

Entre la palabra y la forma

Proyectando arte funcional inspirado en arquetipos femeninos de la literatura latinoamericana

Leidy Johana Cardona Ospina

**Monografía de grado para optar al título de Maestra en Artes Visuales
Modalidad investigación-creación**

Asesora

**Paula Andrea Acosta Triana
Maestra en Estética e Historia del Arte**

**ITM INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
MEDELLÍN
2023**

Cita

Cardona Ospina, L. J. (2023)

Referencia
Versión 7 español

Cardona Ospina, Leidy Johana. *Entre la palabra y la forma: proyectando arte funcional inspirado en arquetipos femeninos de la literatura latinoamericana* [Trabajo de grado] 2023. ITM Institución Universitaria, Medellín Colombia.

Pregrado en Artes Visuales

Facultad de Artes y Humanidades

ITM Institución Universitaria

Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural

Repositorio Institucional: <https://repositorio.itm.edu.co/handle/20.500.12622/13>

ITM Institución Universitaria - www.itm.edu.co

Rector: Alejandro Villa Gómez.

Decano/Director: Carlos Andrés Caballero Parra.

Jefe departamento: Diego León Zapata Dávila.

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

Gracias por dejarme ir

Tabla de contenido

<u>RESUMEN</u>	5
<u>INTRODUCCIÓN</u>	6
<u>DECLARACIÓN DE ARTISTA</u>	8
<u>1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN</u>	9
<u>2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN- CREACIÓN</u>	11
<u>2.1 OBJETIVO GENERAL</u>	
<u>2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS</u>	
<u>3 MARCO TEÓRICO</u>	12
<u>3.1 LA INTERSECCIÓN DE LA IDEA, EL MATERIAL Y EL TRABAJO COLECTIVO</u>	
<u>3.2 LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE COLOMBIA: FORMANDO HABILIDADES Y CULTURA</u>	
<u>3.3 ARTS AND CRAFTS: EL MOVIMIENTO DE LA ARTESANÍA EN LA INDUSTRIALIZACIÓN</u>	
<u>3.4 OBJETOS COTIDIANOS, ARQUETIPOS UNIVERSALES: EL SIGNIFICADO DE LO FUNCIONAL</u>	
<u>3.5 REPRESENTACIONES DE LO FEMENINO EN AMÉRICA LATINA</u>	
<u>4 MARCO CONTEXTUAL</u>	28
<u>5 REFERENTES O ANTECEDENTES</u>	36
<u>5.1 NICOLA CONSTANTINO: PELETERÍA HUMANA</u>	
<u>5.2 ARTISTA MULTIDISCIPLINARIA: ANDREA ZITTEL</u>	
<u>5.3 MAY MORRIS: HERENCIA FEMENINA DE LAS ARTS AND CRAFTS</u>	
<u>5.4 ANA CLAUDIA MÚNERA: MEMORIA Y OBJETO</u>	
<u>5.5 MARIA FERNANDA CARDOSO: ARTE Y NATURALEZA</u>	
<u>5.6 ÁIVARO BARRIOS: ARTE ONÍRICO</u>	
<u>6 DISEÑO METODOLÓGICO</u>	48
<u>6.1 PANELES DE TENDENCIA: EL VÍNCULO ENTRE LA VISIÓN CREATIVA Y LA EVOLUCIÓN DEL DISEÑO</u>	
<u>6.2 CUADRO ESQUEMÁTICO DE LA METODOLOGÍA PROYECTUAL</u>	
<u>7 PROCESO DE CREACIÓN</u>	53
<u>7.1 RECOPIACIÓN DE DATOS</u>	
<u>7.2 CREATIVIDAD</u>	

7.3 EXPERIMENTACIÓN

7.4 MODELOS

7.5 MATERIALES Y/O TECNOLOGÍAS

8 RESULTADOS Y ANÁLISIS 72

9 RESEÑA DE ARTISTA 75

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 76

ANEXOS 78

Resumen

El presente escrito aborda la consecución de un objeto funcional como resultado de una exhaustiva investigación metodológica. Este objeto no solamente encarna un diseño, sino que encapsula un proceso creativo meticuloso, erigiéndose como un testimonio visual de la convergencia entre lo estético y lo funcional. Se enfatiza la necesidad de integrar procesos y metodologías en el diseño, otorgando especial atención a la extracción de conceptos literarios como una valiosa fuente de inspiración. La inclusión del panel de tendencias se presenta como un complemento metodológico altamente eficaz, transversal a diversos ámbitos creativos. Se resalta la aplicación de ejercicios dinámicos, como el collage, como una práctica que amplía de manera significativa las posibilidades creativas estableciendo una comparación entre la dimensión proyectual y el arte. Este estudio propugna la exploración de las aplicaciones creativas del diseño y el arte, destacando la intersección entre el ámbito literario y las manifestaciones visuales como un terreno propicio para la expresión y la interpretación. Asimismo, este enfoque enriquece la comprensión de las obras literarias y amplía significativamente las posibilidades creativas en el ámbito del diseño.

Palabras claves: arquetipos femeninos, diseño, objeto funcional, literatura latinoamericana, artes y oficios

Introducción

Explorar la intersección entre la literatura y la creación de obras de arte utilitario implica una inmersión interdisciplinaria que engloba el lenguaje escrito, la expresión visual y metodologías propias del arte y el diseño. Este enfoque posibilita la experimentación con diversas maneras de concebir, representar y comprender el producto final. En la búsqueda de enfrentar este desafío, se destaca la obra literaria "Violeta" de la aclamada autora Isabel Allende como un punto de referencia pertinente. A lo largo de su extensa carrera, Allende ha ahondado y reflexionado sobre temáticas relacionadas con el mundo femenino en varias de sus creaciones, explorando las vivencias de las mujeres y su integración en la sociedad.

La implementación de una metodología proyectual para la producción de obras de arte funcional se convierte en el siguiente paso, donde la ilustración y la construcción de objetos utilitarios se erigen como medios para revelar interpretaciones visuales arraigadas en la literatura latinoamericana. Específicamente, se busca explorar arquetipos relacionados con lo femenino presentes en la rica tradición literaria de la región. Este enfoque fusiona la creatividad literaria con la expresión visual, ofreciendo una plataforma para la reinterpretación de narrativas a través de formas tangibles y funcionales. Contextos como la *Escuela de Artes y Oficios de Colombia*, o el estudio del movimiento *Arts and Crafts*, entre otros, sirvieron para proporcionar una comprensión integral sobre la formación de habilidades y la promoción de la cultura a través de la educación artística y artesanal.

La investigación también se adentrará en el significado de lo funcional a través de objetos cotidianos y arquetipos universales, explorando cómo la funcionalidad de los objetos se entrelaza con simbolismos culturales y arquetipos compartidos. Asimismo, se abordará la representación de lo femenino en América Latina, examinando cómo estas representaciones se reflejan en la

producción artística y artesanal, proporcionando una visión enriquecedora sobre la conexión entre género, cultura y creación visual.

Metodológicamente, esta investigación se enmarca en la implementación de una metodología proyectual que fusiona arte funcional, ilustración y literatura latinoamericana, específicamente centrada en arquetipos femeninos. La propuesta adquiere relevancia a través de varios elementos: primero, la comparación y análisis de metodologías de investigación-creación en las artes y el diseño, busca establecer procedimientos coherentes, optimizando la eficiencia en todas las fases del proyecto. Esta integración metodológica es esencial para una ejecución efectiva.

Segundo: la exploración de arquetipos femeninos en la literatura latinoamericana, con énfasis en *Violeta* de Isabel Allende, proporciona una base conceptual robusta. Este enfoque literario sirve como catalizador para la interpretación visual y la creación de ilustraciones que capturen la riqueza simbólica de los personajes femeninos.

Finalmente, la proyección de la transformación de objetos funcionales en consonancia con los arquetipos seleccionados establecerá un vínculo entre la narrativa literaria, la ilustración y la funcionalidad estética. La integración entre imagen y objeto busca evidenciar el potencial estético de la representación visual y su capacidad para transmitir significados culturales y personales.

En conjunto, esta investigación busca ofrecer una contribución innovadora al campo de la creación visual inspirada en narrativas literarias, explorando la intersección entre arte funcional, ilustración y literatura latinoamericana.

Declaración de artista

Mi proyecto denominado *LeidonaC*, en desarrollo durante los últimos tres años, coincide con mi trayectoria universitaria. A través de este proyecto, he cultivado mi interés por la ilustración digital, perfeccionando continuamente mis habilidades técnicas y adquiriendo conocimientos en el manejo de herramientas tanto tecnológicas como digitales.

Uno de mis objetivos, una vez alcance un estilo que me identifique y me brinde suficiente comodidad para abordar diversas temáticas, es incursionar en el ámbito textil o de productos. Mi formación profesional me ha permitido disfrutar de las múltiples posibilidades que ofrece el arte para desenvolverse en cualquier espacio donde encuentre una conexión. Esta perspectiva fundamenta mi trabajo, ya que considero que la ilustración posee la capacidad de concebir mundos imposibles y atractivos, así como de establecer conexiones significativas con otros.

Un ejercicio recurrente consiste en tomar frases extraídas de libros y transformarlas en ilustraciones. A través de la investigación y la interpretación, he experimentado tanto con el aspecto visual como con el poder evocador de las palabras. En la actualidad, *LeidonaC* representa mi proyecto más significativo, un espacio donde me encuentro conmigo misma, desarrollo mis ideas y contemplo nuevas posibilidades. Mi aprecio por el diseño ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta que otorga fuerza visual y estética a mis conceptos. En este sentido, estoy constantemente acumulando referentes, no sólo limitados a ilustradores, artistas o diseñadores, sino también incorporando objetos y elementos tangibles, como tipos de papel, etiquetas, entre otros. Digitalmente, replico este proceso y disfruto experimentando con la yuxtaposición de imágenes para crear nuevos diseños. Siento que esta constante experimentación con la imagen contribuye al crecimiento de mi propio mundo creativo.

1 Definición del problema o pregunta de investigación-creación

La literatura latinoamericana cuenta con una rica variedad de personajes femeninos icónicos y arquetípicos que reflejan la diversidad de experiencias y culturas en la región. Autores influyentes como Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Laura Esquivel y Julia de Burgos han creado personajes que encarnan diferentes aspectos en torno a la identidad femenina. Tomar como punto de partida la literatura para crear piezas de arte funcionales implica interactuar de forma multidisciplinar con el lenguaje verbal por medio de la escritura, el lenguaje visual y metodologías relacionadas con el arte y el diseño, permitiendo experimentar distintas formas de crear, representar y entender un producto final.

El desafío radica en la viabilidad metodológica y en la construcción de un marco conceptual que permita la selección, interpretación y representación visual de los personajes literarios, así como en la aplicación de estas ilustraciones en objetos funcionales; ¿De qué manera se puede utilizar de forma efectiva los personajes y arquetipos femeninos de la literatura latinoamericana como punto de partida en el proceso creativo, integrándolos en objetos cotidianos de manera artística y funcional? Este enfoque busca atender esta carencia al proporcionar una estructura conceptual y práctica que permita aprovechar el potencial de la literatura como fuente de inspiración en dichos diseños, enriqueciendo la experiencia del usuario y fomentando la apreciación de la literatura en una dimensión visual y tangible.

Con el objetivo de abordar este desafío, se considera que la elección de la autora Isabel Allende y su creación literaria titulada *Violeta* resultan ser pertinentes para tal propósito. La autora Allende ha indagado y reflexionado acerca de temáticas vinculadas con el mundo femenino en múltiples obras de su autoría, dentro de las cuales se exploran las experiencias de las mujeres, su inserción en la sociedad y su constante búsqueda por alcanzar una equitativa igualdad de género; ¿Cuál sería la metodología más efectiva para llevar a cabo una investigación exhaustiva de las

obras de Isabel Allende y sus personajes, permitiendo así la creación de ilustraciones de arte funcional que capturen fielmente su estilo literario y la profundidad de sus narrativas?

Al llevar a cabo este proceso creativo enriquecido por la literatura, se espera no solo embellecer objetos cotidianos, sino también tejer un vínculo entre las obras literarias, los personajes y el arte funcional, dando lugar a una experiencia enriquecedora y significativa para quienes interactúen con estas creaciones.

2 Objetivos de investigación - creación

2.1 Objetivo general

Implementar una metodología proyectual para la producción de piezas de arte funcional donde la ilustración y la construcción de objetos funcionales revelen interpretaciones visuales basadas en la literatura latinoamericana, especialmente en arquetipos relacionados con lo femenino.

2.2 Objetivos específicos

1. Establecer similitudes y divergencias en las metodologías de investigación - creación que caracterizan a las artes y al diseño, para direccionar procedimientos coherentes en cada una de las fases de proyección y ejecución del proyecto.
2. Identificar y analizar arquetipos relacionados con lo femenino en el ámbito latinoamericano presentes en la literatura, con un enfoque particular en la obra “Violeta” de Isabel Allende.
3. Crear ilustraciones que capturen y expresen visualmente los arquetipos femeninos identificados.
4. Proyectar la transformación de objetos funcionales en consonancia con las narrativas y arquetipos seleccionados, considerando la relación entre imagen ilustrada, materiales e intervenciones, para evidenciar su potencial estético.

3 Marco teórico

Con el propósito de ofrecer una comprensión adecuada de la orientación de la presente investigación, se procederá a la exposición de ciertos conceptos considerados indispensables. Es relevante destacar que, en el desarrollo de dichos conceptos, se prescindirá de considerar elementos como la cronología o las divisiones territoriales. Además, se procurará establecer una equidad entre los distintos conceptos, sin buscar subvalorar ninguno de ellos en particular, sino promoviendo una coexistencia armoniosa.

El arte contemporáneo es un ámbito que está caracterizado por su constante evolución, en el que se han cuestionado y modificado las nociones tradicionales de autoría y producción. Dentro de esta discusión, destacan dos figuras relevantes: Bruno Munari y Michael Petry, quienes abordan el arte contemporáneo desde perspectivas únicas y particulares. Munari promueve la simplicidad y la integración del arte en la vida cotidiana, buscando establecer una conexión directa entre la obra artística y el espectador común. Por otro lado, Petry se centra en el estudio de la relación entre los artistas y su producción artística colaborativa en el contexto actual, reflexionando sobre los desafíos y oportunidades que plantea la era moderna en este ámbito creativo.

El desarrollo y transformación del concepto de autoría en el ámbito del arte contemporáneo ha sido objeto de amplio análisis y reflexión. En este sentido, Munari aboga por resaltar la importancia de la accesibilidad y la integración del arte en la vida cotidiana, lo cual plantea interrogantes relevantes acerca de la verdadera identidad del autor cuando la creación artística se entrelaza con objetos de uso funcional. Por otro lado, Petry inquiriere sobre la noción de autoría en el contexto de la colaboración y la producción industrial, planteándose quién es considerado como el autor cuando múltiples individuos contribuyen en el proceso de creación de una obra de arte. Los artistas, ahora llamados operadores visuales, constantemente innovan en técnicas y materiales, cuestionando las formas tradicionales del arte visual, algunos se mantienen fieles a las técnicas

clásicas, mientras que otros exploran nuevos caminos y colaboran en grupos, experimentando con materiales industriales y produciendo objetos estéticos en serie a precios asequibles.

Los cambios en el arte actual han dado lugar a la existencia de múltiples estilos simultáneos, lo cual plantea la pregunta de si nuestra época carece de un estilo propio y si el arte ha aumentado su accesibilidad para todos, reduciendo la distancia entre los artistas y el público en general. Este periodo (actualidad) de intensa transformación está influenciado por la rápida difusión de la información y la globalización, lo que puede generar un sentido de caos, ya que resulta difícil distinguir entre los valores auténticos y los falsos en cualquier ámbito, debido a la desaparición de los antiguos valores y la dificultad para reconocer los nuevos. Un ejemplo destacado de esta transformación de hábitos se evidencia en la cultura francesa, aunque se observa cierta resistencia y falta de comprensión hacia este fenómeno ;las casas de diseño francesas están discutiendo acerca de un novedoso estilo y belleza que está emergiendo en el ámbito del diseño de muebles, particularmente notando la presencia de sillones "futuristas". Sin embargo, al mismo tiempo, también lamentan que Italia esté liderando este campo. La falta de comprensión en el contexto parisino podría ser atribuida al arraigo persistente de la distinción entre el arte puro y el arte aplicado, así como a la visión "artística" que se considera como ajena al enfoque estilístico o diseño lógico que incorpora elementos estéticos y formas inspiradoras.

La propuesta de *Diseño artístico* presentada por los artistas plantea una alternativa al diseño convencional al enfocarse en la creación de objetos de uso cotidiano que incorporan elementos fantásticos y creativos. A diferencia del diseño tradicional, este enfoque no se basa en una técnica sólida y establecida, sino que busca explorar nuevas posibilidades y cuestionar las normas establecidas. El concepto de diseño artístico se desmarca de la idea de crear objetos funcionales y eficientes, y en su lugar se centra en la experimentación y la expresión artística. Esto implica que los diseñadores artísticos no están limitados por las restricciones y requisitos prácticos que

generalmente guían el diseño convencional. En cambio, tienen la libertad de explorar la estética, la creatividad y la fantasía en la concepción de sus creaciones; esta perspectiva de diseño artístico da lugar a nuevas preguntas y enfoques en relación con los objetos de uso cotidiano. Se puede cuestionar cómo la fantasía y la creatividad pueden influir en la funcionalidad de un objeto: ¿cómo se pueden incorporar elementos artísticos en un objeto sin comprometer su utilidad? ¿Puede un objeto no convencional ser igualmente eficiente y práctico que uno diseñado de manera más tradicional? Mientras haya un equilibrio entre la estética y la funcionalidad y la eficiencia y practicidad del objeto cumpla con su capacidad para cumplir con su función, se puede decir que, combinar elementos artísticos y de utilidad no es mutuamente excluyente.

3.1 La intersección de la idea, el material y el trabajo colectivo

La intersección entre idea y material en el arte es un tema fascinante y lleno de posibilidades. Tradicionalmente, se ha considerado que el material es simplemente el medio a través del cual se expresa la idea del artista. Sin embargo, esa visión limita el potencial creativo y la conexión emocional que el arte puede generar. En lugar de ver la idea y el material como entidades separadas, son intrínsecamente interdependientes y se influyen mutuamente. El material que el artista elige está estrechamente ligado a la intención y el concepto subyacente de la obra, pero también puede llegar a dictar el mensaje que se transmite. Cada material tiene su propio lenguaje visual y sensorial, y puede evocar diferentes emociones y significados en el espectador. El arte contemporáneo ha ampliado aún más los límites de la intersección entre idea y material, desafiando las normas establecidas y explorando nuevas formas de expresión. El uso de materiales no convencionales, la incorporación de objetos encontrados y la fusión de diferentes disciplinas artísticas son solo algunas de las formas en las que los artistas están rompiendo las barreras y explorando nuevas posibilidades creativas.

Por otro lado, en el fascinante mundo de la creación artística, la colaboración entre artistas y profesionales de diversas disciplinas se erige como un terreno fértil donde la sinergia da lugar a obras únicas y multifacéticas. En este contexto, la contribución del artista al colaborar o remunerar a expertos de campos como la artesanía o el diseño de moda revela un compromiso profundo con la expansión de su propia visión creativa. Cuando un artista decide embarcarse en una colaboración, no solo está tejiendo nexos entre disciplinas, sino también desafiando las fronteras tradicionales del arte. La alianza con artesanos, por ejemplo, no solo añade una capa de autenticidad a la obra final, sino que también rinde homenaje a la habilidad artesanal, que a menudo se entrelaza con la historia y la cultura.

En una entrevista para *Artishock*¹ Petry (2012) cuenta que al redactar *The Art of Not Making*, se encontró con frecuencia con la pregunta sobre cómo aborda el trabajo con vidrio, dado que muchas de sus obras están compuestas por este material. En tales instancias, se vio en la necesidad de exponer que no ejecutaba personalmente el proceso de soplado de vidrio, sino que asumió la función primordial en el diseño de la obra, colaborando estrechamente con un hábil artesano en la elaboración de prototipos y en todas las fases inherentes al proceso productivo. Asimismo, observó que este método no solo es una práctica común entre numerosos artistas contemporáneos, sino que, constituye una tradición arraigada que se remonta al período del Renacimiento.

En resumen, aunque Bruno Munari y Michael Petry pertenecen a distintas épocas y movimientos artísticos, ambos comparten una dedicación apasionada por la exploración y la experimentación dentro de sus respectivas disciplinas creativas. Munari, como prominente artista y diseñador del siglo XX, abogó por la fusión entre arte y diseño, fomentando la creatividad e

¹ Es una revista online de arte contemporáneo más vista en Chile, y uno de los sitios web sobre arte más visitados en Iberoamérica.

innovación en diversas áreas. Por otro lado, Michael Petry, un artista contemporáneo del siglo XXI, desafía las convenciones artísticas tradicionales y expande los límites de la expresión artística, especialmente a través del uso de materiales y técnicas novedosas. Esta convergencia en sus enfoques artísticos sugiere que, a pesar de las diferencias en tiempo y estilo, el arte y el diseño continúan siendo campos donde la exploración creativa y la pasión por la innovación pueden coexistir y enriquecerse mutuamente.

3.2 La Escuela de Artes y Oficios de Colombia: formando habilidades y cultura

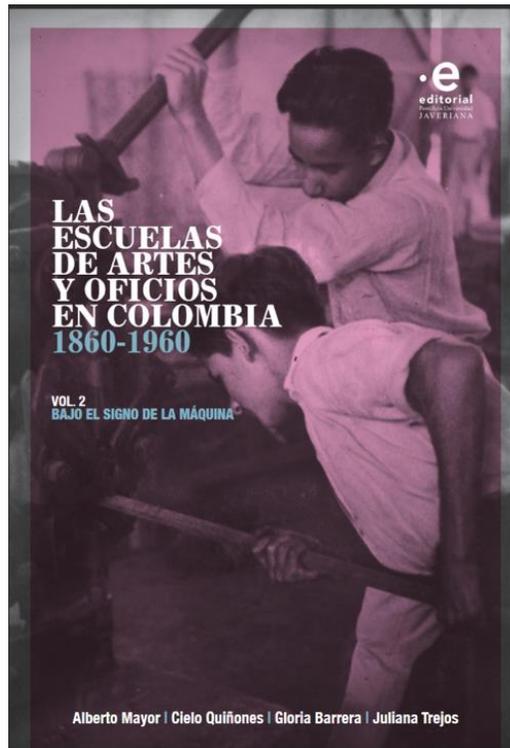
Mientras Munari y Petry exploraron diferentes épocas y contextos, *La Escuela de Artes y Oficios* de Bogotá, apoyaba a la formación de artesanos fomentando una actitud de descubrimiento y desarrollo de nuevas habilidades en sus estudiantes. La Escuela de Artes y Oficios de Colombia, jugó un papel esencial en el progreso industrial y cultural del país en un período histórico vital que abarcó desde la década de 1860 hasta la de 1960. Durante este extenso lapso, esta destacada institución educativa se dedicó a la formación de estudiantes en una amplia diversidad de oficios y disciplinas artísticas, sentando así las bases para el desarrollo económico y la expresión cultural de la nación.

Desde la implementación de talleres disciplinarios para jóvenes en instituciones correccionales hasta la oferta de cursos destinados a las clases menos privilegiadas, la escuela transitó un trayecto considerable que, hasta la fecha actual, se resume en la promoción sostenida de la educación técnica, artesanal y artística en el país.

La concepción subyacente en la fundación de la escuela en 1867, con su inauguración en 1860, radicaba en la percepción de que el país necesitaba individuos jóvenes que poseyeran conocimientos prácticos para asegurar su sustento. En consonancia con este propósito, la institución logró proporcionar instrucción en diversas disciplinas como talabartería, zapatería, tejido de sombreros de paja, y tejido en telares (con los cuales se inició la escuela), entre otras. Este

enfoque educativo no solo representó una respuesta pragmática a las necesidades de la sociedad de la época, sino que también sentó las bases para la tradición continua de fomentar habilidades técnicas y artísticas en el ámbito educativo del país.

Figura 1. *Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960.* (2013) Vol. 2 Bajo el signo de la máquina

Nota 1: Alberto Mayor, Cielo Quiñones, Carla Barrera y Juliana Trejos. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

Esta escuela fue establecida durante la presidencia de Santos Acosta² y estuvo inspirada en el modelo de las escuelas de artes y oficios europeas. Tuvo enfoques en programas de estudio que abarcaban una amplia gama de disciplinas, desde la carpintería y la alfarería hasta la pintura y la escultura. Hizo contribuciones a la industrialización del país, el cual durante el siglo XIX y principios del siglo XX, experimentaba un proceso de desarrollo gradual. Fomentó el enfoque en las habilidades de artes visuales y plásticas, lo que contribuyó al desarrollo de la escena artística

² Presidente boyacense. Manuel María de los Santos Acosta Castillo fue uno de los presidentes de los Estados Unidos de Colombia, de la llamada Generación Radical.

local. Varios artistas notables pasaron por la escuela para luego formar su carrera en la artes. Por ejemplo: Debora Arango (1928-1985) conocida por su estilo vanguardista y su obra provocativa, estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Medellín y luego desarrolló una carrera artística en la que exploró temas sociales y políticos. Carlos Correa (1928-1985) pintor y escultor colombiano cuya obra se caracteriza por su estilo abstracto y geométrico, pasó por la escuela en Medellín antes de emprender una carrera artística que lo llevó a ser un exponente importante del arte abstracto en Colombia. Joaquín “El Chapulín” Villegas (1921-2014) conocido como “El Chapulín,” fue un pintor colombiano influyente que estudió en la escuela. Se caracterizaba por su estilo figurativo y su representación de la vida rural y costumbrista de Colombia. Y la lista podría seguir.

La historia de la escuela es extensa, proporciona información valiosa que hoy funciona como legado en otras escuelas enriqueciendo la cultura y la identidad Colombiana. Está claro que se esforzó por adaptarse a las necesidades de los habitantes de aquella época. Un hilo conductor con lo anterior, desde Munari y Petry encontramos una línea encaminada a lo que se podría llamar arte funcional. Gracias a su enfoque en la formación técnica y artesanal con un propósito práctico y utilitario promoviendo la utilidad de las habilidades adquiridas en la producción de objetos y bienes esenciales.

Teniendo en cuenta que la escuela se fundamentó en situaciones que estaban aconteciendo en Europa, es posible pensar que se trasladaron esas ideas al ámbito Americano; eso explicaría la similitud que tuvo con un acontecimiento que sucedió durante la industrialización en Reino Unido (siglo XIX principios del XX) al igual que la Escuela de Artes y Oficios de Bogotá y que además tiene muchos enfoques en común con lo que acabamos de ver con la misma. Este fue el movimiento *Arts & Crafts* (artes y oficios).

3.3 *Arts and Crafts*: el movimiento de la artesanía en la industrialización

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo occidental experimentó una transformación profunda y a menudo despersonalizada debido a la Revolución Industrial. La producción en serie y la estandarización de productos amenazaban con despojar al mundo de la artesanía y la singularidad en el diseño. Sin embargo, en este contexto nació el movimiento *Arts and Crafts*, movimiento que buscaba revivir la importancia de la artesanía y la belleza en la vida cotidiana. Como respuesta a la industrialización, figuras influyentes como William Morris³ y John Ruskin se alzaron para abogar por un cambio. ¿Qué llevó a estos líderes a promover la artesanía y la belleza en medio de la revolución industrial? En un momento en que las fábricas y las máquinas estaban revolucionando la producción y la economía, estos visionarios entendieron que la eficiencia y la velocidad no debían sacrificar la calidad y la belleza. Su motivación se basó en la creencia de que la artesanía y la atención a los detalles eran esenciales para mantener una conexión genuina con el proceso de creación, así como para preservar la singularidad de cada objeto. Entre otras cosas, también hubo una noción de que, la producción en masa estaba homogeneizando la sociedad y creando una sensación de alienación entre las personas y los objetos que las rodeaban. Por lo tanto, promovieron el diseño centrado en la individualidad, donde cada producto era una expresión única de la creatividad humana. Esta filosofía no sólo enriqueció la estética de la época, sino que también dio lugar a un profundo respeto por los artesanos y su habilidad para crear obras maestras.

Para atender a esta problemática, Morris consideró necesario tener un espacio específico que cumpliera con las necesidades del momento, dando nacimiento a *La red house*. Conocida

³ Poeta, escultor y artesano William Morris fue un inglés polifacético preocupado por el modo de producción en serie que sugería la Revolución Industrial, al que no estaba dispuesto a seguir. Él defendía los métodos clásicos para producir arte.

como la Casa Roja, fue erigida por el arquitecto británico Philip Webb en el año 1859, encomendada por Morris, quien procuró resaltar tanto la historia como la arquitectura de la edificación. La fachada de la casa se distingue por el empleo del material que le otorga su denominación, el ladrillo rojo. Dos años después, Morris estableció una sociedad de artistas prerrafaelitas con el propósito de instituir un taller capaz de concebir y ejecutar, bajo pedido, diversos trabajos artísticos que abarcaran desde murales hasta vidrieras y mobiliario, así como bordados, labores en metal y trabajos en madera tallada. Este taller se configuró como una iniciativa integral destinada a fusionar diversas disciplinas artísticas en un esfuerzo colaborativo y creativo. El mobiliario, en su mayor parte, fue confeccionado manualmente por artesanos que formaban parte del movimiento. Estas piezas constituyen ejemplares únicos construidos como entidades indivisibles. Asimismo, en el interior de la vivienda, subsisten diversas manifestaciones artísticas que abarcan pinturas, murales, esculturas y textiles contemporáneos de la época Muñoz (2020).⁴

la aparente simplicidad de los objetos cotidianos, se esconde un trasfondo complejo y significativo. Cada elemento funcional que forma parte de nuestra vida diaria actúa como un portador silencioso de significados entrelazados, valores culturales arraigados y conexiones sociales que, en su conjunto, moldean no sólo nuestra experiencia individual, sino también la dinámica colectiva de la sociedad. Reconocer esta profundidad subyacente en los objetos cotidianos nos invita a apreciarlos no solo por su utilidad práctica, sino también por la riqueza de historias, símbolos y relaciones que contribuyen a la construcción de nuestro entorno y de nuestra identidad colectiva.

⁴ Artículo online de la revista *elldecor.com*, escrita por Alejandra Muñoz, publicado el 9 de diciembre del 2020, bajo el nombre *Íconos de la arquitectura: La red house de William Morris*.

3.4 Objetos cotidianos, arquetipos universales: el significado de lo funcional

En el transcurso de nuestras vidas, interactuamos diariamente con una variedad de objetos, desde los más simples hasta los más complejos, que cumplen diversas funciones en nuestra rutina cotidiana. Sin embargo, más allá de su utilidad práctica, estos objetos a menudo llevan consigo significados simbólicos profundos que influyen en nuestra percepción del mundo y en la construcción de nuestra identidad. Según la teoría de Carl Jung,⁵ los objetos pueden evocar arquetipos, desempeñar papeles en las narrativas, facilitar experiencias arquetípicas, utilizarlas en la creación de productos y reflejarla en nuestros ámbitos personales. Además, postula que se trata de una cuestión cultural y hereditaria, cuestión que brinda patrones emocionales y de conducta que se van acumulando y creando una especie de rompecabezas en el inconsciente dando significado a lo que nos pasa Torres (2018). A esto se le conoce como *Sociología de los objetos*. Éstas experiencias son universales, lo que significa que pueden ser reconocidas en distintas sociedades y modelos de comportamiento, lo que facilita localizarlos en productos humanos.

Algo similar fue trabajado por la *Revista internacional de investigación en mobiliario y objetos decorativos* o conocida como *Res Mobilis*.⁶ Revista que se tomó la molestia de explorar los arquetipos a través de la casa como objeto de estudio. La noción de la casa arquetípica se presenta como un tema recurrente en el arte contemporáneo, proporcionando un patrón simbólico versátil que puede ser reinterpretado en diversas disciplinas creativas, argumentando que la configuración arquitectónica de la casa desempeña un papel crucial al separar lo que es público de

⁵ Los arquetipos son patrones o modelos universales de pensamiento, símbolos, comportamientos o personajes que se encuentran en el inconsciente colectivo de la humanidad. Estos patrones han sido identificados y descritos por el psicólogo suizo Carl Gustav Jung como elementos fundamentales que forman parte de la psicología humana y que se manifiestan a lo largo de la historia, la cultura y las diferentes sociedades.

⁶ Esta revista nace con la voluntad de llenar un vacío en el panorama de las revistas científicas en castellano relativas al estudio de las artes decorativas y el diseño.

lo que es privado. Esta estructura tiene la capacidad de crear un diálogo constante entre el espacio interior y exterior, al mismo tiempo que establece vínculos entre lo colectivo y lo individual.

Figura 2. *La casa es la frontera* (2008)

Nota 2. Dimensiones, medio, Adolfo Manzano, recuperado del artículo *La casa arquetípica y su representación en el arte contemporáneo* (2013) de Carmen González García

García (2013) en la introducción del anterior texto mencionado, muestra la conexión entre el objeto y lo experiencial, haciendo un acercamiento a la niñez, y las actividades lúdicas que desarrollan en esta etapa, en específico al juego que se conoce como *La casita*; el juego permite adentrarse en otra dimensión, creando un espacio seguro. La elección de adornos y elementos que adoptan características de otro, que interpretan la acción de otro, es clave a la hora de que el niño o niña se apropien del espacio y lo consideren real y habitable. Rasmussen (como se cita en García, 2013) postuló que este deseo infantil, se sostiene durante la vida adulta, con la diferencia de que la experiencia se lleva a cabo a través de la arquitectura real sin separarse del deseo de poder apropiarse del espacio y los artículos elegidos para el proceso.

En síntesis, los análisis realizados por García (2013), Jung, y seguramente otros teóricos y artistas, muestra la interacción con objetos en la vida diaria evidencian la inherente conexión entre los elementos materiales y las experiencias humanas. Tanto en el juego infantil (por ejemplo) como en la interacción cotidiana con objetos, se destaca la importancia de la apropiación del espacio y la selección de elementos, elementos que van más allá de su función práctica y asumen significados simbólicos profundos, influyendo en la percepción del entorno y contribuyendo a la construcción de la identidad. Esta continuidad del deseo de apropiación del espacio, observada desde la infancia hasta la vida adulta, revela una dimensión constante en la relación entre individuos y su entorno, destacando la riqueza de significados entrelazados en la experiencia humana con los objetos y el espacio arquitectónico.

3.5 Representaciones de lo femenino en América Latina

En el contexto de las representaciones de la mujer en Latinoamérica, se destaca la intrincada relación entre las experiencias individuales y la construcción simbólica de identidades. Analizando tanto las reflexiones de García (2013) sobre la apropiación del espacio y los objetos, como la interacción diaria con objetos que llevan consigo significados simbólicos profundos, se establece un marco conceptual para explorar cómo estas dinámicas se manifiestan en las representaciones culturales de la mujer en la región. La continuidad del deseo de apropiación del espacio, observada a lo largo de la vida, ofrece una perspectiva significativa para entender cómo se configuran y transmiten las representaciones de la mujer en diferentes manifestaciones culturales y artísticas en Latinoamérica.

En este caso, la literatura como poderosa herramienta de expresión, ha servido como espacio vital para la articulación y exploración de la identidad femenina en América Latina. A lo largo de las décadas, escritoras de esta región han tejido narrativas que desentrañan los matices, desafíos y triunfos que definen la experiencia de ser mujer en contextos diversos y ricos en historia.

Por ejemplo, la escritora Gioconda Belli ha destacado por su obra literaria enfocada en la liberación y la identidad de la mujer. A través de sus personajes femeninos, Belli desafía los estereotipos impuestos por la sociedad patriarcal y lucha por la autonomía de las mujeres; en sus obras, presenta a mujeres fuertes y valientes que se enfrentan a las normas y expectativas impuestas por la sociedad. Estos personajes se niegan a conformarse con los roles tradicionales asignados a las mujeres y buscan su propia felicidad y realización personal. Una obra destacada es *La mujer habitada*, la cual narra la historia de Lavinia, una joven que se rebela contra el matrimonio arreglado y el control masculino sobre su vida. A través de la evolución de este personaje, Belli muestra la importancia de la libertad y la autodeterminación para las mujeres.

Su activismo la llevó a militar en el *Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)*⁷, de 1970 a 1993, uniéndose a la lucha contra la dictadura de la dinastía de Anastasio Somoza⁸ y más tarde a la gestión de la Revolución Popular Sandinista⁹, actividades que la llevaron a tener una vida clandestina y una constante toma de decisiones bajo amenazas, siempre sintiéndose en el filo de la navaja. En una entrevista para el canal de *YouTube* de *Queen Sofía Spanish Institute New York*.¹⁰ En medio de la conversación, surge la pregunta de ¿cómo esas vivencias y esas sensaciones se traducen en literatura? a lo que ella responde:

Yo escribí mucha poesía pero de repente sentí que tenía que contar estas cosas [...] mi poesía era absolutamente autobiográfica y es muy femenina [...] pero cuando empiezo a pensar, cómo hago para meter toda esta vida colectiva que he tenido, este recuerdo, esta

⁷ Es un partido político nicaragüense fundado en su origen como una organización política-militar de izquierda en 1961.

⁸ Anastasio Somoza Debayle, apodado "Tachito", fue un político, militar, ingeniero hidráulico y dictador nicaragüense.

⁹ Fue el proceso ocurrido en Nicaragua entre julio de 1979 hasta febrero de 1990, protagonizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (llamado así en memoria de Augusto César Sandino) que puso fin a la dictadura de la familia Somoza.

¹⁰ Es una corporación sin fines de lucro fundada en 1954 con el objetivo de estimular el interés de los estadounidenses en el arte, la cultura, las costumbres, el idioma, la literatura y la historia del mundo de habla hispana.

construcción de un movimiento revolucionario, de un triunfo revolucionario, ahí fue que empecé a pensar en la novela, y la mujer habitada es producto de esa decisión. (2022, 11'34'')

Otra autora destacada en el campo del feminismo postcolonial es Silvia Federici.¹¹ Sus contribuciones al análisis feminista han arrojado luz sobre la situación de las mujeres en América Latina y su relación con las estructuras de poder colonial. Federici ha examinado cómo el colonialismo ha influido en la representación de la mujer en la región, perpetuando estereotipos y limitando su autonomía.

En sus escritos, Federici critica las formas en que el colonialismo ha marcado a las mujeres latinoamericanas como “otras” y ha condicionado sus experiencias. Ha analizado cómo las estructuras patriarcales han perpetuado la subordinación de las mujeres y han limitado sus oportunidades de desarrollo y empoderamiento. Su trabajo ha sido fundamental para entender las complejidades de la opresión de género en América Latina y ha abierto caminos para fomentar la liberación de las mujeres. Rita Segato,¹² por su parte, ha realizado importantes aportes a la antropología feminista y ha centrado su trabajo en el estudio de la violencia de género en América Latina. Segato ha explorado cómo las estructuras patriarcales se manifiestan en la cultura y la sociedad, perpetuando la violencia hacia las mujeres. Su enfoque antropológico ha permitido comprender las dinámicas de poder y dominación que subyacen a la violencia de género. Al analizar la obra de Segato, se puede apreciar cómo las representaciones culturales tienen un impacto en la construcción de la identidad femenina y en la perpetuación de la violencia de género. Ella desafía las visiones convencionales sobre la feminidad y critica la forma en que los

¹¹ Es una escritora, profesora, activista feminista y marxista italiana. En sus trabajos concluye que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis las mujeres es la base sobre la que se sostiene el capitalismo.

¹² Rita Laura Segato es una escritora, antropóloga y activista feminista argentina residente en Brasilia y Tilcara.

estereotipos de género limitan las posibilidades de las mujeres. Su trabajo es fundamental para comprender la complejidad de la violencia de género en América Latina y para promover cambios en la sociedad.

En síntesis, la obra literaria de estas escritoras, destaca la complejidad de las representaciones de la mujer en América Latina y ofrece herramientas críticas para comprender las dinámicas de género en la región. A medida que avanzamos en el siglo XXI, estas reflexiones teóricas siguen siendo fundamentales para abordar los desafíos persistentes y fomentar una representación más justa y equitativa de la mujer en la sociedad latinoamericana. Aunque el objetivo primordial de este estudio no radica en el examen de problemáticas relacionadas con el género o el feminismo, resulta imperativo abordar tales cuestiones con el propósito de comprender las diversas perspectivas que la mujer tiene respecto a su propia identidad. En última instancia, esta identidad se configura a partir de una serie de circunstancias que, con el tiempo, se transforman en decisiones trascendentales al momento de seleccionar el papel que se asumirá en la sociedad y las consecuencias que se están dispuestas a enfrentar para respaldar dicho rol. Independientemente de los temas abordados en sus respectivas novelas, las autoras expresan un deseo común de afirmarse ante el mundo y defender aquello que no es susceptible de ser gobernado por otros. Este acto de afirmación constituye un componente esencial en la construcción de la identidad femenina.

La destacada presencia de mujeres valientes y decididas a dar a conocer su voz ofrece una entrada reveladora para explorar el legado de la siguiente escritora latinoamericana de gran importancia. Al igual que figuras notables como Gioconda Belli o Silvia Federici, esta autora, a través de sus relatos, se erige como una narradora comprometida con una rica historia por compartir y una causa que defender. Esta mujer, cuya vida se ha moldeado en respuesta a diversas circunstancias que procuraron constreñirla, representa una narrativa excepcional de resiliencia y autodeterminación. Su trayectoria no solo se ha forjado a través de las complejidades inherentes a

las restricciones que la sociedad le imponía, sino que ha florecido a pesar de estas limitaciones. Su capacidad para construir una vida significativa a pesar de los obstáculos refleja no solo su habilidad para resistir, sino también su deseo de superar las expectativas convencionales; superación que logró plasmar a través de las novelas. Ella es Isabel Allende y su obra *Violeta* vista desde el marco contextual Latinoamericano.

4 Marco contextual

Isabel Allende, nacida el 2 de agosto de 1942 en Perú, adquirió la nacionalidad chilena de manera automática debido a la condición diplomática de su padre, donde la nacionalidad del progenitor prevaleció sobre el lugar de nacimiento de la autora. Su estilo literario se configura como una amalgama distintiva de realismo mágico y prosa poética, manifestándose de manera palpable en sus novelas, las cuales se caracterizan por la presencia de personajes inolvidables y tramas que exploran una amplia variedad de emociones humanas. Esta destreza se evidencia en su habilidad para entrelazar elementos de la realidad y la fantasía.

Obras literarias como *Eva Luna*, *Paula*, *La isla bajo el mar*, *El amante japonés* y *Más allá del invierno* destacan por su versatilidad temática y la capacidad de Allende para construir mundos literarios ricos y complejos. Clara Elvira Ospina, entrevistadora de *Epicentro TV*,¹³ afirmó en 2022 que Isabel Allende es “la escritora latinoamericana más reconocida y admirada en el mundo” (Ospina, 2022, 0’42”). Este reconocimiento internacional subraya la influencia significativa de Allende en la literatura contemporánea y su destacado impacto en la percepción global de la escritura latinoamericana.

El legado de Isabel Allende no se limita únicamente a su impacto en la literatura latinoamericana, sino que se extiende a su profundo compromiso con la justicia y la igualdad, evidenciado a través de su activismo y labor humanitaria. La creación de la *Fundación Isabel Allende* en 1996, en memoria de su hija Paula, quien partió a una temprana edad debido a una enfermedad, representa un testimonio concreto de su dedicación a causas sociales. Paula, imbuida con un espíritu altruista y defensor, inspiró la fundación de esta organización que se centra en la

¹³ Nace como una suerte de cooperativa de seis periodistas que salieron de uno de los programas televisivos de noticias de mayor prestigio en Perú, Cuarto Poder, tras la crisis de credibilidad que caracterizó a los medios peruanos tradicionales durante las polarizadas elecciones de abril y junio de 2021.

promoción de la equidad de género, el empoderamiento de las mujeres y la defensa de los derechos de los niños.

Dentro del corpus de sus obras literarias, Isabel Allende contiene una creación particular, *Violeta*. A pesar de que no ostenta supremacía sobre las demás en términos de importancia intrínseca, esta obra emerge como un referente contextual de indudable valía, proporcionando un lente a través del cual se pueden examinar, entre otros aspectos, ciertas particularidades inherentes a la experiencia de la mujer latina. Publicada en el año 2022, la novela narra la vida de una mujer nacida en una nación del cono sur no específicamente mencionada. La travesía narrativa se despliega desde el nacimiento del personaje en 1920, en el seno de la pandemia que marcó la llamada Gripe Española, que tuvo lugar durante los tumultuosos años de la Primera Guerra Mundial, hasta su trágico desenlace en 2020, en el contexto del confinamiento global ocasionado por la pandemia del Covid-19. A lo largo del transcurso de un siglo completo, la protagonista se ve inmersa en una amalgama de situaciones, tradiciones y mutaciones en su entorno, fungiendo como reflejo vivo de las vicisitudes de la historia y la sociedad. La narrativa se divide en cuatro etapas cruciales, cada una de las cuales representa un período temporal en el que acontecimientos de carácter político, social y económico influyen no solo las decisiones de la protagonista, sino también las de quienes la rodean. El primero de estos momentos, se concibe desde 1920 hasta 1940, un período en el cual los sucesos que tienen lugar en su país de origen dejan una impronta indeleble en el curso de su vida. La autora, en un gesto de significativa connotación, denomina a este lapso *El destierro*.

Durante esta época (1920-1940) acontecimientos como la *Gran Depresión* económica originada por el colapso de la bolsa de valores de Nueva York entre 1929 y 1930 afectaron a varios países latinoamericanos. A pesar de que el impacto fue relativamente menor se manifestó en aspectos como la disminución de los precios de exportación, el desempleo, los problemas

sociales, las medidas gubernamentales y la reducción de las importaciones. Según Sommi (1982) “la crisis se centró en los sectores básicos de la economía productora de materias primas dependiente del mercado exterior” (p. 94). Acontecimiento que, para la población, incluso las élites, como en el caso de Violeta (el personaje) y su familia, significó abandonar el país, perderlo todo y comenzar de cero.

En un segundo momento, Allende ubica al personaje de Violeta en los años 1940 a 1960, durante este periodo los países de América Latina experimentaron una serie de eventos históricos, políticos, sociales y económicos que influyeron en la vida de las mujeres en la región. Aunque para esta época en la historia los personajes están en una especie de campo lejos de la civilización, donde estos cambios afectaron poco o nada, donde el habitar era como estar en otro planeta, la *Segunda Guerra Mundial*, por ejemplo, a pesar de no haberse librado en América Latina, tuvo un impacto significativo en cada región que poco a poco llegaba a cada rincón. Durante este período, detalles como el vestuario se volvieron prácticos ya que la disponibilidad de materiales y recursos era para la producción bélica. Como resultado, las prendas de vestir se volvieron más simples y prácticas. Los vestidos y trajes eran menos ornamentados y con menos detalles extravagantes, así mismo con los accesorios, los muebles, y otros objetos de uso diario. Lo curioso es que en las imágenes de referencia, la vestimenta femenina no vislumbraba precisamente estos aspectos.

En el contexto histórico que abarca tanto a la autora como al personaje, se revela un periodo de intensa exploración marcado por la presencia de una rica complejidad socioeconómica. En este intervalo, las mujeres se encontraban sometidas a exigencias adicionales, vinculadas no sólo a las cuestiones matrimoniales, sino también a la perspectiva de destinar sus futuras existencias al ámbito doméstico. Este segmento específico, identificado por Allende como *La pasión*, encapsula la dinámica de una época en la que las décadas de los cuarenta y sesenta en América Latina

presenciaron una intersección compleja entre las arraigadas tradiciones culturales y las incipientes transformaciones sociales.

Las obligaciones del ama de casa, a la vez que demuestran la subordinación jurídica y social de la mujer, representan un lugar singular de la economía capitalista, que cifra sus posibilidades de crecimiento y reproducción en la administración del flujo y la producción de la riqueza en el hogar. (Pedraza, 2011, p. 74).

En el ámbito de los matrimonios, las dinámicas familiares, influenciadas por factores económicos, sociales y religiosos, desempeñaron un papel crucial en la configuración de dichas uniones. Las expectativas sociales y de género seguían rigiendo la institución del matrimonio. Las mujeres eran socialmente designadas como esposas y madres, y se esperaba que desempeñarán roles tradicionales en el hogar. La presión social para cumplir con estos roles era palpable, y las expectativas de género influían en las elecciones matrimoniales. La conformidad con las normas de género tradicionales era un criterio clave en la evaluación de las mujeres como esposas potenciales, y claro la situación económica de las familias ejercía una influencia sustancial en los matrimonios de la época. Los matrimonios eran vistos como una estrategia para consolidar fortunas o mejorar la posición económica de las familias.

Para el periodo de 1960 a 1980 América Latina vivió un período político marcado por la prevalencia de dictaduras y regímenes autoritarios. Estos regímenes se respaldaban en el pretexto de la seguridad nacional, identificando a los movimientos sociales y los partidos de izquierda como representantes del comunismo. En consecuencia, se implementaron medidas legales amparadas en la noción de mantener el orden público, las cuales resultaron en la restricción de derechos y libertades. Esta legislación permitió la persecución y represión de organizaciones e individuos que eran percibidos como adversarios por estos regímenes. Allende como sobrina del expresidente chileno Salvador Allende, se vio profundamente afectada por el golpe de estado de Augusto

Pinochet en 1973 (Martínez, 2010). Un acontecimiento que marcó un punto crucial en su vida y su carrera literaria. Tras el golpe, vivió en el exilio en Venezuela, donde comenzó a escribir como una manera de procesar sus vivencias y sentimientos.

En lo que respecta a el personaje, Violeta durante estas décadas se ve involucrada en otro tipo de actividades muy normales dentro del cono sur. Para estas fechas el ámbito ilegal cada vez tomaba más fuerza y la población Latina cada vez se veía más partícipe. La producción y el tráfico de drogas, como la cocaína y la marihuana, se intensificaron en América Latina. Colombia, por ejemplo, se convirtió en un importante centro de producción de cocaína, mientras que México se destacó en la producción de marihuana. La demanda de drogas ilícitas en los Estados Unidos y otros países contribuyó al aumento del tráfico. Se establecieron rutas de narcotráfico a través de los países productores hacia los mercados consumidores. Estas rutas incluían el Caribe, América Central y México como puntos clave de tránsito, a menudo relacionado con la corrupción en los gobiernos y las fuerzas de seguridad.

Narcotraficantes influían en políticos y funcionarios gubernamentales a través de sobornos y presiones, lo que facilitaba sus operaciones. La cobertura mediática cubría los eventos relacionados con el tráfico de drogas frecuentemente en las noticias. La prensa informaba sobre operaciones policiales, arrestos de narcotraficantes, decomisos de drogas y la violencia asociada al tema. La participación de las mujeres en la narcocultura, estuvo en espacios como laboratorios de producción, mulas,¹⁴ relaciones sentimentales con los principales protagonistas del mundo ilegal y en las redes de apoyo y colaboración. Allende ubica al personaje en una posición donde por azares de la vida, termina compartiendo un espacio con alguien donde su papel como mujer se ve reflejado

¹⁴ Son personas, por lo general de una condición social muy baja, que son “contratadas” para trasladar sustancias ilegales de un país a otro, la mercancía o producto es llevado por medio de su propio cuerpo.

en las dos últimas actividades mencionadas. Dentro de la novela, esta sección se encuentra bajo el nombre de *Los ausentes*, donde Violeta al relatar una parte de su vida menciona:

Julián puso sobre la mesa del comedor dos cajas de cartón llenas de papeles y me pidió que le ayudara a sortear el contenido. Entonces comprendí que su interés en tenerme a su lado no era sentimental sino práctico; yo había sido siempre su administradora, secretaria y contadora [...] Al tratar de poner cierto orden en aquella maraña fui dándome cuenta de la índole de las actividades de mi compañero, en la mayoría ilegales, como suponía. (2022, p. 209)

Finalmente, desde 1983 hasta 2020, en su último capítulo, *Renacer*, la pérdida, el recuerdo, el dolor, la traición y el olvido, comienzan a tener importancia, son el rastro de la experiencia, el ensayo y el error. Durante este período, la política en América Latina experimentó una serie de transformaciones notables. En un extremo, se produjeron transiciones hacia la democracia en varios países de la región. Argentina y Chile son ejemplos destacados de naciones que dejaron atrás regímenes militares y restauraron gobiernos democráticos. Por otro lado, se observó la llegada al poder de líderes de izquierda, como Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, quienes implementaron políticas de corte socialista. Sin embargo, también se vivieron crisis políticas y disputas electorales en países como Venezuela y Nicaragua, que generaron tensiones y desafíos a la estabilidad política. A pesar de algunos avances en los derechos civiles y la justicia social, la desigualdad económica persistió en la región.

Las brechas entre ricos y pobres generaron tensiones y descontento, sin embargo, surgieron movimientos sociales en defensa de los derechos indígenas y los derechos de las mujeres. Los movimientos feministas, y las organizaciones de derechos humanos desempeñaron un papel importante en la lucha por la equidad y la justicia. Además, la migración se convirtió en un fenómeno destacado. En el ámbito económico, muchos países de América Latina adoptaron

políticas de apertura económica y liberalización, reduciendo las barreras comerciales y atrayendo inversiones extranjeras. A lo largo de estas décadas, la región experimentó diversas crisis económicas, incluida la crisis de la deuda en la década de 1980 y la recesión financiera de finales de la década de 1990. Sin embargo, varios países lograron una recuperación económica significativa en las décadas posteriores.

El papel de las mujeres en la sociedad y en diferentes ámbitos ha evolucionado significativamente durante este periodo. Sin embargo, es importante destacar que este papel ha variado según la región, la cultura y otros factores. A lo largo de estos años, se produjeron avances significativos en los derechos de las mujeres, en muchas partes del mundo, se lograron cambios legislativos que promovieron la igualdad de género, incluyendo leyes contra la discriminación, la igualdad salarial y la lucha contra la violencia de género. También se ha visto un aumento en la participación política de las mujeres. Varios países han tenido presidentas, primeras ministras y lideresas en cargos políticos importantes. Las mujeres han ganado terreno en la toma de decisiones a nivel gubernamental y en organismos internacionales.

Entre otras cuestiones, América Latina presenció una serie de cambios significativos en la forma en que las mujeres abordaron la estética, la moda y su relación con el mobiliario. Las mujeres de la región desafiaron las normas tradicionales de lo femenino y redefinieron la belleza y la estética de maneras diversas y empoderadoras. Violeta por su parte, logró ser una mujer de negocios, inteligente para las finanzas, y hábil para los proyectos.

Otra forma en que las mujeres de América Latina han transformado la estética femenina es a través de la promoción de la diversidad de cuerpos. Durante décadas, se ha luchado por la representación de diferentes tipos de cuerpo en la moda y los medios de comunicación. Esto ha desafiado la presión impuesta sobre las mujeres para cumplir con estándares de belleza inalcanzables y ha fomentado la aceptación de cuerpos de diferentes tallas y formas, las mujeres

han abrazado trajes tradicionales, patrones y elementos de diseño que honran su origen étnico y cultural. La moda se ha convertido en una herramienta para celebrar la rica diversidad de la región, destacando la belleza única de las diferentes herencias culturales.

La transformación también ha influido en la manera en que las mujeres han modificado sus espacios y mobiliario en sus hogares. La búsqueda de un ambiente que refleje la personalidad y gustos individuales ha llevado a una reconfiguración de los espacios y la elección de mobiliario. La moda y la estética se han trasladado al hogar, con mujeres que optan por mobiliario y decoración que refleje su estilo personal y sus valores.

5 Referentes o antecedentes

El arte es una manifestación única de la creatividad humana que ha evolucionado a lo largo de la historia, influenciada por una amplia gama de factores. Uno de los componentes más esenciales en la creación es la presencia de referentes artísticos, que desempeñan un papel crítico en el proceso creativo. Estos referentes, que pueden incluir obras de otros artistas, estilos, movimientos y contextos culturales, son fuentes de inspiración y conocimiento que impulsan el desarrollo del arte. A continuación, la intersección entre el arte y el diseño se manifiesta de manera vibrante en las obras de seis destacados artistas, tres internacionales y tres provenientes de Latinoamérica, cuyo enfoque común es el arte funcional. En este contexto, la distinción entre arte y diseño se disuelve, dando paso a una colaboración intrínseca entre ambas disciplinas. Estos creadores, provenientes de diversas culturas y contextos, comparten la convicción de que la estética y la funcionalidad pueden coexistir armoniosamente en la creación de objetos que trascienden las fronteras convencionales de ambas prácticas.

5.1 Nicola Constantino: peletería humana

Para empezar, la figura de Nicola Costantino, en el mundo del arte contemporáneo, se erige como un enigma creativo y una fuente inagotable de inspiración. A lo largo de su carrera, Costantino ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su obra única y provocativa, desafiando las convenciones y explorando las fronteras de la expresión artística. Nacida en Rosario, Argentina en 1964, Nicola sin saberlo, tuvo desde sus padres las bases de lo que para ella serían sus herramientas artísticas más fuertes. Al ser su padre cirujano y su madre dueña de una fábrica de ropa, pretendían que Nicola emprendiera un camino de similar éxito. Sin embargo, el arte desde temprana edad corría por sus venas, por lo que en un momento de su vida, decide romper el corazón de su madre al abandonar el trabajo que tenía a su lado, y se inscribe en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario.

Una de sus obras más características, que de hecho fue su primera obra como artista, fue *Peletería humana*. En una entrevista para *BazarTV* Constantino (como se citó en *bazarTv*, 2022, 4'58'') cuenta que, en el transcurso de su vida tuvo que reconocer que indudablemente había una influencia por parte de sus padres, y aunque pareciera chiste supo combinar ambos legados para crear una colección de ropa con simil de piel, la cual tenía por todas partes, tetillas masculinas. Una curiosa manera de mezclar ambos sexos, pues las partes de hombres están incrustadas en accesorios femeninos como los son carteras *Hermes*, vestidos, tacones y demás. La inspiración para esta obra, surge frente al evidente auge que tenía el uso del cuero en los años noventa.

En uno de tantos viajes que realizó Constantino en su juventud, tuvo la oportunidad de conocer la exhibición *Posthuman*, curada por Jeffrey Deitch en la *Fundación Deste* en 1993, la cual fue de gran ayuda para consumir la idea, pues esta tenía como tema la construcción de la identidad a través de las cirugías estéticas.

Figura 3. Nicola Constantino. *Peletería con piel humana* (1995-2001).

Nota 3. Vestido, 2001. Silicona, satín y cabello. Aprox. 128 x 36 x 24 cm. (50 1/3 x 14 x 9 2/5 pulgadas).

5.2 Artista multidisciplinaria: Andrea Zittel

Conforme a la información consignada en la página Art21 sobre la artista Andrea Zittel, esta creadora, al igual que Constantino, se desenvuelve en los campos del arte y del diseño. Se le reconoce como una artista multidisciplinaria nacida en 1965 en Escondido, California. Se afirma que la artista “continually reinvents her relationship to her domestic and social environment. Influenced by Modernist design and architecture from the early twentieth century” (*Art21*, 2023, párr. 2).¹⁵

Su obra trasciende las distinciones entre lo privado y lo público, y su atención a la relación entre el individuo y su entorno ha dejado una marca significativa en el panorama del arte contemporáneo. Mediante sus proyectos, Zittel redefine de manera constante nuestra comprensión de la vida y el arte, desafiando la necesidad de estructura y explorando la búsqueda de la libertad en este proceso. Desdibujando las líneas entre la vida y el arte, Zittel se adapta a las demandas del momento, y comenta que:

El diseño debe de hablar de la vida y de vivir. Es realmente una especie de conversación interesante sobre el diseño pero a través del arte. Cada espacio en el que he vivido lo he convertido en un proyecto de arte, y creo que todo en la casa ha evolucionado con mi vida [...] Hay una especie de posición privilegiada de ser artistas donde se pueden hacer cosas en una naturaleza más experimental, simplemente para ver que pasa. (Zittel, como se citó en Forster, 16 enero 2015, 00'59'')

Esta artista sostiene que la función, la estética y el concepto están intrínsecamente interrelacionados en su obra. En este contexto, la función de una pieza artística, su estética y el

¹⁵ Zittel reinventa continuamente su relación con su entorno doméstico y social. Influenciado por el diseño y la arquitectura modernistas de principios del siglo XX. Traductor hecha por Leidy Cardona.

concepto que busca transmitir son elementos inseparables y complementarios. Para ella, cada aspecto contribuye de manera significativa a la integridad y la resonancia de la obra en su conjunto. En otras palabras, su enfoque artístico considera estos elementos como componentes esenciales que se entrelazan para crear una experiencia significativa y coherente para el espectador.

Figura 4 *A-Z Carpet Furniture* (2012).

Nota 4 La artista crea un espacio funcional que se adapta exactamente a una cabina de 12' x 16' cerca de A-Z West.

5.3 May Morris: herencia femenina de las *Arts and crafts*

Retomando un tema que se exploró en la presente investigación en el apartado de *Marco teórico*; las *Arts and Crafts*, o *artes y oficios* en español, fue un movimiento estético y artístico que se originó a mediados del siglo XIX en Gran Bretaña y se extendió a otros países, incluidos Estados Unidos y algunos lugares de Europa. Este movimiento buscaba revitalizar las artes manuales y aplicadas en un contexto industrializado, promoviendo la idea de que el diseño y la producción de

objetos deberían fusionarse y llevarse a cabo de manera artesanal, destacando la calidad y la belleza en la manufactura. Movimiento reconocido principalmente por el trabajo masculino y que hoy por hoy la primera referencia del movimiento es su fundador William Morris.

Figura 5 *William Morrisons and May Morris*

Nota 5 Silla William Morrisans con cojín bordado por May Morris. Foto Richard Moss. 2021

En el contexto del *Arts and Crafts*, es esencial comprender la posición de la mujer trabajadora durante la época victoriana. En ese periodo, las mujeres no recibían educación formal, ya que su vida se centraba en objetivos sociales como el matrimonio. Su principal vocación era ser esposas, buscando reconocimiento social y seguridad económica. La sociedad de la época sostenía que el lugar natural de la mujer era el hogar, y cualquier trabajo remunerado se consideraba degradante; a mediados del siglo XIX, en Inglaterra, aumentó el número de mujeres sin formación y sin medios económicos. Surgieron empleos remunerados para mujeres de clase media, pero se

limitaban a ocupaciones consideradas apropiadas, como institutrices o maestras, trabajos que no comprometían su feminidad, (Guzman 2019).

Con la instauración de la era industrial, las mujeres encontraron la oportunidad de participar en esferas laborales más allá de las actividades domésticas o docentes, en este contexto, la presencia de las mujeres en los campos del arte y la artesanía adquirió relevancia, aunque aún prevalecía la supervisión y el diseño por parte de hombres en lo que respecta a las ideas principales, llevando a la mujer al anonimato, sin embargo hubo excepciones.

May Morris, la esposa del fundador del movimiento en cuestión, es reconocida como un ícono de las Bellas Artes y la artesanía del siglo XIX en Inglaterra (Guzman, 2019). Nacida el 25 de marzo de 1862 en Bexleyheath, Inglaterra, Morris desempeñó un papel destacado como expositora y colaboradora en el movimiento *Arts and Crafts*. Durante las décadas de 1890 a 1910, se convirtió en el prototipo de la nueva mujer, caracterizada por la búsqueda de la libertad de expresión y la promoción de la igualdad en la sociedad. Su destreza profesional se centró en las artes y oficios, con especialización en bordado y joyería, y también desempeñó el papel de editora socialista británica. Morris persistió en la revitalización del bordado de forma libre, adoptando el estilo de la costura artística. Este enfoque resaltaba las costuras realizadas a mano y el sutil sombreado en hilo de seda, buscando fomentar la autoexpresión del bordador. Se diferenciaba claramente del punto de aguja empleado en el trabajo de lana de Berlín, caracterizado por colores brillantes y una estética de “pintura por números”, que prevalecía en gran parte del bordado doméstico a mediados del siglo XIX.

5.4 Ana Claudia Múnera: memoria y objeto

Ana Claudia Múnera es una artista Colombiana nacida en la ciudad de Medellín en 1966. Realizó estudios en docencia, en artes plásticas y diseño multimedia. Su enfoque en la cotidianidad, en el pasado y el núcleo familiar han sido los protagonistas de la obra de Múnera. Por medio de una especie de *Ready made*¹⁶, la artista ha creado propuestas donde objetos como las vasijas de barro, la cerámica y diferentes tipos de cajas tienen la tarea de enviar al receptor un fuerte mensaje. Por ejemplo, en su video performance *Ofrenda*, presentado en 2018, Múnera desafió las normas tradicionales de género al romper vasijas en un acto ritual. A través de esta acción, cuestionó tanto la autoría como el valor cultural de los objetos cerámicos, subvirtiendo las convenciones asociadas con las obras de alfarería (Espacio el dorado, 2018). La obra se convierte en un poderoso mensaje sobre la reconfiguración de las normas artísticas y la reinterpretación de objetos cotidianos en un contexto artístico, reflejando el enfoque disruptivo y reflexivo de Múnera.

En resumen, la obra de esta artista, se distingue por evocar una profunda nostalgia hacia el pasado, especialmente en relación con el ámbito doméstico y la unidad familiar. Mediante la utilización de objetos cotidianos, la artista logra comunicar de manera efectiva este sentimiento de añoranza, resaltando la capacidad de ciertos objetos para convertirse en portadores significativos de recuerdos y emociones asociadas al concepto de hogar. A través de su enfoque artístico, Múnera no solo genera impactantes creaciones visuales, sino que también insta al espectador a reflexionar sobre la conexión emocional que subyace entre las vivencias cotidianas y la construcción de significado en torno al concepto de hogar.

¹⁶ Traducido como “listo para usar” es la idea de tomar objetos comunes y cotidianos, que generalmente no se consideran arte en sí mismos, y presentarlos como obras de arte simplemente por el acto de elegirlos y exhibirlos en un contexto artístico.

Figura 6. *Ofrenda video-performance.* (2018)

Nota 6 Vasijas elaboradas por un alfarero artesano.

5.5 María Fernanda Cardoso: arte y naturaleza

María Fernanda Cardoso, nacida en 1963 en Bogotá, Colombia, destaca por su capacidad para fusionar elementos como la tecnología, el diseño y el arte. Su obra se caracteriza por la exploración de materiales no convencionales y su profunda conexión con la naturaleza, dando lugar a la creación de instalaciones, performances y esculturas.

Entre sus obras significativas se encuentra *Emuwear*, una composición que desafía la clasificación tradicional, ya que su naturaleza híbrida dificulta etiquetarla claramente como instalación, escultura o cualquier otra categoría específica. En este contexto, se puede considerar

más pertinente catalogarla bajo el concepto de *Objeto específico*, que busca difuminar las fronteras entre estilos, adoptando una perspectiva de hibridación.

Más de la mitad de las nuevas obras [...] no son ni pintura ni escultura. Por lo general, tienen un vínculo, cercano o lejano, con una o con otra. Las obras son diversas y mucho de su contenido, que no es ni pintura ni escultura, es asimismo diverso. Pero presentan algunos rasgos comunes a casi todas. Las nuevas obras en tres dimensiones no forman un movimiento, una escuela o un estilo. (Zehar, 2014, p.25)

Figura 5. *Emuwear* (2006 - 2008)

Nota 5 Hecha de pegamento, plumas y redes de fibra de vidrio o nylon, la ruana, Fluro Orange y reversible.

La superposición de las prendas de *Emuwear* no solo representa una fusión estilística entre la moda tradicional de los amerindios y la elegante moda de Hollywood, sino que también encapsula una amalgama única de lo macabro, lo decorativo y lo funcional. En este proceso, la artista Maria Fernanda Cardoso logra entrelazar elementos visuales y conceptuales que van más

allá de la mera estética, explorando la intersección de diferentes culturas y épocas, así como la dualidad entre lo ornamental y lo utilitario. Este cruce complejo de influencias y significados dentro de las vestimentas destaca la capacidad de Cardoso para desafiar las categorías convencionales y para crear una experiencia visual y conceptualmente rica.

5.6 Álvaro Barrios: arte onírico

El siguiente artista además de encontrarle un sentido a las cosas que el mundo posee, se caracteriza por buscar en ellas un toque onírico. Álvaro Barrios nacido en Barranquilla en 1945, se ha destacado en el ámbito del arte contemporáneo y es conocido por su versatilidad artística, que abarca diversas disciplinas, incluyendo la pintura, el grabado, la escultura, la instalación y el arte conceptual. A lo largo de su carrera, ha explorado una amplia gama de temas, incluyendo la mitología, la historia, la política, la literatura y la cultura popular. Una de las características distintivas del trabajo de Álvaro Barrios es su capacidad para combinar elementos del arte pop, el surrealismo y el simbolismo en su obra. Sus creaciones suelen ser ricas en detalles, narrativas y referencias culturales, lo que le permite abordar temas complejos de manera accesible y provocativa.

La pieza más adecuada para la presente investigación como referente se llama *Relicarios*, Una obra dedicada a su maestro en términos de inspiración Marcel Duchamp.¹⁷ Los relicarios que son collares creados para guardar la foto de un santo o de un familiar, funcionan en este caso para Barrios como un estuche que prolonga la vida de aquellas cosas que se consideran inútiles e incluso basura, al guardarlas en este tipo de objetos les otorga otro rol, para la preferencia del artista en cuestión, la característica adquirida no es nada menos que espiritual y esotérica. Para un mayor contexto, los desechos que se encuentran dentro de los relicarios, son plantas, hojas secas, tal vez

¹⁷ Fue un artista y ajedrecista francés. Especialmente conocido por su actividad artística, su obra ejerció una fuerte influencia en la evolución del dadaísmo.

semillas y otro tipo de partículas que encontró cuando visitó en 1983 la tumba de los Duchamp. Para Barrios esto significaba una extensión de lo que el mundo fue, es y será, todo es parte de un mismo cosmos. Sentimiento que guardó 35 años hasta que decidió crear la pieza (Doria, 2018).

Figura 6 *Relicarios* (2018)

Nota 6 Recuperado del Catálogo Álvaro Barrios de la galeríadunquearango.com.

La destacada contribución de estos artistas a la presente investigación reside en su habilidad para respaldar y ejemplificar la idea de fusionar diseño y arte, evidenciando su viabilidad y pertinencia. Su obra trasciende la concepción convencional del arte como un acto puramente contemplativo, proporcionando una perspectiva enriquecedora sobre el potencial multifacético de los objetos artísticos. Cada uno de estos artistas aporta de manera singular a la investigación,

destacando cómo pueden establecer conexiones conceptuales a lo largo de la historia, la cultura y la experiencia, transformando objetos en entidades que no solo cumplen una función estética, sino que también son funcionales. Esta diversidad de enfoques proporciona herramientas valiosas para materializar ideas concretas, consolidando la importancia de su trabajo en el contexto de la intersección entre arte y diseño.

6 Diseño metodológico

La presente investigación se fundamenta en la propuesta metodológica de Bruno Munari, un teórico y creador que estableció un enlace entre los lenguajes artísticos y del diseño. Esta vinculación entre ambas esferas ha suscitado un profundo interés en el análisis de la metodología de Munari, cuyos pasos proyectuales se entretajan de manera implícita en el ámbito de la investigación en curso. En consecuencia, este estudio se adentrará en un examen minucioso de la metodología de Munari, con el objetivo de evaluar su pertinencia en el contexto actual de la investigación y creación. El desafío que se plantea es la asimilación y adaptación de la metodología de Munari a la presente investigación. En las siguientes secciones, se presentará a Bruno Munari, se delinearán la esencia de su metodología y se discutirá cómo se aplicarán sus componentes en el marco de este trabajo de investigación.

Bruno Munari (1907-1998) fue un prolífico artista, diseñador, escritor y pensador italiano cuyo legado se extiende por una variedad de campos creativos. Renombrado como una de las figuras preeminentes en el ámbito del diseño y la comunicación visual del siglo XX, Munari destaca por su búsqueda de la esencia del arte y del diseño a través del equilibrio entre el rigor y la levedad. En su enfoque, Munari incorpora elementos lúdicos, humorísticos e irónicos como herramientas fundamentales para alcanzar sus objetivos creativos. Fontán (como se citó en Canal March, 2022, 2'14'') dice que es una persona con infinitud de intereses, polifacética y eficiente. Tiene de Peter Pan el niño eterno, la imaginación eterna, el juego eterno.

En su interés por explorar en el mundo del diseño, Munari piensa en una estrategia para buscar soluciones de una manera más práctica y dinámica, a esto lo denominó *Metodología proyectual*, la cual se basa en una secuencia lógica de pasos necesarios con el objetivo de lograr los mejores resultados en el menor tiempo posible (Munari, 2013).

Asegura que, es incorrecto iniciar un proyecto sin un enfoque metodológico, sin previamente realizar una investigación para comprender lo que ya se ha hecho. La creatividad no debe confundirse con la improvisación sin un método; esto solo conduce a la confusión. El *Método proyectual* implica una serie de pasos que se basan en principios compartidos que sirven como herramientas prácticas que pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto, teniendo valores objetivos que se refieren a principios generalmente aceptados por todos. Capa (como se citó en Canal March, 2022, 00'56'') comenta que para Munari hay que llevar todo a su esencia, si las cosas son simples y están llevadas a su esencia perdurarán en el tiempo.

Por lo tanto, la metodología es desglosada por el autor en varias secciones, así **1. El problema:** la resolución de un problema comienza con una definición exhaustiva del mismo, acompañada de la delimitación de sus alcances. Los problemas tienen su origen en necesidades específicas, y, aunque contienen intrínsecamente los componentes necesarios para su solución, no se resuelven de manera automática. La fragmentación de cualquier problema en sus elementos constitutivos más pequeños se plantea como un enfoque eficaz, al abordar estos elementos de forma aislada, lo que a su vez facilita el proceso en su totalidad. **2. Elementos del problema:** descomponer un problema en sus elementos, resolverlos por separado y luego recomponerlos de manera coherente es una estrategia importante en el diseño, lo que facilita la proyección de un proyecto global. **3. Recopilación y análisis de datos:** la recopilación de datos surge principalmente de una dinámica muy básica y es, hacerse preguntas, al menos las más comunes para así comenzar a darle un rumbo al proceso investigativo, ¿qué? ¿Por qué? ¿para qué? Y así hasta llegar al ¿cómo?

4. Creatividad: este aspecto vive justo en el límite derivado del análisis y la recopilación de datos (subproblemas), lo cual, hace que contemple todas las necesidades como la experimentación y los elementos necesarios para hacerlo. Esta parte de la investigación se ha desarrollado por medio de la recopilación de datos en términos visuales, es decir, cómo se ha ido

representando lo femenino a través del tiempo, qué tipo de ornamentación se le ha adjudicado a cada tipo de mujer, de qué región, cómo la historia y los hechos políticos, religiosos y económicos han formado estándares de la mujer. En conclusión se está creando relaciones simbólicas con el uso y la apropiación del objeto. Esto ha tomado forma gracias al uso del panel de tendencias como herramienta el cual se explicará más adelante (ver figura 5).

5. Materiales y/o tecnologías: hasta este momento, es probable que el problema aún no tenga forma, sin embargo, es importante visualizar de qué manera y por medio de qué, se puede llegar a una posible solución. Al contemplar los materiales y/o tecnologías dentro del proceso, se reduce el margen de error del proyecto. Para este punto, el uso de la tecnología ha jugado un papel importante, ya que por medio de programas digitales se han esbozado las maneras en las que el proyecto puede llegar a producto u otra manera de llegar a una propuesta final. Por ejemplo, se contemplan asuntos como, si la producción se hará por medio de bordado, o si se hará una sesión fotográfica, si se comprarán telas, etc.

6. Experimentación, modelos y maquetas: De acuerdo con los materiales que se han utilizado para los bocetos, la experimentación, como se mencionó, son los prototipos digitales derivados de todo lo anterior, el problema, elementos del problema, recopilación de datos, etc. En este caso, la aplicación *Paint 3D*¹⁸, ha sido la principal herramienta para darle dimensión a los esquemas planteados en la bitácora.

6.1 Paneles de tendencias: el vínculo entre la visión creativa y la evolución de diseño

Por otro lado, la *metodología proyectual*, no es la única en esta investigación. En el dinámico y competitivo mundo de la moda, el diseño, la tecnología y otras industrias creativas, la

¹⁸ Es una aplicación de software desarrollada por Microsoft que se incluye en el sistema operativo Windows 10 y versiones posteriores. Esta aplicación, como su nombre indica, es una versión moderna y tridimensional del clásico programa de dibujo Paint de Windows.

capacidad de anticipar y adaptarse a las tendencias emergentes es fundamental. La evolución constante en gustos, preferencias y tecnología impulsa la necesidad de un enfoque estructurado y colaborativo para rastrear las tendencias y transformar esta información en innovación. Los "paneles de tendencias" o "comités de tendencias" representan una herramienta vital en este proceso. Un panel de tendencias se refiere a un grupo de expertos, profesionales y personas con conocimientos en un campo específico que se reúnen regularmente para analizar y predecir las tendencias emergentes en ese campo. Estos paneles son diversos en composición y están diseñados para identificar patrones, cambios y preferencias en la industria o el mercado en cuestión. La información recopilada y las predicciones resultantes son esenciales para guiar las decisiones estratégicas y creativas en una amplia gama de industrias.

Conectándolo con la *Metodología proyectual* de Munari, el segundo paso en su proceso se basa en los *elementos del problema*, el cual nos indica que la mejor manera de abordar la situación en cuestión es descomponiendo la idea general en pequeñas partes. Pues bien, el panel de tendencias lo hace de manera visual, combinando los elementos, la recopilación de datos, el análisis y los materiales en un mismo espacio para llegar a la solución o innovación de algo si es el caso. Lo más importante de esta dinámica, es que siempre está en constante actualización por lo que permite adaptar el proyecto x a las necesidades del momento.

En el caso del presente texto, la combinación de la *Metodología proyectual* de Munari y el panel de tenencia resulta, estratégico teniendo en cuenta que el problema tiene sus bases en la escritura (literatura) y quiere visualizarse por medio de elementos artísticos funcionales.

6.2 Cuadro esquemático de la metodología proyectual

A continuación aparece una tabla en la que se muestran los cinco criterios básicos de la metodología proyectual y los productos esperados con su respectiva justificación.

Metodología proyectual	Producto esperado	Justificación	Herramientas
Recopilación y análisis de datos	Depuración de información. Selección de arquetipos a desarrollar.	La elección de uno o dos arquetipos literarios, además de ser suficiente, es un reto hacer el desarrollo creativo a partir de una “limitada” información que se expandirá de forma visual.	Diagramas: mapas mentales, diagramas de flujo, etc.
Creatividad	Paneles de tendencias.	La exploración del panel de tendencias en el ámbito artístico propone un reto visual y a su vez metodológico. En este caso será una extensión de los pasos elegidos de la metodología proyectual de Munari.	Imágenes, materiales, texturas, collage, etc.
Experimentación	Bocetos en ilustración 2D y 3D	Los bocetos son un recurso que permite identificar el margen de error del o los planteamientos, facilitando la intervención y corrección e incluso permite contemplar aspectos como la materialidad del proyecto.	Dibujo digital y análogo. Procreate.
Modelos	Modelo del objeto funcional final	Los modelos son un recurso que se pueden presentar bajo cualquier modalidad. En este caso los bocetos son la mejor herramienta para el acercamiento adecuado al posible modelo esperado. A partir de este se puede esbozar también los materiales que se consideren adecuados.	Ilustraciones proyectuales.
Materiales y/o tecnologías	Proyección de los arquetipos en objetos funcionales	La elección de estas herramientas representa además de recursividad, un progreso dentro de la población femenina actual.	Herramientas digitales. Aplicaciones online.

7 Proceso de creación

Qué	Diseño de los objetos a partir de los arquetipos.
Por qué	Se busca facilitar la representación de la identidad femenina a través de la recopilación y creación de objetos
Para qué	Para generar un diálogo entre el sentido de lo femenino, la construcción social y cultural de manera creativa.

7.1 Recopilación de datos

El proceso creativo, siendo intrínsecamente intangible, se configura a partir de las experiencias y exigencias individuales, variando según el momento o entidad que demande su activación en la concreción de un producto anticipado. En el contexto de la presente investigación, se examinará el modo en que dicho proceso emplea diversas herramientas, amalgamándolas con miras a la culminación exitosa de un producto final o su prototipo.

El primer objetivo consistió en analizar las semejanzas y diferencias entre el diseño y el arte, el cual se desarrolló en los capítulos denominados *Referencias* y *Marco teórico*. Estos capítulos desempeñaron la función de cimientos conceptuales, erigiendo el punto de partida necesario para la posterior evolución y abordaje de los restantes objetivos delineados en el desarrollo de la presente investigación; la ruta propuesta implica una depuración y elección meticulosa de arquetipos femeninos enraizados en la literatura latinoamericana. Este aspecto se puede dividir en dos partes, la primera, arquetipos: Carl Jung define estos modelos como fenómenos ancestrales que se producen a nivel colectivo en diferentes contextos culturales. Por lo tanto implica un desarrollo del individuo influenciado por la sociedad (Torres, 2018).

La literatura, por ejemplo, ha sacado provecho de este tipo de patrones que pueden marcar características emocionales y de conducta, haciendo que se forme un prototipo adaptable al mundo

en general. Temáticas como la mujer y sus cualidades femeninas, han construido personajes recopilando criterios generales bajo dinámicas como *La Dama en apuros*, aquella que necesita ser siempre rescatada, *La Femme Fatale*, seductora, misteriosa a menudo problemática, *La Doncella ingenua*, inocente y pura, en constante experimentación y descubrimiento de si misma, *La Rebelde* que no se conforma con nada, y siempre busca romper las normas establecidas, *La reina gobernante* o *Amazona*, mujer poderosa, líder, dispuesta a tomar riesgos y decisiones importantes en pro de su vida, entre otras.

La segunda fase implica abordar los arquetipos desde una perspectiva latinoamericana. Antes de la selección de arquetipos y características relevantes, es esencial comprender el contexto territorial propuesto. Róžańska (2011) destaca que el papel de la feminidad en Latinoamérica se ha delineado desde las raíces indígenas hasta la sociedad contemporánea, generando asociaciones con elementos como lo sobrenatural vinculado a la creación y fertilidad, así como la brujería interpretada como una exploración sexual y seductora dirigida hacia la masculinidad.

Entre divinidades femeninas y diversas representaciones de la figura materna, Róžańska comparte una lista significativa que servirá para establecer contrastes o conexiones con los arquetipos “universales” previamente examinados. Iniciando con las representaciones prehispánicas, se destacan personajes como la *Pachamama*, madre tierra que abraza el espacio-tiempo, las *Kapullanas* o *cacicas*, mujeres poderosas y dominantes, y las *Amazonas*, guerreras intrépidas. Cocimano (citado por Róžańska, 2011), señala que la tradición oral relata la existencia de *Warmipukara*, una fortaleza habitada por mujeres guerreras que resistieron a las fuerzas incaicas, mostrándose como auténticas Amazonas.

También está La *Tapada limeña*¹⁹ erigida como un refinado instrumento de coquetería hacia los hombres, su atractivo residía en una vestimenta singular. La *Virgen Maria* protectora e intercesora para quienes la rodean, proyecta la sombra de Jesús, resultado del sincretismo entre las influencias indígenas y españolas. La *Malinche*,²⁰ malvada, mentirosa, estratega y traicionera, una figura importante en la conquista de México. La *Llorona*²¹ o la madre trágica, un alma en pena en busca del perdón, la cual podría asociarse con la lamentación eterna de las mujeres quienes la vida se basa en tragedias, miedos y misticismos, la madre que tiene mil agujeros y de paso es hipocondríaca. Y por último las mujeres contenidas entre las tres “S” , sacrificadas, sufridas y sumisas, a esta tendencia se le llama *Marianismo*.

¿Qué tiene que ver todo esto con Violeta, el personaje anteriormente mencionado? A través de la historia de este personaje serán visibilizados los prototipos desarrollados a lo largo de la investigación; de allí por medio de párrafos y frases, se identificará a qué tipo pertenece Violeta, entendiendo que ella es una representación de una mujer latinoamericana atravesada por una cantidad de experiencias y recuerdos.

Estas frases o párrafos fueron seleccionados después de la lectura de la novela completa *Violeta* de Isabel Allende. El libro cuenta con 395 páginas, la trama se desarrolló en cuatro momentos (como se mencionó en el apartado *Marco contextual*) lo que facilitó la identificación de ciertos elementos y de las épocas. También fue de gran ayuda colocar separadores de colores

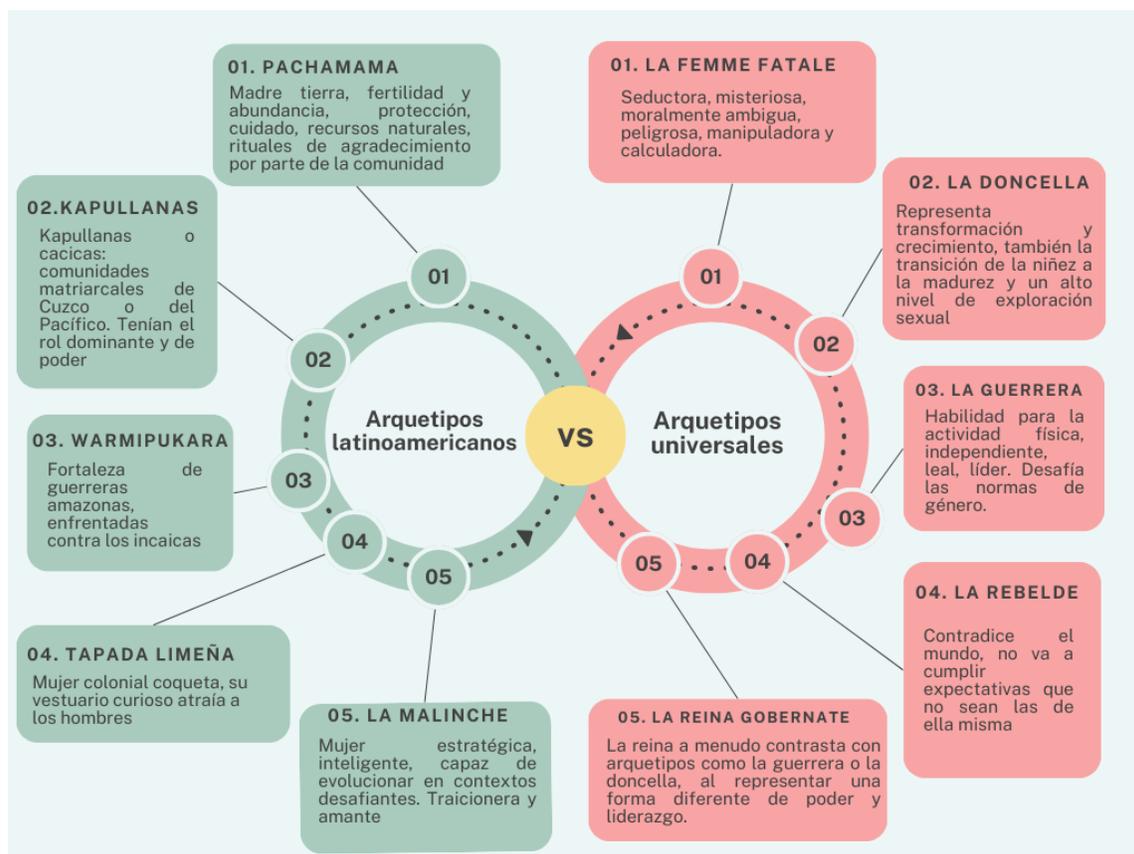
¹⁹ Era la denominación que se usaba en la época del virreinato del Perú y de los primeros años de la República para designar a las mujeres limeñas que tapaban sus cabezas y caras con cómodos mantones de seda, dejando al descubierto tan sólo uno de sus ojos. La falda era larga pero acentuaba la cintura creando un efecto de grandes caderas, muy seductor para la época.

²⁰ Ser un "malinchista" suele encender los ánimos en una discusión entre los mexicanos que a lo largo de cinco siglos han aprendido que eso es ser traidor a la patria.

²¹ La Llorona es un fantasma del folclore hispanoamericano originario del Mundo Prehispánico que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, que luego, arrepentida pasa su vida en el limbo buscando a sus hijos en todos los ríos del mundo.

conocidos con *Post-it*.²² Estos señalan aspectos culturales, de personalidad, físicos y de exploración del personaje. Posteriormente se resumió y se seleccionó los ejemplos que se consideraron apropiados para el proceso de creación, por medio de diferentes tipos de diagramas (los que se verán a continuación). También se escaneó fragmentos directos del libro para visualizar todo lo anteriormente mencionado. Este escaneo fue clave para la creación de los paneles de tendencias, pues por medio de estos se hizo una búsqueda de los objetos protagonistas para las ilustraciones.

Figura 7. Diagrama N°1 arquetipos latinoamericanos versus arquetipos universales (2023)

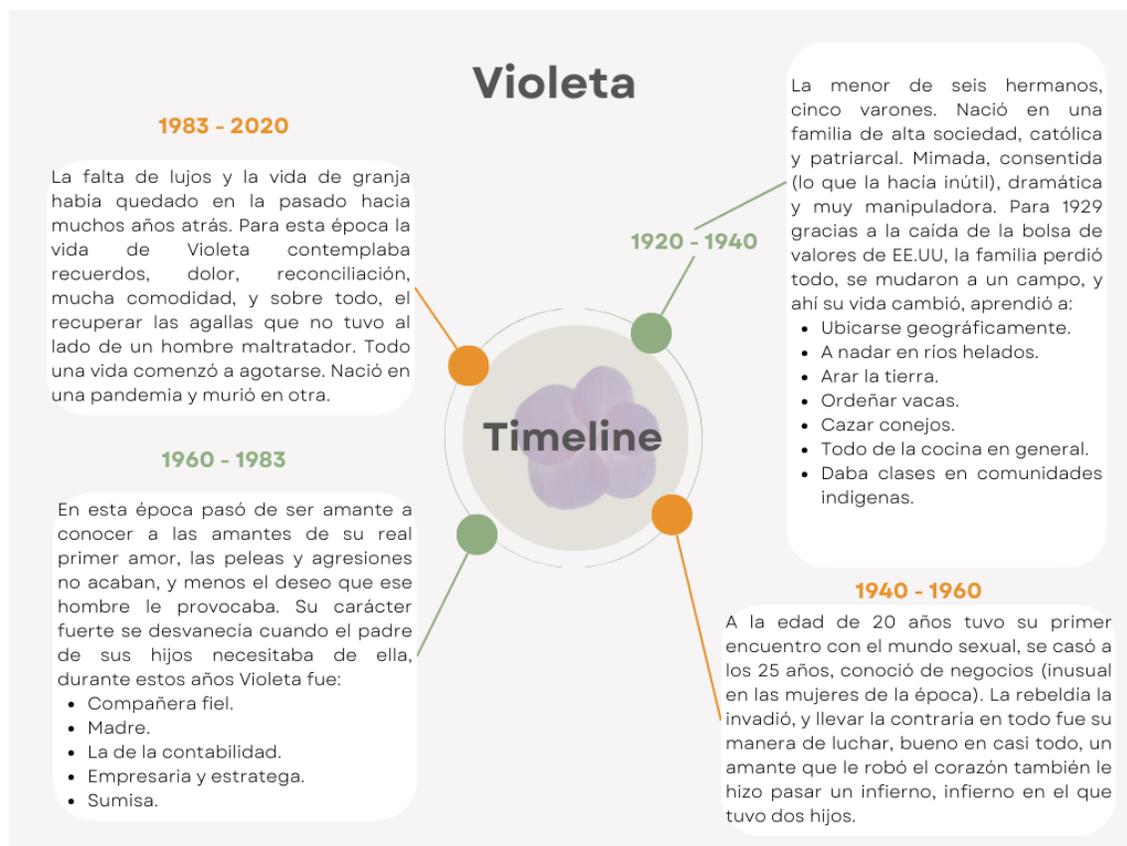

Nota 7. Diagrama extraído de la bitácora de trabajo de la presente investigación. Página 8.

²² Es una pequeña hoja de papel con una tira de pegamento adherente en la parte posterior, diseñada para pegar notas temporalmente a documentos y otras superficies.

Como se ilustra en el diagrama precedente, se evidencian similitudes entre los arquetipos de uso general propuestos por Carl Jung y aquellos propios de la tradición latinoamericana. Las diferencias entre ellos radican en elementos culturales distintivos, como la vestimenta o los nombres coloniales. Algunos arquetipos, como *La Tapada Limeña* o las *Kapullanas*, destacan por su llamativa singularidad, atribuyéndoles un significado simbólico de considerable importancia. Esta característica singular abre la posibilidad de una investigación más profunda en relación con dichos términos, permitiendo la exploración detallada de otras características relevantes. En este momento, resulta pertinente extraer el resto de la información para facilitar el posterior desarrollo del análisis visual.

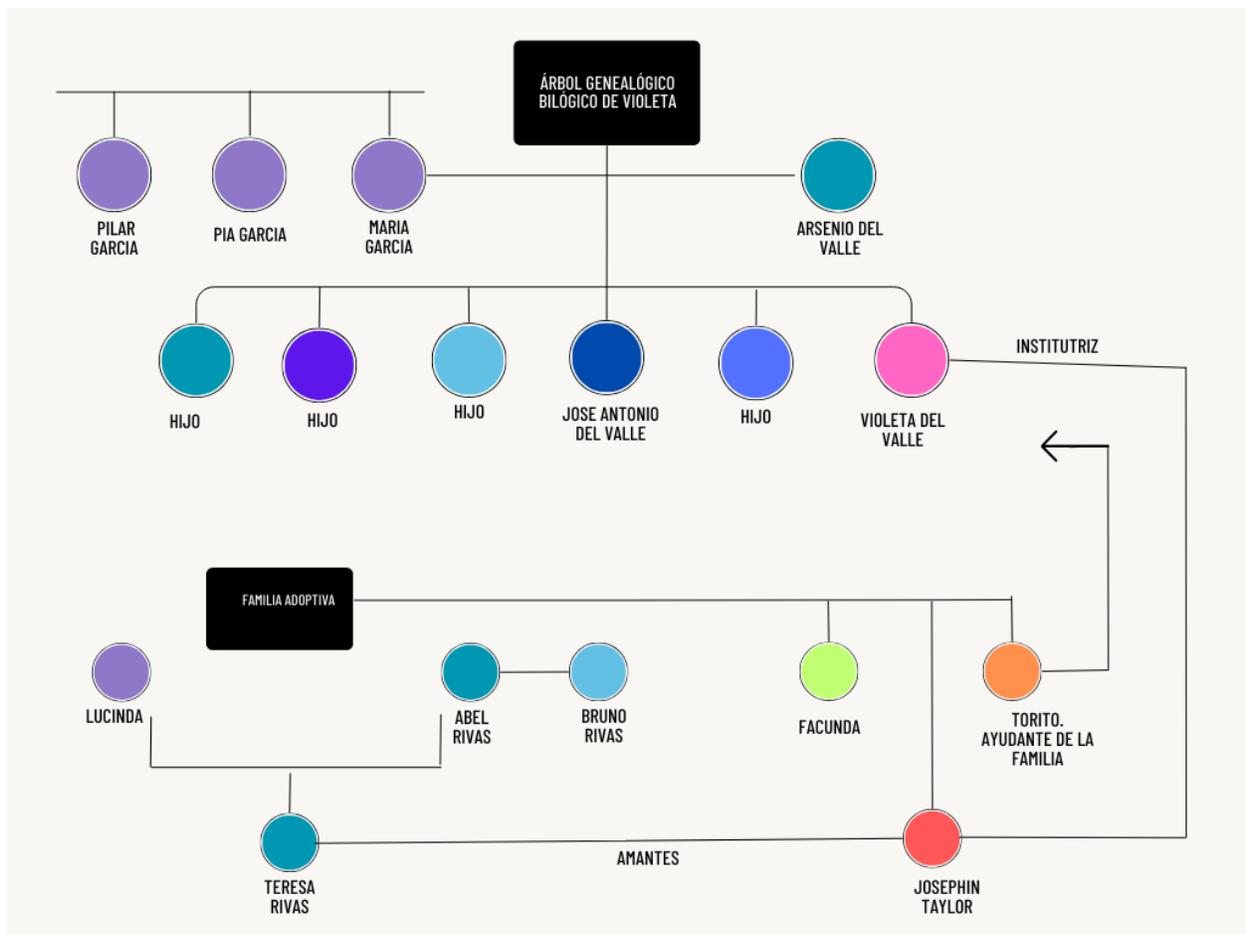
Figura 8. Diagrama N°2 Timeline de Violeta (2023)

Nota 8. Diagrama extraído de la bitácora de trabajo de la presente investigación. Página 9

El diagrama número 3, surgió basado en la necesidad de profundizar un poco en la vida del personaje. Sin bien a lo largo de la investigación se ha dado una idea de lo que pasa en la trama de la novela, no se había hecho un resumen literal de los momentos propuestos por la escritora. Este diagrama adquiere relevancia sustancial, ya que facilita la reflexión y la visualización de cómo la mujer latinoamericana ha enfrentado a lo largo del tiempo una abundancia de prejuicios y limitaciones impuestas por el contexto cultural.

Figura 9. *diagrama N°4 del árbol genealógico del personaje (2023)*

Nota 9. Diagrama extraído de la bitácora de trabajo de la presente investigación. página 10.

El cuarto diagrama se deriva del tercero, surgiendo de la misma necesidad de ahondar en la narrativa del personaje. Considerando que la construcción de su identidad se configura a través de la amalgama de arquetipos que reflejan las experiencias, roles y relaciones experimentadas a lo largo de su vida. Esto implica que el entorno familiar de la protagonista, en este caso, Violeta, desempeña un papel fundamental en la construcción de los arquetipos principales.

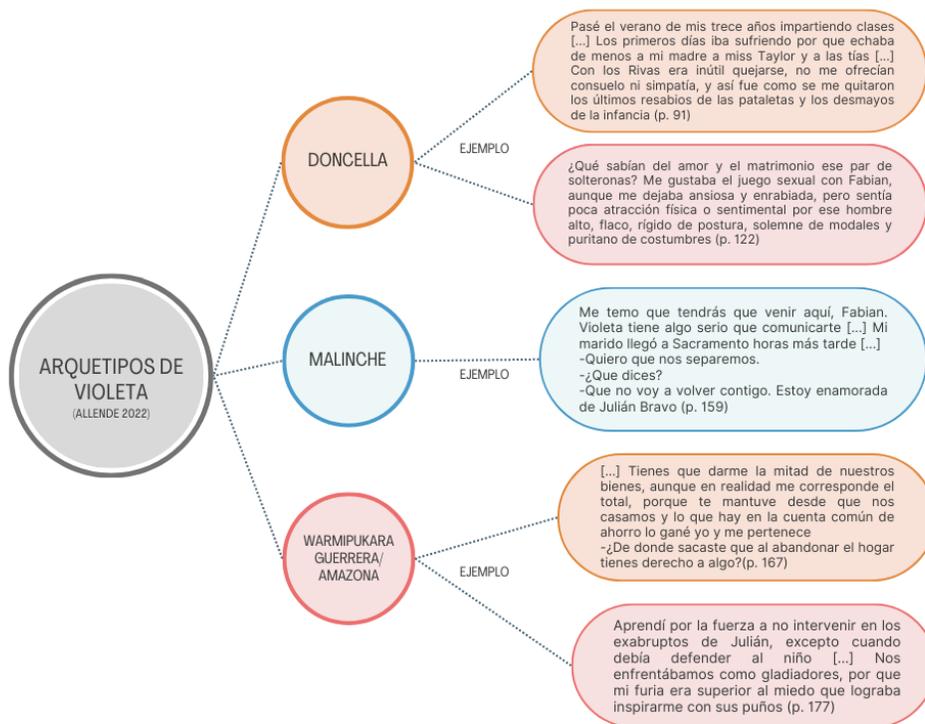
A partir de una breve descripción, en la siguiente tabla se mostrarán algunas características de los personajes con el fin de comprender la influencia que tuvieron en la construcción de los arquetipos del personaje.

Personaje	Rol	Descripción	Arquetipo
María García	Madre	La típica hipocondríaca en constante lamento.	La llorona /Mártir
Arsenio del Valle	Padre	Estratega, hábil para los negocios, patriarca y traidor.	Impostor
José Antonio del Valle	Hermano mayor	Leal, trabajador e inteligente. Empresario, buen administrador de recursos.	Líder/constructor
Pia y Pilar	Tías	Mojigatas, ignorantes, consentidoras, hábiles en curaciones y la naturaleza, a la merced de quien lo necesite	Pachamam/ virgen Maria
Lucinda	Madre adoptiva	Profesora jubilada y altruista, pendiente del bienestar de los demás, suple la ausencia de la madre siempre convaleciente	Maestra
Abel Rivas	Padre adoptivo	Profesor jubilado, un pilar en la familia.	Maestro
Facunda	Amiga de la familia Rivas	Su imperio se encuentra en la cocina y los quehaceres domésticos. Malgeniada y leal.	Compañera
Teresa	Familiar adoptivo	Revolucionaria y feminista. Rompe con las normas y los estereotipos.	Amazona / rebelde
Bruno	Tío adoptivo	Representa el conocimiento empírico y el amor por el campo, su educación se la dio la naturaleza.	Maestro
Miss Taylor	Institutriz	Resiliente, inteligente. Miss Taylor es	Sobreviviente

		la conexión con el mundo y el conocimiento académico.	
Torito	Ayudante	Siempre fiel y atento a las necesidades. Discreto y ensimismado.	Leal / protector

Considerando la información previamente expuesta en la tabla y los diagramas anteriores, el siguiente paso consistió en abordar al personaje central, Violeta. En el próximo diagrama se ilustrará cómo, a partir de la recopilación de datos, se logró extraer la información necesaria para describir al personaje mediante tres arquetipos específicos. Asimismo, se presentarán ejemplos representativos de cada uno de los prototipos, los cuales consisten en fragmentos seleccionados del libro. Estas situaciones o diálogos respaldan la elección de por qué se considera que Violeta encarna estas cualidades particulares.

Figura 10. Diagramación N°5. Arquetipos de Violeta (2023)

Nota 10. Diagrama extraído de la bitácora de trabajo de la presente investigación. Página 11.

7.2 Creatividad

En el siguiente paso, se procedió a darle un poco más de forma al ejercicio de extracción de objetos; gracias a que se escaneó algunas parte de la novela, se logró establecer una búsqueda literal de algunos de los elementos que de forma visual se consideraron pueden acompañar a los arquetipos y la definición de estos. Estos objetos se ubicaron juntos dentro de un panel sin importar su categoría; si se trató de una acción en particular, lo que se hizo fue buscar las herramientas con las que se realiza dicha acción, por ejemplo; para bordar usualmente además de hilos y agujas especiales, se utiliza un bastidor circular que secciona y temple la parte de la tela donde irá el diseño.

Figura 13. *Panel de tendencias (2023)*

Nota 13. Panel de tendencias creado para la presente investigación. Las imágenes son de uso libre encontradas en la web.

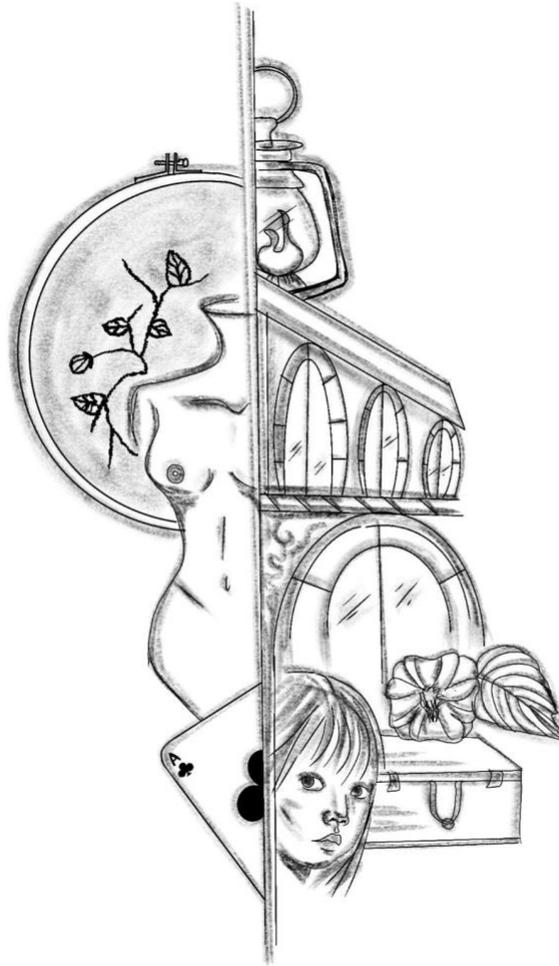
Elementos	página
Lámpara de queroseno	15
Azulejos	25
cristales biselados, camelias, cristales biselados	26
Invernadero de cristal	27
Abrigo de terciopelo, sombrero de pajilla y botines de charol	34
Baúles y maletas de viaje	78
Estufa de hierro	85
Naipes, bordado, vitrola	97

Nota. Las páginas dispuestas en la tabla pertenecen al libro de referencia de la investigación. Violeta de Isabel Allende.

La unión que existe entre estos elementos y los arquetipos planteados es el personaje. Por ejemplo, el primer arquetipo que se le adjudicó a Violeta es el de *Doncella*, la definición de este es que se trata de la transición de niña a mujer, representa transformación y crecimiento. El anterior panel contiene una serie de elementos que hacen parte de recuerdos y situaciones directas de las experiencias de Violeta, por lo tanto sirven para ilustrar el arquetipo mencionado, son parte de la esencia de ella y muchos funcionan para representar el cambio. Para la ilustración no se tomaron todos los elementos, y no tiene nada que ver con el nivel de relevancia de los objetos, simplemente, algunos de ellos a la hora de ilustrarlos y ponerlos en convivencia, lograron una imagen armoniosa.

La relación que se crea con los objetos, se sustenta en en el capítulo *Marco teórico* en el apartado *Objetos cotidianos, arquetipos universales: el significado de lo funcional*. Donde se menciona que más allá de su utilidad práctica, los objetos a menudo llevan consigo significados simbólicos profundos que influyen en nuestra percepción del mundo y en la construcción de nuestra identidad.

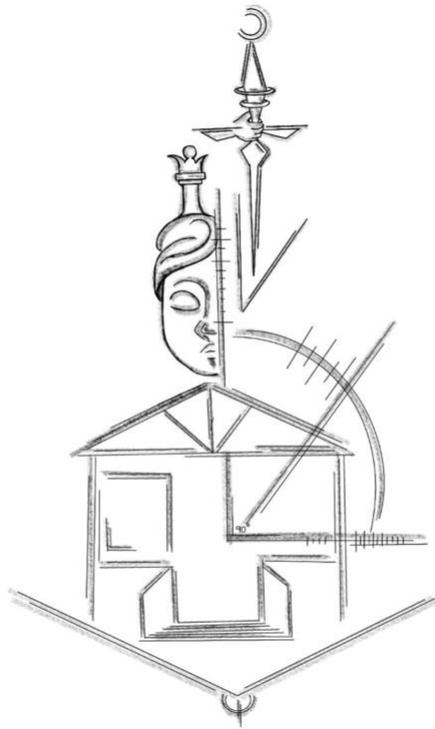
Figura 14.. Ilustración de Doncella por Leidy Cardona. 2023

Nota 14. Ilustración creada para la presente investigación. Extraída de la bitácora de trabajo. Página 17.

El mismo proceso se realizó con la ilustración del arquetipo, *La Malinche*. Se seleccionaron fragmentos del libro, se realizó un panel que recogiera visualmente ciertos elementos para posteriormente yuxtaponer cada uno de ellos. La única diferencia, es que para esta ilustración si se tuvo en cuenta los elementos con mayor carga simbólica, ya que la referencia son situaciones y la presencia de objetos es más limitada.

Figura 16. *Violeta como Malinche por Leidy Cardona (2023)*

Nota 16. Ilustración realizada únicamente para la presente investigación. Extraída de la bitácora de trabajo. Página 24

7.3 Experimentación

La actividad experimentó una fascinante transformación. A partir de las ilustraciones originales, se emprendió una exploración detallada mediante la fragmentación de la imagen en partes, seguida de la creación de patrones a partir de las fracciones seleccionadas. Al tratarse de ilustraciones digitales, el proceso de identificación y diseño de secciones destacadas de los bocetos se facilitó considerablemente. Este enfoque permite una creatividad aparentemente inagotable, ya que la imagen puede ser subdividida infinitamente, y la creación de las primeras fracciones puede repetirse cíclicamente. Cuando el patrón comienza a repetirse y forma una secuencia, se genera la

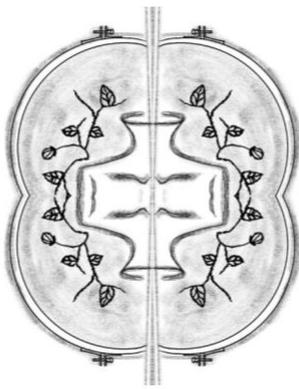
ilusión de estampados textiles o de cerámica, enriqueciendo así la expresión artística con nuevas posibilidades visuales y conceptuales.

Este tipo de procesos creativos, en los que se fraccionan las imágenes y se generan patrones, son particularmente resonantes en el ámbito de los objetos femeninos. La repetición de patrones en textiles, cerámica y otros elementos asociados a la feminidad, no sólo destaca la riqueza estética, sino que también conlleva una carga simbólica profunda.

Figuras 17,18,19, 20. *Fracción de Doncella* por Leidy Cardona (2023)

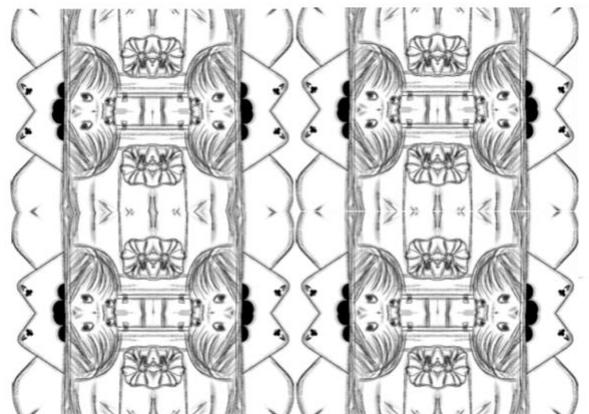
17

18

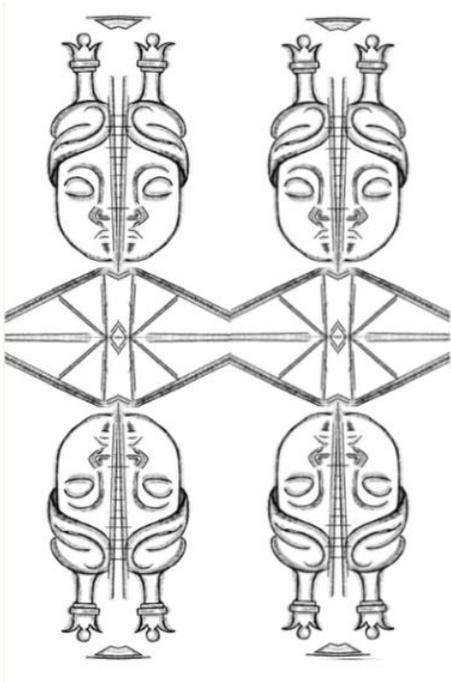

19

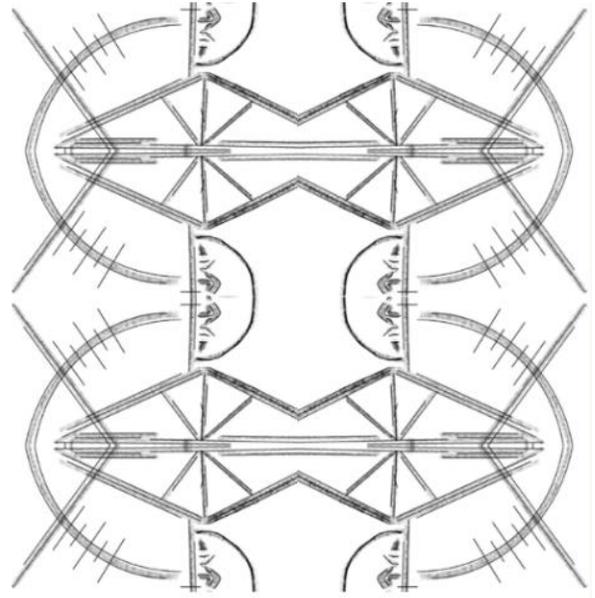
20

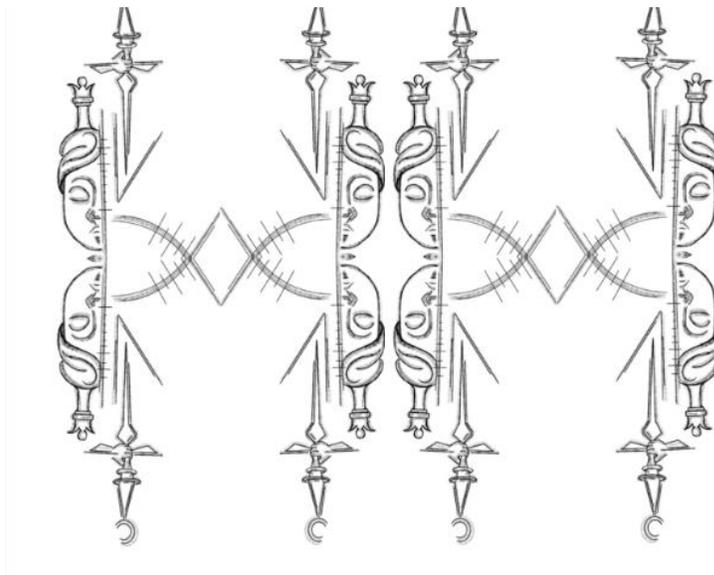
21

22

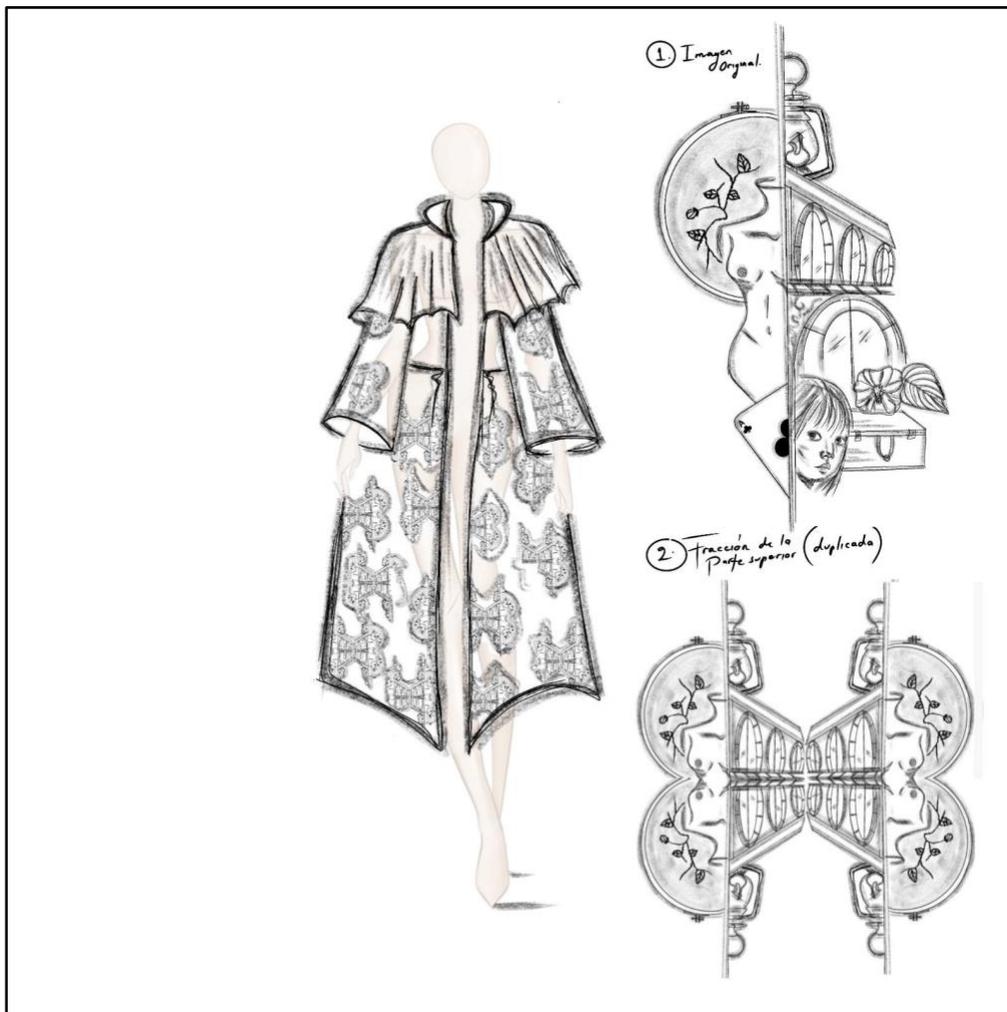
23

Nota. En la bitácora de trabajo se pueden encontrar otros diseños.

7.4 Modelo

Figura 24. Figurín de diseño de modas por Leidy Cardona (2023)

Nota 24. Diseño consignado en la bitácora de trabajo de la presente investigación. Página 28.

Este diseño se origina a partir de la fusión de dos estilos distintos. La porción ubicada en la región de los hombros busca evocar la estética de un poncho, mientras que la segunda parte adopta un estilo derivado de la concepción de un abrigo o cárdigan. La representación simbólica del poncho se incorpora al diseño con la consideración de los años de adolescencia de Violeta, ya que esta prenda es común en el entorno rural durante las estaciones invernales. La temática del abrigo

se entrelaza con la evolución del personaje, marcando un momento significativo cuando Violeta, al entrar en la etapa adulta, decide trasladarse a la capital.

Los preparativos del viaje comenzaron con anticipación [...] no podía andar en Sacramento con mameluco de brin, zuecos de madera y poncho indígena [...] mis atuendos de ciudad, vestidos copiados de las revistas de Miss Taylor, chaquetas, un abrigo con cuello y puños de piel de conejo, enaguas de seda y camisas de dormir. (Allende, 2022, pp. 126-127)

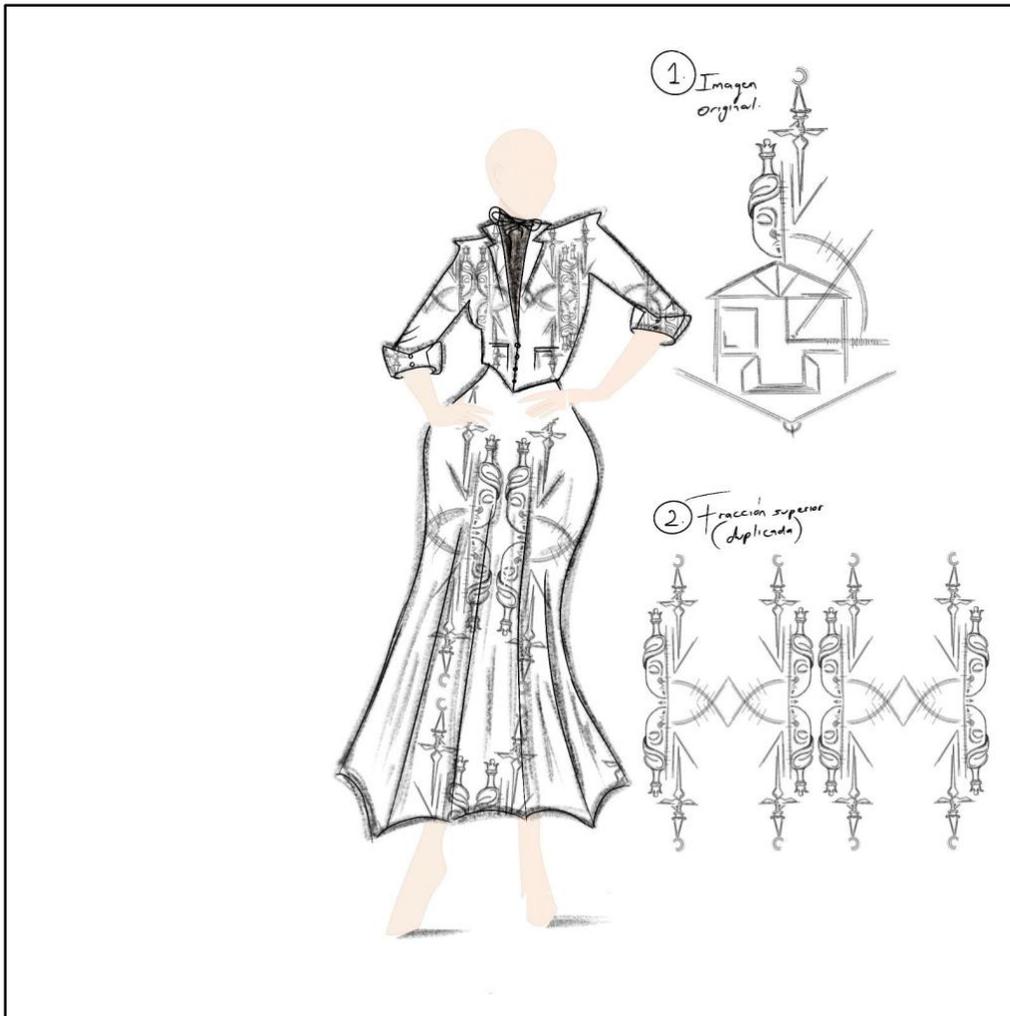
La elección y configuración del diseño se erigen como la representación del arquetipo de *Doncella*, simbolizando la transición significativa hacia la madurez. En este contexto, el diseño se convierte en un medio expresivo que encapsula y proyecta visualmente la metamorfosis y el crecimiento experimentados por el personaje. La selección de elementos y su disposición estratégica buscan articular la esencia de esta fase evolutiva, proporcionando una narrativa estética que resuena con la transformación de la niñez a la adultez.

Aprovechando esta situación presente en libro, se hace el diseño para el arquetipo *La Malinche*, mujer estratégica capaz de evolucionar en contextos desafiantes. Violeta se caracteriza en el transcurso de la novela como una mujer independiente y negociante, algo raro para la época de 1940 a 1960. Fue para este propósito la confección de atuendos anteriormente mencionada.

No era femenino hablar de dinero ni ganarlo y mucho menos invertirlo. A Julián nunca le informé de cuánto dinero disponía ni cómo lo gastaba, tenía mis propios ahorros y hacía negocios sin consultarlo ni darle participación. (Allende, 2022, p. 172)

Dada la personalidad desafiante de Violeta, tuvo la prerrogativa de figurar entre las escasas mujeres que mantuvieron firmeza en sus convicciones. Estableció un pequeño entorno económico que le permitió desenvolverse sin depender de la asistencia masculina.

Figura 25. *Mujer estratega* por Leidy Cardona (2023)

Nota 25. Diseño consignado en la bitácora de trabajo de la presente investigación. Página 29.

7.5 materiales y/o tecnologías

Considerando que los diseños se enfocan en la intervención textil, la elección de materiales es crucial para la materialización de los mismos. En el caso del primer diseño, se sugiere la consideración de lana, una opción idónea para tejidos y bordados con agujas. Esta elección se justifica por la naturaleza de los patrones concebidos para este diseño, los cuales están diseñados específicamente para ser ejecutados mediante técnicas artesanales como el tejido y el bordado manual, resaltando así la calidad artesanal del producto final.

En contraste, el segundo diseño se concibe en una tela rígida de Rayón. Esta elección de material ofrece una superficie más estructurada y duradera, permitiendo el bordado, aunque en este caso, se requiere la utilización de una máquina. La elección de Rayón, por su parte, no solo destaca por su rigidez sino también por sus propiedades que facilitan el proceso de bordado mecanizado, lo cual agrega un componente técnico al diseño. Ambas elecciones de material se ajustan a las especificidades de los diseños, destacando la consideración cuidadosa de técnicas y materiales para lograr la realización estética y funcional deseada.

Figura 26. *Bitácora de trabajo* (2023)

Nota 26. Ejemplos de telas bordadas, Página 34 de la bitácora de creación.

8 Resultados y análisis

El principal logro que destaca es la consecución de un objeto funcional que refleje tanto el desarrollo metodológico como el proceso integral de investigación llevado a cabo. Este resultado representa más que la simple materialización de un diseño, ya que encapsula la aplicación de una metodología rigurosa y detallada que ha guiado cada paso del proceso creativo.

El objeto funcional obtenido no solo es la proyección de la investigación, sino que también actúa como un vehículo para comunicar visualmente las etapas y consideraciones cuidadosas que formaron parte del desarrollo. Así, se logra trascender la noción convencional de diseño para convertirse en un testimonio visual y tangible de la meticulosidad y el compromiso involucrados en la creación de artefactos que fusionan lo estético con lo funcional. Este enfoque resalta la importancia de no solo concebir diseños estéticos, sino también de integrarlos con procesos y metodologías que enriquezcan el resultado final.

La extracción de conceptos literarios no solo actúa como una fuente de inspiración para la creación artística, sino que también se erige como un medio fundamental para la generación de ideas en diversos ámbitos. La inclusión del panel de tendencias como complemento metodológico del propuesto por Munari, no solo demostró su eficacia en el contexto del diseño, sino que puede extrapolarse a cualquier entorno creativo. La equidad otorgada a la palabra y al elemento visual a través de este enfoque abre nuevas dimensiones en el proceso creativo, simplificando la interacción entre ambos elementos.

La realización de ejercicios dinámicos, como el collage, amplía las posibilidades al permitir la amalgama de texto, fotografía, dibujo y diversos materiales. Esta práctica proporciona un panorama creativo menos restrictivo, propiciando la integración fluida de múltiples elementos en la concepción de ideas. Así, la conexión entre literatura y diseño se convierte en un catalizador

para la expansión de la creatividad, ofreciendo una plataforma más inclusiva y versátil para la gestación de conceptos.

La dimensión proyectual en el diseño desempeña un papel fundamental, en contraste con el arte donde esta faceta no siempre resulta tan manifiesta. Por ejemplo, un diseñador industrial se ve obligado a crear un prototipo y someterlo a pruebas para evaluar su funcionalidad. Dado que el producto tiene una interacción directa con el usuario, este proceso es esencial para determinar si se requieren mejoras o ajustes antes de lanzar el producto al mercado. En el ámbito artístico, el proceso difiere, ya que aquellos que crean una obra de arte pueden experimentar indefinidamente. No obstante, una vez que la obra se expone al público, el artista enfrenta la incertidumbre sobre su eficacia, ya que la evaluación queda, en última instancia, sujeta a la naturaleza caprichosa o los deseos creativos.

La comparación entre un producto industrial, representado por X, y una obra de arte, identificada como Y, puede no constituir el escenario más idóneo. No obstante, resulta útil para comprender que, en última instancia, ambas tienen una función. En el caso del arte, esta función radica en lograr que las personas comprendan el mensaje de la obra. Aunque dicho entendimiento se alcance mediante la subjetividad y la estética, ambas buscan establecer una conexión con un espectador que comprenda la propuesta. Es común que los artistas creen que sus obras son excepcionales y que los códigos que manejan son suficientes para comunicar el arte. Sin embargo, al enfrentarse al público, puede suceder que las personas no comprendan ni perciban la obra como el artista espera. Aunque esto pueda resultar desalentador, constituye al mismo tiempo una peculiar ventaja del arte, ya que al final del día, lo que ocurra entre la obra y el público no termina siendo responsabilidad directa del artista.

No obstante, durante las últimas dos décadas, se ha buscado cambiar esta percepción, alentando a los artistas a estudiar y considerar al público como base para el desarrollo de propuestas

más fundamentadas conceptualmente. Este cambio se refleja en la tendencia hacia el arte colaborativo y en la necesidad de una investigación previa antes de la creación artística. De esta manera, el presente texto no se limita únicamente a la exposición del resultado creativo, sino que incluye una investigación previa con el objetivo de asegurar que los lectores comprendan el fundamento que condujo a dicho estado creativo.

En conclusión, este estudio se centra en la exploración creativa de las aplicaciones del diseño y el arte, especialmente en cómo pueden representarse conceptos a partir de la literatura y los arquetipos. La cuestión inherente a los arquetipos radica en su limitación, ya que, tanto en el ámbito antropológico como en otros contextos, fallan al intentar encapsular la complejidad humana. Las personas no se adscriben exclusivamente a un arquetipo, sino que son una amalgama de varios, con algunos manifestándose en mayor medida que otros. Esta diversidad es apreciable, y, de hecho, enriquecedora, ya que antes existía una propensión a definir el mundo mediante categorías más rígidas. En la contemporaneidad, la aceptación de múltiples facetas es celebrada, y el arte se erige como una disciplina que facilita la expresión de esta diversidad.

Sin embargo, gracias a la intersección entre estas disciplinas ofrece un terreno fértil para la expresión y la interpretación, destacando la importancia de la conexión entre el mundo literario y las manifestaciones visuales. La investigación destaca cómo el diseño y el arte pueden ser utilizados de manera sinérgica para traducir narrativas literarias y arquetipos en objetos tangibles y funcionales. Esta convergencia no solo enriquece la comprensión de las obras literarias, sino que también amplía las posibilidades creativas en el diseño, ofreciendo nuevas formas de interpretar y comunicar significados profundos.

9 Reseña de artista

Leidy Cardona nace en Medellín el 29 de mayo de 1999 en una familia numerosa. Sus intereses siempre han estado encaminados al ámbito del diseño y el arte. Realizó sus estudios primarios en una escuela privada del municipio de Bello donde perdió dos de los once grados escolares, situación que la llevaron a embarcarse en una constante lucha por la aprobación social y continua búsqueda de la intelectualidad. Los recuerdos de la infancia han sido su más grande referente tanto artístico como de supervivencia.

Ingresó a la Institución universitaria ITM en febrero del 2018 a la carrera de Artes Visuales. En medio de esta trayectoria académica se encontró con el gusto por la ilustración y otras técnicas gráficas. La investigación, redacción y comprensión de textos académicos han sido un reto y una experiencia un tanto agridulce pero de la que ha sacado provecho para ir encaminando su enfoque conceptual y artístico. En la combinación de la vida académica y laboral ha afianzado cada vez más el gusto por las diferentes áreas del diseño, sin que esto signifique que el arte ocupa un segundo lugar en su vida.

La expresión de emociones y sentimientos a través de la ilustración ha sido un tema central y consistente en su obra. La metáfora se ha erigido como un vehículo fundamental para la manifestación y comunicación de estas dos cualidades de manera visual y simbólica. Usualmente toma de la literatura o la música los referentes para el dibujo, convirtiendo las palabras en narrativas visuales únicas. Además del gusto por la animación, también ha pasado en varias ocasiones por su proceso creativo.

En los siguientes enlaces encontrará el portafolio de artista.

<https://lcosar0605.wixsite.com/my-site>

<https://www.instagram.com/artleidonac/>

Referencias bibliográficas

- Allende (2022). Violeta. España: PLAZA AND JANES.
- Art21. (2023). Andrea Zittel. Art21. Párr. 2. Recuperado de <https://art21.org/artist/andrea-zittel/>
- Barria Bignotti (2012). THE ART OF NO MAKING: THE NEW ARTIST/ARTISAN RELATIONSHIP. Artishock, Revista de arte contemporáneo. Recuperado de <https://artishockrevista.com/2012/05/10/the-art-of-not-making-the-new-artist-artisan-relationship/>
- Doria. (2018). Alvaro Barrios. Duque Arango galería. 45 - 55. Recuperado de file:///C:/Users/LEIDY/OneDrive/Escritorio/Informaci%C3%B3n-proyecto%20monogr%C3%A1fico/Bibliograf%C3%ADa/Catalogo-Alvaro-Barrios.pdf
- Foster (productor). (2015). Art21 [web]. De <https://art21.org/watch/extended-play/andrea-zittel-art-design-short/>
- García (2013). LA CASA ARQUETÍPICA Y SU REPRESENTACIÓN EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO. ESTUDIO DE OBRAS DE PINTURA Y ESCULTURA. Res Mobilis. Revista internacional de investigación en mobiliario y objetos decorativos. Volumen (2), 107-117.
- García (productora, periodista). (2022). Epicentro Tv [YouTube]. De <https://www.youtube.com/watch?v=iO06rKlSVpo&t=44s>
- Guzmán, M. E. (2019). MAY MORRIS. MUJER ARTESANA: su papel en el movimiento Arts and Crafts.
- Lanzón.(Director). (2022). Canal March. [web]. De <https://www.march.es/es/madrid/exposiciones/bruno-munari>
- Martínez .(2010). DERECHO Y CAMBIO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA 1960 - 1980. Diálogos de Saberes, 259 - 272.

- Muñoz (2020). ICONOS DE LA ARQUITECTURA: LA RED HOUSE DE WILLIAM MORRIS. Elledecor. com. Hearst magazine international. Recuperado de <https://www.elledecor.com/es/arquitectura/g20882193/red-house-william-morris-arquitectura-arts-crafts/>
- Munari, B. (2013). Metodología proyectual. Universidad del Desarrollo Facultad de Diseño.
- Torres, A. (2018). Los arquetipos según Carl Gustav Jung. Recuperado de: <https://psicologiaymente.net/psicologia/arquetipos-carl-gustav-jung>.
- Rivero (Coordinador de Desarrollo de Medios y Programas). (2022). Queen Sofia Spanish Institute New York [YouTube]. De <https://www.youtube.com/watch?v=Cz7WbBFyYMI&t=751s>
- Rózańska, K. (2011). Los arquetipos de la mujer en la cultura latinoamericana: desde la cosmovisión precolombina hasta la literatura contemporánea. *Romanica*, 1, 62-71.
- Pedraza (2011). La “educación de las mujeres”: el avance de las formas modernas de feminidad en Colombia. *Revista de Estudios Sociales*, volumen (41), 72-81.
- Sommi, L. (1982). La crisis de 1929 en América Latina. *Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(06), 91-100.
- Schapiro (productor). (2022). bazar Tv [YouTube]. De <https://www.youtube.com/watch?v=01c2-h5ykco&t=427s>
- Zehar. (2014). Objetos Específicos. *Arteleku*, volumen (25), 25 - 27.

Anexos

Anexo 1. Bitácora de trabajo

https://www.canva.com/design/DAFuYSGqcb4/1wde3WEFSvUMiOuL6LYDJw/edit?utm_content=DAFuYSGqcb4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton