

**Valentina Quintero
Rengifo**

**Pontificia Universidad
Javeriana**

LO QUE EL AMOR COSE Y SOSTIENE

MEMORIAS DE UNA MUJER ENAMORADA

ÍNDICE

Pagina 1 - Plantiamiento del problema

Pagina 2 - Objetivo del problema

Pagina 3 - El lenguaje como construcción del amor

Pagina 4 - Marco conceptual

Pagina 5 - El lenguaje como construcción afectiva

Pagina 7 - Referentes artisticos

Pagina 8 - Referentes artisticos

Pagina 9 - Archivos del amor romántico

Pagina 10 - Cartografía del lenguaje cotidiano

Pagina 11 - Cartografía del lenguaje cotidiano

Pagina 12 - Cartografía del lenguaje cotidiano

Pagina 13 - Exploraciones Visuales.

Pagina 14 - Exploraciones Visuales.

Pagina 15 -Montaje.

Pagina 16 - Bibliografía.

AGRADECIMIENTOS

Principalmente, le quiero agradecer a mis padres por siempre darme la posibilidad de permitirme estudiar la carrera de mis sueños. A Dios por siempre guiarme en todo. A mi hermana por ser mi motor y permanecer a mi lado siempre.

Y a mi mayor inspiración para este proyecto, mi abuelo, que aunque ya partió de este plano, lo recuerdo cada día de mi vida. Gracias por ser la base de este proyecto; no hay un día que no piense en ti. Espero y estes siempre orgulloso de mí.

Los amo infinitamente, y estoy eternamente agradecida con ustedes.

A todas las mujeres que permitieron que su historia hiciera parte de este proyecto.

A mis maestros:

María del Pilar Vergel

Liliana Vergara

Luis Felipe Vélez

César García

STATEMENT

Valentina Quintero Rengifo
Cali, Colombia (2002)

Mi práctica artística y de diseño nace de la observación de la experiencia humana y de las preguntas que surgen en la cotidianidad. Me interesa explorar cómo las vivencias personales se conectan con las estructuras sociales y culturales que moldean nuestra forma de sentir, pensar y relacionarnos. A través de la investigación, la creación visual y la experimentación, busco comprender aquello que suele permanecer invisible dentro de las dinámicas humanas.

Mi trabajo se sitúa entre las artes visuales y el diseño de la comunicación visual, entendiendo ambos campos como herramientas para cuestionar, interpretar y comunicar realidades complejas. Utilizo diversos medios como la escritura, la fotografía, la ilustración, el dibujo y la construcción de experiencias para desarrollar proyectos que parten de la reflexión personal y se expanden hacia problemáticas colectivas.

La naturaleza, la memoria, las emociones y las relaciones humanas constituyen algunas de mis principales fuentes de inspiración. Actualmente, mi interés se centra en investigar cómo las narrativas culturales influyen en la construcción del amor romántico y en las experiencias afectivas de las mujeres dentro de una sociedad patriarcal. Desde esta perspectiva surge **Donde Empieza el Silencio**, un proyecto que explora los patrones de conducta, los silencios aprendidos y las formas de afecto que han sido normalizadas en las relaciones amorosas.

Concibo el diseño y el arte como espacios de diálogo y transformación, capaces de generar preguntas más que respuestas definitivas. Mi intención es crear experiencias que inviten a la reflexión crítica, al reconocimiento de las emociones y a la construcción de nuevas maneras de comprendernos a nosotros mismos y a los demás.

Actualmente me encuentro en proceso de formación en Diseño de la Comunicación Visual, desarrollando proyectos que integran investigación, sensibilidad social y creación interdisciplinaria.

EL ORIGEN

Esta investigación surge de experiencias personales y observaciones cotidianas alrededor de la manera en que muchas mujeres aprenden a relacionarse afectivamente dentro de entornos donde ciertas formas de amar son vistas como normales. A partir de conversaciones familiares, relaciones cercanas y frases repetidas constantemente en distintos espacios, comenzó a surgir en mí el cuestionamiento sobre cómo muchas ideas relacionadas con el amor continúan estando ligadas al sacrificio, la permanencia y la necesidad de soportar emocionalmente a los otros. Estas experiencias personales despertaron el interés de abordar el tema desde mi práctica artística, utilizando el lenguaje y la imagen como herramientas de reflexión.

Esta investigación surge de una reflexión personal y colectiva en torno a cómo se representa y se vive el amor desde la perspectiva de las mujeres en un contexto patriarcal. El proyecto se sitúa en un entorno cercano, donde las narrativas amorosas están atravesadas por dinámicas culturales que influyen en la manera en que las mujeres entregan y reciben afecto. Aunque el análisis se ubica en el presente, no se desliga de las memorias heredadas por generaciones anteriores —madres y abuelas— cuyas experiencias siguen marcando la forma en que hoy se entiende y se vive el amor.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El núcleo de esta propuesta no se centra únicamente en el enamoramiento, sino en el lenguaje a través del cual se construyen y sostienen ciertas ideas sobre el amor romántico. Me interesa especialmente cómo expresiones cotidianas aparentemente inofensivas reproducen patrones de conducta asociados históricamente a la feminidad, como el sacrificio, la complacencia, la dependencia emocional y la permanencia afectiva.

Muchas de estas frases circulan de manera natural dentro de conversaciones familiares, relaciones de pareja y espacios digitales, formando parte de un imaginario colectivo que rara vez se cuestiona. Expresiones como “el amor todo lo puede”, “si te cela es porque te ama” o “una buena mujer debe aguantar” evidencian cómo el lenguaje no solo describe las relaciones afectivas, sino que también produce formas específicas de amar y relacionarse.

A partir de esto, el proyecto busca reflexionar sobre cómo estas construcciones culturales continúan presentes incluso en contextos donde socialmente se habla de emancipación femenina e igualdad. Aunque los discursos contemporáneos plantean avances en torno al papel de la mujer, muchas estructuras simbólicas siguen operando de manera silenciosa a través de los afectos, las costumbres y el lenguaje cotidiano. Desde la investigación-creación, la propuesta se desarrolla mediante la recopilación de frases y expresiones presentes en conversaciones informales y espacios digitales, entendiendo el lenguaje como una materia visual y simbólica capaz de evidenciar las formas en que el amor romántico continúa siendo construido bajo dinámicas patriarcales.

OBJETIVO DEL PROBLEMA

Analizar cómo las construcciones patriarcales del amor romántico moldean los patrones de conducta afectiva de las mujeres a partir de frases y expresiones del lenguaje cotidiano, con el fin de evidenciar cómo ciertas formas de amar se naturalizan dentro de las relaciones afectivas, traduciendo estas reflexiones en una instalación artística basada en lenguaje y proyección visual.

LAS PALABRAS TAMBIÉN EDUCAN

El lenguaje como construcción del amor

El amor no se aprende únicamente a través de las experiencias afectivas, sino también por medio de las palabras, las enseñanzas y las formas de relacionarse que circulan cotidianamente dentro de la cultura. Muchas ideas sobre cómo debe amar una mujer se transmiten desde edades tempranas a través de frases que parecen inofensivas, pero que, al repetirse constantemente, terminan construyendo comportamientos, emociones y expectativas sobre las relaciones afectivas.

Expresiones como “una buena mujer debe aguantar”, “el amor requiere sacrificio” o “si te cela es porque te ama” reflejan formas naturalizadas de entender el amor desde dinámicas patriarcales. Estas frases no solo describen ciertas relaciones, sino que también enseñan maneras específicas de comportarse dentro de ellas, asociando el amor femenino con la entrega incondicional, el cuidado excesivo y la permanencia emocional.

El amor no se aprende únicamente a través de las experiencias afectivas, sino también por medio de las palabras, las enseñanzas y las formas de relacionarse que circulan cotidianamente dentro de la cultura. Muchas ideas sobre cómo debe amar una mujer se transmiten desde edades tempranas a través de frases que parecen inofensivas, pero que, al repetirse constantemente, terminan construyendo comportamientos, emociones y expectativas sobre las relaciones afectivas.

El lenguaje cotidiano funciona entonces como un espacio donde se reproducen imaginarios culturales sobre el amor romántico y el rol de la mujer dentro de las relaciones. Muchas de estas ideas sobreviven porque están profundamente integradas en conversaciones familiares, vínculos afectivos y contenidos digitales que forman parte de la vida diaria.

A través de la recopilación de frases y expresiones comunes, este proyecto busca evidenciar cómo el lenguaje participa activamente en la construcción simbólica del amor y cómo estas formas de hablar continúan sosteniendo estructuras afectivas desiguales incluso dentro de contextos contemporáneos donde aparentemente estas dinámicas ya han sido superadas.

EL AMOR COMO CONSTRUCCIÓN CULTURAL

MARCO CONCEPTUAL

El proyecto parte de la idea de que el amor no se construye únicamente desde la experiencia individual, sino también desde aprendizajes culturales que influyen en la manera en que las mujeres entienden y viven las relaciones afectivas. Dentro de una cultura patriarcal, muchas ideas sobre el amor han estado asociadas a la entrega, el sacrificio, la permanencia y la necesidad de sostener emocionalmente a los otros.

Estas construcciones aparecen constantemente en el lenguaje cotidiano y en las formas tradicionales de representar el amor romántico, donde la mujer suele ocupar un lugar relacionado con el cuidado, la comprensión y la capacidad de soportar situaciones dolorosas en nombre del afecto.

El proyecto se interesa por reflexionar sobre cómo estas ideas continúan presentes en la actualidad, incluso dentro de contextos donde aparentemente existen discursos de igualdad y emancipación femenina. Aunque muchas dinámicas han cambiado socialmente, ciertos imaginarios siguen sobreviviendo en la manera de hablar, relacionarse y comprender el amor.

A partir de esto, la investigación entiende el amor romántico como una construcción cultural atravesada por dinámicas patriarcales que influyen en la forma en que las mujeres aprenden a vincularse afectivamente.

EL LENGUAJE COMO CONSTRUCCIÓN AFECTIVA

MARCO CONCEPTUAL

El lenguaje ocupa un lugar central dentro de la investigación, ya que muchas de las ideas relacionadas con el amor se transmiten a través de frases y expresiones cotidianas que circulan de manera natural en conversaciones familiares, relaciones de pareja y espacios digitales.

Frases como “el amor todo lo puede”, “si te cela es porque te ama” o “una buena mujer debe aguantar” evidencian cómo el lenguaje no solo describe las relaciones afectivas, sino que también construye formas específicas de amar y de comportarse dentro de ellas.

La repetición constante de estas expresiones termina naturalizando comportamientos relacionados con la dependencia emocional, el sacrificio y la permanencia afectiva femenina. De esta manera, el lenguaje cotidiano funciona como un espacio donde se reproducen imaginarios culturales sobre el amor romántico y el rol de la mujer dentro de las relaciones.

A partir de la recopilación de frases provenientes de conversaciones informales y espacios digitales, el proyecto busca hacer visible cómo estas construcciones culturales permanecen presentes dentro de la vida cotidiana y continúan moldeando ciertas maneras de entender el amor.

Arte, lenguaje y experiencia afectiva

El proyecto toma como referencia artistas que trabajan desde el lenguaje, la memoria y la experiencia afectiva para reflexionar sobre las relaciones humanas y las construcciones culturales presentes en la vida cotidiana. Estas propuestas permiten comprender el arte como un espacio donde lo íntimo puede convertirse en una reflexión política y colectiva.

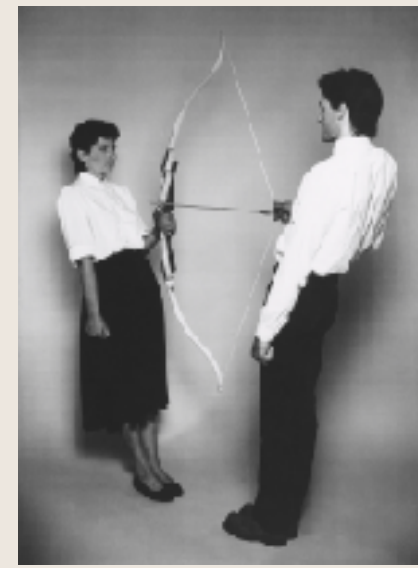
La obra de Sophie Calle resulta importante para esta investigación por la manera en que utiliza textos, archivos personales y experiencias emocionales dentro de sus instalaciones. De su trabajo, el proyecto retoma la relación entre lenguaje y experiencia íntima, así como el uso de fragmentos textuales para construir narrativas afectivas que evidencian dinámicas emocionales y relacionales.

Memoria, feminidad y lenguaje simbólico

Asimismo, el trabajo de Marina Abramović y Ulay, especialmente en Rest Energy, funciona como referente para pensar las relaciones de pareja desde la tensión emocional, la dependencia y la vulnerabilidad afectiva. Esta referencia dialoga con la investigación al abordar cómo ciertos vínculos pueden sostenerse desde dinámicas de permanencia emocional y desequilibrio dentro de la relación.

Por otro lado, la obra de Barbara Kruger se convierte en un referente central por su uso de frases, tipografía e intervención visual para cuestionar discursos culturales relacionados con el género, el poder y la construcción social de la mujer. De su trabajo, el proyecto retoma el lenguaje como elemento visual y confrontativo, utilizando frases cotidianas proyectadas en el espacio para evidenciar cómo ciertos discursos sobre el amor y la feminidad se naturalizan dentro de la cultura.

La propuesta también se relaciona con artistas que trabajan elementos asociados a la memoria, lo doméstico y las construcciones simbólicas de la feminidad. Estas referencias permiten reflexionar sobre cómo ciertos objetos, materiales y gestos cotidianos contienen cargas afectivas y culturales que sobreviven a través del tiempo.

El trabajo de Cecilia Vicuña aparece como referente por el uso del hilo, el tejido y las instalaciones textiles como formas de construir memoria y significado desde lo simbólico y lo ancestral. De su obra, el proyecto retoma la idea del hilo y el bordado como elementos relacionados con la herencia emocional, lo doméstico y las prácticas históricamente asociadas a la feminidad.

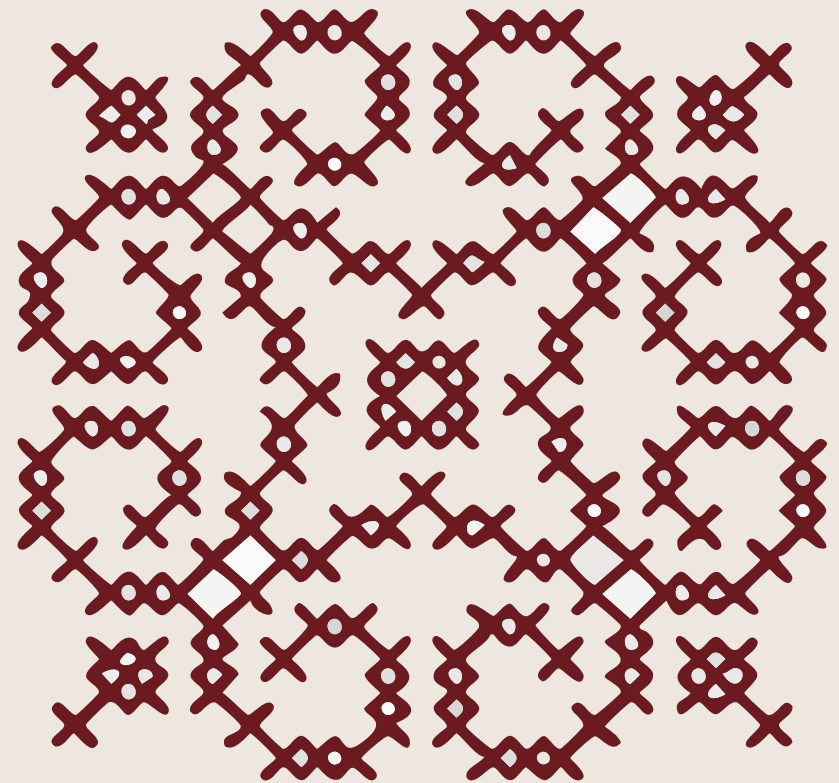
Esta relación se evidencia especialmente en la intervención de la fotografía de los abuelos mediante un corazón bordado en hilo rojo, donde el acto de coser funciona simbólicamente como una forma de unir, sostener y conservar vínculos afectivos atravesados por estructuras tradicionales del amor y la permanencia.

Estos referentes aportan al proyecto una mirada donde el arte no solo representa experiencias emocionales, sino que también permite hacer visibles estructuras culturales naturalizadas dentro de las relaciones afectivas y familiares.

ARCHIVO DEL AMOR ROMÁNTICO

La investigación recopila frases de conversaciones cotidianas y espacios digitales para identificar cómo la cultura construye la idea del amor y el papel de la mujer en las relaciones. Aunque estas expresiones suelen verse como consejos o muestras de cariño, en conjunto revelan patrones de sacrificio emocional, dependencia afectiva y permanencia en relaciones desiguales.

El proyecto las analiza como parte de un imaginario colectivo que refuerza comportamientos asociados históricamente a la feminidad, como la paciencia, la entrega y el cuidado de los demás. De esta manera, la recopilación se convierte en un archivo simbólico que evidencia las estructuras culturales presentes en el amor romántico a través del lenguaje cotidiano.

CARTOGRAFÍA DEL LENGUAJE COTIDIANO

Obediencia y sumisión

“Las mujeres tienen que ser sumisas.”

“El hombre llega hasta donde la mujer lo permite.”

“Si él le hizo algo, es porque usted lo provocó.”

-¿Es que usted jode mucho? Por eso es que no tiene novio.

Estas expresiones promueven la permanencia en relaciones poco satisfactorias a partir del miedo a la soledad o a perder la oportunidad de formar pareja.

Estas frases desplazan la responsabilidad de las acciones masculinas hacia las mujeres y refuerzan la idea de que ellas deben adaptarse para sostener una relación.

Permanencia y resignación

“Es mejor pájaro en mano que cien volando.”

“Pero esta es la vida que yo elegí. El que quiere jalones, aguanta tirones.”

“Cuidadito, se queda para vestir santos.”

CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

Además de regular las relaciones afectivas, muchas expresiones también construyen expectativas sobre el cuerpo femenino, la maternidad y los roles que históricamente se han asignado a las mujeres.

Amor, cuerpo y roles de género

“Si te molesta, es porque le gustas.”

“Igual cachos ponen todos, fíjese en uno rico.”

“Ningún borracho se come su propia mierda.”

“Si él le hizo algo, es porque usted lo provocó.”

Estas expresiones relacionan el valor de las mujeres con su apariencia física, su atractivo sexual o su capacidad reproductiva.

Cuerpo y feminidad

“Si tiene caderas grandes puede tener más hijos.”

“Uno gordo solo lo quiere la mamá.”

“Una mujer tiene que hacerse desear.”

“Gas, gas, que para adentro vas.”

Estas expresiones relacionan el valor de las mujeres con su apariencia física, su atractivo sexual o su capacidad reproductiva.

MATERNIDAD Y FUNCIÓN REPRODUCTIVA

“Si tiene caderas grandes puede tener más hijos.”

“La mujer hace al hombre.”

“Detrás de un buen hombre hay una buena mujer.”

Aquí la identidad femenina aparece ligada al cuidado, la crianza y el sostenimiento emocional de los demás.

Economía doméstica y matrimonio

Estas expresiones muestran cómo el amor y el matrimonio también están atravesados por expectativas económicas y responsabilidades domésticas asignadas tradicionalmente a hombres y mujeres.

La clasificación de estas frases permite comprender que no se trata de expresiones aisladas, sino de un sistema de discursos que continúa reproduciendo formas específicas de entender el amor, las relaciones y la feminidad dentro de la cultura cotidiana.

“El que se casa, quiere casa y costal para la casa.”

“A la olla no solo se le echa amor, también se le echa papa.”

“Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana.”

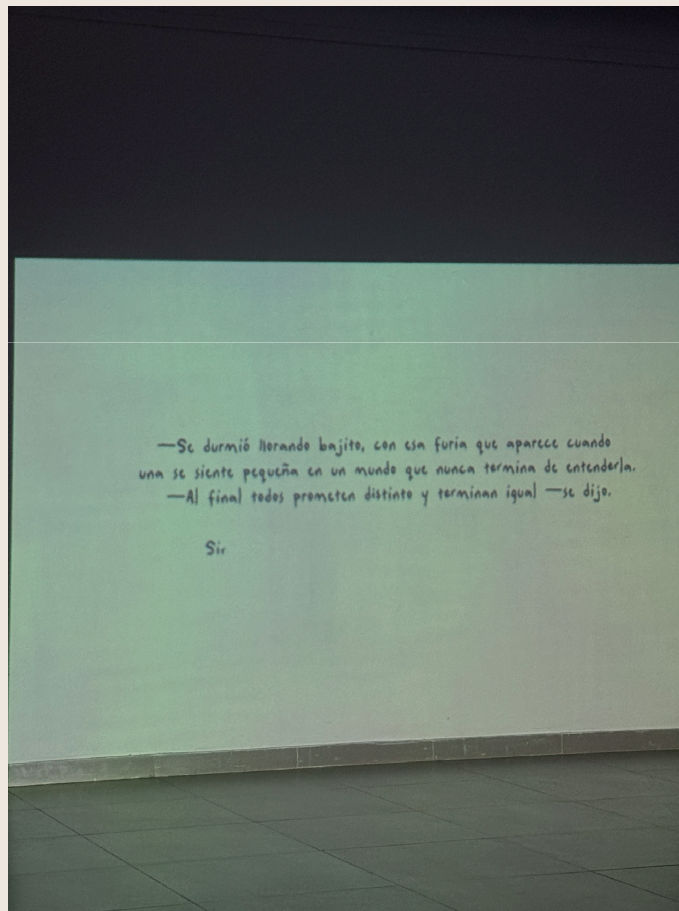
“El que se casa es usted.”

DEL LENGUAJE A LA IMAGEN

PRUEBAS

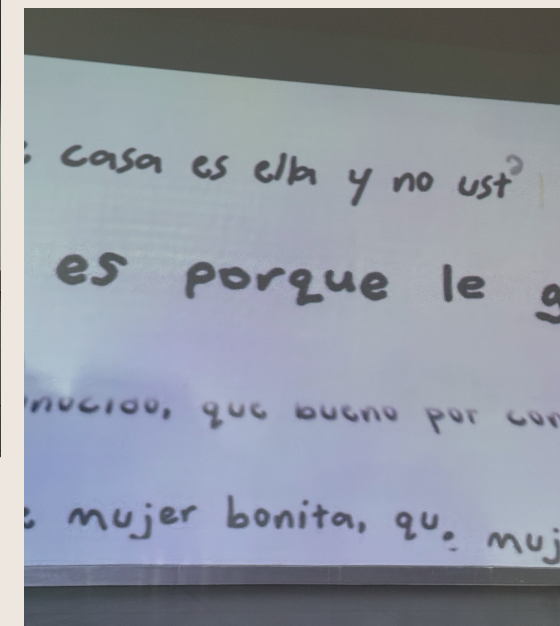
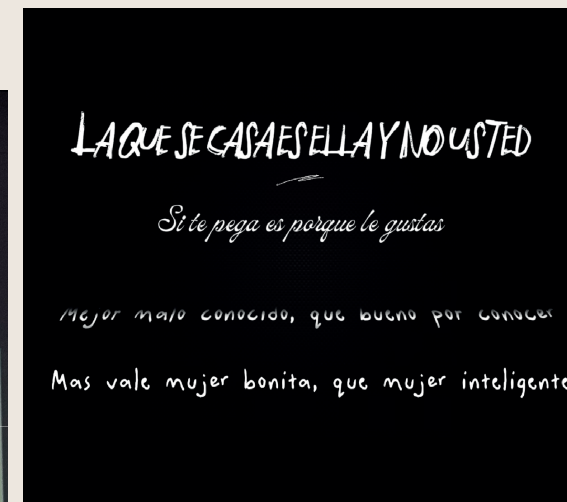
El proceso creativo parte de la recopilación de frases cotidianas que reflejan concepciones del amor influenciadas por dinámicas patriarcales. Estas expresiones se convierten en el punto de partida para exploraciones visuales donde el lenguaje es transformado en imagen mediante recursos digitales y proyecciones espaciales. La repetición de las frases permite identificar patrones relacionados con el sacrificio, la dependencia emocional y la permanencia afectiva femenina. A través de pruebas de tipografía, composición, proyección y disposición espacial, la obra construye una experiencia visual que invita al espectador a cuestionar el lenguaje cotidiano, transformándolo en evidencia simbólica de las estructuras culturales presentes en el amor romántico.

Pieza 1

Pruebas proyecciones.

Pieza 2

Pieza 3

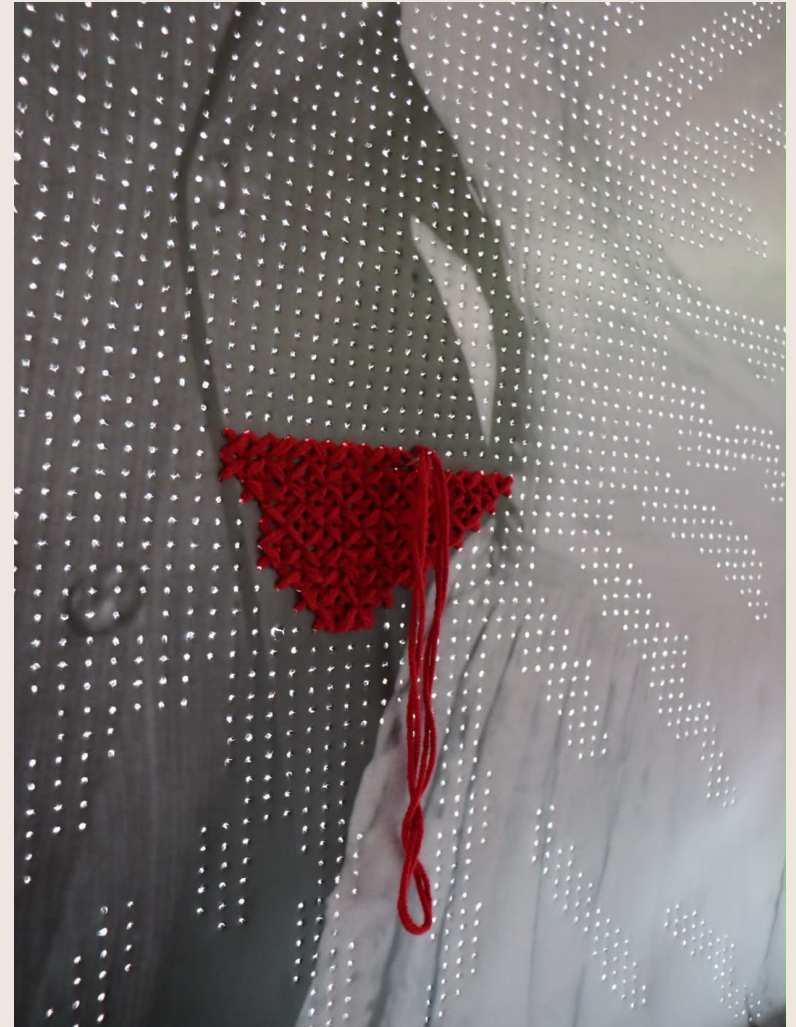
HACER VISIBLE LO APRENDIDO

EXPLORACIONES VISUALES

PIEZA 4

Pruebas foto bordado

CONSTRUCCIÓN ESPACIAL DE LA INSTALACIÓN

La propuesta final se desarrolla como una instalación construida a partir de frases dichas por mujeres y recopiladas de conversaciones cotidianas, espacios familiares y entornos digitales. Estas expresiones son proyectadas sobre tres paredes del espacio, creando un ambiente inmersivo donde el lenguaje ocupa físicamente el lugar y rodea al espectador.

La repetición constante de las frases busca evidenciar cómo muchas ideas relacionadas con la obediencia, el sacrificio y la permanencia femenina continúan reproduciéndose de manera naturalizada dentro de la vida cotidiana. El hecho de que estas frases provengan de voces femeninas permite reflexionar sobre cómo ciertas estructuras patriarcales sobreviven también a través de enseñanzas heredadas y prácticas afectivas transmitidas entre generaciones.

En el centro de la instalación se ubica una silla infantil intervenida con una frase escrita en su base. Este objeto funciona como símbolo de la infancia como espacio de aprendizaje emocional y social, evidenciando cómo muchas de estas ideas comienzan a incorporarse desde edades tempranas.

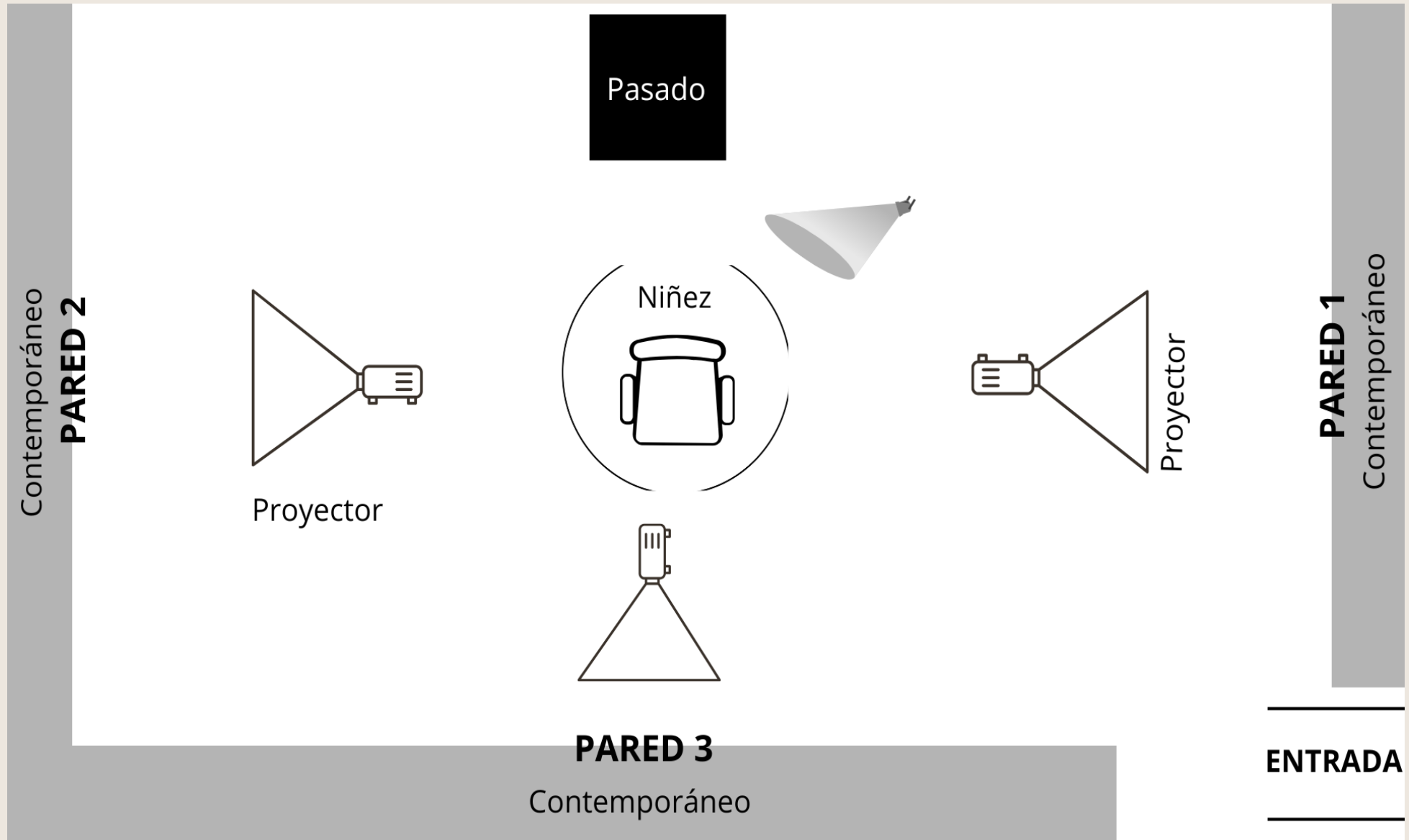
La disposición espacial de los elementos construye un recorrido donde el espectador se encuentra rodeado por palabras, memorias y símbolos que evidencian la manera en que el amor, el afecto y las relaciones han sido culturalmente construidos.

PIEZA 5

MONTAJE

Sala múltiple

BIBLIOGRAFÍA

Bauman, Z. (2003). Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Fondo de Cultura Económica.

Beauvoir, S. de. (1949). El segundo sexo. Siglo XXI Editores.

Bowlby, J. (1969). Apego y pérdida. Vol. I: El apego. Paidós.

Geertz, C. (1973). La interpretación de las culturas. Gedisa.

hooks, b. (2000). All about love: New visions. William Morrow & Company.

Illouz, E. (2007). Pourquoi l'amour fait mal: L'expérience amoureuse dans la modernité. Seuil. (En español: Por qué duele el amor).

Lamas, M. (2000). Diferencias de sexo, género y diferencia sexual. Taurus.

Lerner, G. (1986). La creación del patriarcado. Editorial Crítica.

Norwood, R. (1985). Women Who Love Too Much. J. P. Tarcher. (En español: Las mujeres que aman demasiado, 1987).

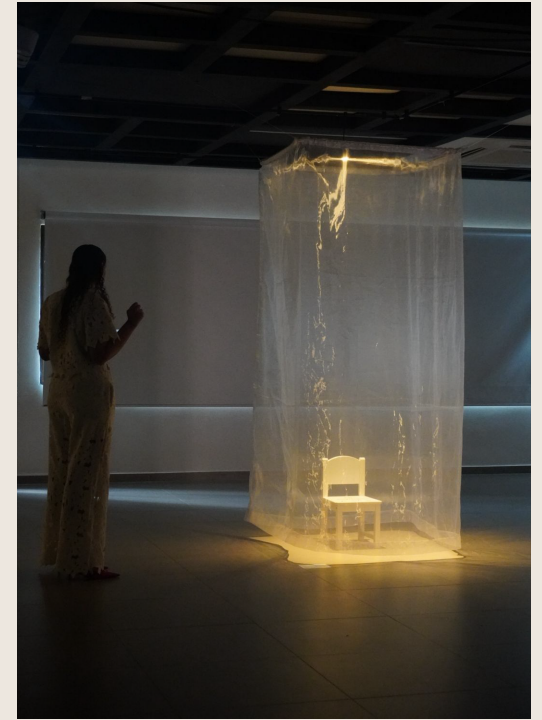
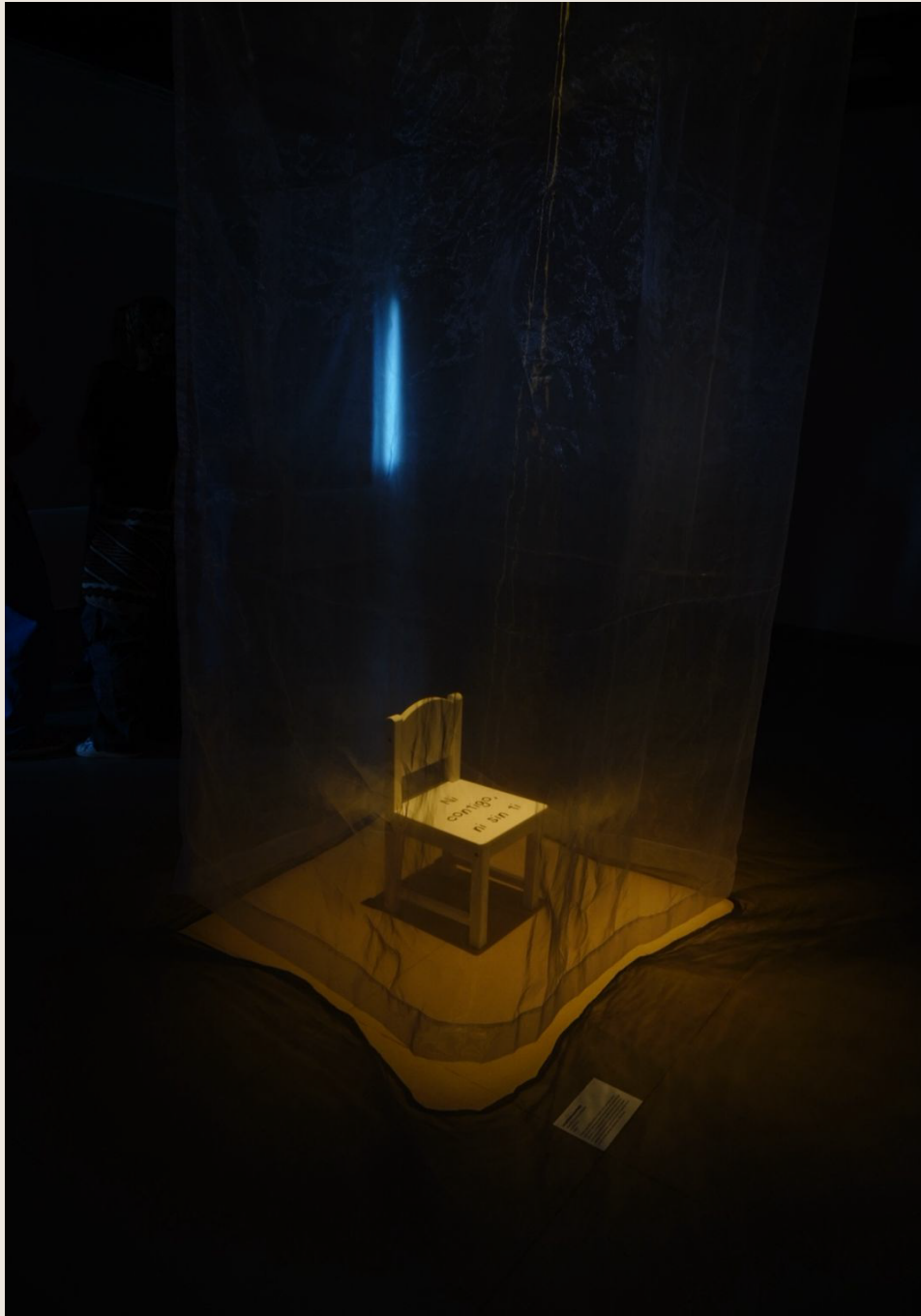
Papalia, D. E., & Martorell, G. (2017). Desarrollo humano (13.ª ed.). McGraw-Hill.

Herrera Gómez, C. (2011). La construcción sociocultural del amor romántico. Catarata.

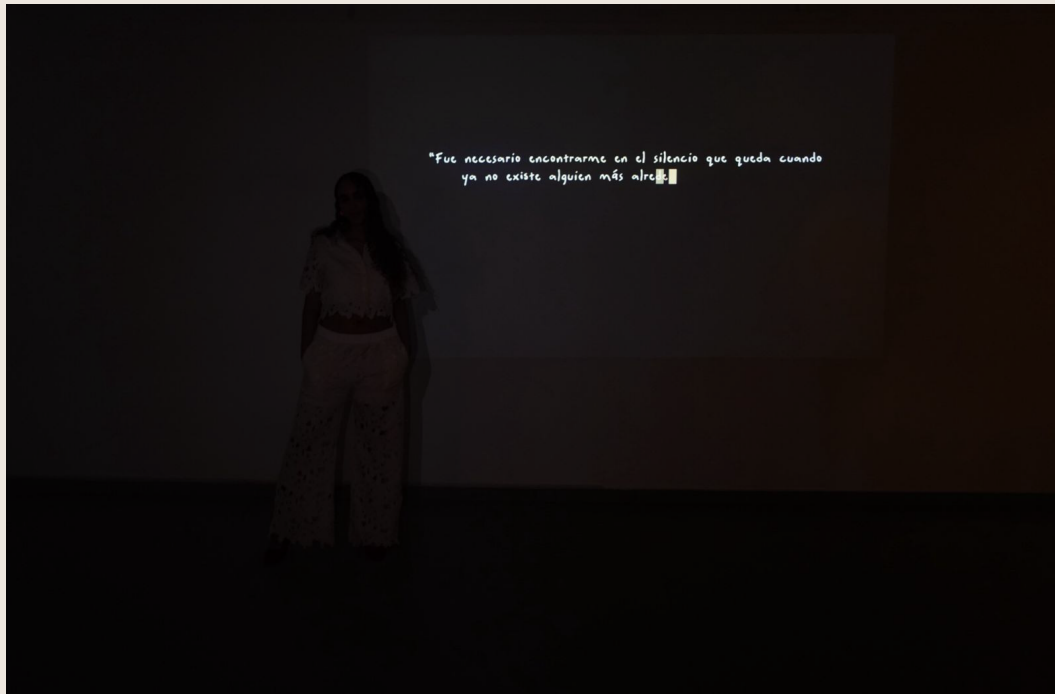
Abramović, M., & Ulay. (1980). Rest Energy [Performance]. Moderna Museet, Estocolmo, Suecia.

OBRA FINAL

"Detrás de un buen hombre,
hay una buena mujer".
"Detrás de un buen hombre,
hay una buena mujer".
"Uno gordo solo lo quiere la mamá"
"Uno gordo solo lo quiere la mamá"

"Ya cocina,
ya se puede cas"