

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

TESIS

ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS TRADICIONALES DE LA MOLA A TRAVÉS DE LAS
COMPOSICIONES VISUALES MODERNAS

POR

DENIS ALMILLATEGUI DENIZE ISABEL

PANAMÁ, 2025

Universidad de Panamá
Facultad de Bellas Artes
Escuela de Artes Visuales

Tema

Análisis de los diseños tradicionales de la mola a través de las composiciones visuales modernas

Por

Denis Amillategui Denize Isabel

Cédula

10-708- 2302

Profesor asesor

Mgter. Nelson Hackin

Trabajo de graduación para obtener el título de Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en Artes Visuales con Énfasis en Dibujo y Pintura

Panamá, 2025

Pensamiento

“Un pueblo sin conocimiento de su historia, origen y cultura es como un árbol sin raíces”

(Marcus Garvey).

Dedicatoria

Dedico, en primer lugar, a Dios por permitirme culminar mis estudios y darme fortaleza.

A mi padre Indalecio Denis por el consejo y paciencia que me tuvo en estos años, y a mi mama Florencia Almillategui, aunque ya no está conmigo, su recuerdo, amor y enseñanza siguen guiando mi vida. Este trabajo a su memoria, porque en cada paso de este camino académico me apoyó en vida. Espero que ella se sienta orgullosa de mí, por haber culminado mis estudios tal como lo deseaba.

También, a mis hijos, quienes son mi mayor motivación, por ser parte de mi vida y la razón de seguir adelante, con orgullo mostrarle que con perseverancia y fe los sueños se cumplen. Este logro se los dedico con todo mi amor.

Agradecimiento

Agradezco a Dios, por brindarme la fortaleza y la perseverancia necesaria para culminar mis estudios.

A mis padres, por su amor y educación; a mi tutor de tesis, Mgter. Nelson Hackin por su guía, recomendaciones y por acompañarme en este desarrollo trabajo.

Especialmente agradezco a mi esposo, por su constante apoyo en los momentos difíciles, quien, con su amor y paciencia, estuvo a mi lado. Su respaldo incondicional que me proporcionó la fuerza necesaria para seguir adelante y culminar este logro.

Por último, agradezco a mi hermanita por estar conmigo en este proceso de trabajo de grado. A mis suegros, que estuvieron pendientes de una u otra manera, estaré agradecida por acogerme con cariño como parte de su familia; a la comunidad guna, por compartir sus relatos y mantener viva la tradición enriqueciendo así la investigación; a todos, aquellos que de alguna forma hicieron posible este trabajo, mis más sinceros agradecimientos.

Introducción

La “mola” (mor).

Este emblemático vestuario tradicional guna ha sido objeto de luchas y reivindicaciones frente a quienes no apreciaban ese arte, a pesar de su profundo valor cultural y belleza artística que captura la esencia de la naturaleza.

En el capítulo primero veremos las generalidades de este trabajo, los objetivos generales y específicos, las limitaciones y la cobertura del estudio, entre otros aspectos del estudio.

En el segundo capítulo nos enfocaremos en presentar la historia, desarrollo y evolución de la mola.

El capítulo tres, análisis de las composiciones de la mola en el contexto del concepto moderno de la composición en las artes visuales.

El capítulo cuarto, presentaremos nuestra propuesta visual del arte contemporáneo con la integración de las composiciones tradicionales de la mola en la pintura moderna.

Y, por último, el quinto capítulo, nuestras conclusiones y las recomendaciones del estudio, así como el glosario y la ficha de imágenes.

Este trabajo se enfoca en el estudio de las molas tradicionales antiguas de carácter geométrico y figurativos de animales dentro del arte contemporáneo, a su vez nos llevará a elaborar una serie de pinturas con este estilo.

Las imágenes de los dibujos figurativos en las molas no solo representan testimonio visual, sino también es una forma del arte para mantener vivas nuestras experiencias con los otros seres vivos que compartimos nuestro planeta.

ÍNDICE GENERAL

Pensamiento.....	3
Dedicatoria.....	4
Agradecimiento.....	5
Introducción.....	6
Resumen.....	10
Abstract.....	11

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO

1.1 Definición del problema.....	13
1.2 Justificación.....	15
1.3 Objetivos.....	16
1.3.1. General.....	16
1.3.2. Específico.....	16
1.4 Metodología.....	17
1.5 Hipótesis.....	18
1.6 Limitación.....	19

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO: LA HERENCIA CULTURAL DE LOS MOLAS ANTIGUAS

2.1 Historia y origen de la mola.....	22
2.2 Primera mola el árbol “IKOR”	24
2.2.1 Su elaboración.....	25

2.3	Diseños de la mola.....	25
2.3.1	La técnica de confección de las molas.....	27
2.3.2	Proceso de pasos sobre la elaboración de las molas.....	30
2.4	Costuras.....	34
2.5	Importancia de los colores en la confección de la molas.....	34
2.6	Los nombres de los colores en gunas.....	36
2.7	Evolución de la mola a lo largo del tiempo.....	36
2.8	Significados de 15 molas antiguas.....	37
2.9	La evolución en el atuendo de las molas.....	46
2.10	La mola y la dualidad.....	48
2.11	Conservación de la mola dentro del arte.....	48
2.12	La mola dentro del arte.....	49
2.13	Arte óptica.....	50
2.14	Similitudes visuales y técnicas de arte ópticas de las molas.....	51
2.15	Arte abstracto.....	52

CAPÍTULO III: PROCESO CREATIVO DE MIS TRABAJOS

3.1	La esencia de los animales en las molas.....	55
3.2	Proceso de mis bocetos.....	56
3.2.1	Procedimiento Mariposa – Sussua.....	56
3.2.2	Procedimiento Jaguar – Igarobandur.....	58
3.2.3	Procedimiento Delfín – Olobindibbiler.....	60
3.2.4	Procedimiento Serpiente – Nagbe.....	62

3.2.5	Procedimiento Cocodrilo – Dain.....	64
3.2.6	Procedimiento Tortuga – Yaug.....	66
3.2.7	Procedimiento Fénix - Nuu Soobid.....	68
3.2.8	Procedimiento Mono – Sulu.....	70
3.2.9	Procedimiento Águila – Sulubbagi.....	72
3.2.10	Procedimiento Borreguero – Isgar.....	74
3.3	Significado de cada una de mis obras.....	76

Capítulo IV:

Conclusión.....	87
Recomendación.....	88
Referencias.....	89
Bibliografía.....	90
Anexo	
Cronograma de actividad.....	92
Programación financiera.....	93
Fotografías.....	95
Glosario.....	99
Carta de Revisión Ortográfica.....	100

Resumen

El presente trabajo de grado busca rescatar e interpretada los valores culturales a través del arte. La propuesta del trabajo se trata como las molas se pueden integrar en el arte contemporáneo sin perder su esencia cultural. La obra está compuesta por las obras pictóricas cada pintura está interpretado de manera moderna con los diseños tradicionales de la mola donde cada dibujo simboliza la identidad, espiritualidad y vínculo con la naturaleza dentro de la cultura guna.

Por otra parte, estos trabajos también analizan las 15 molas antiguas, cada diseño, cada trazo tiene sus significados que transmite las memorias de mis antepasados.

Es una manera de expresar nuestra identidad mediante las molas.

Abstract

This thesis seeks to rescue and interpret cultural values through art. The proposal explores how molas can be integrated into contemporary art without losing their cultural essence. The work consists of paintings, each interpreted in a modern way using traditional molas designs, where each drawing symbolizes identity, spirituality, and the connection to nature within the Guna culture.

Furthermore, these works also analyze 15 ancient molas; each design, each stroke, has its own meanings that transmit the memories of my ancestors.

It is a way of expressing our identity through molas.

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO

1.1 Definición del problema

LA MOLA es vista como un arte textil “naive” o “primitivo” en su producción y composición; debido a la falta de un estudio artístico visual profunda. En el presente trabajo de grado intentaremos desmitificar el concepto de que la mola carece de estructura compositiva visual para ser considerado arte formal y no un arte improvisado.

El objetivo de este trabajo de grado es analizar las composiciones de las molas con el uso de dibujos geométricos, figura de animales, y sus composiciones visuales.

Desde el punto de vista artístico; la mola ha venido evolucionando y desarrollando desde su creación hasta el día de hoy.

La poca difusión de la historia de los pueblos guna, limita la capacidad de entendimiento profundo sobre las molas y otros artes de nuestro pueblo.

A lo largo de la historia, la mola ha desempeñado un rol en la expresión cultural y su influencia en el arte. Para ver la magnitud del arte de la mola, hay que analizar profundamente el significado cultural y espiritual de la mola. Cada mola está inspirada en la naturaleza y se explora las creencias mitológicas relacionadas en su producción. Sin embargo, a pesar de su importancia existe una notable falta de información escrita sobre la mola, eso representa un desafío para los amantes del arte interesados en buscar a fondo las historias y origen de las molas.

¿Cómo podemos integrar nuevas técnicas de expresión visual dentro del arte tradicional de la mola? Es la pregunta esencial en este trabajo y esperamos responder al final.

¿Cómo fue evolucionando las técnicas de creación de molas y cuál es el significado?

¿Qué símbolos encontramos en las molas? Son preguntas que iremos contestando a medida que desarrollemos este trabajo en base de nuestra investigación.

A través de las investigaciones sobre la mola como símbolo de traducción de imágenes y como arte considerando la historia de la mola, se ha transmitido principalmente de manera oral de generación a generación, lo que ha dado como resultado en la pérdida de detalles y la falta de documentos escritos. Aunque, existan algunos libros, hay pocas informaciones sustanciales, por lo tanto, seguimos en la búsqueda de fuentes testimoniales para recopilar más documentación que evidencie la historia y el origen de la mola en la comunidad guna.

1.2 Justificación

Este proyecto busca revitalizar y mantener esta rica herencia cultural mediante la adaptación de estos diseños tradicionales al arte contemporáneo, asegurando su relevancia ya que la mola representa la vestimenta y la identidad de una mujer guna.

La técnica geométrica utilizada en las molas ofrece un lenguaje visual único que desafía las convenciones del arte figurativo. El propósito de este estudio es que al final se aplicará a estos diseños tradicionales una composición moderna en la pintura acrílica, en búsqueda de nuevas formas de representación, facilitando una reinterpretación contemporánea.

Al utilizar los diseños tradicionales de la mola como la técnica geométrica y técnicas abstractas, es una manifestación de profundo interés en preservar y transmitir la rica herencia cultural Guna a través de pintura contemporánea.

Este trabajo de grado pretende demostrar la integración de técnicas modernas contemporáneas puede ofrecer una visión renovada y auténtica a la cultura, desafiando y enriqueciendo los límites entre lo real y lo imaginario en el arte visual. Considerando como símbolo de la identidad del pueblo guna. Con esta investigación conservo las historias contadas de mis hermanos y abuelos del pueblo guna para que no quede en el olvido, ya que los jóvenes hoy en día ya conocen las historias de su pueblo.

1.3 Objetivos

1.3.1. Objetivo generales

1. Analizar diseños geométricos de molas tradicionales con dibujos de animales tanto abstractos como figurativos.
2. Explorar el origen de la mola y el papel de “Nagueuiryai” en la creación de la mola.

1.3.2. Objetivo específico

1. Decodificar la simbología visual de las 15 molas antiguas.
2. Mencionar los colores que los Guna utilizaron en las primeras molas tejidas.
3. Aplicar técnicas visuales modernas en 10 obras visuales en pinturas acrílicas.

1.4 Metodología

Este trabajo de grado se desarrollará a partir de una investigación ya que se ha transmitido principalmente oral y testimoniales, a través de entrevistas a los conocedores. Se centrará en el análisis de las molas tradicionales gunas; sus técnicas significativas de las molas y evolución visual con el fin de trasladar sus principios compositivos al arte contemporáneo. Se consultaron relatos tradicionales del pueblo guna, testimonios orales de las abuelas y autoridades del pueblo, así como fuentes digitales, libros, artículos y materiales visuales que documentan las historias, técnicas y símbolos de las molas antiguas.

Se mencionará los diseños tradiciones de las molas de los elementos geométricas y figurativas de 15 molas tradicionales, identificando los colores, formas y sus significados de cada diseño de las molas.

Se elaborarán 10 pinturas en acrílicas utilizando camvas con temáticas de animales representados en las molas. Desde un enfoque contemporáneo, manteniendo la esencia cultural guna. Por último, se analizarán las obras pictóricas de cada pintura mostrando como los elementos modernos pueden integrarse en el arte tradicional como forma de expresión visual y narrativa cultural fresca.

1.5 Hipótesis

El análisis de los diseños geométricos y figurativos de la mola tradicional, desde la perspectiva de la composición visual moderna y aplicada en la creación de una serie de obras pictóricas contemporáneas, permitirá demostrar que la mola no debe considerarse únicamente como un arte textil, sino como una expresión artística con valor simbólico, estético y cultural.

A través de la propuesta artística desarrollada en este trabajo, se podrá comprobar que el principio visual de la mola puede dialogar con la identidad cultural guna y resignificarse dentro del contexto del arte contemporáneo.

1.6 Limitaciones

Aunque existen algunos libros, hay poca información. La información disponible trata sobre las mujeres en general, sus diseños y otros aspectos, pero no especifica el origen de la historia de mola. Esto representa una limitación para los jóvenes, que aún no conocen los orígenes. De igual manera, solo existen relatos orales que se transmiten a través de los cantos, pero no se documentan por escrito.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

LA HERENCIA CULTURAL DE LAS MOLAS ANTIGUAS

2.1. Historia y origen de la mola

La historia de la mola se remonta a tiempos antiguos, en la región de Yoo Diwar, (Darién, frontera con Colombia) donde habitaban unos pueblos antiguos. Un profeta guna que vivió en la época de Jesús llamado “Ibeorgun” y “Nana Kabayai”, ella fue la primera mujer que enseñó a los pobladores del Yoo Diwar el arte de confeccionar molas. Antes de su aparición, las mujeres gunas ya usaban vestimentas con materiales de la naturaleza, como pieles de animales, hojas y plumas. “Kabayai” instruyó a las mujeres gunas a entrelazar hilos de algodón y a crear prendas diferentes e irrepetibles, introduciendo la técnica de las molas, también enseñó a tejer hamacas y hacer wini (chaquira).

“Ibeorgun” y “Nana Kabayai” trajo la mola desde un lugar llamado Galu Dugbis. Ella fue la primera mujer que enseñó a las mujeres guna a tejer sus vestidos. Con el tiempo, esta técnica se perfeccionó y se transmitió dentro de la comunidad, utilizando materiales obtenidos de la naturaleza. “Nana Kabayai” se convirtió en una figura clave en la consolidación y perfección del arte de la mola.

Después vino “Ologwadule”, ella había permanecido oculta en las capas inferiores de “nabgwana”. Al pasar de los años, llegó “Giggadiryai” con otro joven llamado “Olonaguegiryai” empezaron a desenterrar diseños que habían quedado escondidos en Galu Dugbis.

Galu Dugbis es un lugar sagrado que solo los Neles tenían acceso en sueños. Lugar donde abuelas usaban fruta de jagua que fue la primera pintura que ellas utilizaron; pintaban sus cuerpos, sus rostros y brazos con hermosos dibujos de diseños profundos y detallados, que reflejaban una conexión con la naturaleza.

Las abuelas desempeñaron un papel importante en la preservación y la creación de molas. Inicialmente, teñían telas de algodón y creaban vestidos largos de colores. Olonagegiryai fue una gran mujer. Ella conoció y recorrió muchos galugan. Contribuyó a revivir y desarrollar esta forma de arte, avivando los diseños y mezclando colores de manera más avanzada. Olonagegiryai visitó varias veces a Galu Dugbis, ella elaboró los dibujos finos y perfeccionó los diseños de la mola.

Olonagegiryai regresó nuevamente a prepararse espiritualmente para acercarse al Galu Dugbis. Durante este proceso, logró adentrarse en bundorgan galu, donde observó árboles cuyas hojas contenían figuras que representaban la naturaleza, comparable con la historia escrita a través de los dibujos. (Wagua A. , 2011, pág. 266)

A medida que el tiempo avanzaba, se desarrollaron otros diseños, de las molas pasando de patrones geométricos a representaciones más realistas y abstractas de la naturaleza.

Los materiales también evolucionaron, desde el ubsan (algodón) hasta otros elementos como "iggor" a "gwiba". Nació el gwibamola; de gwiba pasaron a naba (calabaza) y surgió nabamola.

Estos diseños se convirtieron en una forma de expresión artística y narración de la historia de la cultura. Cuando invadieron los españoles a Abiyala (América), se trató de eliminar las molas, por los españoles; pero las gunas defendieron su arte mola, ante todo. Desde entonces las molas fueron evolucionadas de allí llegaron las telas que hoy utilizamos.

Se cree que las mujeres gunas empezaron a utilizar la técnica de superposición de capas en las molas al inicio del siglo XIX. Asumen que las molas más modernas tienen entre 150 a 170 años de antigüedad. Y no sólo eran diseños y tintes variados, sino que dependían también de su uso.

Durante el periodo de 1903 a 1925 los Gunas lucharon contra la amenaza de eliminar la mola. Tras la separación de Panamá de la gran Colombia, se intentó modernizar y “civilizar” a los Gunas, lo que implicaba la prohibición de sus tradiciones. Hubo intentos de “modernizar” y “civilizar” a los Gunas. Se trató de eliminar el idioma, las ceremonias, incluyendo la mola. Se prohibió a los Gunas usar la mola tradicional. Esto provocó la revolución Dule o levantamiento en 1925, que fue encabezado por Nele Kantule y Colman, en defensa de su cultura e identidad.

La historia cuenta que, antiguamente, las abuelas dormían con las molas para protegerse. Se creía que, cuando una persona moría, su espíritu regresaba y tocaba todo a su alrededor; por ello, se cubrían los alimentos con molas para evitar enfermedades. Además, se colocaban ají picante y cenizas del fogón como parte de la protección. Con estas prácticas, los niños solían enfermarse, lo que reforzaba la idea de mantener tales cuidados. Las molas también se ponían a las puertas de las casas y, con el tiempo, esta costumbre se volvió diaria, como un medio para resguardarse de los malos espíritus y de las dolencias. La mola, entonces, no es solo un arte decorativo: cada una encierra un profundo significado cultural y espiritual. La mola es un arte textil elaborada por las mujeres gunas y constituye un elemento esencial de la identidad cultural de la comunidad. Nuestros saiglagan (autoridades tradicionales) nos recuerdan en sus cantos que, desde tiempos antiguos, vestíamos con orgullo y nos abrigábamos para resistir el frío. Los varones, en particular, se cubrían con las telas que salían de las manos laboriosas de sus hermanas.

Los diseños en las molas parecen ser una forma de narrar la historia de la cultura Guna. Estos diseños se convirtieron en una forma de expresión artística y de conectarse con la naturaleza.

Hoy en día, la mola sigue siendo una parte esencial de la identidad cultural guna. Cada diseño cuenta una historia y refleja la conexión de los Gunas con la naturaleza, sirviendo como una forma de expresión artística y preservación de su herencia.

2.2. Primera Mola el Árbol "IKOR"

Figura 1:

Nota: Dibujado por el Sr. Jesús Kantule, Historiador Guna (2018, 04 de septiembre)

Nada se ha hecho sin la intervención de la naturaleza. En la lengua guna, a todos los elementos de la vegetación se les denomina Ibe Dinigi ualagan “árboles”. Estos elementos sirven a la humanidad en muchas formas: como medicinas e incluso para fabricar telas (morrzan) Uno de estos árboles es el "Ikor", un árbol perenne cuyos capullos, conocidos como "Ur Iko".

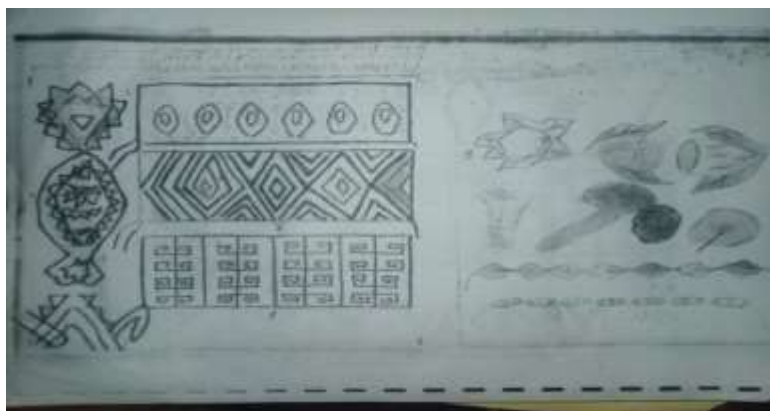
Las gunas obtenían la tela de la corteza del árbol "Ikor". Nuestros ancestros, al sentir el frío (dambet), comenzaron a experimentar con el conocimiento transmitido por sus antepasados, aprovechando la utilidad del Ikor.

Muu “keuardily” considerada como diseñadora y creadora de la mola moderna. Ella tuvo la aspiración de elegir la vegetación el “árbol Ikor. ¿Cómo utilizarla?

Para obtener el material, hacían incisiones en la corteza del árbol, cortándola en formas y tamaños específicos. Luego, sumergían en el río, conocido como Ibe Iduka Uala, para que las capas comenzaran a ablandarse. Tras varias lunas, las primeras capas se descomponían, revelando una capa blanca y suave que servía para cubrir sus cuerpos.

2.2.1. Su elaboración

Figura 2

Nota: Dibujado por el Sr. Jesús Kantule, Historiador Guna (2018, 04 de sep)

Al extraer el pedazo del “Ikor” en el río, se convertía en una tela simple, de color blanco y sin ningún diseño. Con el paso del tiempo, “Muu keuardily” se dio cuenta de que estas telas carecían de adornos, por lo que decidió utilizar otros árboles, como el ubsan (algodón), que también se podía emplear para crear una tela fina. Además, para obtener hilo blanco, utilizaban el árbol llamado tubsip, naba uala.

2.3. Diseño de la Mola

El inicio de la mola fue diseñado por las mujeres antiguas “Olonagegiryai”, “ologigadiryai” y “Ologwadule” estas mujeres se inspiraban en las bellezas y diversidad de la naturaleza para crear diseños artísticos de la mola. También se dice que las molas provienen del canto, que las mujeres escuchaban de nuestros saiglas (autoridades tradicionales) de allí, las mujeres ideaban nuevas formas desde su imaginación. Antes de eso, “gigadir” ya nos había enseñado a coser la mola, a diseñarla.

Las abuelas y los abuelos ya se vestían con distintos elementos de su entorno. Utilizaban el ara-mola (plumas de cotorra), el dabu-mola (plumas), y pieles de otros animales. En aquel tiempo aún no había surgido el tipo de mola que se en la actualidad.

Nuestros ancestros pensaron que no podían tener molas simples sin matices y vieron cómo la naturaleza formaba arcoíris después de llover con colores llamativos y cómo los paisajes cambiaban los colores según estaciones. Estas observaciones, dieron lugar a la creación de diseños a través de la naturaleza. De allí surgieron muchas molas.

Los diseños de la mola son de carácter geométrico y simbólico, y se inspiran en la naturaleza: como las serpientes (bisu bisu), las huellas de los caracoles (goleigar) y otros elementos que las mujeres plasmaban en las telas. Con el tiempo, fueron asignándoles diferentes nombres según la forma y el motivo de cada diseño con distintos nombres:

Welagimola (figura de corazón), Siggwimola (figura de pájaros), Gibdsuggunugalamola (figuras semejantes a los dientes de pez espada), Yarmoromola (como el caparazón de tortuga) y entre otros.

El uso de las molas diseñadas es irrepetible, son abstractos, ofrece composiciones laberintos y son de diseños figurativos.

Otra fuente de inspiración es el uso común de símbolos animales, que aparecen en la costumbre y la vida diaria de los Gunas. Los animales también forman parte de la imaginación y de las historias que cuentan las abuelas; en cada diseño de las molas simbolizan aspectos de nuestra identidad y nos representa tal como somos.

2.3.1. La técnica de confección de las molas

Las molas son obra del arte cosidas a mano. En la antigüedad, se confeccionaban solo con solo dos capas de colores, como rojo y negro. La mola antigua se utilizaba como herramienta para enseñar a las niñas gunas a coser. Este tipo de mola es sencillo, con dibujos geométricos de gran tamaño, lo que facilitaba su elaboración y permitía también su uso en las tareas diarias del hogar. A este tipo se le llama MOR- ABBINIIGUAD (molas de 2 capas). *Figura 3.*

Con el paso de los años, la mola ha evolucionado y comenzó a elaborarse con tres o más capas de tela. En las molas antiguas se utilizaban aplicaciones inversas YARRBURBAMOR, como en las llamadas molas de los espíritus de las montañas, GANSUMOR (mola de metodología de enseñanza), NOOMOR (mola de sapo), GOLEIGARMOR y otros. A esa técnica se le denominó “MOR-OGWAGALED”, que consiste en intercambiar los colores de las telas, es decir, variar el orden de las capas, por ejemplo, combinando el naranja, el negro y el en distintas posiciones. *Figura 4.*

Con el transcurrir del tiempo surgió “mor morgonicad”. Este tipo de mola se caracteriza por el uso de múltiples telas y una amplia variedad de colores. Se emplean pequeñas piezas de tela recortadas en distintas formas y tonos, que se superponen para crear diseños elaborados y llamativos. Las molas de este tipo suelen utilizarse en celebraciones y festividades, y son muy apreciadas por sus valores estéticos y por ser las más comercializadas debido a la complejidad de sus diseños. *Figura 5.*

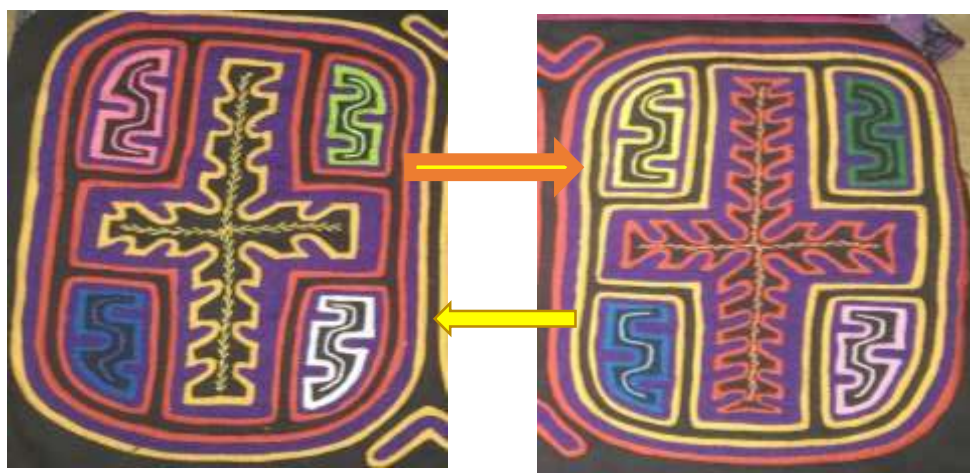
Figura 3: Mor - abiniiguad: (mola de un solo color) consiste de dos capas de tela.

Fotografiado por Adolfo Chaparo, 2013, Pag. 14

Figura 4: Mor - oguagaled:(mola de dos o más colores) intercambio de colores.

Amarillo con anaranjada se intercambian

Fotografiado por Denize Denis

Figura 5: Mor morgonigad: (De muchas capas) combinación de colores.

Fotografía por Flor Forssatti

2.3.2. Proceso de pasos sobre la elaboración de la mola

La elaboración de las molas implica la superposición de diferentes capas de tela, las cuales guardan relación simbólica con los niveles de transmisión del conocimiento y, a su vez, con las capas del universo en armonía con la Madre Tierra. Desde temprana edad, las niñas se integran en la práctica artesanal del tejido de la mola, aprendiendo mediante la observación y la tradición familiar.

La mola se puede elaborar de forma individual. Sin embargo, la realización de la mola pasa por diferentes etapas que determinan los roles de las artesanas, por lo que existen quienes dibujan y quienes cosen. Es así como, es frecuente la repartición de las labores de las artesanas, dentro de las que se cuentan tanto dibujantes como bordadoras. Si bien generalmente las artesanas saben ambas tareas, esta división ha hecho más práctico el proceso productivo. Mientras unas se encargan del dibujo, las otras se encargan de cortar las telas, siguiendo la guía previamente establecida por el dibujo de la compañera. Antes de la elaboración de la mola, se deben seleccionar los colores que definirán el fondo y el interior de la pieza, y la cantidad de telas que se sobrepondrán. Luego de seleccionar los colores del fondo y del interior, la dibujante delinea apoyada únicamente de lápiz, para las molas figurativas y, para mayor simetría y regla en el caso de las molas geométricas. Al terminar el dibujo, las mujeres que cosen reciben la tela con la guía para cortar con tijeras metálicas y coser con aguja.

Figura 6: La primera capa se dibuja y se cose alrededor del borde. Por ahora, las telas están simplemente puestas una sobre la otra. La tela inferior, que permanecerá intacta, es la base de la mola. Sobre la tela superior está trazado el diseño con crayones, lápices o con la punta de las tijeras, según la habilidad de su artífice.

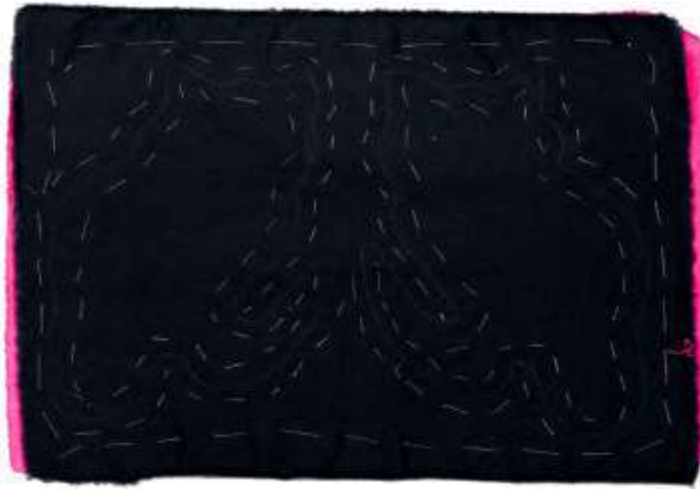

Foto Clark M. Rodríguez

<https://www.researchgate.net/publication/372103570> Molas capas de sabiduria

Figura 7: Luego se corta la capa superior a lo largo de la línea dibujada; después se empieza a coser costura cuidadosa y premeditada que sigue los contornos del dibujo y fija las capas de tela.

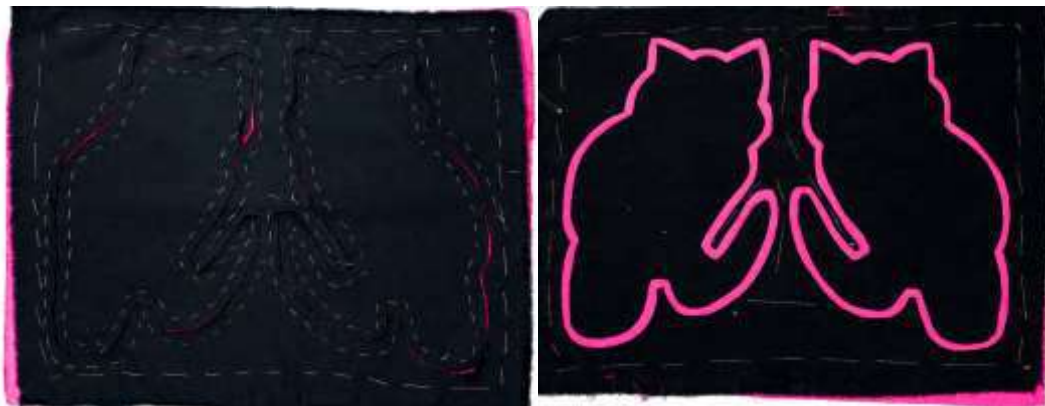

Foto Clark M. Rodríguez

<https://www.researchgate.net/publication/372103570> Molas capas de sabiduria

Figura 8: Una vez terminada la primera fase de costura, se comienzan a añadir otras capas de tela en distintos colores. Durante este proceso, los bordes que quedan sueltos deben doblarse con precisión y coserse cuidadosamente a la inferior, logrando así la armonía entre firmeza y delicadeza que caracteriza a las molas.

Foto Clark M. Rodríguez

<https://www.researchgate.net/publication/372103570> Molas capas de sabiduria

Figura 9: Los dedos doblan los bordes sueltos. Con las uñas se fija fuertemente el doblez para poder iniciar la costura con agujas angostas y cortas, de aproximadamente 2,5 cm de largo, y con hilos finos, fuertes y resistentes.

Foto Clark M. Rodríguez

<https://www.researchgate.net/publication/372103570> Molas capas de sabiduria

Figura 10: El movimiento, tanto en su práctica como en su resultado, se asemeja al de abrir un sendero en el bosque. Las hojas afiladas de las tijeras inician el despeje del camino, mientras los dedos limpian el recorte, dejando que el color brote de la tela inferior como si se tratara de la luz misma.

Foto Clark M. Rodríguez

<https://www.researchgate.net/publication/372103570> Molas capas de sabiduria

2.4. Costura

Para iniciar la costura de la mola se necesita objetos importantes que son: “Iko” aguja, que es puntiaguda que sirve para perforar o traspasar la tela que une las piezas. De igual forma se necesita la “disla” tijera para los recortes de las piezas de los diseños y por último que es necesario tener los “duba” hilos que es para coser o unir las piezas de las molas.

¿Dónde las Gunas sacaban estos objetos? Así como la sacaron el “iko” que viene del árbol que se llama Ikor que tiene espinas sumamente resistentes. También encontraron las plantas como kerket duba, un árbol herbáceo e hicieron los mismos procedimientos que las iko, obtuvieron hilos y el de disla usaron las piedras más finas; así empezaron a diseñar y a coser uniendo las telas obteniendo las molas.

Alrededor del inicio del siglo XX, cuando ya tenían redes de comercio exterior bien establecidas que les proveían acceso a tela, hilo, agujas, navajas y, más tarde, tijeras, que hoy conocemos, las mujeres comenzaron a crear un nuevo estilo de vestido tradicional. A partir de estos materiales importados surgió una expresión artística que pronto se convirtió en símbolo de serenidad y libertad.

2.5. La importancia de los colores en la confección de la mola

La importancia de los colores de las molas, como el rojo, el chocolate, el verde y azulado, muestran la conexión con el ambiente. Estos colores representan componentes de la naturaleza, como las flores, los animales y las plantas, que son parte de su día a día y su perspectiva del mundo. Desde tiempos antiguos, utilizaron colores naturales hechas de plantas; extrajeron los colores naturales para elaborar con ellos los diseños de las molas.

Los tejidos fueron sometidos también a las tinturas. “Giggadiryai” utilizó las semillas de aguacate, el “abgi”, el “gobirgwa”, las raíces de los manglares para teñir los tejidos, para sacar los colores a sus ropas y hamacas. Se sacaron los hilos del tallo del plátano, y se cortaron para tejer y coser los vestidos. “Giggadiryai” enseñó a Ogir, a Inar, a “Agdiggili”. Antes de la llegada de “Giggadiryai”; las molas no se cosían con la técnica actual, sino que se extraía de fibra vegetal que pintaban en los cuerpos, utilizando colores naturales y dibujaban en todas sus cuepas dibujos geométricos. El primer color que se utilizó fue el azulado. Este se obtenía de la jagua que provenía de la fruta con semillas, las cuales producían un tono azul. Al mezclarlas con un poco de carbón, se lograba un azul más oscuro y profundo.

- Rojo oscuro: Es uno de los colores más utilizados y se relaciona con la fuerza, la vitalidad, la fecundidad y la protección. El rojo oscuro salía del magueb (achote), que es una preparación hecha a base de achiote, sacando los pigmentos rojos al mezclarlo con agua, color de sangre.
- El color chocolate: Se utilizaban las cascavas de cacao y salía chocolate.
- El verde: Utilizaban los pétalos de árboles. Todos esos colores también pueden reflejar mitos, leyendas y creencias espiritualistas conectadas con la naturaleza, cada una tiene diferentes colores. Su procedimiento para hacer los colores fue en algodón y para fijar sus matices utilizaban raíces y hojas de diversas plantas.

2.6. Los nombres de los colores en guna

Los colores que más se utiliza son rojos, azulados, negro, naranja y colores mezclados como el amarillo, rojo y verde. Estos colores son los más frecuentes que utilizan en la confección de la mola.

- Naranjada rojiza (nisar) - goordiggid
- Negro azulado (jagua - sabdur) - diwarkid
- Amarillo - gorogwad
- Verde profundo - arrigid
- Rojo - ginnid
- Verde caña - masgaquid
- Negro - sidsigwa.
- Azul - arad.

“Cada color utilizado en la mola tiene un significado: el rojo al planeta Tierra, el naranja a la sociedad y el amarillo refleja el sol y a la felicidad. Luego los tonos oscuros como el verde representan a la Madre Tierra; el azul al espacio cósmico y el morado a la ideología indígena” (Braun, 2022).

2.7. Evolución de la mola a lo largo del tiempo

Las molas tienen una larga historia llena de tradición y significado. Con el paso del tiempo, se han convertido en una ventana al pasado, pues reflejan las costumbres, creencias, pues reflejan

las costumbres, creencias y expresiones artísticas del pueblo guna. Las primeras molas se caracterizaban por sus formas geométricas, conexión con la naturaleza, los valores culturales y su cosmología que representan, su estrecha relación con la naturaleza y los valores culturales y cosmológicos que representaban. Cada planta y figura poseía un significado simbólico dentro de la cosmovisión guna.

Con los años, los diseños fueron evolucionando, integrando nuevas formas, colores y elementos externos. En la actualidad, las molas combinan motivos tradicionales con creatividad moderna, conservando su esencia cultural mientras continúan transformándose.

Las molas nuevas representan una adaptación contemporánea del arte tradicional, donde las influencias modernas se mezclan con técnicas ancestrales. Las generaciones más jóvenes están agregando elementos innovadores a la mola guna, experimentando con nuevos colores, diseños y materiales.

Esta infusión de modernidad asegura que la forma de arte siga siendo relevante a las generaciones presentes, despertando nuevamente una ola de apreciación e innovación mientras honra sus raíces. Mostrando la adaptabilidad, creatividad y el dinamismo de la cultura guna panameña.

2.8. Significado de 15 molas antiguas

Las molas representan la variada flora, fauna y la cosmovisión de una mujer guna. Este arte textil milenario ha dado a conocer a los Gunas en todo el mundo y se ha convertido en parte inseparable de su identidad. Las molas son diseñadas y producidas casi exclusivamente por mujeres. Aprenden su arte durante la adolescencia y continúan creando molas durante toda su vida.

Figura 11: Ammanoomor- mola de sapo

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

Notas: La mola simboliza el relato histórico de las abuelas que cuidaron a los 8 hermanos que crecieron protegidos por las ranas (Ologweloyai).

Figura 12: Bilasuenamor- Mola de la bandera guna

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

Nota: Simboliza de la bandera de la Revolución Dule de 1925

Figura 13: Birgagmor Sileburwi. - Mola que representa el cestillo

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

Nota: Representa el cestillo que las mujeres guna utilizan para guardar sus herramientas de la costura. Los dibujos son especiales de “laberintos” inspirados en los movimientos de los rayos de la lluvia.

Figura 14: Aggemor - Mola de horqueta.

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

Nota: Representa la horqueta para colgar los utensilios de la cocina. Simboliza las enseñanzas de Giggadiryai sobre la organización y rol de las mujeres.

Figura 15: Burgedmor-Mola relacionada con la muerte.

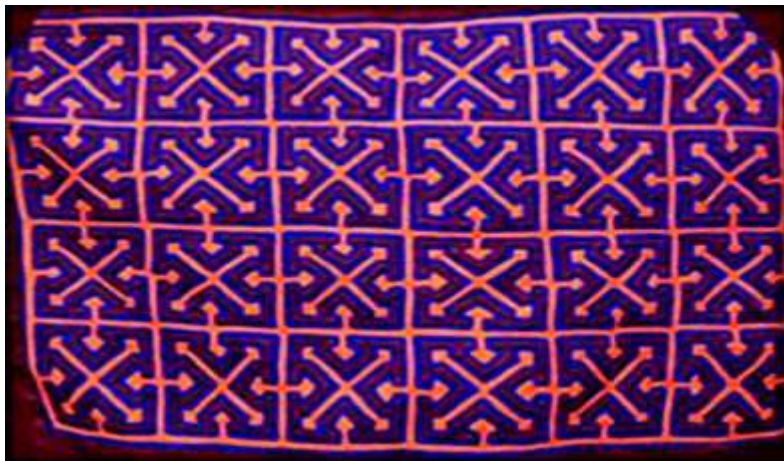

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

Nota: Representa el viaje a la otra vida.

Figura 16: Dolomor - Diseño de dolo que es el instrumento

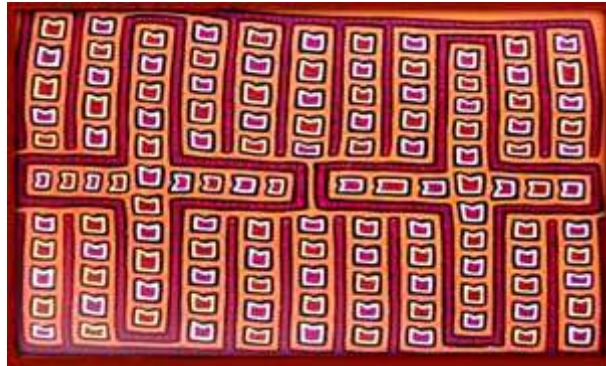

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

Nota: Representa el instrumento que se usa para distraer a los niños

Figura 17: Gansu mor – Mola de la metodología de enseñanza

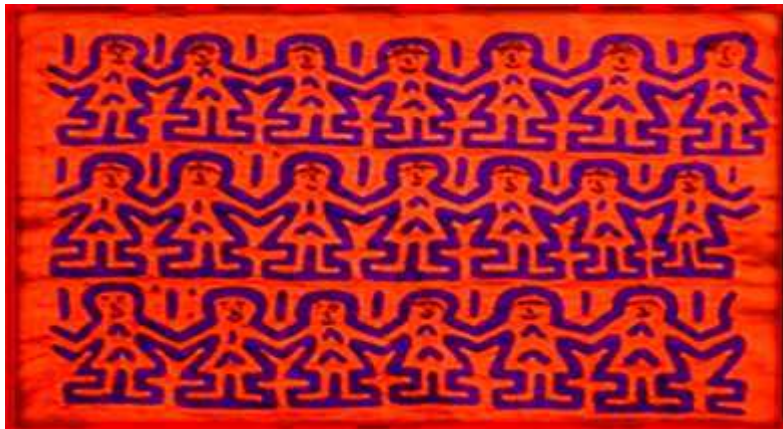

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

Nota: Simboliza la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje en la cultura guna (gansiagwaled). Y también representa parte de la ceremonia de “kansuet” gabir en memoria de estos, crearon Kansu mola.

Figura 18: Gwiledmor - Mola que representa las danzas.

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

Nota: Simboliza las diversas danzas que se ejecutan durante las ceremonias, dedicadas a las niñas.

Figura 19: Nalamor – mola de la rama de los árboles.

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

Nota: Representa la rama de los árboles. Es una de las primeras molas utilizadas por las mujeres en la historia.

Figura 20: Nasismor – mola la maraca

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

La maraca simboliza el sexo femenino. Se utiliza en el canto de arrullo. Su origen viene del relato de Nadily.; también representa en las ceremonias de gabir, las utiliza “kandur”.

Figura 21: Suemor – mola de arcoíris

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

Nota: Representa el arco iris, que indica la plenitud de la Madre Tierra. Significa algo celestial que Dios lo ha enviado a la humanidad.

Figura 22: Uggurwarmor. Mola de la búsqueda a la Madre Tierra

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

Nota: Figura representativa de la búsqueda a la Madre Tierra, al principio de la creación.

Figura 23: Yarburba mor - espíritu de las montañas

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

Nota: Representa el espíritu de la mujer y de la Madre Tierra que Dios creó.

Figura 24: Yoggormor- mola del cuerpo humano

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

Nota: Representa el cuerpo humano relacionado con la rodilla, que viene de las enseñanzas de "Olonigdidili".

Figura 25: Sigumor – mola de los puntos estratégica

La mola fue elaborada por la Señora Briseida Iglesias

Libro Nanganmor, Anmarmor (2023, enero)

Nota: Representa los puntos estratégicos para la defensa basada en los puntos cardinales desde negaduu y también representa la protección de los malos espíritus.

2.9. La evolución en el atuendo de la mola

Durante los años 1800, las molas se usaban con mangas un poco largas y anchas que les llegaban hasta las rodillas, los colores eran más simples. Al pasar del tiempo, las molas usaron diseños con mangas cortas. Hoy se usa mangas un poco largas y anchas.

Figura 26: Mola con manca corta, pero que llega hasta la rodilla con colores simples

Fotografiado por TV Indígena, desde Comunidad Dagarkunyala Pucuro

Figura 27: Mola de manga corta que llega hasta la cintura, con colores y figuras llamativas.

Museo de la Mola (MUMO)

Figura 28: Molas con mangas cortas y un poco holgadas que llega hasta la cintura, con más telas, con colores llamativos, con figuras de animales que son populares y las aves son las más representadas.

Fotografiado por Michael Lecumberry (6, Oct, 2025)

Blog sagapanama

Figura 29: Mola con diseños ya coloridos que lleva manga hasta el codo y holgado; llega hasta la cintura con un poco de tela abajo.

Fotografiado por Michael Lecumberry (6, Oct, 2025)

Blog sagapanama

2.10. La mola y la dualidad

Uno de los elementos de las molas muy significativas es la dualidad, según las creencias de la cultura cree que todos los seres vivos tienen una purba, (doble, esencia oculta, alma) como seres humanos, animales, las plantas, los objetos todo eso tiene purba.

Los cantos rituales están organizados en repeticiones acompañadas con palabras, con sonidos y sentido. Lo mismo ocurre con las molas que representan las tradiciones culturales como rituales, la vida cotidiana de los Gunas.

La mola como expresión artística se encarga de integrar en sus diseños elementos opuestos, pero complementarios. Esta dualidad se mantiene en plano visual mediante el uso del color, formas, como el plano simbólico, al representar la coexistencia entre el mundo espiritual y terrenal. Además, refleja la armonía entre tradicional e influencia moderna.

“La mola constituye un medio de expresión que trasciende lo estético, articulando elementos simbólicos que reflejan la complejidad de la identidad cultural guna, su historia y su cosmovisión dual” (Tice K. , 1995, pág. 27).

2.11. Conservación de la mola dentro del arte

La mola no solo son objetos decorativos de la mujer guna; son una forma de narrar la historia, también es arte textil reconocido mundialmente por sus intrincados diseños y colores; las técnicas que se utilizan para crear imágenes simbólicas y la inspiración en la naturaleza dentro del arte.

La preservación de la mola es crucial no solo como forma de arte, sino también como patrimonio cultural e identidad para los Gunas. Además, la mola ha encontrado su lugar como una

expresión de arte textil. Sin embargo, también enfrentamos retos debido a las pérdidas de prácticas tradicionales. Muchas molas acaban en museos, galerías, y se utilizan simplemente como adornos. Este tipo de uso descontextualizado puede llevar a una visión superficial del arte guna, y por eso creo que es esencial fomentar una conservación que respete el original de la mola. Entendemos que conservación del arte como la mola no se limita a proteger las piezas originales, sino que también implica valorar y respetar los derechos culturales, permitiendo que sean ellos quienes narren las historias y donde sus voces sean escuchadas.

2.12. La mola dentro del arte

La mola es una expresión textil tradicional, como manifestación artística con valor estético. La mola dentro del arte, valorándola en igualdad con otras formas reconocidas institucionales, como pintura, la escultura o el arte textil contemporánea. Asimismo, plantea un análisis crítico como las expresiones artísticas de gunas han sido históricamente.

La mola como arte implica visibilizar, las voces, historias y conocimientos de los pueblos gunas, y reivindicar su lugar en la historia del arte.

La mola constituye el pendón inigualable de los bordados de una raíz milenaria de la nación Guna. Su origen representa el espíritu de la naturaleza de hoy y de ayer de la mujer guna. La mola trae diversos e infinitos motivos y diseños geométricos inspirados del sol, arco iris y las estrellas.

Las mujeres dibujaban símbolos y signos en los cuerpos de sus familiares. Los Guna creen que el universo se divide en múltiples niveles y que no hay espacios vacíos, por lo que sus diseños deben continuar de adelante hacia atrás para alejar a los malos espíritus. Con el tiempo, estos mismos patrones se incorporaron a las molas. (Nalewicki, 2022)

El arte puede verse como un lenguaje profundo y colectivo que muestra la riqueza y complejidad de las culturas uniendo la historia y la identidad.

Las mujeres visualizan la mola terminada y crean todo a mano sin usar patrones ni bocetos. Saben visualmente dónde colocar cada pieza de tela en el lugar correcto, y el resultado es una hermosa obra de arte.

2.13. Arte óptica

Figura 30:

Zebras by Victor Vasarely, 1938, via BBC Culture

<https://www.thecollector.com/mind-bending-optical-illusion-art-by-victor-vasarely/>

El arte óptica, también conocida arte OP Art, es estilo artístico del siglo XX que se caracteriza por crear ilusiones ópticas y efectos visuales a través de patrones, colores y formas geométricas, por otro lado, las molas son formas tradicionales del arte textil que se han desarrollado a lo largo del tiempo y fue hecha por las mujeres gunas de Panamá y Colombia. Ambos tipos de arte comparten elementos visuales y formas geométricas. Víctor Vasarely fue un artista talentoso que dedicó toda su vida a diversas formas de arte. Si bien exploró diversas

disciplinas artísticas a lo largo de su carrera, su principal enfoque fue el arte óptico. El arte óptico fue una forma de arte que él ayudó a impulsar en la década de 1960, convirtiéndose en una figura central de este movimiento.

La primera vez que el término Op (de optical, óptico) se aplicó en 1964, en una crítica de la revista Time. Aunque algunos consideran Op Art es un pleonasma, el nombre de esta corriente se debe a que sus artistas destacan en sus trabajos, y, visuales, efectos ópticos.

Fuente web: <https://masdearte.com/especiales/op-art-el-ojo-creador/>

2.14 Similitudes visuales y técnicas de arte óptica de la mola

Figura 31

Figura 2

Figura 31 <https://cl.pinterest.com/camilaandrea201/artes/>

En el arte óptica como las molas antiguas de guna utilizan patrones complejos, colores, repeticiones rítmicas, movimientos bidimensionales y juegos de colores contraste para atraer la mirada del espectador. Mientras que las obras ópticas manipulan visualmente la profundidad y el movimiento; las molas a través de líneas generan efectos de formas muy similares arte óptica.

Arte de la mola antigua y una obra de Víctor Vasarely (pintor exponente de arte Op Art), percibo un diálogo visual que trácenle el tiempo y el espacio. Ambas técnicas muestran un dominio profundo del diseño, visual y la simetría. A pesar de sus similitudes el arte óptica y las molas tienen significados distintos.

La obra del arte óptica interactúa con el espectador provocando una sensación de movimiento visual mediante efectos de ilusiones ópticas.

2.15. Arte abstracto

Figura 33

Ana Rivera

Figura 34

Elaborada por Vanancia – Foto de Milena

El arte abstracto surge alrededor de 1910, y ha dejado una huella en la historia del arte. Este tipo de arte no busca representar figuras reales, ni justificar su forma de expresión, sino que propone un lenguaje basado en formas, colores, líneas, gestos y texturas. En lugar de representar figuras del mundo visible o reconocible, la abstracción no representa imitar la naturaleza. Su propósito es crear una nueva realidad, basada en formas, colores y composiciones que expresan ideas, emociones o sensaciones sin necesidad de reproducir objetos del mundo real.

Aunque en sus inicios generó debates y críticas; con el paso del tiempo el arte abstracto se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos artistas contemporáneos. Por otro lado, el arte molas gunas las piezas tradicionales comparten un notable uso geométricas y patrones representativos. Aunque el arte abstracto suele alejarse de figurativas, ambos estilos comparten elementos como el color, la geometría y simbolismo, demostrando que el arte es una forma de expresión artística.

Figura 33: <https://co.pinterest.com/anrosales67/pinturas-abstractas/>

Figura 34: <https://artifex-almanach.blogspot.com/2011/10/mola.html>

CAPÍTULO III
PROCESO CREATIVO DE MIS OBRAS

3.1. La esencia de los animales en las molas.

Las obras están inspiradas en los diseños de las molas que refleja la unión, la espiritualidad, la naturaleza y la identidad de la mujer guna. Cada obra tiene su significado cultural, representando animales con líneas geométricas, combinando con técnicas de la mola mixtas que van desde el abstracto hasta elementos de la obra contemporáneas. Cada obra busca siempre resaltar la riqueza simbólica de la cultura guna. Las obras son elaboradas con pinturas acrílicas que buscan interpretar de una manera creativa conservando siempre lo original. A través de las obras, busco expresar el arte guna que destaca su valor como forma narrativa visual que se transmite de generación en generación.

En la cultura de Guna Yala, los animales son considerados protectores o seres místicos y están sujetos a tabúes. Los seres humanos se relacionan con ellos a través de un diálogo simbólico, que refleja los principios del animismo y el equilibrio entre la naturaleza y la cultura. (Descola, 2005, págs. 181-182)

Los patrones a menudo representan animales, plantas y formas geométricas, cada una con un significado simbólico.

En las molas, los animales pueden representar protección, sabiduría, fertilidad y protección con lo sagrado; a través de sus formas geométricas y composiciones, estos diseños enseñan a reconocer la importancia del mundo natural en la vida cotidiana del pueblo guna.

3.2. Procesos de mis bocetos

3.2.1 Procedimiento 1: Mariposa – Sussua

- Primero se dibujó el boceto en lienzo y después se comenzó a pintar guiándose por las líneas trazadas.
- En la primera capa se pintó las alas de la mariposa, aplicando colores base.
- La segunda capa corresponde a las líneas abstractas con el color rojo vino y el centro de color rojo. Para concluir, se pintó el fondo y se detalló la obra para mejorar su acabado final.

La mariposa central de gran tamaño y en diagonal con sus alas simétricas elaboradas con diseños abstractos, las flores pintadas de diferentes colores con un fondo de pincelados de diferentes tonos pasteles: esa composición empleada de líneas nítidas con colores contrastes y unos patrones abstractos. La mariposa tiene colores azul y amarillo en líneas marcadas, el rojo vino está pintada en el centro. La mariposa se encuentra marcada todo el contorno en color negro.

La mariposa es la evolución de la cultura en las nuevas formas artísticas sin alejarse de sus orígenes. La idea nace de la interpretación de las molas actuales de la mujer guna. Una creación contemporánea moderna del arte aplicando el lenguaje visual en las composiciones tradicionales gunas.

3.2.2 Procedimiento 2: Jaguar – Igarobandur

- En este cuadro se inició con el boceto en lienzo, considerando lo complicado que es el diseño.
- En primer lugar, se empezó a marcar todas las líneas geométricas, y para terminar se añadieron los detalles y se trabajó el fondo para completar la obra.

La obra representa a un jaguar descansando sobre una rama en medio del bosque, el fondo es de color verde que se puede mostrar en un ambiente con la naturaleza selvática.

El cuerpo del jaguar está cubierto de patrones geométricos triangulares de color amarillo con negro y las ramas también tienen patrones geométricos triangulares con colores blancos y el gris oscuro características de las molas.

Esta obra es la identidad ancestral y la creación artística contemporánea que enlazan las tradicionales del pueblo guna con el presente.

3.2.3 Procedimiento 3: Delfín - Olobindibibile

- Este dibujo se realizó el boceto sobre el lienzo y después se pintó el fondo con el color celeste.
- Se trabajó la primera capa con dibujos lineales con tres tonos: primero celeste, después blanco y azul.
- Conforme avanzaba en la obra, se notaron los detalles y se fueron ajustando en cada capa.
- El resultado final muestra la diferencia y detalles que enriquecieron la obra.

Esta pintura muestra los tres delfines nadando sobre un fondo del océano con unas mezclas de colores. Los delfines están marcados con patrones geométricas con colores azul y celeste; cada delfín tiene líneas sagradas que en Guna tiene significados lo llaman orquesta “aquebandur” que representa la protección de cualquier mal.

El fondo del cuadro tiene diferentes colores con un estilo abstracto. Esta obra está inspirada en las molas y se conecta entre el espíritu de la mujer con el mar.

3.2.4 Procedimiento 4: Serpiente – Nagbe

- Primero se pintó el fondo, ya que es color oscuro y luego se realizó el boceto para facilitar el proceso al pintar.
- Después se marcó las líneas curvas guiando con las líneas del boceto.
- Después, se iniciaron con los dibujos más pequeños y triángulos utilizando acrílicos de diferentes colores.
- Por último, se detalló cada parte de la obra para resaltar sus formas y colores.

Esta obra muestra una imagen de serpiente “naibe” con formas triangulares abstractas de diferentes colores el fondo es de color azul. La imagen principal es una serpiente de gran tamaño, con el cuerpo curvado y con la cabeza levantada, decorada con diseños, variados en triángulos.

El fondo está lleno de puntos pequeños de muchos colores que hacen los movimientos y la profundidad para resaltar la imagen principal.

3.2.5 Procedimiento 5: Cocodrilo - Dain

- Se inició con el boceto directamente en lienzo.
- En segundo lugar, se marcaron las líneas geométricas en forma triangulares.
- En tercer lugar, es pintar el fondo y posteriormente, es marcar las líneas con diferentes tonos.
- Y, por último, añadir los detalles finales que realizan la obra.

Esta pintura muestra un cocodrilo nadando en el fondo del mar con tonos azules claros y blanco que simula el mar. El cocodrilo está dividido en tres tonos el verde, el celeste que está marcada con el color negro que resalta las líneas triangulares geométricas. La línea del cocodrilo tiene curvas, laberintos que se entrelazan, otorgando el movimiento de la imagen.

3.2.6 Procedimientos 6: Tortuga - Yaug

- Dibujar el boceto en lienzo, pintar los fondos, comenzando con la arena, luego los arbustos y el último el mar.
- Después de terminar con el fondo, se inició con la segunda capa, que corresponde al caparazón de la tortuga.
- Aplicaron tres tonos: verde, verde caña para luego marcar las líneas del caparazón.
- Finalmente, se detalló la obra para darle el mayor acabado.

La tortuga “Yaug” es un animal marino. Se observa que está en la playa hacia el mar en la arena suave con tonos beige y el azul con celeste. Transmite una sensación de calma y paz.

La tortuga “Yaug” está diseñada con patrones geométricos con diseños tradicionales similares. La que usa la mola antigua, lo que da el valor cultural. La tortuga “Yaug” tiene colores verde y negro con líneas marcadas con blanco que resalta los detalles del caparazón de la tortuga “Yaug”.

En el fondo están los arbustos que le dan un enfoque natural. Tanto la arena como el caparazón de la tortuga “Yaug” está con padrones conocidos como “aggebandub” una planta con ramaje que asemeja ganchos.

3.2.7 Procedimiento 7: Fenix - Nuu soobid

- En esta obra, primero pinté el fondo luego dibujé el boceto directamente en lienzo.
- Se utilizó el color anaranjado para marcar las bordes principales del dibujo.
- Luego el color amarillo con el fin de resaltar y dar la mayor luminosidad.
- A medida que avanza la pintura, fueron mejorando los detalles y luego se eliminaron algunas líneas para evitar que la imagen se viera recargada.

Cada vez que avanzaba, se mejoraba la obra porque algunas líneas se quitaban para que no se viera cargada la imagen.

El fénix no es comúnmente mencionado, pero en las historias guna dice que si existió en su época. El fénix es un ave majestuosa que se eleva en vuelo, su cuerpo es diseñado con patrones geométricas que imita a la mola tradicional del pueblo guna. En el fondo está pintada de colores cálidos que combinan rojo, naranja y amarillo como un fuego, amanecer y el azul que resalta el ave. Estos son los colores más comunes que utilizan las mujeres gunas en la obra y su significado.

3.2.8 Procedimiento 8: Mono - Sulu

- En primer lugar, se realizó el boceto del mono directamente en lienzo, definiendo las formas principales.
- Se pintó con el color rosa como base, luego se pintaron las líneas negras y los árboles en color chocolate.
- Finalmente, se aplicó color verde en el fondo para las ramas y se añadieron los detalles.

La obra presenta el mono, pintado de color rosa vibrante, su diseño es figurativo de diferentes colores que simula la mola guna.

El mono está sentado en una rama oscura de color chocolate, en el fondo se encuentran los árboles verdes con flores rosas que simula el ambiente selvático; sus ojos son grandes y llena de vigor.

3.2.9 Procedimiento 9: Águila – Sulubbagi

- Se inició con el boceto en movimiento, con las alas abiertas sobre lienzo.
- Se aplicaron colores en el fondo luego se aplicaron los colores para marcar las líneas de las alas.
- Para finalizar, se añadieron los detalles para los diseños geométricos de la mola.

Esta obra de águila está en pleno vuelo desplazando las alas con fuerza, sus trazos son líneas geométricas de colores rosa suave con azul y en el fondo los colores están compuestos con tonos púrpura, rosadas, azules y ocre; en la parte de abajo que se parece a una montaña es de color ocre lo que permite a un toque de atmósfera mágica como amanecer.

Tanto el águila como la montaña están diseñadas con patrones conocidos como nasis “maraca” un instrumento que se utiliza en la ceremonia de gabir. Lo utiliza el “kandur” y también lo utilizan en el canto de arrullos de bebés.

3.2.10 Procedimiento 10: Borreguero - Isgar

- Se realizó el boceto directamente en el lienzo.
- La primera capa se pintó la imagen del animal con diferentes tonos, después se aplicaron los colores en las rocas.
- Al avanzar la obra, se mejora cada detalle para darle mayor calidad visual a la obra.

La pintura ilustra Borreguero “Isgar” relajado sobre una roca rodeada de hierbas. Todo el elemento está compuesto de patrones lineales geométricas de laberintos. En el fondo muestra una mezcla de colores azules, verde y morados; en la imagen de borreguero “Isgar” sus líneas están marcadas de color amarillo verde, pero las rocas son de diferentes colores y el color negro está marcado en todas las imágenes tanto la borreguero “Isgar” como las rocas le dan un toque que resalta la, igual que el color amarillo.

3.3. Significado de cada una de mis obras

Cuadro 1

Título: *Identidad de la Mujer Guna*

“Omegan Burba”

Medidas: 40 cm x 40 cm

Técnica: Acrílico Sobre Lienzo

Año: 2025

Autora: Denize Denis

Mariposa - Sussua

La mariposa “sussua”, la obra es identidad de la mujer guna, aunque no es animal común en las molas tradicionales. La mariposa representa la libertad, la armonía o el mensajero de más allá de la muerte. Las flores representan la fertilidad, la vida y están conectadas con la mariposa que representa la mujer guna.

Los colores que se utilizaron en este cuadro, también tienen sus significados:

El rojo y amarillo: en las tradiciones de la mola simboliza la fuerza y la vitalidad o vínculo con el espíritu.

El color azul representa el cielo, el agua y diferentes colores representan la esperanza del pueblo guna.

Cuadro 2

Título: *El Guardián de la Selva*

“Sabur Sabgued Igar”

Medidas: 40 cm x 40 cm

Técnica: Acrílico Sobre Lienzo

Año: 2025

Autora: Denize Denis

Jaguar - Igarobandur

La obra es el guardián de la selva, ya que en la cultura guna el jaguar simboliza el espíritu de la selva, el poder espiritual. En las mujeres simboliza la fuerza interior de la mujer “ologwadule”, sabia y protectora.

Los Gunas utilizan sus colmillos del jaguar, luego de invocar el espíritu de jaguar “igarobandur” para que la persona que lo usa tenga valentía. Su uso de diseños geométricos representativos con formas, colores y contornos definidos de un enfoque figurativos que imita las técnicas de las molas antiguas.

En esta obra los colores que utilizan son: verde que representa la naturaleza, amarillo significa el poder, negro significa la protección y misterio, blanco la paz, enlace espiritual y el gris representa la negatividad del pueblo.

Cuadro 3

Título: *Guía Espiritual del Mar*

“Muu bilii burga”

Medidas: 40 cm x 40 cm

Técnica: Acrílico Sobre Lienzo

Año: 2025

Autora: Denize Denis

Delfín - Olobindibbiler

En Guna los delfines son considerados una guía espiritual del mar que representa un mar mágico y espiritual. Cantan los abuelos que todo está controlado, hasta los movimientos y los quejidos del mar, ya que cree son espíritus protectores que acompañan y cuidan las personas con armonía. Además, está conectado con el mar. También representa la unión ya que los delfines nadan juntos, lo cual refleja en los valores importantes dentro del pueblo guna. Se dice que los delfines son portadores y mensajeros de la vida. En esta obra busco rescatar la unidad del pueblo guna, pues se está perdiendo y aún estamos a tiempo para rescatar esa tradición de trabajo solidario del pueblo guna. Los colores que fueron utilizados en esta obra es azul que representa el mar y la tranquilidad, el verde la naturaleza y esperanza, el rosado con morado representa el místico y lo mágico del pueblo guna, el blanco es la paz, pureza y naranja la libertad.

Cuadro 4

Título: *La Espiritualidad del Pueblo*

“Kalu Burba”

Medidas: 40 cm x 40 cm

Técnica: Acrílico Sobre Lienzo

Año: 2025

Autora: Denize Denis

Serpiente - Nagbe.

Esta pintura representa la espiritualidad del pueblo guna, a través de esta obra deseo expresar los conceptos de la cultura en el entorno espiritual de la mola. La serpiente “naibe” representa el símbolo del respeto y fuerza, también es uno del espíritu protector. Se cree que cuando se viste de la mola serpiente se protege de malos espíritus y se aleja de las enfermedades y energías negativas.

A través de esta obra conservo los conocimientos ancestrales que nos ayudan a revivir. Los colores que se utilizaron en este cuadro son: azul que representa el cielo, rojo oscuro-energía y poder, negro- protección, anaranjado representa la fuerza y los multicolores simbolizan la diversidad.

Cuadro 5

Título: *Transporte de Espíritus*

“Ned Burba Irgar”

Medidas: 40 cm x 40 cm

Técnica: Acrílico Sobre Lienzo

Año: 2025

Autora: Denize Denis

Cocodrilo - Dain

El cocodrilo “Dain” es un animal de gran respeto, se considera un ser poderoso que habita en el mar como en la tierra, también es guardián del río. El cocodrilo “Dain” la obra que simboliza la protección de las tierras sagradas, también simboliza el transporte de espíritus. Así como el cocodrilo “Dain” protege su territorio, el pueblo guna nos identifica con él, porque protegemos nuestra cultura con valentía.

Los colores son: verde que simboliza la sabiduría, celeste es considerado como elemento sagrado del agua, el azul verdoso, el blanco representa el agua como origen de la vida y el negro la protección del ante el mal.

Cuadro 6

Título: *Las Huellas de mis Antepasados*

“An Dagan Burba”

Medidas: 40 cm x 40 cm

Técnica: Acrílico Sobre Lienzo

Año: 2025

Autora: Denize Denis

Tortuga - Yaug

La tortuga “Yaug” es un animal profundamente simbólico dentro de la cultura guna. La tortuga “Yaug” lleva su hogar consigo, lo cual simboliza la fortaleza y la autosuficiencia.

En la cultura guna, se cuenta que las tortugas “Yaug” marinas fueron seres humanos que se convirtieron en animales.

En la Comunidad Armila, es uno de las comunidades del pueblo guna, protegen las tortugas marinas “Yaug” durante su anidación. Para los gunas es preservar la cultura y la conexión con el espíritu ancestral. Los colores utilizados en este cuadro y sus significados son verdes que simboliza la vida, azul representa la espiritualidad, beige y marrón es el origen, la historia, la memoria y el negro representa la paz y la protección.

Cuadro 7

Título: *El renacimiento del pueblo*

“Bilaa Burba”

Medidas: 40 cm x 40 cm

Técnica: acrílico sobre lienzo

Año: 2025

Autora: Denize Denis

Fénix- Nuú Soobid

Este cuadro significa el renacimiento del pueblo de 1925, que fue un acto de resistencia ante las amenazas del gobierno panameño. A través de esa obra, presento esta ave como la fuerza de renacimiento de la Comarca Guna; esta pintura fue diseñada pensando en la revolución dule, motivándome a través de las molas en donde las mujeres gunas expresan su sentir.

Los colores utilizados son: rojo representa sangre derramada, el amarillo representa fuerza, al anaranjado el renacimiento y azul el pasado.

Cuadro 8

Título: *Enseñanzas Ancestral*

“Inna Burba”

Medidas: 40 cm x 40 cm

Técnica: Acrílico Sobre Lienzo

Año: 2025

Autora: Denize Denis

Mono - Sulu

En la mayoría de la cultura guna el mono simboliza la fuerza, curiosidad e inteligencia. Pero en la cultura guna simboliza el respeto y tiene un valor simbólico; el mono lo utilizan en la ceremonia de la pubertad que se celebra cuando un joven se desarrolla. El mono negro está catalogado como una especie en peligro de extinción (EN) según la lista roja de la UICN (2020). Los colores son: rosa que significa la energía, chocolate oscuro la tierra ancestral, misterio, negro la protección del mal y los diferentes colores representa la alegría.

Cuadro 9

Título: *La Guía del Antepasado*

“An Daed e Burba Sogge”

Medidas: 40 cm x 40 cm

Técnica: acrílico sobre lienzo

Año: 2025

Autora: Denize Denis

Águila - Sulubbagi

El águila “Sulub Bagi”, es una de las más grandes aves. La obra está diseñada pensando en lo que está sucediendo en Panamá. Las amenazas que enfrenta nuestra Madre Tierra “nabgwana” a pesar de ellos los Gunas siempre estamos alertas a cualquier amenaza. Esta águila representa el alma que guía a nuestro pueblo y protege las tierras sagradas. Tal como dijeron nuestros abuelos “vendrán días en los que extraños intentarán destruir la madre tierra debemos defender con dignidad y unidad”. Los colores significativos que se utilizaron en la obra son: púrpura y rosada significa los momentos espirituales y lucha.

Ocre representa la naturaleza y la conexión de la Madre Tierra.

Azul y rosa suave significa el cielo, la sabiduría y la protección.

Cuadro 10

Título: *La Fuerza de mis Ancestro*

“Soo Burba”

Medidas: 40 cm x 40 cm

Técnica: acrílico sobre lienzo

Año: 2025

Autora: Denize Denis

Borreguero - Isgar

Esta obra se basa en un antiguo cuento de tradición guna, donde cuentan los abuelos que el Borreguero “Isgar” se convierte en un héroe espiritual y símbolo del valor. El Borreguero “Isgar” es un animal nativo en Guna Yala parte del entorno cotidiano; en muchas culturas indígenas, el Borreguero “Isgar” representa la supervivencia. Según la historia guna cuenta que, en tiempos antiguos, el pueblo vivía con frío hasta que pensaron en llamar a la Borreguero “Isgar” para que le ayudara a buscar el fuego; en su viaje el Borreguero “Isgar” se encontró con jaguar, quien dormía al lado del fuego, con valentía arrebató el fuego y lo llevó a la aldea, brindando el calor a su gente, esto lo convirtió en un símbolo de coraje, armonía y valentía.

Significados de los colores son: verde la naturaleza y la vida, el amarillo la energía y el poder, morado y lila el misterio y la pureza, negro la protección de malos espíritus.

CAPITULO IV

Conclusión

Al final de este trabajo de grado, me ayudó a explorar de forma más profunda sobre las historias del antepasado entre cultura, artística y simbólica que contiene las molas, evidenciando que este arte de la mola va más allá de la decoración; es una cultura que se comunica visualmente, espiritual del pueblo guna mediante las historias y compromiso. La mola no se limita ya que tiene un lenguaje visual que interactúa con los fundamentos del arte visuales modernas contemporáneas.

Las molas son elementos geométricos, los animales y los colores que transmiten mensajes de la naturaleza, y la memoria del pueblo que ha resistido cambios históricos y sociales sin perder la esencia cultural guna.

Las obras están basadas en animales integrándose en patrones geométricas de las molas tradiciones con la modernidad de forma armónica. Cada obra creada de este proyecto tiene significados profundos en la cultura guna que intentó mantener la esencia y las caracterizan las molas.

La mola no solamente es un vestido o recuento del antepasado, sino más bien una expresión que conserva todas las historias vividas y enseñanzas que aún se mantiene en la actualidad.

“Según el artista Aliena Lela cada puntada honra a nuestro antepasado y transmite las historias de nuestro pueblo. Sus palabras capturan la esencia del arte mola: no es solo una expresión artística, sino un puente que conecta generaciones y preserva un rico patrimonio cultural”. (LATINAMERICAN POST, MARZO 13, 2024)”

Recomendación

Recomendaría que organicen talleres y programas para las comunidades tanto en Guna Yala como en Panamá dirigido para los niños y jóvenes, con el fin de aprender sobre la cultura guna. Culturas, relatos, diseños de las molas y mucho más.

Es primordial que los líderes tradicionales de la comunidad implementen iniciativas en la educación sobre las historias y la elaboración de la mola desde una edad temprana.

Que los jóvenes obtengan más conocimientos tradicionales no solamente la mola, sino también en cantos porque cada una tiene su valor simbólico no solo adquirirá la habilidad, sino también comprenderán la visión del mundo y el significado que abarca cada creación.

Referencias

Aiban Wagua (2011), En defensa de la vida y su armonía, segunda edición, Olonagegiryai regresó nuevamente a prepararse espiritualmente para acercarse al Galu Dugbis. Página.266

Braun Mariana (2022), Las molas también son un arte, segunda edición, Cada color utilizado en la mola tiene un significado.

Descola Philippe (2005), Mas alla de la naturaleza y la cultura, en la cultura de Guna Yala, los animales son considerados protectores o seres místicos y están sujetos a tabúes. Página 182-182.

Nalewicki Jennifer, (2022), Revista Smithsonian Magazine, La colorida historia detrás de la mola panameña, las mujeres dibujaban símbolos y signos en los cuerpos de sus familiares.
<https://www.smithsonianmag.com/travel/the-colorful-history-behind-panamas-mola-180980536/>

Tice Karin E. (1995), Kuna crafts gender, and the global economía. La mola constituye un medio de expresión que trasciende lo estético. Página 27.

ANEXO

Cronograma de Actividad

Se presenta los puntos que se abordó en cada mes

Actividades											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Planteamiento del Problema	I Paso										
Definición de Problema											
Inicio del Trabajo de Grado											
Búsqueda del Tema											
Solicitud de Asesor											
Primera Revisión Tema											
Elaboración de Anteproyecto y Justificación											
Segundo Revisión y corrección del Tutor											
Planteamiento y Objetivo											
Tercera Revisión del Tutor											
Marco Teórico						II Paso					
Realización Marco teórico											
Búsqueda Información											
Revisión del información por el tutor y la corrección											

Proceso Creativo								Parte III			
Búsqueda de materiales											
Realización de Bocetos											
Revisión del tutor sobre bocetos											
Inicio de los obras 10											
Realización de mis Obras											
Análisis de mi obras, escrito y su significado											
Revisión del Tutor sobre las significado y análisis de mi Obra											
Última revisión de todo el trabajo de grado por el Tutor											

Programación Financiera

N°	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Camvas 40 x 40 cm	10	4.99	49.90
2	Pinturas Acrílicas en Tubos	20	3.99	79.80
3	Paquete de Pinceles	3	5.99	17.97
4	Paleta de Pintura	1	2.99	2.99
5	Impresiones de Trabajo de 80 Paginas 6 veces.	480	0.15	72.00
6	Barniz Transparente	3	5.99	17.97
7	Viajes a Comarca Guna Yala	3	60.00	180.00
8	Profesora Español	1	40.00	40.00
9	Impresión Trabajo Final de 100 pagina	100		38.20
10	Encuadernación	1	10.65	10.65
Total de Inversiones				509.48

Fotografías

Carol Muse Skinner, Kuna in the Park, Casco Viejo, digital photo painting. Copyrighted photograph by and courtesy of Carol Muse Skinner

These mezas depict a tropical island with a coconut palm tree, possibly inspired by the islands of Kuna Yala (San Blas Islands) in Panama, c. 2005. In one meza, a sailfish leaps from the water. In the other meza, a pambereo hat, tropical foliage, clouds and a sunset are rendered in a vibrant color palette. Detailed entangling, sawtooth (ladder) borders, triangular space filling appliqué elements and small cut circles in the clouds distinguish these superb meza designs. Copyrighted photographs by and courtesy of Jan Murray "Whitgirl" Gomez.

A Kuna woman on the San Blas Islands (Kuna Yala) of Panama, c. 2005. Photograph courtesy of Wikimedia Commons.

Carol Muse Skinner, Kuna Woman, digital photo painting. Copyrighted photograph by and courtesy of Carol Muse Skinner

Glosario

1. Mola- blusa, ropa y traje.
2. Baliwiddur - espiritualidad
3. Aggebandur - horqueta es una planta medicinal que se usa para combatir enfermedades espirituales
4. Dinned - Enlazan
5. Sobed - confección, dibujar, tazar
6. Darboguid - Dualidad
7. Gwiled - danzar y bailar
8. Abiyala - Continente América, tierra madura, tierra viva o tierra en florecimiento.
9. Saggan - alas de un pájaro o cualquier ser animal que vuela
10. burba - alma es espíritu del ser humano o de animal.
11. Gaibir - jugo fermentado que se usa en la ceremonia.
12. Iko - aguja
13. Disla - Tijera
14. Mor sobed - Diseñadora
15. Yaug - Tortuga
16. Nisart - Achiote
17. Assabbur / Assusabbur - Jaguar
18. Nagbe - Serpiente
19. Uagi - Delfín
20. Sussua - Mariposa
21. Sukubbagi – Águila

Carta de Revisión Ortográfica

Panamá, 16 de octubre de 2025

Magister

Jorge F. Jované R.

Decano

Facultad de Bellas Artes

E. S.D.

Respetado decano:

La suscrita **TERESITA NIETO**. Con cédula de identidad personal 7-111-294 notifica haber revisado por solicitud de la estudiante **DENIS ALMILLATEGUI DENIZE ISABEL**. Con cédula de identidad personal 10-708-2302. **EL TRABAJO DE GRADO: ANALISIS DE LOS DISEÑOS TRADICIONALES DE LA MOLA A TRAVÉS DE LAS COMPOSICIONES VISUALES MODERNAS**. Para optar el título de Licenciatura en Bellas Artes con Especialidad en Artes Visuales con Énfasis en Dibujo y Pintura. Y a la vez doy fe que el documento cumple satisfactoriamente con todos los requisitos formales de ortografía y de redacción exigidos por el idioma español.

Atentamente,

Profesora de Español

Teresita Nieto

7-111-294.