

Hilando Puntos

Resignificando los recuerdos del Paro Nacional 2021

Isabel Alejandra Garcés Ascuntar

Instituto Departamental de Bellas Artes

Facultad de Artes Visuales y Aplicadas

Programa de Diseño Gráfico

Santiago de Cali

2023

Hilando Puntos

Resignificando los recuerdos del Paro Nacional 2021

Trabajo de grado para optar por el título de

Diseñadora Gráfica

Presentado por:

Isabel Alejandra Garcés Ascuntar

Asesora Trabajo de Grado:

Dulima Hernández Pinzón

Instituto Departamental de Bellas Artes

Facultad de Artes Visuales y Aplicadas

Programa de Diseño Gráfico

Santiago de Cali

2023

Agradecimientos

A Sergio Zapata por ser mi apoyo, por conspirar, leer y construir en momentos de mucha oscuridad, por ser la luz que me guío.

A mis padres y a mi hermana por creer en mí, en mis luchas, en mis procesos, además por su apoyo incondicional, por ser mi fuente de inspiración y enseñarme su fuerza transformadora.

A mi asesora Dulima por iluminarme la vida con su sabiduría, su sensibilidad me acerco al bordado, a enfocar el diseño pensado en las personas y sus sensibilidades.

Agradecerles a todas las personas que participaron y fueron parte de este proceso creativo y catártico tan especial para mí.

Contenido

Resumen	5
Introducción	6
Contexto.....	7
Participación en el Paro Nacional 2021.....	10
Planteamiento del problema	16
Objetivo general.....	18
Objetivos Específicos	18
Justificación.....	19
Marco Conceptual.....	22
<i>Diseño gráfico para la gente</i>	22
<i>El bordado como trazo</i>	24
<i>Hilar la memoria</i>	25
<i>Resignificación de la Memoria</i>	26
<i>Fotografía de Archivo</i>	27
<i>Estrategia Visual</i>	28
<i>Prácticas narrativas</i>	29
Estado del Arte	30
Antecedentes del Proyecto.....	35
Metodología de trabajo.....	38
<i>Fase 1: Acercamiento y contexto</i>	41
<i>Fase 2: Ideación e Indagación</i>	42
<i>Fase 3: Encuentros</i>	44
<i>Fase 4: Visibilización de la experiencia</i>	45
Trabajo de campo y Resultados.....	49
<i>Resultados Acercamiento</i>	49
<i>Taller de bordado sobre fotografía en Puerto Resistencia</i>	50
<i>Taller de bordado sobre fotografía en la Loma de la Dignidad.</i>	53
<i>Taller de bordado sobre fotografía con la comunidad de Bellas Artes</i>	56
<i>Socialización Beca Estímulos Cali 2021</i>	60
Aprendizajes del proceso metodológico	64
Conclusiones.....	66
Bibliografía	69

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una estrategia visual que permita a los jóvenes que habitaron algunos puntos de resistencia de la ciudad de Cali, resignificar sus recuerdos sobre los hechos acontecidos durante el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021. Este trabajo surgió de un interés particular y personal sobre cómo el diseño gráfico se relaciona con procesos sociales y de memoria.

Dentro del proceso investigativo se realizó una exploración de la ilustración por medio del bordado y el uso de la fotografía como una herramienta para trabajar el recuerdo, buscando darle un nuevo significado. La metodología del proceso de diseño se realizó a través de la reconstrucción de dicha experiencia, hilando la memoria, tomando herramientas y formas de la investigación del enfoque metodológico del diseño colaborativo de Leinonen & Durall y de los procesos de sistematización de la experiencia de Óscar Jara.

El proyecto se desarrolló desde una metodología cualitativa, haciendo uso de ejercicios etnográficos, que permitieron examinar el comportamiento de las personas en el espacio habitado.

Palabras claves

Diseño comunitario - Ilustración - Memoria - Resignificación - Bordado sobre fotografía

Introducción

“*Hilando puntos*” es un proyecto de diseño gráfico que trabaja la percepción visual de las vivencias que se tuvieron durante el Paro Nacional del 2021 en la ciudad de Cali.

Este proyecto nace a partir de los cambios sociales producidos por la pandemia y el estallido social producto del Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021. Este último acontecimiento en específico me llevó a la necesidad de trabajar en comunidad, queriendo aportar desde el diseño, alternativas gráficas para que las personas que habitaron los diferentes puntos de resistencia de la ciudad de Cali, pudiesen comunicar lo que sintieron y pensaron respecto a las maneras de habitar el espacio y cómo abordar los recuerdos que dejaron dichos acontecimientos.

Durante los meses que duró el estallido social (abril, mayo, junio y julio) hubo acciones como las ollas comunitarias, las huertas urbanas y las bibliotecas populares que ayudaron a afrontar dicho evento desde la cultura y la pedagogía en torno a la participación ciudadana en temas políticos y sociales, lo cual permitió darle una mirada diferente a lo que se estaba viviendo.

En Cali durante este Paro Nacional, según Danis Rentería, Secretario de Paz y Cultura Ciudadana, se generaron aproximadamente 26 puntos de resistencia en toda la ciudad, en los cuales se transformó la manera de habitar el espacio, permitiendo la unión de diferentes comunidades aledañas a los sectores, buscando reivindicar sus derechos como ciudadanos, afrontando y haciendo notorio su descontento hacia el manejo de la ciudad y del país por parte del gobierno local y nacional.

Por medio de la intervención de los recuerdos dejados por el Paro Nacional se busca una conexión entre la experiencia cotidiana y las prácticas narrativas.

Contexto

El Paro Nacional marcó un antes y un después en la vida de muchas personas, ya que este hecho fue significativo en varias ciudades, dado que se convirtió en una de las manifestaciones más grandes y concurridas en la historia reciente del país. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo¹: En ocho semanas, se presentaron 5.219 manifestaciones, de las cuales 2.487 fueron concentraciones, 1.161 fueron marchas, 1.269 bloqueos, 293 movilizaciones y 9 Asambleas. Este Paro Nacional ocurrió en un contexto de creciente desigualdad social y económica en Colombia.

Especialmente en Cali, fue donde se vivieron las manifestaciones y acciones sociales más fuertes, Hernández nos habla de que “en la ciudad hubo una especie de levantamiento popular urbano, protagonizado especialmente por jóvenes de los barrios de estratos bajos, que se cobijaron bajo la sombrilla del paro nacional para poner de presente sus propias demandas de reconocimiento social y oportunidades de vida digna” (Hernández, 2021, p. 127).

El Paro Nacional en Cali del 2021 duró de abril a julio, en ese tiempo según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, afirma que durante las manifestaciones en la ciudad se produjeron 44 homicidios y 9 pérdidas oculares, esta información es la que se encuentra registrada en los procesos legales de la fiscalía, pero según el documental Cali: Todos gritan, durante las protestas hubo más de 1.300 heridos en la ciudad, incluidos 83

¹ *Defensoría del Pueblo: Es la entidad encargada de defender, promocionar, proteger y divulgar los derechos humanos, las garantías y libertades de los colombianos, frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares.*

homicidios y heridas leves como pérdida de ojos, traumatismos craneales y pérdida de movilidad en las extremidades.

Cabe mencionar que debido a la pandemia del covid 19, se evidenciaron y empeoraron las problemáticas sociales y culturales que se venían dando desde décadas atrás, como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la violencia entre otras más. Según el DANE en el 2019 y 2020 la cantidad de personas consideradas pobres en Cali aumentó en más de un 10%, pasando de 558 mil a 934 mil. Además, nos muestran que finalizando 2020 los pobres eran el 35.2% de la población total de la ciudad y los “vulnerables” el 26.2%, de modo que más del 60% de los caleños tenían grandes dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, esto sumado a que por la pandemia el desempleo subió de manera dramática. El DANE también nos muestra que la tasa de desempleo había aumentado ya que en el 2019 era del 12% y pasó al 20% al finalizar 2020, es decir que 120 mil personas habían perdido su fuente de ingresos durante ese año (El Espectador, 2021). Este desolador panorama, sumado a la reforma tributaria, la reforma a la salud entre otras medidas que quiso implementar el gobierno de Iván Duque, en medio de la crisis sanitaria causada por la pandemia, llevó a que miles de colombianos salieran a las calles a manifestarse.

Uno de los hechos que marcó estas manifestaciones, particularmente en Cali, fue la creación de puntos de bloqueo en toda la ciudad, que consistían en hacer barricadas en las vías principales, que posteriormente se denominaron como puntos de resistencia, de los cuales podemos mencionar: Paso del aguante, Siloé resiste, Puerto resistencia, Loma de la dignidad, Puente de las mil luchas, entre otros. Debido a esto, se crearon pequeños enclaves dentro de los barrios que cambiaron las dinámicas cotidianas de sus habitantes y que generaron momentos de tensión entre la misma comunidad. Verónica, una de las lideresas que participó activamente de actividades culturales y pedagógicas con la comunidad de vecinos de la Loma de la Dignidad, participó del colectivo cultural y pedagógico tejiendo dignidad en medio del paro con el objetivo de “enseñarle a la gente a través de la cultura” y

ofrecerles herramientas “para salir adelante, subsistir y tener otro pensamiento frente a la vida”. Ella manifestó que para ella fue muy importante que el colectivo pudiera ser un puente entre la primera línea, la comunidad y los artesanos en busca de “construir la paz en esas diferencias y que todos podamos caber en un mismo espacio” (Indepaz, 2021).

Estos espacios autónomos se empezaron a resignificar, ya que anteriormente muchos de ellos eran ocupados por la fuerza pública. Fue así como muchos de los CAI de Policía en las zonas aledañas a los puntos de resistencia fueron tomados por la comunidad y convertidos en bibliotecas y espacios de esparcimiento cultural.

Igualmente, se crearon las ollas comunitarias permitiendo que las personas que permanecían en los puntos tuvieran acceso a una alimentación digna, convirtiéndose en acciones populares de encuentro y cohesión.

Otro de los hechos particulares que se pudo evidenciar durante este periodo fue la integración por primera vez, de las barras bravas del Deportivo Cali y del América para enfrentar la represión estatal formando parte de las denominadas Primeras Líneas, conformadas principalmente por jóvenes entre los 20 y los 30 años de edad.

Luego del levantamiento de los bloqueos y del cese de manifestaciones del estallido social, el Paro Nacional generó acciones culturales, creativas y pedagógicas que siguieron vivas en la ciudad, tales como el Festival pintando memoria, la Biblioteca rodante de Nicolás Guerrero, las huertas urbanas, las intervenciones de las ollas comunitarias en diferentes puntos de la ciudad, los encuentros culturales en la Loma de la Dignidad por parte del colectivo tejiendo dignidad, entre otras.

Participación en el Paro Nacional 2021

En el 2019 estuvimos presentes en las manifestaciones que se daban dentro de las jornadas de protesta del Paro Nacional apoyando la educación superior pública. A partir de esta experiencia, se evidenció la necesidad de movilizarse hacia otras zonas de la ciudad, que por lo general eran invisibilizadas. Es por esta razón que el Paro Nacional del 2021 en Cali, con el fin de hacer sentir la voz sobre las diferentes inconformidades que tenía la ciudadanía, los bloqueos de resistencia se dieron en puntos estratégicos de acceso vial de la ciudad, logrando con esto un impacto sobre toda población, ya que se pueden evidenciar las diferentes problemáticas que se viven en algunos barrios populares como la desigualdad socioeconómica, la exclusión y marginalización, así como la represión y el abuso policial que afectaron a estos sectores. Los barrios populares fueron un punto focal de la movilización debido a las condiciones precarias en las que viven en estos territorios, y a la necesidad de demandar cambios y justicia social; esto llevó a que la comunidad entendiera la importancia de apropiarse de los espacios cercanos a sus lugares de residencia, lo cual trajo consigo los puntos de resistencia anteriormente mencionados, pensados estratégicamente, ya que muchos de estos sectores atravesaban las vías principales de la ciudad. Como el punto de resistencia “el paso del aguante” que estaba ubicado en el paso del comercio al norte de la ciudad, donde convergen barrios populares de estrato medio a bajo (estrato 3 y 2). Al otro lado de la ciudad en el oriente, se encontraba “puerto resistencia” que estaba ubicado en Puerto Rellena, sector donde los barrios aledaños eran también de estrato medio a bajo. La población que estuvo presente en estos puntos les invadía una fuerte sensación de abandono estatal. Se organizó en un movimiento de resistencia llamado primera línea, que estaban conformadas en su mayoría por jóvenes, que sin importar las consecuencias decidieron enfrentar a las autoridades, ya que no tenían oportunidades de tener una vida digna.

Entendiendo las nuevas dinámicas de protesta, se decidió hacer presencia en el punto de encuentro de la Loma de la Dignidad (antigua Loma de la Cruz). Desde el inicio del Paro asistí a la mayoría de manifestaciones y encuentros que se presentaban en la ciudad, en los cuales tuve la necesidad de participar, generar incidencia y desarrollar propuestas que aportaran a las dinámicas sociales que se estaban gestando.

Durante los primeros días de manifestaciones se evidenciaron situaciones de violencia muy fuertes, por lo cual mi participación en estos eventos se fue transformando: de hacer acto de presencia, pasó a apoyar a las personas afectadas por los gases, suministrando insumos para mitigar sus efectos, ya que, hasta ese momento, no sabía cómo aportar desde mis saberes.

Más adelante, se logró organizar un grupo junto a otras personas cercanas, para idear propuestas que aportaran desde lo visual, a la coyuntura social que se estaba viviendo en el momento, convencida de que las necesidades y emociones relacionadas con la resistencia se podían expresar artística y creativamente desde el diseño. Pensamos que a través de creaciones visuales como murales o ilustraciones, los diseñadores podíamos contribuir a la construcción de identidades colectivas y a la visibilización de las problemáticas sociales, además de mantener viva la memoria de estos acontecimientos y promover la reflexión sobre las causas y los logros de la protesta.

Nos pareció importante aportar desde lo visual a la coyuntura yendo más allá de la presencia en estos espacios, situando el papel del diseño en las prácticas de resistencia y memoria, buscando evidenciar las problemáticas sociales, y expresar la indignación sobre las denuncias de la compleja realidad de inequidad e injusticia que la población ha padecido sistemáticamente en nuestro país. “Son construcciones conjuntas, pensamientos que representan a muchos, que van más allá de lo individual y se convierten en acción política. La calle es la mejor galería: está a los ojos de todos. No tienes que entrar a un museo para ver estas obras. Son hechos que están ahí para los ojos de la ciudadanía”, expresó Juan Fernando Vélez, artista plástico y profesor universitario (Piedrahita, 2021). Nuka lo sintetizó

de esta forma “Las manifestaciones artísticas que se están viendo en este momento en Colombia nacen de la cooperación y la unión, también de la rabia e indignación ante la violencia y la falta de garantías. En cualquier caso, se trata de un mestizaje en el que participan desde artistas plásticos y diseñadores hasta escritores e investigadores”. Para la socióloga Catalina Tabares, “la política nos obliga hoy a pensar en estos lenguajes. El arte entonces reclama su función política y aparece como experiencia que condensa aquello que nos es común como seres humanos” (Piedrahita, 2021).

Esto nos lleva a que con la colaboración de algunos estudiantes de Bellas Artes se decidió realizar una intervención en el espacio público frente a la fachada de la universidad, para incentivar y activar la participación política de la comunidad académica desde nuestros conocimientos. Es así como se realizó la primera actividad en la cual se pintó la frase *Artistas en pie de lucha* (figura 1), además de una tela de 4 metros que decía *Todes Resistimos* (figura 2) que se instaló en la fachada de la universidad. Adicionalmente se llevó a cabo una velación por la muerte de Nicolás Guerrero, artista urbano conocido como “Flex”, asesinado el 2 de mayo de 2021.

Posterior a estas actividades, se realizó una intervención de gran formato que se instaló en las afueras del edificio de Bellas Artes, titulada *Saturno devorando a sus hijos* (figura 3), dicha propuesta fue hecha por algunos profesores de la universidad, contando con la participación de varios estudiantes y egresados.

Figura 1. Intervención en espacio público, *Artistas en Pie de Lucha*, Bellas Artes 2021

Figura 2. Realización del trapo "Todes Resistimos". 2021.

Mientras se realizaba la intervención del “Saturno”, los estudiantes constantemente nos preguntamos ¿De qué otra forma podemos aportar a los puntos de resistencia? Surgiendo así la necesidad de salir de Bellas Artes que era nuestro lugar seguro y apoyar en los diferentes puntos de resistencia en las actividades que se realizaban.

Viendo la manera en que estaban conformados los puntos de resistencia de la ciudad, nos dimos cuenta que dentro de las primeras líneas había un gran porcentaje de personas que eran integrantes de las barras bravas del Deportivo Cali y del América, así que junto al artista Sergio Zapata propusimos realizar un trapo ²de barra brava, en el cual se pintara el nombre de cada punto y así aportar un elemento representativo para cada lugar, entendiendo el sentido de pertenencia que estos símbolos generan entre las barras de fútbol. Estos elementos simbólicos se asocian con momentos significativos en la historia de la resistencia y unión dentro de las comunidades, contribuyendo a la creación de identidad y sentido de pertenencia a través elementos visuales que representan colectivamente una memoria compartida. Sergio Zapata habla de que “el arte es una forma de Lucha y como tal, hace presencia en los lugares de Resistencia.” y esto nos lleva a buscar formas de resignificar los

² *Trapos: Estructura de tela conformada por los colores del equipo de fútbol y el nombre representativo de la barra o alguna ilustración referente a un ídolo del equipo, un integrante fallecido de la barra o referentes del lugar donde pertenece esta. Arboleda, J. D., Vera, A. V., & Villa, M. R. (s/f). “POR LOS TRAPOS LA VIDA”.*

puntos de concentración de manifestantes en la ciudad de Cali, utilizando el poder del lenguaje y la imagen para que las personas que habitan estos lugares se apropien de su entorno y den visibilidad a su legítimo derecho a la protesta”.

Cabe resaltar que ya habíamos visto cómo las personas habían reaccionado de forma positiva a este tipo de intervenciones con el trapo “Todes Resistimos”.

Fue así como junto al docente Sergio Zapata, al egresado Juan David Díaz (Lápiz de papel) y con la participación de estudiantes de Bellas Artes, se realizaron seis trapos para los puntos de resistencia (figura 4), uno para la comunidad de Bellas Artes y otro para la Olla Rodante.

En ese proceso se contactó una persona dentro de cada uno de los puntos de resistencia para hacer la entrega de cada trapo, los cuales fueron muy bien recibidos, ya que la comunidad los sentía como suyos y los utilizaban con mucho orgullo en cada actividad o cada manifestación que programaban. Entendiendo el sentido de pertenencia que estos elementos generan en los aficionados al fútbol, por lo tanto, se entendía que este elemento visual tendría una gran repercusión en dicha comunidad.

Por otro lado, organizamos con estudiantes de Diseño Gráfico y Artes Plásticas un evento llamado “Comitiva al Paro” (figura 5) con el propósito de generar espacios de diálogo, comunicación, reflexión y catarsis sobre lo que se estaba viviendo en las manifestaciones sociales. Fueron dos días de trabajo constante, en donde realizamos talleres de collage, stickers, fanzine, tambores y bordado, acompañado por una estampación de camisetas. Esta actividad fue muy valiosa para mí ya que además de organizar la Comitiva, realicé mi primer taller de collage y apoyé el taller de bordado.

Figura 3. Pintura de gran formato, "Saturno devorando a sus hijos"

Figura 4. Realización del trapo, "Loma de la Dignidad"

Figura 5. Taller de collage, Comitiva al Paro 2021.

Planteamiento del problema

En la ciudad de Cali durante el Paro Nacional hubo una transformación social, cultural y política muy significativa que es importante resaltar y trabajar en esas nuevas miradas que se tienen sobre el ser un ciudadano y el impacto de su ejercicio en el ámbito político y social de las comunidades (Cuoghi, 2010). Muchos de nosotros tuvimos que adaptarnos a las nuevas condiciones sociales y culturales que se gestaron durante los meses de manifestaciones, eso trajo consigo una conexión diferente con el espacio habitado.

Esto lleva a plantear que después de haber vivido momentos de violencia e incertidumbre durante el Paro Nacional, en las personas que participaron de las manifestaciones haya una necesidad de trabajar las memorias del mismo, para transformar el sentir que dejaron esos acontecimientos vividos, pensando y reflexionando sobre dinámicas culturales y sociales que se fueron gestando, visibilizando. Lina Porras de la ONG Temblores (2023) habla sobre la importancia de construir otros sentidos sobre la movilización social que no estén atravesados por la estigmatización y el rechazo, sino que la entiendan como una forma de participación clave en la construcción democrática de nuestro país.

“Hacer memoria pasa también por construir y reconocer símbolos, por nombrar, resignificar y visibilizar los lugares de enunciación que dieron forma a esa movilización” (Centro Nacional de Memoria Histórica). Teniendo en cuenta que trabajar las memorias no es un proceso fácil de hacer, que recordar puede llegar a ser un proceso conflictivo, y que enfrentarse a las memorias de otra persona generan preguntas reflexivas sobre el accionar que se tuvo en su momento, se entiende el planteamiento de Martínez (2009), cuando indicó que el solo hecho de debatir estos temas equivale a adoptar una posición frente al pasado, este factor se relaciona con la dificultad para poder comprender y afrontar hechos vividos.

Trabajar estos temas tiene una relación directa con la construcción del futuro, ya que logrando resignificar los recuerdos se permite transformar el presente para poder proyectar nuevas ideas y maneras de ver la vida.

Esto nos lleva a una necesidad de poder trabajar la memoria individual desde la creación. Según Wills Obregón (2019, p.14), a través de ejercicios de memoria histórica se puede hacer una reparación simbólica, permitiendo reconocer las vivencias de otros, además de la transformación de los conflictos; de esta manera, se construyen soluciones creativas que contribuyan a la no repetición de los ciclos de violencia que han caracterizado la historia de muchos de los territorios de Colombia.

Esto le empezó a dar luz a la pregunta que orienta este proyecto, ¿cómo aportar, desde una estrategia visual, a la resignificación de la memoria individual de los jóvenes que habitaron algunos puntos de resistencia de la ciudad de Cali?

Objetivo general

Desarrollar una estrategia visual que permita a los jóvenes que habitaron algunos puntos de resistencia de la ciudad de Cali, resignificar sus memorias sobre los hechos acontecidos durante el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021.

Objetivos Específicos

- Generar escenarios de acercamiento a jóvenes de los diferentes puntos de resistencia de la ciudad de Cali que permitan entablar espacios de diálogo sobre las vivencias de lo ocurrido durante el Paro Nacional 2021.
- Definir las estrategias para trabajar las memorias del Paro Nacional 2021, a través de la comprensión de la memoria individual en medio de situaciones de conflicto.
- Desarrollar talleres de ilustración para trabajar las memorias que dejó el Paro Nacional 2021.

Justificación

Durante los casi tres meses que duró el estallido social en Cali, se vivieron momentos muy difíciles donde se sentía rabia, impotencia, dolor, desesperación y angustia. Por otro lado, también se sentía empatía, esperanza y solidaridad por todo lo que estaba sucediendo en las calles y barrios populares de la ciudad. Estos hechos marcaron la vida de muchos de nosotros, ya fuera porque lo vivimos en carne propia o porque desde nuestras casas lo sentíamos: se escuchaban las aturdidoras, los disparos, los helicópteros volando sobre los techos y teníamos que soportar los gases lacrimógenos que se esparcían metros a la redonda de los sitios donde había confrontaciones.

Cada persona tiene una memoria sobre lo que se vivió durante esos meses de manifestaciones, es fundamental poder trabajar esos recuerdos y sentires para entender o dimensionar la realidad que vivimos, reconociendo este evento como un hecho fundamental en la manera de habitar nuestro entorno. Colón señala que el no trabajar la memoria lleva a un deterioro de la construcción, preservación y divulgación de la misma, lo que dificulta la capacidad de superar y analizar momentos difíciles que las personas han vivido. (Colón, 2017, p.44)

Partiendo de que recordar, viene del latín "recordari", formado de re (de nuevo) y cordis (corazón). Recordar quiere decir mucho más que tener a alguien presente en la memoria. Significa "volver a pasar por el corazón". es una forma de conocimiento, como visión personal y subjetiva del mundo, de las cosas o de un lugar a través de nuestras propias experiencias, Platón afirmaba que "Todo lo que se llama estudiar y aprender no es otra cosa que recordar"

Por esta razón, es importante encontrarse con otros puntos de vista de esos recuerdos, ya que abordando éstos desde las memorias individuales nos permite reconstruir, reflexionar y reconocer algún acontecimiento vivido, entendiendo no solo cómo éste repercutió en la

cotidianidad de las personas y de las familias, sino también, la forma en que se transformó la manera de habitar el espacio. Según Tamayo y Navarro (2017) la resignificación de espacios públicos es clave en procesos de memoria y conforma un campo de lucha por el sentido y la significación (p.61).

Los espacios de diálogo, reflexión y creación son los más adecuados para trabajar las memorias de sucesos que han marcado nuestras vidas. Para Reynolds (2000, p. 107) las actividades manuales textiles pueden ser de ayuda terapéutica en los procesos de depresión en tanto crean un sentido de autonomía y creatividad, así como de dominio y control. Es por esto que, las actividades creativas no solo facilitan la percepción de lo sucedido, la autoexpresión y la acción creativa, sino que también ayudan a integrar diferentes aspectos del yo.

De acuerdo al planteamiento de Reynolds, se llegó a la decisión de utilizar herramientas creativas para trabajar la memoria desde lo textil, ya que desde la resignificación se podía transformar el sentir que dejaron los acontecimientos vividos.

El abordar las memorias individuales trae consigo un reto, debido a que en el proceso de resignificación se reconstruye y refuerza el pasado para después entrar a transformar estos recuerdos. Según el Centro de Memoria Histórica en el libro Recordar Y Narrar El Conflicto (2009 p. 33) se plantea que también abordar la memoria es una esfera donde se tejen legitimidades, amistades y enemistades políticas y sociales.

Para este proceso es fundamental el diseño ya que es una herramienta que facilita la expresión y la comunicación, aportando así elementos visuales que permitan expresar pensamientos, lo que permite exteriorizar sentimientos respecto al tema. El diseño desempeña un papel importante en la preservación, estimulación y comunicación de la memoria, ya que puede ayudar a mantener y documentar los recuerdos a través de representaciones visuales, como fotografías, ilustraciones y/o infografías. Además, a través de elementos visuales se puede transmitir información y emociones asociadas a los

recuerdos de manera creativa, coherente y directa, ayudando a la conformación de la memoria colectiva permitiendo la creación de una identidad social y un sentido de pertenencia.

Marco Conceptual

A continuación, se definen las ideas de diversos autores que apoyaron y ayudaron a comprender el desarrollo del proyecto, posibilitando el uso de herramientas conceptuales para la toma de decisiones en las distintas etapas del proceso.

Diseño gráfico para la gente

Desde los inicios de la disciplina, el diseño ha estado vinculado al mercado industrial, aunque esto ha provocado un cambio social, aún en algunos espacios se concibe el diseño como un producto, objeto o un servicio. En la actualidad, ya se ha empezado a pensar en propuestas, iniciativas y orientaciones del diseño desde otras perspectivas, con una conciencia social, generando estrategias para responder a las necesidades, problemas y potenciales de la sociedad. Es así cómo ha evolucionado el concepto de diseño social a lo largo del tiempo; en un principio se definió como diseñar productos más ecológicos a través de la elección de materiales, y luego Papanek, en los años '70 lo definió como la forma en que se contribuye a la sociedad, participando en el proceso de observación e interacción en la comunidad, para dar soluciones reales y situacionales. Frascara (2000, p. 19) también hace un análisis de la capacidad transformadora que tiene el Diseño Gráfico dentro de la sociedad, hablando del diseño como una disciplina dedicada a la producción de comunicaciones visuales que transforman el conocimiento, actitudes y comportamientos de las personas. Para él “la gente asume un rol central y las decisiones visuales involucradas en la construcción de mensajes no provienen de supuestos principios estéticos o de caprichos del diseñador, sino que se localizan en un campo creado entre la realidad actual de la gente y la realidad a la cual se desea arribar después de que la gente se encare con los mensajes”.

Este proyecto de diseño se ha centrado en las personas y su experiencia de vida, desde la comunicación visual, en general, y desde la ilustración, en particular, buscando herramientas que faciliten expresar pensamientos y exteriorizar sentimientos respecto al

tema que se está trabajando. La motivación para la creación de un mensaje y el cumplimiento de su propósito se centra en la intención de transformar una realidad existente en una realidad deseada.

Teniendo en cuenta esta mirada, el diseño permite generar espacios donde la comunicación visual se convierta en una herramienta para que las personas puedan transformar la concepción que tienen sobre ciertas ideas.

Frascara (2000, p.33) menciona que estos mecanismos de comunicación no pueden ignorar las características específicas del público objetivo, es necesario comprender la contextualización y la situación específica que están viviendo, para que el mensaje pueda tener poder y los resultados de la comunicación puedan ampliar la experiencia visual del público, ayudando a fortalecer el simbolismo. Esto permite que la experiencia visual del observador tenga un valor estético frente al objeto, produciendo una sensación de placer, que evoca en el observador un sentido de respeto por la habilidad y sabiduría del autor.

Teniendo en cuenta lo anterior, el acercamiento a las personas que participaron en los diferentes puntos de resistencia era clave para determinar cuáles eran sus necesidades en torno a la comunicación de los sucesos que estaban viviendo.

¿Y si es el mismo público objetivo el creador del mensaje? el respeto y la sabiduría sería propia de sus vivencias y del desarrollo de sus propias habilidades. Es así como se planteó proporcionar a las personas herramientas de comunicación visual como la ilustración por medio del hilo para que transmitieran y transformaran las vivencias que habían tenido durante el Paro Nacional.

Frascara (2000, p. 23) afirma que “una campaña comunicacional propone un cambio de actitud frente a una situación dada y que debe existir un beneficio para el público que sea percibido por el mismo”. Dado que el público objetivo de este proyecto vivió situaciones de violencia durante las manifestaciones, el proyecto se propone transformar desde lo visual la percepción que se tiene frente al Paro Nacional.

El bordado como trazo

El bordado como trazo es una propuesta que elige la aguja y el hilo como quien elige un lápiz. Dibujar, explorar, buscar opciones, efectos, enfocarse en la labor, sorprenderse, continuar, según lo manifiesta Marian Cvik en “El bordado como trazo”. Blanco sobre blanco” (s.f). Para el desarrollo de este concepto, se aborda desde la investigación *Voces de hilo y aguja: construcciones de sentido y gestión emocional por medio de prácticas textiles en el conflicto armado colombiano*, ya que asume las prácticas textiles como herramientas de resistencia y de expresión pública dentro del país.

En cuanto al impacto terapéutico ¿cuál es la diferencia entre realizar una práctica textil o una práctica artesanal? ¿Lo sanador es acaso el acto mismo de bordar, coser, tejer? ¿Es el movi-miento corporal? ¿Es el espacio de auto reflexividad que provoca la intimidad con lo textil? (Bello y Aranguren, 2020, p. 184).

Para Agosín (1985), el coser, tejer o bordar son y representan escrituras femeninas que cuentan lo que las palabras o el hablar no pueden decir, es así cómo estas prácticas se han constituido en herramientas narrativas para comunicar la memoria en muchas culturas, debido a su carácter metafórico e ilustrativo para plasmar la cotidianidad.

Considerando que el proyecto está relacionado con las memorias que dejó el Paro Nacional y la percepción que se tenía sobre las vivencias durante las manifestaciones, se decidió trabajar el recuerdo de estos acontecimientos ilustrando con hilo y aguja, una nueva mirada del recuerdo.

El bordado implica una actitud reflexiva de consuelo y escucha pues en su hacer se generan espacios en donde estas sensibilidades se activan. Es así que los espacios de costura entre mujeres se convierten en escenarios expresivos y afectivos que propician la solidaridad y sociabilidad entre sus participantes.

Hilar la memoria

Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos.

*Sin memoria no existimos, sin responsabilidad quizá no merezcamos
existir.*

José Saramago.

Cuando hablamos coloquialmente sobre la memoria podemos hacerlo con distintos significados: en algunas ocasiones solemos referirnos a ella como la facultad humana para recordar algo, en otras como un ejercicio de esa capacidad de recordar o como depósito que guarda la herencia del pasado.

Las tres acepciones han tenido tradicionalmente unas connotaciones muy específicas: por una parte, la memoria era algo de carácter individual, vinculada al ser humano como poseedor de esa capacidad tanto para recordar como para atesorar recuerdos y traerlos al presente; y por otra, se consideraba que la memoria, como receptora de hechos ya acontecidos, era algo estable, al modo de la “memoria pura” de Bergson (Azkarate, sf., p. 1). El ser humano se forma de manera individual y a medida que va avanzando en el hilo de la vida, su memoria se constituye y se va transformando dependiendo de las circunstancias que lo rodean, siendo así un coleccionista de recuerdos que mediante la fotografía, archivos, diarios entre otras formas, se guarda y registra cada instante relevante en su vida.

Los participantes construyen memoria colectivamente a través del lenguaje textil. Se encuentran con la tela, la aguja y el hilo como frente a una metáfora en la que recuerdan, cuentan y entrelazan historias. Las prácticas textiles permiten hacer algo con las memorias del dolor y del horror sin negarlas ni silenciarlas: se presentan como un recurso para expresar, recordar y resistir al olvido (Bello, 2020, p.138). La labor textil puede ser utilizada como práctica de memoria, como se puede ver en diferentes proyectos artísticos tales como "Voces de hilo y aguja" y "Tejidos para la memoria", En el caso colombiano, la labor textil como práctica de memoria y de denuncia se hace mayormente visible como resultado del

intercambio propiciado entre las iniciativas textiles de mujeres centroamericanas víctimas del conflicto y las guerras civiles, y las experiencias de mujeres tejedoras de la costa Caribe y Pacífica en Colombia. Además, la labor textil tiene una gran capacidad constructora y reparadora, y puede ser utilizada para plasmar momentos significativos y crear piezas que rescaten y muestren la memoria.

Resignificación de la Memoria

Cuando hablamos de memoria estamos refiriéndonos no a la evocación objetiva de lo que aconteció, sino más bien a la reconstrucción que, desde el presente, se hace de un momento determinado de acuerdo a unos intereses concretos. Estaríamos, en consecuencia, ante un constructo social de significados, por tanto, cambiantes en el tiempo. La memoria, en este sentido, es siempre una memoria historizada, una resignificación del pasado. (*Azkarate, sf.*)

La resignificación como concepto se refiere a encontrar un nuevo significado o sentido a una situación o un comportamiento. Dentro del proyecto, resignificar se considera como una forma de transformar desde lo visual la percepción que se tiene frente al Paro Nacional. Esto implica encontrar aspectos valiosos o significativos que trascienden la angustia y la tensión vivida durante las protestas, transmutando dicha percepción en otros sentimientos y emociones que permitan una nueva perspectiva o una mirada más amplia sobre sus experiencias. Este proceso puede ayudar a generar conciencia y abrir un diálogo constructivo sobre los problemas sociales y políticos que llevaron a las manifestaciones, para pensarse nuevas perspectivas de acción y resistencia.

Desde la resignificación, las personas puedan contribuir a la construcción de una narrativa histórica, sobre las situaciones vividas que reflejen su mirada sobre sus experiencias.

Resignificar trae consigo un proceso de reconstrucción del pasado, dándole un nuevo valor en el presente, logrando así generar una catarsis y resiliencia sobre los hechos vividos.

En este proceso de sanar el pasado y resignificar el presente, la palabra tomó gran relevancia, ya que a medida que las ideas y representaciones que se habían generado derivadas de la adversidad; cambian, el discurso también cobra un nuevo sentido, pasando de ser trágico, pesimista y negativo a ser positivo y optimista. (Arias, 2020, p.10)

Podemos decir que resignificar los recuerdos que dejó el Paro Nacional en la ciudad de Cali, trae consigo la necesidad de que muchos jóvenes puedan reflexionar sobre los hechos vividos y cómo éstos marcaron sus vidas, permitiendo entender, dimensionar, sanar y aprender de lo vivido.

Fotografía de Archivo

La fotografía desde sus inicios se ha convertido en una herramienta importante para documentar la realidad de una comunidad y su historia, dado que a través de las imágenes se puede capturar cómo vive una sociedad. De igual manera, la fotografía puede ser utilizada como un medio de expresión para dejar constancia de todos los acontecimientos sociales desde diferentes puntos de vista. Esta herramienta se convierte en un documento histórico que puede ser utilizado no solo para recordar eventos, personas y lugares del pasado, también para volver a mirar, para hacer conciencia de lo vivido, con todas las implicaciones que esto conlleva.

Alejandra Reyero plantea una pregunta muy importante al momento de contemplar una fotografía: ¿a quién le pertenece ese recuerdo? Considero que la fotografía es un detonador de recuerdos sobre vivencias, que ayudan a entender las diferentes miradas que se tienen de una situación y de cierta medida lleva a pensar y recordar cosas que ya se tenían olvidadas o ser conscientes sobre algo que ocurrió en sus vidas que no se habían tenido en cuenta antes.

Reyero nos habla de que la fotografía hace de la memoria aquello que está en camino, en proceso de originarse, de aparecer; y por lo tanto no dada, sino en suspenso, “entrecortada” (Reyero, 2007, p.23).

El gesto de bordar fotografías, se convierte en una acción semejante a suturar heridas o coser una prenda rota, entendiendo que el recuerdo de la fotografía sigue intacto, pero al dedicarle un tiempo a mirar y pensar esa imagen, compartirla, hablar sobre el sentir que ésta genera, ayuda a darle un nuevo significado a este recuerdo. Cerruti (2020) afirma que bordar una fotografía es intervenir una historia. Una acción lúdica en la que desarmamos y armamos las escenas que parecían congeladas en el papel, dentro de los límites del encuadre, permitiendo narrar la memoria y mantenerla en el tiempo.

Estrategia Visual

La comunicación visual es la acción de transmitir información a través de elementos visuales. Dejando de lado mensajes textuales o auditivos, siendo así la imagen la única herramienta de expresión. De acuerdo con Mefalopulos y Kamlongera (2008, p.8) una estrategia de comunicación es definida como "una serie sistemática y bien planificada de acciones que combinan diferentes métodos, técnicas, herramientas y enfoques de comunicación para lograr un cambio concreto u objetivo, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo determinado".

Una estrategia visual puede ayudar a las personas a tener herramientas y recursos visuales para resignificar recuerdos de hechos dolorosos mediante el diseño de recuerdos personalizados al permitir la creación de objetos únicos y especiales que contengan elementos significativos para la persona. Estos objetos personalizados pueden convertirse en un recordatorio positivo y valioso del pasado, ayudando a la persona a sanar y encontrar nuevos significados en sus recuerdos. Además, el proceso de diseño de estos recursos

visuales permite la expresión de emociones y sentimientos asociados a dichos recuerdos y fomenta la creación de nuevos significados, posibilitando así un proceso de sanación, teniendo en cuenta elementos simbólicos como la elección del color, la forma y los materiales utilizados para crear los objetos.

Prácticas narrativas

Las prácticas narrativas hacen parte de los métodos narrativos, cuyo uso busca recuperar un sentido contextual de las comprensiones del mundo (Gandarias, 2014) a través del ejercicio narrativo de nuestras historias. Estas prácticas derivan de la terapia narrativa creada en la década de los ochenta por Michael White trabajador social australiano y David Epston antropólogo canadiense. Este modelo de terapia narrativa, se “entiende como un proceso conversacional en que los clientes y los terapeutas co-construyen nuevos significados, historias alternativas, posibilidades y soluciones” (López y Silvia, 2011, p.134) ante cualquier necesidad y/o problemática individual y/o colectiva. Por tal razón, la terapia narrativa se interesa en conocer, reconocer y deconstruir las ideas, creencias, discursos y/o prácticas de la cultura en que vive la persona para asistir la problemática a través de su historia. De este modo es posible cuestionar, desafiar y transformar los discursos y las ideas. Desde lo textil las prácticas narrativas se basan en la creación de objetos textiles con simbolismos y elementos significativos que permiten a las personas expresar emociones y sentimientos relacionados con sus recuerdos y experiencias.

Estas prácticas pueden estar relacionadas con la etnografía y utilizan el quehacer textil como narrativas de la memoria (Rivera y Xochiquétzal, 2021) Las prácticas textiles pueden utilizarse para contar historias a través de los objetos textiles, lo que permite a las personas compartir sus experiencias y vivencias con otros. Además, estas prácticas pueden ser una forma de resistencia y liberación, ya que han abierto escenarios de enunciación que dan voz a grupos marginados y desfavorecidos (Cuéllar et al, 2022).

Estado del Arte

Para el desarrollo de este proyecto se tomaron los siguientes referentes a nivel nacional e internacional, abordando temas sociales y de memoria que brindan una guía para la definición de dinámicas, aspectos gráficos y la experiencia respecto a estas temáticas.

Las arpilleras de Chile

Autor: Tipo de bordado en Chile

Tipo de referente: referente visual

Año: 1976

Ubicación: Libro Agujas Que Hablan:
Las Arpilleras chilenas Por Marjorie

Figura 6. Arpillera A.P.A, Arrestos y allanamientos, 1976, textil bordado. Cortesía de Margaret Beemer.

Las arpilleras son una manifestación textil (figura 6) realizada por mujeres durante la dictadura militar de Pinochet en Chile. Estos

bordados registran las historias de mujeres y sus comunidades, a través del hilo denunciaron la crueldad del gobierno y dan fe de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron bajo el mandato del dictador.

Las mujeres al perder el sostén familiar tras la desaparición de sus hermanos, padres, hijos y esposos. se reúnen para elaborar tejidos en los que expresaban sus frustraciones y planteaban respuestas conjuntas a sus vivencias.

La manera en que las mujeres chilenas buscaron una manera segura para evidenciar y alzar su voz, hilando sus vivencias permitiendo crear espacios para compartir sus traumas, buscar soluciones de manera colectiva. Este movimiento evidencia cómo desde las prácticas textiles se tejen las memorias de una sociedad, utilizando el textil como una herramienta comunicativa para evidenciar las vivencias durante la dictadura.

Lo mejor de nosotras: relatos de identidad

Autor: María Paola Herrera Valencia

Tipo de referente: referente visual

Año: 2016

Ubicación: <https://medium.com/vocesderesistencia/lo-mejor-de-nosotras-26b9501f5c5>

Figura 7. Muñecas “María Esperanza, Juana Paz, Carmen Progreso y Juan No Me Olvides” realizadas por el grupo de Alabao de Pogue, Bojaya, Choco. (2017).

“Lo mejor de nosotras: relatos de identidad” este un Taller que hace parte de un proyecto más amplio que se llama “Voces de Resistencia” del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi, el objetivo del taller era generar espacios de reflexión colectiva, que permitiera visibilizar cápsulas de sentido que constituyeran a la identidad del grupo de mujeres de Pogue, Bojayá, Chocó.

Dentro de la actividad crean un personaje y le dan un nombre, le crean una personalidad e imaginan su historia a partir de la creación colectiva, es así como realizan la creación de muñecas de trapo (figura 7), permitiendo así hilar las fibras de la memoria colectiva. Estos muñecos de trapo son la representación de un grupo de mujeres y hombres que

resignificaron una tradición ancestral en una forma de resistencia a la violencia sociopolítica a la que han estado expuestos, es una muestra de cómo desde el diseño y lo textil permite crear espacios de diálogo que ayudan a crear una memoria colectiva. La dinámica de poder realizar muñecos que representen sus vivencias, su manera de ver la vida y de cómo han habitado el espacio es un hecho enriquecedor, este taller permite ver cómo desde el diseño participativo se puede llegar a crear una idea dentro de la comunidad para crear la identidad gráfica del grupo, utilizando el diseño textil para transformar sus vivencias.

Arropar el Palacio de Justicia

Autor: Virgelina Chará

Tipo de referente: referente práctico

Año: 2019

Ubicación: <https://hacemosmemoria.org/2019/10/06/bordar-hasta-envolver-el-palacio-de-justicia-virgelina-chara-centro-de-memoria-paz-y-reconciliacion-de-bogota/>

Figura 8. Los bordados cubrieron el monumento del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá (2016).

Este proyecto consiste en cubrir el Palacio de Justicia de Bogotá con 166.000 metros cuadrados de telas bordadas (figura 8), para lograr esto se ensamblarán retazos elaborados por los 'Costureros Itinerantes' de todo el mundo para formar la gran manta.

El objetivo de este proyecto fue buscar un medio para expresar las vivencias de la guerra y denunciar aquellos crímenes de Estado, que cinco años después de la firma del acuerdo de paz, aún permanecen impunes, de esta manera se logró su idea expresar por medio de una instalación en el espacio público.

Para la artista Virgelina Chará “coser y bordar retazos es un ejercicio de transformación, en el que cada puntada invita a los participantes a plasmar sus recuerdos de la guerra y a materializar sus deseos de paz.” A través del bordar, tejer y coser ella busca generar conciencia sobre el conflicto armado y transformar la manera en que éste es percibido. “Estamos generando conocimiento alrededor de las telas, de estos hilos y la tijera”.

Para el proceso de investigación y de pensar en herramientas para reflexionar sobre la memoria y sanar recuerdos de hechos violentos, el proyecto permite una mirada a las prácticas textiles como una alternativa para generar espacios de diálogo y reflexión que permiten aprender del pasado. Además de la construcción de un mensaje colectivo que a través del hilo, la aguja y la tela, comunican sus deseos de que se acabe el conflicto y la violencia en nuestro país.

Memoria y experiencia

Autor: Juan Domingo Santos

Tipo de referente: Referente teórico

Año: 2015

Editorial: REIA (REVISTA EUROPEA DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA)

No.4

Ubicación: <http://reia.es/REIA401JDS.pdf>

El texto habla sobre el arte de la memoria y su importancia para la subsistencia de sociedades menos avanzadas y el complemento adicional para las sociedades modernas. El objetivo del texto es hablar sobre la importancia de la memoria, la construcción de historias a partir del

imaginario, de relatos personales y compararlos con acontecimientos históricos que marcan la vida de las personas.

Este referente habla de la manera de recordar y considera que el recordar es también una forma de conocimiento, una visión personal y subjetiva del mundo, de las cosas o de un lugar a través de nuestras propias experiencias. Esto permite dimensionar la importancia que tiene la memoria, el relato y cómo el recuerdo ayuda a construir memoria histórica, que le da poder a espacios que constituyen una ciudad.

Antecedentes del Proyecto

Buscando de donde nace el interés por realizar “Hilando Puntos”, hay que retornar a cuarto semestre (2019-02), a la asignatura de ilustración que daba el profesor Wilson España. En este espacio nos guió hacia la exploración de diferentes materiales y técnicas donde me enfoqué en explorar la construcción de la imagen desde el collage y cómo desde la deconstrucción de una imagen ya existente se podía enlazar con otras y crear una nueva historia, una nueva mirada. En la búsqueda de encontrar mi expresión, me interesé por la fotografía de archivo, y me resonaba la frase “aprender del pasado para construir el futuro”. Posteriormente, asistí al semillero de bordado de la profesora Dulima Hernández (2020-01), donde tuve mi primer acercamiento al bordado tradicional y al bordado sobre fotografía. A la semana siguiente de haber empezado el semillero entramos en confinamiento por la pandemia del Covid 19 lo que llevó a que las clases siguieran de forma virtual. Durante ese proceso empecé un ejercicio de bordar fotografías familiares (figura 9) buscando transformar los recuerdos y las añoranzas que me hacían sentir el tener lejos a mi familia.

Después empecé a interesarme por cómo la ciudad se transformaba por las diferentes generaciones que la habitaron y que la habitan, lo que me llevó a investigar sobre la memoria histórica y el patrimonio. Como resultado de ese proceso surgió el proyecto "Hilando recuerdos" (figura 10) que se desarrolló durante la cuarentena. Al verme imposibilitada para poder salir a caminar y recorrer la ciudad en la que vivo, empecé a buscar fotografías antiguas de los lugares que hacían

Figura 9. Fotografía familiar bordada.

parte de mi entorno cotidiano, como el centro histórico y el barrio San Antonio. Al encontrar este registro quise plasmar por medio del bordado, lo que estos lugares me transmitían día a día, haciendo una relación entre el pasado y el presente.

Esto me llevó a preguntarme por los hechos históricos de la ciudad que quizás atravesaron mis familiares, ¿de dónde nace nuestro sentido de pertenencia? y ¿cómo mi familia habitó la ciudad en su época? Así empecé un ejercicio de reconocimiento de la memoria familiar por medio

Figura 10. Fotografía antigua de Cali bordada

de prácticas narrativas, esto me llevó a darme cuenta de que mis abuelos habían vivido la explosión del ferrocarril del 7 de agosto de 1956, siendo damnificados por la catástrofe. De modo que empecé a diseñar el proyecto “Renacer de las cenizas” (figuras 11 y 12) que vinculaba dicha explosión con la manera en que mi familia constituyó su relación con la ciudad y su sentido de pertenencia, permitiendo reconocer la conservación de la memoria histórica, por medio de las prácticas narrativas dándole voz a personas para que desde el recuerdo y el imaginario, construyeran relatos visuales, que les permitieran conservar tanto su identidad como las enseñanzas de vida y así poderlas transmitir a otras personas.

Este proceso de investigación-creación se vio truncado en su forma inicial debido a los acontecimientos sociales vividos durante 2021 y se transformó para adaptarse a la coyuntura del Paro Nacional, ya que un suceso histórico como lo fue el estallido social en la ciudad de Cali nos estaba atravesando a todos los ciudadanos. Así que pasé de pensar sobre el pasado y cómo se relacionaba con el presente, a vivir esos hechos históricos en primera persona.

*Figura 11. Fotografía de la explosión del 7 de agosto de 1956
bordada*

*Figura 12. Fotografía de la explosión del 7 de agosto de 1956
bordada*

Metodología de trabajo

“Hilando puntos” es un proyecto de diseño, que a través de la fotografía de archivo permite evidenciar y resignificar los hechos vividos durante el Paro Nacional 2021 en la ciudad de Cali. Se busca realizar una exploración desde la ilustración por medio de una práctica textil como lo es el bordado, utilizada como una herramienta para trabajar las memorias, buscando darles un nuevo significado a esos recuerdos. Tal como lo plantea Arias-López (citado por Bello y Aranguren, 2020, p. 184), las prácticas textiles permiten hacer algo con las memorias del dolor y del horror sin negarlas ni silenciarlas: se presentan como un recurso para expresar, recordar y resistir al olvido.

El proyecto se desarrolló utilizando una metodología de investigación cualitativa, haciendo uso de ejercicios etnográficos, que permiten examinar el comportamiento natural de las personas en el espacio habitado, partiendo desde allí para observar y analizar lo que sus integrantes hacen en su contexto cotidiano, conociendo sus realidades, sus puntos de vista y significados (Hernández Sampieri, 2010).

En este proceso investigativo se buscó conocer lo individual para llegar a lo colectivo, para lo cual se realizó una inmersión en algunos puntos de resistencia, identificando a través de la observación participante, su forma de vida, sus valores, creencias, ideología, símbolos y prácticas socioculturales. El análisis se orientó a percibir la transformación de las relaciones sociales durante las manifestaciones que se dieron en el Paro Nacional y encontrar la respuesta a la manera en cómo se podían resignificar esos recuerdos.

Esto permite estudiar a las personas cualitativamente, llegando a conocerlas en lo individual y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad. (Álvarez-Gayou, 2003, p.8).

Para la realización de este documento escrito se tomó como base la sistematización de experiencias de Oscar Jara, para reconstruir, entender y analizar los diferentes momentos de creación y el análisis de las experiencias de vida que llevaron a la construcción y desarrollo del proyecto, permitiendo identificar los aciertos y las falencias en la realización del mismo, razón por la cual dentro del documento se encuentran apartados como “mi participación en el Paro Nacional 2021” y “Antecedentes del Proyecto” ya que esto permite un mayor contexto al momento de entender su origen y las dinámicas que llevaron a la actual investigación.

En palabras de Jara (2011, p.3), en el campo del trabajo en procesos sociales, se utiliza el concepto de sistematización de la experiencia, en un sentido más amplio, se refiere no sólo a datos o informaciones que se recogen y ordenan, sino a obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias. Y continúa diciendo: la sistematización es la interpretación crítica de una experiencia que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ella: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora (Jara, 2011, p. 4).

Igualmente, se utilizaron herramientas y formas del proceso metodológico de diseño participativo de Teemu Leinonen y Eva Durall (figura 13), tomando éste como referencia para la construcción de las fases metodológicas de la investigación: primera fase, investigación contextual, en la que se explora el contexto socio-cultural del diseño, entendiendo el entorno, la situación y la cultura donde se va a llevar a cabo el diseño, con el fin de reconocer retos y oportunidades de diseño. Segunda fase, diseño participativo, donde se llevan a cabo encuentros basándose en ejercicios que permitan encontrar soluciones de diseño de manera conjunta y participativa. De los resultados de los encuentros se analizan desafíos y oportunidades de diseño. Tercera fase, diseño del producto, se organizan talleres

Figura 13. Proceso de diseño basado en la investigación. rescatada de Leinonen, T., & Durall, E. (2014).

de diseño participativo para discutir los primeros prototipos, mejorando la propuesta a medida que los encuentros se vayan desarrollando. Es importante validar los cambios que se van ejecutando con nuevos encuentros de diseño participativo, los prototipos de diseño se arman para ser funcionales a un nivel en las personas puedan probarlos en sus vidas cotidianas. Según Leinonen & Durall (2014, p.109) “el diseño puede proporcionar a las personas una idea de las nuevas formas de hacer las cosas y diferentes perspectivas e interpretaciones acerca de la realidad que están viviendo. Así, este proyecto se presenta de una forma sistémica en la cual se divide en tres fases de trabajo, teniendo en cuenta que cada fase hace parte de los objetivos específicos, que en conjunto ayudan a resolver el objetivo general.

Fase 1: Acercamiento y contexto

La investigación contextual se centra en la exploración del contexto socio-cultural. El objetivo es entender el entorno, la situación y la cultura donde el proyecto se llevó a cabo. De esta manera, se realizó una exploración de las dinámicas que se iban gestando durante el Paro Nacional, a través de ejercicios de etnografía, como la observación participante que permitió introducirse en la comunidad de forma emocional, sentimental y cultural, esto con el fin de entender los códigos sociales que se habían ido gestando, las actividades que se desarrollaban, las personas que participaban y el significado que tenían esas actividades para las personas (Martínez-Barragán, 2011), esto acompañado de conversaciones informales en las diferentes manifestaciones políticas y culturales que se daban en puntos de resistencia como la Loma de la Dignidad, Siloé Resiste, Paso del Aguante y Portada Resiste (figura 14).

Por medio de esta interacción se logró generar contactos dentro de las comunidades que hicieron posible los acercamientos y ganar la confianza de las personas que asistían a los diferentes puntos. Teniendo en cuenta que el estallido social fue una manifestación espontánea que se fue dando de forma orgánica, no había un liderazgo unificado, sino que fue la convivencia que se iba gestando durante los días de protesta, lo que permitió entrar en un diálogo sin jerarquías en el que la escucha activa era la protagonista y en donde

Figura 14. Registro de manifestaciones en la Loma de la dignidad. 2021

la generación de propuestas fue bien recibida. Mientras se habitaba el espacio, Empecé a comprender que trabajar la memoria era pertinente por que las personas necesitaban liberar su frustración y tensión, ya que las personas sentían una necesidad de expresar lo que estaban sintiendo.

Fase 2: Ideación e Indagación

Esta fase partió de preguntas fundamentales para la construcción conceptual del proyecto: ¿cómo trabajar la memoria colectiva desde lo individual? ¿cómo transformar experiencias dolorosas en algo constructivo? ¿De qué formas debía trabajar en la comunidad?

Desde estas inquietudes se empezó a investigar sobre memoria, sobre técnicas para iniciar una actividad dentro de una comunidad y sobre elementos necesarios para realizar verdaderos encuentros, teniendo en cuenta la metodología de Leinonen & Durall, en esta fase se elabora un prototipo con base a la investigación para llevar a cabo encuentros basándose en ejercicios que permitan encontrar soluciones de diseño.

Esto nos llevó a plantear unas etapas de trabajo.

1. Definir las preguntas para trabajar y estructurar el proyecto

Se desarrolla un acercamiento a la idea del proyecto a partir de unas preguntas particulares:

¿Cuál es el tema que quiero abordar?

¿Qué proyecto quiero realizar?

¿Por qué sería importante hacer este proyecto?

¿Qué pretendo lograr con este proyecto?

¿Qué proyectos parecidos al que quiero hacer, conozco?

2. Buscar herramientas que me permitan trabajar la memoria

Teniendo claro las preguntas anteriores comencé en la búsqueda de herramientas que me brindaran bases para abordar la memoria; en esta búsqueda encontré el libro “Recordar y

narrar, el conflicto. Herramientas para reconstruir memoria histórica” del 2009 del cual tomé elementos como los cuatro campos de preguntas para trabajar la memoria histórica:

Reconstrucción del pasado: ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo se vivió? ¿Por qué pasó aquí y no en otro lado? ¿Por qué en ese momento?

Evaluación del impacto de la guerra: ¿Qué sucedía en la comunidad o región en ese momento? ¿Qué y a quién cambió lo que pasó? ¿Qué daños económicos, culturales, emocionales y espirituales significativos generó? ¿Cómo se afrontó lo que pasó? ¿Cómo se respondió cuando los eventos violentos tuvieron lugar? ¿De qué maneras se resistió?

El presente del pasado y del futuro: ¿Qué y a quiénes recordamos? ¿De qué manera debemos recordarlos y conservar su legado como hombres y mujeres, amigos, miembros de la comunidad?

Perspectivas del futuro: ¿Quiénes somos después de lo que pasó? ¿Qué acciones se pueden emprender para alcanzar la realización de los derechos vulnerados? ¿Qué se debe hacer para que esto no se repita? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro?

Esta herramienta me dio las bases necesarias para plantear cómo guiar la conversación de los encuentros para explorar los recuerdos dejados por hechos vividos durante el Paro Nacional, buscando darles sentido a esos recuerdos y así lograr una interacción entre las memorias individuales y las memorias colectivas.

Al llegar a este punto surgió otra pregunta ¿cómo lograr que las personas dieran respuesta a las preguntas anteriormente expuestas, sin que fuera una situación impuesta, quizás incómoda o dolorosa? Es aquí donde encuentro recursos desde ejercicios corporales como el teatro imagen de Augusto Boal: “se trata de una herramienta basada en el lenguaje del cuerpo que mediante iconografías realizadas a través de las posturas adoptadas por los

participantes trata de analizar un estado concreto de conflicto personal o colectivo provocado por una situación real de opresión, miedo o exclusión, con la finalidad de buscar colectivamente alternativas reales de solución para llevarlas a la práctica”. Estos ejercicios corporales permitieron plantear unas acciones de inicio que facilitarían identificar emociones y sentimientos vividos durante las manifestaciones. Es así como se les pedía a las personas participantes expresar corporalmente su sentir durante el Paro Nacional, para finalizar compartiendo con el grupo el significado de su expresión.

3. ¿Cómo conseguir recursos para elaborar el proyecto?

En esta etapa se buscaron becas y/o convocatorias públicas para conseguir recursos económicos que permitieran realizar los encuentros con las comunidades. Se elaboró una propuesta del proyecto, con su respectivo cronograma y presupuesto, y se presentó a la Convocatoria de Estímulos 2021 de la Secretaría de Cultura de Cali, quedando seleccionado para la beca de creación.

Fase 3: Encuentros

Al quedar seleccionado el proyecto como ganador de la convocatoria ³“Mi primer estímulo - estímulo para la creación artística juvenil”, y con el recurso económico recibido, se organizaron cuatro encuentros con personas entre 15 y 30 años de edad que habitaron diferentes puntos de resistencia en la ciudad de Cali.

Se lleva a cabo el cronograma ya planteado anteriormente.

1. Búsqueda y recolección de archivo fotográfico del Paro Nacional.
2. Acercamiento a líderes de diferentes puntos de resistencia para plantear la idea de los talleres y definir los lugares donde se podrían desarrollar.
3. Compra de los materiales necesarios para realizar los encuentros.

³ <https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/159399/resoluciones-convocatoria-estimulos-cali-2021/>

4. Parámetros de selección de fotografías con los puntos de resistencia ya definidos (Loma de la Dignidad y comunidad de Bellas Artes).
5. Diseño de piezas promocionales para invitar a la comunidad a participar de los talleres de bordado.

De igual manera, se elabora la planeación de los encuentros y la guía de acciones, definiendo el paso a paso de un proceso de creación en el diseño.

Actividades del Encuentro:

1. Introducción al taller, se explica en qué consiste el bordado sobre fotografía y como este se relaciona con el recuerdo (muestra de referentes visuales).
2. Explicar el significado de la fotografía y como desde el hilo se puede transformar el recuerdo que conlleva la imagen.
3. Definir los materiales a utilizar (hilos, agujas, tijeras, papel mantequilla, hojas de foamy, lápices, papel periódico).
4. Explicación y elaboración del boceto del bordado a realizar en papel mantequilla.
5. Marcar, haciendo agujeros con la aguja por los sitios donde pasará el hilo.
6. Enseñar cuatro puntadas básicas de bordado (punto atrás, punto cadeneta, nudo francés y puntada básica).
7. Bordar y compartir entre los participantes.

Fase 4: Visibilización de la experiencia

Siguiendo la metodología de sistematización de experiencia de Oscar Jara, se elabora un producto de una página web con el fin de visibilizar la estrategia visual utilizada para resignificar los recuerdos sobre el Paro Nacional, ya que como menciona Jara esto nos permite “compartir los resultados con todas las personas involucradas y con otros sectores interesados, pensando en función de a quién va dirigida y que sea parte de un proceso educativo más amplio” (Jara, 2011, p.12). Así mismo, agrega que es necesario elaborar

productos de comunicación, haciendo comunicables los aprendizajes, permitiendo compartir las lecciones aprendidas y los resultados con todas las personas involucradas y con otros sectores interesados, a la vez que dialogar y confrontarse con otras experiencias y aprendizajes (Jara, 2011, p.13).

La creación de la página web titulada "Isabel Garcés / Hilando Puntos"⁴, contendrá información detallada del proyecto, fotografías y videos que ilustran tanto el proceso como la experiencia vivida. El objetivo de esta iniciativa es permitir que cualquier persona pueda acceder a esta información y beneficiarse de procesos educativos abiertos.

Durante más de dos años en mi cuenta profesional de Instagram⁵, me he enfocado en compartir procesos creativos relacionados con el quehacer textil, por lo que considero que esta nueva página web es la evolución natural de ese compromiso con mi proceso creativo, por esta razón, he decidido utilizar mi cuenta de Instagram profesional para socializar esta página web y tener un público que esté interesado en conocer y descubrir el proyecto.

Al mismo tiempo, a partir de las diferentes actividades realizadas durante el proyecto, se construyeron dos bitácoras:

La primera, tipo diario (figura 15) donde se fueron consignando pensamientos, reflexiones y preguntas que dan evidencia de las experiencias vividas antes y durante el proceso de creación de este proyecto.

La segunda, es una recopilación de diferentes ejercicios textiles (figura 16), donde se explora la técnica de bordado sobre papel. Esta bitácora fue muy importante ya que en ella se exploró e identificó qué puntadas serían más útiles para iniciar el proceso, y más fáciles de enseñar y transmitir a los participantes de los talleres.

⁴ <https://www.isabelgarces.com/hilandopuntos>

⁵ <https://www.instagram.com/isabelgarcesasc/>

Durante los encuentros se fueron recolectando objetos testigo ⁶con un gran simbolismo, como lo fueron los fragmentos de papel mantequilla que las personas utilizaban para elaborar el boceto de lo que deseaban bordar (figura 17) y pedazos de hilos enredados que dan muestra de los procesos de creación de las personas que participaron de los encuentros. Conviene anotar, que el proyecto tuvo la oportunidad de participar en el documental “Del Corazón a la Mano” (figura 18) de Elisabeth Guillén e Indira Vega (MottainaiZGZ) sobre iniciativas comunitarias de resistencia textil en Colombia, donde los procesos textiles permiten hilar la memoria, mostrando de manera creativa y visual el proceso de creación y

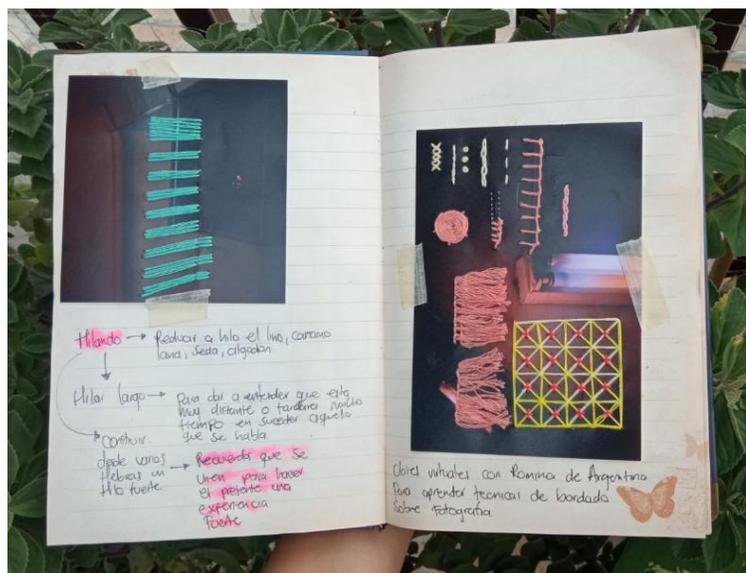

Figura 15. Registro de diario bitácora

Figura 16. Registro de diario bitácora

⁶ El objeto testigo hace referencia a un objeto que ha sido utilizado como evidencia, testimonio o ser una representación visual de una experiencia, la función del objeto es darle una mayor profundidad y significado al relato, permitiendo que el espectador o lector pueda entender mejor los acontecimientos representados y conectar con ellos de una manera emocional y personal, ya que el objeto testigo carga un simbolismo sobre los hechos vividos. Aricó, J. (1994). Objeto testigo. En, *Sobre arte, literatura, y política en América Latina* (pp. 47-64). Editorial De las ciencias.

la experiencia vivida. Dicho documental fue proyectado en Zaragoza (España), en Casa de Mono, Cali, el 22 de marzo de 2023, acompañado de una charla sobre el papel del quehacer textil en situaciones de conflicto en el país (figura 19); y por último en una proyección en Popayán. Además, se exhibieron dos piezas bordadas en la exposición Hilaku-encuentro de arte textil en Zaragoza (España).

Figura 17. Fragmentos de los bocetos realizados por los participantes de los talleres de fotobordado.

Figura 18. Flyer del documental "Del Corazón a la Mano"

Figura 19. Proyección del documental " Del corazón a la Mano"

⁷ Muestra virtual de la exhibición Hilaku <https://hilaku.art/inscripciones/isabel-garces/>

Trabajo de campo y Resultados

Resultados Acercamiento

El acercamiento se logró a partir de acciones como la elaboración de los trapos mencionados anteriormente, ya que al momento de hacer la entrega de estos, la comunidad hacía énfasis en la necesidad de tener espacios culturales dentro de los puntos de resistencia para que la asistencia de personas fuera fluida, así que dentro de los puntos se buscaban formas diferentes a las protestas o enfrentamientos para mantener vivo el Paro Nacional, además al generar espacios culturales se hacía una tregua por así decirlo con la fuerza pública para frenar los enfrentamientos mientras las actividades se estuvieran desarrollando. Teniendo en cuenta lo anterior, se asistió a un día cultural para toda la familia en Siloé (figura 20), donde junto con la comunidad se pintó el trapo que identificaba su punto de resistencia (figura 21). Así pues, se identificó la buena acogida que tenían actividades que permitieron la unión de personas con diferentes maneras de pensar y la disposición receptiva que tenía la comunidad.

Este proceso de acercamiento trajo consigo un encuentro de bordado sobre fotografía en Puerto Resistencia que dejó ciertas inquietudes que llevaron a la segunda fase investigativa para entender y estructurar cómo trabajar la memoria desde la ilustración.

Figura 20. Muestra del trapo "Siloé Resiste"

Figura 21. realización del trapo "Siloé Resiste" junto a la comunidad, 2021.

Taller de bordado sobre fotografía en Puerto Resistencia

El primer taller de bordado sobre fotografía (figura 22) se dio gracias a la invitación de Luis Téllez (egresado de música de Bellas Artes y Consejero de Juventudes), a participar de las actividades culturales que se estaban gestando en Puerto Resistencia. Para este taller se tuvo en cuenta el contexto del lugar y el público objetivo, planteando que fuera un encuentro para todo tipo de personas que estuvieran interesadas en participar.

Estas fueron las consideraciones que tuve, planeando el taller de la siguiente manera:

- **Temática:** ¿Cómo transformar los recuerdos que nos ha dejado el Paro Nacional?
- **Objetivo:** brindar a la comunidad herramientas creativas que les permita expresar su sentir sobre los acontecimientos vividos durante el Paro Nacional.
- **Duración:** 3 horas por sesión. (Hice un bordado básico para saber cuánto tiempo toma terminar un bordado)
- **Técnica:** Bordado sobre fotografía
- **Materiales:** Fotografías impresas en papel fotográfico, lápiz, tijeras, papel calcante, hojas de foamy, agujas para bordar y madejas de hilo tipo mouliné (colores variados).
- **Actividades:** Durante la jornada de tres horas, se les mostró a los participantes una serie de fotografías de su entorno, para que seleccionaran una con la que sintieran más afinidad, posteriormente se les explicó las puntadas de bordado y cómo podían aplicarlas sobre la fotografía.

Las fotografías usadas para el taller fueron tomadas por Dussan Orozco y Charlie Álvarez (compañeros, estudiantes de Diseño Gráfico), quien estaba haciendo registro fotográfico en diferentes puntos de resistencia de la ciudad. Las escogimos pensando en que fueran fotografías sobre manifestaciones culturales y de resistencia que se daban en los puntos en los que se iba a trabajar, de manera que permitieran pensar y hablar sobre dinámicas que se

dieron en ese lugar en particular, más allá de los hechos violentos y traumáticos que ahí se hubieran vivido.

Se identificaron aciertos y debilidades, en primera instancia. Las personas se interesaron por el taller al verse identificadas con las fotografías, lo que permitió crear un interés por intervenirlas por medio del bordado (figura 23). Los participantes fueron siguiendo los pasos para aprender la técnica de bordado sobre fotografía, y entre todos compartimos las experiencias que habíamos tenido durante los meses de manifestaciones (figura 24). Cabe resaltar que el encuentro estuvo atravesado por situaciones de agresión física muy cerca de donde se estaba desarrollando el taller, lo cual afectó la concentración y disposición de los participantes. Para llamar su atención nuevamente se propuso una rifa del ejercicio de bordado que había realizado para mostrar como ejemplo en el taller.

En mi proceso de reflexión, luego de las actividades de este primer taller, me surgieron preguntas importantes sobre el trabajo de memoria y percepción; alguna de ellas: ¿Cómo entrar en confianza con las personas participantes?, ¿Cómo guiar temas de violencia difíciles de conversar? ¿Cuál es la manera más adecuada para culminar estos encuentros?

En mi proceso de reflexión, luego de las actividades de este primer taller, me surgieron preguntas importantes sobre el trabajo de memoria y percepción: ¿Cómo entrar en confianza con las personas participantes?, ¿Cómo guiar temas de violencia difíciles de conversar? ¿Cuál es la manera más adecuada para culminar estos encuentros?

Figura 22. Taller de fotobordado en Puerto Resistencia

Figura 23. fotografía bordada por un participante del taller de bordado sobre fotografía en Puerto Resistencia.

Figura 24. Taller de fotobordado en Puerto Resistencia

Taller de bordado sobre fotografía en la Loma de la Dignidad.

Para realizar el taller en la Loma de la Dignidad (figura 25), me contacté con la lideresa del colectivo Tejiendo dignidad, ya que ellos, semanalmente, hacían diferentes talleres en la rotonda de ese punto de resistencia, para la transmisión de saberes artísticos y artesanales, desde la resignificación de los espacios.

Con el fin de convocar a la comunidad a participar del taller, se realizó una imagen acompañado de un enlace de google formulario para confirmar la asistencia, este se difundió por los grupos de WhatsApp que tenía la lideresa con personas del barrio. En total se inscribieron 14 personas, de las cuales 12 eran jóvenes entre los 16 y los 30 años, y 2 eran adultos mayores.

Para la realización de este encuentro, se elaboró un plan de taller (Tabla 1), que ayudaba a tener una guía de cómo se iba a desarrollar el taller y cuánto tiempo iba a durar.

Con el propósito de aprovechar el espacio ya antes brindado, se invitó a personas que transcurrían a participar de la actividad, esto trajo consigo cambiar el ejercicio de inicio de teatro imagen, ya que los asistentes iban llegando a destiempo, así que opté por explicar a las personas que iban llegando cuál era el objetivo del taller. Finalmente, participaron 9 personas, en su mayoría adultos mayores.

Durante el taller se explicó cuál era la intención de intervenir estas fotografías de los recuerdos del Paro, que específicamente eran sobre hechos ocurridos en ese espacio. Nuevamente tuvo una gran acogida ya que se sentían identificados con las fotografías, y la

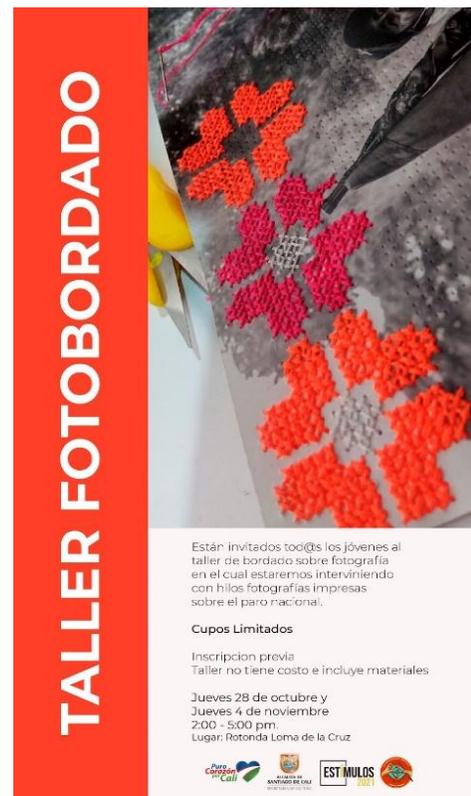

Figura 25. Flyer del taller de fotobordado en la Loma de la Dignidad.

conversación entre los participantes giraba en torno a los recuerdos que esas fotografías les generaban (figura 26).

Para Davison uno de los participantes de la actividad, la experiencia de bordar un recuerdo le dio “pie a reflexionar de otra manera, el tener una fotografía que congela un momento y poderla bordar, género en mí como una especie de reflexión, de conexión distinta a uno dibujar o plasmar vivencias. Tener la acción directa en la fotografía y bordarla digamos que se hace un elemento con una significación distinta”.

Es importante anotar, que el taller no estaba dirigido a personas mayores, pero debido a las condiciones dichas anteriormente, así se llevó a cabo. Se evidenció que tres participantes que eran adultos mayores les costaba seguir instrucciones para realizar sus piezas, específicamente a la hora de bocetar y realizar el marcado con la aguja antes de entrar a bordar.

Figura 26. Registro del taller en la Loma de la Dignidad.

Tabla 1. Plan de Taller, Loma de la Dignidad

PLANEACIÓN SESIÓN				
FECHA: 28 Octubre 2021		LUGAR: Loma de la dignidad (Loma de la cruz)		SESIÓN #:1
OBJETIVO DEL ENCUENTRO: Brindar a la comunidad herramientas creativas que les permita resignificar acontecimientos vividos durante el Paro Nacional.				
HORA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	TAREAS
2:00 p.m.		Se abre el encuentro saludando al grupo y haciendo una presentación propia	no	no
2:10 p.m.	Introducción al taller,	se explica en qué consiste el bordado sobre fotografía y como este se relaciona con el recuerdo (muestra de referentes visuales).	fotografías bordadas con anterioridad	
2:20 p.m.	Identificar el recuerdo	Explicar el significado de la fotografía y como desde el hilo se puede transformar el recuerdo que conlleva la imagen.	no	Pensar que quieren transformar de esa fotografía
2:40 p.m.	Materiales	Definir los materiales a utilizar (hilos, agujas, tijeras, papel mantequilla, hojas de foamy, lápices).	hilos, agujas, tijeras, papel mantequilla, hojas de foamy, lápices, borrador, saca puntas.	
3:20 p.m.	Bocetación	Explicación y elaboración del boceto del bordado a realizar en papel mantequilla.	papel calcante, lápiz, borrador y cinta de enmascarar	dibujar en el papel calcante la intervención que le realizaran a la foto
3:35 p.m.	Trazado	Marcar, haciendo agujeros con la aguja por los sitios donde pasará el hilo.	Aguja	Con un alfiler realizar agujeros siguiendo la línea del dibujo
3:50 p.m.	Enseñar puntadas	Enseñar cuatro puntadas básicas de bordado (punto atrás, punto cadeneta, nudo francés y puntada básica).	un muestrario de las puntadas a enseñar	Cada participante escoge que puntadas quiere aplicar a su bordado
4:00 - 6:00 p.m.		Bordar y compartir entre los participantes.		Generar espacio de habla y escucha, para construir colectivamente su bordado

Taller de bordado sobre fotografía con la comunidad de Bellas Artes

Para la realización de este taller se tuvo en cuenta una consideración importante, realizar dicho taller con personas de diferentes puntos de resistencia, ya que en los anteriores talleres todos los participantes habían vivido experiencias similares ya que habitaban el mismo lugar.

Se llevó a cabo el respectivo plan de taller (Tabla 2), mejorando la dinámica de inicio.

Se llevó a cabo con 7 jóvenes entre los 19 a 25 años, la asistencia a la actividad se hizo por medio de una previa inscripción y se confirmó la asistencia de los participantes. El taller se desarrolló en mi propio espacio de trabajo.

Este taller fue muy significativo ya que todos los participantes inscritos, participaron y llegaron a tiempo, lo que permitió hacer el ejercicio de teatro imagen el cual lo desarrolle como una actividad de presentación. La dinámica consistió en que cada persona dijera su nombre acompañado de una palabra que describiera cómo se había sentido durante el Paro, acompañado de una acción corporal que expresara ese sentir, al finalizar el ejercicio se evidenció que tres personas habían expresado sentir “angustia”, resaltando que aunque habían vivido el estallido social desde puntos de resistencia diferentes todos habíamos sentido algo similar, lo que permitió que muchos afirmaran y compartieran experiencias de cómo se habían sentido durante estos sucesos (figura 27).

Lo siguiente fue explicarles cómo desde esos sentires íbamos a escoger una fotografía sobre hechos vividos durante el Paro, así que cada uno escogió una fotografía que le traía un grato recuerdo sobre este acontecimiento y empezaron a realizar un boceto de lo que les gustaría plasmar en ese recuerdo, a medida que iban acabando, yo les explicaba detalles técnicos sobre el bordado y les enseñaba a realizar la técnica (figura 28).

Mientras transcurría el taller y las personas iban bordando, entre ellos empezaron a interactuar y a preguntarse cómo cada uno había vivido el Paro desde el lugar en donde

residían. Para Paula “el espacio de encontrarse de con otras personas que vivieron y sintieron el Paro de manera tan fuerte y ferviente fue muy importante” ya que le ayudó a volver a revivir esos sucesos y por medio del bordado intentar sanarlos desde algo mucho más simbólico, para ella “fue un pañito de agua tibia en el corazón y en la mente, fue un proceso digamos de sanar todo lo que quedo después del Paro.”

Fue así como cada uno iba opinando sobre hechos vividos y compartiendo sus experiencias. Dentro de la conversación se llegaba a la conclusión de que en cada punto se vivían hechos diferentes, pero que primaban los actos culturales que se hacían en sus espacios de resistencia y compartían cómo estos les ayudaron a llevar de mejor manera momentos de desesperación, angustia y dolor. El taller duró 3 horas y cada participante logró adelantar aproximadamente el 30% de las piezas, algunos me pidieron llevar hilo para seguir bordando en sus casas o realizar una segunda sesión ya que quería seguir compartiendo en ese espacio, además de terminar las piezas (figura 29 y 30).

Figura 27. Registro del taller estudiantes de Bellas Artes

Figura 28. Registro en primer plano del taller con estudiantes de Bellas Artes.

Tabla 2. Plan de Taller, Comunidad de Bellas Artes.

PLANEACIÓN SESIÓN				
FECHA: 29 octubre 2021		LUGAR: Espacio propio de trabajo		SESIÓN #: 1
OBJETIVO DEL ENCUENTRO: Brindar a la comunidad herramientas creativas que les permita resignificar acontecimientos vividos durante el Paro Nacional				
HORA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	TAREAS
1:30 p.m.	Bienvenida	Se abre el encuentro saludando al grupo y haciendo una presentación propia	no	
2:00	Actividad reconocer	Cada persona debe decir su nombre adicionando una palabra que describiera cómo se había sentido durante el Paro, acompañado de una acción corporal que expresara ese sentimiento y/o emoción.	no	
2:10 p.m.	Introducción al taller,	se explica en qué consiste el bordado sobre fotografía y como este se relaciona con el recuerdo (muestra de referentes visuales).	fotografías bordadas con anterioridad	
2:20 p.m.	Identificar el recuerdo	Explicar el significado de la fotografía y como desde el hilo se puede transformar el recuerdo que conlleva la imagen.	no	Pensar que quieren transformar de esa fotografía
2:40 p.m.	Materiales	Definir los materiales a utilizar (hilos, agujas, tijeras, papel mantequilla, hojas de foamy, lápices).	hilos, agujas, tijeras, papel mantequilla, hojas de foamy, lápices, borrador, saca puntas.	
3:20 p.m.	Bocetación	Explicación y elaboración del boceto del bordado a realizar en papel mantequilla.	papel calcante, lápiz, borrador y cinta de enmascarar	dibujar en el papel calcante la intervención que le realizaran a la foto
3:35 p.m.	Trazado	Marcar, haciendo agujeros con la aguja por los sitios donde pasará el hilo.	Aguja	Con un alfiler realizar agujeros siguiendo la línea del dibujo
3:50 p.m.	Enseñar puntadas	Enseñar cuatro puntadas básicas de bordado (punto atrás, punto cadeneta, nudo francés y puntada básica).	un muestrario de las puntadas a enseñar	Cada participante escoge que puntadas quiere aplicar a su bordado
4:00 - 6:00 p.m.		Bordar y compartir entre los participantes.		Generar espacio de habla y escucha, para construir colectivamente su bordado

Figura 29. Segundo encuentro del taller de fotobordado con estudiantes de Bellas Artes.

Figura 30. Participante bordando en el segundo encuentro del taller de fotobordado con la comunidad de Bellas Artes

Socialización Beca Estímulos Cali 2021

Gracias a la beca de estímulos⁸, que obtuve de la Secretaría de Cultura de Cali, en octubre de 2021, pude hacer un primer acercamiento a la comunidad, empezando a realizar un trabajo de campo que me permitió generar espacios de reflexión y resignificación sobre acontecimientos vividos durante el paro nacional 2021. El resultado de estos primeros talleres fue presentado en la Sala Alternativa de Bellas Artes (figura 31).

Para esta muestra se recogieron aproximadamente ocho piezas bordadas sobre fotografías, que las personas elaboraron durante los talleres (figura 32), a partir de la experiencia vivida en la comunidad, elaboré 9 piezas bordadas sobre fotografía (figura 33 y 34) además de una instalación in situ (figura 35).

Figura 31. Exhibición de resultados de los talleres del proyecto “hilando puntos” (2021).

Esta exhibición me dio la oportunidad de realizar un trabajo de museografía y montaje, donde pude poner en práctica los conocimientos adquiridos en diferentes materias durante la carrera, como pensarse el espacio para mostrar procesos creativos, que se abordaba en la

⁸ <https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/159399/resoluciones-convocatoria-estimulos-cali-2021/>

asignatura de diseño de espacios expositivos y museografía, además de poder realizar un texto de sala que acompaña la exhibición y explicaba brevemente el trabajo que se había llevado a cabo.

Texto de sala:

“Hilando puntos” es un proyecto que se enfoca en la resignificación de los espacios y de la memoria, a través de la fotografía y el bordado. Durante el paro nacional que inició en el mes de abril del presente año, se vivieron momentos muy álgidos, difíciles, de mucho dolor, angustia y desesperación. Las personas que habitan cerca de los puntos de concentración vivieron una transformación del entorno en el que viven, trayendo consigo cambios dentro de la comunidad que es importante resaltar.

Con este proyecto se pretende revivir y resignificar los recuerdos que dejó el paro nacional en la ciudad de Cali específicamente en los puntos de concentración a través de la recolección de fotografías que fueron intervenidas por medio del bordado, ya que hilando esas memorias se pretende construir y reconstruir las historias de los lugares que constantemente habitamos, ayudando a entender y dimensionar la realidad en que vivimos, reconociendo este como un evento fundamental en la construcción de la ciudad de Cali. Por medio de estas intervenciones se busca una conexión entre la experiencia cotidiana, las prácticas narrativas y el recuerdo para la construcción de una sociedad.

Estos espacios de creación y exploración permiten construir identidad y reconocer el espacio habitado por medio de la resignificación de las imágenes y del reconocimiento de la memoria, ya que este está ligado a la interpretación de los recuerdos, del imaginario colectivo y a las vivencias de cada persona.

Este proyecto permite a los participantes reconstruir y reflexionar acerca de los acontecimientos ocurridos durante el paro nacional y como estos repercutieron en la cotidianidad de las familias y la forma en que se transformó su manera de habitar la ciudad.

Figura 32. Piezas bordadas por participantes de los talleres de bordado sobre fotografía (2021).

Figura 33. Piezas bordadas por Isabel Garcés en la Exhibición "hilando puntos" (2021).

Figura 34. Piezas bordadas por Isabel Garcés en la Exhibición "hilando puntos" (2021).

Figura 35. Paste up bordado de 2m.

Aprendizajes del proceso metodológico

Teniendo en cuenta los resultados de los cuatro encuentros, se mejoró el plan de taller donde se corrigieron errores y perfecciono la estrategia de comunicación visual, entendiendo que esta metodología podría ser utilizada en otras situaciones donde se requiera trabajar los recuerdos y transformarlos. Es así como se realizan tres encuentros adicionales, uno para trabajar temas de violencias basadas en género en la comunidad de Bellas Artes (figura 36), en el cual participaron más de 30 personas. Junto a los participantes se realizó una intervención con pintura en la Sala Alternativa de Bellas Artes donde se mostraron los resultados del taller (figura 37).

El segundo encuentro se realizó con estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (figura 38) donde se les solicitó a los participantes llevar fotografías de sus propios recuerdos del Paro Nacional del 2021, con el fin de tener una percepción más íntima con el recuerdo.

El tercer taller se realizó dentro de la asignatura Práctica Social de Bellas Artes, con adolescentes del Centro Comunitario de Brisas de Mayo (figura 39). Este encuentro fue pensado como un ejercicio para conocer, reflexionar y transformar el entorno habitado,

para esto se les solicitó a los participantes tomar una fotografía de lo más importante, relevante o lo más representativo del barrio donde viven (figura 40).

Figura 36. Registro del taller VBG comunidad de Bellas Artes (2022).

Al finalizar los encuentros se identificaron aciertos sobre la manera de abordar recuerdos desde la fotografía y su intervención, entendiendo que al generar un espacio en el cual se hila un recuerdo, no solo se trabaja una técnica, sino, también se generan entornos de escucha y reflexión colectiva. ya que como afirma Sergio Zapata “Estamos tan sobreexplotados de las imágenes todos los días, que cuando uno interviene una imagen la estás deteniendo en el tiempo, para dedicarle la atención a ese recuerdo”.

Figura 37. Fotografía bordada por un participante del taller VBG comunidad de Bellas Artes (2022).

Figura 38. Estudiante de la Camacho bordando una fotografía del Paro Nacional.

Figura 39. Registro taller fotobordado en Brisas de Mayo.

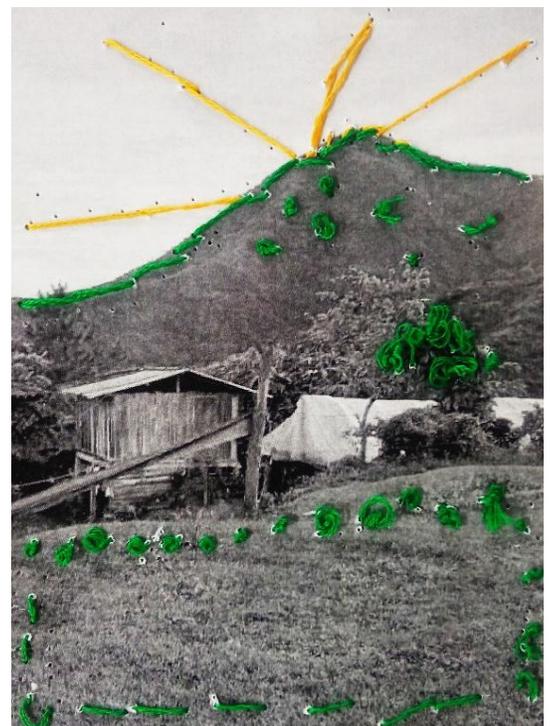

Figura 40. Fotografía bordada por una participante del taller fotobordado en Brisas de Mayo.

Conclusiones

Durante la realización de este proyecto se tuvieron importantes aprendizajes.

En primer lugar, se exploró el bordado sobre fotografía como una técnica de ilustración, que posibilitó el desarrollo creativo y la comprensión de esta técnica como una forma de trazo (dibujo e ilustración), en donde la línea del lápiz o la tinta es reemplazada por las puntadas, el hilo y la aguja, permitiendo una exploración de los materiales, los soportes y los formatos.

Este proyecto de diseño comunitario permitió evidenciar la importancia que tiene para las personas participantes el hecho de construir su propia intervención ilustrada sobre sus vivencias del Paro Nacional, dándoles herramientas para comunicar su percepción del entorno, partiendo desde la empatía, para generar una reflexión asertiva sobre las situaciones que atravesaron durante esta coyuntura social, entendiendo que las personas han tenido unas experiencias de vida que llevan en su interior y al generar un espacio de diálogo se abre la posibilidad de compartir su voz, sus reflexiones y sus ideas con los demás, trabajando no solo la memoria individual, sino también la colectiva, siendo consciente de sus procesos, donde los cuerpos, los recuerdos y las narrativas se entrelazan para componer un mensaje visual por medio de las herramientas textiles.

El estallido social fue el escenario histórico que llevó al desarrollo de este proyecto, entendiendo que en la coyuntura del momento tuve que tomar decisiones en caliente y confiar mucho en mi instinto, ya que este fue un proceso espontáneo de creación genuina, de investigación, que me llevó a pensar la sociedad, la política y la relación con el otro como parte fundamental de lo que nos constituye como seres humanos y como diseñadores gráficos.

Por estas razones, el presente documento da cuenta de cada momento de esa experiencia y como resultado de dicho proceso, presenta los múltiples recuerdos bordados que se

realizaron, piezas textiles con una carga simbólica que representan cómo cada uno de nosotros hacemos parte de la historia y construimos la memoria colectiva.

Dicha experiencia, me permitió un desarrollo muy orgánico y experiencial del proceso de diseño que debía llevar a cabo para abordar diversas situaciones, ya que este proceso me ayudó a entender cómo desde la comunicación visual se puede transformar y aportar en la vida de las personas.

Considero que es así como el diseño gráfico comienza a desempeñarse como un agente de cambio, que aporta al tejido sociocultural de la sociedad y a sus necesidades reales.

Esta experiencia me permitió entender la importancia de los procesos comunitarios, donde todas las personas pueden construir, aportar y sumarse a luchas populares y a procesos creativos, desde sus conocimientos y saberes propios, utilizando la comunicación visual para expresar sentires y saberes sobre las necesidades y problemáticas que enfrentan en su día a día.

Hilando Puntos empezó como una necesidad por hilar las memorias que constituyen mis intereses sociales, políticos y culturales, conjugándolas con intereses colectivos de personas de las comunidades, llevándome por un camino lleno de aprendizajes tanto en lo personal como en lo profesional. Este proceso es hoy en día un plan de vida que se seguirá tejiendo a varias manos, teniendo en cuenta que con el tiempo mis intereses me han llevado a explorar el hilo como una forma de expresión, como otra manera de dibujar e ilustrar, que me ha permitido abordar situaciones diversas de diseño y de trabajo comunitario.

Adicionalmente, en dichas exploraciones, he trabajado la ilustración a gran formato en espacio público, realizando intervenciones de fotografías bordadas, utilizando la técnica del paste up (Figura 41 y 42).

Por otro lado, es importante resaltar la gestión que se realizó para llevar a cabo los encuentros con comunidad, ya que, para lograr estos acercamientos se generaron lazos de confianza que permitieron acercarme a sus experiencias de vida; dentro de este proceso,

resulta importante el poder compartir pensamientos sobre las diversas maneras de educarnos política y socialmente, lo cual me llevó a plantear propuestas desde el diseño que pudieran tener incidencia en las transformaciones sociales que se estaban gestando. En este proceso entendí que llevar a cabo un proyecto de diseño enfocado en las personas y sus experiencias, en comunidad, requiere de un conocimiento que va más allá de lo disciplinar del diseño, que implica lo pedagógico y lo comunitario unido a los procesos proyectuales, que necesita de una logística, de una planeación y unos recursos para la ejecución de presupuestos y de producción.

Esta experiencia con el trabajo con comunidad me ha llevado a desarrollar espacios de aprendizaje autónomo en procesos pedagógicos que me han permitido tener tanto herramientas como bases metodológicas, para construir espacios de diálogo y creación de una manera asertiva y empática dentro de los procesos comunitarios.

Figura 40. Paste up bordado "Raíces Paperas" Bogotá, 2023.

Figura 41. Paste up bordado "No Futuro" Cali, 2022.

Bibliografía

- Arias Cardona, B., Pinto González A. y Velásquez Góez A. (2020). Resignificar el Presente, desde la Sanación del Pasado: Una Perspectiva desde las Representaciones Sociales y el Interaccionismo Simbólico. Antioquia, Colombia: Facultad de Educación y Ciencias Sociales.
- Agosín (1985) Agujas que hablan: las arpilleras chilenas, Revista Iberoamericana; Vol. LI, p. 523-529
- Azkarate A. (s. f) *Memoria y Resignificación. Apuntes desde la gestión del patrimonio cultural*.
http://www.fundacionfernandobuesa.com/pdf/20070718_ponencia_a_azkarate.pdf
- Bello Tocancipá, A. C., & Aranguren Romero, 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, 6, p. 181–204.
<https://doi.org/10.25025/hart06.2020.10>
- Benedetti, A. (2020). Palabras clave para el estudio de las fronteras. Teseo.
- Cerruti, M. (2020). Abordar la imagen: el Fotobordado. RIO-LATIR. Recuperado de <https://www.rio.latir.com.mx/numero-3/abordar-la-imagen-el-fotobordado/>
- Colón Peña (2017). La fotografía como documento social en la construcción de la memoria visual de la sociedad.
https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion/227
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. (2009). Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir memoria histórica. Bogotá, Colombia: Foletras S.A.

- Cuoghi (2010). *El ciudadano como actor social: debatiendo la participación en el estado actual*. https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5890/cuoghimillo9-2.pdf
- Cvik, M. (sf). El bordado como trazo. Blanco sobre blanco. https://www.museodelamujer.org.ar/CV_2_Programa%20Blanco%20sobre%20blanco.pdf
- Cuéllar, Margarita, González-Arango, Isabel Cristina, Pérez-Bustos, Tania, Rivera, Mariana X., & Siman, Yael. (2022). Prácticas textimoniales: narrativas, resistencias y formas del hacer textil. *CS*, (38), 9-15. <https://doi.org/10.18046/recs.i38.5806>
- El Espectador (2021). *Las cifras para entender el estallido social en Cali*. <https://www.elespectador.com/economia/las-cifras-para-entender-el-estallido-social-en-cali/>
- Frascara, J. (2000). *Diseño para la gente. Comunicaciones de masa y cambio social*. Buenos Aires: Infinito Ediciones.
- Gayou. (2003). Introducción A La Investigación Cualitativa. En *Cómo Hacer Investigación Cualitativa Fundamentos y metodología* (p. 8). Academia Accelerating the world's research
- Gandarias, I. y García, N. (2014). Producciones narrativas: una propuesta metodológica para la investigación feminista. En I. Mendia Azkue, M. Luxán, M. Legarreta, G. Guzmán, I. Zirion y J. Azpiazu Carvallo (Eds.), *Otras formas de (re)conocer. Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista* (pp. 97-111)
- Gregorio Rodríguez, Gómez Javier, Gil Flores Eduardo, García Jiménez. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. <https://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/metodologia-de-la-investigacion-cualitativa/investigacioncualitativa.doc>

- Hernández Samperio, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. D. (2010). Metodología De La Investigación. México: McGraw Hill.
- Hernández (2021). De La Marcha Hacia El Centro Al Bloqueo En Los Barrios: Las Luchas Por Reconocimiento Y Oportunidades En Cali Durante El Paro Nacional De Abril- Mayo De 2021. En Pensar La Resistencia: Mayo Del 2021 En Cali Y Colombia (pp. 127-150). Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad del Valle: Documentos Especiales Cidse No. 6.
- Indepaz, 2021. Mapa de la Resistencia de Cali. <https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/12/Mapa-de-la-resistencia-De-Cali.pdf>
- Jara, O. (2011). Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias. <https://centroderecursos.alboan.org/sistematizacion/es/registros/6793-orientaciones-teorico-practicas-para-la>
- Martínez (2009). *Miradas a los espejos ¿Por qué la recuperación de la memoria histórica?* http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-942_fr.html
- Mefalopulos Y Kamlongera Chris (2008) Diseño participativo para una estrategia de comunicación. 2 ed. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). p. 8.
- Movilizaciones 4.0: el paro nacional de Colombia. (Carlos Duarte). Edu.Co. <https://www.javerianacali.edu.co/movilizaciones-40-el-paro-nacional-de-colombia>
- Motos Teruel, T. (2010). Teatro imagen: expresión corporal y dramatización. Aula, 16, 49–73. <https://doi.org/10.14201/7431>
- Martínez-Barragán, C. (2011). Metodología cualitativa aplicada a las Bellas Artes. Revista Electrónica de Investigación, Docencia y Creatividad, 1, pp. 12
- La memoria podemos hacerlo con distintos, C. H. C. S. (s/f). Agustín Azkarate Catedrático de Arqueología UPV/EHU.

http://www.fundacionfernandobuesa.com/pdf/20070718_ponencia_a_azkarate.pdf

- López de Martín (2011). Terapias breves: la propuesta de Michael White y David Epston. III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología
Del mercosur. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires
- Papanek, V. (1971). Diseñar para el mundo real. Madrid: Hermann Blume Ediciones.
- ¿Por qué debería declararse el 28 de abril como Día Nacional de la Resistencia Popular? (2023, mayo 16). Centro Nacional de Memoria Histórica.
<https://centrodememoriahistorica.gov.co/por-que-deberia-declararse-el-28-de-abril-como-dia-nacional-de-la-resistencia-popular/>
- Paro Nacional en Cali: levantan el último punto de bloqueo en la ciudad. (2021, 28 junio). de Radio Nacional de Colombia.
<https://www.radionacional.co/actualidad/politica/paro-nacional-en-cali-levantan-el-ultimo-punto-de-bloqueo-en-la-ciudad>.
- Piedrahíta N., 2021. Las grafías callejeras del Paro Nacional.
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/zo/fU-7DsIwEPsVlo7VHaUEGCsGJMTAgFCbBZ2SUA5Kro-A-HxaOiAWFsu2bEsGDTloTo8uKbB4qnpdaHVartbJNEtxhypVmKl9Ol8km9nhiLAF_T_QL_C1aXQG2ogP7hUgr6UNVD2sowip-1UXubuRDzjxEtgwdRF-2p6tDKmv3YlhZ8lGWLZo7q24plZiT2Z8UN9o8QZAJYuU/
- Reynolds (2000), Manejo de la depresión a través de actividades creativas de bordado: una Estudio cualitativo. Las artes en psicoterapia 27, n° 2. P. 107

- Rivera García, Xochiquétzal. (2021). Prácticas etnográficas reinventadas el quehacer textil y audiovisual como narrativas de la memoria. *Alteridades*, 31(62), 25-40. <https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2021v31n62/rivera>
- Tamayo & Navarro, D. (2017). Después de La Guerra: Otra Medellín. *Signo Y Pensamiento*, p. 54-73
- Wills Obregón. (2019). La fuerza de la memoria: hilos, nudos y reflexiones de una trayectoria colectiva. En *Lugares, recorridos y sentidos de la memoria histórica* (pp. 11 - 15). Universidad de la Sabana: cultura de paz.

Anexo 1

Entrevistas a personas que participaron en el proyecto.

Entrevista a Sergio Zapata

Isabel: ¿Cuál ha sido tu percepción del proyecto, del proceso de memoria que se ha ido llevando y de las intervenciones del bordado sobre la fotografía?

Sergio: A mí me parece que esta labor que estás haciendo con el bordado y la fotografía, la manera en que vos la estás abordando, me parece muy coherente porque estamos hablando de la fotografía, no de cualquier imagen, sino una fotografía que tiene una significación histórica o una significación personal para quien la lleva, la gente lleva la fotografía de lo que añora o atesora, ese es su recuerdo. ¿Qué pasa con la fotografía? La fotografía es impersonal en términos de original y copia, es decir no es que si se pierde la fotografía, se pierde la memoria de ese evento, no, se puede sacar otra copia.

La cuestión es como un medio técnico impersonal en cuanto a el aura de Benjamín la reproductibilidad técnica que representa la fotografía no le permite tener un aura, ya que puedes sacar 20.000 fotos y no hay una original.

Ese medio del recuerdo, ese elemento fotográfico lo empiezas a trabajar manualmente con una técnica tradicional ligada al quehacer, al tiempo, al cuidado y muy ligado a la mujer, porque no podemos negar cual ha sido la historia y la tradición del bordado, le estas dando otro significado a esa imagen, esa fotografía bordada se vuelve única porque ya no pueden haber dos bordados que queden de la misma manera, porque a la hora de plantear el diseño que vas a bordar es tu percepción de esa imagen y por eso me parece muy pertinente poder tener ese paralelo entre la reproductividad técnica y los medios digitales que se vuelven impersonales. Estamos en una era donde todo es una ilusión, nosotros las imágenes que todo el tiempo vemos en el celular, no sé, una 70 u 80 imágenes por minuto, porque vos en una segunda vez más de una, son imágenes que son totalmente efímeras.

Estamos tan sobreexplotados de la imagen, que cuando uno interviene una imagen la estás deteniendo en el tiempo, para dedicarle la atención a ese recuerdo.

Entrevista a Davison Vera

Isabel: ¿Cómo fue participar de los talleres y cómo te sentiste bordando los recuerdos del paro?

Davinson: Esta pregunta me hace recordar por todo el tiempo qué ha pasado. Para mí fue muy gratificante primero porque es conocer otra práctica textil que aunque se relacione un poco con lo que yo investigo, me da pie a reflexionar de otra manera, el tener una fotografía que congela un momento y poderla bordar, genera en mí como una especie de reflexión, de conexión distinta a uno dibujar o plasmar vivencias. Tener la acción directa en la fotografía y bordarla digamos que se hace un elemento con una significación distinta, ese lenguaje procura tener más tacto a la hora de poder intervenir con los hilos.

Entrevista Juan Pablo Lobo

Isabel: ¿Cómo te sentiste en el taller bordando sobre fotografía?

Juan Pablo: A mí me pareció muy lindo, en mí todo surge de una manera muy ingenua, como que ese día no pensaba bordar, simplemente llegué a Bellas Artes y encontré a los estudiantes participando en torno a la actividad que estabas haciendo. Yo no tenía idea de lo que me iba a encontrar, yo nunca había bordado y de ahí en adelante fue encontrarme con el bordado, con la experiencia estética, con unos materiales que tienen detrás un significado también metafórico y filosófico que yo he ido encontrando relaciones en mi vida y en la sociedad, y adicionalmente a eso, es brindar la posibilidad de acceder a esa técnica, ya que a través de ella yo por ejemplo he vendido cosas como figuras y camiseta bordadas. ¿Me entiendes? Son como cosas que también teje el bordado, no solamente es la técnica en sí, sino también, es como se teje la relación con el otro. Yo creo que se crea un vínculo más estrecho cuando se comparte la materialidad con el otro.

Esta experiencia me ha tocado mucho, como esos encuentros bonitos que no esperabas vivir, pero que de repente ocurren y esto cambió mi vida en un sentido positivo, y más allá de eso le da otro significado y expandió mi proceso creativo, mi forma de pensar y cómo me relaciono con el otro.

Al pensar el bordado, también pienso en una materialidad que habita un espacio, es algo que da sentido a un espacio y en ese sentido pensaba que mi primer encuentro con el bordado digamos que fue hace rato con mi abuela porque mi casa era una tradición del bordado, pero yo la vi a ella en eso y siempre lo veía como algo muy bello pero muy de ella, no había tenido ese espacio en el cual apropiarme de esa quehacer, el taller me ayudó a reencontrarme con esa parte de mi familia, adicionalmente es muy fuerte porque mi abuela muere el mismo año en el que tú apareces mostrándonos este taller y resignificando la fotografía que es un recuerdo, sabes hay un montón de metáforas del bordado que surgen en mí después de ese encuentro.

Entrevista Paula Herrera

Isabel: ¿Para ti cómo fue la experiencia de haber bordado fotografías del Paro? y ¿Cómo te sentiste al haber tenido esta experiencia con otros compañeros?

Paula: El espacio de encontrarse con otros seres humanos que vivieron y sintieron el Paro de manera tan fuerte y ferviente fue muy importante para mí. Además, el tema de la reconstrucción de la memoria, volver a esos sucesos, intentarlos sanar desde algo mucho más simbólico, como el acto de bordar, fue un pañito de agua tibia en el corazón y en la mente. Entonces fue un proceso digamos de sanar eso y sanar todo lo que quedó después de eso, porque uno siente que siempre quedan como muchos agujeros que se abrieron durante el paro, como familiares y amigos. Yo siento que el espacio me permitió sanar.

Isabel: Me parece muy bonito y gratificante lo que decías de que “fue un pañito de agua tibia y de calorcito en el corazón en la herida” porque siento que muchos quedamos con

muchos sentimientos guardados y no teníamos espacios con quien hablarlo e interiorizar todo lo que había pasado.

Paula: Exacto, el acto de tejer.

Isabel: ¿Tu antes habías bordado?

Paula: No, yo había tejido ciertas cosas, pero yo nunca le había dado el valor que surge por la situación, digamos yo no me había sentado a meditar sobre una situación en específico.

Isabel: ¿Sientes que el encuentro fue un espacio de reflexión?

Paula: Claro, para mí fue hacer conciencia con respecto al Paro, no dejar que las cosas pasen y uno ni siquiera piensa en la herida quedó ahí; y para mí ese espacio fue para retomar esas situaciones dentro de mi proceso, y yo dije sí, esto me sirvió para sanar esos recuerdos dolorosos que habían quedado ahí.