

Bordando Relatos

♦
UNA INDAGACIÓN A LA
COSTURA DESDE EL
HACER

BORDANDO RELATOS:

UNA INDAGACIÓN A LA COSTURA DESDE EL HACER.

AUTORA

LUISA FERNANDA MONGE PARRADO

TUTOR

EDWARD J. GUERRERO CHINOME

LÍNEA CULTURA VISUAL

MODALIDAD INVESTIGACIÓN CREACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

BOGOTÁ.

2024

RESUMEN

Bordando Relatos: Una Indagación a la Costura desde el Hacer es una búsqueda reflexiva y personal en donde exploró la relación y pasión por coser. A lo largo de este trabajo, reflexiono sobre cómo coser ha sido una parte fundamental en mi vida desde mi infancia hasta el presente, influyendo en mi identidad, creatividad y conexión con el mundo que me rodea.

El lugar de esta investigación radica en los relatos de personas que comparten mi misma pasión por coser y la practican en su vida diaria. A través de entrevistas abiertas, análisis de narrativas y la sistematización de experiencias, exploró la manera en que estas personas han sido moldeadas por esta labor y la encuentran como una forma de expresión personal y de que modos han influido en sus relaciones familiares y sociales.

Este trabajo no solo ofrece una mirada íntima a las experiencias individuales de estas personas, sino que también destaca la importancia cultural, social y emocional de coser en la vida cotidiana. Al bordar relatos a través de estas historias personales, brindó una reflexión profunda sobre el poder transformador de coser y la capacidad para tejer conexiones significativas entre las personas y comunidades. En conclusión, "*Bordando Relatos*" invita a los lectores a reflexionar sobre su propia relación con el coser y a comprender la riqueza de significados que esta práctica, oficio o labor milenaria puede ofrecernos.

PALABRAS CLAVE

Coser

Costura

Relato

Experiencia

Creación

GUÍA EN LA COSTURA (Índice)

Este documento inicia contando una de mis primeras aproximaciones con la costura, el cual se titula *Enhebrando la aguja*, ya que para empezar a coser tomas una aguja y un tubo de hilo. Este está escrito a modo de ensayo, en él cuento como la costura empieza hacer parte de mi vida. De aquí emprendo un camino en dirección al álbum familiar en dónde encuentro fotografías que me transportaron a aquellos recuerdos de infancia, para después ser intervenidas con bordado, un bordado con aquella aguja e hilo escogidos para así resaltar mi vestimenta empezando a ser visible el acto de coser. Después se encuentra un apartado llamado *Hacerlo posible*, y allí cuento una experiencia propia con la costura y el poder transformador que esta me brindó en el momento en el que quise tomar una prenda y darle otro aire, evidenciado la forma en cómo la costura me permitió hacer posible un anhelo, ya que aquella prenda no la tenía conmigo, decido hacerla por medio de la ilustración digital, la cual es llamada *Berretín V Monge, L. (2024)*. Posterior, se hace un glosario en donde se encuentran términos que a lo largo del documento se van a ir nombrando para así contextualizar al lector con la costura. Después se presenta la pregunta a investigar y el objetivo de esta, para así continuar con un apartado nombrado *Deslustre*, que son los antecedentes que descubrí a lo largo del tiempo y se muestra la relación desarrollada con esta investigación.

En seguida se encuentra la *Trama de la tela* (metodología), en donde cuento qué metodologías se utilizaron y el porqué de estas, para así llegar a la creación de una máquina epistemológica en donde se revela y se hace tangible aquella metodología desde la creación, mostrando a modo de ensayo visual las fotografías de la *Pesquisa*; con esta se descubren unos hallazgos que se convierten en otro apartado. Llegando así a los *hilos o*

Urdimbres (métodos utilizados), relato de vida como proceso de creación y la entrevista abierta, nombrada *Hilvanando la creación*, en donde se presenta tres ensayos visuales de las mujeres entrevistadas, para así pasar a los procedimientos utilizados (la sistematización de las experiencias y la narración gráfica). Este apartado nombrado *Trazando un camino cosiendo*, relata la elaboración de una matriz de análisis donde cada fila representa un tema y cada columna una de las mujeres entrevistadas, se resaltan las respuestas clave y las ideas principales. Aquí se pasa a el segundo procedimiento que es la narración gráfica en donde por cada mimesis se crea una obra que da cuenta de cómo es entendida y abrazada por la costura.

Llegando a *Tirabuzones* una quinta obra que refleja como la costura puede ser adaptada y acogida desde la educación, mostrando las alternativas del uso de materiales poco utilizados y con los cuales podemos hacer conciencia. Para finalizar se presentan las conclusiones que se obtuvieron a lo largo de esta investigación y algunos referentes bibliográficos.

La creación en esta investigación se presenta desde el primer apartado: los relatos personales, la intervención de las fotografías bordadas, la ilustración digital, la máquina epistemológica, la *Pesquisa*, los ensayos visuales presentados, las piezas creadas para entender y relacionar la mimesis con la costura. Finalmente, los *Tirabuzones* como una síntesis de estas exploraciones, materializando la idea de que la costura puede ser una forma de asimilar y transformar la realidad. Creando así, un conjunto que da cuenta de mi proceso creador a lo largo de esta investigación y como cada paso me llevó a alcanzar un camino para la elaboración de esta.

ENHEBRANDO LA AGUJA (El ritual de los jueves)

Llegan a mi recuerdos de mis primeros años de vida; una costurera amiga de la familia timbraba a la puerta de casa de mi abuela paterna, los jueves a las 11 de la mañana; cierro los ojos e imagino su rostro con unas gafas enormes, cinta métrica rodeando su cuello, un delantal de rayas horizontales verde y blanco y un maletín azul de esos que se utilizan para ir al gimnasio; mi hermana y yo sentadas en los sofás de paño trenzado gris, abrazando los cojines de terciopelo rojo carmesí, mientras hacían pasar a María la costurera; mi madre le daba un par de recomendaciones y solicitudes, mi abuela preparaba café. ¡CAFÉ! ¡Está servido el café! Gritaba mi abuela desde la cocina. Tomaban las tres una taza y en tanto lo terminaban, María iba sacando un muestrario de las nuevas telas que le habían llegado, ella le mostraba las posibles que irían mejor con la solicitud de mi madre, y una vez se escogía el diseño de la tela, María deslizaba el metro de su cuello, sacaba una agenda y un lápiz de su maletín y nos hacía ponernos de pie frente a ella muy derechas, iniciaba midiendo los contornos de nuestra espalda, cintura y cadera. Todo esto se fue convirtiendo en el ritual de los jueves.

Este fue uno de los primeros acercamientos con la costura y que recuerdo lucidamente. Ya después no era María, sino Margarita, una amiga de mi madre y vecina que hacía esto como sustento para criar a sus dos hijos. El ritual que mi madre tenía alrededor de la costura era muy especial para ella, no era solamente encargarse de un par de vestidos, sino era escoger la tela, revisar qué colores estaban en tendencia, crear junto a la costurera un diseño que fuese cómodo, y que nos gustara a mi hermana y a mí.

Foto bordado. Registro: Monge, L. Fuente: Archivo Familiar, (20xx-2023)

Foto bordado. Monge, L. (2023)

HACERLO POSIBLE

Los primeros acercamientos que tuve con él coser, fueron cuando era una niña y escuchaba hablar a mi madre sobre su niñez y como su madre siendo una costurera y su padre un carpintero los sacaron adelante. Recuerdo que mi abuela les confeccionaba la ropa que utilizaban ya que no tenían la posibilidad de comprarla; mi madre me contaba esto con mucha emoción ya que para ella su ropa siempre fue única y llena de amor.

Pensar en coser para mí, es pensar en el bienestar del otro, en el cuidado de sí mismos, pero también es pensar que esta labor ha estado presente en muchos hogares colombianos y ha sido fuente económica para subsistir.

Al contar la construcción de mi relación con el coser, me transporta a un momento en donde en la televisión empezaban a salir de moda o en tendencia las camisetas cuello “V”, y darme cuenta que no tenía una de esas, pero que tampoco quería pedirles a mis padres que me compraran una, porque en ese momento no era prioridad y tenía bastante ropa. Mi mente empezó a planear cómo poder hacerla, revolqué mi armario y encontré una camiseta que poco usaba y con unas tijeras empecé a quitarle el cuello, después partí este en dos y como pude, volví a coserlo dándole la tan anhelada forma en “V” que quería. Desde ese momento comprendí que coser me permitiría soñar y crear el resto de mi vida.

Berretín V Monge, L. (2024) Ilustración digital.

Las fotografías presentadas anteriormente de mi archivo familiar, intervenidas con bordados que resaltan los detalles de los vestidos creados por la costurera de mi familia, son mucho más que simples recuerdos visuales. Son testimonios de la presencia constante de la costura en mi vida desde la infancia. La intervención con bordados ha sido una forma de dialogar con estas imágenes y de reinterpretar su significado desde mi propia perspectiva. Cada puntada que he añadido a estas imágenes es un homenaje a la costura, así como una forma de conectar con mi propia historia y mis raíces.

La ilustración de mi primera camiseta intervenida, con su cuello modificado a mano siendo una niña, representa mi primer acercamiento consciente a la costura como una forma de expresión personal. Fue un acto de creatividad y autonomía que me permitió dejar mi propia marca en una prenda y descubrir el poder transformador de la costura.

COSTUREAR (GLOSARIO)

Bordar: Dibujar sobre una superficie con hilo y aguja.

Caja de costura: Contenedor en el que se guardan y almacenan elementos para coser.

Coser: Hacer costura; es la unión a través de puntadas a mano o con máquina de coser de dos o más pliegues de tela.

Costura: Hilo cosido sobre la tela.

Deshilvanar: Descoser las puntadas largas que se hacen para preparar la tela antes de pasar por la máquina.

Deslustre: Es la preparación de la tela (planchar, lavar) para antes de coserla.

Enhebrar: Hacer pasar la hebra o hilo por el orificio de una aguja.

Fibras: Es el conjunto de hebras dispuestos a ser usados para formar hilos para los tejer.

Hilos o urdimbre: Serie de hilos que se extiende a lo largo de la tela.

Hilván: Puntadas largas que se hacen para unir la tela.

Pespunte: Son puntadas unidas que se hacen volviendo la aguja hacia atrás después de cada puntada.

Puntada: Es la acción de pasar la aguja con el hilo a través de una superficie para asegurarlo a esta.

Sobrehilado: Son las puntadas que se hacen en los bordes u orillas de las superficies para que no se destejan estas.

Tejer: Enlazar una trama y unas urdimbres (hilos) para crear tela, trenzas, nudos.

Trama en la tela: Es el hilo que se extiende a lo ancho de la tela.

El interés por explorar la costura, como práctica transmitida de generación en generación, ha influenciado mi vida de manera profunda y significativa. Busco entender esta labor como indicio-elemento formador de mi identidad, mi manera de pensar y crear, y también en mi conexión con mi familia y la cultura. A medida que fui adentrándome a aquellas experiencias de mi infancia con la costura, una pregunta comenzó a tomar forma en mi mente:

PREGUNTA

¿Cómo la costura transmitida a través de generaciones y experiencias personales, ha moldeado mi identidad y mi proceso creativo?

OBJETIVO

Entender cómo la costura, transmitida de generación en generación, ha influenciado mi desarrollo personal y creativo, y ha dado forma a mi identidad.

DESLUSTRE (antecedentes)

La costura, más allá de ser una técnica para confeccionar prendas, se ha situado como un transmisor de expresión, identidad y conexión intergeneracional. En esta investigación, me propongo indagar cómo la transmisión de saberes y prácticas textiles a través de generaciones ha moldeado mi propio proceso creativo y mi sentido de identidad. En dicho propósito, me he encontrado con los siguientes referentes:

Entre hilos, una experiencia personal a través de la comprensión de las lealtades familiares (2018) de Katherine Natalia Bocanegra Triana, trabajo de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

En este trabajo Katherine indaga sobre la costura a través de las experiencias de su abuela, madre y ella, dándole valor a la práctica de la costura por medio del bordado. Esta investigación es una perspectiva muy íntima y personal; al igual que *Bordando relatos*, se cuentan historias y se revelan conexiones de generación en generación, vinculando la experiencia personal con su historia familiar, describiendo el proceso creativo como una herramienta para comprender y transformar la experiencia misma, transportando al pasado. Ella explora la costura como un medio para comprender las dinámicas familiares y las lealtades transmitidas de generación en generación; más allá de hacer una observación, nos invita a un viaje introspectivo donde las lealtades familiares se convierten en el hilo conductor de una experiencia personal y creativa.

Lo que tomo de esta investigación es la importancia de la introspección, ella explora sus propias lealtades familiares, mientras nos hace una invitación a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y a cuestionar los modelos que hemos heredado.

-Rivera García, M. X. (2017). *Tejer y resistir. Etnografías audiovisuales y narrativas textiles. Universitas-XXI, Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, (27), 139-160.

El tejido como narrativa ha sido una estrategia muy antigua, utilizada principalmente por mujeres, en donde han plasmado y perpetuado la historia de los pueblos desde su propia visión. Tejer ha tenido objetivos diversos, desde el más evidente que es vestir el cuerpo, hasta cuestiones rituales o políticas. El tejido es un lenguaje que solo puede ser comprendido y transmitido por quien lo experimenta a través del cuerpo. Este artículo reflexiona sobre el desarrollo de una metodología audiovisual aplicada a una investigación doctoral en torno al tejido y la memoria desde una dimensión etnográfica, política y de resistencia, pero también como un proceso creativo.

Relaciono este artículo con mi propuesta de investigación porque el tejido y la costura son formas de contar historias. En este caso ella plasma desde el tejido sus experiencias, conocimientos y emociones en cada puntada; yo lo haré con la costura. Al igual que las tejedoras amuzgas y colombianas de este artículo,

Estelas, Olga-De-Amaral (2007)

Traigo también a dialogar con mi propuesta a "*Estelas*" una serie, de Olga de Amaral. Ella crea grandes estructuras textiles que parecen flotar en el espacio, utilizando una variedad de fibras naturales y sintéticas, así como elementos metálicos, para crear estas esculturas textiles que juegan con la luz y la sombra. Ella a lo largo de su vida nos muestra

Cómo ha logrado que la costura trascienda para así crear obras, transforma el tejido. No se limita únicamente a coser con telas sino que experimenta con diferentes materiales, fusiona metales, mostrando cómo desde la costura se puede reinterpretar y dialogar con el pasado.

Ella explora en sus emociones y reflexiona haciendo una introspección a través de la costura y el tejido, invitándonos a recordar y a trasladarnos a diferentes épocas; para ella la costura es fundamental en su obra, con ella ha podido expresar su idea o visión de mundo, una visión que combina los saberes de generación en generación.

La relación que encuentro con la obra de Olga de Amaral es como ella transforma la costura. Tanto ella como yo, la utilizamos como punto de partida para crear obras que van más allá de la simple función de unir telas. La costura se convierte en un medio para expresar emociones, ideas y experiencias personales

FIBRAS

LA TRAMA DE LA TELA – metodología

Investigación es acerca de encontrar, no de buscar.

En la cita anterior Mayes sugiere que la investigación no es una búsqueda indiferente, sino un acto de descubrimiento constante, no se trata simplemente de recolectar información, sino de develar algo que ha estado presente todo el tiempo y lo pasamos por alto, de construir conocimiento a partir de la experiencia directa; es allí donde *Bordando relatos*, indaga por encontrar desde esta práctica heredada los significados profundos, que esta labor u oficio ha tenido para generaciones pasadas y presentes. Se están develando historias ocultas detrás de cada puntada, cada patrón y cada prenda.

Desde el coser es donde esta investigación se orienta para entender, que la costura permite experimentar de primera mano los procesos creativos. A través de este hacer, se han ido "encontrando" conexiones más profundas con el oficio y con las personas que lo hacen y lo transmiten. Algunas de las características de la Investigación Basada en las Artes son:” la capacidad de describir, explorar y descubrir, así como poder ser compartida con diversas audiencias (por no ser “elitistas”) y basarse fundamentalmente en un diseño de investigación no inductivo que puede llegar a *múltiples significados*, a diferencia de los métodos cuantitativos positivistas que, históricamente, han escondido la posibilidad de obtener múltiples significados proponiendo “verdades universales”. (Leavy, 2009, p.10).

En ese sentido *bordando relatos una indagación a la costura desde el hacer*, está describiendo un lenguaje visual y táctil trascendiendo las palabras, a través de la

experimentación y la reflexión de los relatos, descubriendo aspectos de la costura que no se habían considerado previamente.

Esta indagación se basa en la experiencia directa con la costura, por eso es que la Investigación Basada en Artes permite generar nuevas preguntas a medida que se avanza en esta exploración. La costura implica una intensa conexión con los sentidos, como el tacto, la vista, pero también con lo emocional. Esta metodología al ser cualitativa, permite explorar y expresar estas dimensiones subjetivas de manera profunda. La Investigación Basada en las Artes, resalta el proceso creativo, en lugar de solo el producto final. Esto se alinea perfectamente con la indagación de la costura desde el hacer, donde el proceso de creación fomenta a la reflexión constante sobre este mismo, lo que permitirá que se comprenda los significados que se van construyendo para irlos hilando.

Eisner & Barone (1997, pp. 73-94) identificaron siete características que fundamentan la Investigación Basada en las Artes: la creación de una realidad virtual; la presencia de la ambigüedad; el uso del lenguaje expresivo; el uso de lenguaje contextualizado y nativo; la presencia de empatía; la firma personal del investigador y la presencia de la forma estética. La mayoría de ellas están involucradas en la obra creativa, quizás porque son características que definen la obra de arte contemporáneo.

La característica de la Investigación Basada en las Artes, es que es una política cultural, que es crítica, apunta a la acción y al cambio, para que el artista investigador asuma un rol activo (Mullen, 2003, pp. 187-188). En la década pasada, hubo una explosión de la Investigación Basada en las Artes, experimentación que ha resultado en formas híbridas de todos los tipos de práctica artística (2003, pp. 187-188).

La Investigación Basada en las Artes puede abarcar un amplio espectro de actividades, desde la investigación para la cual las artes son una forma de representación de datos, hasta la investigación que se genera como creación artística.

La segunda metodología que es utilizada es la, Investigación Creación, da lugar a la costura como acto creativo y como un generador de conocimiento. La costura, al igual que otras disciplinas, implica la concepción de nuevos objetos y experiencias; está entendida no solo como la creadora de prendas, sino también como la que construye significados y conocimientos sobre sí misma, sobre la cultura y sobre el mundo que nos rodea.

“La investigación -creación, busca potencializar la creación para que los diferentes métodos y productos (como coreografías, creaciones musicales, piezas de diseño y arquitectónicas, etc.), que tradicionalmente se desarrollan en estas áreas, sean parte integral de procesos de generación de conocimiento, y entendidos como objetos epistemológicos capaces de responder y suscitar nuevas preguntas” (*Arts and Humanities Research Council*, 2012; Bechky, 2003; Candy, 2006; Knorr-Cetina, 2001).

Para llevar a cabo este proceso y recorrido en el que la creación es parte fundamental, se utiliza el relato de vida como método narrativo, se entrevista a personas; como procedimientos, se utiliza la sistematización y narración gráfica para crear a partir de los relatos de las personas y el mío propio, y así dar cuenta de la producción de conocimiento desde las experiencias con la costura.

De este modo, *bordando relatos, un reconocimiento a la costura desde el hacer*, busca anteponerse a la investigación cuantitativa, para así conseguir y crear una serie de piezas u

objetos que den cuenta de nuevo conocimiento, no solo en espacios de educación formal, sino también en la educación informal. Los saberes de la costura los cuales han perdurado a lo largo de la historia y en el tiempo, las prácticas artísticas se pueden dar en diferentes escenarios que no propiamente deben ser entornos académicos, y donde se generan procesos y conocimientos en los que se van encontrando múltiples puntos de vista que pueden cambiar el desarrollo de nuevas propuestas y opiniones.

Así es que mientras se investiga, el proceso y la creación va a la par, de la misma manera:

“La posibilidad que presenta la creación en el arte como forma de investigación y generación de conocimiento del propio accionar humano, desde una nueva forma de investigar en donde el sujeto sea objeto de estudio y sujeto investigador a la vez, es decir, arte y parte del problema a investigar. En donde no solo el producto (obra de arte, práctica artística), sea lo relevante, sino también el proceso de transformación que sufre el creador y los sucesos que se presentan a través de la investigación” (Daza, 2009).

Al investigar la costura desde mi propia práctica estoy asumiendo un doble rol, soy el sujeto como objeto de estudio y sujeto investigador, exploré mis propias experiencias y conocimientos, diseñé y llevé a cabo la investigación, esto me permite acceder a capas más profundas de significado y comprensión. Al documentar y reflexionar sobre el proceso de creación, en donde la construcción y la experiencia están generando conocimiento experimentó una transformación personal, la costura se convierte en una herramienta para explorar la identidad, las emociones y las relaciones con los demás.

En el Seminario de Profundización II de la línea de cultura visual de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN, con los profesores Gloria Saenz y Edward Guerrero, empezamos a crear un ejercicio metafórico, entendido como una máquina que diera cuenta de nuestra metodología y que nos sirviera como herramienta conceptual para ayudarnos a comprender ¿cómo sabemos lo que sabemos? Teniendo en cuenta tanto la Investigación Basada en las Artes como la Investigación Creación, empiezo a buscar cómo puedo hacer una metáfora con la costura y tras buscar, me topo con la navegación y empiezo a crear.

¿Qué es una máquina epistemológica?

Una máquina epistemológica puede entenderse como un sistema o proceso que genera, transforma y valida el conocimiento. A diferencia de las máquinas epistemológicas en la ciencia, donde el objetivo principal es descubrir verdades objetivas sobre el mundo, en las artes, estas máquinas se centran en la creación y exploración de significados, emociones y experiencias. Algunas de las características de una máquina epistemológica, son la generación de conocimiento no solo la producción de objetos artísticos, sino que también generen conocimiento sobre el arte en sí mismo, sobre la cultura, la sociedad y la condición humana. Las máquinas epistemológicas no solo analizan imágenes y objetos visuales, sino que también generan nuevas formas de entenderlos y de relacionarlos con la cultura, la sociedad y la historia, a través de la investigación, la creación, la crítica y el debate, se exploran nuevas perspectivas y se cuestionan las ideas establecidas sobre lo visual. Estas están en constante diálogo con transformaciones, adaptando sus métodos y teorías para dar cuenta de la complejidad y el dinamismo de la cultura visual.

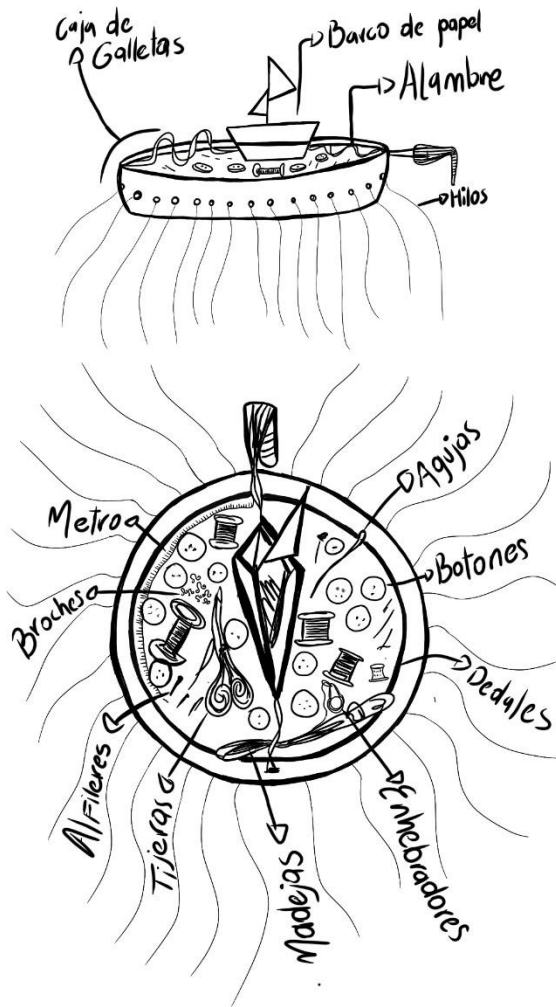
En este sentido la "*Pesquisa*" no es solo un artefacto mecánico, es una extensión de mi ser, un receptáculo de recuerdos, experiencias y reflexiones que me han acompañado a lo largo de mi vida. El costurero, ese objeto cotidiano que alberga los instrumentos de la costura, se revela para mí como un microcosmos de posibilidades, en su interior, se entrelazan herramientas y materiales que, al igual que las experiencias y emociones en la vida, se combinan y transforman en algo nuevo, como los barcos que navegan por el mar, la aguja y el hilo se desplazan sobre la tela, construyendo historias y narrativas visuales.

Esta máquina se convierte en un puente que conecta mi pasado con mi presente; los recuerdos de mi infancia, las conversaciones y experiencias relacionadas con la costura, se entrelazan a mi yo investigadora, artista y creadora. "*Pesquisa*" no solo es un objeto artístico, es una herramienta que me ayudó a explorar y comprender mi propia historia.

Las máquinas epistemológicas son una invitación a la reflexión, nos invitan a detenernos y a observar el mundo que nos rodea con una mirada más atenta, a valorar los objetos cotidianos y a reconocer su potencial para generar conocimiento y significado. en este caso "*Pesquisa*" me recuerda que la vida es un viaje constante, una búsqueda incesante de sentido y de conexión con los demás.

Cuerpo de la memoria de creación

LA PESQUISA- MÁQUINA EPISTEMOLÓGICA

Pensar la metodología como un mecanismo que da cuenta de lo que se está construyendo, de los hallazgos que se han ido encontrando, se crea la *Pesquisa*, el cual es un artefacto con una gran variedad de elementos de costura, tales como tubos de hilo, botones, agujas, alfileres, dedales, cinta métrica, enhebradores, tijeras, broches, entre muchos otros, los cuales van dentro de una caja de galletas, que por lo general es la caja de costura o costurero de los hogares colombianos.

Curaduría, Monge, L. (2024), Fotos independiente

Curaduría Monge, L. (2024), Foto independiente

La caja es atravesada por un alambre moldeado que sostiene un pequeño barco de papel. Varios hilos que van del lado opuesto del alambre, cruzan de extremo a extremo la caja y se desbordan de esta. Al girar manualmente una parte del alambre que sobresale de la caja y hace la función de manija, crea la ilusión de que el barco navega a través de los elementos de costura, los hilos dispuestos de extremo a extremo dentro de la caja, se moverán como si fueran olas en el mar.

La *Pesquisa*, más que una simple máquina, es la búsqueda constante por comprender las complejidades de la vida a través de la costura. Al recolectar historias y experiencias de diversas personas, se convierte en una herramienta para exponer la inmensidad y multiplicidad de vivencias ligadas a este oficio.

Esta máquina es una metáfora de la navegación de la vida misma. Al igual que navegar por el mar, coser implica buscar un camino, explorar diferentes superficies y enfrentarse a momentos de calma y de tormenta. Cada puntada es un pequeño desplazamiento en este viaje, que puede estar lleno de experiencias diversas, desde la serenidad hasta el caos, desde la angustia hasta la felicidad.

Esta se convierte así en un puente entre el pasado y el presente, entre lo tangible y lo efímero. Es un recordatorio de que al igual que en la costura, nuestras vidas están entrelazadas por hilos invisibles que nos conectan con los demás y con nuestras propias experiencias. Esta máquina trasciende su función mecánica para convertirse en una narrativa visual que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de nuestro propio viaje a través del tiempo y las experiencias compartidas con los otros.

Esta máquina no solo sirve como una representación visual de mi metodología de investigación, sino que también ofrece una experiencia sensorial única, que involucra a las personas en la narrativa de esta indagación. Al combinar elementos tradicionales de la costura dentro de una caja de galletas, la máquina *Pesquisa* fusiona lo cotidiano con lo artístico, resaltando la importancia cultural y familiar de este oficio, lo que puede generar un mayor interés y comprensión.

La ilusión de un barco navegando a través de los elementos de costura y los hilos que simulan olas en el mar evocan la metáfora de la vida como un viaje, profundizando en la exploración de las experiencias de las personas que están vinculadas a la costura.

La metáfora del barco navegando a través de las olas de la costura resonó y me ayudó a visualizar la importancia y la profundidad de las experiencias compartidas por las personas involucradas en esta labor y mi pasión por esta misma.

Desde lo investigativo, esta pieza hace la recolección de relatos de experiencias vinculadas a la costura, se realizó una investigación cualitativa que permitió comprender las complejidades de esta práctica, oficio o labor, mostrando y preservando los conocimientos tradicionales que se han seguido replicando. Además, al combinar elementos visuales y narrativos, se crean nuevas formas de representar la investigación.

Desde lo creativo la *Pesquisa* combina elementos de la costura con el movimiento de un barco en donde los hilos simulan el mar, esta misma crea una experiencia visual y poética, esta pieza evoca emociones y reflexiones con lo que interactúan con ella.

En cuanto a lo educativo, no sólo da cuenta sobre la práctica de la costura, sino que también nos muestra de maneras más amplias las conexiones o relaciones entre la artesanía y la vida cotidiana, la educación formal e informal, y la importancia de preservar estas tradiciones culturales; esta máquina al ser una narrativa visual puede ser utilizada como herramienta educativa en entornos formales e informales, tales como escuelas, espacios comunitarios, museos, talleres, en los hogares, entre otros, para así poder fomentar las reflexiones sobre temas relacionados con la identidad, la memoria y relaciones humanas. (Monge, 2024).

Pesquisa, Monge, L. (2024), Foto independente

Pesquisa, Monge, L. (2024),

Ensayo visual, Fotos independiente

Pesquisa, Monge, L. (2024), Foto independente

Pesquisa, Monge, L. (2024), Foto independiente

Hallazgos de la máquina epistemológica

En la muestra de Máquinas epistemológicas 1.0, la LÍNEA emergió como un concepto central. En mi máquina, esta línea actúa como metáfora de la trayectoria visual y guía en la costura. Al igual que el esqueleto invisible de una prenda, la línea define su forma y estructura.

Los hilos desbordados del costurero simbolizan la transmisión intergeneracional del conocimiento. Los hilos entrelazados representan las múltiples vías por las que los saberes se propagan a lo largo del tiempo.

La línea, como viaje y exploración, establece un paralelismo entre la costura y la navegación: ambas implican seguir un rumbo, una guía. La línea es la brújula de la costura, el camino a seguir para crear una prenda.

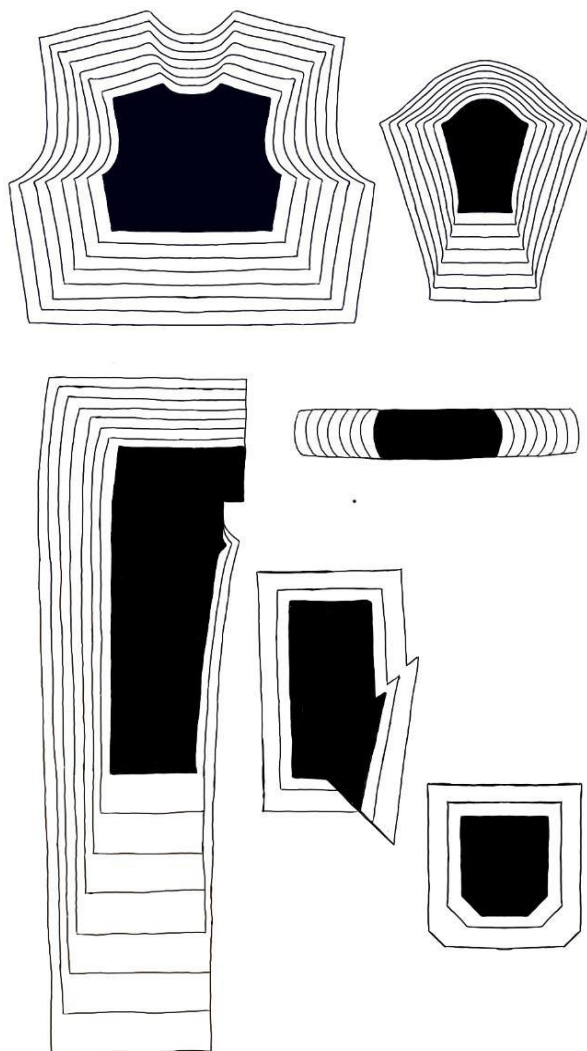
Más allá de su función práctica, la línea trasciende para convertirse en un símbolo poderoso de transmisión de conocimiento. Actúa como hilo conductor de saberes, sugiriendo una continuidad ininterrumpida, un flujo constante de información a través del tiempo y las generaciones.

La línea une las piezas de una prenda, al igual que el conocimiento ancestral conecta a las personas con su pasado. Representa la continuidad y la evolución, enriqueciéndose y transformándose con cada nueva puntada, al igual que el conocimiento se modifica con el tiempo.

La línea conecta puntos distantes, creando un todo, tal como el conocimiento ancestral vincula a las personas con sus raíces. Existen diversos simbolismos para esto, como las

líneas genealógicas y las líneas de tiempo, que representan relaciones familiares y la sucesión de eventos, respectivamente.

En filosofía, la línea representa el devenir, el flujo constante del tiempo y la transformación. En conclusión, encierra una gran profundidad simbólica, conectando pasado, presente y futuro. La metáfora del costurero invita a reflexionar sobre la importancia de preservar los saberes de la costura para las futuras generaciones.

Existen diferentes simbolismos para esto, como las líneas genealógicas que son utilizadas en los árboles genealógicos para representar las relaciones familiares y la transmisión de características heredadas a través de las generaciones” (Rodríguez, 2021).

En la historia las líneas de tiempo visualizan la sucesión de eventos, mostrando cómo los acontecimientos del pasado influyen en el presente. En la filosofía la línea representa el devenir, el flujo constante del tiempo y la transformación de las cosas. En conclusión, en su sencillez encierra una gran profundidad simbólica, al pensarla desde la perspectiva de la transmisión de conocimiento, podemos apreciar la capacidad que tiene para conectar el pasado con el presente y proyectar el futuro. La metáfora del costurero invita a reflexionar sobre la importancia de preservar y transmitir los saberes alrededor de la costura, para que futuras generaciones puedan seguir tejiéndolo.

HILOS O URDIMBRES (métodos)

Relato de vida como proceso de creación

Los relatos nos hacen crear un sentido de identidad compartida y refuerzan los vínculos sociales, las historias que narramos en común nos unen, como al coser dos o más telas a modo de grupo y nos hacen considerarnos parte de algo más grande, nos ayudan a comprender mejor nuestro lugar en el mundo; con los relatos podemos evidenciar la transmisión de creencias, labores, valores entre otras cosas de una sociedad. Contar y escuchar historias nos permite sentirnos conectados con nuestras raíces y con las generaciones pasadas. Los relatos no solo muestran la realidad, sino que también la

construyen, le damos sentido al mundo que nos envuelve, desentrañar sucesos y crear narrativas sobre nuestras vidas.

A través de imágenes, palabras, sonidos y olores creamos relatos, relatos que nos evocan emociones y que tiene el poder de transportarnos a otras épocas.

El relato de vida como método para la indagación en esta investigación tiene lugar en tres categorías que son llamadas puntadas: puntada de respunte o continúa, puntada de sobrehilado y puntada de cadena o cadeneta.

“Es interesante a la hora de trabajar con relatos de vida, tener clara la idea que los relatos de vida no son ni la vida misma, ni la historia misma, sino una reconstrucción realizada en el momento preciso de la narración y en la relación específica con un *narratario*” (Cornejo, 2008).

Seleccionamos instantes de nuestras vidas que queremos contar, debido a que estamos influidos por diversos factores, como las emociones, la memoria o lo que nos apasiona; re significamos momentos y sucesos del pasado al contarlos, le damos un valor ya que lo consideramos relevante, pudo habernos marcado y cambiado nuestras vidas. Es aquí donde tiene lugar el relato de vida en esta investigación, ya que los relatos aquí contados puntan vidas.

Así mismo, es fundamental incluir en el análisis de los relatos de vida, no sólo los contenidos que señala el narrador; en tanto el relato está siempre dirigido a alguien en ciertas circunstancias, es necesario el registro y análisis de las condiciones en que se

producen las entrevistas. Estas condiciones nunca son neutras, sino que tendrán una influencia en el contenido de lo dicho.

Según el enfoque hermenéutico:

“Cotidiana y espontáneamente, estamos siempre realizando relatos, ya sea a otros o a nosotros mismos. Estos relatos cotidianos sobre cómo nos sentimos, cómo nos definimos o sobre nuestra posición frente a determinada temática, son un primer nivel de interpretación de la experiencia que vivimos, situándose desde un “narrador” que somos nosotros mismos. Estos relatos nos definen y diferencian de otros, por lo que cumplen una función en la construcción identitaria. Se trata, según Ricoeur (1985), de una *identidad narrativa*, que se construye y reconstruye a través de los relatos, los cuales dan sentido a las acciones, a los eventos vividos, restituyendo un sentido global a un curso inevitablemente caótico de una existencia siempre enigmática”. (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008).

Hablar con personas que al igual que yo tienen una misma pasión por la costura, que estuvieron rodeadas de aprendizajes alrededor de esta labor, me hace adentrarme en un mundo donde tengo la posibilidad de entrelazar la subjetividad, la identidad y la memoria; poder hablar desde mis propias experiencias, me ha llevado hacer un viaje introspectivo donde he explorado mis emociones, disposiciones y aprendizajes los cuales me han transportado a disfrutar y amar esta labor. Enunciarse desde el auto relato de vida me permite reflexionar sobre mi pasado y el pasado de mis antecesoras, comprender un poco más mi presente y como esta labor ha influido en mi diario vivir.

HILVANANDO LA CREACIÓN -entrevista abierta -

La entrevista como método me permite acceder de manera más profunda a explorar los significados que las personas atribuyen a sus experiencias y a su realidad social, allí va contándome una parte de sus vidas, van narrando sus acercamientos con la costura.

A continuación, se muestra la estructura que se utilizó en las tres entrevistas, con esta se pretende explorar las experiencias personales y la relación tienen o han tenido con la costura. Busco comprender el proceso de aprendizaje, el significado personal, la evolución a lo largo del tiempo, la transmisión de conocimientos. Al responder estas preguntas las mujeres entrevistadas me ofrecen una parte de su historia, un relato personal.

PATRÓN (Guion de la entrevista):

¿Cómo aprendió a coser?

¿Alguien le enseñó a coser?

¿Qué significado tiene la costura para usted?

¿Qué recuerdos tiene asociados a la costura?

¿Qué ha cambiado la costura a lo largo de su vida?

¿Qué consejos les daría a las nuevas generaciones de costureros y costureras?

PUNTADAS

La puntada es presentada en esta investigación como los lazos que hago y tengo con las personas entrevistadas, estas representan la conexión, el afecto y el amor que he construido punto a punto.

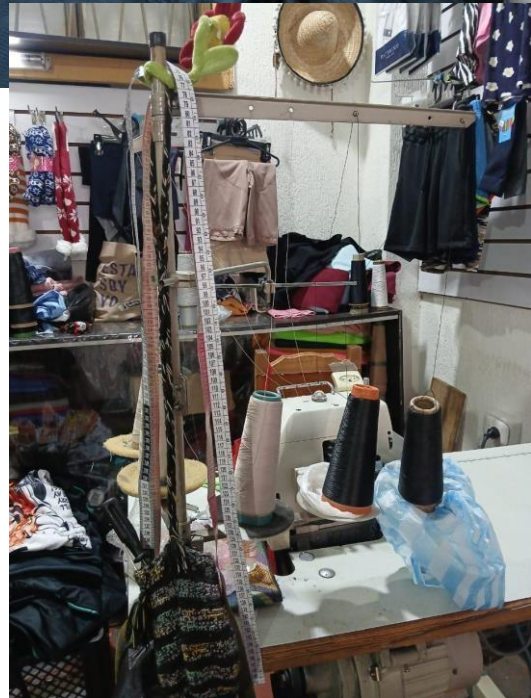
Puntada de pespunte o continua

Esta puntada de costura es la más básica y versátil, tanto a mano como a máquina, se identifica por hacer una línea recta de puntadas que se superponen ligeramente por el revés de la tela, creando una costura resistente y uniforme por el derecho.

Esta puntada se metaforiza con la experiencia de personas involucradas en la costura

Entrevista a la señora Jazmín (amiga)

Esta entrevista fue realizada en el taller de costura de la señora Jazmín, aquí ella me contó cómo inició en esta labor, como la costura le permitió sacar adelante a su familia y como hoy en día tiene un lugar en el cual hace todo tipo de prendas, transformaciones.

Donde doña Jazmín, Monge, L. (2024) Ensayo visual

Puntada de sobrehilado

Consiste en realizar una serie de puntadas pequeñas y cercanas entre sí a lo largo del borde de la tela, atrapando los hilos y evitando que se suelten. Existen diferentes tipos de puntadas de sobrehilado a mano, pero la más común es la que se asemeja a un zigzag.

Esta puntada se metaforiza con la abuela materna y mi madre, ya que preciso las relaciones y vínculos con ellas, esta puntada requiere un poco más de tiempo y paciencia como la construcción de un hogar y familia.

Entrevista a Ana (madre)

Esta entrevista se realizó en la casa de mi abuela materna (María), se produjo mientras revisamos el álbum familiar. Mi abuela y mi madre iban señalando algunas de las prendas elaboradas o transformadas por ellas; por eso decido hacer una comparativa visual con las fotografías encontradas en el álbum familiar.

Ana y María, Monge, L. (2024), comparativas visuales, fotos independientes..

Puntada de cadeneta o cadena

Cada puntada de cadena consiste en un lazo que forma un ojal, es la base fundamental del crochet, es como el hilo guía que permite comenzar a tejer y construir sobre él, cada ojal será el punto de partida para crear nuevas puntadas y formar patrones más complejos.

Esta puntada se metaforiza con Sandra (suegra) ya que ella me ha enseñado bases sólidas para coser y fue quien me enseñó a tejer

Entrevista a Sandra (suegra)

Esta se realizó en su casa, en el lugar en donde cose y teje, mientras ella iba tejiendo a crochet una bufanda y me iba indicando los múltiples módulos, repeticiones y texturas que se podrían ir dando. Ya que ella no quería ser fotografiada, decido tomar fotos a algunos de sus proyectos, algunas de las exploraciones que hace con el tejido, de texturas, y colores, así como a su máquina de coser.

Texturas, Monge, L. (2024), Ensayo visual, Fotos independientes

TRAZANDO UN CAMINO (COSIENDO) – procedimientos –

Sistematización de las experiencias – las entrevistas estarán como anexos

Después de configurar estas tres puntadas, decido hacer un alto para reflexionar sobre la relación, las enseñanzas y los aprendizajes de este que hacer. Al sistematizar la experiencias de estas tres mujeres, estoy identificando patrones en común, al organizar la información se evidencian modelos y tendencias frecuentes entre las personas que hacen esta labor, lo que permite comprender cómo ha avanzado la costura a lo largo del tiempo, y así construir hipótesis que expliquen ¿porqué la costura sigue siendo tan valorada?

Sistematizar me lleva a generar nuevas preguntas para investigar en el futuro; también hacer visible el trabajo de las costureras y a resaltar su trabajo en la sociedad, reconociendo su valor cultural, social y económico de la costura, así como su contribución al patrimonio inmaterial, y con esto me refiero a toda aquellas tradiciones y conocimientos que transmitimos de generación en generación y que forman parte de nuestra identidad

La sistematización, en el contexto de la investigación-creación, la descubro como un proceso esencial para la construcción de la memoria. No se trata simplemente de documentar pasos, sino de reflexionar profundamente sobre el significado de cada acción y su impacto en el proceso creativo.

Se convierte en un vehículo para generar nuevas preguntas que impulsen futuras investigaciones. Al mismo tiempo, visibiliza el trabajo de las costureras, resaltando su contribución cultural, social y económica a la sociedad.

Es crucial reconocer el valor de la costura como patrimonio inmaterial, entendiendo este concepto como el conjunto de tradiciones y conocimientos transmitidos de generación en

generación, que conforman nuestra identidad. La sistematización, en este sentido, se erige como una herramienta fundamental para preservar y difundir este legado cultural.

Basándome en las tres entrevistas pude identificar ciertas relaciones: la primera, lo que representa emocional y económicamente la costura para ellas; la segunda, el aprendizaje de esta labor, el observar, el quehacer mismo, el aprendizaje y la enseñanza en espacios informales; la tercera, refiere al cómo ha crecido y trascendido la costura, que cambios ha tenido a lo largo de los años; la cuarta, corresponde con las relaciones familiares e interpersonales, como esta labor ha perdurado de generación en generación; por último, las sugerencias para las nuevas personas que quieran ser parte y aprender de esta labor.

A continuación se muestra en una matriz la sistematización realizada que es llamada:

Deshilvanando

Entrevistada	Señora Jazmín	Ana (Madre)	Sandra (Suegra)
¿Que representa?	Sostén y apoyo para su familia.	Sostén y apoyo para su familia.	Sostén y apoyo para su familia, pasatiempo y manera para expresarse.
¿Cómo aprendió?	Aprendió observando en una fábrica a las trabajadoras.	Aprendió observando a su madre, mi abuela.	Aprendió observando a su madre y practicando.
La trascendencia	Los cambios dentro de la industria y de técnicas.	Una disminución del requerimiento personalizado de esta labor.	Como se ha apropiado de las técnicas observando las exigencias del presente.

La relación familiar e intrapersonal	Su lugar de trabajo (la fábrica fue su segunda familia).	Aprendió de su madre, mi abuela y transmitió ese conocimiento a su hija (yo).	Aprendió de su madre. Esta labor generó unión, creando nuevas relaciones familiares.
Consejos a las nuevas generaciones	Aprender y hacer con pasión y conmemoración.	No perder el hábito de mandar hacer una prenda única o restaurarla.	Aprender, practicar para así crear con todo lo que ofrece la costura.

Al ver esta tabla puede concluir que la observación puede ser un método o medio para aprender a coser, ya que en todas las experiencias contadas por estas mujeres se destaca la observación a otras personas costureras para así encontrar su pasión y admiración por esta labor. También que más allá de ser una destreza, la costura brindó y brinda una fuente de ingreso, un goce y una conexión entre personas, así la industria de la moda está cambiando y cada vez se vea más como una producción en masa, la costura sigue siendo un medio para expresarnos en lo que llevamos puesto o vestimos dentro de este mundo que cada vez está más homogeneizado.

TRANSFORMANDO (narración gráfica)

Las narrativas gráficas son aquellos modelos literarios cuyas imágenes son las que narran como las novelas, foto libros, álbumes entre otros; son las que exponen a través de imágenes el relato de un autor, quien decide incluso si prescinde de los textos o no.

“La creación de la obra literaria, la obra en sí y la comprensión de ésta, son parte de un proceso que puede desentramar a partir de la hermenéutica, que a través de los siglos ha pretendido que el lector comprenda textos de doble o múltiple sentido, para que se los apropie y los convierta en parte suya, pues se trata de una “disciplina particular

ligada a la interpretación de los textos literarios, jurídicos o teológicos” (Vattimo, 1991).

Según Paul Ricoeur en *Tiempo y narración I* (2004), existen tres fases que se interrelacionan para la interpretación de los textos (éstas son prefiguración, configuración y reconfiguración), a las que denomina mimesis, este término alude al concepto de arte de Aristóteles, en tanto representación de la naturaleza.

Se emplean las tres mimesis en la narración gráfica para crear, ya que son una herramienta que me permite mostrar una comunicación visual y emocional. La narración gráfica me permite abordar la costura de manera sencilla utilizando metáforas visuales, que son accesibles a múltiples interpretaciones en donde cada persona pueda construir su propia narrativa

Collage como explorador de la prefiguración (mimesis I)

“Cualquiera que pueda ser la fuerza de la innovación de la composición poética en el campo de nuestra experiencia temporal, la composición de la trama se enraíza en la pre-comprensión del mundo de la acción: de sus estructuras inteligibles, de sus recursos simbólicos y de su carácter temporal. Estos rasgos se describen más que se deducen. En este sentido, nada exige que su lista sea cerrada. Sin embargo, su enumeración sigue una progresión fácil de establecer” (Ricoeur, 2004).

La pre figuración se entiende en esta investigación como esa recolección o recopilación de fragmentos diferentes, ya sean imágenes, objetos, texturas palabras, etc., en donde todos juntos no tienen una conexión narrativa clara. Crear un collage seleccionando y

organizando elementos que puedan empezar a dialogar entre ellos empieza a surgir la prefiguración, ya que estoy escogiendo los aspectos de la experiencia quiero mostrar y hacerlos notables, como poder comunicar con cada uno de los elementos, y como con estos puedo crear relaciones, el collage funciona como una especie de borrador visual de una narrativa.

Retales – obra

Retales, Monge, L. (2024), Fotografía independiente

El collage, hizo que surgieran preguntas, ¿cómo seguir contando mi historia con la costura?, ¿por qué se había vuelto el lugar de escape cuando no todo estaba tan bien?, pues el caos se apoderaba y lo único que me tranquilizaba era pensar en que prenda sería la siguiente que modificaría o arreglaría para sentirme tranquila conmigo misma. Con ello, pude contar un poco más libre mi relato en la cotidianidad, la costura me permitió explorar la realidad, mi realidad, y como a la hora de ensamblar elementos me ayudaban a aclarar mi mente y descubrir razones por las cuales la costura estaba tan presente en mi vida; la costura como el collage envuelven un proceso de construcción y deconstrucción, se busca la una composición espacial.

Vaughan (2004) define el collage como un método en la práctica de las artes, con una epistemología moderna, y como una forma auténtica y versátil que acomoda múltiples textos e imágenes en una sola obra, que ha sido puesto como un modelo de los entendimientos distintivos múltiples y que incorpora deliberadamente modos de conocimiento, tales como las artes visuales.

Sugiere Vaughan (2004) que esta técnica artística refleja las formas en que entendemos el conocimiento en la actualidad y es lo que busco con la costura en esta investigación, como esta ha perdurado en el tiempo por más industrializada que esté la labor u oficio y cada día existe más interés por “recuperar” o “restaurar” la ropa. Hoy en día, el conocimiento es considerado fragmentado, variado y en constante cambio, y el collage refleja esta complejidad.

El collage enriquece esta investigación en tanto que, es una forma de expresión que es adaptable. En este sentido la utilizo para comunicar ideas, recuerdos, emociones, que

cualquiera pueda formar diferentes lecturas. El collage no solo es una expresión artística, sino que también es una forma de conocer y entender la realidad que nos rodea.

La Cinta de Möbius como Metáfora de la Configuración (Mimesis II.)

“Con *mimesis* II se abre el reino del *como si*. Hubiera podido decir el reino de la *ficción*, según el uso corriente en crítica literaria. [...] La palabra ficción queda entonces disponible para designar la configuración del relato cuyo paradigma es la construcción de la trama” (Ricoeur, 2004).

La configuración simboliza la idea de que las cosas no siempre son lo que parecen y la cinta de *Moebius*, que es una banda que al hacer una torsión y unir sus dos extremos se convierte en una pieza con un único lado, con un borde continuo, con una dualidad donde sus dos superficies se unen, me hacen pensar en la complejidad de la experiencia misma, pues está presente lo visible y lo oculto, lo consciente y lo inconsciente, y como estos se entrelazan.

El anverso del bordado me ayuda a mostrar esa trama visible, esa historia que se puede ver a simple vista. El reverso del bordado simboliza lo oculto, lo subjetivo, los pensamientos, las emociones y toda aquello que no se expresa de forma inmediata, sería esa historia que se intuye, pero no se narra abiertamente. Ambos lados del bordado, aunque diferentes, están profundamente conectados y se influyen uno a otro, donde la interdependencia manifiesta el laberinto de la experiencia, lo visible y lo oculto, forman un todo indivisible.

Anverso y reverso obra:

El adentro y el afuera de mi costura.

La cinta de *Moebius* es una tira alargada rectangular, que a la hora de darle una torsión o girarla una vez sobre sí misma y pegar sus extremos da la ilusión de que estás rodeando los dos lados de esta cinta.

“La cinta de *Moebius*, fuera el plano en el que deseamos realizar nuestra obra, en el que hay un horizonte, un arriba y un abajo, un adentro y un afuera; esa representación, si quiere serle fiel a la realidad, no debería construir sé cómo las realizadas con el método de la perspectiva. Porque la realidad es que, la hoja es plana cuando considero solo un lado y no advierte envés el espacio de la realidad es complejo, tan complejo y con tantas torsiones, como accidentes encuentre nuestra línea o nuestra cinta en el camino del recorrido que realice” (Moratta, 2005).

La idea de relacionar la cinta de *Moebius* con mi creación, emergió en un ejercicio dentro de la clase de seminario de profundización II, en donde debíamos pensar en cómo exteriorizar lo que queríamos investigar y de donde nacía la elección del tema. La profesora nos presentó este concepto y decidí tomarlo para entender cómo podía exteriorizar mi propia experiencia con la costura; partí deduciendo de los componentes propios de esta, como el ojal, que es un orificio realizado para abrochar haciendo pasar a través de él un botón; o tal vez pensar propiamente en el botón como pieza que pasa a través de un ojal, pero no eran tan asertivos o claros. Es allí donde me dirijo a la acción misma de coser y surge el pespunte, que son puntadas unidas que se hacen volviendo a la aguja hacia atrás

después de cada punto, ya que la aguja pasa por las dos partes de la tela adentro y afuera, arriba y abajo, ir y venir. Esto me hizo reflexionar en cómo exteriorizar e interiorizar la costura, lo que se puede ver a simple vista y lo que no. Por medio del bordado pude entender mi propia cinta, ya que muchas veces no le damos importancia al hilo que queda escondido, pero que es igual de importante al que es visible. Como al decir que me gusta coser, que me gusta la costura, pero ¿qué es lo que hay detrás?, ¿cómo llegó a volverse mi pasión?

Anverso y reverso, Monge, L. (2023), fotografía independiente

Cómo entiendo el hacer en la costura, reconfiguración (mimesis III)

“Generalizando más allá de Aristóteles, diré que *mimesis* III marca la intersección del mundo del texto y del mundo del oyente o del lector: intersección, pues, del mundo configurado por el poema y del mundo en el que la acción efectiva se despliega y despliega su temporalidad específica” (Ricoeur, 2004).

El lector al ver la narración gráfica recuerda como la costura ha estado presente en su vida y como esta ha podido pasar en muchas ocasiones tan desapercibida y tan infravalorada. La reconfiguración en este caso es entendida como aquella historia que vuelve transformada por la experiencia narrativa, o sea, es la reinterpretación de la experiencia en donde se muestran nuevos significados y perspectivas; en este caso la unión de miles de hebras de hilo que forman un tubino de hilo. Hago un acto de síntesis,

anudando fragmentos para crear un todo; aquí la experiencia es transformada por el proceso creador. Cada hebra puede ser un recuerdo, una emoción, una técnica aprendida o una historia familiar relacionada con la costura y al unirlos reinterpreto mi propia experiencia con la costura concediéndole un nuevo significado. Al hacer este proceso de recolección estoy construyendo una identidad personal y colectiva que es ligada a la costura, el hilo representa la conexión con mi familia, con las personas que me rodean y con la historia de esta labor.

Al anudar las hebras para formar un hilo, hago una metáfora sobre la transmisión del conocimiento de generación en generación, cada hebra puede encarnar, una historia contada, un saber aprendido, una técnica enseñada.

Hilo conductor – obra

Así como en las artes, en la costura el *hacer* es el proceso creativo, el experimentar con nuevos materiales, técnicas y el disfrute y satisfacciones que estos conllevan; es la combinación entre la creatividad y la pasión, es poder conectar lo que imaginamos a través de resultados tangibles.

El *hacer* en la costura es pensar que existen cuerpos diferentes, cuerpos que se salen de los estereotipos; es la posibilidad que reconstruir lo ya construido, de reparar, de reforzar, de añadir, de unir, lo que ya se tiene, es brindarle una segunda, o tercera, o múltiples oportunidades a lo que llevas consigo, a tu segunda piel. En la *teoría de las 5 pieles* de Hundertwasser (2021), nos habla sobre la segunda piel, la ropa y como está en contra de los estereotipos que se han impuesto y de la uniformidad.

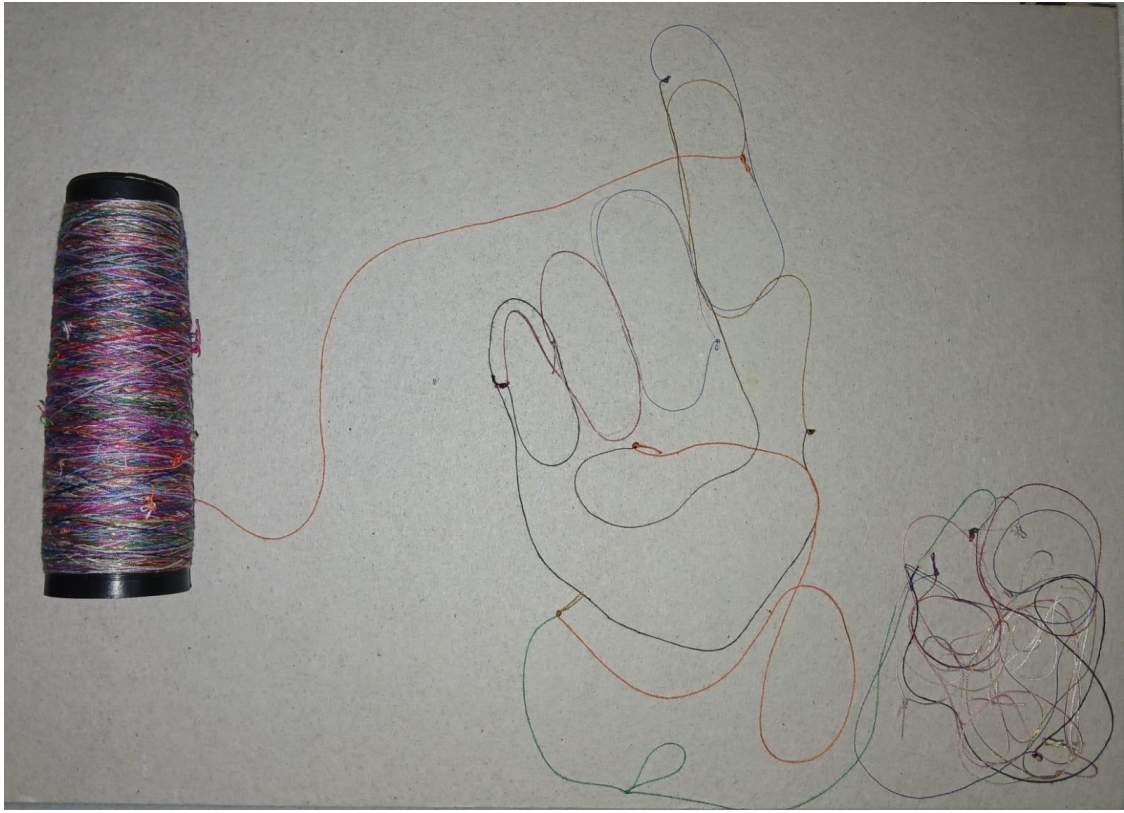
También podríamos hablar de la costura como extensión del cuerpo, como a través de ella el cuerpo puede recordar, este actúa en forma de memoria corporal, guardando y comunicando historias y experiencias personales; se convierte en el lienzo sobre el que se tejen historias y recuerdos a través de este oficio o labor. El cuerpo se vuelve el medio de creación y expresión de la costura, esta práctica se sitúa en el, y tiene como objetivo el cuidado del mismo.

La costura es el lenguaje silencioso del cuerpo, permitiendo expresar aquello que las palabras no pueden. Es una revelación, habla a través de las puntadas, de las texturas, los colores y las formas. Un vestido que ha pasado de generación en generación, un bordado que refleja una tradición familiar, una prenda que evoca un recuerdo especial, una práctica que se convierte en ritual, son solo algunos ejemplos de cómo la costura se convierte en un registro tangible de la memoria corporal.

La costura tiene la capacidad de conectar con las personas a un nivel profundo. Es un legado tangible que tiene la capacidad de trascender el tiempo y convertirse en saberes que van de generación en generación. Una prenda heredada de padres a hijos, de hermanos a hermanos puede convertirse en un símbolo de amor, tradición y memoria. La costura permite dejar una huella en el mundo, un recordatorio de nuestra existencia y de las historias y experiencias que vivimos

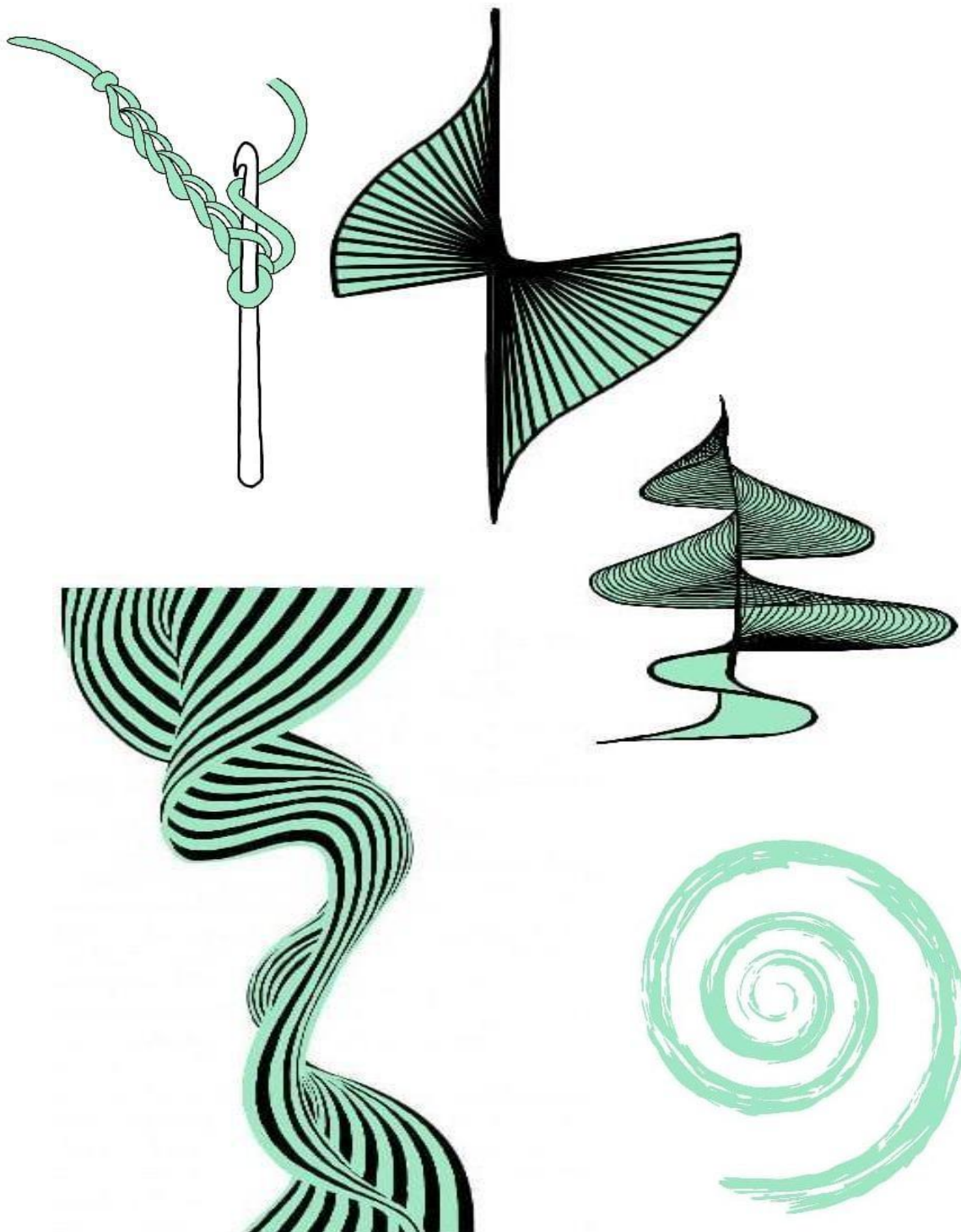

Hilo conductor, Monge, L. (2024)

Hilo conductor, Monge, L. (2024)

TIRABUZONES (obra)

Boceto digital, *Monge, L.* (2024)

Tirabuzones interminables surge de la experimentación al utilizar la costura con materiales poco usuales; es allí donde indago un poco sobre materiales de alta contaminación y surgen las bolsas plásticas. Al experimentar con las bolsas y hacer varias pruebas con diferentes técnicas de costura, llego al croché, la cual es una técnica de costura para elaborar tejidos, probando que esta la más adecuada por que el material se aprovecha y desperdicio es mínimo

Esta es una instalación que convoca a experimentar una transformación sensorial y conceptual. Los espirales de plástico, tejidos a croché, crean un equilibrio visual. Al escoger el color verde, pude relacionarlo a la naturaleza y al anhelo, contrastándolo con la frialdad del plástico, creando una presión estética que subraya la dualidad de este material y como al utilizarlo podemos adoptar prácticas más sostenibles. *Tirabuzones* da cuenta de cómo se pude construir una serie de piezas con materiales reutilizables.

Esta pieza se compone con más de 200 bolsas plásticas de color verde cosidas con la técnica de croché, que forman espirales que van del techo al suelo y en cada extremo unos espejos para que den la ilusión que son infinitos.

Materiales

Bolsas plásticas, tijeras, aguja de croché.

Pasó a pasó de la elaboración de los *Tirabuzones* Monge, L. (2024),

Fotos independientes

La pieza es una exploración que invita a reflexionar sobre el poder transformador que el ser humano posee para darle vida a esos materiales que son considerados basura. Se busca profundizar con la conexión entre el cuerpo y el espacio, explorando cómo las materialidades, las técnicas y la disposición de las obras en el entorno contribuyen a la expresión de conceptos como lo cambiante, la transformación y la relación del individuo con su entorno. A través de referentes artísticos y la reflexión sobre el proceso creativo, se busca construir la narración de la experiencia, aportando a la escultura contemporánea.

Tirabuzones interminables son cuatro espirales con diámetros de 10 cm, 12 cm, 14 cm y 16 cm. Inicialmente se cortaron las bolsas para hacer hilos que fueran madejas, para después empezar a coserlas. Las espirales que van del techo al suelo, crean un movimiento dinámico y envolvente.

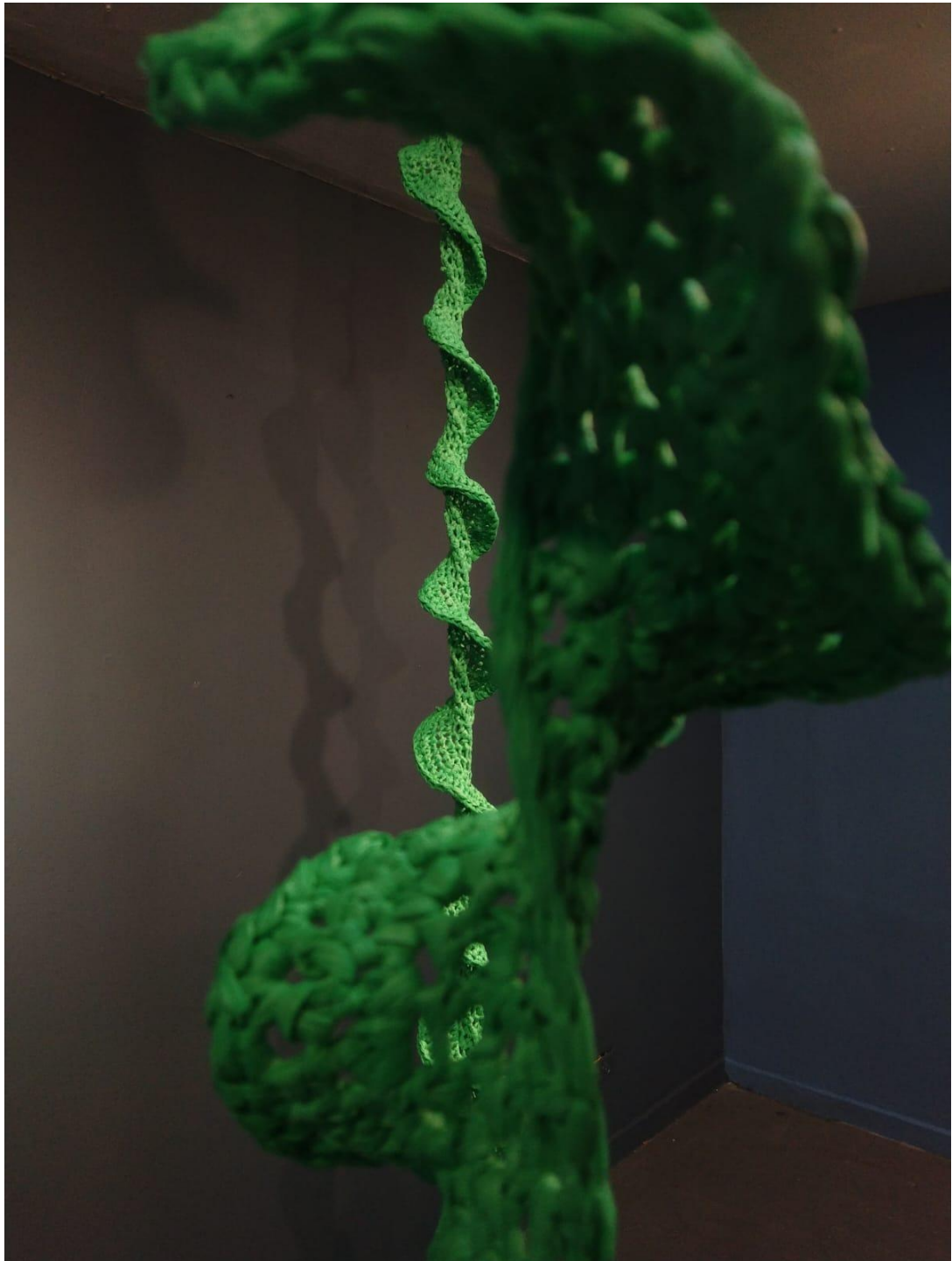
Esta pieza habla de la problemática de la contaminación y el desperdicio plástico y como se encuentran en constante evolución y movimiento; de qué maneras poder abordar este tema para crear acciones continuas y efectivas, para que se conviertan en soluciones y aprovechamiento de estos materiales en cualquier área.

Las formas en espiral evocan la idea de un ciclo interminable, recordando la importancia de cerrar ciclos de material y adoptar prácticas más sostenibles en nuestras vidas diarias.

Fuente: Registro piezas de exposición *10.34 Epifanías Orgánicas (2024)* realizado por

Natassja López

Fuente: Registro piezas de exposición *10.34 Epifanías Orgánicas (2024)* realizado por

Natassja López

Fuente: Registro piezas de exposición *10.34 Epifanías Orgánicas (2024)* realizado por

Natassja López

Mediación

Máquinas epistemológicas 1.0

Esta mediación se desarrolló durante los días 27, 28 y 29 de mayo del 2024 en la ciudad de Bogotá, en el pasaje de Macondo del Centro Cultural Gabriel García Márquez - Fondo de Cultura Económica en los cuales participamos los estudiantes de los Seminarios de Trabajo de Grado I y II de la línea de Cultura Visual, espacio académico de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional.

A lo largo del semestre 2024-1, se nos propició la construcción de metáforas de pensamiento relacionadas con las temáticas de nuestros trabajos de grado, las cuales se condensaron en dispositivos creativos. Derivado de un ejercicio de clase, los dispositivos generados se materializaron y dieron paso a la concepción de máquinas de pensamiento. Dichas máquinas constituyeron la materia de trabajo de los tres días que estuvo exhibida la muestra, dando paso a reflexiones profundas sobre el papel de la imagen en medio de la educación artística.

Pesquisa (2024) foto independente

El día martes 28 de mayo empezó el laboratorio y la mediación de 9:00 am a 12:00 pm, este espacio fue clave para compartir las experiencias vividas con los grupos de seminario

Laboratorio (2024) foto independiente

El día miércoles 29 de mayo el laboratorio fue de 2:00pm a 5:00pm con los dos grupos hicimos un taller donde debíamos unirnos en grupos de 4 personas y la idea era que quedamos mezclados los dos seminarios; es te resultaron 3 preguntas puntuales donde debemos relacionar las máquinas

Grupo 4

Luisa Fernanda Monge Parrado

Juan David De Narváez

David Bonilla

Charlie Parra

1°Relación con la cultura visual

Comúnmente nos sometemos a imágenes con múltiples experiencias en nuestra vida cotidiana pero si no cuestionamos lo que vemos, no cuestionamos lo que vivimos, por ende recaemos en homogeneizar nuestras experiencias, para evitar ello, hemos tomado como punto de partida el educar la mirada, entendiendo la mirada como el compromiso social de ver, alejándonos del sentido físico y profundizando en el acto político de tomar una posición crítica frente a las imágenes; como conclusión damos a entender que, el primer acto crítico-político es cuestionarnos a nosotros mismos, un camino que nos lleva a cuestionar las imágenes no solo socialmente aceptadas, abriendo una discusión respecto a aquellas que no son aceptadas sino también frente aquellas que desde el hogar nos fueron heredadas junto a sus debidos significados y saberes.

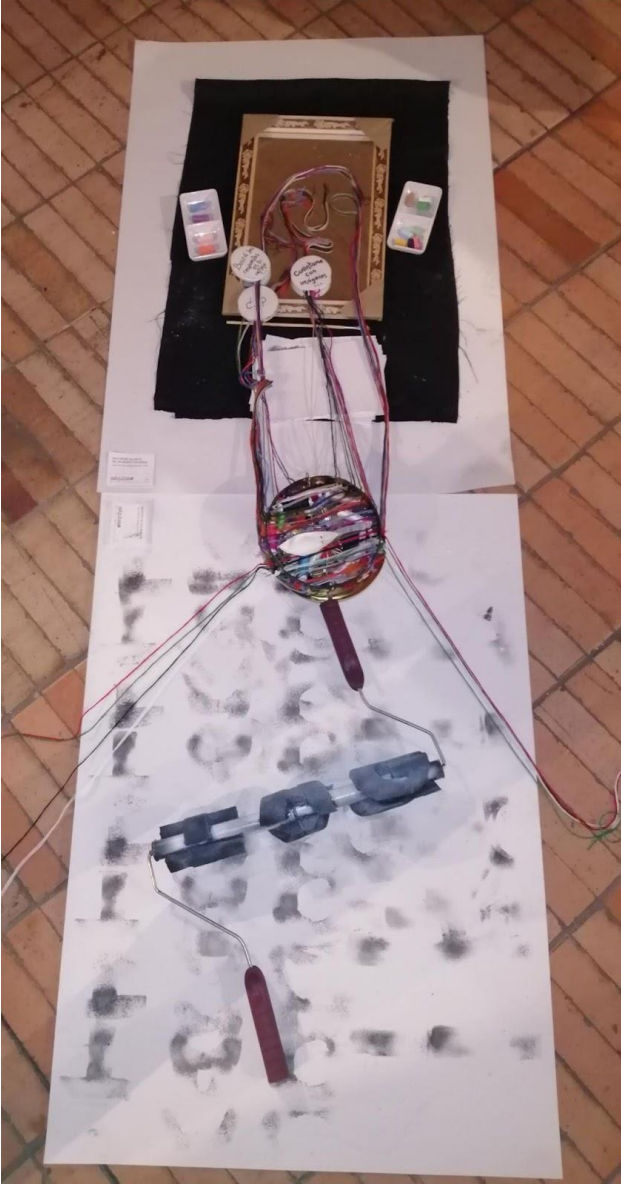
2°Relación con las artes y la educación

El ejercicio curatorial demuestra una posición tanto por las artes como en la educación gracias a la creatividad del ejercicio curatorial, este fue mediado por la nostalgia o dicho en palabras del público se establece en “los recuerdos”, que como primera estación se tomó a La pesquisa, obra correspondiente a una metáfora que alude a la navegación, generando impacto gracias a los materiales escogidos para la formación de dicha obra, sin embargo no solo alude a los recuerdos sino en palabras de la autora, “no solo se puede navegar los mares” invitando al espectador a vivir las experiencias que se pueden desarrollar a través de la costura, como segunda estación pasábamos a “múltiples mundos de un mismo universo” donde el juego por medio de reflejos y preguntas orientadoras invitan a la generación y afirmación de conocimientos respecto a si mismo, pues en palabras del autor “vivimos tanto con nosotros mismos que en ultimas nos preocupamos por conocer solo el mundo,

desconociéndonos en profundidad”, para así si poder conectar el mundo y consigo nuestra siguiente obra “máquina de tag-escribir” quien alude a las calles y las imágenes que podemos encontrar en ellas, gracias a un rodillo en grande escala de doble mango con el cual procura desarrollar de, la obra solo puede existir si existe un creador y un espectador, para esto utiliza la palabra TAG el cual es el indicativo a Los nombres de los artistas urbanos, y por ultimo pasamos con nuestra última obra “desencadenadora” la cual como su nombre lo indica, enfatiza en desencadenar la educación de la mirada, dando un mensaje (visual) de la importancia de entender las imágenes también como lenguaje, profundo, y tan abundante en nuestra sociedad, dando como resultado un nuevo “libre albedrío” o dicho de otra forma, pensamiento crítico.

3° Que es una máquina epistemológica

Es combinar elementos visuales y narrativos los cuales crean nuevas formas de representar la investigación y las formas de conocimiento.

Montaje grupo 4 (2024) fotografía independiente

REMATANDO (conclusiones)

De todo lo mostrado en *Bordando relatos, una indagación a la costura desde el hacer*, pude evidenciar la manera en que la costura desde su acción coser, ha sido transmitida de generación en generación, la manera en que ha influido en mi proceso creativo, como ha perdurado en mi familia, y como a lo largo de toda su historia ha trascendido y se ha ampliado a diferentes campos del conocimiento, como el diseño y la ingeniería textil combinándolos para desarrollar nuevos materiales y procesos dentro de las industrias textiles. Al explorar desde mi experiencia personal y poderla vincular con las experiencias de otras mujeres me permitió construir un relato que trascendió las barreras de la técnica, lo cual me ayudó a entender cómo esta labor ha sido parte fundamental de la construcción de mi identidad, de quien soy yo, de cómo día a día me permite expresarme, y como me permite trasladarme al pasado y hacerme conectar con el presente.

La sensibilidad por los materiales, las técnicas y las historias que se esconden en cada puntada, combinan la historia de otras y la mía propia para así crear un cuerpo, una figura personal que a la vez es universo, finalmente se presentan una serie de creaciones que forman *Bordando relatos una indagación a la costura desde el hacer*: ensayos, fotografías intervenidas con bordado, ilustraciones digitales, máquina epistemológica, ensayos visuales, collage, cinta de *Moebius*, son el hilo conductor para finalizar con los tirabuzones.

Esta investigación abre nuevos caminos para seguir indagando sobre el *hacer* desde la costura, tomando en cuenta más historias de personas, para demostrar que coser nos permite tejer relaciones, abrir pasajes y visualizarla como herramienta para crear, para

concientizar con la experimentación de materiales y con la amplitud de técnicas que esta nos permite, y para que esta labor pueda ser aprendida por muchos más.

La costura comunica, lo que llevas puesto te identifica. Las historias pueden ser contadas con una aguja y un hilo sobre una tela, como una pluma y tinta, sobre el papel. Al ver a la costura como acto de creación y transformación, podemos reconstruir un objeto y devolverlo a la vida nuevamente. Con la costura podemos innovar, trabajar con un sinfín de materiales, crear en colectivo, hacer conciencia mientras le ayudamos al medio ambiente, la costura rompe las barreras para volverse interdisciplinar.

Coser va más allá de saber hacer, más allá de tener habilidad, es un fuerte estimulador para la creatividad, cuando cosemos nos sumergimos en un proceso de exploración, experimentación y expresión, plasmamos lo que sentimos, nuestras ideas y posiciones que tenemos del mundo, dentro de la costura no tenemos límites para crear, podemos mezclar y conocer texturas, patrones, colores entre muchas más cosas.

La costura nos enseña a adaptarnos a las diferentes circunstancias y entornos de la vida, ya que siempre está en un proceso de amoldamiento a las diferentes formas de cuerpos, a las tendencias, a la moda tan cambiante, a los diferentes tejidos. Coser es un proceso de transformación constante, una pieza de tela se convierte en una prenda con una función.

Coser como lenguaje visual: al escoger cada puntada, nudo, color, tela, es una decisión estética que cuenta un relato o historia. El experimentar transformando prendas desde que soy una niña, muestro la construcción de significados que he logrado hacer con objetos de mi diario vivir; las fotografías bordadas dan cuenta de la relación de lo personal y lo visual en donde se trascienden y cosen palabras para crear narrativas.

Rememorar relatos que me fueron contados y los míos propios, me permitió resaltar los conocimientos y técnicas, que se han transmitido de generación en generación. La costura como hilo que conecta personas y comunidades; la obra del hilo conductor, un hilo que se creó anudando miles de hebras de hilo mostrando la continuidad y resistencia de esta labor. Por más industrialización y producción en masa, la costura sigue viva, traspasando de madre a hija, de abuela a nieta, de amiga a amiga,

La cultura visual y la costura transmitida de generación en generación, establecen un diálogo al explorar la identidad, la memoria, la crítica social, la sostenibilidad para así ampliar los límites de lo que se considera arte, la costura ha sido el medio de expresión de muchas comunidades, colectivos, desde millones de años y evidenciamos como hoy en días se sigue replicando.

La costura está enraizada en la historia y a la cultura, las técnicas, las formas de crear y hacer las cosas, cambian según la época, varían según las diferentes funciones, estas reflejan la evolución y la adaptación de esta labor en las sociedades.

Referentes Bibliográficos

- Ballesteros, M., y Beltrán, E. (2018). *¿Investigador creando? Una guía para la investigación-creación en la academia*. Universidad del Bosque.

-Barriga, M. L. (2013) *La investigación en Educación Artística. Una guía para la presentación de proyectos de pregrado y posgrado*. Editorial UD.

- Bocanegra Triana, K. N. (2022). *Entre hilos-Una experiencia personal a través de la comprensión de las lealtades familiares*. [Trabajo de grado]. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. <http://hdl.handle.net/11349/29560>

-Castillo, G. (2013). “Pertinencia de los procesos de creación artística y cultural en los lineamientos de evaluación de la calidad de la educación superior. La experiencia del Caesa”. En M. V. Casas (Ed.), *Valoración de los procesos de creación artística y cultural en el marco de acreditación de programas* (p. 56). Bogotá. Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Acreditación y Convenio Andrés Bello.

-Catálogo de exposición, 10.34 Epifanías Orgánicas <https://heyzine.com/flip-book/39c74387ba.html>

-Catalogo Maquinas Epistemológicas
<https://www.behance.net/gallery/210483305/Maquinas-Epistemologicas-10>

-Cornejo, M. (2006). *El enfoque biográfico: Trayectorias, desarrollos teóricos y perspectivas*. Psykhe, 15, 95-106.

-Cornejo, M., Mendoza, F., y Rojas, R. (2008). "La Investigación con Relatos de Vida: Pistas y Opciones del Diseño" Metodológico." *Psykhé (Santiago)*, 17(1), 29-

39. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282008000100004>

-Cornejo, M. (En prensa). Political exile and the Construction of Identity: A life stories approach. *Journal of Community & Applied Social Psychology*.

-Daza, S.L. (2009). "Investigación- creación un acercamiento a la investigación en artes". *Revista Horizontes Pedagógicos*. 11(1) (pp. 87-92),

<https://horizontespedagogicos.iberro.edu.co/article/view/339/303>

-Delgado, T. C., Beltrán, E. M., Ballesteros, M., & Salcedo, J. P. (2015). "La investigación-creación como escenario de convergencia entre modos de generación de conocimiento". *Iconofacto*, 11(17), pp. 10-28. Universidad Pontificia Bolivariana.

<http://hdl.handle.net/20.500.11912/7463>

-Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en educación médica*, 2(7), 162-167.

-Frigerio, G. (2005). En la cinta de Moebius. *Educación: ese acto político*, 11-36.

-Gillow, J., & Sentance, B. (2000). *Tejidos del mundo: Guía visual de las técnicas tradicionales*. Editorial NEREA.

-Gisbert, T., Arze, S., & Cajías, M. (2006). Arte textil y mundo andino. En *Arte textil y mundo andino* (pp. 312-312).

-Guerrero, M. T. (1994). Origen del arte textil colombiano contemporáneo. *Historia crítica*, (9), 82-93.

-Lonna Olvera, I. (2022). “Narrativa gráfica y hermenéutica. Hacia una interpretación y comprensión de las imágenes que narran”. *Zincografía*, 6(11), 184-196.
<https://doi.org/10.32870/zcr.v6i11.133>

- Monge, L. (2024). “Pesquisa” en *Máquinas Epistemológicas 1.0*. (pp. 98-101). Sáenz, G. & Guerrero, E. (Coords.). Re[Tinta]. Publicación digital. Bogotá D.C.

-Núñez, K. B., Castllo, M. A., Ortega, L. R., & Archibold, I. (2020). Influencia del género en la matrícula de los estudiantes de Maestría en Gerencia de los Servicios de Salud, UMECIT-Herrera. *Revista Semilla Científica*, (1), 217-229.

- Piccini, R. (2012). *Investigación basada en las artes*. Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Universidad de la República Oriental del Uruguay.
https://www.researchgate.net/publication/235634127_Investigacion_Basada_en_las_Artes

- Ricœur, P. (2004). *Tiempo y Narración I: Configuración del tiempo en el relato histórico*. (5a. ed.). Editorial Siglo XXI.

- Rivera García, Mariana Xochiquétzal (2017). Tejer y Resistir. Etnografías Audiovisuales y Narrativas Textiles. *Universitas-XXI, Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, (27), 139-160. <https://doi.org/10.17163/uni.n27.2017.06>

- Rodríguez Carmona, M. (2021) *Los árboles genealógicos como caja de herramientas para la enseñanza, aprendizaje e interpretación de conceptos sobre genética: estudios de*

caso. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia).

<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81346>

-Sánchez Ramírez, JL, & Albo Cos, Ú. (2021). Hundertwasser: Las cinco pieles como interfaces de experiencia común. *Índice, revista de arte contemporáneo* , (12), 64-75.

-Vaughan K. (2005). “Uniendo piezas: el collage como método artístico para la investigación interdisciplinaria”. *Revista internacional de métodos cualitativos* 4(1), 27–52. <https://doi.org/10.1177/160940690500400103>

