

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES**

**TESIS
EL BORDADO COMO EXPRESIÓN ARTÍSTICA:
LA PINTURA CON HILOS**

**POR:
JOHANA MARÍA BATISTA RODRÍGUEZ**

2024

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES**

**EL BORDADO COMO EXPRESIÓN ARTÍSTICA:
LA PINTURA CON HILOS**

POR:

**JOHANA MARÍA BATISTA RODRÍGUEZ
8 - 957 - 1641**

ASESOR:

JOSÉ DUARTE

**TRABAJO DE GRADUACIÓN
PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ARTES VISUALES**

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ

Noviembre 2024

DEDICATORIA

Este proyecto práctico investigativo está destinado a todo curioso por saciar sus conocimientos o reforzar los que ya posea, con el fin de que esta tesina sea guía para lograr sus propios análisis.

A mis familiares y amistades cercanos, como resultado del alto esfuerzo y dedicación a la perseverancia, que esta investigación sea la prueba física de que se puede lograr las metas.

AGRADECIMIENTO

Les estaré eternamente agradecida a mi padre y a mi madre. Nunca se rindieron con mi progreso y siempre me apoyaron en todo momento, sus palabras de aliento y orgullo por que los resultados siempre fueron complejos, pero cada vez veíamos más la meta de lograr este proyecto una realidad. A mi hermano, que con sus juegos me ayudaba a recordar reír siempre. Y los familiares que me rodeaban por sus palabras de aliento y buenos deseos.

A mis amigos, Mónica Obaldía y Ángel Navarro, por siempre recordarme las fechas importantes y que no debía descuidarme de seguir avanzando.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
ÍNDICE GENERAL.....	4
ÍNDICE DE FIGURAS.....	7
RESUMEN.....	10
ABSTRACT.....	10
INTRODUCCIÓN.....	12
CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. EL BORDADO ARTÍSTICO.....	14
1.1. Definición de problemática.....	15
1.2. Justificación.....	16
1.3. Objetivos de la investigación.....	17
1.3.1. Objetivo general.....	17
1.3.2. Objetivos específicos.....	17
1.4. Alcance del trabajo.....	18
1.5. Limitaciones.....	18
CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y CONTEMPORANEIDAD DEL BORDADO.....	20
2.1. Concepto.....	21

2.2. Antecedentes.....	22
2.3. Historia del bordado.....	22
2.3.1. Antigüedad.....	22
2.3.2. Época clásica.....	38
2.3.3. Edad media.....	41
2.3.4. Edad moderna y contemporánea.....	42
2.3.5. Era industrial.....	44
2.3.6. El presente en Panamá.....	45
2.3.6.1. Pollera panameña.....	47
2.3.7. Contemporaneidad alusiva al bordado.....	48
CAPÍTULO 3. PROCESO Y PRODUCCIÓN. NEEDLE PAINTING, ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN PANAMÁ.....	49
3.1. Materiales.....	50
3.2. Técnicas de bordado en la pintura de hilos básico.....	51
3.3. Needle Painting.....	53
3.4. Técnica de estudio.....	56
3.5. Animales en peligro de extinción abordados en esta tesina.....	57
3.6. Resultados. Proceso y producción secuencial de las obras.	64
3.6.1. Bastidor y ensamblado.....	64
3.6.2. Selección del patrón y guía de color.....	64
3.6.3. Desarrollo y proceso de elaboración de los diseños de animales.....	65
3.6.4. Resultados visuales.....	67

CONCLUSIONES.....	72
RECOMENDACIONES.....	74
BIBLIOGRAFÍAS Y REFERENCIAS.....	75
ANEXOS DE IMÁGENES.....	80

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1. Anubis: el guardián de los muertos.....	23
Fig. 2. Prenda antigua hecha de seda en China.....	24
Fig. 3. Prenda Antigua.....	25
Fig. 4. Joven bordando un escenario marino con peces de colores muy llamativos y representativos de la naturaleza de su región.....	26
Fig. 5. Obra al brocado. Representativo perteneciente a la dinastía Han (206 a.C. – 220 d.C.), un imperio pionero de la comercialización en la ruta de la seda.....	28
Fig. 6. Una obra de bordado Xiang titulada “El tigre bebiendo agua”. Se encuentra en La Exposición de bordado tradicional de China.....	30
Fig. 7. bordado de doble cara mono y perro.....	32
Fig. 8. Bordado a mano. Nivel intermedio, de Margaret Lee.....	33
Fig. 9 y fig. 10. Muestra que ejemplifica el proceso y resultado de la elaboración del bordado de cabellos.....	35
Fig. 11. Pavo real, bordado de la escuela Yeu.....	36
Fig. 12. Las piezas del capullo de gusano de seda son utilizadas para la decoración y la creación específica del terciopelo. Las mujeres de Kimi siguen la misma técnica de sus ancestros para crear verdaderas obras maestras.....	39
Fig. 13. Mujeres en procesión ricamente ataviadas y engalanadas nos dan una idea de la indumentaria de la época.....	40

Fig. 14. “Líneas geométricas, pequeñas hojas y estrellas en beige decorando los bordados milenarios.”	41
Fig. 15. Textil de la costa sur del Perú. Época Formativa (1250 a.C. – 1 d.C.).....	44
Fig. 16. máquina de coser semi industrial.....	45
Fig. 17. Bordado industrial en masa.....	46
Fig. 18. Mola Guna con Adán y Eva. Paneles de pechera y espalda, anterior a 1968. En Denison University, 1972,358.....	46
Fig. 19. Detalle de las manos de la artesana Didia Vergara. Cose en la técnica de punto en cruz.....	47
Fig. 20. Turtle patch, Eduardo "Duda" Lozano.....	48
Fig. 21. Materiales seleccionados para el desarrollo de este proyecto.....	50
Fig. 22. Algunas otras puntadas utilizadas.....	52
Fig. 23. Conejo y Gallina.....	53
Fig. 24. Petirrojo. Needle painting, por Gimena Romero.....	54
Fig. 25. Retrato de Natalie Portman, por Katerina Marchenko.....	55
Fig. 26. Halcón de cola, por Laura Dalla Vecchia.....	55
Fig. 27. Ilustración de puntada larga y corta.....	56
Fig. 28. Ilustración de puntada larga y corta de forma artística.....	56
Fig. 29. Águila arpía muestra visual para el proyecto.....	58

Fig. 30. Quetzal muestra visual para el proyecto.....	59
Fig. 31. Guacamayo azul amarillo muestra visual para el proyecto.....	60
Fig. 32. Rana dorada muestra visual para el proyecto.....	61
Fig. 33. Tortuga Carey muestra visual para el proyecto.....	62
Fig. 34. Tortuga Laúd muestra visual para el proyecto.....	63
Resultado #1 – Guacamayo Azul Amarillo.....	67
Resultado #2 – Tortuga Carey.....	68
Resultado #3 – Composición de tres elementos: Águila Arpía, Flor del Espíritu Santo y Rana Dorada.....	69
Resultado #4 – Tortuga Laúd Resultado.....	70
Resultado #5 – Quetzal.....	71
Anexo, imagen #1: Bastidor de pizarra.....	80
Anexo, imagen #2: Patrón de color.....	81
Anexo, imagen #3: Selección de color.....	81
Anexo, imagen #4: Transferencia del patrón de color.....	81
Anexo, imagen #5: Ilustración de combinación de color.....	81

RESUMEN

El presente trabajo investiga el bordado como una forma de expresión artística, con énfasis en la representación de especies en peligro de extinción en Panamá. A través de una puntada básica y la combinación de colores, se implementó la técnica de matizado, la cual permite crear imágenes detalladas y realistas mediante hilos. La selección precisa de los tonos y la dirección de las puntadas resultaron fundamentales para lograr profundidad y fidelidad en las obras.

El propósito principal de la investigación es evidenciar que el bordado trasciende su función artesanal para convertirse en un medio expresivo que fomenta una conexión con el tema representado. La técnica aplicada no solo retrata la belleza de los animales, sino que también busca concienciar sobre su conservación. El acto de bordar motivó un vínculo más profundo con la naturaleza, incentivando el interés por investigar las especies representadas.

Los hallazgos destacan que el bordado puede ir más allá de lo estético para transformarse en un medio de comunicación visual que invita a la reflexión y al compromiso con los temas abordados. La investigación concluye que el bordado puede ser una herramienta poderosa tanto artística como educativa, especialmente en el ámbito de la protección de animales en peligro de extinción.

ABSTRACT

This study explores embroidery as an artistic form of expression, focusing on the representation of endangered species in Panama. Using a basic stitch and a combination of colors, the shading technique was implemented, which allows for the creation of detailed and

realistic images with thread. The precise selection of tones and the direction of the stitches were key elements in achieving depth and accuracy in the pieces.

The primary goal of the research was to demonstrate that embroidery transcends its traditional craft role to become an expressive medium that fosters a connection with the subject being represented. The applied technique not only captures the beauty of animals but also aims to raise awareness about their conservation. The act of embroidering inspired a deeper connection with nature, encouraging further investigation into the species depicted.

The findings highlight that embroidery can go beyond aesthetics, transforming into a visual communication tool that invites reflection and commitment to the addressed themes. The research concludes that embroidery can be a powerful tool, both artistically and educationally, especially in the context of protecting endangered animals.

INTRODUCCIÓN

El bordado artístico, conocido también como "pintura con hilos", es una forma de arte textil que combina habilidades tradicionales de bordado con la creatividad y expresividad del arte visual. Este tipo de bordado trasciende las simples técnicas decorativas para convertirse en una herramienta de expresión artística, donde los hilos y las puntadas se utilizan para crear imágenes detalladas y complejas que pueden rivalizar con las pinturas convencionales. Desde retratos realistas hasta paisajes abstractos, la pintura con hilos permite a los artistas capturar una amplia gama de emociones y escenas en sus obras.

El origen del bordado artístico se remonta a siglos atrás, con ejemplos notables en diversas culturas alrededor del mundo: en Europa, el bordado ha sido una práctica apreciada desde la Edad Media, mientras que, en Asia, especialmente en China y Japón, las técnicas de bordado han sido perfeccionadas a lo largo de milenios. A lo largo del tiempo, este arte ha evolucionado, incorporando nuevas técnicas y estilos, y adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos. La introducción de nuevos materiales y herramientas ha ampliado aún más las posibilidades creativas para los bordadores contemporáneos.

Hoy en día, la pintura con hilos goza de un resurgimiento de popularidad, gracias a su capacidad para fusionar la tradición con la modernidad. Los artistas contemporáneos utilizan una variedad de hilos, incluyendo seda, lana y fibras sintéticas, para crear obras que son tanto táctiles como visualmente impresionantes. Además, la accesibilidad a plataformas digitales ha permitido que más personas descubran y aprecien esta forma de arte, llevando a una mayor apreciación y demanda de piezas de bordado artístico en todo el mundo.

Exposiciones, galerías y redes sociales han contribuido significativamente a la difusión y valoración de este arte.

La relevancia del bordado artístico en el mundo actual no solo reside en su estética, sino también en su capacidad para contar historias y preservar culturas. Muchos artistas utilizan el bordado como un medio para explorar temas personales, sociales y políticos, haciendo de cada obra un comentario visual sobre el mundo que les rodea. Así, la pintura con hilos no solo embellece espacios, sino que también invita a la reflexión y al diálogo, consolidándose como una forma de arte que combina lo mejor de la tradición con la innovación creativa.

Dentro de los tres siguientes capítulos, encontraremos el punto de inspiración, evolución desde las primeras señales y paralelismos del bordado a lo largo de la historia humana. También echaremos un vistazo a su proceso evolutivo y la interpretación dentro de las diferentes civilizaciones hasta la actualidad, y adaptabilidad que han surgidos de las modas. Además, en la última sección, se encuentra la creación del muestrario para esta investigación creativa.

CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

EL BORDADO ARTÍSTICO

1.1. Definición de problemática

En la era actual, el bordado es una expresión que ha perdido su reconocimiento como forma de arte. Al igual que algunas otras técnicas y expresiones, esto es principalmente debido a que se ha visto víctima de la comercialización masiva, la cual da como resultado recurrente la pérdida de la autenticidad.

El bordado merece volver a su estatus artístico en Panamá, para fomentar su reconocimiento como una forma de expresión alto valor, auténtico, capaz de transmitir emociones y contar historias a través de la combinación de técnicas, materiales y temáticas. De esta forma puede mostrar el potencial vanguardista con el que en su época dorada desafiaba los límites conocidos.

Un ejemplo claro se presenta en la industria textil, donde grandes fábricas utilizan maquinaria avanzada para fabricar prendas en masa de manera rápida y eficiente. Este enfoque ha llevado a un notable desprestigio de la mano de obra tradicional, como la sastrería y la costura manual, que alguna vez fueron altamente valoradas por sus habilidades y conocimientos especializados. Los sastres y modistas, que crean piezas únicas y personalizadas con técnicas transmitidas de generación en generación, ahora se ven eclipsados por la eficiencia y el bajo costo de la producción industrial. Sin embargo, en nichos de mercado exclusivos, hay una creciente apreciación por la ropa hecha a mano, valorada por su calidad, ajuste perfecto y atención al detalle.

Resulta imprescindible elevar el estatus del bordado en Panamá, fomentando su reconocimiento como una forma de expresión de alto valor, auténtico, capaz de transmitir

emociones y contar historias a través de la combinación de técnicas, materiales y temáticas, mostrando el potencial vanguardista que desafíen los límites conocidos.

1.2. Justificación

Luego de la revolución industrial, el bordado ya no era visto como un alto valor adquisitivo, por lo que poco a poco fue perdiendo vistosidad. Es por esto por lo que, como último recurso, las familias todavía practicantes de esta expresión se vieron en la necesidad de mantenerlos como proceso de aprovechamiento del tiempo en el hogar. Desgraciadamente, al pasar de los años y su valor cada vez más reducido solo fue visto como una manualidad del hogar y los pueblos; sin embargo, esto mismo provocó que se convirtiera en parte de la identidad de cada región en la que se conservó.

En la actualidad se está buscando retomar el bordado, resaltar su alta importancia y no verlo meramente como un desarrollo del hogar. Se trata de una expresión artística visual que iguala y rivaliza con otros medios artísticos populares a través de técnicas (puntadas) que realzan sus dotes artísticos en el uso del color, las texturas, los patrones y el trabajo de las formas. Conlleva un proceso de elaboración lento en sus obras, causando que cada una sea única en su elaboración y resultado; al mismo tiempo aporta una riqueza y profundidad única a dichas obras.

El poder devolverle su valor y estatus a algo parte del interés que se puede tener en dicho algo: el mayor atractivo que tiene el bordado y la pintura con hilos yace en su versatilidad, la cual otorga otro tipo de identidad al artista que a ello se dedique, y es esta misma versatilidad la que permite que esta técnica pueda integrarse en diversas corrientes artísticas y expresiones culturales tanto históricas como contemporáneas. Cada vez más

artistas están adoptando esta técnica como una forma de arte que puede transmitir mensajes poderosos y complejos, rompiendo barreras y estigmas asociados a las artes textiles, elevándolas a un estatus comparable al de otras formas de arte más tradicionalmente conocidas.

A lo largo de mi experiencia desarrollé alto interés en el bordado dada su versatilidad, y por ello considero que este método creativo propicia un alto grado de identidad como artista. Con el fin de exponer el bordado como un método de expresión artística visual al igual que otros medios populares, utilizaré las técnicas necesarias para realzar los dotes artísticos que tiene el bordado. Cabe señalar que es un proceso lento por lo que cada obra puede ser única en su elaboración y resultado.

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

- Explorar y analizar el uso de la técnica del bordado: pintando con hilos, como forma de expresión artística contemporánea.

1.3.2. Objetivos específicos

- Conocer la historia y evolución del bordado como arte, desde sus orígenes hasta la relevancia actual.
- Analizar las diferentes técnicas dentro del bordado de actualidad, enfocado a la pintura con hilos.
- Mencionar la influencia de los avances en el bordado y su interacción en otras disciplinas artísticas.

1.4. Alcance del trabajo

Con este proyecto de investigación se busca inspirar y motivar a la juventud panameña a adentrarse en el mundo del bordado (artístico), que encuentren las guías suficientes para empezar a expresarse por medio del trabajo de los hilos. En la actualidad hay muchos medios de expresión y la versatilidad de bordado puede ser una forma exponencial de manifestación artística.

De igual forma se desglosan los antecedentes, la evolución y la contemporaneidad de la pintura con hilos, un recorrido por su identidad como medio de expresión en el paso de la historia. De forma tal que se pueda ver esta expresión artística con un panorama mucho más amplio que la simple manualidad del hogar y comercial por la que se conoce hoy.

1.5. Limitaciones

Dentro de los parámetros que pueden permitirse ser una limitación para este tipo de trabajos son los recursos, es decir, contar con todos los materiales específicos que pueda requerir cada obra.

En muchos aspectos para un trabajo más realistas se contempla una paleta de color específica, y muchos de esos colores no son interpretados con exactitud en los hilos de bordar, lo que lleva al artista a hacer variaciones en el diseño original sin perder el sentido de lo que se desea expresar.

Si bien para un experimentado ya es un desafío constante, para un principiante es mucho más complejo sin una guía y más en sentido de interpretación de información, dado que mucho de los mejores resultados ha sido el estudio completo de la técnica en otros países, lo que lleva la información a estar en otro idioma y si en la traducción pierde el sentido de la

explicación, el proyecto tomará mucho más tiempo en lo que se practique en mejor medida las técnicas necesarias.

El bordado lleva un muy alta duración y dedicación, pero la pintura de hilos lleva el doble de paciencia y dedicación lo que en su mayor medida tardará mucho más tiempo en estar completada y lista de entrega, por lo que hay que estar muy conscientes del espacio tiempo que se desea utilizar para cada proyecto de bordado.

CAPÍTULO 2

ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y CONTEMPORANEIDAD DEL BORDADO

2.1. Concepto

El bordado es la acción del verbo bordar. Se especula su procedencia de la voz gramática «*brŭzdan*», que consiste en plasmar en una tela o superficie flexible dibujos, letras, símbolos, iconografías, etc., con el fin de embellecer o decorar de forma parcial o total de la tela en cuestión. El bordado es el arte de cocer a mano utilizando aguja e hilos de diversos colores, que con diferentes técnicas embellecen prendas de vestir y objetos decorativos.

Los materiales para bordar pueden ser muy variados, como: seda, algodón, lino, hilos de oro y plata, rafia, e inclusive cabellos humanos como medio innovador de las culturas orientales. En conjunto a las técnicas del bordado tradicional, se incluyen técnicas como: la pedrería, mostacillas y lentejuelas. Se cuenta que los hilos de oros fueron acaparados cuando el rey de Pérgamo introdujo estas hebras de forma comercial, al noreste de Asia Menor en el III siglo antes de nuestra era. Dentro de las características visuales que portaba el bordado confeccionado y acabado, los romanos lo llamaron “*plumarium opus*” y solían adornar sus vestimentas.

José Luis Sánchez Sánchez sostiene en su tesis doctoral del año 2014 que:

“Villanueva lo define como: el arte de añadir a la superficie de un fondo preexistente una decoración cualquiera, lisa o en realce. Dicho fondo admite variaciones al infinito sobre telas ordinarias, estofas preciosas, terciopelos, etc. [...] González Mena, lo define como una ornamentación de una superficie flexible con hebras textiles o pequeños elementos manipulados pertenecientes al mundo mineral [...] Como vemos las definiciones son muy

semejantes, coincidiendo que bordar es adornar un tejido soporte dado, con arte y perfección.”

(Sánchez, 2014. Págs. 31, 32.)

2.2. Antecedentes

El bordado no tiene un punto de partida fijo dado que se desarrolló en múltiples lugares del mundo casi al mismo tiempo y ritmo, entre oriente y occidente. Sin embargo, hay registros que muestran como el bordado existió mucho antes que la pintura tradicional y fue el primer objeto natural que dotaba de color a otros objetos.

Bajo los registros de recientes investigaciones se contempla que las primeras señales del bordado datan de la época de los cromañones, 30 000 a.C., aproximadamente. En muestras fosilizadas se encontraron pieles de animales cocidas entre sí y decorada con cuentas de conchas de diversos tamaños y formas. Se especula que en Europa cerca de los lugares en Siberia pudo darse los primeros orígenes durante 6 000 y 5 000 a.C.

2.3. Historia del bordado

El bordado, originado hace miles de años en Egipto, China y Persia, fue perfeccionado en la Edad Media en Europa, especialmente en trabajos religiosos. Hoy en día, sigue siendo una técnica valorada que une historia y creatividad.

2.3.1. Antigüedad

El bordado es una práctica que nace en simultáneo en distintas civilizaciones, aunque es mucho más señalado su origen en la era mesopotámica. Por lo que dentro de esta tesina se abordará las apariciones del bordado a lo largo de la historia humana.

Fig. 1. Anubis: el guardián de los muertos. Figura recuperada del artículo escrito por: Mercedes y Cristina Falcón, Buenos Aires, Argentina. En 1923, el arqueólogo y egiptólogo inglés Howard Carter tras largos años de infructuosa búsqueda, finalmente descubre la tumba de Tutankamón. Cuando los excavadores accedieron a la cámara funeraria vieron que en la pared del este había otra entrada, una simple abertura. Frente a ella e impidiendo el paso a la cámara funeraria, estaba la estatua de Anubis. (Falcón, 2016.)

La primera aparición datada en Egipto se da con la prenda que recubría la figura de Anubis en el sepulcro de Tutankamón. (figura #1, Anubis) Gracias al clima que habita en Egipto, la prenda se mantenía en perfecto estado aún con el paso de los años. De igual forma, se trata de una civilización caracterizada por sus organizaciones jerárquicas. Estas eran identificadas por los distintos patrones bordados en la parte superior de sus vestimentas llamadas túnicas y eran superpuestas por un canesú hecho a mano. Inclusive dentro de las ilustraciones del Libro de los Muertos se muestran como los encargados del ritual, es decir los sacerdotes

y sacerdotisas, portaban este canesú distintivo de los distintos rituales que se describen dentro del texto funerario del antiguo Egipto.

Egipto ha llegado a ser uno de los mejores productores de textil en la actualidad gracias a la alta calidad en la producción de algodón en este país, y la razón es porque hacen todo el proceso dentro de su territorio: el cultivo y recolección del algodón, el hilado y la confección de producto. (López, 2004.)

Otros avistamientos dentro de la región de Mesopotamia en sus distintas etapas; se encontraban los tejidos y conjuntos de vestimentas, especialmente la clase alta y vestidos de lujos, estos estaban bordados en los extremos inferiores de las túnicas y los faldones con acabado en flecos. En Asiria y Babilonia se fundaron industrias de producción de fibras textiles en algodón, lana y lino, con las que confeccionaban sus trajes tradicionales.

Dentro de los colores característicos de Asiria estaban el púrpura, marrón, azul, verde y rojo. Con estos colores bordaban cada prenda que complementaba el vestido tradicional,

Fig. 2. Prenda antigua hecha de seda en China.
Spanish.china.org.cn (China.Culture.org, s.f.)

desde las fajas de la cintura, cuellos, faldones, adornos en los turbantes de los hombres, o estampados de flores y figuras geométricas del chal que cubrían sus hombros. Cabe señalar que en estas civilizaciones también estaba presente las jerarquías, estas eran en su mayoría señaladas con diseños en color

amarillo y rojo en sus vestimentas. (Mastropasqua, 2020.)

En Harappa, la producción de algodón y material textil se concentraba en la región norte de India, cerca de los asentamientos del Valle Indo, luego de esta civilización y los periodos Védico, Maurya, Gupta, Mughal, Rajput, compartían en gran medida el estilo de vestimentas. Estas eran de lino, seda, algodón, cuero, lana y con el paso de los años fueron cambiando sus gamas de color. En su mayor medida las prendas hechas de seda eran utilizadas dependiendo de la economía de la persona en esa época. Los turbantes, sari y faldones eran los decorados con diferentes bordados. Cabe señalar que la producción de seda, aunque era reconocida en la región, en realidad es nacida en China al mismo tiempo que se iba desarrollando esta región de Harappa. (figura #2, prenda antigua)

En la actualidad India goza de muchas culturas y dentro de ellas el bordado se ha vuelto un patrimonio cultural en toda su civilización actual como país. Estos conocimientos se han retomado como medio de identificación y los elementos o emblemas bordados son una muestra de identidad en cada pieza formada. Es así como la muestra textil de Dior

contribuye a la exposición de esta cultura, como se muestra en el desfile creada por la directora creativa Maria Grazia: Dior Fall 2023 en Mumbai. (Martín, 2023.)

En cuanto a los antecedentes de la aparición del bordado en la civilización China, estos datan aproximadamente del año 1027 al 221 a. C., en la dinastía Zhou. Para esta época

Fig. 3. Prenda Antigua
Spanish.china.org.cn (China.Culture.org, s.f.)

ya los chinos habían aprendido a como cultivar los gusanos de la seda y trabajar los hilos de seda en sus prendas. Se ven en registros generacionales que la labor del bordado era dominada por los hombres, sin embargo, delegaron esta labor a sus esposas. (figura #3, prenda antigua)

Actualmente en la provincia de Hubei (en ese entonces, Mashan) se encontró una prenda ceremonial o ritual que data del siglo IV a. C. Se

estima que esta prenda comprende a la época pre-taoista a juzgar por el diseño de la prenda: esta llevaba diseños pertenecientes a esta religión que con el paso de los años fue difundida a toda China en el dominio del imperio Han. Esto último originó cuatro centros de formación en el bordado, los cuales formaron parte esencial en el mercadeo por la ruta de la seda¹ con la India y el Mediterráneo. La demanda de la seda y prendas bordadas con los más ricos diseños era cada vez más grande, a su vez por medio de estas rutas se difundió el conocimiento del proceso del bordado lo cual requería que los comerciantes constantemente se tuvieran que encontrar con los productores de las prendas.

¹ La ruta de la seda no era un solo camino en específico si no una red de rutas tanto terrestres como marítima, que compartían tecnología y enseres comerciales entre china y el mediterráneo. (Barral, 2019.)

Antes de la dinastía Zhou, hay un registro que entre el 1600 y 1046 de la dinastía Shang se encuentra la prenda bordada más antigua registrada en China, quienes representaban estatus social. Por el contrario, no fue hasta años después que la economía en China mejoró considerablemente y el bordado se convirtió en parte cotidiana de la vida. Es entonces que en la dinastía Han se da un salto muy importante en desarrollo de técnicas y características en el bordado. (figura #4, joven bordando)

Fig. 4. Joven bordando un escenario marino con peces de colores muy llamativos y representativos de la naturaleza de su región.
Obtenida de Chengdu, 2023.

Hoy día estas escuelas fueron proclamadas como patrimonio intangible de China por lo que los años venideros de enseñanza están garantizados. Comprendiendo así: la actual Provincia de Sichuan, el bordado Shu; la actual Provincia de Hunan, el bordado Xiang; la actual Provincia de Jiangsu, el bordado Su; la actual Provincia de Guangdong, el bordado Yue.

- Escuela Shu: esta escuela está muy arraigada a sus tierras, por lo que las representaciones más presentes en su bordado son naturales, como las plantas, animales, bosques, aves, paisajes, peces, flores. Es por ello por lo que uno de sus temas más populares a la hora de bordar es el oso panda².

Actualmente es un bordado que sigue rigiendo los principios tradicionales de su región, lo cual permite distinguirlo de los otros tipos de bordados del país dadas sus características: uso de colores vibrantes, alta gama de colores y las combinaciones de estos, lo que aporta mayor detalle tonal a las obras junto con la superposición de puntos a la hora de bordar, es decir, la secuencia y unión de puntadas en las telas trabajadas.

Actualmente la región sigue produciendo telas de satén o raso, donde su comercialización aporta a la economía interna del productor. Los artículos confeccionados son vendidos en la actualidad como manteles, fundas de almohadas, bufandas, cojines, y cualquier prenda que pueda ser ornamentadas con esta habilidad. (Highlights, s.f.)

Dentro de la región de Sichuan también hay un segundo método de ornamentación llamada “Brocado”. (figura #5, Obra de Brocado) Esta

² Oso Panda Gigante, especie en estado vulnerable de extinción. (WWF, s.f)

consiste en crear figuras representativas al mismo tiempo que se entreteje la tela. Este método nace al mismo tiempo que la práctica del bordado Shu y estas dos técnicas son consideradas patrimonio por lo que son muy reconocidas en la actualidad. Sin embargo, en el proceso del brocado es mucho más complejo que el bordado sobre organzas de nylon o satén y por ello tiende a ser mucho más costoso, dado que la obtención de la materia prima para el brocado es de baja producción. En el pasado era muy comercializado, tanto los hilados de seda como los bordados. Estos brocados al ser tan ostentosos solo eran utilizados por la nobleza. (Chengdu, 2023.)

Fig. 5. Obra al brocado. Representativo perteneciente a la dinastía Han (206 a.C. – 220 d.C.), un imperio pionero de la comercialización en la ruta de la seda. Obtenida de Chengdu, 2023.

- Escuela Xiang: es perteneciente al territorio de Hunan. Dentro del territorio de la república de China es el bordado que más se asemeja o guarda relación con la pintura tradicional, también con la realidad; es decir que la característica principal de este bordado es alcanzar la máxima representación de la visión del artista textil. Es cierto que el bordado Xiang toma referencias de las otras tres escuelas, sin embargo, para resaltar su estilo este toma

dieciséis tonos distintos de la misma gama para poder lograr las transiciones entre luces y sombras y así lograr la tridimensionalidad de la forma.

Es preciso decir que los materiales más importantes de esta técnica son la seda, el satín (ya sea grueso o fino) y nylon. Pero lo más importante es el uso de su técnica al bordar dado que al utilizar distintas tonalidades de un mismo color, hacen uso de hebras super finas de la seda, lo que permite aportar mayor grado de detalles. Esta forma de bordar es el que más tiempo de culminar conlleva, mas es por ello por lo que el bordado siempre expresará un realismo sin igual. Así como el bordado Shu resalta al oso panda como principal inspiración, el bordado Xiang toma al tigre de Bengala como su mayor musa³. (Delwende, s.f.) (figura #6, Tigre bebiendo agua)

En el pasado el bordado de Hunan era el epicentro en la industria del bordado, aproximadamente en los años 70-80 del periodo actual, sin embargo, su producción empezó la decadencia cuando la fábrica fue cerrada y más de 30 mil artesanos perdieron su punto de ingreso. Es decir, uno de los mayores ingresos era la comercialización del producto con países exteriores y una vez lograron analizar las exigencias del mercado en el año 90 los bordados de Hunan volvieron a tomar gran relevancia en el comercio, generando el doble de oportunidad de empleos. Al mismo tiempo esto hizo que muchos artesanos de antaño mostraran su disgusto al producir bordados de venta libre y no priorizar la cultura. Aunque esto haya disgustado a muchos artesanos es importante mencionar que en estas industrias de bordado la capacitación era

³ La musa es aquello que sirve de inspiración a un artista. (J, 2022)

importante, por lo que artesanos experimentados eran los encargados de capacitar a los nuevos empleados. Wu Jianmei fue quien enseñó a más de 7 mil personas el arte del bordado, enseñándoles desde como ensartar la aguja y el hilo hasta los patrones a seguir.

Pese a que su deber era capacitar a personas, uno de sus anhelos era: “Me gustaría verlos crear sus propias obras para que el arte pueda ser transmitido”.

(Spanish.xinhuanet.com, 2016.)

Fig. 6. Una obra de bordado Xiang titulada “El tigre bebiendo agua”. Se encuentra en La Exposición de bordado tradicional de China Obtenida de Huang, 2014.

- Escuela Su: actual provincia de Jiangsu, en la ciudad de Suzhou. Es la única escuela que cuenta con un museo de bordado a lo largo de su historia. Esta escuela cuenta con datos históricos de periodo Ming y Qing, es el estilo de bordado más reconocido de toda China y a nivel internacional, añadiendo más puntadas a las existentes en aquellas dinastías.

El Bordado Su comprende ciertas características de las otras tres escuelas e integraciones de técnicas japonesas, dada la cercanía de la provincia de Jiangsu con este país. Estas influencias son más perceptibles en las presentaciones de sus obras. Como en las otras escuelas de China, este bordado encuentra su inspiración en la naturaleza y la representación de la fauna y flora de su región, también en la representación de las antiguas pinturas. (Wang, 2021.) (Delwende, s.f.)

Como característica de esta escuela se puede mencionar el grado de refinamiento: los finos trazos dan el máximo detalle a la obra. Su trabajo con la colorida seda permite a los artesanos realzar toda la belleza de la naturaleza con una aguja sumamente delgada, ayudando a que las puntadas sean más precisas y cerradas entre sí, permitiendo la predominancia de la destreza al usar estos elementos para crear toda una obra. Además del uso de diferentes tonalidades de un mismo color, utilizan la mayor cantidad de contrastes cromáticos posible para destacar las formas. (figura #8, Bordado nivel intermedio)

El bordado de Suzhou cuenta con más de 2600 años de trayectoria en sus estilos, lo que le permitió ir evolucionando entre dinastías y así en la actualidad cuenta con una de las técnicas más complejas y de máxima concentración, creando una habilidad única en ciertos artesanos y el desarrollo del bordado de doble cara. (figura #7 bordado de doble cara mono y perro)

Fig. 7. bordado de doble cara mono y perro

El bordado de doble cara es una técnica con dos patrones: le permite al espectador observar la misma figura por ambos lados y al mismo tiempo ver figuras de diferentes categorías en un mismo lienzo. Es un estilo que demanda una gran destreza y precisión por parte de los que los crean, pues el resultado dependerá de las capacidades de ellos. Para realizar este método se necesita de dos personas, una a cada lado del lienzo, ya que mientras una realiza una figura de un lado la otra persona esconde el hilo al otro extremo o lo utiliza para la figura que compondrá el reverso de la obra.

El bordado Su fue catalogado como una de las mejores técnicas de toda China por lo que Suzhou recibió el título de la ciudad del bordado. Este laborioso trabajo fue el más solicitado de la dinastía Qing y fue utilizado para la mayor cantidad de actividades posibles, desde la ornamentación de hogares y los ropajes de la guardia hasta las ropas reales confeccionadas en hilos de oro y plata llevando diseños exquisitos a la vista. Estos llegaron a ser muy populares en aquel entonces y, para beneficio de la cultura, lo es también hoy día. Actualmente cuentan con una proyección a nivel internacional, creando instrumentos de uso cotidiano de alto realce, como lo son los bolsos de mano, prendas de vestir y algunos productos de tapicería.

El bordado Su sigue siendo uno de los bordados más importantes de China.

(Allpress, 2020.)

Fig. 8. Bordado a mano. Nivel intermedio, de Margaret Lee.
Obtenido de Alpress, 2020.

Otra de las innovaciones del bordado Su es el llamado «Bordado de tinta china» o «Bordado negro». Se trata de un bordado que utiliza cabellos humanos como materia prima en la confección de bordados en negros.

Esta técnica nace en la dinastía Tang (618-907 d. C.) con la devoción a Buda⁴.

Las interinas mostraban su devoción al budismo utilizando sus propias hebras para ilustrar escenarios alusivos a esta religión, aprovechando sus largos cabellos color negro característicos de la mayoría de la población china.

(Wang, 2021.) Esta tendencia estuvo en declive en las dinastías Ming y Qing,

sin embargo, en los años 70 se retoma hasta la actualidad, volviéndose una habilidad única y novedosa. La evolución de esta técnica ya no se cierra en

color negro, pues con diversos estudios se encontró la forma de teñir los

distintos cabellos a los colores deseados para bordar. Con este avance las

producciones de este tipo de bordado yacen en la policromía o la monocromía:

monocromía, sujeta a un solo tono de color, y la policromía, que recolecta

cabellos naturales de algunas etnias de la región y otros se tiñen de forma

química para obtener variados colores. (figura #10, bordado de cabellos)

Esta técnica la mayor parte del tiempo se centra en el simbolismo y lo natural,

como ciertos paisajes, animales específicos como la grulla, melocotones o

fantasía como los dragones que señalan algún rango imperial. Dentro de su

procedimiento, cuando la paleta de color es muy limitada, su procedimiento

⁴ “Buda no es un nombre, sino un título. Es la palabra en sánscrito que significa “la persona que está despierta”. A lo que un buda está despierto es a la verdadera naturaleza de la realidad.” (O'BRIEN, 2021)

cambia un poco incorporando la pintura y con los cabellos se resaltan las formas y los detalles más importantes.

Al ser una habilidad de alta dedicación y calibración de materiales es muy valiosa a la hora de ser obsequiada o adquirida como elemento de colección.

Además, siempre serán expuestas enmarcadas para proteger el trabajo realizado en sus telas. (Spanish.China.org.cn, 2009.)

(figura #8, muestra de bordado de cabello)

Fig. 9 y fig. 10. Muestra que ejemplifica el proceso y resultado de la elaboración del bordado de cabellos. Obtenido de Spanish.China.org.cn, 2009.)

- Escuela Yue: esta escuela es perteneciente a la provincia de Guangdong y también es conocido como Bordado Cantonés. En contraste con las otras escuelas, este bordado se caracteriza por abordar sutilmente las sombras sin generar un contraste de profundidad, es decir, es un bordado casi plano cual dibujo. (figura #11, pavo real) También toma como foco principal la mitología y el misticismo, por lo que sus ilustraciones resaltan del resto de las escuelas y bordados. Aunque comparten ciertas técnicas, el bordado cantonés se centra

en la cultura popular y no en lo histórico. Por eso resalta lo que la población anhela, como la paz, la prosperidad, y simbolismos de abundancia.

A diferencia de los otros bordados tradicionales, las técnicas del Yue se utiliza versátilmente en otras fibras diferentes de la seda o el lino y algodón son los materiales, pues utilizan crin de caballo y plumas de pavo real adicional a las hebras de algodón y seda. (Delwende, s.f.)

Si bien el bordado llegó un poco tarde a la provincia de Guangdong, el desarrollo interno y la innovación de los artesanos llevó a que se comercializara con el exterior antes que las otras escuelas, lo que le otorgó gran reconocimiento. De esta forma el tráfico de materia prima y elementos de producción china fueron un excelente negocio al cambiarlos por avances tecnológicos exteriores. Al adquirir tanto prestigio tan pronto se convirtió en uno de los cuatro bordados más importante de toda la República China. (Wang, 2021.)

Fig. 11. Pavo real, bordado de la escuela Yeu.
Obtenido de Clearharmony.net, 20210.

Cabe señalar que las escuelas de Sichuan, Hunan, Jiangsu, y Guangdong, no son las únicas escuelas en toda China, pues en los periodos de las dinastías Tang, Song, Ming, Qing, y las posteriores se encargaron de divulgar este conocimiento por todo el territorio, permitiendo que se fundaran sub-escuelas en las diferentes localidades y colonias étnicas. Es debido a esto que hoy en día se conocen los bordados de Jing, Lu, Bian, Hang, Min, Yao, Miao, Dong, Zhuang, Mongolia, Tíbet y muchos otros que comparten esta técnica milenaria con una rica diversidad de patrones que distinguen sus habilidades de las otras etnias.

El arte del bordado chino abarca una rica diversidad de categorías, escuelas y técnicas, cada una imbuida de sus propias particularidades distintivas. Más allá de ser meramente una destreza manual, el bordado chino encarna un arte creativo arraigado en profundas connotaciones históricas y culturales, así como en valores estéticos intrínsecos. En tiempos pasados ostentó un lugar destacado en el devenir del arte en China, testimoniando su relevancia en la esfera artística. En el presente los consumados maestros del bordado no solamente son hábiles artesanos de la aguja, sino también portadores de concepciones artísticas y matices culturales que pueden expresar con libertad. Ellos están dotados no únicamente de habilidades sobresalientes en la ejecución del bordado, sino también de ideas propias e innovaciones singulares en las esferas del bordado y la estética, trascendiendo la mera ejecución técnica. No solo comprenden el qué, sino que también son capaces de discernir el porqué. Con estas ideologías culturales siempre serán dichosos de poder guiar a las futuras generaciones en lo bello de crear arte por medio del bordado.

Si bien el bordado tradicional busca fomentar la tradición a los jóvenes en la China Moderna, la detonación de la guerra mundial devaluó cualquier tipo de comercio entre países, destruyendo casi por completo a muchas industrias, incluyendo la producción de bordado en

China. En adición a eso, en los años de reconstrucción nació la Era Industrial, sistematizando todo tipo de funciones. Esto hizo que surgiera un desequilibrio entre lo tradicional y la producción de manufactura y en consecuencia el interés de los jóvenes ha ido en descenso. En contraparte, estas escuelas buscan heredar la cultura a tantos como sean posible, por lo tanto, el gobierno de China, en vista del rico conocimiento y la trayectoria histórica con la que cuenta esta ancestral técnica, en el año 2006 catalogó al bordado como patrimonio nacional inmaterial del país, protegiéndolo así de cualquier suplantamiento. Esta acción incluyó tanto a los reconocidos mundialmente como los bordados étnicos. Aun así, entre la exposición mundial y regional con la que cuenta esta técnica, está relativamente lejos de gozar de la gloria de antaño. (Muxian, 2022.)

2.3.2. Época clásica

En cuanto a la Época Clásica, como lo es la Grecia Antigua, hay muy poco registro sobre la utilización del bordado, dado que la función misma de protección y materiales era más importante que plasmar una identidad decorando las telas; sin embargo, esto no quiere decir que no practicaran uno que otros bordados simples si ameritaba la situación.

En este caso eran mayormente utilizado para las vestiduras religiosas o por los de mayor estatus social de la época. Lo que caracterizaba la indumentaria de gracia era la habilidad de la producción textil en sí, pues sus vestiduras eran muy sencillas y ocasionalmente decoraban los vestidos con bordes de telas de otro color. Lo que distinguía a las personas era la forma de colocarse este rectángulo de tela en el cuerpo, ya que dependiendo del estilo del drapeado era que distinguían su respectiva clase social.

Se conocen mucho como era enfocada su vestimenta gracias a las pinturas y grabados puesto que el registro de prendas es bastante inexistente, más en la actualidad, en Kimi, cerca de la prefectura de Atenas, Grecia, aún quedan mujeres que siguen practicando el bordado de antaño. (figura #12, las mujeres de Kimi)

Fig. 12. Las piezas del capullo de gusano de seda son utilizadas para la decoración y la creación específica del terciopelo. Las mujeres de Kimi siguen la misma técnica de sus ancestros para crear verdaderas obras maestras. (Kreiman, s.f.)

Por otro lado, en la Roma Antigua se puede encontrar mucho más uso del bordado que en Grecia: hay registros pictóricos considerables que demuestran el uso del bordado como ornamentación y emblema cuando se trataba de ceremonias o actos religiosos. A través del bordado se le confería un alto ímpetu de elegancia a las telas que adornaban a los aristócratas o a las personas que podrían costearse una buena prenda. (figura #13, mural de mujeres)

Fig. 13. Mujeres en procesión ricamente ataviadas y engalanadas nos dan una idea de la indumentaria de la época. Estas pinturas están realizadas en el estilo minoico que heredaron los micénicos.
(Resumen, 2012.)

Tanto el bordado romano como el bordado chino y demás civilizaciones cuentan con diversificación de colores gracias a la pigmentación natural que supieron aprovechar de su entorno. Desde la comercialización por la ruta de la seda del imperio Han se reconoció la seda y su cultivación en muchos continentes, lo que permitió la identificación y evolución en sus propias tierras. Los romanos, por ejemplo, contaban con patrones geométricos, motivos florales, figuras humanas e incluso escenarios mitológicos de mucho realce simbólico que dependiendo del portador reflejaban su estatus social.

En el siglo IV a.C. data las prendas más antiguas de bordados encontradas, en Herdonia, Foggia; los más antiguos hallados en Italia. Esta muestra fue encontrada en un ajuar funerario de un guerrero. Luego de años de restauración fueron trasladados al instituto superior para la restauración y la conservación (ISCR) (figura#14, líneas geométricas). Su conservación es delicada, pues debe estar en vitrinas con una climatización específica. Según las arqueólogas encargadas del descubrimiento del sepulcro, expresan que dentro de la tumba se encontraban 70 fragmentos tejidos en conjuntos de espadas, láminas de bronce, entre otras

cosas, como un ritual funerario para un hombre no mayor de 40 años que pertenecía a la milicia de alto rango con una posición reconocida. (Santiago, 2016)

Fig. 14. “Líneas geométricas, pequeñas hojas y estrellas en beige decorando los bordados milenarios.”
(Santiago, 2016.)

Con los años los romanos dominaron el bordado como pintura de aguja o *acupictus*, inclusive por la semejanza en patrones con las plumas de aves fue renombrado como *plumarios opus* o *plumatus*, según Cicerón y Lucano⁵.

2.3.3. Edad media

A través de la ruta de la seda empieza el comercio de seda y gusanos de seda de Occidente a Europa poco tiempo después de que los monjes nestorianos cristianos sacaran los huevecillos de China. *Opus Anglicanum* es el nombre que llevaba el bordado en la época

⁵ Marco Tulio Cicerón “fue un político, filósofo, escritor y orador romano. Se le considera uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República romana”. (Wikipedia, 2023)

Marco Anneo Lucano “fue un poeta romano, de origen hispano, autor del poema épico Farsalia”. (Wikipedia, Wikipedia, 2023)

cuando entró en el reino de Bizancio y posteriormente fue interiorizada la técnica del “punto plano”, cuyo método implica la uniformidad de la puntada para lograr más detalle y amplitud en las líneas.

El Bordado Bizantino tomó influencia de las figuras persas en sus inicios y luego tomó auge dentro del cristianismo, donde hicieron tapices y prendas de vestir muy elaboradas y ornamentadas con flores y escenas históricas. Con el tiempo pasaron a la ilustración litúrgica para los tapices. (Wikimedia, 2023.)

A lo largo de toda la Edad Media el bordado tuvo mucho auge y una evolución constante. También, dependiendo de la región en que se estacionara, el Opus Anglicanum tuvo una estética y técnica muy distintiva de acuerdo con su utilidad. La mayor parte de las ornamentaciones las llevaron al ámbito religioso para dotar de importancia a los rituales a través del detalle en la confección de sus vestuarios. Y dado que era muy importante resaltar las diferentes funciones decorativas del Opus Anglicanum, se impartían talleres en los monasterios donde repartían los trabajos entre la clase alta y la nobleza adicional del cristianismo.

Dentro de las características más sobresalientes del Bordado Medieval yace el trabajo de los materiales puesto que introdujeron metales preciosos, como el hilo de oro y plata adicional del lino, lana y seda; en adición a la técnica, esto dotaba de mucha vistosidad a quienes portaran las vestiduras.

2.3.4. Edad moderna y contemporánea

En la Época Moderna y Contemporánea el bordado ha experimentado una evolución significativa, adaptándose a los cambios sociales, tecnológicos y estilísticos.

Durante los siglos XVIII y principios del XIX, el Estilo Rococó y el Estilo Neoclásico influyeron en el arte y la moda. El bordado reflejó estas influencias con diseños más ligeros, motivos florales y elementos arquitectónicos y se caracterizó por usar el estilo renacentista y regresar al uso del hilo de oro de la Edad Media. La ropa civil llevaba adornos bordados en los casacones y chalecos de seda, los cuales eran utilizados por caballeros de importante posición social.

Durante esta época se desarrollaron nuevas técnicas de bordado cuando la reina Catarina de Aragón⁶ introdujo la técnica del «*blackwork*», un estilo monocromático donde lo brillante ya no era tan imprescindible, sino la complejidad de los patrones y diseño de los bordados. Mientras que las modas del viejo mundo inspiraron a los nativos mesoamericanos a crear piezas donde reflejaran el impacto del colonialismo, como lo fue el «*huipil*».

El huipil mesoamericano no era una prenda única, sino todo lo contrario. Era una forma universal, una prenda común en todas las clases sociales donde mostraba una señal de identidad, no de lujos ni de ostentación, como se ha descubierto en muchas épocas anteriores. De hecho, en las clases más humildes se bordaba con lo que se tenía a la mano y muchas veces las técnicas de bordar variaban según la utilidad. Ejemplo de esto último es el Sashiko japonés, una forma creada para enmendar las prendas.

Las creaciones de bordado ya no giraban en un entorno glamuroso, por lo que cada bordado impartido de generación en generación se convertía en un legado muy valioso de una forma de expresión. Curiosamente, en el continente americano, aproximadamente en el 300 a.C., ya se sabía qué era el bordado inclusive antes que muchas civilizaciones posteriores

a este periodo, por lo que su desarrollo fue un paralelismo de creaciones: cuando las civilizaciones adornaban a las clases sociales en América ya era parte de una identidad nativa. Como lo exponen piezas ornamentales halladas en una necrópolis peruana. Posteriormente se encontraron con mantos funerarios que entretejidos mostraban figuras de animales simbólicos de sus ritos y tradiciones. Estos mantos funerarios eran encontrados casi intactos gracias al seco clima que preservaba la tela. (figura #15, Textil de la costa sur del Perú)

Fig. 15. Textil de la costa sur del Perú. Época Formativa (1250 a.C. – 1 d.C.) (Larco, s.f.)

2.3.5. Era industrial

En el período de la Revolución Industrial (1760-1840), la fabricación de telas experimentó una transformación significativa, evolucionando de un proceso artesanal a uno altamente automatizado donde los trabajadores tenían un papel principalmente de supervisión para mantener en funcionamiento continuo las máquinas encargadas de cardar, hilar y tejer. Este cambio fue motivado por el objetivo de reducir costos y numerosos innovadores se dedicaron a mejorar la eficiencia y la fiabilidad de las fábricas mecánicas, asegurándose de que fueran más económicas y veloces que nunca.

Al inicio la forma de utilización era con tarjetas perforadas y las personas solo se fijaban en el buen funcionamiento de las maquinas, por lo que el resto de los trabajadores quedaron desempleados de las fábricas y relegaron las actividades de telar y bordado al hogar. En la actualidad se emplearon las máquinas de bordar automatizadas (figura #16, máquina de coser semi industrial) que desempeñan la misma función que las maquinas industriales, no obstante, es una producción a detalle y de mayor fluidez que agiliza la reproducción en masa de diseños en prendas de vestir o sublimación personalizada.

Fig. 16. máquina de coser semi industrial. Obtenida de Codés, 2023.

2.3.6. El presente en Panamá

Ciertamente el arte del bordado ha evolucionado a lo largo de los siglos: desde sus inicios como elemento utilitario en culturas antiguas hasta convertirse en una forma de expresión artística y técnica de decoración textil. Desde los elaborados diseños de bordado de la antigua Persia hasta las intrincadas puntadas de la Europa Medieval, el bordado ha sido tanto un símbolo de estatus como una expresión creativa. En la actualidad, el bordado sigue siendo relevante tanto en la moda como en la decoración del hogar, contando con diseñadores y artistas que exploran nuevas técnicas y estilos para crear piezas únicas y personalizadas.

Además de su valor estético, el bordado también se ha convertido en un medio para preservar y promover la cultura y la identidad, ya que muchos grupos étnicos y comunidades utilizan esta forma de arte para transmitir historias, tradiciones y símbolos significativos.

El desarrollo del bordado en Panamá ha experimentado una evolución interesante, donde coexisten tanto el bordado industrial como el artesanal, cada uno con su propio contexto y relevancia: el bordado industrial ha ganado terreno en sectores como la confección de prendas de vestir y textiles para el hogar, donde se utiliza maquinaria especializada para producir grandes volúmenes de productos de manera eficiente y uniforme, (figura #17, bordado industrial en masa) mientras que el bordado artesanal conserva su importancia en la cultura y tradiciones panameñas. (figura #18, mola guna con Adán y Eva) Muchas comunidades indígenas, como los Guna y los Emberá, practican el bordado como parte integral de su identidad cultural, creando diseños que reflejan su herencia y cosmovisión. Estos bordados artesanales son apreciados tanto a nivel local como internacional por su belleza y calidad artística y son valorados como expresiones auténticas de la cultura panameña. Ambas formas de bordado tienen su propio espacio y contribuyen de manera única al panorama textil y cultural de Panamá, destacando la diversidad y riqueza de sus expresiones artísticas.

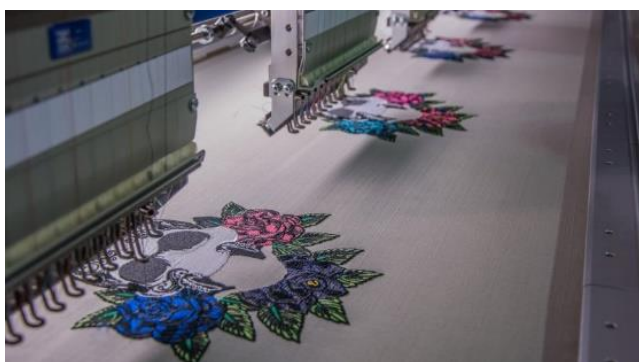

Fig. 17. Bordado industrial en masa.

Fig. 18. Mola Guna con Adán y Eva. Paneles

Obtenida de Quisaguano, 2018.

de pechera y espalda, anterior a 1968. En Denison University, 1972,358.
Obtenida de Arthur, 2020.

2.3.6.1. Pollera panameña

Dentro del territorio panameño existe una cultura muy arraigada a las generaciones igual que las nativas, cuyo saber fue transmitido entre generaciones a las damas y caballeros artesanos de nuestro territorio.

Las polleras panameñas están hechas en su totalidad por una misma artesana, que la confecciona desde cero con las diferentes tecinas de decoración, como el tejido, mundillos y sin mencionar los diferentes aspectos principales para una pollera. Estos puntos son: punto de cruz, calado, sombreados, zurcido y marcados. Estos puntos se utilizan en el faldón y camisillas (figura #19, bordado de camisilla), el tiempo de elaboración son alrededor de 9 meses o hasta 13 meses dependiendo del diseño que el cliente desee o la laboriosidad de la prenda. Anualmente se celebra el desfile nacional de las mil polleas, todas ellas prendas de diseño único una de la otra, cada labor creada con las manos de un habilidoso artesano.

Fig. 19. Detalle de las manos de la artesana Didia Vergara. Cose en la técnica de punto en cruz.

2.3.7. Contemporaneidad alusiva al bordado

Actualmente hay muchos artistas que buscan la innovación como inspiración.

Los tatuajes al estilo del bordado combinan el arte tradicional del bordado con la pintura moderna, inspirándose en la rica cultura y belleza del bordado, especialmente en ropa tradicional. Los tatuadores imitan la apariencia tridimensional del hilo en la piel, logrando un efecto visual que parece cosido. (fig. #20 parche tortuga) Este estilo se caracteriza por capas detalladas donde las líneas y sombreados replican costuras, utilizando colores brillantes y patrones geométricos o florales. Su singularidad radica en las técnicas de sombreado que crean la ilusión de relieve y textura, haciendo que el diseño parezca grabado en la piel. La precisión es esencial para conseguir este efecto tridimensional, dando la impresión de que el diseño está "entretelado" en el cuerpo.

Este estilo de tatuaje se desarrolló principalmente en América Latina y Europa, donde el bordado tradicional tiene una gran influencia cultural. Países como México y Brasil están viendo un aumento en la popularidad de este estilo debido a sus ricas tradiciones textiles. También se hizo famoso en Europa, especialmente en España y Portugal, donde los tatuadores reinterpretaron las decoraciones regionales en sus trabajos.

Fig. 20. Turtle patch, Eduardo "Duda" Lozano.

Siendo Dudalozanotattoo uno de los principales exponentes de esta técnica.

CAPÍTULO 3

PROCESO Y PRODUCCIÓN

NEEDLE PAINTING, ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN PANAMÁ

3.1. Materiales

Dentro del bordado tradicional siempre existirán los mismos materiales de utilidad, sin embargo, en los bordados experimentales siempre se encontrarán materiales alternativos con diferentes utilidades para crear una amplia variedad de efectos visuales.

Los más esenciales y utilizados en este proyecto son:

- **Tela:** por destreza es preferible su tonalidad por transferencia de diseño y también su resistencia, pues será perforada todo el tiempo por la aguja.
- **Hilos:** es imprescindible trabajar con muchos colores y tonalidades, ya que eso ayudará con las luces y sombras del diseño que se desee trabajar.
- **Agujas:** tienden a producirse de diferentes tamaños, pero una aguja básica de bordado es suficiente para trabajar cualquier bordado.
- **Tijeras:** tanto para cortar la tela como para el cambio de color de los hilos.
- **Materiales para transferencia:** estos materiales pueden variar dependiendo del artista, pues están las transferencias por medio de pantalla de luz o con el tradicional papel carbón.
- **Bastidor:** el batidor es un medio de tensión de tela que permite la visualización completa de la imagen y trabajarla con más uniformidad, ejemplo de estos son los bastidores de pizarra y los circulares.

Fig. 21. Materiales seleccionados para el desarrollo de este proyecto.

3.2. Técnicas de bordado en la pintura de hilos básico

Las técnicas de bordado abarcan un conjunto diverso de métodos y habilidades utilizados para decorar tejidos mediante la aplicación de hilos, hilos metálicos, cuentas u otros materiales sobre una superficie textil u otra superficie apta para la ornamentación. (figura #22)

Algunas de las técnicas de bordado tradicional que han trascendido la historia:

- **Pespunte:** se realiza de derecha a izquierda clavando la aguja en el tejido y sacándola cinco o seis hilos más adelante, vuelve a entrar cinco o seis hilos atrás y sale cinco o seis por delante.
- **Punto tallo:** se hace en un único movimiento introduciendo la aguja en el tejido, cogiendo cuatro a cinco hilos de este para salir horizontalmente al final de la puntada anterior.
- **Punto lanzado:** se traza de izquierda a derecha, insertando la aguja de forma oblicua (de arriba abajo) de manera que los puntos convergen en el centro.
- **Punto de cadeneta:** este punto va de derecha a izquierda o de arriba a abajo, clavando la aguja horizontalmente en el tejido y haciéndola salir seis o siete hilos más adelante, sujetando el hilo de la parte superior del trabajo con el dedo pulgar.
- **Punto de mosca:** se ejecuta como el punto lanzado, dos puntadas que convergen en el centro y una más pequeña rematan las anteriores.
- **Punto de espiga o punto de mosca vertical:** alargando la argolla que remata el punto de mosca, se va enlazando unos puntos con otros.

- **Punto de margarita:** se forma por puntos de cadenetas sueltos, sujetos por una puntada en la cabeza de la anilla, luego se clava la aguja en el centro inferior del pétalo y, realizando una argolla, se sujeta con una puntada pequeña y al final se desciende la aguja hasta donde comienza el pétalo siguiente.
- **Punto de nudo:** para realizar nudos sencillos se da una vuelta con el hilo sobre la aguja, enrollando el hilo de abajo a arriba alrededor de la aguja y se introduce la aguja en la tela junto al punto de la salida anterior. Para nudos dobles o triples se dan dos o tres vueltas de hilo entorno a la aguja.

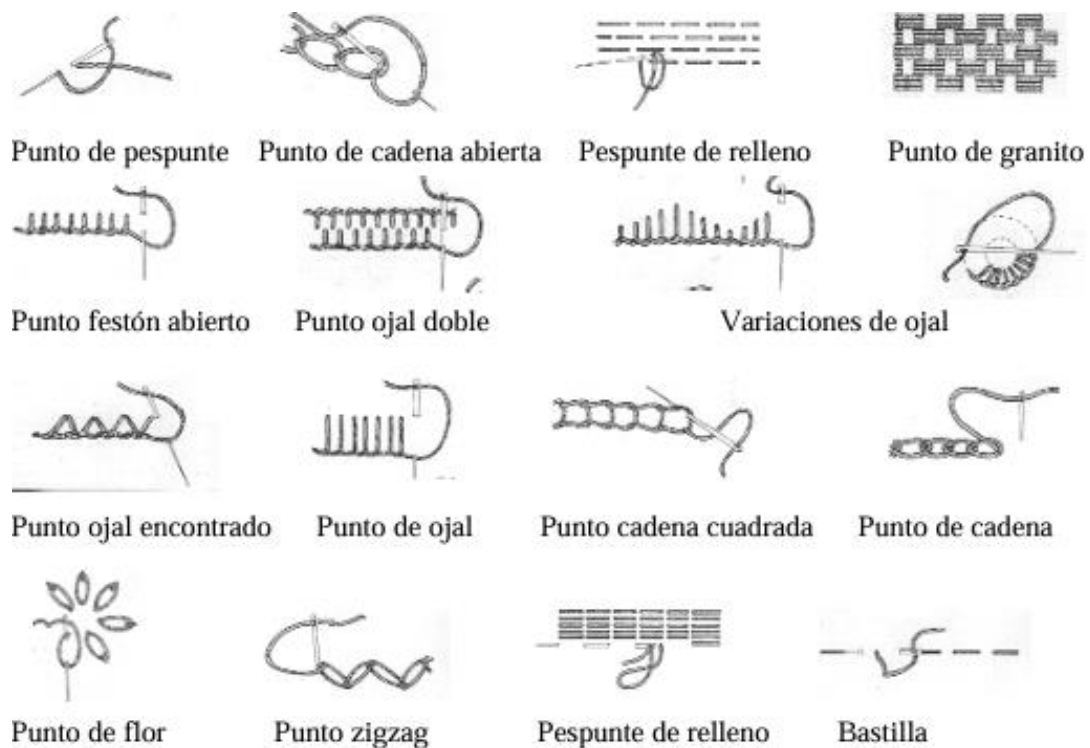

Fig. 22. Algunas otras puntadas utilizadas.

Estas son algunas puntadas ornamentales comunes dentro de la pintura de hilos descritas con sus respectivas técnicas de utilización, mas también hay técnicas que consisten en puntadas de relleno, las cuales dan un acabado mucho más artístico:

- **Punto artístico:** también denominado “punto indefinido” o “punto matizado”. Se suele realizar con bastidor, primero respunteando el contorno del dibujo y, con puntadas desiguales en sentido vertical, se rellena.
- **Realce con relleno:** se trabaja también con bastidor, primero rellenando el motivo superponiendo las puntadas en dirección hacia el centro y este mismo relleno se cubre con punto al pasado, en dirección contraria al embastillado.

3.3. Needle Painting

Actualmente se conoce una técnica que combina puntadas largas y cortas, conocida como “*Needle Painting*”. Esta técnica depende del estilo de su bordador, ya que se puede mantener en la puntada básica o ir mezclando con algunas de las puntadas anteriormente mencionadas. (figura #23. Conejo y gallina)

Fig. 23. Conejo y Gallina.
Obtenida de Tabárez, 2020.

Como su nombre lo indica, es la destreza de pintar con hilos. Para esto el diseño se basa en una ilustración o una creación propia, es importante la selección de color en su mayor escala y variedad, ya que es la encargada de revelar el diseño y darle profundidad a la imagen. Cabe mencionar que la estructura direccional de las puntadas aporta mucha proporción a la

forma y estilo de la imagen que se desea mostrar, pues, así como las pinceladas en un lienzo buscan transmitir el sentir del artista, por medio del sentido de la puntada se expresa la misma sensación. (Fig. 24. Petirrojo.)

Fig. 24. Petirrojo. Needle painting, por Gimena Romero.

El secreto para lograr que el diseño sea lo más cercano posible a la realidad consiste en distinguir los balances de color y matizarlos con sus sombras naturales para que el detalle genere distintos sentidos de profundidad, dándole mejor análisis tridimensional en un espacio y confección bidimensional.

“Usas las manos de forma repetitiva, entonces entras en un estado meditativo. Baja la presión, te tranquiliza y te abstrae. Hoy, que corremos todo el tiempo apresurado, el bordado te ayuda a relajarte.”

Tabárez, 2020.

“El bordado se ha convertido en un lenguaje creativo e incluso podría decirse que es un espacio de resistencia para aquellos artistas que expresan sus ideas a través de los hilos y las agujas. Algo que debemos destacar es que el estilo de bordado es tan único como la personalidad de cada persona y esto es precisamente lo que lo hace tan atractivo.”

Desconocido, D.M.C. Diseños para bordar blog, s.n.

El bordado contemporáneo ha ido tomando mayor alcance a nivel mundial y se ha convertido en uno de los medios de expresión más dedicados de la actualidad. Artistas vanguardistas han estado experimentando con el bordado sobre diferentes superficies, dando

toda clase de sentido a las diferentes obras: presentaciones como bordado sobre fotografías o revistas, plástico o madera, detalles muralista o incluso instalaciones denotando la versatilidad del bordado y el área textil contemporánea. Se trata de una expresión en donde la dedicación y la destreza del color permiten a los artistas actuales transmitir su habilidad gracias a la adaptabilidad del bordado, como lo demuestran la artista Katerina Marchenko, que trabaja con base de tul u organza, (fig. #25, retrato) y la artista Laura Dalla Vecchia, cuyo medio de trabajo es el bordado en hojas secas. El estilo de Dalla Vecchia predomina en la ilustración de aves muy coloridas y dando un detalle único a sus piezas. (fig. #26. Halcón)

Fig. 25. Retrato de Natalie Portman, por Katerina Marchenko.

Fig. 26. Halcón de cola, por Laura Dalla Vecchia.

Una vez ya contemplamos todos los materiales y diseño, entra en juego las puntadas y la técnica, donde el protagonista es la paciencia.

3.4. Técnica de estudio

Tras largas experimentaciones y ensayos la puntada larga y corta ha sido lo que más ha ayudado a acercarse al resultado visualizado para este proyecto. Esta puntada consiste en intercalar de forma lineal un zurcido mayor que el otro, tal cual su nombre lo indica; sin embargo, en un ambiente más dedicado el hilván no tomará una forma lineal, sino uno más particular siguiendo la forma en la que se esté trabajando en un momento en específico. La dirección debe seguir las formas naturales del diseño, lo que significa que las puntadas deben ir en la misma dirección que la textura o curvatura del objeto que se está bordando. Por ejemplo, en una hoja, las puntadas deben seguir las venas naturales de la misma para dar un aspecto tridimensional. Mantener una dirección coherente y fluida en las puntadas permite que el matizado se vea natural, evitando líneas abruptas o cambios de color poco estéticos. (figura #27 ilustración de puntada larga y corta) Las puntadas largas tienden a abarcar más área, mientras que las cortas se utilizan para suavizar la transición entre los colores, generando un efecto de degradado que imita las sombras y luces del objeto representado. (figura #28, Ilustración de puntada larga y corta de forma artística.)

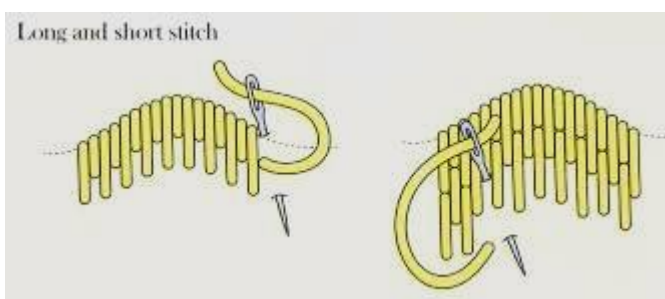

Fig. 27. Ilustración de puntada larga y corta

Fig. 28. Ilustración de puntada larga y corta de forma artística.

3.5. Animales en peligro de extinción abordados en esta tesina

Panamá es un paradisíaco país con abundante fauna y flora, pero lastimosamente muchas especies que habitan la región están en peligro de extinción mundial gracias a la contaminación, caza furtiva y destrucción del hábitat natural de estos animales.

Siendo así que el tráfico ilegal de vida silvestre es el tercer negocio ilegal más significativo del mundo, después del narcotráfico o tráfico de armas, con una oscilación anual de 110 mil millones de dólares; es por ello por lo que muchas instituciones y consorcios llevan a cabo cooperaciones entre países para educar a la población del peligro de las especies y que las autoridades nacionales se encarguen de controlar, fiscalizar, y prevenir el comercio ilícito de la vida silvestre. El ministerio del ambiente en Panamá en conjunto con instituciones internacionales unió esfuerzos para crear un catálogo con información pertinente de las especies más afectadas actualmente y distribuidas entre las autoridades nacionales para que la identificación de cualquier daño a los animales sea corregida inmediatamente.

Desde la década de 1940, Panamá ha perdido más del 60% de sus bosques a causa de la deforestación, que no solo ha afectado las áreas forestales, sino también los centros urbanos debido a su rápido crecimiento. Además, la caza y el comercio ilegal de especies silvestres han acelerado aún más la desaparición de la fauna y flora del país, ya que los hábitats y ecosistemas de muchas especies están desapareciendo. Este problema se ha visto intensificado por los efectos del cambio climático.

Por medio de la pintura con hilos se busca reinterpretar y conmemorar la existencia de los animales escogidos para este proyecto.

Águila Harpía

Fig. 29. Águila arpía muestra visual para el proyecto. Ver pág. 69

Su territorio se extiende por América Central y América del Sur, habitando principalmente bosques húmedos o lluviosos. Es el ave nacional del territorio panameño, velada y custodiada por instituciones nacionales e internacionales. Su estado de conservación es vulnerable, ya que su hábitat y lugar de anidación están en peligro por deforestación; adicional a eso la especie disminuye considerablemente su nivel poblacional en el territorio al que habita. Actualmente hay programas de reintroducción a reservas naturales y protección de hábitat para salvaguardar esta especie protegida.

Quetzal

Fig. 30. Quetzal muestra visual para el proyecto. Ver pág. 71

Su distribución se extiende por el sur de México, Guatemala y el oeste de Panamá. Su colorido plumaje está siendo apagado por la pérdida de hábitad, la fragmentación del bosque, la caza furtiva y la captura para el comercio de mascotas son las principales amenazas que enfrenta esta especie. Además, el uso de pesticidas en la agricultura afecta su fuente de alimento, ya que se alimenta principalmente de frutos, insectos y pequeños vertebrados.

La guacamaya Azul Amarilla

Fig. 31. Guacamayo azul amarillo muestra visual para el proyecto. Ver pág. 67

Su área se extiende desde Panamá hasta noreste de Argentina, esta especie está catalogada como una preocupación menor, sin embargo, la población silvestre está en descenso por domesticación, comercio ilegal y pérdida de hábitad. La importancia ecológica de esta especie juega un rol significativo debido a la reforestación, ya que son dispersores naturales de semillas, contribuyendo así a la regeneración boscosa.

Rana Dorada

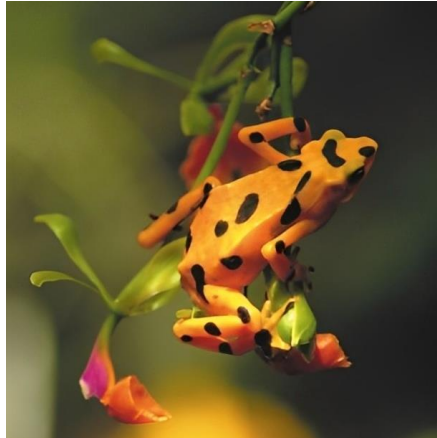

Fig. 32. Rana dorada muestra visual para el proyecto pág. 69

La situación de esta especie es sumamente preocupante, al punto de que se la ha catalogado como extinta en su hábitat natural desde el 2007. Las principales amenazas que enfrenta incluyen la deforestación, la contaminación y el tráfico ilegal de especies. Sin dejar de mencionar la *quitridiomicosis*, una enfermedad fúngica letal para los anfibios. Sin embargo, hay esperanza, ya que en la actualidad diversos programas de conservación están dedicados a reproducir esta rana en cautiverio.

Tortuga Carey

Fig. 33, Tortuga Carey muestra visual para el proyecto. Ver pág. 68

La tortuga carey es una de las más pequeñas de todas las tortugas marinas, se extiende por los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, y los más adultos residen en los arrecifes de coral. Esta especie está en peligro de extinción crítico por el impacto humano. Existen proyectos para prohibir el comercio de productos hechos con su caparazón y proteger las zonas de anidación en todo su rango de distribución.

Tortuga Laúd

Fig. 34. Tortuga Laúd muestra visual para el proyecto. Ver pág. 70

Es la especie de tortugas más grandes de la tierra, con una longevidad de 45 años. La población de este reptil también está disminuyendo rápidamente por el impacto humano en el hábitat de estas tortugas. Se encuentran en todo el Pacífico, el Atlántico y el Índico. En Panamá, el Ministerio de Ambiente la registra en peligro crítico (CR).

3.6. Resultados. Proceso y producción secuencial de las obras

3.6.1. Bastidor y ensamblado

El bastidor, como se menciona en materiales de trabajo (pág. 46), es una herramienta que facilita la visualización del proyecto permitiéndose sostener por sí misma, dejando al artista las manos libres para más soltura a la hora de bordar. La siguiente explicación fue la misma forma de ensamblaje para todos los proyectos:

En este proyecto se utilizó un bastidor de pizarra creado en casa a partir de una tira de pinotea y recortado a la medida deseada, con un adicional de dos tiras extra de madera para crear el soporte lateral para la tensión de la tela. La forma de tensión de la tela consiste en el enrollamiento y estiramiento como si de la montura de un lienzo se tratase. La intención principal es evitar las arrugas en el diseño al bordar. (Anexo imagen #1)

3.6.2. Selección del patrón y guía de color

Si bien la selección de guías de color y patronaje de la muestra a bordar pueden realizarse de forma analógica, he utilizado la digitalización como método más eficiente de selección general, para la paleta de color, como la formación de la guía de dirección de puntada y la colocación correcta de color a la hora de bordar. (Anexo imagen #2 y #3.) Una vez que los diseños ya fueran establecidos oficialmente, se procedió a imprimir el patrón y pasarlo con papel carbón a la tela. La transferencia era un poco tardada dado a la variabilidad de los diferentes diseños que se escogieron (selección anteriormente descrita de los animales de extinción en Panamá.) (Anexo imagen #4.)

Cuando las guías y los diseños de las telas están listos, llega la hora de la selección de color. Los hilos seleccionados para esta tesina llevan una numeración relacionada a la marca DMC, cuya paleta de color permite la selección de color con más precisión.

3.6.3. Desarrollo y proceso de elaboración de los diseños de animales

Para este proyecto se han conseguido realizar cinco ejemplares que evidencian al bordado como una fuente de expresión artística. Como se estuvo desarrollando en una sección de la investigación, los ejemplares trabajados son los animales en peligro de extinción en el Istmo de Panamá, siendo así: El Águila Arpía, La tortuga carey y laúd, el guacamayo azul amarillo, la rana dorada y un añadido de la flor del espíritu santo, si bien no es un animal es una planta emblemática del territorio panameño que también sufre la inminencia de la extinción.

Cada una de las piezas realizadas fue escogida por la diversidad de color y factor cromático dentro del mismo ejemplar. Esto se debe a que muchas de las prácticas de un principiante consisten en mantener una paleta de color específica para no desequilibrar el diseño elegido. Sin embargo, al tener un modelo, muchas veces esta paleta de color no será equilibrada y hará saltos de color entre neutro y fluorescencia como lo fue el caso del guacamayo azul-amarillo (resultado #1) y la tortuga carey (resultado #2): estos ejemplares se salían de muchas gamas tonales y al mismo tiempo mantenían la propia. Es una muestra de su particular belleza siguiendo su propia naturaleza. (Anexo imagen #5.)

Si bien los modelos básicos como la representación animal siguen las diferentes reglas de selección de color, en muchas ocasiones me vi obligada a cambiar colores a medida que iba bordando, dado que siempre hay que mantener una vista en el diseño original de

referencia y representar en mayor medida su esencia y eso deriva el cambio de color adicional de la paleta de color ya seleccionada. Este proceso se vio repetido en todos los diseños presentados a continuación, pues como mencioné antes, es preciso para un principiante, intermedio o avanzado en el bordado siempre tener la vista puesta en el referente para que la improvisación no haga desequilibrios innecesarios. Al mismo tiempo, y como recomendación, es preciso tener una buena iluminación, ya que la luz actúa sobre el color del hilo; esto quiere decir que el algodón teñido absorbe o repele luz dependiendo de su intensidad, por lo que al momento de la selección de color y a la hora de trabajar mantengan una luz con frecuencia constante y sin tanta variación tonal para que el diseño no se vea afectado. Como ejemplo de esto puedo mencionar que se me presentaron casos en los que el factor de la iluminación jugó en mi contra: elegía hilos en horas de la noche queriendo estar preparada para empezar la labor al día siguiente y, aún con una buena luz y lámpara, al ver nuevamente los hilos de día resultaban en algo totalmente distinto a lo que había estimado. Por eso hago esta mención importante, para que sea un punto para tener en cuenta todo el tiempo en que se esté bordando.

Para finalizar con el proceso, y también como forma de exposición y muestrario, se encuadró todo con marcos hechos a la medida de cada pieza. Esta es una forma común de presentación y venta. Además de darle formalidad al acabado, es un detalle que aporta protección, elegancia y pulcritud a la pieza en exposición.

La pintura con hilo es una técnica muy versátil que puede decorar cualquier prenda o espacio, el propósito principal durante muchos años ha sido la ornamentación y hoy por hoy se puede utilizar esta técnica como medio de expresión en potencia. Esta ha sido mi forma de darle honor a las artes y poner la vista en un medio diferente de expresión.

3.6.4. Resultados visuales

Resultado #1 – Guacamayo Azul Amarillo.

Resultado #2 – Tortuga Carey

Resultado #3 – Composición de tres elementos:
Águila Arpía, Flor del Espíritu Santo y Rana Dorada

Resultado #4 – Tortuga Laúd

Resultado #5 – Quetzal

CONCLUSIÓN

El proceso evolutivo del bordado ha demostrado ser una manifestación artística rica y compleja, reflejando las culturas y tradiciones de diversas civilizaciones a lo largo de la historia. En la contemporaneidad, el bordado no solo ha aumentado su relevancia como forma de ornamentación, sino que, también ha influido en otras disciplinas artísticas, ampliando su alcance y significado. En el contexto panameño, el bordado se erige como un elemento fundamental que preserva y promueve las tradiciones locales. En retrospectiva y observando las diferentes definiciones del concepto de bordar, características y técnicas, se puede exponer que el bordado es la acción artística más conservada desde la antigüedad con el fin de embellecer, destacar y enseñar las más complejas labores hechas a mano por los ornamentados con las diferentes fibras naturales, ya fueran vegetal o animal.

La importancia de la luminosidad y la cuidadosa selección de colores en el bordado resalta la necesidad de una apreciación estética que va más allá de la técnica; esta atención al detalle contribuye a la creación de piezas que no solo son visualmente atractivas, sino que también llevan consigo un mensaje de preservación. Al abordar el impacto de la conservación ambiental y animal, se hace evidente que el arte del bordado puede servir como una herramienta poderosa para generar conciencia sobre la situación de especies en peligro de extinción. A través del marco expositivo de cinco ejemplares amenazados, se ilustra cómo el bordado puede contar historias y sensibilizar al público sobre la necesidad de proteger nuestra biodiversidad.

En este sentido, la intersección entre el bordado artístico y la conservación revela un potencial significativo para promover el diálogo sobre la sostenibilidad. Al unir la tradición

con la innovación, el bordado puede convertirse en un vehículo para la educación y la sensibilización, fomentando un compromiso más profundo con la preservación del medio ambiente y la fauna en riesgo. Así, el bordado no solo se convierte en un arte, sino en un acto de defensa y celebración de la riqueza natural que nos rodea. ¡Una forma de expresión!

RECOMENDACIONES

1. Impulsar la educación y la concientización: Se propone que las instituciones educativas implementen programas que fomenten la conciencia sobre la conservación de especies en peligro y protección del medio ambiente. Esto puede incluir talleres de bordado artístico como medio de enseñanza, estableciendo una conexión emocional y cultural natural.

2. Crear técnicas de bordado sostenible: Se sugiere que los artistas e investigadores en el ámbito del bordado artístico indaguen y desarrollen métodos que utilicen materiales ecológicos y sostenibles. Esto no solo apoyaría la conservación del medio ambiente, sino que también resultaría en obras que reflejen un compromiso con la sostenibilidad.

3. Establecer colaboraciones con organizaciones de conservación: Se recomienda formar asociaciones con entidades dedicadas a la protección de especies amenazadas. Estas colaboraciones podrían dar lugar a proyectos en los que el bordado artístico se utilice como herramienta para recaudar fondos y concientizar sobre la fauna en peligro.

4. Investigar el impacto del bordado en la conservación ambiental: Se aconseja llevar a cabo estudios que evalúen cómo la práctica del bordado artístico puede influir en la preservación ambiental. Esto incluiría la exploración de cómo la utilización de recursos locales y técnicas tradicionales puede contribuir a la sostenibilidad de las comunidades.

5. Adoptar un enfoque interdisciplinario en la investigación: Se sugiere la incorporación de un enfoque interdisciplinario que conecte el bordado artístico con campos como la biología, la ecología y el arte. Esto permitirá una comprensión más amplia de cómo estas áreas pueden interrelacionarse y generar un impacto positivo en la conservación de la fauna y el medio ambiente.

CITAS Y REFERENCIAS

Allpress, M. (17 de enero de 2020). *El Bordado Chino, y el humilde gusano de seda -*

Creative Fabrica. Obtenido de creative fabrica:

<https://www.creativefabrica.com/es/the-artistry/embroidery/chinese-embroidery/>

Arthur, A. V. (23 de octubre de 2020). *the cleveland museum of art* . Obtenido de Modelar

la identidad: textiles mola de panama :

<https://www.clevelandart.org/articles/modelar-la-identidad-textiles-mola-de-panama>

Barral, M. (29 de agosto de 2019). *OpenMind BBVA*. Obtenido de La Ruta de la Seda: la

vía para el intercambio tecnológico que configuró el Mundo moderno:

<https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/innovacion/la-ruta-de-la-seda-la-via-para-el-intercambio-tecnologico-que-configuro-el-mundo-moderno/>

CHENGDU. (14 de 1 de 2023). *Brocado y bordado Shu, patrimonio artesano de Sichuan*.

Obtenido de CHENGDU 2021:

https://www.2021chengdu.com/es/activity/news/newsDetail?id=12321&lang=es&cid=sc_sq

China.Culture.org. (s.f.). *spanish.china.org.cn*. Obtenido de

http://spanish.china.org.cn/photos/txt/2009-05/13/content_17768253.htm

Clearharmony.net. (7 de 11 de 2010). *Arte y Cultura*. Obtenido de El exquisito bordado

Yue: <https://es.clearharmony.net/articles/a11361-El-exquisito-bordado-Yue.html>

Codés. (25 de julio de 2023). *Blog Grupo Billingham*. Obtenido de La historia del bordado y

sus usos en la actualidad: <https://www.grupobillingham.com/blog/historia-bordado/>

Delwende. (s. f.). *Delwende*. Obtenido de BASTIDOR PARA BORDAR SEDA:

https://www.delwende.es/trajes/elementos/Bastidor-para-bordar-seda_UTI0006

desconocido. (s.n.). *adobe acrobat pdf*. Obtenido de chrome-

<extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2004/9656.pdf>

desconocido. (s.n.). *D.M.C. diseños para bordar blog* . Obtenido de

<https://disenosparabordar.com/bordado-artistico-contemporaneo-la-creacion-de-preciosas-obras-de-arte/>

Falcón, M. y. (3 de abril de 2016). *Revista Anubis*. Obtenido de Revista Anubis:

<https://revistaanubis.wordpress.com/2016/04/03/anubis-el-guardian-de-los-muertos/>

Fingermann, H. (2 de marzo de 2022). *Concepto de bordado*. Obtenido de

Deconceptos.com.: <https://deconceptos.com/arte/bordado>

highlights, C. (s.f.). *Bordado chino* . Obtenido de China highlights: [https://www.viaje-a-](https://www.viaje-a-china.com/cultura/bordado-chino.htm)

[china.com/cultura/bordado-chino.htm](https://www.viaje-a-china.com/cultura/bordado-chino.htm)

Huang, E. G. (20 de 05 de 2014). *spanish.people.cn* . Obtenido de Hermosos estilos de

bordado en China: <http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2014/0520/c92122-8729827-7.html>

India, H. d. (s.f.). *Historia de la ropa en India*. Obtenido de HiSoUR Arte Cultura Historia:

<https://www.hisour.com/es/history-of-clothing-in-india-26818/>

J, P. P. (2022). *Definición.de*. Obtenido de Musa: <https://definicion.de/musa/>

Kreiman, A. (s.f.). *Grecia: historia, viajes y hoteles*. Obtenido de Artistas del bordado en Kimi, sobre el Egeo: <https://sobregrecia.com/2009/07/20/artistas-del-bordado-en-kimi-sobre-el-egeo/>

larco, m. (s. f.). *museo larco* . Obtenido de manto paracas:

<https://www.museolarco.org/exposicion/exposicion-permanente/obras-maestras/manto-paracas/>

Lopez, C. (junio de 2004). *Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en el Cairo*. Obtenido de El mercado de materias textiles en Egipto: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/<https://boletines.exportemos.pe/recursos/boletin/28206.PDF>

Martín, R. (3 de April de 2023). *GRAZIA*. Obtenido de EL SAVOIR-FAIRE DETRÁS DE LOS BORDADOS DEL DESFILE DE DIOR EN INDIA:
<https://graziomagazine.com/es/articulos/el-savoir-faire-detras-de-los-bordados-del-desfile-de-dior-en-india/>

Mastropasqua, P. (16 de Abril de 2020). *blogspot.com*. Obtenido de INDUMENTARIA DE LOS SUMERIOS:
<https://historiadelaIndumentariaylostextiles.blogspot.com/2011/03/indumentaria-de-los-sumerios.html>

Muxian, C. (27 de 09 de 2022). *Interesante Bordado Chino Introducción Al Conocimiento*. Obtenido de Jinlai Art: <https://www.jinlaiart.com/chinese-embroidery-knowledge-introduction/>

- O'BRIEN, B. (17 de junio de 2021). *¿Quién fue el Buda?* Obtenido de Lion's Roar Buddhist Wisdom for Our Time : <https://www.lionsroar.com/quien-fue-el-buda/>
- Pérez Porto, J. G. (18 de enero de 2022). *Definición.de*. Obtenido de Definición.de: <https://definicion.de/bordar/>
- Quisaguano, D. (18 de julio de 2018). *enkador*. Obtenido de Bordado industrial o bordado computarizado: <https://www.enkador.com/blog/bordado-industrial/>
- RESUMEN, H. D. (2012). *HISTORIA DEL ARTE EN RESUMEN*. Obtenido de Arte Micenico: <https://historiadelarteen.com/2012/02/27/arte-micenico/>
- Sánchez, J. L. (2014). *Iconología simbólica en los bordados populares toledanos* . Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/<https://core.ac.uk/download/pdf/20046059.pdf>
- Santiago. (11 de julio de 2016). *emol*. Obtenido de emol: <https://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2016/07/11/811878/Los-bordados-mas-antiguos-hallados-en-Italia-ya-se-encuentran-en-exhibicion.html>
- Spanish.China.Org.Cn. (13 de 10 de 2009). *El Arte de Bordado de Cabello*. Obtenido de Spanish.China.Org.Cn: http://spanish.china.org.cn/culture/txt/2009-10/13/content_18692652.htm
- Spanish.xinhuanet.com. (09 de 02 de 2016). *Spanish.xinhuanet.com*. Obtenido de Técnica de bordado china de 2.000 años de antigüedad recupera antigua gloria: https://spanish.xinhuanet.com/2016-02/09/c_135085405.htm

Tabárez, N. (8 de agosto de 2020). *El Observador/ Bordado* . Obtenido de La nueva cara del bordado, un arte milenario que volvió a la popularidad:

<https://www.elobservador.com.uy/nota/la-nueva-cara-del-bordado-un-arte-milenario-que-volvio-a-la-popularidad-20208416240>

Wang, X. (12 de 01 de 2021). *Bordado Chino*. Obtenido de viajeachina.com:

<https://www.viajeachina.com/cultura-china/bordado-chino.html>

Wikimedia. (16 de dic de 2023). *Wikimedia, la enciclopedia libre*. Obtenido de Seda

bizantina: https://es.wikipedia.org/wiki/Seda_bizantina

Wikipedia. (21 de nov de 2023). *Wikipedia*. Obtenido de Wikipedia:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Cicer%C3%B3n>

Wikipedia. (10 de nov de 2023). *Wikipedia*. Obtenido de Wikipedia:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Lucano>

Wikipedia®. (3 de jul de 2023). *Wikipedia la enciclopedia libre* . Obtenido de Libro de los

Muertos : https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_los_muertos

Wikipedia®. (11 de julio de 2023). *Wikipedia la Enciclopedia Libre* . Obtenido de Antiguo

Egipto: https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto

WWF. (s.f). *Oso Panda*. Obtenido de

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/especies_y_habitats/oso_panda/

ANEXOS DE IMÁGENES

Imagen #1: Bastidor de pizarra

Imagen #2: Patrón de color

Imagen #3: Selección de color

Imagen #4: Transferencia del patrón de color

Imagen #5: Ilustración de combinación de color