



**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**  
**FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES**

**CARRERA DE ARTES VISUALES**

**DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA**  
**EN ARTES VISUALES**

**“HERIDAS**  
**RECONCILIACIÓN CON EL PASADO”**

**KAYA HYLAWI MALDONADO LEMA**

**DIRECTOR: JOSÉ LUIS MACAS**

**QUITO, 2023**

## **Índice de contenidos**

1. Conceptualización:
  - 1.1. El arte en la terapia
  - 1.2. Recordar tejiendo
  - 1.3. El objeto y la obra
2. Metodologías:
  - 2.1. encuentros
  - 2.2. instalación
  - 2.3. piezas
3. Museografía y montaje
  - 3.1. conclusiones
4. bibliografía

Dedicatoria:

*A mi yo que quiere ser cuidada y a mi yo que cuida a lxs demás.*

Agradecimientos:

*Agradezco a mi mamá y a mi papá por hacerme lo que soy y guiarme en el camino, a mis hermanxs por ser mis cómplices y mi red de apoyo, a mis amigas (Karen, Normy, Dome) por ser mis confidentes y darme todos sus afectos y a Ari por ser mi compañera incondicional y por el amor que me brindo en todo el proceso.*

## Introducción

Esta investigación parte de la idea del arte como forma de sanación. A través de mi trabajo artístico, he buscado satisfacer mi necesidad de conocerme y entenderme a mí misma, por lo cual mi eje de creación es la identidad y la memoria, lo que ha generado un interés metodológico por la introspección de mi pasado, especialmente en mi infancia.

Este proyecto es impulsado por un proceso de sanación de las heridas de mi infancia creadas por mis padres. Busco alternativas, como la instalación artística, para sanar y reconciliarme con mi pasado.

Durante este proceso, me he dado cuenta de que estas heridas han afectado mi forma de relacionarme con diferentes personas importantes en mi vida actual. Por lo tanto, mi producción artística se convertirá en un medio a través del cual pueda sanar a partir de mis memorias y diálogos, que actualmente son situaciones problemáticas para mí.

## **1.- Conceptualización**

### **1.1. El arte en la terapia**

Desde el principio, hemos entendido que el arte es una necesidad humana que sirve como medio de comunicación y diálogo con nuestro interior. Además, el arte puede proporcionarnos un equilibrio general con nuestra psique y entorno. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el arte comenzó a desempeñar un papel importante en la terapia y se convirtió en un tratamiento para sanar. Artistas como Adrian Hill, Edith Kramer y Margaret Naumburg fueron pioneros en utilizar el arte como medio para materializar sus emociones y sentimientos, lo que les permitía tener procesos terapéuticos a través de la expresión creativa. Así comenzó la sistematización del arte como terapia.

El arte terapia está directamente relacionada con la práctica y expresión artística. Su enfoque se centra en áreas de la salud o en conflictos sociales. Los primeros en ejercer el arte terapia eran artistas o docentes de arte que sentían la necesidad de indagar en la psicología y en los aspectos sociales que afectaban a las personas en ese momento.

A pesar de su efectividad, esta terapia ha sido refutada en ocasiones por los defensores de la medicina tradicional que se basan en el método científico. Sin embargo, desde los inicios de la humanidad, los seres humanos han intentado establecer su salud a través de técnicas que promueven la serenidad. Hoy en día, sabemos que los sentimientos y las emociones son fundamentales para nuestra salud y es precisamente en este punto donde el arte terapia atraviesa esas fibras sensibles.

La terapia a través del arte se basa en la capacidad que tiene el arte para reflejar procesos personales y sociales. El arte nos permite materializar nuestras afecciones más personales y nos ayuda a explorar nuestros sentimientos y emociones. La práctica artística desarrolla y explota las capacidades del individuo, como la creatividad y la expresión, lo que nos lleva a una asimilación propia de nuestras emociones y sentimientos, y nos brinda satisfacción y mejora personal. El arte

nos permite proyectar nuestros conflictos internos, lo que, con un acompañamiento adecuado, nos da la oportunidad de resolverlos.

Los seres humanos tenemos la capacidad de crear y ser creativos, lo que es una necesidad de expresarnos. Por lo que el arte como terapia surge de los impulsos más primitivos de las personas. Winnicott, un pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés, hablaba acerca del sentimiento y su relación con una vida plena *Winnicott, D.W, (1988)*. Esta condición creadora de los seres humanos es saludable y liberadora, mientras que las normas y los condicionamientos de la sociedad pueden producir dolor y ser enfermizos para la vida.

La autoexploración o introspección son pilares fundamentales del arte terapia que sirven para desarrollar el concepto del yo y obtener un conocimiento más profundo de nosotros mismos. Las expresiones artísticas permiten explorar de diversas maneras nuestros sentimientos, emociones y pensamientos, lo que nos brinda seguridad y confianza. Estos elementos son de gran importancia, ya que muchos problemas afectivos o mentales tienen raíces o están asociados, de alguna forma, a las inseguridades que se nos han creado a lo largo de nuestra vida por distintos factores. La terapia por medio del arte permite abrazar estos factores que nos hacen daño, aceptarlos y cambiarlos para tener una vida más sana, independiente y tranquila.

Todas las formas de arte tienen cualidades terapéuticas y sanadoras, que se pueden manifestar en satisfacción, relajación, evasión, entretenimiento, entre otros. Sin embargo, el rol principal del arte terapia es encontrar una alternativa de lenguaje o comunicación que permita exteriorizar lo que no podemos expresar con palabras debido a la dificultad de afrontar problemas psicológicos, emocionales, afectivos o sociales. Lo importante en esta terapia es cómo el proceso artístico de cualquier medio es una forma de comunicación con nuestro interior y con nosotros mismos que va más allá de un fin estético.

La catarsis cumple un papel fundamental, ya que el arte nos permite expresar lo que es imposible decir con palabras. La posibilidad de expresar lo que sentimos mediante el arte nos da la capacidad de transitar por lo que es inconsciente sin necesidad de pasar por procesos de racionalización y análisis.

La terapia artística, por su naturaleza, puede ser accesible para todas las personas y puede tener beneficios en ellos. El arte busca ser un comunicador universal a través de imágenes, símbolos, distintas técnicas y medios, por lo cual el arte terapia es accesible para cualquier persona y está diseñado para todas. Su objetivo es vivir en armonía y tener un desarrollo pleno consigo mismo y con el entorno.

Generalmente, el arte terapia ayuda a reconstruir la memoria de experiencias dolorosas que parecen inocentes y que se guardan en nuestro subconsciente. Estos desequilibrios y problemas pueden ser tratados por la sensibilidad del arte. Este lenguaje que se apoya en los sentimientos permite canalizar de forma más fácil las afecciones por su naturaleza primitiva, lo que nos permite salir de nuestras limitaciones de las actividades cotidianas.

En el campo del arte, vemos cómo muchos artistas generan estos espacios de sanación mediante obras que hablan de su pasado o de situaciones que han sido difíciles de afrontar. Pero mediante el arte es posible encontrar ese lenguaje que habla de ellos de una forma indirecta e implícita.

## **1.2. recordar tejiendo**

Desde este concepto del arte terapia es importante reconstruir nuestras memorias y recapitular nuestra historia para empezar nuestro proceso de sanar, en el texto *“El objeto y La memoria”* denomina a nuestros recuerdo como huellas que nos marcan a lo largo de nuestras vidas, a lo cual expresa: *“Son precisamente estas huellas, estos signos, los que son sometidos por*

*nosotros a un proceso y mecanismo de re-interpretación personal o grupal al momento de recordar y acercarnos a la intimidad de nuestra memoria, y los cuales van dialogando con nuestro presente y porque no, con nuestro futuro; pues recordar es una constante reinterpretación del pasado en un ahora”* González, G. P. G. (2016)

Esta forma de ver la acción de recordar o de volver a nuestras memorias desde un presente más consciente de nosotrxs mismxs para transformarnos. es de suma importancia en la práctica artística desde lo sensible y lo íntimo. En mi trabajo que nace de experiencias personales y de la necesidad de ver mi pasado desde una forma más objetiva para reconocer mis heridas creadas de la infancia, el volver a mi pasado y verlas desde el presente es un ejercicio constante, que además está acompañado por narrativas de mis padres lo que hace que se renueven estas memorias desde la colectividad y sanar se vuelve como un tejido que creamos todos juntos abrazamos nuestro pasado para trabajar nuestro presente y mejorar nuestro futuro.

El tejido y el textil es un elemento fundamental que se relaciona con mi cultura, identidad y memoria además de ser una metáfora de lo complejo de las relaciones interpersonales y de la relación con mi familia, en especial con mis padres. Denise Y. Arnold y Elvira Espejo proponen que *“los textiles no son objetos pasivos, sino objetos que interactúan con el mundo, y que poseen la capacidad de animar las relaciones entre individuos o entre grupos de personas”* Arnold. Elvira Espejo, D. (2019). en mi caso el textil me permite materializar mis emociones y sentimientos que me aquejan, al mismo tiempo crea otra forma de comunicación con mi familia con la que es difícil el dialogo, el tejido y el textil nos da la oportunidad de conectar con estos dos polos que son lo conflictivo, doloroso y por otro lado con la sanación y la tranquilidad.

### **1.3. Objeto y obra**

La artista Louise Bourgeois en su obra “*Maman*” que es homenaje a su madre fallecida, se inspira en los recuerdos de su infancia que son memorias dolorosas y traumáticas para ella pero que la impulsaron a buscar de forma creativa una manera de exteriorizar sus emociones y sentimientos. En este caso esta araña hecha de acero (cuerpo de la araña) y mármol (huevos), representa a su madre ya que trabajaba en el área textil. La araña es una metáfora de la maternidad y el tejido.

Los materiales y las dimensiones tiene un rol importante en la sensación de protección y vulnerabilidad ya que al ponerse por debajo de la escultura se siente pequeña, pero al mismo tiempo tiene sus huevos expuesto lo que la hace vulnerable. Esta obra es parte de un proceso de superación del duelo y la interpretación de las figuras maternas.



Figura 1. Mamá (Maman), 1999 (fundida en v)

Por otro lado, en el trabajo de Cecilia Vicuña se ve su proceso de regreso a sus raíces, ella al ser migrante por una dictadura en Chile busca re encontrarse con su pasado y sus raíces haciendo arte político pero que al mismo tiempo es sensible y que tiene un espíritu familiar gracias al textil. Ella ve el potencial en materiales sencillos y austeros que son desechados estos elementos tiene un aura, algo que comunicar desde su materialidad y la forma en la que se relacionan con las personas. En su obra “Beach Ritual” trata la problemática de la crisis ecológica que es colectiva y mundial por lo cual se plantea un performance.

Este performance es un ritual que consiste en una asamblea entre activistas ecológico, científicos y personas interesadas en esta problemática a crear redes por medio de quipus. La idea de la red se asemeja a una red de apoyo que ayuda y sostiene un pensamiento colectivo , lo que es fundamental para la artista ya que hace relación con el lenguaje del quipu y su origen. Los quipus tienen la función de comunicar y de ser un registro de algo que quiere ser contado, en este caso se quiere recuperar la relación con la naturaleza en forma de ritual mostrando una ofrenda por medio del textil y su trabajo.



Figura 2. Cecilia Vicuña, *Beach Ritual (cerca de Atenas)* 2017



Figura 3. Cecilia Vicuña, *Quipu Mapocho*(2016)

La artista Lisa Kellner en su escultura muestra desde el textil (seda) las materializaciones de las enfermedades en células y tejidos de los comportamientos de los patrones de los seres humanos, estos elementos juegan con lo pictórico y lo estético pero que tiene un trasfondo emocional y de dolor. Estas esculturas simulan la epidermis afectada por los malestares emocionales y la necesidad del cuerpo de exteriorizar las emociones.



Figura 4. Kellner, L. *Almost Perfect*. (2010)

## 2. metodología

### 2.1. Encuentros

En el proceso de la asignatura de taller pude ver in gran interés en la recuperación de la memoria y la identidad mediante archivo familiar como el álbum y objetos de la casa.

Mientras tenía este proceso que era dentro de mi casa, en la que había vivido más de quince años, el recordar era algo que tenía a la mano. hace más de un año me mudé y el recordar cómo mi cuerpo habitaba mi hogar fue una necesidad.

Mi casa se vuelve una forma de poder llegar a mi pasado y empiezo a experimentar, y a relacionarme con los espacios de la casa para recolectar memorias juntamente con mi familia; al mismo tiempo con acompañamiento psicológico me doy cuenta de que la manera de conocerme y poder reconciliarme con mi pasado es recordarlo sin juzgar mis acciones ni la de mi familia.

Al volver a mi pasado desde una forma más objetiva puedo perdonar y perdonarme, sin embargo, las heridas o huellas se quedan conmigo y busco alternativas de comunicación que me permitan transitar por este proceso. En mi obra experimento con objetos que me remiten a mi casa y a mi infancia hasta tejidos que me recuerdan a mi historia familiar. Pienso que la materialidad de mi obra sea la que hable por mí, ya que es una de mis mayores dificultades.

## 2.2. Instalación

Al escoger un material que tenga la posibilidad de comunicar emociones y que al mismo tiempo se relacione con mi familia e identidad, pienso en el hilo rojo como una posibilidad de materializar los nudos y lazos de las relaciones interpersonales, y las relaciones familiares. En un inicio se pensó en una instalación de gran escala que se permitiera interactuar con el público para que sienta el cobijo y el caos de los procesos de sanción.

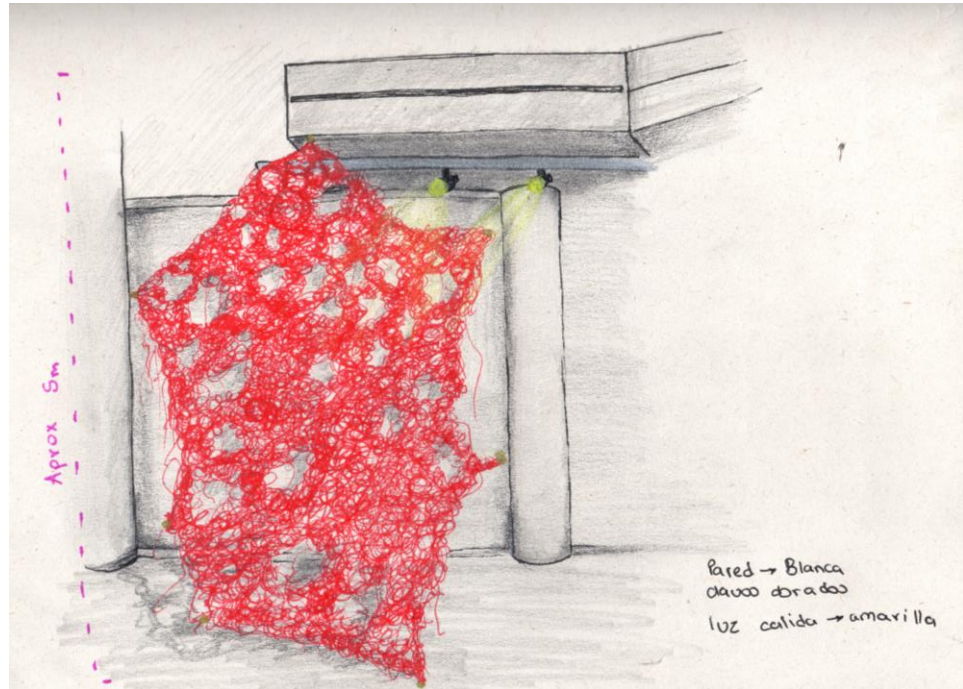


Figura 5. Maldonado, K. (2022)

Al tener una idea clara sobre el material que conformaría la obra, empecé a experimentar en las formas de tejer esta gran estructura de hilo rojo. En mi infancia aprendí una técnica de tejer con el cuerpo (dedos) y empecé a usar este recurso para poder experimentar con las propiedades del material y cómo funciona en un espacio para esto construí pequeñas maquetas que simularían un espacio real.

Una vez que pude ver el comportamiento del hilo rojo en la maqueta, pude pasar a escalas más grandes, utilicé los espacios de mi nueva casa para poder ver el tejido desde

otra perspectiva.

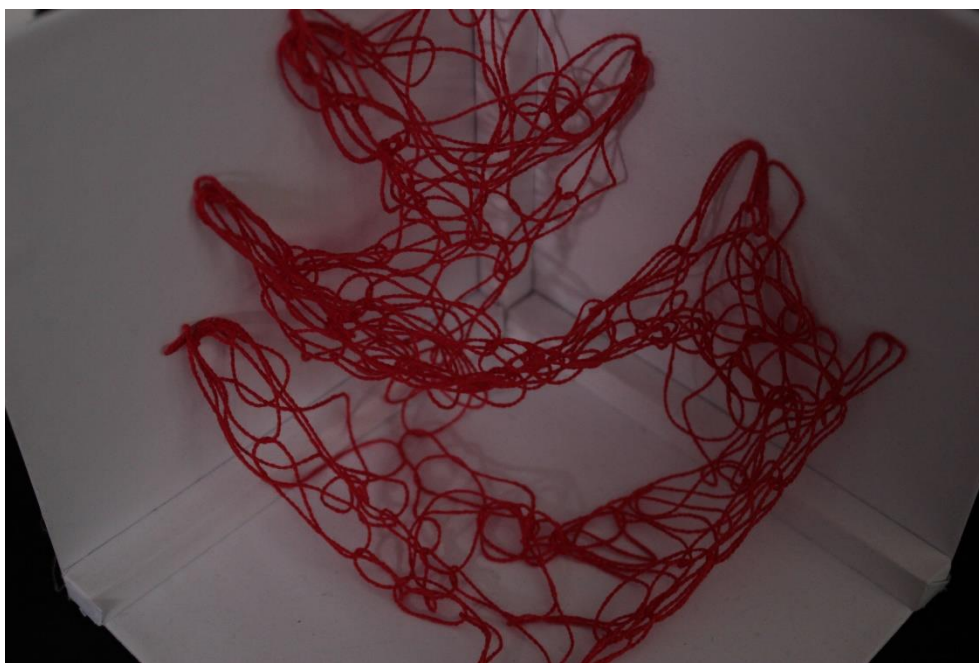


Figura 6. Maldonado, K. (2022)

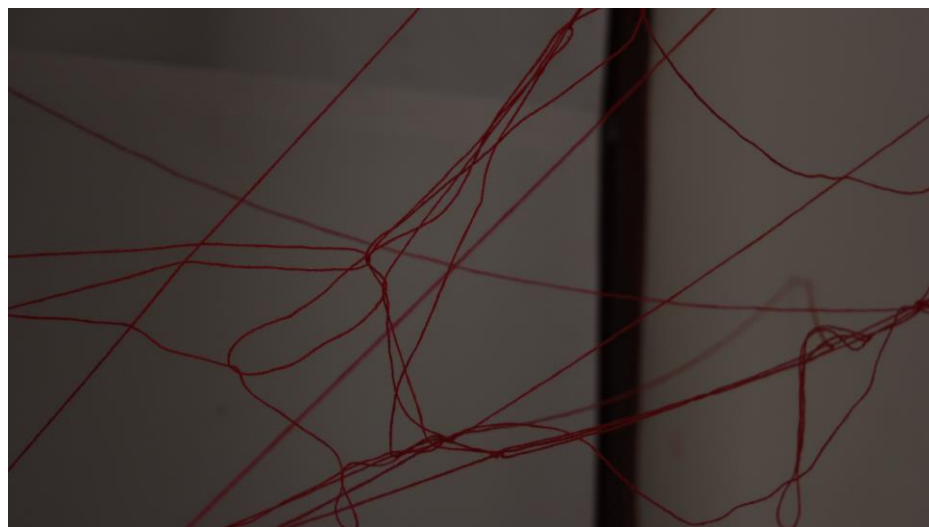


Figura 6. Maldonado, K. (2023)

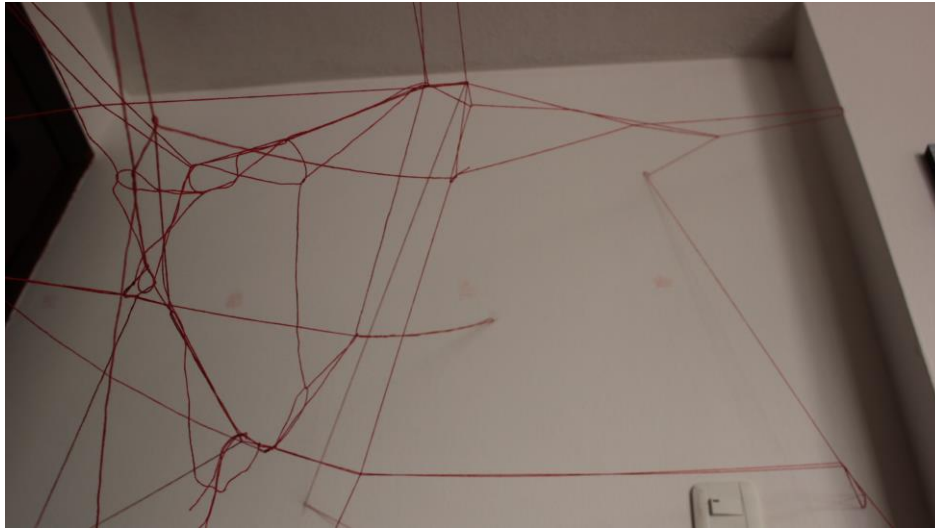


Figura 7. Maldonado, K. (2023)

Ya con estas experimentaciones el material tuvo la necesidad de ser acompañado de otros textiles, en este caso lana para que sea más visible y tenga una mayor expansión sobre el espacio. Este proceso me llevo a la melancolía por mi casa de la infancia, vi la oportunidad de volver a los espacios de mi infancia mediante el hilo y lana roja.



Figura 8. Maldonado, K. (2023)



Figura 9. Maldonado, K. (2023)

### 2.3. Piezas

Mientras tenía experimentaciones en mi casa pude notar que el textil necesitaba de diferentes texturas y formas de comunicarse. Dentro de los límites del hilo y la lana dentro de grandes escalas fui involucrando a textiles como la licra, la organza, el hilo y la lana en formas que podría crear mi propio lenguaje para expresar lo turbulento de las relaciones familiares e interpersonales.



Figura 10. Maldonado, K. *Tejidos* (2023)



Figura 11. Maldonado, K. *Tejidos* (2023)

Al pensar en el soporte de estas maquetas que tendrían los distintos leguajes con el textil, pensé en el acrílico que dejaría ver por todos sus lados las imperfecciones y los procesos para modelar las telas, hilos y lanas, de la misma forma juego con las cromáticas del rojo para simular al cuerpo y los adentros. Al completar las seis piezas que conforman la obra puedo ver que parten desde la individualidad del mullo pasado por cada hilo hasta la tela que se compone de hilos y que se atraviesan entre sí.

Las telas e hilos se acoplan y se adaptan las escalas de las estructuras del acrílico, ya que su comportamiento sería totalmente diferente si estuvieran en escalas más grande o pequeñas.

La primera maqueta de treinta centímetros está compuesta de licras sujetas a los lados y a la base, tiene agujero por los que cada trozo de tela atraviesa a la otra. La segunda pieza de treinta centímetros está hecha con organza modelada con calor, esta al modelarse tiene la apariencia de estar tomando su propia forma. la siguiente de veinte centímetros es una réplica de lana e hilo de

la primera maqueta hecha para el proyecto por lo cual esta tejida con los dedos. Después otra de veinte centímetros está compuesta de hilos y mullos en distintos tonos de rojo y dorado que se separan entre sí, pero tiene un solo nacimiento. Y las dos de diez centímetros están hechas de hilo moldeado con pegamento y otra de gaza tinturada.

### 3. Museografía

La museografía fue pensada para la sala de ciencias del Centro Cultural de la PUCE, en la que junto la asesoría de Víctor Hoyos pudimos encontrar un espacio de la sala que dialogue con las obras de la muestra colectiva, y que favorezcan a la instalación y las piezas que corresponden a mi obra. Se busco un espacio similar a la de las maquetas para poder replicar una de ellas y que sea la instalación de grandes dimensiones, esta instalación está hecha de organza y hecha en el espacio. Para lograr que la obra se vea similar a una esquina se suspendió la tela con hilo nailon para dar la apariencia y volumen de una esquina.



Figura 12. Maldonado, K. *Tejidos* (2023)

Para las seis piezas de escalas distintas se exhibieron en bases para que sea posible observarlas de todos sus lados y que la transparencia de las mismas juegue entre ellas. Se colocaron bases altas y bajas para que todas pueden tener distintas alturas y puedan ser apreciadas sin que compitan entre ellas, estas bases fueron cubiertas de cartón paja para que armonice con el fondo de la sala.

La disposición de las piezas fue pensada en la manera que dialoga cada maqueta con la que le sigue, también se pensó en la relación con la instalación para que no obstruya la vista, por lo que se tomó la distancia para que el público pueda transitar libremente por el espacio entre piezas e instalación.



Figura 12. Maldonado, K. *Tejidos* (2023)

### 3.1. conclusiones

En el proceso del proyecto de titulación pude ver que el arte es una herramienta de lenguaje. Este proyecto comenzó desde la idea del arte como forma de sanación, sin embargo, al crear la obra y estar en contacto con los diálogos alternos que tuve con mi familia, pude ver que más que tener un proceso sanativo que acabara con todas mis trabas de la infancia, tuve una herramienta que me permitía acercarme a mi familia y a mi pasado de una manera positiva, que nos permitió dialogar entre nosotrxs para entendernos, conocernos y abrazar nuestras heridas. De esta forma mi obra ha sido para mí una alternativa de comunicar mis emociones y lograr transitar mis afectos sin suprimirlos, además de poder conectar de distintas maneras con el material que ido trabajando de manera constante hace varios años, este material que empezó desde el hilo rojo y ahora el

textil, me permitió entender la materialidad como un lenguaje del cuerpo y también una extensión de mí, en este caso de mi identidad por el material.

#### 4. Bibliografía

- González, G. P. G. (2016). *el objeto y la memoria. Un punto de partida para la construcción de narrativas visuales.*
- Guach, A. M. (1920). *Genealogías, tipologías y discontinuidades.*
- Ricardo Pinilla, A. M. R. (2010). *Los espacios de la Memoria en la obra de Walter Benjamín.* Universidad Pontificia de Comillas.
- Rolnik, S. (2006). *¿El arte cura? Quaderns portàtils.*
- Vicuña, C. (2017). *Beach Ritual.*
- Appadurai, A. (1991). *La vida social de las cosas, perspectiva cultura de las mercancías.* Editorial Grijalbo, S.A.
- Bourgeois, L. (2001). *Maman.*
- Vicuña, C. (2016). *Quipu Mapocho.*
- Vicuña, C. (2017). *Beach Ritual.*
- Kellner, L. *Almost Perfect.* (2010)
- Rolnik, S. (2006). *¿ El arte cura? Quaderns portàtils.*
- Appadurai, A. (1991). *La vida social de las cosas, perspectiva cultura de las mercancías.* Editorial Grijalbo, S.A.
- DALLEY, T. (1987). *El arte como terapia.* Barcelona: Herder.
- Cabrera, Á. B. G. (2012). *Hacia la recuperación y sanación corporal: elaboración de violencias basada en artes de acción/artes creativas* [Universidad Nacional de Colombia].

<https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/9723/angelabeatrizgutierrezcabrera.2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- de la Peza, A. M. M. / A. P. (Ed.). (2021). *EL ARTE COMO RESILIENCIA Y PROCESO SANADOR: Vol. N° 23* (Número Número Especial).

[http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/47862/art\\_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/47862/art_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- Menni, B. (s/f). *Informaciones Psiquiátricas*.

[https://www.informacionespsiquiatricas.com/anteriores/201\\_inf%20psiq.pdf#page=147](https://www.informacionespsiquiatricas.com/anteriores/201_inf%20psiq.pdf#page=147)



