira la vida y la carga de significado, aspirando propiciar “nuevos espacios de sentido” (Vilard, 2004, p.41).

La esperanza en un humano que se hermana con los demás vivientes, amplifica el concepto biológico para entrelazarlo con la ecosofía e invita a re-estructurar nuestra posición frente al entorno e incluso nuestro papel como consumidor. Esta aproximación encuentra soporte en la idea de Berardi:

Tal vez sea en este terreno, en el de la comunicación, la producción del imaginario, de la formación de panoramas psíquicos, donde se dibuje una posibilidad de recuperación de una perspectiva civil, política y cultural que permita superar la actual barbarie. (2007, p.54)

En consecuencia, doy forma a seres fantásticos con un carácter místico, que surgen de la empatía y exaltan el valor sagrado de toda forma de vida. Me valgo así de colectividades donde la interacción con plantas y animales, esta cimentada en el afecto y el respeto, en la convivencia armónica, y donde todos los organismos involucrados sacan provecho. En ese mundo que ha ido surgiendo en este proceso, las diferentes especies están vinculadas y comparten tiempo, alimentos, oxígeno y espacio; interactúan, aprenden unas de otras y juegan. Cada una se articula y coexiste según su interés particular. La razón humana sirve aquí como aliada a los otros simbioses, animales o vegetales, para encontrar mejores condiciones de vida, haciendo las veces de protector y proveedor de alimentos y espacios. Los demás seres vinculados, dan a su vez oxígeno, compañía, interacción, belleza y alegría.

Desde otro ángulo y como aporte al proceso de reconciliación exploró materialidades que involucren la sostenibilidad; por esta razón optó por el reciclaje y el aprovechamiento de recursos en la elección de las materias primas, como también en procesos manuales y artesanales que evidencian modos de producción alternativos a los modelos económicos de productividad, rendimiento y masificación. Estos procesos que vinculan y alternan búsquedas teóricas y prácticas encuentran en la propuesta una forma de celebrar la vida y su interacción, al hacer un

tributo a los simbioses; seres mágicos que encarnan la narrativa visual de la propuesta y donde extiende este ofrecimiento al espectador como partícipe de esta fiesta.

Para llegar a esta estructuración conceptual fueron fundamentales los acercamientos de docentes e invitados como también el recorrido por diversos artistas contemporáneos y sus procesos, en los que la teoría y la práctica se funden cimentando la postura vital. En mi caso fue determinante el encontrar en la escritura performativa una forma de materializar las sensaciones y percepciones más profundas para conectar el lenguaje, con la emoción y la creación. Contribuyó, asimismo, el hecho de llevar a cabo diferentes bitácoras, donde el dibujo, la escritura y el collage plasmaban hallazgos teóricos y acercamientos prácticos que surgían de la cotidianidad. (ver Anexo B con ejercicios de escritura performativa y Anexo C con apartes de las bitácoras). Fue crucial comprender que las intersecciones entre lo que nos motiva, los saberes empíricos y los conocimientos académicos son espacios fértiles para la creación.

Gracias a esto, los diversos ejercicios y acercamientos, derivaron en la articulación de los conocimientos adquiridos, la información recopilada en semestres anteriores y la propia experiencia vital. Lo que permitió establecer jerarquías y rutas de exploración de las diferentes temáticas que quise vincular a la propuesta.

Adjunto a continuación dos esquemas realizados durante la etapa previa a la materialización para ilustrar este proceso: la cartografía y trayecto que pone en juego los conceptos claves, enlazados con referentes experienciales, temáticos, artísticos y teóricos facilitando la identificación de unos nodos contextuales y de producción que han sido puntos de apoyo para trazar la ruta del proceso creativo y el esquema de la triada semántica que me permitió esbozar la relación entre la motivación, el sentido, el gesto y los signos que se involucran alrededor de la propuesta. Aunque algunos conceptos y posturas han evolucionado en el tiempo estas reflexiones

han sido punto de partida de posteriores análisis, como también para estrategias de acercamiento a la praxis.

Figura 19 Cartografía y trayecto, (2019), fuente: elaboración propia bajo el esquema presentado por el profesor Fredy Álzate en seminario III

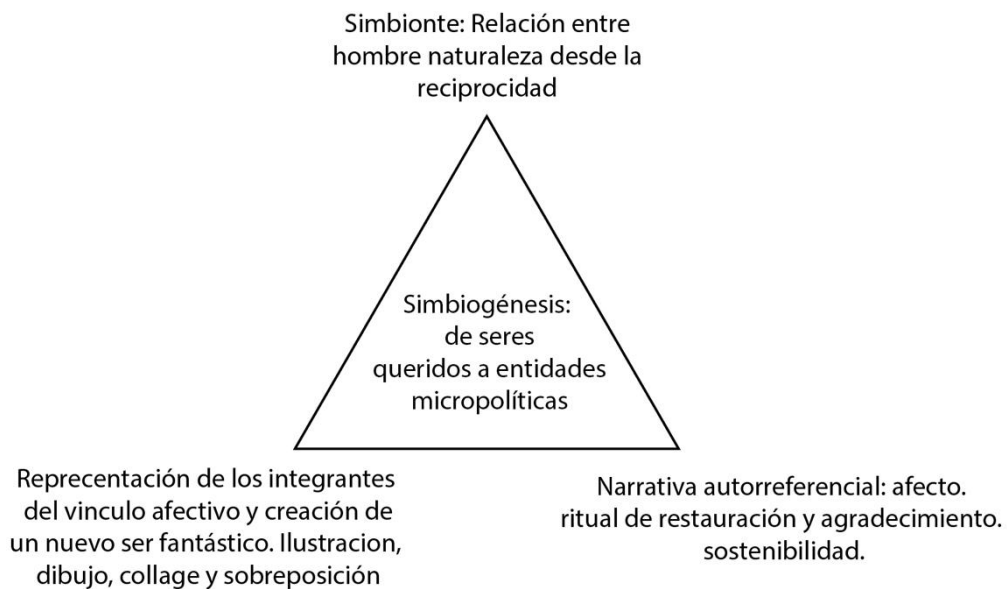
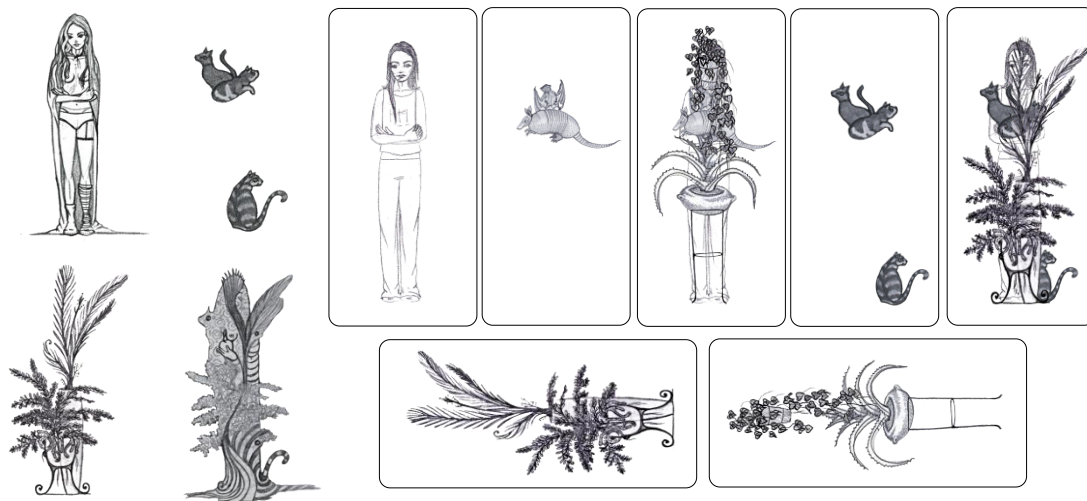

Figura 20 Esquema de triada semántica, (2019), fuente: elaboración propia bajo el esquema presentado por el profesor Fredy Álzate en seminario III

Así mismo, la posibilidad que abre el dibujo mediada por la fantasía ha sido, un recurso eficaz para generar una versión alternativa, en la cual, plantas y animales están al mismo nivel de relevancia que el ser humano. En este relato emerge una entidad, una nueva forma que resume y condensa las diversas formas de vida, es decir, el simbiote y a través de él se configura una fuerza de cambio al entender a otros seres como merecedores de afecto y misericordia y buscar ir más allá para generar gestos que beneficien a sus aliados. Intento entonces, alinear mis actos en función de esa sensibilidad, donde los vínculos que nos unen con la naturaleza son definitivos para modificar las acciones cotidianas, las actitudes de consumo y sus repercusiones en el impacto ambiental. Cuestiono, además, la toma de poder frente a mis decisiones personales a pesar de las presiones externas del sistema, donde la publicidad, las modas, los colectivos y las instituciones sugieren maneras de actuar motivados por intereses económicos que poco tienen que ver con la relevancia de la vida. Pretendo entonces estructurar, aludiendo nuevamente a Guattari y Rolnik, mis “procesos de reapropiación de la subjetividad” (2006, p.65) a partir de esta motivación personal.

Figura 21 Dibujos de *Acercamiento*, (2019), fuente: elaboración propia para la materia seminario III

Mencionaré ahora las técnicas, los conceptos y los seres involucrados en la presente propuesta que permiten entender la Simbiogénesis como metáfora visual que expresa la importancia de los vínculos del ser humano con los demás vivientes, y cómo en el proceso de creación se hace evidente dicha postura. Hablaré sobre las herramientas creativas que configuran los elementos de mi lenguaje artístico y su razón en esta propuesta y abordaré a los simbiosistas como organismos mutualistas, dentro de los que es posible concebirme a mí misma como uno de ellos y no como una entidad separada del entorno.

3.2 Las Técnicas: Micromundos Simbiontes

Figura 22 *Sobre posición de dibujos para Murcarma, (2019), fuente: elaboración propia para la primera entrega de producción III*

3.2.1 El Dibujo: Juego Mutante

Es el formato expresivo, o nodo de producción detonante. En esta actividad un papel y un lápiz conforman un portal inter-dimensional, que posibilita inventar otros mundos alternativos e ilimitados, desarrollando además un lenguaje particular. Dibujar es para mí una conversación con aquellos que no tienen voz y que quiero tener siempre presentes, el principio activo de este proceso aparece en el empuje emocional por expresar la fascinación y la simpatía que me causan

las formas, mecanismos e interacciones de plantas y animales. Es la posibilidad de invitarlos a jugar en mi mundo, donde son protagonistas y donde puedo expresarles mi profunda admiración y respeto, decirles lo importantes que son para mi propia existencia y agradecer la exuberancia presente en la vida. Quizás esta acción se acerque más a un monólogo al ser el dibujo un lenguaje humano, sin embargo, es el preámbulo de otros diálogos y sin lugar a dudas, ha sido un agradable compañero de camino.

Figura 23 Surgimiento del simbiote a través del dibujo, (2019) fuente: elaboración propia

Surge así un espacio donde la representación abre paso a la creación, como cimiento de elementos que nacen del sentimiento y atraviesan la razón, para expresar la variedad de formas y texturas presentes en la naturaleza y que aportan a la creación de seres multiespecie que comparten e interactúan formando una nueva entidad; combino entonces elementos, formas, órganos y texturas diferentes de cada ser que aparecen respetando la silueta de la composición inicial, como único límite para la definición de la nueva forma.

3.2.2 El tapiz: Vistiendo mi Mundo

La insistencia por involucrar el dibujo, me llevó a preguntarme, cuál podría ser el resultado de la obra en este proceso, más aún cuando lo descalificaban al no cumplir con el nivel requerido, me respondía entonces la contradicción de voces contemporáneas como Beuys donde el arte se mezcla con la vida y se vale de mil recursos que poco hablaban de destreza técnica. Probablemente por la inseguridad que me generaban la habilidad y la técnica, de una práctica que ha sido compañera emocional desde la infancia, me comenzó a dar vueltas en la cabeza la necesidad de encontrar un saber avalado por mi experiencia profesional. Recorro a las telas queriendo escapar del mundo de la moda, pero escogiendo de allí aquello que me apasiona. Me pregunto de esta manera por ¿cómo vincular el dibujo a mi saber textil y cómo a la vez, replantear la relación con los materiales desde el re-uso y la optimización y rendir una especie de tributo personal los seres que tanto admiro y que son como mis dioses personales: las plantas y los animales?

La respuesta fue apareciendo a través de pequeños encuentros y desencuentros. Quería trabajar con las telas y los dibujos empezaron a sobreponerse, a vincular el tema del afecto. El afecto siempre une lo dispar y produce cambios, lo que encajaba perfecto con la definición de simbiote y la perspectiva de Serres de una relación recíproca. Yo me siento en deuda con la

tierra y quisiera acercarme con amabilidad y afecto a los vivientes no humanos. Expresar la profunda conexión que siento en compañía de estos seres y aspirar a que esa interacción valla más allá de la cotidianidad, para convertirme en mutante frente al propio destino del mundo, en donde el afecto fomenta una visión a la vez antigua y renovadora de cómo la reciprocidad puede ser la clave del cambio.

No es extraño por tanto, que una de las acciones que más me impacta del proceder de la naturaleza, es la manera en la que aprovecha los residuos: el cadáver es la materia orgánica rica en nutrientes para generar nueva vida y este proceder parece ser difícil de imitar por el hombre ya que nuestros desechos son un interrogante incómodo: creamos al parecer de manera incompleta, al no concebir el fin de los productos, como si esperásemos que alguien o algo más se ocupara de limpiar nuestro desorden.

De allí el querer trabajar con lo que ya tenía: una pequeña bodega de retazos textiles, muestras de telas “sin valor comercial” y que parecían estar esperando su momento, montones de insumos

Figura 24 *Textiles recolectados para los tapices, (2019), fuente: foto elaboración propia*

comprados como opción para alguna producción de vestuario o simplemente porque podrían ser útiles en algún momento y finalmente prendas gastadas y algunos retazos que guardaba para ser utilizados en ejercicios de clase de identificación de fibras o de técnicas de estampación.

Recuerdo aquí, que luego de leer que en algunas tradiciones el *Zafu* cojín para meditación *zen* (*Zazen*), era realizado por los monjes usando sus viejas túnicas, quise hacer mis propios *zafus*, aplicando esta idea y cambiando las semillas del relleno por prendas viejas. Esa pequeña acción se volvió una invitación frente a la manera de asumir mis propios desechos. Influyó asimismo la tendencia de recuperar prendas aplicando la técnica japonesa *boro* de remendar con pequeños parches. Esta visión de lo imperfecto, vigente hoy es una renovada herramienta de diseño cuando se habla de moda y sostenibilidad.

Figura 25 *Zafus en denim*, (2018) fuente: elaboración propia

Luego, ante la necesidad de llamar adecuadamente el resultado material de este proceso creativo, así como de entender el origen de cada elemento que se va incorporando, a lo que cada vez más se acerca a un organismo vivo, repaso diferentes términos: textil, telar, tejido.

El textil es el material tejido o no tejido, que se resulta de amarrar, entrecruzar o aglomerar hilos o fibras creando una superficie flexible, que permite que nuestra segunda piel y nuestra materialidad se renueven con cada desarrollo tecnológico y que encontremos incontables aplicaciones que hacen nuestra vida más confortable.

Por su parte, es el telar, tanto el instrumento como la técnica antigua presente en las más diversas culturas alrededor del mundo, que se practica aún hoy bajo los mismos principios de entrelazar hilos a partir de la trama y la urdimbre. Cada manera de hacer esto corresponde a un tipo de ligamento y da como resultado apariencias, texturas y comportamientos particulares y determinantes para su uso. Sumado esto, al tipo de fibra que se utilice y a diversos acabados, se pueden generar textiles tan diversos, como característicos de cada cultura.

A su vez, el tejido se refiere tanto a la acción de crear un material textil, como al sustrato resultante de esta acción. Esa manía de entrelazar y tejer para cubrirse y cubrir responde quizás a la necesidad de compensar las debilidades de nuestro diseño corporal, donde piel, pelos, garras, cuernos y colmillos retroceden ante un cerebro complejo capaz de satisfacer artificialmente cualquier debilidad y de someter al mundo para lograrlo. Esta actitud complaciente del humano da como resultado una cultura material rebotante de especialización y en una abundancia tal, que hoy se vuelve contra nosotros mismos. Pues las combinaciones de los elementos que extraemos de la naturaleza, la complejidad de los procesos y la voracidad a la que consumimos, convierten los novedosos materiales, en veneno para la misma tierra, al no ser capaz de procesar tantos elementos desarrollados en asépticos laboratorios.

Llego así, de palabra en palabra, al tapiz, textil utilizado para cubrir las paredes. Como si la arquitectura estuviera también desnuda y avergonzados necesitáramos cubrirla. Inicialmente la tela colgada buscó reducir el frío del espacio, para luego asumir una función ornamental que dio como resultado la representación de complejas escenas. “Los antiguos egipcios y los incas usaban

tapices tejidos como obenques para enterrar a sus muertos. Los griegos y los romanos los usaron como revestimientos de paredes para edificios cívicos y templos como el Partenón.” (Gallerix, s.f) Más tarde, en Europa, acreditados talleres se encargaban así de los caprichosos encargos de reyes y nobles y trabajaban las imágenes de reconocidos maestros de la pintura, (Real fábrica de tapices, s.f). Supongo entonces que por temas prácticos y de costos, pocos son ya los muros, que son adornados por un tapiz ahora que los muros, antes de emanar frío, concentran el calor que generan nuestras industrias, vehículos y electrodomésticos.

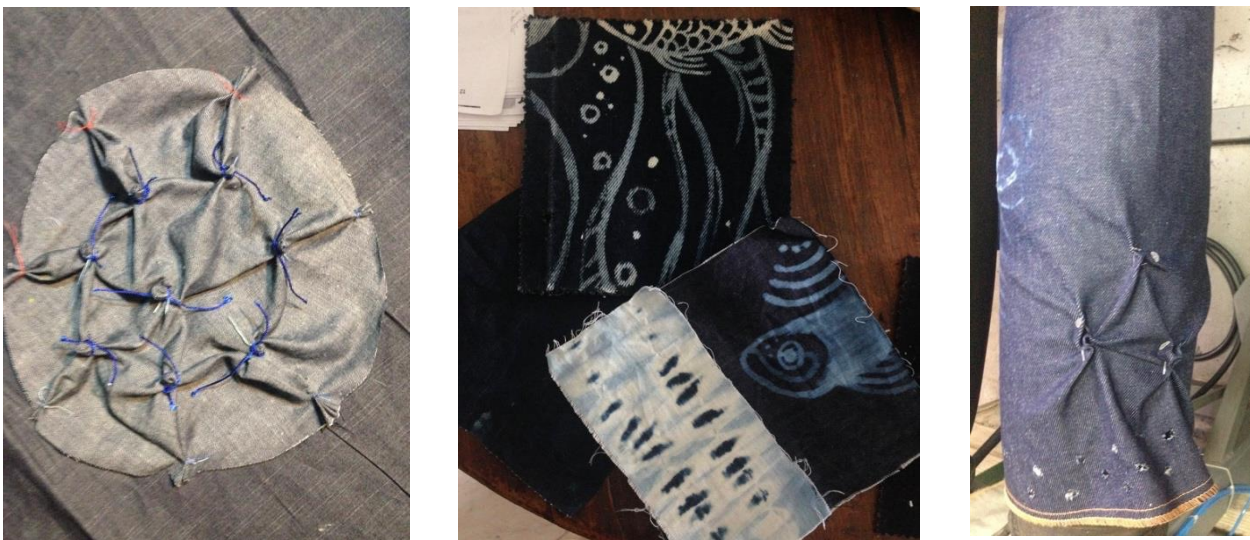
El tapiz, encargado de vestir un espacio, exige en su fabricación tradicional, una sucesión de procesos artesanales complejos para su realización, involucrando la extracción y el tratamiento de las fibras, procesos de hilado, teñido, telares, patrones matemáticos para el desarrollo del dibujo y manos expertas en cada uno de los procedimientos involucrados. En consecuencia, la paciencia es un soporte fundamental no solo en la fabricación de tapices sino también de los procesos textiles en general, pues la especialización de los procesos permite optimizar la funcionalidad de los tejidos y realizar apariencias suntuosas.

Los tapices simbiotes buscan afianzar una relación con el tiempo por fuera de estándares productivos, para lo cual el detenerse en la práctica permite la apropiación del hacer como proceso meditativo y ofrenda, conservando el propósito de vestir un espacio, en este caso, para llenarlo de la sacralidad de lo viviente. Por consiguiente, al ser la simbiosis el concepto clave, metodológicamente me valí del recurso del collage a partir de explorar y aplicar diferentes técnicas y materiales en el trabajo textil, aludiendo así, a la convivencia de diferentes especies.

Para el soporte del tapiz seleccione el *denim*, material querido y conocido por mí. Rico en historia y significados por ser el textil del *jean*: prenda insignia de la clase trabajadora, emblema de rebeldía de la juventud y atuendo universal por excelencia. Pero también resultado de la industria masificada de procesos y acabados, responsable de la contaminación y de

requerimientos excesivos de recursos naturales. Pensé entonces trabajar este textil, de forma alternativa a los habituales usos industriales como prenda de vestir. Al ser un textil de algodón, quise involucrar la lana fieltrando sobre el *denim* con agujas, técnica que funciona muy bien al unir fibras naturales, además de bordar y pegar retazos e insumos, como cuando se customiza¹² una prenda. Además de usar pintura, decidí desteñirlo para lograr las tonalidades blancas y amarillosas que son tan características de los acabados en esta base textil.

Ninguna de estas técnicas era mi especialidad, pero todas las conocía y me parecía que de alguna manera esta mixtura de procesos y texturas daba cuenta de la riqueza de las relaciones que surgen de la conexión que tenemos entre los seres vivos: un sin número de coloridos y agridulces recorridos donde el afecto y la misericordia son vitales para que nos acerquemos a otros vivientes a interactuar desde el respeto y reivindicar la vida como valor primordial.

Figura 26 *Experimentaciones preliminares en denim*, (2018-2019), fuente: elaboración propia

¹² Término utilizado en la moda, que viene de la palabra en inglés *customize* y que se refiere a la personalización de una prenda a través de la intervención con diferentes técnicas o insumos.

Murcarma | 1,07m x 81cm

Simpaio | 3 m x 1,50m

Avesore | 1,80m x 1m

Samami | 50cm x 65cm

Mismú | 2,00m x 1,50m

Figura 27 *Tapices simbiotes*, (2019-2020), fuente: elaboración propia

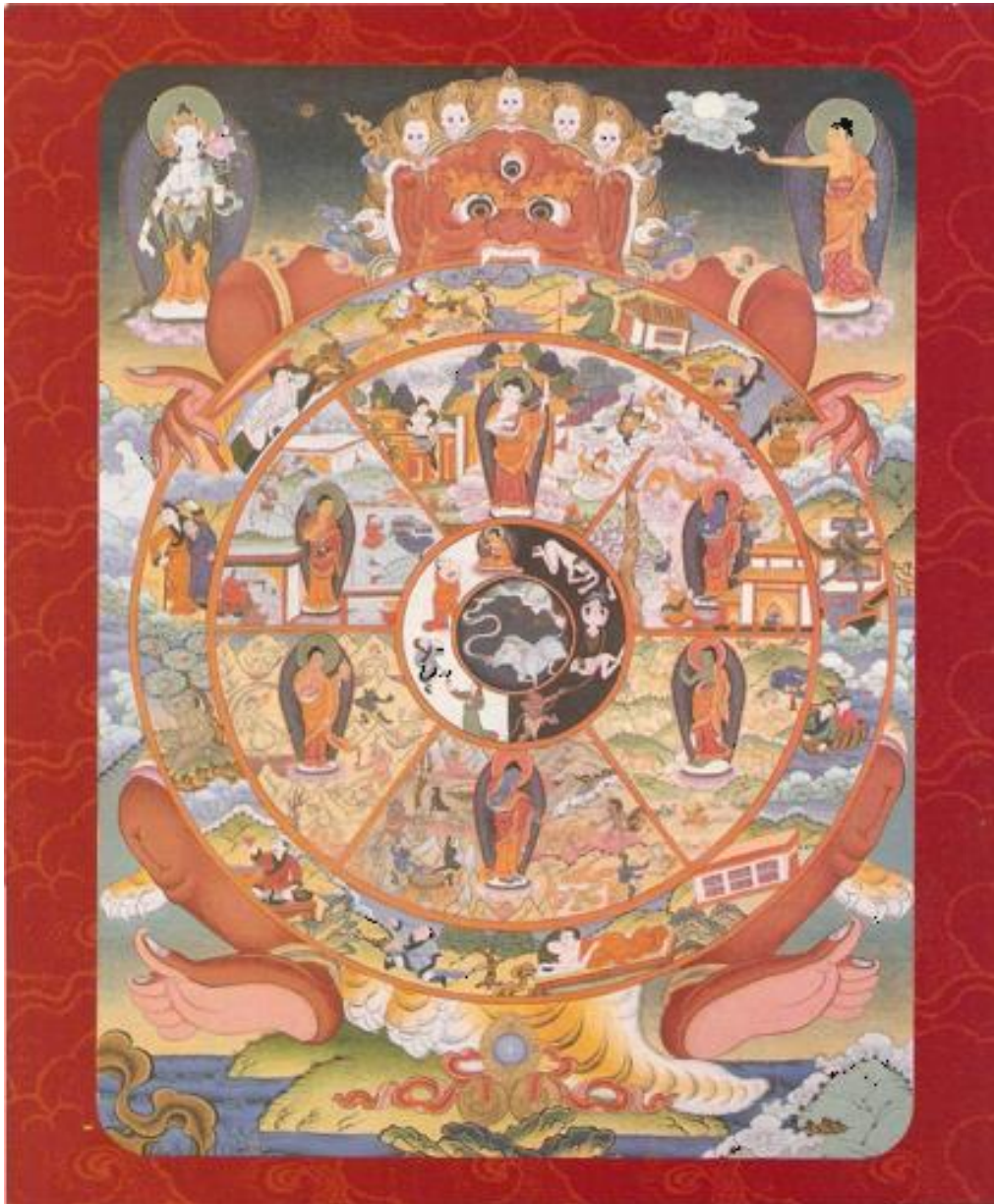
3.2.3 La Estampa: Magia Portable, Mito Portátil

Creo que existe una energía mágica que circula al compartir la vida y brindar a otros algo de lo que tenemos para ofrecer. Esa sensación de ser y estar con plantas y animales quisiera que me acompañara siempre y en alguna medida, devolverles algo que compense todo lo que nos dan, por esto quisiera vincular la estampa que acompaña la narrativa visual de la obra ya que reúne contenido espiritual, emocional y gráfico en la que texto e imagen se combinan para condensar las características sensibles de cada entidad simbiótica: su forma, su poder, sus atributos y sus dones. Permitiendo además al portador de este talismán contar con su compañía y protección en todo momento. Pues, así como los tapices son portables y permiten llevar la simbiogénesis a otros espacios, la estampa, pequeño objeto cargado de poder permitirá llevar al simbiote muy cerca.

Al acercarme a la estampa, comienzo a investigar por qué estas representaciones de santos o dioses se plasman y serializan como medio de difusión de una creencia y van de la mano de desarrollos técnicos como la xilografía y la imprenta. Nuevamente aparece el budismo en el que los monjes, con el ánimo de llevar las enseñanzas de Buda a lugares remotos usaban imágenes en tela que se pudieran enrollar fácilmente y que permitieran un fácil montaje de templos a través de representaciones gráficas de los estados de buda o de antiguas deidades que encarnaban formas de actuar (Budismo tibetano, s.f). Esta brillante solución me aleja por un momento de la estampa para acercarme otra vez al tapiz que se convierte a su vez, en templo móvil y estandarte de fe: un Thangka “es la materialización simbólica de una profunda sabiduría budista que permite introducirse en la naturaleza del espíritu.” (Dudka & Luetjohann, 2007, pág. 13).

Este hallazgo resalta el hecho de sentirme caminando por caminos de otros creyéndome descubridora de lugares habitados hace siglos, lo que me genera sensaciones encontradas: por un

lado, el sentir que mi descubrimiento no es más que un torpe accidente que otros llevan siglos perfeccionando, pero también la sensación de compañía cuando se viaja a un lugar extraño movido por una intención compartida con otros que hacen más claro el camino.

Figura 28 *La rueda de la vida*, (2007), fuente: libro *Meditación tibetana con thangkas* Dudka & Luetjohann, pg 117

Tal como explican Dudka y Luetjohann, en la meditación a través de *thangkas* el mismo proceso de elaboración se convierte en un proceso meditativo (2007) y es esta también mi sensación al realizar el telar con un trabajo manual minucioso, como si el tiempo se congelara en cada instante de acción. Más allá de la productividad y la eficiencia, se trata de ofrecer la labor propia a una idea, de hacer un tributo hacia las plantas y los animales, de crear disfrutando el proceso antes que el resultado, lo que es para mí, una forma de afirmar la creencia en la simbiosis como motor de cambio y en el poder transversal de la vida que surge como deidad.

Así al presentar en un ejercicio, que a partir de superposiciones de imágenes había logrado una nueva forma que parecía tener vida propia, se generó la sensación de que estaba hablando de dioses; cuando menos de entidades con atributos especiales, que surgían de esa unión como respuesta a querer ser una con la vida. Pues esos seres mágicos encarnan para mí la mística de lo viviente.

Regreso a mi educación católica heredada de mi familia donde la estampa parece también ser amuleto y fuerza divina que se guarda en la billetera o en un cajón en el espacio doméstico más íntimo. Como si el mantenerse oculto, resguardara al ángel o santo de lo público, sobre todo en un objeto tan manoseado por el kitsch en nuestra cultura. Encuentro en la estampa ese objeto serial portador de fe, que se vuelve a su vez amuleto y remembranza y que, así como lo regalaban los misioneros católicos o los monjes budistas a sus devotos, lo ofrezco a los visitantes de los simbioses junto con plantas, semillas y frutas. Esta acción ha pretendido transmitir la idea de que como humanos podemos ver en los demás vivientes a nuestros hermanos, que son precisamente la unión y la interconexión las que pueden ser fuerzas de cambio vitales para la subsistencia y que es a la vida y a sus manifestaciones a quienes debemos rendir tributo y tener presente en nuestra cotidianidad.

Resalto con esto, que son los poderes del simbiote, que surgen de las alianzas diversas y provechosas para todos los involucrados, los que nos permitirán revalorar la exuberancia de la vida y sus relaciones como poder transformador y recordando que, hay otras maneras de asumir nuestro poder como especie, porque podríamos pensarnos que “Somos ‘dueños’, en el sentido en que los indígenas amazónicos hablan de los ‘dueños de los animales’ o del ‘dueño de la yuca’ (los espíritus que cuidan los seres).” (Buenaventura, s.f.). Desde este enfoque y como seres racionales tenemos la responsabilidad de asumir el don de proteger a otros vivientes, entrelazando el afecto en nuestras acciones, a través de la siembra, el cuidado de animales y pequeños actos cotidianos, como compartir agua y alimentos con otros vivientes, disfrutar y alimentarnos de productos de la tierra, decidir frente al consumo y tomar acciones frente a los desechos que producimos.

3.2.4 Los Simbiontes Sonoros: Ecosistemas Audibles.

La idea de incluir la sonoridad en la propuesta surge en una primera instancia al buscar involucrar los sentidos del espectador en su interacción con la ofrenda y toma forma con un ejercicio de clase, donde creo una pieza sonora a partir de capturas de sonido y sus posteriores modificaciones en *Ableton*, programa de edición de audio.

La sonoridad resultante y que recoge la sensación de mi espacio doméstico, fue la atmósfera auditiva de Simpaio que fue utilizada en las 2 instalaciones realizadas para el taller de producción; según la retroalimentación de visitantes y compañeros, esta propició un entorno especial, con sensaciones particulares que potenciaron la puesta en escena. Lo que me impulsó a expandir la sonoridad de cada uno de estos seres y explorar nuevos territorios donde caminan los simbiontes permeando los sentidos de quien se acerca a la propuesta.

A partir de este proceso surge el concepto de *Simbionte sonoro*. Se trata entonces de adaptar el concepto tratado anteriormente, a todos los sonidos capturados por los micro-mundos del ecosistema de cada simbionte, ubicándolos en un solo lienzo sonoro, extrayendo de ellos aquellos valores musicales relevantes (determinada altura, timbre, rango dinámico, ritmo, etc.) para luego transformarlos mediante técnicas electroacústicas de edición y mezcla. Esto dará como resultado un nuevo ser sonoro, un simbionte hecho de retazos de sonidos disímiles que se convierten en una narración onírica sin palabras, para estimular la imaginación los oyentes.

Los demás simbiontes sonoros han sido realizados en colaboración con Juan Esteban Giraldo mi pareja, músico y aliado fundamental para el componente sonoro de la propuesta. En estos el proceso fue similar: algunas capturas de audio, bibliotecas de sonido y fragmentos de sus composiciones, fueron la materia prima en la que mi directriz sensible y los salmos de enunciación de cada simbionte daban un lineamiento frente a lo que se pretendía de la sonoridad. El músico se encargaba así de componer, mezclar, establecer las demás fuentes y la duración de los audios teniendo en cuenta, incluso los tamaños de las telas y su percepción de cada entidad.

Basado en los conceptos de Peter Scheffer, Giraldo nos resume que se podría definir la acusmática como:

Aquellos conceptos y procesos que transforman mediante la edición al concreto sonoro, al punto en que ya no es posible adivinar cuál fue la fuente original del sonido. Algunos llaman a este resultado, símbolo u objeto sonoro, dado que la descripción del sonido resultante depende de la capacidad subjetiva del oyente de producir símbolos. De esa manera el sonido cumple función de símbolo al establecer una relación de identidad entre una realidad abstracta y una material. (comunicación personal, 6 de mayo de 2020)

Por lo tanto, este ingrediente propone el diálogo con otra disciplina al interior de la propuesta, donde se compone un ecosistema audible para una entidad imaginada.

3.2.5 La Ofrenda: Celebración de los Vínculos.

Al interior de la propuesta, la combinación de conocimientos desde el diseño industrial y moda me dieron las bases para acercarme al arte a través de la manipulación textil y la instalación, la puesta en escena es la suma de las técnicas explicadas antes, integrándolas en la ofrenda como acto que celebra la existencia y como signo de reconciliación y humildad frente a los seres con quienes compartimos la vida. En esta acción se comparten de manera generosa y abierta los propios frutos de la tierra, con la finalidad de que las personas avivemos el vínculo con plantas y animales, en un intento por hacer evidente su existencia. Es también un acto de gratitud y celebración, por el surgimiento de los simbiosntes y por la posibilidad de entenderme a mí misma como parte de este proceso y de ver en las personas a seres que propagan y cuidan la vida.

Figura 29 *Ofrenda*, (2019), fuente: realización propia para la instalación de la segunda entrega de producción III

La ofrenda tiene para mí una profunda conexión con lo sagrado, con la mística de la tierra, y con la noción de que se debe proteger lo que nos acompaña y sustenta al respecto encuentro afinidad con el argumento de Vandana Shiva:

En el contexto autóctono, el elemento de lo sagrado es una parte importante de la conservación, que engloba el valor intrínseco de la diversidad; lo sagrado denota una relación entre la parte y el todo, una relación que reconoce y protege la integridad. (1999, p.95)

El elemento instalativo permite proyectar la idea de simbiosis a un espacio en el que se combinan elementos naturales y de elaboración humana, invitando a la reflexión, a la observación profunda, al disfrute de los elementos y atmósfera dispuestos para cada entidad. Lo que busca transmitir la sensación de que se es parte de un momento que celebra la interconexión, la diversidad de la vida y la exaltación de esta como algo sagrado.

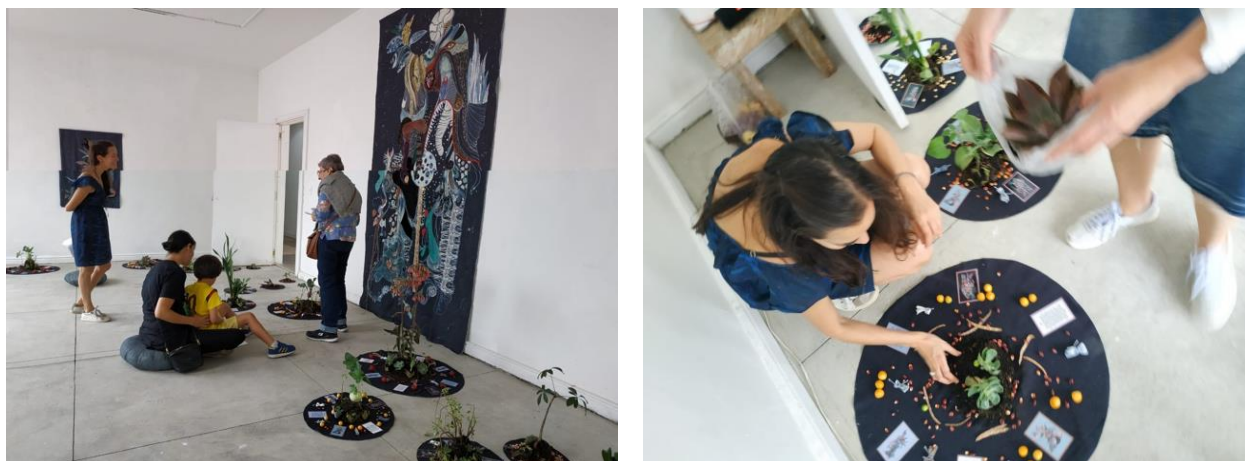
Figura 30 *Instalación realizada para la entrega final de producción III, (2019), fuente: foto elaboración propia*

El hecho de vincular al espectador en la instalación al ofrecer estampas, frutas, semillas, recetas y plantas es un acercamiento a establecer comunicación con otros, a interactuar, posibilitando quizás la generación de algún tipo de impacto o acercamiento a ese mundo natural a veces tan ajeno en la cotidianidad urbana. Por lo tanto, en este micro mundo simbiote, la mesa está servida con elementos que el visitante puede disfrutar como muestra de gratitud por su visita y como invitación a conocer a estas nuevas entidades participando de este espacio.

En lo que se refiere al consumo tanto de alimentos o productos de primera necesidad como de otros bienes y servicios, podemos considerar que son aspectos que tienen una relación profunda con el impacto y la forma en la que interactuamos con plantas, animales, con nuestra idea de bienestar y con el bienestar de la vida en el planeta. En relación con la alimentación, como advierte Vandana Shiva “Lo que hacemos al suelo, nos lo hacemos a nosotros mismos” (2018), las transformaciones de la industria alimenticia han impactado fuertemente el ecosistema, las formas de trabajo y la salud de las personas.

Entender un poco de dónde viene aquello que comemos es también una semilla que abre la reflexión e incita incluir en nuestra dieta alimentos como las frutas y las verduras, idealmente de producción orgánica y local, así como el hecho realizar preparaciones en casa con nuestras propias manos hace que, quizá también nosotros mismos seamos un poco más sostenibles y conscientes trazando relaciones mas alegres y amables con los alimentos y con el trato que le damos a nuestro propio cuerpo; se reducen los empaques, el uso de aditivos, preservativos y los impactos de la comida industrial en nuestra salud. En cuanto a retomar la tradición oral de la transmisión de recetas entre familiares y amigos es una forma de avivar los vínculos que nos acercan con formas de preparación particulares y tradiciones profundas que hablan de nuestra hibridación cultural y de las maneras de relacionarnos con los alimentos desde su elaboración.

Figura 31 Registro de visitantes y entrega de plantas, instalación realizada para la entrega final de producción III, (2019), fuente: foto cortesía Esteban Giraldo

Otro aspecto que busqué promover en las instalaciones realizadas tanto en la Naviera¹³ como en la universidad, a través de plantas y semillas, es el hábito de cuidar una planta como una aproximación hacia actitudes biofílicas que fomentan el cuidado de otros seres y la interacción benéfica, acción que pretende ser un ejercicio de desinterés y desapego, imitando la generosidad de la tierra. Durante la instalación quien quisiera, podía llevarse las plantas que hacían parte de la ofrenda, corriendo el riesgo de que en algunos casos la relación no prosperará y que la planta muriera, pero con la esperanza de que muchos les dieran los cuidados necesarios y se acercaran a nuevas interacciones con estos individuos vegetales. El resultado logrado en los ejercicios de las entregas del taller de producción fue muy positivo, pues algunos de los visitantes y compañeros me envían aún hoy fotos de su próspera relación, visible en el estado de las plantas que se llevaron (ver anexo D).

---

¹³ La Naviera fue el espacio proporcionado por la Universidad de Antioquia para realizar las entregas 1 y 3 de la materia producción III, allí cada estudiante disponía de un espacio para presentar su propuesta y durante la entrega final del semestre tuvimos la posibilidad de contar con la asistencia de invitados y docentes.

Sin embargo, debido a la contingencia mundial por el COVID-19, la idea de instalación es pospuesta de forma indefinida a causa de las medidas preventivas tomadas por la universidad, al mantener la suspensión de actividades presenciales. Quedan entonces como registro las experiencias anteriores, que dejaron una agradable huella en mi incursión a la instalación.

Por esta razón, la propuesta se adapta a su difusión online en plataformas digitales donde el espectador puede conocer el proyecto: la página web: <https://www.simbiogenesis.com/> recopila y presenta los registros de las diferentes etapas del proceso y sus resultados. Instagram: <https://www.instagram.com/simbi.ontes/> es la plataforma seleccionada para presentar fotos de los tapices acompañadas por fragmentos de los salmos de enunciación, detalles de cada tapiz donde se pueden apreciar con mayor detalle las técnicas y acabados de cada tela, ofrendas realizadas con plantas en la última instalación, y clips de video con pequeñas animaciones de cada ser utilizando elementos de audio relativos a cada uno.

Como complemento a estas dos plataformas y en caso de que se requiera acceder a alguna información por separado están disponibles Vimeo: <https://vimeo.com/simbiogenesis> y YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UC8dXA4BO9zbdeSrqvE9kmYg/videos>, donde están consignados los videos realizados, tanto de las animaciones de los dibujos, como los que pretenden mostrar la proporción de las telas y los dibujos originales realizados para cada tapiz. Finalmente, en soundcloud: <https://soundcloud.com/simbionte-sonoro> se pueden escuchar las pistas de audio de cada simbiote sonoro.

En la adaptación a la virtualidad, lo que en principio parecía ser la mayor pérdida era la involucración de los sentidos y el hecho de regalar algo al espectador, como una sugerencia de que somos también las personas quienes tenemos la posibilidad de cuidar y propagar la vida. Para responder a este interrogante, esas semillas pasan a ser entonces semillas virtuales: dibujos que fueron la base de cada simbiote, fotos y detalles de cada tapiz que ofrecen diferentes de

texturas, procesos, formas y colores, estampas con el salmo de enunciación para ser observados y leídos, pequeños clips animados de los simbioses que abarcan vista y oído, los simbioses sonoros que son las creaciones musicales de cada ser: sonoridades que nos sitúan en el entorno y el estado emocional de cada uno de estos personajes aplicando también el collage de diferentes fuentes sonoras para lograr una atmósfera, y finalmente recetas de familia¹⁴ como reemplazo virtual de las plantas, frutas y semillas, para que los visitantes virtuales puedan explorar de esta manera el gusto y el olfato y que serán propuestas por cada entidad en función de su sensibilidad y carácter particular.

SIMBIOGÉNESIS

SIMBIOTES

TAPICES

MICROCOSMOS

ESTAMPAS

MÁS ▾

Parpadeo Cósmico

Esta propuesta de investigación-creación, pretende configurar mi postura personal y mi proceso artístico, hacia la gratitud y la cercanía por las plantas y los animales. Para esto me apoyo en el modelo natural bio genético, en el cual según nos relata Margulis “La vida “independiente” tiende a juntarse y a resurgir como un nuevo todo en un nivel superior y más amplio de organización.” (Planeta simbiótico, 2002, pág. 22). Este concepto permeado por la fantasía me permite generar un imaginario de seres interconectados que tienen el poder de impactar positivamente el entorno desde su sensibilidad, involucrando además prácticas como el dibujo, la manipulación textil y acciones cotidianas como la jardinería, la alimentación, y el deseo de expandir esa relación afectiva y de asumir el entorno desde estrategias diversas involucrando la sostenibilidad y el hacer artesanal.

Figura 32 *Página web simbiogenesis.com, (2020), fuente: elaboración propia*

¹⁴ Para acceder al recetario simbiote ver en la página web: <https://www.simbiogenesis.com/recetario/>

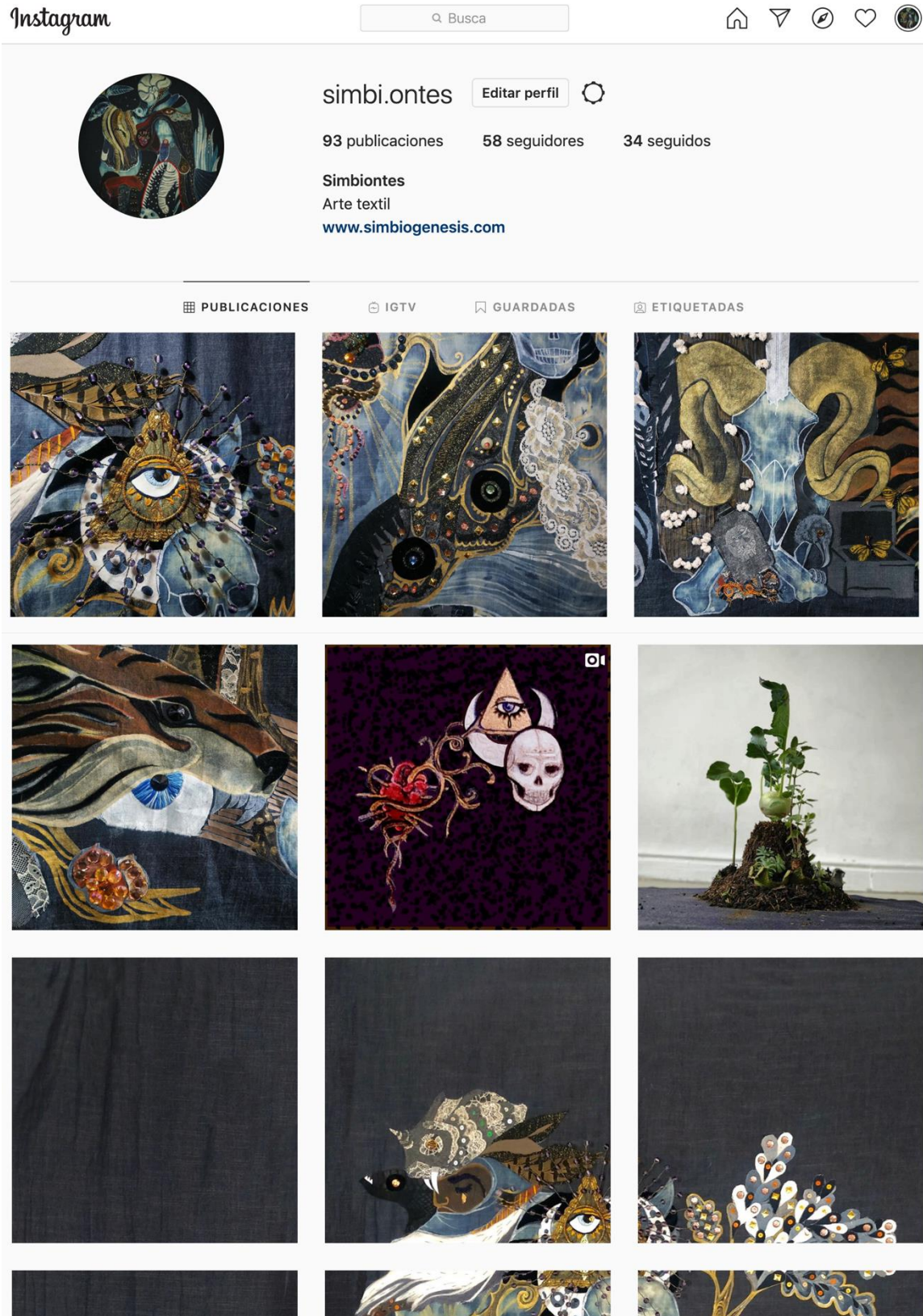

Figura 33 Página de Instagram simbi.ontes,(2020), fuente elaboración propia

3.4 Los Involucrados: Organismos Recíprocos

Los ejemplos de mutualismo abarcan las más inesperadas especies y relaciones, Donna Haraway hace énfasis en la disposición que tenemos los seres vivos hacia estas agrupaciones: “Los seres terrestres son prensiles, oportunistas, preparados para unirse con compañeros disimilares en algo nuevo, algo simbiogenético.” (2017, p. 32). Filiaciones que, a través del tiempo, han posibilitado la vida y su sistema sutil, complejo e interconectado. Me dispongo entonces a descubrir la diversidad que se recrea en la vida, pues mi enfoque ansía encontrar en mí misma aquello que me acerca y me involucra con otros vivientes.

3.4.1 El Humano Simbionte

Este es un acercamiento personal, al concepto del humano como uno más en los eslabones que nos conectan con la vida y como participante de las agrupaciones de convivencia entre vivientes. El humano simbionte, tiene una apariencia similar a cualquier otro de su especie, pero con algunos rasgos emocionales particulares como: el afecto a otros seres vivos, la búsqueda de soluciones de bajo impacto ambiental y el disfrute de la naturaleza, donde más allá de los hábitos de consumo que inculca la sociedad busca beneficiar su hábitat y a los demás seres y entidades vivientes. El disfrutar de estrechas relaciones con otras especies y manifestar actitudes de respeto y misericordia para con el entorno, puede llegar a determinar la forma de consumir, de pasar el tiempo y de asumir el mundo.

Desde mi experiencia como observadora activa, y desde mi fantasiosa subjetividad, prefiguro una suerte de individuo simbionte que construye una postura de reciprocidad para con la tierra, buscando impactar positivamente la naturaleza o minimizando el impacto negativo desde pequeñas acciones, como consumir de manera reflexiva y consciente, apoyar la compra local y

de productos responsables y respetuosos con el ambiente, usar el transporte público, cuidar a plantas y animales, sembrar, alimentarse de manera saludable, reciclar, reducir y reutilizar, etc.

Este individuo es un integrante activo de un colectivo multiespecie donde coexiste en armonía con seres de los reinos animales y vegetales pues estas agrupaciones funcionan en la medida en la que cada integrante saca provecho de esta relación ya sea emocional, espiritual o físico, donde los vínculos afectivos y la interacción cotidiana, permiten una vida más amable y placentera. Se pone por tanto en duda su estabilidad mental sin esta convivencia, y es a través de estas agrupaciones diversas y mutuales que se da la aparición de nuevas entidades simbiotes en el proceso creativo de la Simbiogénesis.

3.4.2 Los Vivientes No Humanos

Representan para mí las innumerables y diversas especies y entidades que habitan el planeta y nuestro propio cuerpo. Viven de manera armónica con el entorno y sus lógicas vitales están regidas por el ciclo de la vida y determinadas por la interconexión con los demás seres. Desde los pequeños microorganismos que nos ayudan a procesar el alimento, hasta los bosques donde numerosos individuos están conectados en sus raíces. Cazador o presa, huésped o comensal, mamífero, ave, pez o insecto, responden a la sabiduría cruel e inexacta de la naturaleza. En la que encontramos diferentes modelos de simbiosis desde el parasitismo, relación en la cual solo uno de los involucrados saca provecho del otro, hasta el mutualismo, donde cada parte obtiene su beneficio. Plantas y animales son, por lo tanto, quienes encarnan mi fascinación y los protagonistas principales de mi propuesta, haciendo uso de esta muestra interminable de interacciones, mecanismos, formas, texturas y colores.

3.4.3 Manadas Dispares

Es pertinente resaltar que, de las relaciones humano/ planta o animal justificadas en su mayoría por la utilidad o el provecho, han surgido otras interacciones movidas por un beneficio emocional, donde la compañía y el afecto evidencian un sentido de aprecio y simpatía, de cuidado y protección que puede ser la clave para potenciar formas de interacción mutualista.

En esta hipótesis de una convivencia prolongada y afectiva los vivientes no humanos pasan a ser mis propios seres queridos, constituyendo una parte sustancial de las relaciones afectivas, derribando las barreras inter-especie impuestas por la racionalidad humana, esbozo así unas agrupaciones específicas que he ido desarrollando a través de las relaciones de afecto que yo misma tengo hacia otros viviente y que materialice a través del dibujo, más adelante en la descripción de cada simbionte ampliaré detalles de cada uno de estos grupos.

Centro mi interés inicialmente, en animales salvajes, con quienes he tenido una experiencia traumática o que se ven afectados por el crecimiento de nuestra ciudad y que me motivan a reconciliarme desde la acción artística y buscar consuelo por la tristeza que me genera la violencia hacia ellos o la hostilidad del ambiente urbano. En este grupo los participantes del reino vegetal son plantas frecuentes en los entornos donde habita el animal y que son a su vez sustento y hogar de un sinnúmero especies, porque cada planta como cada ser es en sí misma un universo. Basta con mirar detalladamente una pequeña planta doméstica y notar como la vida se esparce y crece, desde pequeños brotes de nuevas plantas que van apareciendo, hasta insectos y pájaros que habitan o visitan estos entornos, y en los que, a mayor tamaño, aumenta la complejidad y mayor número de especies conviven.

En un segundo grupo, están aquellos que han logrado una convivencia prolongada con el ser humano, encuentro que son generalmente pequeños mamíferos habituados por siglos al contacto

y la manipulación humana, principalmente perros y gatos, pero también entran en esta categoría aves, peces y otros animales domésticos de mayor tamaño y en casos excepcionales animales salvajes. En mi caso este grupo está conformado por quienes considero mi familia: mi pareja, tres gatas criollas rescatadas y un montón de plantas domésticas en las cuales por temas prácticos hemos privilegiado los tamaños manejables y las especies más adaptables a los interiores de los espacios urbanos, pero donde conviven algunas que han sido rescatadas, con regalos y compras que se multiplican gracias a la generosidad de la naturaleza.

En adelante planteo las agrupaciones imaginando cómo extender el afecto, la interconexión, el respeto y la misericordia y proyectando los vínculos afectivos a hacia diferentes especies agrupadas según sus características: aves, mamíferos son los otros dos grupos abordados en la propuesta y en cada caso algunas plantas específicas que comparten características, son alimento o hábitat de algunos de estos animales. Especies animales y vegetales que generalmente son sorprendidas y asediadas por la civilización, donde la pretensión es expandir la actitud simbiote, abriendo la posibilidad a la creación de nuevas agrupaciones y entidades.

Al ampliar el círculo buscando expandir el acercamiento afectuoso y respetuoso hacia otras especies considero el fenómeno de la muerte como un espacio de transformación de la sustancia. Ese misterioso proceso de cambio, me impulsa a pensar en la muerte como simbiote, porque también allí, en la materia que se descompone hay nueva vida que se transforma y contribuye a su vez con el ciclo natural de la existencia. Pienso entonces en aquellos que he considerado mis seres queridos y que ya no están y, por tanto, este simbiote lo encarnan mis muertos y su elaboración es en sí misma un tributo a su ser y un acto catártico de despedida.

Figura 34 Dibujo: manada de mamíferos para Samami, (2020), fuente: elaboración propia

3.5 Nueva vida, los simbioses

Una de las estrategias de los seres vivos para la supervivencia es la interacción simbiótica. La vida es el desarrollo de un conjunto de asociaciones. A más diversidad, se enriquece la colaboración interespecie, de modo que el ecosistema se fortalece y es menos vulnerable al momento de enfrentar los cambios.

En todas las escalas y en todos los entornos la vida comunitaria se fortalece. (Esparza, 2017)

La interacción y la colaboración son claves en la evolución de toda manifestación de vida, de ahí que los simbioses se configuran bajo esta idea, como entidades que realzan la diferencia y la unión para el florecimiento de una nueva postura, donde la vida y el respeto por la diversidad, son

una prioridad. Estas nuevas especies que surgen de la interconexión presente en la naturaleza, centran su poder en las pequeñas decisiones impulsadas por el afecto hacia lo demás seres y entidades vivientes.

Los simbioses, resultado de esta propuesta, están conformados por varias patas, colas, inflorescencias, hojas, raíces, pies, manos y cerebros, que sienten, piensan y consumen en función de un mundo tolerante con la diferencia y que celebra la vida en sus diversas formas. La técnica, así como la entidad es mixta y diversa, pretendiendo optimizar recursos y aprovechar descartes y reúsos como un alto porcentaje de las materias primas utilizadas.

Este experimento biológico/místico ha abierto un sendero hacia la reconciliación con los vivientes no humanos y con la tierra a través del arte, articulando el hacer y el pensar hacia formas respetuosas de sentir y vivir en un mundo que más que nunca necesita simbioses.

3.5.1 Descripciones y salmos simbioses

A continuación de la descripción de cada entidad aparece el salmo con la voz de cada simbiote. Revisé nuevamente la estampa religiosa para encontrar que, cada ser o estado representado tiene a su vez un mantra o una oración de veneración o súplica. Los nombro salmos retomando las tradiciones judía y cristiana que utilizan estos como voz de alabanza, buscando con esto contribuir al carácter místico de cada entidad. En el proceso de escritura experimente diferentes tonos literarios en los que podrían hablar estos seres e indague por qué sería lo que cada uno de ellos tendría para decir, realice varios ejercicios de lectura y escritura para descubrir el tono de estos escritos, en los que encontré que cada ser debía presentarse a si mismo y describir su esencia. Las estampas desarrolladas permitieron a los visitantes de la instalación, llevar consigo un recordatorio de la experiencia, facilitando la difusión de estos personajes y tal vez el acercamiento a la fe en los conceptos que cada entidad representa. Actualmente las estampas

están disponibles en la página web y los salmos acompañan también las fotos y videos de cada entidad en Instagram, Vimeo y YouTube, buscando con esto vincular el simbiote con su personificación escrita.

Murcarma.

Surge de dos experiencias traumáticas: En plena luz de día, en el barrio laureles en una calle de edificios altos con paredes de espejos, ver un murciélago caído, completamente vulnerable, siendo ayudado por el portero del edificio donde probablemente chocó contra los vidrios. En el segundo caso, en una finca, en titiribí presenciar la muerte a machete de un armadillo sentenciado por robar los huevos de las gallinas del mayordomo. En ambos casos sentí la necesidad de expresar la tristeza ante la vulnerabilidad del animal y la impotencia frente a la hostilidad del ambiente urbano o la violencia, pero también en el caso del murciélago de la misericordia humana, una necesidad de reconciliarme con estas víctimas y con mi propio abatimiento.

La entidad que dibuje con esta motivación representa para mí una forma estar en paz con ese sentimiento y la esperanza de que la vida animal y vegetal se abra paso a pesar de los obstáculos que la civilización impone. Para llegar a esto, inicialmente me dibuje a mi misma sentada en flor de loto abrazando los animales con la intención de que simbólicamente, el afecto rompa las barreras de la muerte y el dolor y se alejen vivos y sanos. En la imagen que se genera luego de sobreponer los dibujos se funden el armadillo y el murciélago en posiciones diferentes, el armadillo se vuelve plumas, hojas y capullos, uno de los murciélagos se integra a la cabeza como tocado de la entidad y algunas de las hojas se convierten en ojos que miran al espectador.

También hay en esta imagen, unos fragmentos de cuerpo humano reconocibles: un ojo cerrado derramando una lágrima, un seno como símbolo de la generosidad y la fertilidad de la naturaleza, un vientre que se convierte en raíces que semejan arterias y venas, una mano que

sostiene el alimento: una pera de agua de la cual salen las hojas manchadas de la bromelia, ambas plantas habituales en los dos entornos de los sucesos y que son alimento y refugio de múltiples especies.

En el salmo Murcarma es la voz de la sensación descrita anteriormente frente a la urgencia de reconciliación y protección de los vivientes no humanos y la esperanza en la vida a pesar de la destrucción y el caos generado por nuestra especie.

MURCARMA

Yo soy consuelo y reconciliación. El remordimiento y la culpa ahuyento con mi abrazo. Levanto a los caídos, cubro al desprotegido, guío al perdido y soy luz en la oscuridad.

Habito y crezco en silencio, me infiltro en calles y edificios, perforo el cemento con mi suavidad, broto en lo inerte, soy vida que invade y permanece.

Si me buscas, te sorprenderé. Sobre tí derramaré mi fuerza y en un susurro alimentaré tu espíritu, pues soy dulce sustento que cura y acompaña a cada ser vivo en las tinieblas de la muerte, el dolor y el abandono. En mí encuentras el perdón y en la renuncia, la abundancia.

Figura 35 Estampa *Murcarma*, (2019), fuente: elaboración propia

Simpaio.

Esta entidad, como lo menciono antes, es el resultado de quienes conformamos mi hogar: mi compañero de vida, las gatas y las plantas con las que vivo, ellos son todo mi mundo y quienes dan alegría y soporte a mi vida, en esa convivencia pacífica y alegre que permiten el amor y el respeto. Esa experiencia cotidiana es origen de la reflexión frente a como asumo mi entorno y mi papel como viviente y consumidora, en un sistema mercantil que nos tienta constantemente alimentando el consumo desmedido, sin que siquiera sospechemos las consecuencias. Este simbionte parte entonces de una foto en la que mi pareja y yo sostenemos las gatas junto a una de nuestras plantas, que reúne a su vez, una serie de individuos vegetales que han sido sembrados o que han ido apareciendo, ese micro mundo doméstico configura mi postura, ellos son lo más importante y su bienestar facilita mi vida.

Del dibujo inicial a su transformación como simbionte se revelan nuevos elementos: las cabezas se fusionan dejando solo un ojo que se asoma a través de un agujero, una de las cabezas se convierte en un caracol haciendo alusión al mar, a la música y a la proporción divina presente en la naturaleza, aparecen alas de pájaro y de mariposa, manos que sostienen un pez y un huevo aludiendo al alimento, también senos que como en la representación anterior hablan de generosidad abundancia, un gran corazón en medio de las dos figuras haciendo énfasis en el poder del amor, una cola de pangolín, animal que ha sido insignia de nuestra relación. Son identificables la cola y la pata de una de las gatas, hay un fardo con cosecha y de algo que parece una gran boca salen estrellas y una luna llena. Los pies echan raíces y se ven algunos frutos sobre los que cae agua, finalmente asomándose por un costado aparece otro extraño ser en el que, las ramas se convierten en tentáculos.

Figura 36 Estampa Simpaio, (2019), fuente: elaboración propia

Este salmo es la voz de nuestra casa ¿Qué diría mi hogar si tuviera voz?, ¿qué es lo que pasa al interior que parece funcionar a pesar de nuestras diferencias?, ¿qué sensaciones, olores, sabores y colores le son propios?

Avesore.

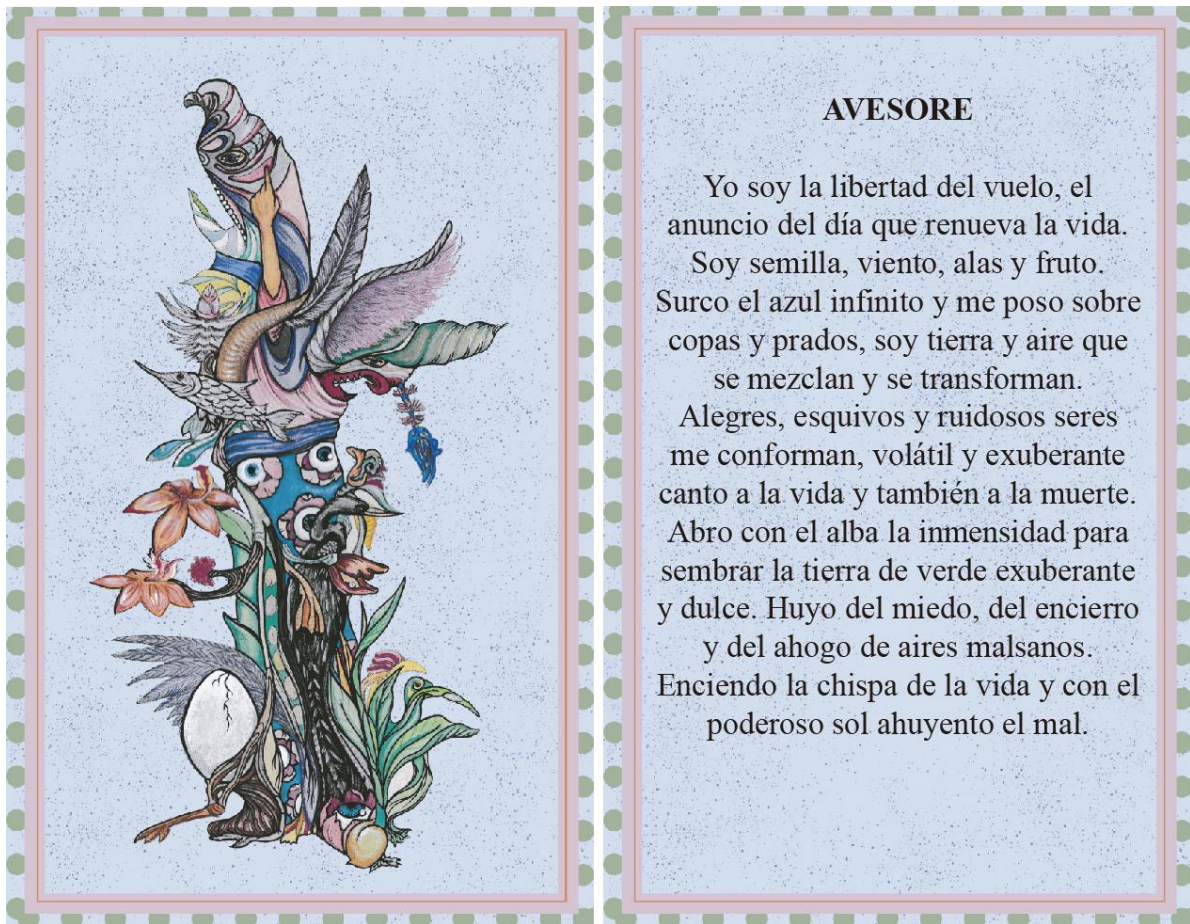
Este simbiote es una expansión del afecto hacia las aves. En el dibujo inicial sostengo en mis brazos una gallina por la cercanía que tuve con algunas gallinas que tuvo mi mamá y en la mano derecha un cucarachero que intenté ayudar pero que murió. El carpintero, la guacharaca y la soledad los veo habitualmente en el oriente. Un colibrí, un petirrojo, un azulejo, un gavián, un

gallinazo, y un coquito, son aves que frecuentemente veo en la ciudad y cerrando este alado grupo, un pato que durante un breve tiempo habitó el río Medellín y que se podía ver desde el metro, cerca a industriales cuando bordea el río. Detrás de mí figura se alcanzan a ver las alas de otros pájaros con la idea de aludir a los muchos que no dibuje, pues quiero honrar con el dibujo la memoria de los animales anónimos, invisibles, que conforman el sistema nervioso del paisaje de la ciudad.

Los individuos vegetales que seleccione en este caso son el yarumo planta nativa y de gran provecho para nuestras aves y nuestro ecosistema y el banano planta foránea pero habituada ya a nuestro entorno y que conforma un alimento frecuente tanto para las personas como para aquellos que desde sus balcones ofrecen este rico fruto a las aves de nuestro entorno.

Este simbiote es un alegre personaje enmascarado y vestido de vivos colores, quien señala hacia arriba haciendo alusión a la capacidad de las aves de dominar el cielo con su vuelo y a su carácter aéreo y luminoso, pues son estas en su mayoría seres diurnos y bullosos cercanos a lo divino y lo etéreo. Entre los elementos que conforman esta entidad hay flores, hojas, frutos y semillas ya que son a su vez los pájaros propagadores de la vida vegetal. Algunas flores tienen en su centro ojos, pues en su vuelo, cada ave tiene una visión global del mundo en su recorrido. Un gran huevo hace eco de su naturaleza ovípara y un par de patas se alternan con flores y raíces. Hay un pez que representa tanto el alimento de aquellas especies carnívoras, como también, la cercanía con el agua y el dominio y la dependencia de los tres elementos.

El salmo de Avesore es la presentación de este ser jovial, libre y benevolente que dispersa semillas y vida, dominando el cielo con su vuelo majestuoso.

AVESORE

Yo soy la libertad del vuelo, el
 anuncio del día que renueva la vida.
 Soy semilla, viento, alas y fruto.
 Surco el azul infinito y me poso sobre
 copas y prados, soy tierra y aire que
 se mezclan y se transforman.
 Alegres, esquivos y ruidosos seres
 me conforman, volátil y exuberante
 canto a la vida y también a la muerte.
 Abro con el alba la inmensidad para
 sembrar la tierra de verde exuberante
 y dulce. Huyo del miedo, del encierro
 y del ahogo de aires malsanos.
 Enciendo la chispa de la vida y con el
 poderoso sol ahuyento el mal.

Figura 37 Estampa Avesore, (2019), fuente: elaboración propia

Samami.

En este caso, seleccioné para el dibujo inicial, animales nativos de nuestro valle, que cada vez son menos visibles y están más amenazados por el crecimiento de la ciudad. Camino junto a un ratón, un cusumbo, una taira, un zorro-perro, un venado mazama y un ocelote, llevando en brazos una chucha común con su cría y un mono titi sobre los hombros. El individuo vegetal es un pequeño árbol nativo de samán que llevo en mi mano derecha. El samán también es conocido como árbol de la lluvia porque al cerrar sus hojas en la noche, cubre de brisa el suelo, da una

amplia sombra y es cobijo y sustento de muchas especies; sus flores son alimento de insectos, y sus hojas y frutos son apetecidos por pequeños animales que son a su vez alimento de predadores.

Samami es pues, pura selva en movimiento y un caminar mamífero constante, inseparable de la vida vegetal, el agua y la interconexión de los elementos. Nuevamente aparecen fragmentos entretejidos de cuerpos humanos y no humanos: un seno que simboliza una naturaleza exuberante y dadora de vida, un ojo felino se abre bajo un caparazón, una mano sostiene un tubérculo y en el medio de la figura un ojo humano aparece mirando hacia el lado contrario. Plantas, hongos microorganismos y células rodean en espiral la silueta central de la que se desprenden patas, ramas, hojas, flores, peces e insectos y en extremo inferior llevando la delantera, otro ojo, quizás otro ser, parece sacar la lengua y abrirse camino en medio de este enjambre voluptuoso de naturaleza.

En el salmo de Samami la voz es dulce, lúdica y dinámica. Es un juego constante en el que el movimiento y la interconexión son evidencia de un ecosistema en equilibrio.

SAMAMI

Soy cazador y presa. Escapo al predador y a otros cacería doy. Cada día es solo hoy. Mi poder es el movimiento. Camino, corro, brinco, juego y lamo. En pareja, solitario o en manada voy, construyo la vida, recibo y doy. Crío, alimento, acicalo y caliento. Siglos de andar me acompañan, me adapto al mundo que encuentro hoy. Me empino al cielo por hojas y ramas y ruedo en semilla regando raíz. Nocturno o diurno donde imagines estoy, oculto y sigiloso sobrevivo y exploro. Con pelos, patas, hocicos y colas recorro la tierra si de suerte estoy.

Figura 38 Estampa Samami, (2020), fuente elaboración propia

Mismú.

Es el último simbionte que presento en esta propuesta y son mis muertos los protagonistas. Mi padre es el humano que conforma este grupo y que con su particular visión de la vida marcó para mí, una forma de relacionarme con plantas y animales desde el respeto y la simpatía. Lo acompañan en la imagen perros y gatos que fueron cercanos tanto a él como a mí en diferentes etapas de la vida. En el grupo aparecen también una mariposa, un pájaro y un cucarrón rinoceronte pues siempre protegía y liberaba al animal que podía. Hay además un sin número de “piecitos” de plantas y aparecen también algunas frutas, verduras, peces y otros alimentos que hacen referencia a las grandes habilidades culinarias de mi papá.

Este simbionte es un ser que vincula los opuestos, representa la temida muerte y la sabiduría del ciclo vital. Un pez y un lagarto encabezan la composición sobre una figura que derrama una lágrima, hay un corazón con espinas que alude al dolor de la pérdida, aparece un ojo enmarcado en un triángulo sobre la luna, que hace alusión a un Dios que todo lo ve y que está por encima de la muerte, representada en una calavera humana y animal pues somos iguales en el ciclo de nacimiento y muerte. De la calavera animal salen ramas con brotes de hojas: los cuerpos muertos alimentan la materia vegetal que se convierte en vida y sustento de otros, hay un ala de mariposa negra comúnmente relacionada a los presagios de la muerte y un ala de ángel por el papel de guía que ocupan nuestros muertos en algunas creencias. Una mano señala hacia abajo, a la tierra, a donde todos vamos cuando morimos, pero es también la mano de mi papá en su último gesto. Del otro lado, aparece el fragmento de una columna vertebral y una pelvis ya que hombres y mujeres somos iguales ante la muerte, sin genitalidad somos esencia. Serpientes, hongos, gusanos, moscas y gallinazos son símbolo de muerte, oscuridad y putrefacción, pero es gracias a ellos que la materia se transforma. En la parte inferior derecha una piel de tigre cuelga como despojo, que

recuerda al cazador su triunfo, de una pequeña caja de restos humanos salen volando mariposas y una mano se levanta rodeada de luz pues, en la muerte, quizás logremos ser uno con el todo.

Figura 39 Estampa *Mismú*, (2020), fuente: elaboración propia

4. Resultados y logros de la investigación creación: Semillas, el accidente místico

Este trayecto ha sido para mí un proceso de crecimiento constante, que ha dejado una huella profunda y clara; el acompañar la búsqueda personal con un desarrollo teórico práctico, me permitió entender el proceso artístico como la trama que se teje con y para la urdimbre de la vida. Mi postura frente al mundo encontró en la simbiogénesis, y en mi lugar como simbiote, la respuesta a mi búsqueda. Desde esta perspectiva comienzo a vislumbrar lo mucho que queda por hacer y la pertinencia de reinventar a toda escala, la relación del ser humano con la tierra, y es la práctica artística un terreno lleno de frutos y de espacios para insistir en este tema crucial para la supervivencia. Espero por tanto que este, sea un camino que apenas está comenzando.

Mi visión personal del arte se transformo radicalmente en el transcurso de la maestría, al punto de impactar aspectos de mi vida laboral y personal con un ingrediente ético que en definitiva determina la manera de asumirme y de ver el mundo. La pulsión de ir más allá, en beneficio de lo que realmente es importante para mí, como los vínculos con plantas y animales y la postura frente al tiempo y el consumo, suscitó, además, reelaborar la perspectiva estética, entendiendo esta como “la sensibilidad o condición de abertura, permeabilidad o porosidad del sujeto al contexto en que está inmerso” (Mandoki, 2006, p.67). Lo que me ha permitido entrelazar en la cotidianidad, aquello que hago, que pienso y que siento, espacio propicio para cimentar una singularidad donde el arte permea la vida, desdibujando el límite entre la disciplina y el afecto y entre la lógica y la reciprocidad.

El haber profundizado en un tema específico y hacer a grandes rasgos, un recorrido por las tesis de diferentes autores y por los procesos de artistas en sintonía con mi motivación, enriqueció el enfoque de la ruta de trabajo y me lleno de entusiasmo, avivando mi curiosidad y abonando terreno para innumerables posibilidades futuras. Agradecí, el entender que no estoy sola en la

construcción de una relación con el entorno mediada por el afecto, lo que impulsa otras realidades posibles que responden a las diversas problemáticas ambientales de nuestros días.

Así mismo, las metodologías de trabajo sugeridas y relatadas por docentes e invitados han sido provocaciones a seguir profundizando de muchas maneras en la construcción de conocimientos desde la investigación creación incluyendo y fomentando los accidentes, pues no es un secreto que son estos, pequeños milagros para la mente creativa y que conllevan a logros y a afortunados descubrimientos. Podría decir entonces, que son como semillas que se esparcen en los procesos creativos, dispuestas a germinar en el momento propicio. De esta manera, teorías como la decolonialidad, la ecosofía y el eco feminismo, sumados a la transdisciplinariedad, la particularización de los procesos, y a la expansión de las prácticas artísticas en la actualidad, potenciaron saberes y prácticas, que parecían no tener cabida en el contexto académico, y que se enlazan con la búsqueda constante por expresar la pasión. En mi caso, esto significó vincular técnicas no estructuradas como la jardinería, el dibujo y la *customización*, con el gusto por la música, la fantasía y saber textil, añadiendo a la mezcla conceptos biológicos, ecológicos y filosóficos que, pasados por el filtro del afecto, la biofilia y la sostenibilidad desencadenaron en la articulación de un pensamiento abierto y rizomático. Pretendo así, responder al llamado de hibridar el saber, pues como nos recuerda Martínez: “necesitamos una racionalidad más respetuosa de los diversos aspectos del pensamiento, una racionalidad múltiple.” (2007, p.12) y donde en principio, creo que esta postura transdisciplinar, es a su vez una invitación a la desobediencia, en un modelo educativo y profesional que privilegia la especialización y el énfasis, desestimando todo aquello que más que capital, genere bienestar.

En el proceso creativo, la pregunta giró en torno a cómo cultivar una lógica de acción que se configura desde la razón, los conocimientos y logros existentes y se soporta en la emoción y la subjetividad, conformando este devenir que trasciende lo humano y se articula en la vida diaria.

Al venir de otra disciplina con otras rutas y maneras de trabajar el conocimiento, el proceso se abrió a múltiples derivas de experimentación para vivenciar cómo la teoría y la práctica se retroalimentan en el desarrollo de una propuesta artística, donde sin faltarme grandes guías en el proceso, yo misma escogí la ruta y el equipaje.

La pertinencia de mi trabajo se confirmó para mí de maneras extrañas y confusas: por un lado al afectar mi enfoque profesional, al reiterar mi renuncia a trabajar en el consumo masivo de los productos moda y por otro lado el hecho de que en medio de la compleja situación generada por la pandemia, tuve un beneficio extra al trabajar con materias primas que ya tenía en casa y constatar que la actitud frente a los demás vivientes y frente a nuestro planeta merece respuestas urgentes, en las que cada pequeña acción cuenta. Me lleno de valor entonces, para continuar cambiando mi pequeño mundo, sin más ambición que darle el lugar de importancia a aquello que amo: los seres vivos y en consecuencia asumir una posición diferente donde mi bienestar no esté sujeto al mercado, construyendo así una actitud frente al consumo.

Entendí a través de la práctica que no hay saberes aislados y que nuestro camino se alimenta de lo que amamos y de quienes somos en la cotidianidad. Donde consumir, hacer y crear, son peldaños en la construcción de nuestra vida y actos que trascienden y que impactan a las demás formas de vida.

Experimente diferentes técnicas como el dibujo, la escritura performativa y el trabajo textil como formas de canalizar la emoción hacia concepciones que movilizan y cimientan la propia

postura. Prácticas que hoy son potenciadas por el arte y entendidas como formas de resistencia y de poder transformador, al abrir camino para la transformación de un mundo que necesita con urgencia voces y miradas diversas con profundidad, amor y conciencia.

Este recorrido deja además nuevos interrogantes que espero abordar a futuro, por ejemplo: el anhelo de realizar la instalación vinculando nuevamente al público para que, una vez asumido el reto de transformar mi propia singularidad, pueda tocar a otros desde la empatía, ambicionando dejar semillas de cuestionamiento o reflexión, frente a la forma de interacción con otros vivientes y el impacto de las acciones individuales sobre el entorno.

Me pregunto, además, por cómo proyectar la propuesta artística hacia una forma de trabajar por el futuro de manera sostenible y que posibilite medios de subsistencia coherentes con esta postura.

Reflexiono finalmente, sobre cómo, en un mundo que está en constante cambio, es posible que estemos presenciando un momento bastante particular donde por un lado se nos recuerda lo frágil y efímero de la existencia humana mostrándonos que no todo está dominado y que más allá de nuestro control, existen fuerzas microscópicas y poderosas que inciden en nuestra vida. Por otro lado que cuando nuestra máquina de consumo descansa, la naturaleza respira susurrándonos que ella necesita su espacio y que los recursos generosos que nos ha dado no son ilimitados, recordándonos así, que la ambición desbordada traerá consecuencias fatales no solo a miles de especies sino también a nuestra subsistencia. Encuentro así en la simbiogénesis la respuesta a la búsqueda que me llevo a la maestría y que estoy convencida es una búsqueda de vida, que reclama el énfasis en aquello que me acompaña siempre y que en definitiva me refuerza que son las formas de vida que nos rodean, e incluso nos conforman quienes nos permiten vivir hoy.

Referencias

- Agencia de Noticias UN. (11 de octubre de 2017). *Artes & Culturas: Con “Huesos deforestados” muestran especies en peligro de extinción*. Recuperado de:
<https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/con-huesos-deforestados-muestran-especies-en-peligro-de-extincion.html>
- Bachraty, D. (2019). Un acto de tejer y destejer la memoria. Los quipus de Cecilia Vicuña y el arte actual. *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte*, no 5: 195-212.
<https://doi.org/10.25025/hart05.2019.10>
- Barboza, A. (s.f). *Ana Teresa Barboza*. Recuperado de sitio web de Ana Teresa Barboza:
<https://www.anateresabarboza.com/>
- Barboza, A. (24 de febrero de 2018). *Ana Teresa Barboza Gubo artista plástica*. (publicado por: Hernández, H.). Recuperado del sitio web de Heroínas.net:
<http://www.heroinas.net/2018/02/ana-teresa-barboza-gubo-artista-plastica.html>
- Barney, A. (s.f.). *Alicia Barney*. Recuperado de Sitio Web de Alicia Barney:
<https://www.aliciabarneycaldas.com/alicia-barney-caldas>
- Bello, A. C., y Aranguren J. P. (2020). Voces de hilo y aguja: construcciones de sentido y gestión emocional por medio de prácticas textiles en el conflicto armado colombiano. *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte*, n.o 6: 181-204. <https://doi.org/10.25025/hart06.2020.10>
- Berardi, F. (2007). *Generación Post-Alfa. (1a ed.)*. (D. Picotto, E. Sadier, E. Gatto, M. Aguilar, P. Amigot, H. Arbide Aza, . . . M. t. Aguilar, Edits.) Buenos Aires: Tinta Limón.

- Budismo tibetano. (s.f). *Cultura tibetana: Arte tibetano*. Recuperado de Sitio web de Budismo tibetano: <https://budismotibetano.es/arte-tibetano/>
- Buenaventura, M. (s.f.). *Información: María Buenaventura*. Recuperado de Sitio Web de María Buenaventura: <https://mariabuenaventura.com>
- Buenaventura, M. (s.f.). *Proyectos: Biblioteca de plantas*. Recuperado de Sitio Web de Maria Buenaventura: <https://mariabuenaventura.com/portfolio/biblioteca-de-plantas-2/>
- Buenaventura, M. (s.f). *Qué es una biblioteca de plantas vivas*. Recuperado del blog del proyecto biblioteca de plantas: <http://bibliotecadeplantas.blogspot.com/p/que-es-una-biblioteca-de-plantas-vivas.html>
- Coleman, V. (2013). *Cuerpo y universo: acercamientos poshumanistas a la materialidad en la poesía de Cristina Rossi y Cecilia Vicuña*. [Tesis de maestría, Arizona State University]. Recuperado de: https://repository.asu.edu/attachments/110513/content/Coleman_asu_0010N_12927.pdf
- Colina, L., & Chinchón, A. (2012). El empleo del textil en el arte: aproximaciones a una taxonomía. *Espacio Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea*, 0(24), 179: <https://doi.org/10.5944/etfv.24.2012.10264>
- Deleuze, F., & Guattari, F. (2004). *Mil Mesetas (6a ed.)*. (J. Vásquez, & t. Larraceleta, trad.) Valencia: Pre-textos. (Obra original publicada en 1988).
- Derrida, J. (2008). *El animal que luego estoy si(gui)endo*. (C. de Peretti, & C. Rodríguez, trad.) Madrid: Trotta.
- Dudka, N., & Luetjohann, S. (2007). *Prácticas de meditación tibetana con Tankas*. Madrid: Edaf.

- Estrada, A. (s.f.). *Home: Alejandra Estrada*. Recuperado de Sitio Web de Alejandra Estrada: <https://alejandraestrada.co/categoria/disenio/>
- Esparza, G (2017) La vida, un conjunto de asociaciones. Los derechos de los vivientes. *Revista Errata #18: Dossier*. Recuperado de la página web de la revista Errata: <https://revistaerrata.gov.co/contenido/la-vida-un-conjunto-de-asociaciones>
- FLORA ars+natura. (s.f.). *arteflora.org*. Recuperado de Sitio Web de FLORA ars+natura: <http://arteflora.org/>
- FLORA ars+natura. (2014). *Inicio, Eventos: Echando lápiz*. Recuperado de Sitio Web de FLORA ars+natura: <http://arteflora.org/eventos/echando-lapiz/>
- Flores, A. M. (2020) "Artes femeninas" y estereotipos de género en el México del siglo XIX: presencias en la prensa femenina'. *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte*, no 7: 17-29. <https://doi.org/10.25025/hart07.2020.02>
- Forbes México. (26 de junio de 2019). *La moda es una de las industrias más contaminantes: ONU*. Recuperado de sitio web de la revista Forbes México: <https://www.forbes.com.mx/la-moda-es-una-de-las-industrias-mas-contaminantes-onu/>
- Gallerix. (s.f). *Arte de tapices: historia, tapices famosos*. Recuperado de sitio web de Gallerix Enciclopedia: <https://es.gallerix.ru/pedia/tapestry-art/>
- Guattari, F. (1996). *Las tres ecologías (2a ed.)*. (J. Pérez, & U. Larraceleta, trad.) Valencia: Pre-textos. (Obra original publicada en 1989).
- Guattari, F., y Rolnik, S. (2006). *Micropolítica: Cartografías del deseo (1ª ed.)*. Madrid: Traficantes de sueños. (Obra original publicada en 2005).
- Guerrero, M. T. (1994). Origen del arte textil colombiano contemporáneo. *Historia Crítica*, n.o 9: 82-93. <https://doi.org/10.7440/histcrit9.1994.10>

- Han, B.-C. (2018) *Buen entretenimiento*. (A. Ciria, trad.) Barcelona: Herder.
- Han, B.-C. (2015). *El aroma del tiempo*. (P. Kuffer, trad.) Barcelona: Herder.
- Haraway, D. (2017). *Manifiesto de las especies de compañía: Perros, gentes y otredad significativa*. (I. Mellén, trad.) Córdoba: Bocavulvaria. (Obra original publicada en 2003).
- Hoces de la Guardia, S., Brugnoli, P., Sinclair, C. (2006). *Awakhuni: Tejiendo la Historia Andina*. Chile: Museo Chileno de Arte Precolombino. Recuperado del sitio web del Museo Chileno de Arte Precolombino:
<http://www.precolombino.cl/biblioteca/awakhuni-tejiendo-la-historia-andina/>
- Itzel, A. (2020). Reconfigurando las metodologías para el estudio de nuestros textiles: tejer y vestir el huipil en Villa Hidalgo Yalálag. *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte*, n.o 7, p.69-89. <https://doi.org/10.25025/hart07.2020.05>
- Loren, L. (2016). *Artworks: Madre Sal*. Recuperado de Sitio Web de Lucía Loren:
<http://lucialoren.com/index.php/artworks/art-interventions/madre-sal>
- Mandoki, K. (2006). *Estética cotidiana y juegos de la cultura*. México: Siglo XXI.
- Margulis, L. (2002). *Planeta simbiótico: Un nuevo punto de vista sobre la evolución*. (V. Laporta, trad.) Barcelona: Debate. (Obra original publicada en 1998).
- Martínez, J.P. (s.f.). *Paisajes epífitos: Comunidades en adaptación*.
- Martínez, M. (2007). *Conceptualización de la transdisciplinariedad*. Recuperado del sitio web de Polis: Revista Latinoamericana 16, Hacia la transdisciplinariedad:
<https://journals.openedition.org/polis/4623>
- Mérat, A. (2020). Bordar la ausencia. Crónica de un duelo bordado. *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte*, n.o 7: 31-52.
<https://doi.org/10.25025/hart07.2020.03>

Museo de Antioquia. (2018). *Programa Residencias Cundinamarca: Permanente*.

Recuperado de Sitio Web del Museo de Antioquia:

<https://www.museodeantioquia.co/programa/residencias-cundinamarca/#/permanente/>

Museo de Arte Moderno Medellín-Colombia. (2017). *Los Multinaturalistas*. Recuperado de Sitio web de el Museo de Arte Moderno Medellín-Colombia:

<http://elmamm.org/Exposiciones/Detalle/Id/209>

Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional, Havas Creative. (11 de octubre de 2017). *Exposición Huesos Deforestados*. Recuperado de Sitio web de Huesos

Deforestados: <http://huesosdeforestados.com/>

Nieto, M. (Julio de 2001). *Historia Natural y la Apropiación del Nuevo Mundo en la*

Ilustración española. Obtenido de Uniandes. Recuperado de:

<https://historiadelaciencia-mnieto.uniandes.edu.co/pdf/ILUSTRACIONESPANOLA.pdf>

Nieto, M. (13 de mayo de 2008). *Historia Natural y Política: conocimientos y*

representaciones de la naturaleza americana. Recuperado de Sitio web de

Banrepcultural: <http://www.banrepcultural.org/historia-natural-politica/hnp-17.html>

Real fábrica de tapices. (s.f). *Historia de la RFT*. Recuperado del sitio web de Real

fábrica de tapices: <http://realfabricadetapices.com/historia-de-la-rft/>

Rivera, S. (07 de febrero de 2019) *Feminismo Poscolonial, Silvia Rivera Cusicanqui:*

“Tenemos que producir pensamiento a partir de lo cotidiano”. Recuperado del

sitio web de El Salto: <https://www.elsaltodiario.com/feminismo->

poscolonial/silvia-rivera-cusicanqui-producir-pensamiento-cotidiano-
pensamiento-indigena

- Robinson, H. (1998). Más allá de los límites: feminidad, cuerpo, representación en
Deepwell, K. (ed.), *Nueva crítica feminista de arte. Estrategias críticas*, (Condor,
María, trad.) p 241-255. España: Cátedra.
- Sauvagnargues, A. (2006). *Del animal al arte*. (Agoff, Irene, trad.) Argentina: Amorrortu.
(Obra original publicada en 2004).
- Sepúlveda, J. (2017) Ecosofía: hacia una comprensión de la sabiduría de la tierra desde la
noción de ritmo del ser de Raimon Panikkar, p.263-278, *Ilu. Revista de Ciencias
de las Religiones* (Madrid). Recuperado del sitio web de *Ilu. Revista de Ciencias
de las Religiones*: <http://dx.doi.org/10.5209/ILUR.61030>
- Serres, M. (1991). *El Contrato Natural*. (Larraceleta, & J. Vázquez, trad.) Valencia: Pre-
textos. (Obra original publicada en 1990).
- Sherwood, D. (s.f). *Dana Sherwood*. Recuperado del sitio web de Danan Sherwood:
<https://danasherwoodstudio.com/>
- Shiva, V. (1999). El saber propio de las mujeres y la conservación de la biodiversidad
Cuadernos del Guincho, ISSN 2341-4294, N°. 7, 1999, págs. 90-99. Recuperado
de la página web de Dialnet: [http://www.linea-
e.com/cuadernos/pdfs/numero07/elsaberpropiodelasmujeres.pdf](http://www.linea-
e.com/cuadernos/pdfs/numero07/elsaberpropiodelasmujeres.pdf)
- Shiva, V. (27 de enero de 2018). *Lo que le hacemos al suelo, nos lo hacemos a nosotros
mismos*. Recuperado del sitio web de Agencia EFE:
[https://www.efe.com/efe/espana/cultura/vandana-shiva-lo-que-hacemos-al-suelo-
nos-a-nosotros-mismos/10005-3505734](https://www.efe.com/efe/espana/cultura/vandana-shiva-lo-que-hacemos-al-suelo-
nos-a-nosotros-mismos/10005-3505734)

Shiva, V. (04 de junio de 2020). *Guardianas de la tierra: 5 mujeres que hay que conocer*.

Recuperado del sitio web de Ecosfera.com: <https://ecoosfera.com/guardianas-de-la-tierra-5-mujeres-que-hay-que-conocer/>

SENA, Centro Nacional Textil, (2003), *Introducción a los Procesos Textiles- Básico de Fibras Textiles: Historia y Clasificación de las Fibras*. Colombia.

Soto, P. (2017). *Arte, Ecología y Consciencia: Propuestas artísticas en los márgenes de la política. El genero y la naturaleza*. [Tesis doctoral, Universidad de granada].

Digibug. <http://hdl.handle.net/10481/47837>

Soto, P. (s.f.). *Pilar Soto: Arte- Naturaleza – Ecología*. Recuperado de sitio web de Pilar Soto: <https://pilar-soto.wixsite.com/art-nature-ecology>

Vélez, J.F. (05 de noviembre de 2015). *Arte. Pachamama: pensar el arte como una medicina / Creadores Criollos*. Recuperado de Sitio Web de Cartel Urbano:

<http://cartelurbano.com/arte/pachamama-pensar-el-arte-como-una-medicina>

Vélez, J.F. (s.f). *Juan F. Vélez G. Aquí encontrarás reflexiones personales sobre arte y mi proceso artístico personal*. Recuperado de blog de Juan F. Vélez G.:

<http://juanfernandovelez.blogspot.com/>

Velásquez, A. (s.f.). *Ana María Velásquez*. Recuperado de sitio web de Ana María

Velásquez: <http://www.anamariavelasquez.com/>

Velásquez, R. R. (s.f.). *Colecciones. Biblioteca digital. Publicación: Láminas de la Comisión Corográfica*. Recuperado de Sitio Web de la Biblioteca Nacional de

Colombia: [http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-](http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/publicacion?nombre=L%C3%A1minas+de+la+Comisi%C3%B3n+Corogr%C3%A1fica)

[digital/publicacion?nombre=L%C3%A1minas+de+la+Comisi%C3%B3n+Corogr](http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/publicacion?nombre=L%C3%A1minas+de+la+Comisi%C3%B3n+Corogr%C3%A1fica)

[%C3%A1fica](http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/publicacion?nombre=L%C3%A1minas+de+la+Comisi%C3%B3n+Corogr%C3%A1fica)

Vicuña, C. (s.f). *Cecilia Vicuña*. Recuperado de sitio web de Cecilia Vicuña:

<https://cecilia-vicuna.squarespace.com/>

Vilar, G. (2004) Las Razones del Arte. *Taula, quaderns de pensament*, 38, 39 -58.

Zapata, L. N. (s.f). *NADINA ZHA: ARTISTA PLASTICA*. Recuperado de Sitio Web de

wix.com: <https://nadinazha.wixsite.com/nadinazha/cultivo-cultura-valle-de-aburra>

5. Anexos

Anexo A: Otras Fuentes Consultadas

Textos

Badawi, H. (23 de 11 de 2016). Violencia y Naturaleza: El Arte Nuevo en Colombia.

Paisajes abaleados. *Arcadia* (134), 14-15.

Baker, S. (2013). *ARTIST/ANIMAL*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Braidotti, R. y Hlavajova, M. (Eds.).(2018). *POSTHUMAN GLOSSARY*. London:

Bloomsbury

Castro-Gómez, S. (s.f.). Historicidad de los saberes, estudios culturales y

transdisciplinariedad: reflexiones desde América Latina.

Castro-Gómez, S. (2009). Diálogos a propósito de los Estudios Artísticos. *Desafíos y*

tendencias de la universidad en Colombia: los retos de una maestría en Estudios

Artísticos. Bogotá: Marta Bustos Gómez.

Clifford, J. (2001). *Dilemas de la Cultura*. (C. Reynoso, Ed.) Barcelona, España: Gedisa.

Gablik, S. (1993). *The Reenchantment of Art*. New York: Thames and Hudson. (Baker,

2013)

Jones, S. H. (2015). Autoetnografía. Transformación de lo personal en político. En Y. S.

Norman K. Denzin, *Manual de investigación cualitativa. Métodos de recolección*

y analisis de datos. (Vol. IV, págs. 262-315). Barcelona: Gedisa.

López-Cano, R., & San Cristobal Opasso, Ú. (2014). *Investigación artística en música*.

Problemas, métodos experiencias y modelos. Barcelona: Fondo Nacional para la

Cultura y las Artes.

- MacCormack, P., Gardner, C. (Eds.). (2018). *Ecosophical Aesthetics: Art, Ethics and Ecology with Guattari*. London: Bloomsbury Academic.
- Margulius, L., & Sagan, D. (1995). *Microcosmos*. (M, Piqueras, trad.) Barcelona, España: Tusquets. (Obra original publicada en 1986).
- Norman K. Denzin, Y. S. (2012). *Manual de investigación cualitativa. Vol. I. El campo de la investigación cualitativa*. Barcelona: Gedisa.
- Paramo, P. (2011). *La investigación en Ciencias Sociales: estrategias de investigación*. Universidad Piloto de Colombia.
- Riechmann, J. (2005). *Todos los animales somos hermanos*. Madrid: Catarata.
- Serres, M. (1991). *El Contrato Cultural*. Valencia: Pre-textos.
- Tompkins, P., Bird, C. (1974), *La vida secreta de las plantas*. México: Diana.
- Vercauteren, D., Müller, T., Crabbé, (2010), *Micropolíticas de los grupos*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Yourcenar, M. (2007), *Marguerite Yourcenar y la ecología: un combate ideológico y político*. (V, Torres., A, Padilla., M, Roa, trad. y comp.). Bogotá: Uniandes.

Páginas Web

Bäumel, S. (2008). *About me: Sonja Bäumel*. Recuperado de Sitio Web de Sonja Bäumel:

<http://www.sonjabaeumel.at/info/about-me>

Banrepcultural.org. (19 de 05 de 2017). *Naturaleza, Paisajes, Territorios. Una reflexión sobre el paisaje en el arte colombiano reciente*. Recuperado el 2018, de Sitio Web

de Banrepcultural: <http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/articulos/naturaleza-paisajes-territorios-una-reflexi%C3%B3n-sobre-el-paisaje-en-el-arte-colombiano>

Blanco, M. (2012). Auto etnografía: una forma narrativa de generación de conocimientos.

Scielo. Andamios vol.9, no.19, México. Recuperado de Sitio Web de Scielo.org:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632012000200004

Belini, C. (2009). Dossier La industria textil en América Latina. H-Industri@: Revista De Historia De La Industria, Los Servicios Y Las Empresas En América Latina, (5),

1. Recuperado de la página web de H- industri@:

<https://ojs.econ.uba.ar/index.php/H-ind/article/view/444>

Bifrontal. (22 de junio de 2016) Vincent Callebaut – La utopía como urgencia ética.

Revista Bifrontal. Recuperado de la página web de revista Bifrontal:

<https://revistabifrontal.com/vincent-callebaut-la-utopia-como-urgencia-etica/>

Buenaventura, M. (s.f.). Ciudad Rural. Tres Entrevistas. *Errata*. Recuperado de Sitio Web

de Revista Errata: <http://revistaerrata.gov.co/autor/maria-buenaventura>

- Criado, L. (08 de enero de 2016). *SONJA BÄUMEL, investigating the invisible diversity of the human body*. Recuperado de Sitio Web de Clot Magazine:
<http://www.clotmag.com/sonja-baumel>
- Cristina Gómez García-Reyes, E. P. (01 de mayo de 2017). Iconografías y representaciones de jaguar en Colombia: de la permanencia simbólica a la conservación biológica. *Antipoda. Revista de Antropología y Arqueología*
 Recuperado de Sitio Web de Revistas Uniandes:
<https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/antipoda28.2017.06>
- Descubrir el arte. (25 de octubre de 2017). Anni Albers: tejidos pictóricos. *Revista descubrir el arte*. Recuperado de sitio web de revista descubrir el arte:
<https://www.descubrirelarte.es/2017/10/25/anni-albers-tejidos-pictoricos.html>
- García, G. (5 de junio de 2011). *Intereconomía.com*. Recuperado de El tapiz, el arte milenario de narrar la historia con aguja e hilo: intereconomia.com/noticia/tapiz-arte-milenario-narrar-historia-aguja-e-hilo-20110604-20110605-0000/
- Grajales, D. S. (06 de febrero de 2019). *Noticias: Las manos de María Buenaventura*.
 Recuperado de Sitio Web de Idartes: <http://www.idartes.gov.co/es/noticias/manos-maria-buenaventura>
- Haraway, D. (junio de 2016). Antropoceno, Capitaloceno, Plantacioceno, Chthuluceno: generando relaciones de parentesco. *Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales. Vol. I, Año III*. Recuperado de Sitio Web de Revistaeca.org:
<http://revistaleca.org/journal/index.php/RLECA/article/view/53>
- Herriman, K. (13 de noviembre de 2015) Food Matters: A Restaurant Where Art is on the Menu. *The New York Times Magazine*. Recuperado de sitio web The New York

Times Magazine: <https://www.nytimes.com/2015/11/13/t-magazine/rirkrit-tiravanija-gavin-brown-restaurant.html>

Insua, J. (14 de junio de 2016). *Michel Serres: "Pensar es inventar"*. Recuperado de Sitio web de CCCBLAB. Investigación e innovación en cultura.:
<http://lab.cccb.org/es/michel-serres-pensar-es-inventar/>

Jacques Derrida. Diálogo con Elisabeth Roudinesco en: *Y mañana qué...*, B. A.-2. (s.f.).
Violencias contra los animales. Recuperado de Sitio Web de: Derrida en castellano:
https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/animales_violencia.htm

Kokin, L. (s.f.). *Lisa Kokin artist*. Recuperado de sitio web de Lisa Kokin:
<http://www.lisakokin.com/index.html>

Kultivator (s.f.). *An experimental plataform for art and agriculture*. Recuperado del sitio web de Kultivator: <https://www.kultivator.org/>

La Balsa Arte. (2 de junio del 2020). *Obra de Ana María Velásquez (@latidorojo)*.
Recuperado de la página de Facebook de La Balsa Arte:
https://www.facebook.com/Labalsaarte/photos/a.820311264748161/2991229914322941/?__tn__=%2CO*F

Madison Museum of Contemporary Art.(s.f.). *Miriam Schapiro: Artist Bio*. Recuperado de página web de MMOCA: <https://www.mmocaeducation.org/artist-bio-schapiro>

Medio Ambiente- UNAL. (11 de octubre de 2017). *Medio Ambiente: Huesos deforestados, la exposición de arte sobre especies en peligro*. Recuperado de Sitio Web de periódico El Tiempo: <https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/huesos-deforestados-la-exposicion-de-arte-sobre-especies-en-peligro-140106>

- Michalon, J. (julio -agosto de 2020) Causa animal y ciencias sociales ¿Del antropocentrismo al zoocentrismo? Recuperado de sitio web de Nuso N°288:
https://nuso.org/articulo/causa-animal-y-ciencias-sociales/?fbclid=IwAR3eS01LtCZ8S35I3x877sRk4oXrYTz_pahUXOVSokk0O7ObWGTDTji8bUQ
- Museo de Antioquia. (s.f.). *Exposiciones: Contraexpediciones. Más allá de los mapas*. Recuperado de Sitio Web del Museo de Antioquia.:
<https://www.museodeantioquia.co/exposicion/contraexpediciones-antioquia/>
- Museo de Antioquia. (2017). *Agenda: Residencias Cundinamarca. Tardes de hierbas*. Recuperado de Sitio Web del museo de Antioquia:
<https://www.museodeantioquia.co/evento/tardes-de-hierbas/>
- National Geographic en español. (s.f). *Los quipus, la escritura secreta de los antiguos incas*. Recuperado del sitio web de National Geographic en español:
<https://www.ngenespanol.com/el-mundo/que-es-un-quipu-escritura-inca-epoca-precolombina/>
- Nieto, Mauricio; Rodríguez Carlos A; Roca; José. (13 de junio de 2008). *Historia Natural y Política*. Recuperado de Sitio Web de Banrepcultural.org:
<http://www.banrepcultural.org/historia-natural-politica/hnp-intro.html>
- Percia, M. (03 de 06 de 2013). *Noticias Sobre Félix Guattari*. Recuperado de Sitio Web de Antroposmoderno: http://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=339
- Salones de Artistas. (s.f.). *Artes visuales / Ministerio de cultura: Lanzamiento del libro "Echando Lápiz"*. Recuperado de Sitio Web de Salones de Artistas:
<http://salonesdeartistas.com/content/lanzamiento-del-libro-echando-l%C3%A1piz>

Textile Artist (2018) *Susie Vickery: From conception to creation*. Recuperado de:

<https://www.textileartist.org/susie-vickery-from-conception-to-creation>

Universidad Nacional de Colombia. (2014). *Selva Cosmopolítica*. Recuperado de Sitio

Web de la Universidad Nacional de Colombia:

<http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/internas-museo/2014/selva-cosmopolitica.html>

Universidad Nacional de Colombia, HAVAS GROUP. (2018). *Huesos Deforestados*.

Recuperado de Sitio Web de Huesos Deforestados: <http://huesosdeforestados.com/>

Velásquez, R. R. (s.f.). *Colecciones. Biblioteca digital. Publicación: Láminas de la*

Comisión Corográfica. Recuperado el 07 de 04 de 2019, de Sitio Web de la

Biblioteca Nacional de Colombia: [http://bibliotecanacional.gov.co/es-](http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/bibliotecadigital/publicacion?nombre=L%C3%A1minas+de+la+Comisi%C3%B3n+Corogr%C3%A1fica)

[co/colecciones/bibliotecadigital/publicacion?nombre=L%C3%A1minas+de+la+Comisi%C3%B3n+Corogr%C3%A1fica](http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/bibliotecadigital/publicacion?nombre=L%C3%A1minas+de+la+Comisi%C3%B3n+Corogr%C3%A1fica)

Anexo B: Escritura Performativa

Ejercicio para Historia Comparada de las Artes II. Mayo del 2019

UN CUERPO, MIL PIELES

Empiezo a escribir sin muchas certezas, recordando el ejercicio que hicimos en clase sobre Beuys, el performance y la memoria del cuerpo. Ni siquiera dentro de la clase logre entender lo de la memoria del cuerpo... Ese cuerpo que, en mi caso, tras años de diseñar cientos de prendas, colección tras colección, habla de silueta, de talla, de superficie y de procesos: pasar por las telas y marcarlas, transformarlas, domarlas, incluso maltratarlas para avivar en el consumidor una necesidad que nunca se satisface.

La ropa, esa piel que desarrollamos desde la carencia, que nos protege o nos condena a la vergüenza y que establece contundentes diálogos silenciosos, transformando nuestra apariencia y permitiéndonos pertenecer a un grupo o diferenciarnos de él, es hoy un despojo que en proporciones absurdas engrosa rápidamente la capa de basura que estamos creando. Esa instintiva necesidad de protegernos, evolucionó al más complejo sistema de construcción de identidad y de estatus, en el que las marcas refinan cada día sus estrategias, en una carrera donde el deseo no tiene límites y arrasa sin misericordia todo lo que un día nos permitió la supervivencia. El impulso de diferenciarnos, y a la vez, de parecernos a otros, se tradujo en una compleja industria donde se le arrebató la piel al mundo para satisfacer las más caprichosas exigencias de un ego humano con un solo cuerpo, pero con mil pieles.

No contentos con las fibras naturales, desarrollamos las fibras artificiales. Una vez encontrado el petróleo, se descubren las múltiples posibilidades de las fibras sintéticas. Gracias a la industria armamentista y espacial, se abrió un camino a las más ajustadas y sensuales prendas. Así la industria avanzó rápidamente para proponer mezclas, texturas y finalidades ilimitadas de las telas que conforman hoy un gran porcentaje de nuestros armarios. Sin embargo, si el dictamen de la moda dice que el nuevo tono de azul a cambiado sólo ligeramente, una horda febril de consumidores desechará sus prendas azules recién compradas y las sustituirán por nuevas y acertadas maneras de estar al día. ¿Cuántos años más se agregan, con estos comportamientos, al largo proceso de descomposición de la ropa?

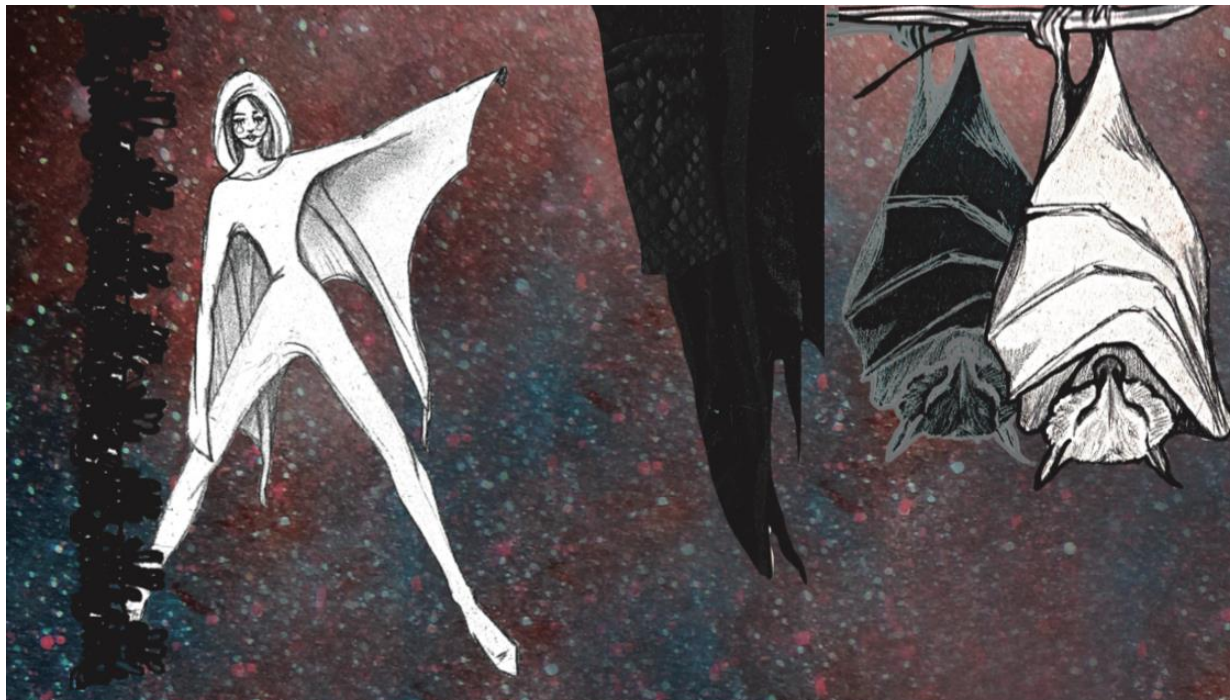

En diseño, analicé tribus urbanas, y mas tarde, estilos mentales, para tratar de abstraer la esencia que movía a un grupo de personas a caracterizarse a través del vestuario. Este fenómeno que sucede desde los orígenes mismos de la cultura, aún hoy sigue sorprendiendo y movilizandoo nuestro entramado económico. Esas manifestaciones que diferencian a un grupo específico y que responden a una compleja sumatoria de códigos y estructuras emocionales (pero también racionales) son las que hacen de movimientos como el punk, referentes que aún hoy no paran de recidarse como tendencia, en los que se articulan ideologías, música e imagen, en oposición a los sistemas dominantes, al apropiarse el cuerpo como plataforma de comunicación y terreno político.

La democratización de la moda en muchos sentidos se convirtió en una tiranía para los menos privilegiados, para los recursos naturales y para los cuerpos sometidos a ideales ficcionados. Basta con revisar las innumerables denuncias sobre maltrato laboral especialmente en los países que son los mayores productores de prendas, el posicionamiento como la segunda industria más contaminante del mundo y las luchas individuales de los adolescentes que tratan de encajar en los patrones establecidos por la publicidad y en la talla s que les ofrecen las marcas.

Surge entonces la pregunta de si podemos crear nuestras propias ficciones y recorrer los sueños a través de la manera en la que nos configuramos cada día a través del vestuario, si podemos acaso, renovar la piel usando la imaginación y jugando a ser creadores de nuestra imagen, nuestra vida y nuestro entorno y si puede ser labor del diseñador permitir a otros imaginarse y recrear sus propias versiones de piel, más allá de los estereotipos y los modelos impuestos. Así como cuando niños creábamos nuestro universo alrededor de lo que teníamos a mano, pues bastaba un viejo sombrero para conquistar el mundo. ¿Podemos entonces transformar la realidad a partir de lo que ya existe? ¿Pueden ser la reutilización y la customización herramientas que nos permitan nuevas apropiaciones y exploraciones de quienes somos y de la manera en que consumimos? ¿Y pueden, además, la imagen y la práctica artística, aproximarnos a las demás formas de vida con quienes compartimos el entorno, en una interacción en la que la reflexividad que nos hace humanos nos permita un acercamiento mas humilde con los demás seres vivientes?

A pesar de pertenecer al sistema-moda, una pequeña pero constante fuerza interior luchaba con la sensación de estar en el lugar equivocado: la fascinación por la vida se mantenía en mí constante, para mí era emocionante el solo hecho de pensar que algo o alguien había creado las hojitas enroscadas del helecho o las increíbles patas de mi perro Lucas. Ese algo o alguien era demasiado genial para hacer algo tan fascinante como un animal o una planta; la ciencia me explicaba el funcionamiento, pero se quedaba corta, y era además radicalmente fría, mataba para entender, dejando una sombra y un espacio para algo místico que había en cualquier forma de vida, no importaba si fuera fea o malvada: era para mí, en cambio, asombrosa y mágica. Esa ha sido mi obsesión, lo no humano. A partir de esa obsesión encuentro que la biofilia, ese placer y esa necesidad del hombre por tener contacto con la naturaleza, parece ser, según los más recientes estudios, fundamental para la salud mental y el control de trastornos emocionales, evidenciando la necesidad de restaurar un vínculo ancestral que parece casi perdido en el deseo de asepsia y purificación y cómo no, de progreso y evolución humano.

¿Cómo conectar entonces esa filia con un proceso de singularización donde la postura personal permita nuevas maneras de vivir e interactuar con el mundo y con lo no humano viviente?

Después de conocer el trabajo de Beuys, la inquietud constante es cómo la vida se vuelve arte, cómo un tipo de práctica en principio ajena, pasa a convertirse en cotidianidad, cómo al rededor de lo que queremos decir, encontramos las metáforas correctas. Así, la alimentación, la jardinería y el cuidado animal, están relacionados entre sí en la búsqueda de otras prácticas de consumo, de tendencias y de moda. Si he trabajado en creación de marcas y desarrollo de productos, sacralizando unos y otros, ¿por qué no trabajar por devolverle esos mismos atributos a una cotidianidad mistificada en su puente con lo no humano? He allí la "micro-política", mi forma diminuta de rebelión, mi subyacente deseo en encontrar un cambio personal en la perspectiva en que asumo el poder y la riqueza en el futuro.

Mi fascinación por lo no humanos viviente es también una puerta para acceder a otras formas de interactuar con la tierra, no desde el provecho sino desde el respeto, desde cada acto cotidiano de cada mañana. Vestirnos, no por lo que nos dicen los imperativos de la moda, sino por el descubrimiento particular de lo que queremos dar y ofrecer al vasto mundo de la vida, consumir y vivir disfrutando eso que ningún capital puede comprar, entendiendo que somos solo un hilo en la trama del planeta, encontrando esa magia que subyace en la interconexión de la vida.

Catalina Peláez Gómez
Maestia en artes
Historia Comparada de las Artes II

Presentación del Simbionte Mismú. Entrega Final de Producción IV

Lunes 17 de agosto de 2020. Mismú es un tributo y a la vez un lamento. Mis muertos han dejado huellas profundas y oscuras, como surcos abiertos para sembrar. Todos ellos, humanos y no humanos merecen un cántico profundo, una mesa servida o un silencio hondo que llene su vacío. Es difícil seguirles el rastro a los no humanos, incluso en la memoria, porque siempre han sido espíritus libres, despojados de tener, más parte del universo; más que nosotros los hombres que nos empeñamos en separarnos cada vez más de la tierra, más de lo otro, para poder sentirnos dueños y comprar y consumir y tener.

¿Por qué hablo ahora de la muerte? porque lo grandioso de la vida está en que la atraviesa o en que ambas son parte de lo mismo, cualquiera lo sabe, pero para mí, sigue siendo mágico; un ciclo vital, dinámico y eterno, en el que el despojo, el cadáver, el desecho, son abono y tierra fértil, materia prima para montones de nuevos seres que procesan la sustancia descompuesta y cumplen también allí su ciclo vital, alimentando la tierra para que surjan plantas e insectos, que son a su vez alimento de otros, cada círculo más amplio que el anterior, pero siempre conectados en una especie de cinta de Moebius donde la serpiente muerde su cola y comienza una y otra vez.

Del budismo me ha quedado que la búsqueda es la liberación de la mente, porque el cuerpo, siempre está muriendo, siempre esta deseando, el no puede huir, pero la mente puede entenderlo todo más allá de los sentidos, más allá del sufrimiento, más allá de la muerte. En el catolicismo que aprendí, la resurrección promete a los buenos un cielo de recompensa. Hay entonces tantos cielos como seres, pero muerte sólo hay una. Ya lo dijo Salomón “Pues lo mismo les sucede a los hijos de los hombres que a las bestias: como mueren las unas, así mueren los otros, y todos tienen un mismo aliento de vida.” (Eclesiastés 3: 19-20) El anima nos une, pero luego decidieron que no

era así, que ni siquiera las mujeres o las demás razas tenían alma, mucho menos las otras especies, eso hace más fácil matar, dominar, silenciar.

Pero en el silencio se llega a otros estados, se acaricia lo eterno. Pintar, cortar y bordar son como silencios llenos de fe en la fuerza de lo vivo, cada línea que trazo, cada aguja que atravieso, cada piedra que fijo a la tela, tiene una intención. Así olvido lo importante: el maldito precio del dólar, la última tendencia, la crisis, la incertidumbre, así sólo pienso en lo imprescindible: en la conexión, en la coincidencia de estar vivo, en lo cerca que siento el afecto de Moma y la gratitud del romero o tal vez soy yo la que amo y la que agradezco, no importa. Porque así el tiempo se diluye en el sueño de ser menos yo y más el todo, de ser más dulce con el pasto, con los insectos, con las bacterias de mi estómago, con las montañas. Por eso mi gratitud a la naturaleza y a todo lo vivo, pero también a los que ya no están, por eso pedí a mi músico un réquiem, un sonido celestial, ajeno y profundo con el que los que duermen, tengan dulces sueños allí, donde no se mata ni siquiera para comer, donde no importa el vestido, ni la piel, en un espacio profundo y azul como ese, de mi tan querido *denim*, un mar abierto donde los hilos se escalonan recibiendo la aguja, soportando la pega, resistiendo la oxidación y fundiéndose con la lana y con el color.

El orden fue el mismo que en los demás, un afecto que toma forma en el dibujo, luego la silueta y sobre esta lo irreal, lo que cuesta creer, ahora proporciones y la tiza transcribiendo en la tela los números siempre tan exactos, siempre exigiendo toda la atención, luego a oxidar el *denim*, a tumbar el índigo fascinante y profundo que se aferra con fuerza a la urdimbre que abraza una trama siempre cruda. Después a sumergir la tela en agua y vinagre para para fijar lo que queda, y esperar, así como nos pasa con los cambios, una vez seco a pintar, ¿qué será lo que debe ir de color?: casi siempre lo humano, siguen los brillos y el pigmento de estampación y el silencio y la contemplación, paso por paso, capa por capa, pienso en lo vivo, en lo orgánico, en lo místico de todo eso: el alimento y el comensal, cada célula a unirse con una diferente para

conseguir algo más, después a fieltar: un movimiento continuo, compulsivo, constante y, ¡cuidado con el chuzón! Ahora los hilos y las telas de colores, prendas gastadas de mi esposo y mías, una toalla, una vieja chaqueta, papel calcante para los moldes a cortar y pegar, después..., a bordar, unir las piedras que capturen la luz de los ojos, el brillo de las escamas.

Obedezco a una silueta de algo real, lo demás no se muy bien de donde sale ¿de mi amor?, ¿de mi imaginación? ¿Alguno será suficiente para que valga la pena? ¿Seduzco yo vistiendo mis muros con seres mágicos, más que los mágicos seres que viste la tierra? Sólo el tiempo ofrecido puede ser testigo de mi inmensa gratitud a todo eso que nos ha permitido llegar a un hoy, cada célula, cada órgano, cada estrella, cada ser.

En esta tela me di el permiso de usar plumas, ofrenda de animales vivos que inocentemente tenía para una producción de vestuario, pensé, bastante tonta digo ahora, que las plumas que vendían tan baratas eran sintéticas, mi papá, con tristeza, me hizo salir del error, él nunca logro adaptarse del todo, nunca encajo, era menos domesticado que la mayoría, así que use las plumas para esta tela en honor de ese sufrimiento pagado tan mal y espero sabiendo que es difícil, no comprar el dolor para embellecer, reducir lo nuevo, aprovechar lo que hay y no olvidar nuestra torpeza, porque aún con toda la supremacía no logramos que el acrílico supere la lana y seguimos necesitando el mundo, el oxígeno, la celulosa, las proteínas. Por eso este simbiote cierra un ciclo de cinco, con la vida en la muerte, con un ser que tiene de humano, pero más de animal y de vegetal y que en cada latido agrupa fragmentos de estrellas para volverse polvo como todo lo que existe.

Anexo C: Apartes de las Bitácoras

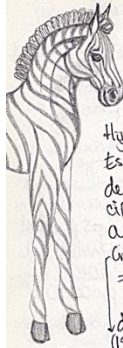
Imágenes de la Bitácora Realizada para Taller de Producción I

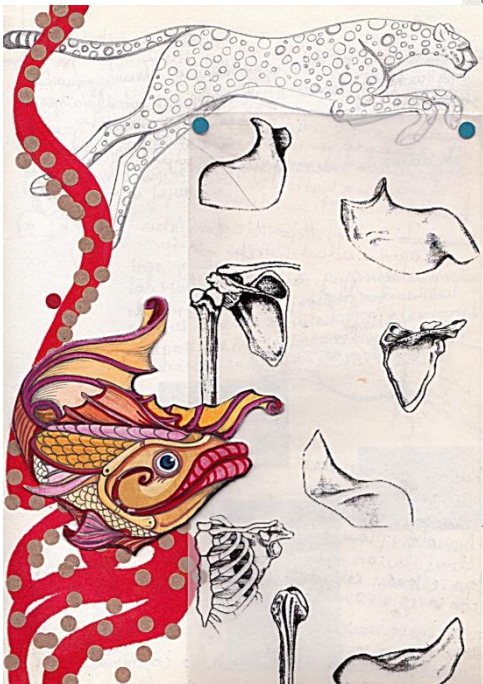
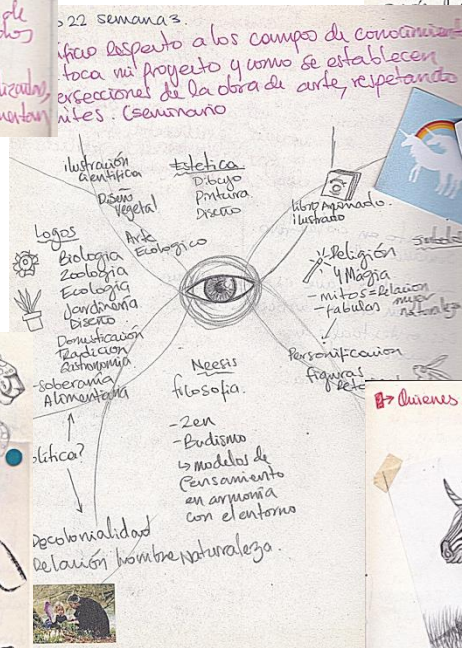
WALTON FORD
A basic contributor's photo of naturalist painter Walton Ford (see his take on the woodcock: "To Kill a Woodcock," page 558) just wouldn't do. For him, finding "little metaphors that might be resonant" is key. Enter *The Starling* (above), his 2002 work of watercolor, gouache, ink, and pencil. A "broad, aggressive little thief" that is "admirable in its adaptability but is also sort of a pest," the starling often functions not only as Ford's alter ego but also as a stand-in for Western civilization as a whole. "You show up with your backpack and your haughty attitude in some Third World country and suddenly you realize you are the starling," he explains. Represented by Paul Kasmin Gallery in New York City, Ford has a studio in Great Barrington, Massachusetts. In April, he will show new work at L.A.'s Michael Kohn Gallery.

200 www.yogurt.com

La Autoetnografía.
En sus versiones iniciales (Hayano, 1982) la autoetnografía se aplicaba al estudio de un grupo social que el investigador consideraba como propio;... Así, en este primer momento si se hacía la distinción entre el estudio de un grupo de personas afines de textos esencialmente auto biográficos.
...La Autoetnografía amplía su concepción para dar cabida tanto a los relatos personales como a las experiencias del etnógrafo como investigador - ya sea de manera separada o combinada - situados en un contexto social y cultural.
"Las autoetnografías son altamente personalizadas, textos reveladores en los cuales los autores cuentan

Vandana Shiva.
"las semillas son nuestra madre. ¡guardar las semillas es un acto político!"
Hija de un guarda bosques y una granjera. Estudio filosófico de la ciencia en Canadá. dedicándose a la investigación interdisciplinaria sobre crianza, tecnología y política ambiental.
crea la fundación que impulsa el movimiento = ecologistas y agricultores que buscan rescatar y conservar cultivos en riesgo de extinción a la hora de los transgénicos (1982).
Propone la "Democracia de la tierra" como alternativa al capitalismo.
Vandana sostiene que el capitalismo no está restringido a las mujeres y dice que es una revolución el derecho de todos los seres a la naturaleza.
noticia/Académicas/medio ambiente/mujeres.

¿Quiénes y qué me acompañan
Los argumentos se forman desde contextos. Lo conjunto de relaciones hechas o teorías que le dan sentido a la investigación.
¿Qué textual espacial no cronológica
→ Manipulación del relato. ¿Cuál es su película?
¿Hay un pasar con el propio mundo?
Quisiera entonces a manera de ejercicio responder las preguntas que vi en el libro y también las que dejó abiertas Gabriel
→ la última vez que vi a mi madre fue en la mañana pensando en la enfermedad y la muerte por algo que vino en una familiar y algo más que me contaron hoy sobre otra persona enfermedad ni la muerte son cosas que tengo miedo a ambas en otros pues me consideraba de cierta manera transparente pero una vez me ataron y se llevó curso de mis queridos en paz antes la muerte me sonó a mi papá a quien también alguna manera mortal, no se han quedado pero han pasado

Imágenes de la Bitácora Realizada para Laboratorio Interdisciplinar II

Mountain Ghost. Hua San-Chuan.

Palabra clave creativa

Biofilia:

Bios: vida y philtas: afinidad, amor, inclinación por algo.

El concepto fue utilizado por primera vez en 1973 por el psicólogo y filósofo Erich Fromm para referirse a "la atracción por la vida". Y luego, en 1984 por Edward O. Wilson en su libro Biophilia, donde el biólogo establece que la capacidad de maravillarnos por la vida que nos rodea es una tendencia innata, presente genéticamente en los seres humanos debido a que toda nuestra evolución ocurrió en medio y gracias a la naturaleza. (Vallejos, 2018).

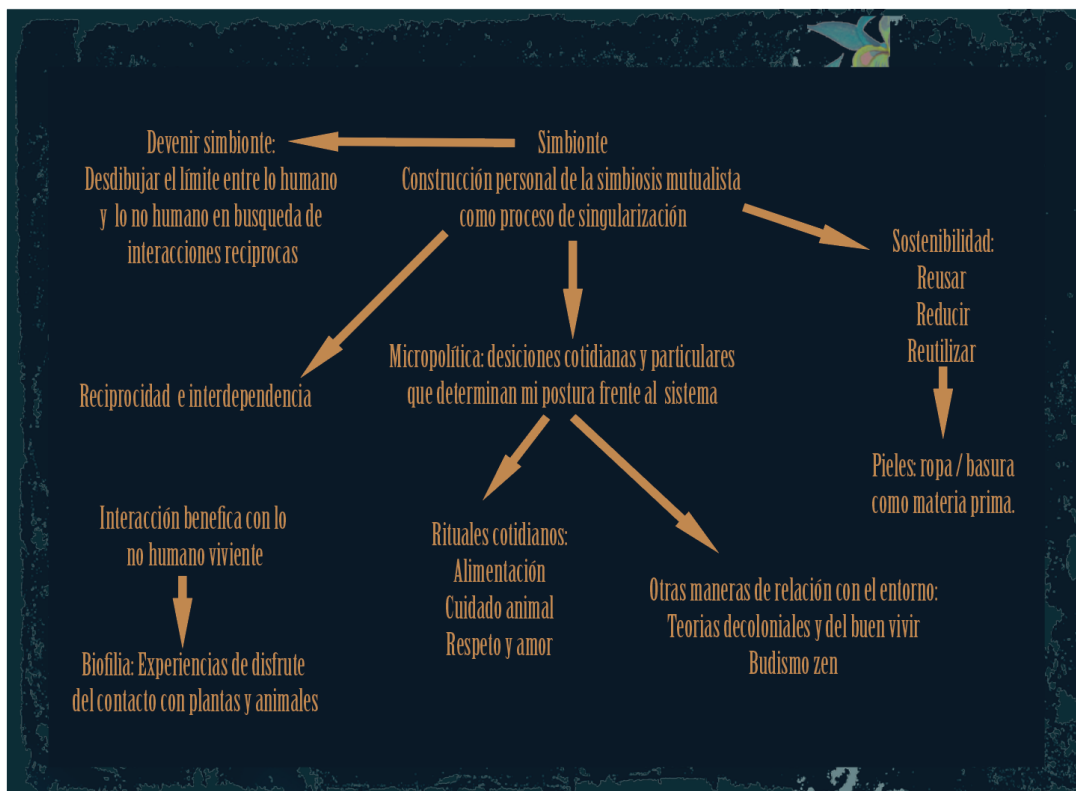
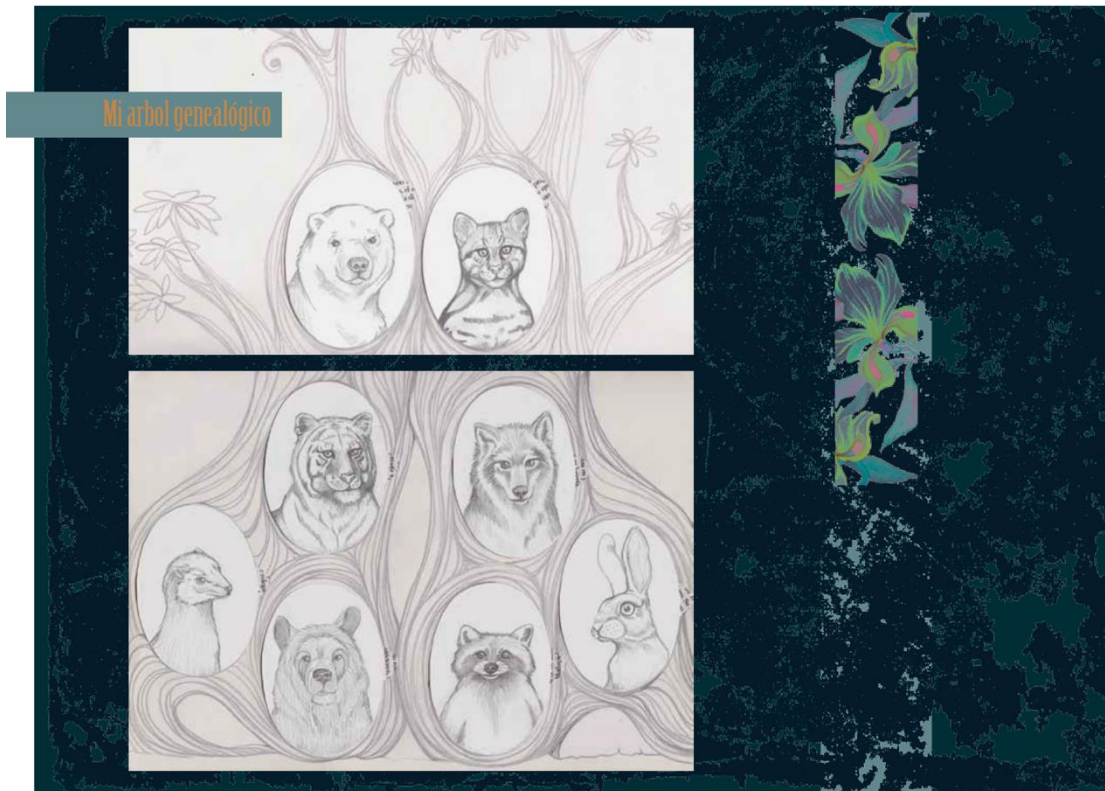
"Biofilia, el precario vínculo emocional que liga a la humanidad con la tierra" (Gray, 2003, 26).

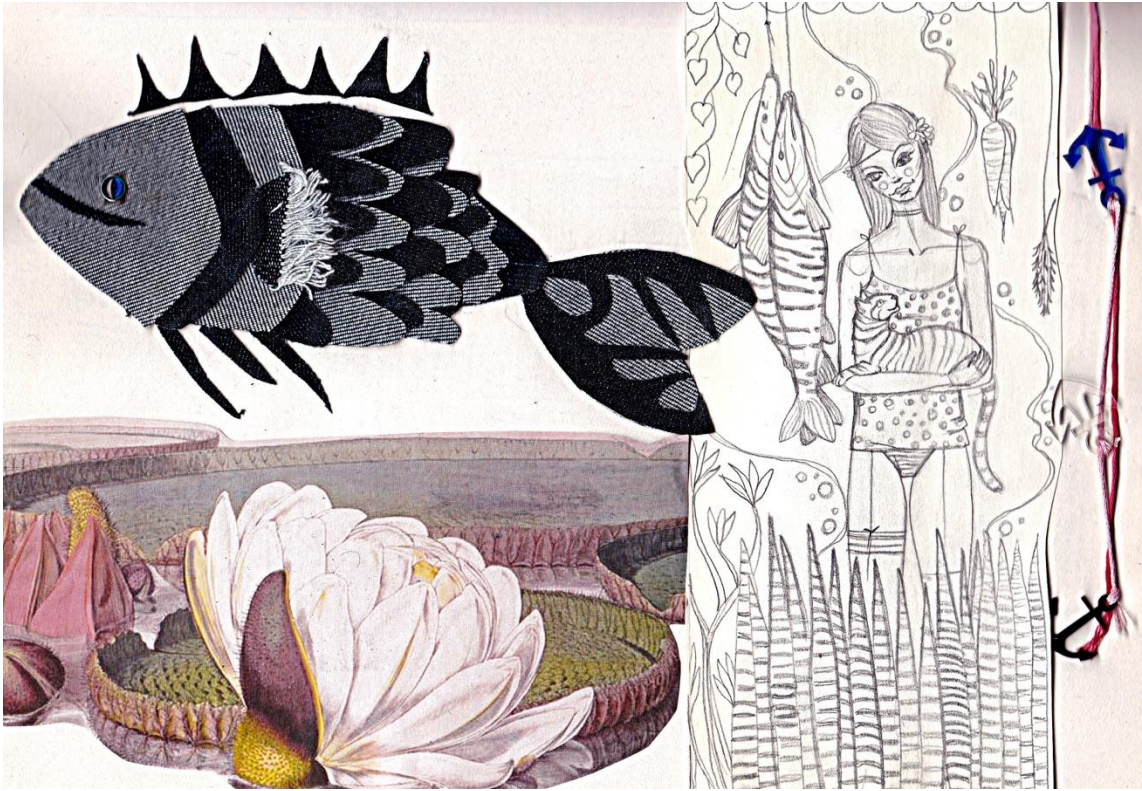

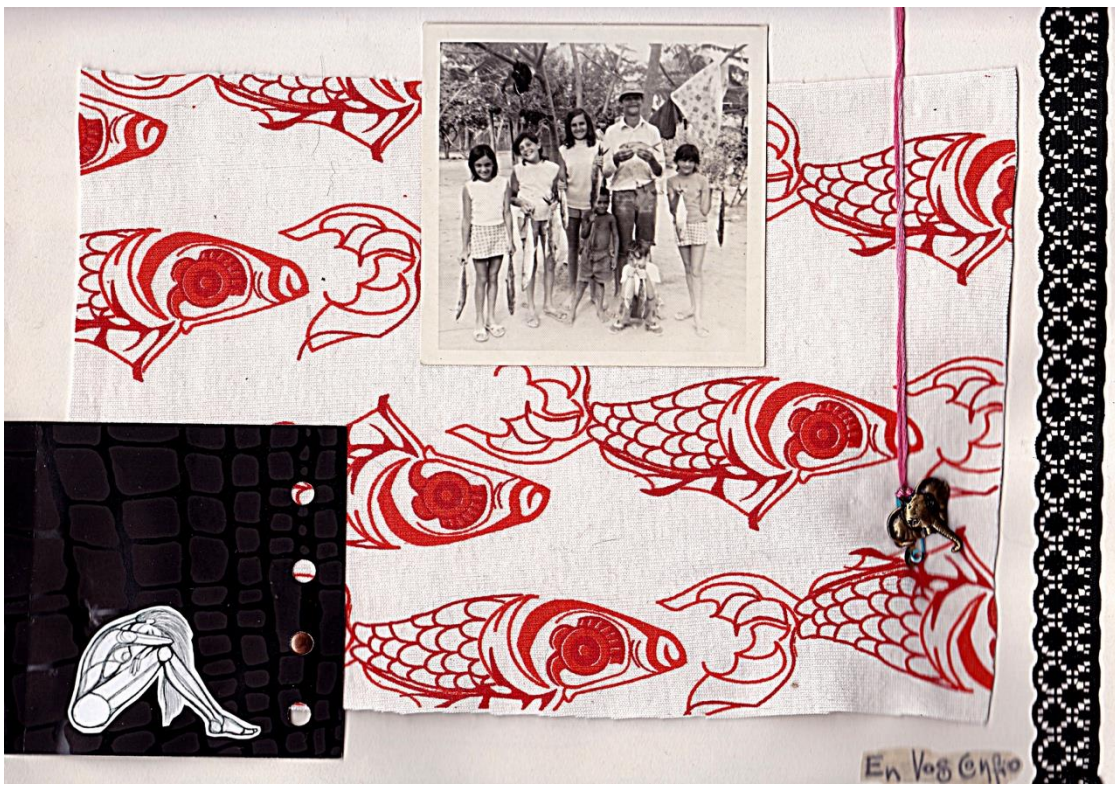
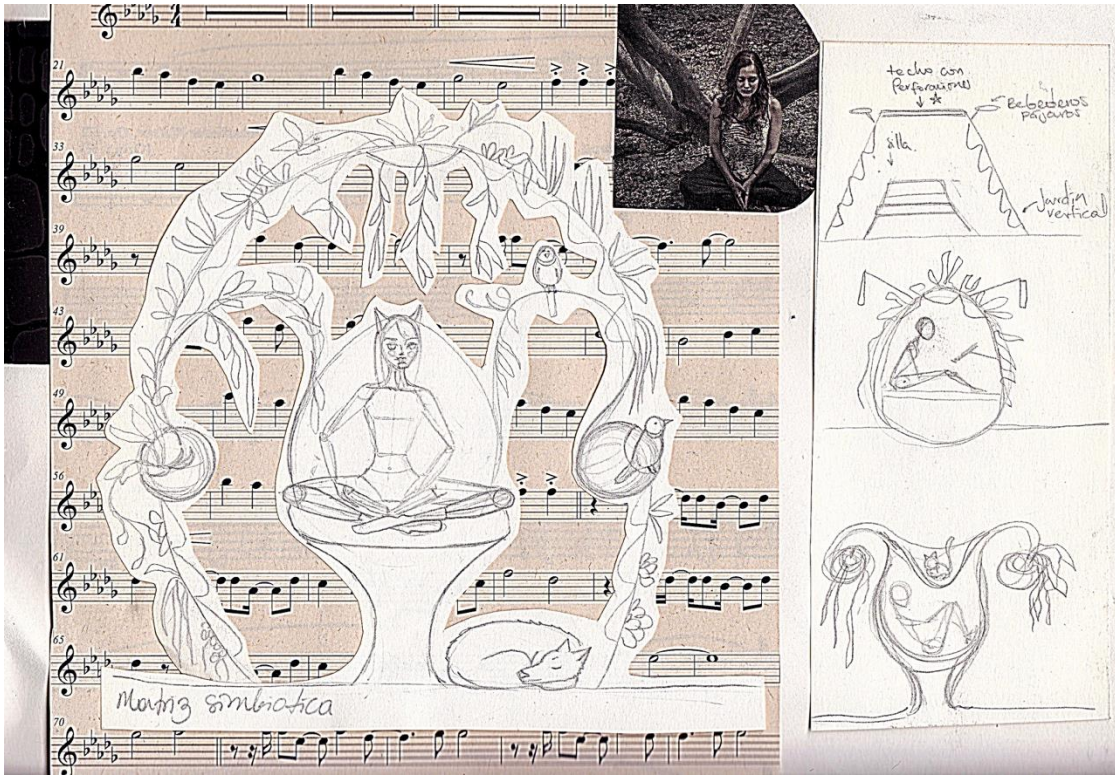
Saberes propios: la moda como un tema de superficie. Los textiles como un despojo que la tierra no alcanza a asimilar: posibilidad de usarlos como materia prima.

Piel: Capa de tejido resistente y flexible que cubre y protege el cuerpo del ser humano y de los animales.

"Según Hundertwasser, el hombre tiene tres pieles: su epidermis natural, su ropa y su casa. La cuarta piel es el entornosocial. La quinta piel es la planetaria. [...] La segunda piel se convierte en el maquillaje distintivo de la cuarta piel, el símbolo de pertenencia a un grupo que consolida una identidad "diferente" adoptando una moda." (Restany, 2003).

Anexo D: Plantas Vínculo

Registro de las Plantas Entregadas en Diferentes Actividades Durante la Maestría

Vínculos que se esparcen.

Viviana: "Ecocuerpos resonantes"

Yan: "Cada que alguien va de visita me manda una foto."

Fernando: "me quedaron las hijas..."

Luisa: "ha crecido y hasta me ha dado nietos."

Daniel

Alba Mariña: "Acá están vivas. Si sobreviven a mí sobreviven a todo."

Lina: "Antes de que comenzara la cuarentena, salí de la ciudad para un espacio cerca de la naturaleza, me tocó dejar tejidos, amistades, seres, semillas y grandes lazos creados. En un lugar, que habita las más profundas fibras de mi ser, quedo esta plantita que me regalaste. Quien habita allí ahora, le pedí el favor de compartirme una foto de cómo iba la plantita, esta es la foto que me envían."

Marta: "Así de lindas van las plantas que nos diste en tus entregas, apesar de dos mudanzas la mayoría sobrevivieron, las que no se fueron con alguna pérdida personal necesaria."