

HILOS DE IDENTIDAD: ENTRE HEBRAS Y MEMORIAS

Valentina Zúñiga Sinisterra

Trabajo de Grado para optar al título de Maestra en Artes Visuales

Asesora: María del Pilar Vergel

Pontificia Universidad Javeriana de Cali,

Facultad de Creación y Hábitat.

Carrera de Artes Visuales.

Santiago de Cali, 2024.

ARTÍCULO de la resolución 23 No. 13 del 6 de Julio de 1946,
del reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana.

"La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de Tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque la Tesis no contenga ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la Justicia"

Hilos de identidad: Entre hebras y memorias

Introducción

La identidad y la afrocolombianidad son dos conceptos entrelazados que juegan un papel fundamental en la diversidad cultural de Colombia. La afrocolombianidad representa la riqueza de la herencia africana que se ha fusionado con las tradiciones y la cultura colombiana a lo largo de los siglos y que así forman la identidad de la comunidad afro. También es una parte esencial de la lucha por la igualdad y la justicia en Colombia ya que, a lo largo de la historia, la comunidad afrocolombiana ha enfrentado desafíos y discriminación, pero ha contribuido significativamente al tejido social del país y considero que reconocer y celebrar la afrocolombianidad es un paso importante para tener una sociedad más inclusiva y equitativa.

En este proyecto se trabaja con el cabello como un distintivo de mi herencia africana. Pretende resaltar la importancia del cabello en relación con la ancestralidad y la percepción actual de la comunidad afrodescendiente de Cali. En este sentido, se indaga sobre los significados de las representaciones con el cabello y su importancia para la comunidad afro, a través de fuentes documentales y testimonios de mujeres negras residentes en Cali. Para realizar propuestas visuales que pongan en evidencia el valor étnico y cultural del cabello afro.

En este propósito, el documento consta de varios apartados: en el primero, indico las razones por las que quiero trabajar con el cabello afro, la justificación, dado que este asunto fue importante en el desarrollo de mi niñez. Luego desarrollo el concepto de la afrocolombianidad entendido como la representación de la herencia africana en la cultura colombiana, desde tradiciones y expresiones culturales, explorando el significado cultural del cabello afro, indicando que su valor está más allá de ser un asunto de estética, siendo este un símbolo de resistencia y orgullo étnico, en contextos como el de la ciudad de Cali, que es una de las ciudades con mayor población afrodescendiente del país.

De igual manera, se pone de presente cómo la diáspora africana ha sido objeto históricamente de esclavización, lo que persiste en la memoria, generando la necesidad de resignificar la identidad étnica afro, separándose de la mirada hegemónica, que es blanco-mestiza, para reconocer la diversidad de las representaciones locales.

Por otro lado, se aborda las prácticas que se realizaban en el cabello, que en épocas pasadas no solo tenían un propósito estético, sino que incluían otros prácticos y era el de ser símbolos que permitían reconocer a que comunidad pertenecías o servían de herramienta de supervivencia a manera de mapas, lo que implicaba que estas prácticas culturales estaban ligadas a formas de resistencia, que hoy probablemente tienen otras connotaciones, en tanto, ya no hay esclavitud de la forma en que solía haberla, pero si estereotipos que son producto de la opresión histórica hacia los afrodescendientes en Colombia. En estos estereotipos el cabello es un elemento fundamental que, por un lado, diferencia a los afros, pero por otro, los identifica.

Palabras clave: Cabello, afrocolombianidad, estigmatización, identidad, estética.

OBJETIVO GENERAL

Resaltar el valor cultural y semiótico del cabello en la conformación de la identidad afrodescendiente con énfasis en su ancestralidad y su concepción contemporánea desde la comunidad afro de Cali.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1.** Explorar a través de análisis visuales y entrevistas cómo las concepciones del cabello afro hoy reflejan resistencia cultural e identidad en la comunidad afro femenina en Cali.
- 2.** Indagar acerca de los significados simbólicos y estéticos asociados al cabello y su importancia en la comunidad afrodescendiente.
- 3.** Desarrollar propuestas visuales que pongan en evidencia el valor étnico y cultural del cabello afro como expresión de resistencia y orgullo identitario.

¿PARA QUÉ HABLAR SOBRE CABELLO AFRO?

Personalmente, el proceso de aceptación de mi cabello tuvo muchos altibajos en el pasado. De niña, solía compararme todo el tiempo con mis compañeras, mayoritariamente blanco-mestizas, y me sentía mal de que mi cabello creciera hacia los lados y no hacia abajo, largo y lacio como el de muchas de ellas. Debido a esto, tomé decisiones guiadas por la presión social y destruí la naturaleza de mi cabello aplicando químicos que cambiaron su textura, blanqueándolo para poder pertenecer.

Al crecer y madurar, trabajé en mi autoestima y entendí lo importante que es mi identidad real; entendí que tiene una historia y que debo sentirme orgullosa de ella. En este sentido, quiero ahondar en el tema y representar aspectos vinculados al cabello que son parte de la historia de la identidad afrodescendiente y mía. Revisar su importancia desde la ancestralidad, para darle más relevancia y aportar en el proceso de otras mujeres afrodescendientes.

Lo que hace relevante este proyecto en la sociedad y el arte es exponer el choque entre la percepción generalizada del cabello afro actualmente y lo que representa desde la época colonial. A partir de esta premisa, se harán unas propuestas plásticas que recojan conceptos relevantes acerca del tema.

IDENTIDADES ÉTNICAS E INTERCULTURALES

La identidad étnica, ya sea vista como una herramienta de movilización y afirmación positiva del ser o experimentada como un estigma que desvaloriza, es una construcción social en constante evolución que surge de la interacción entre los miembros de la sociedad. Siendo así, las identidades negras tienen distintas expresiones que son producto de sus contextos y procesos de crecimiento diferentes.

Según estudios realizados por Stuart Hall (1996) y Paul Gilroy (2000) en los llamados Cultural Studies y Postcolonial Studies (Estudios Culturales y Poscoloniales) es posible plantear una hipótesis alrededor de identidades negras que se construyen a través de la combinación de elementos tanto modernos como tradicionales, integrando continuidades históricas y rupturas contemporáneas con una capacidad de transformación constante. “Se trata de identidades híbridas e interculturales” (Agudelo, 2004, p.177).

Es relevante entender cómo el recuerdo de la experiencia histórica de esclavización vivida por los africanos traídos a América está presente en la memoria actual de las poblaciones negras y cómo la representación moderna de la afrocolombianidad influye en la manera en que estas comunidades se perciben a sí mismas, lo que permite comprender la diversidad de representaciones locales que poseen y que oponen resistencia a la imposición de una memoria excluyente. Donde las personas luchan por definir su identidad entre las asignadas por terceros y las que han sido adoptadas por ellas

mismas. Por lo tanto, es necesario desligarse de las restricciones de la mirada blanco-mestiza y pasar a resignificar la identidad étnica afro en la continuidad de la historia.

EL CABELLO AFRO, MÁS QUE UNA REPRESENTACIÓN ESTÉTICA

El valor cultural que las comunidades afrodescendientes le atribuyen a su cabello es fundamental para comprender prácticas como el trenzado. Durante la esclavitud, el trenzado no solo cumplía una función estética, sino que se utilizaba como una herramienta estratégica para la supervivencia. Los esclavos diseñaban mapas en sus trenzas que les servían para trazar rutas de escape hacia los palenques, guiándolos hacia la libertad y alejándolos de una vida de servidumbre deshumanizante. Además, las trenzas se usaban para ocultar semillas que podían plantarse y utilizarse como alimento cuando llegaban a los palenques. Esta práctica facilitaba la comunicación discreta entre ellos y cumplía una función práctica, especialmente para las mujeres, que usaban el trenzado como soporte para cargar sobre sus cabezas platones llenos de fruta o la ropa de los ríos para lavar.

Nicole Dawn Watson (2010), plantea una tesis “Making Hair Matter: Untangling Black Hair/Style Politics”, para el Departamento de Sociología de la Universidad Queen’s, en la que desarrolla la idea del cabello como una entidad compleja e importante, con características materiales y semióticas que, al ser social, permite la construcción de

significados. Afirmar que el cabello es un elemento crucial para la articulación de las diferencias y de la identidad; por ello, considera que las prácticas de peinado en las mujeres negras son vitales en la producción cultural, la subversión racial y la negociación de las identidades.

Históricamente, el cabello afro ha sido objeto de discriminación, estigmatización y marginación (Estacio Caicedo, 2021; Pérez Villadiego, 2022). De modo que, estas representaciones no solo forman parte de una moda en su forma más simple, sino que también, responden a una historia y una razón de ser, llena de resiliencia, sudor, sangre y lágrimas.

En América Latina, una región que se caracteriza por tener una amplia diversidad sociodemográfica a consecuencia de las conquistas en el territorio, la colonización y la esclavitud; se evidencia una enorme desigualdad social y exclusión hacia la población indígena y afrodescendiente, así como una cantidad de conflictos étnico-raciales que contribuyen a formar relaciones de sometimiento, dominación y subordinación.

Los procesos para adquirir conciencia de la identidad negra están vinculados a la comprensión del pasado y presente de África como una herencia histórica y cultural, además de servir como un referente en la actualidad. Este reconocimiento se acompaña de una referencia a los símbolos que representan las luchas por la libertad, la resistencia contra el colonialismo y las diversas formas de discriminación de los pueblos negros en el mundo.

En Colombia, los procesos de construcción identitaria trascienden características básicas como el color de la piel, la historia común en África o la esclavitud. Por el contrario, estos procesos avanzan a través del reconocimiento mutuo y la creación de tejido colectivo, donde se reconocen intereses, experiencias, expectativas, cualidades, dificultades, entre otros aspectos que contribuyen a la formación de una colectividad y al fortalecimiento de lazos sociales como indica Hall (1999).

Si hablamos de cabello afro, su historia está intrínsecamente ligada a la diáspora africana y a las experiencias de la comunidad afrocolombiana, quienes han enfrentado una larga historia de discriminación y marginalización, pero también, de resistencia cimarrona. En un país donde los procesos de mestizaje, blanqueamiento e individualismo han sido predominantes, el cabello afro ha sido a menudo estigmatizado, asociado con estereotipos negativos y considerado antinatural, afectando así todas las prácticas tradicionales.

Sin embargo, en las últimas décadas, ha habido un resurgimiento de la valorización del cabello afro como símbolo de resistencia y orgullo étnico frente a un entorno que históricamente ha promovido la homogeneización cultural, que se hace evidente en el Colectivo Wiwa en Medellín, que según Pérez Villadiego, (2022) son mujeres afrodescendientes que se juntan para “conversar, aprender, encontrarse y sanar las heridas del racismo, el machismo, el clasismo, la exclusión, entre otras, y su influencia en la forma en cómo se posicionan ante el mundo” (p. 73). Movimientos sociales y culturales, junto con legislaciones más inclusivas, han comenzado a cambiar la percepción pública, promoviendo una mayor aceptación y celebración de la diversidad.

En la ciudad de Cali, Colombia, conocida por su gran población afrodescendiente, el cabello afro se vuelve particularmente significativo. En esta ciudad, el cabello no solo es una cuestión de estética personal, sino también un marcador de identidad y una forma de resistencia cultural colectiva. Cuando negros migrantes de diferentes regiones del país se encuentran en el contexto caleño pasan por un proceso de reconocimiento de similitudes, intereses y tradiciones culturales que son necesarias para la construcción étnica. El intercambio de conocimiento enriquece la experiencia cultural y gracias a eso se reconocen diferentes estilos de peinados que tienen significados profundos.

Como se mencionó anteriormente, las trenzas pueden representar conexiones ancestrales y la historia de la diáspora, mientras que llevar un afro suelto puede simbolizar el empoderamiento y reivindicación de la identidad racial, como los *Dread Locs* o rastas que tienen significados espirituales y filosóficos, inspirados por movimientos como el *rastafarismo* y otras prácticas religiosas africanas. En este contexto, los festivales culturales, como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez —uno de los más importantes del país—, celebran y visibilizan la riqueza cultural de la población afrodescendiente, proporcionando espacios donde los peinados afro son exaltados como emblemas de herencia y orgullo.

TRAVESÍAS.

Mi trayectoria en las artes visuales ha estado marcada por un compromiso constante con la visibilización y reivindicación de la cultura afrocolombiana, particularmente a través de la representación de la mujer negra. Desde mis primeros pasos en la formación como artista, he centrado mi trabajo en la exploración de temas como la discriminación, la ancestralidad, la biodiversidad, la imposición colonial y los estereotipos, entendiendo estas dimensiones como ejes cruciales para comprender la experiencia afro en Colombia. En mi trabajo, he buscado cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la exclusión y la marginación, y destacar la fortaleza, la belleza y la diversidad de la cultura afrocolombiana, mediante medios como la fotografía, la pintura al óleo o acrílico, la pintura digital, el grabado, entre otros.

En primera instancia, desarrollé el proyecto *Ciegos de sociedad* que surgió como una respuesta a las experiencias de invisibilización que muchas personas afrodescendientes enfrentan diariamente. A través de esta propuesta, quise explorar cómo las estructuras sociales y culturales han perpetuado una ceguera colectiva, una negación de la humanidad y la identidad de quienes no encajan en las normas impuestas por una sociedad predominantemente blanca.

Utilizando elementos visuales que juegan con la metáfora de la ceguera, como cuerdas alrededor de los ojos, busqué representar no solo la opresión externa, sino también el impacto interno: la auto alienación y la lucha por reconocerse en un entorno

que constantemente niega nuestra existencia. Esta pieza invita a una reflexión sobre la necesidad de recuperar y reivindicar nuestras identidades. Hasta el momento, es mi primer y único trabajo fotográfico que se ve alineado con mis intereses y me parece importante presentarlo dentro de mis antecedentes, porque creo que sienta una buena línea para mi creación artística.

Ciegos de sociedad. Foto libro (15 páginas) 2021

Luego de la discriminación trabajé en una pieza titulada *Imposición*. A través de ella, quise capturar cómo la identidad afro ha sido manipulada, distorsionada y, en muchos casos, reducida a estereotipos que no reflejan la verdadera esencia y riqueza de nuestra herencia. En su construcción utilicé elementos simbólicos que representan la

opresión histórica y la persistencia de estas dinámicas en la actualidad, tales como cuerdas, cascos y armaduras que ocultan y tergiversan los rasgos auténticos de nuestra cultura. Los efectos de la colonización siguen vivos en la manera en que nuestras comunidades son percibidas y, en ocasiones, comercializadas sin respeto ni comprensión. Buscaba no solo criticar estas prácticas, sino también reclamar la autenticidad y el derecho a definir nuestra identidad por nosotros mismos. A continuación, se presentan las imágenes de imposición.

Imposición. Pintura Digital. 2021

Después de las propuestas anteriores, trabajé en *Cabello pacífico* que es un homenaje a la ancestralidad y a la rica herencia cultural de mi pueblo, Timbiquí, Cauca. En ella, exploré la conexión entre identidad, estética y memoria histórica a través de la

representación de diferentes estilos de cabello afro, cada uno asociado a los apellidos de las familias más numerosas de la región.

El cabello afro, en esta serie de ocho piezas, es un símbolo de resistencia, continuidad y pertenencia a una comunidad que ha sabido preservar sus tradiciones a lo largo de su historia, siendo llevados por todos los ancestros que influyen a las nuevas generaciones y conservan sus valores. Este trabajo reafirma la importancia de reconocer y valorizar nuestra historia desde sus raíces más profundas.

Cabello pacífico. Técnicas mixtas. 2022

Continuando con mi trayectoria, exploré una técnica diferente con la pieza *Afrodisíaco* que fusiona de manera crítica y poética la riqueza natural del Pacífico colombiano con las complejas dinámicas que afectan a la región y a sus habitantes. En ella, reviso la manera en que el hombre negro ha sido históricamente sexualizado y reducido a estereotipos simplistas, una imagen que deshumaniza y exotiza, ignorando la verdadera complejidad de su identidad.

Esta problemática es representada de manera simbólica a través del chontaduro, un fruto que, por su asociación popular con la potencia sexual, se convierte en un ícono de la reducción de la identidad afro a meros objetos de deseo. Sin embargo, al integrar el chontaduro en la pieza, busco no solo evidenciar esta estigmatización, sino también resignificarlo, recordando que este fruto, al igual que la comunidad que lo produce, es parte integral de un ecosistema cultural y natural mucho más amplio y significativo.

Afrodisíaco. Acrílico sobre Madera. 50 x 50 cms. 2023

Otra propuesta que me parece interesante vincular como proceso es *Nadjela*, cuyo nombre de origen yoruba significa "hermosa mirada", es un homenaje a la conexión entre memoria y naturaleza en la cultura afrocolombiana. Al centrarme en el coco, una fruta tropical que proviene de las islas del Pacífico y que tiene un gran significado cultural para las comunidades afro, quise evocar recuerdos personales de mi infancia, cuando el coco no solo era un alimento, sino también un símbolo de pertenencia y tradición. Para mí, el coco representa la riqueza de nuestra tierra y la simplicidad natural que ha nutrido a las generaciones, tanto física como espiritualmente.

Sin embargo, *Nadjela* también es una crítica al proceso de desnaturalización que ha acompañado al consumismo moderno, que toma lo que es puro y significativo y lo transforma en productos altamente procesados, saturados de azúcares y aditivos, despojándolos de su valor cultural y nutricional original y que afecta a nuestros niños y su crecimiento. Lo que alguna vez fue un símbolo de conexión con la tierra y la herencia cultural, ahora corre el riesgo de ser reducido a un simple objeto de consumo, desconectado de sus raíces y de su verdadero significado.

En mi recorrido artístico hago una reflexión crítica sobre las fuerzas externas que buscan distorsionar y explotar lo que es auténtico y significativo para nuestra comunidad. Cada pieza, en su singularidad, forma parte de un diálogo más amplio sobre la necesidad de preservar, valorar y reivindicar nuestra identidad y nuestra historia, como un acto de resistencia y como una afirmación de la riqueza cultural que define a la comunidad afrodescendiente en Colombia.

Nadjela. Acrílico sobre madera. 70 x 100 cms. 2023

HORIZONTES DE INSPIRACIÓN Y CONTEXTO

Para este proyecto de investigación es importante considerar conceptos que servirán para sentar bases sólidas a las implicaciones del cabello afro; hay que referenciar algunos artistas que ya han hecho obra alrededor del tema mencionado, ya que su visión y representación sirven como punto de partida para la exploración y ayudarán a llegar a una

producción artística que recoja los aspectos de mayor relevancia, para cumplir con los objetivos planteados.

Lo primero que es conveniente resaltar es el significado del **cabello como representación cultural**. Según *Arthica* (2018), el cabello es la extensión física que puede alcanzar mayor longitud, mayor simbolismo, mayor representación de nuestros pensamientos y, en definitiva, la mayor diferencia de imagen respecto a otros grupos tribales desde la antigüedad hasta la actualidad. Esto aplica para todas las diferentes comunidades y etnias.

Dentro de la comunidad afrodescendiente hay un gran número de artistas que evidencian el cabello como representación cultural, como es el caso de Sonya Clark, una artista visual estadounidense que trabaja con tejido, cabello humano y objetos encontrados. Su obra se centra en la exploración de la identidad, la raza y la cultura afroamericana. Uno de sus trabajos de mayor trascendencia es su serie "Hair Craft Project"¹, donde utiliza el cabello humano para crear objetos tejidos y explorar la historia y la cultura de la comunidad afroamericana. Destaca el talento de 12 estilistas en la comunidad de peluqueros de Richmond VA. El proyecto muestra la habilidad de los estilistas para manipular los cabellos de la cabeza de Clark y muestra el arte textil de los estilistas en lienzos cosidos con hilo. El proyecto rompe barreras cruzando fronteras entre peluquerías y galerías de arte como sitios de estética, artesanía, habilidad, improvisación y comercio, convirtiéndose en un orgullo para la artista.

---

¹ Sonya Clark. (2013) Hair Craft Project. Serie de peinados sobre lienzo. Hilos de seda, cuentas, conchitas e hilo. Dimensiones variadas. <https://sonyaclark.com/gallery/hair-craft-project-canvases-2/>

La representación cultural está directamente relacionada con la identidad no solo de un conjunto de personas sino de cada ser como individuo, por lo que el segundo aspecto para tener en cuenta es la implicación del **cabello como marco de identidad** ya que, según Ángela Millán (2022), el cabello es una parte de nuestro cuerpo que puede sentirse como algo meramente estético, pero realmente tiene un gran impacto social y psicológico en nuestras vidas.

Una obra artística que hace referencia a la identidad, el reconocimiento propio y las prácticas afro es Ruta de tropas ², curaduría de una práctica afro realizada por el Colectivo De costa a costa. Es el resultado que arrojó la investigación sobre la presencia de la práctica del trenzado afro en la ciudad de Cali, Palenque y Cartagena. Su pauta curatorial, estuvo determinada por el rastreo de la transmisión del conocimiento y su dinámica, la percepción del oficio de parte de las trenzadoras, y la recepción del trenzado por parte de la comunidad.

Ruta de tropas evidencia valores como el origen, la identidad y la cotidianidad, que se manifestaron como directrices a través de las cuales la misma comunidad se representa. Además, este ejercicio resalta valores estéticos tradicionales como volumen, color y forma, remitiéndonos al origen histórico de la práctica del trenzado en el periodo de esclavización y esto a su vez, nos envía al palenque de San Basilio, un espacio resultado del proceso de resistencia hacia la vida y la libertad de la comunidad afro; esto resalta la

---

² Colectivo De costa a costa. (2015) Ruta de tropas. Catálogo fotográfico.
<https://prezi.com/0voiyzllhfp/ruta-de-tropas-curaduria-de-una-practica-afro/>

necesidad de recalcar el origen africano de la práctica y el rastreo de su rasgo atávico en la población afro. (Colectivo De costa a costa, 2015).

Por desgracia, históricamente el cabello y la identidad afrodescendiente como conjunto mismo han sido relegados y estigmatizados por la sociedad. La **estigmatización** hace referencia a un atributo profundamente desacreditador, una clase de relación entre el atributo y el estereotipo (Goffman, 1986), en palabras más simples; se puede definir como el señalamiento negativo hacia una persona o grupo de personas con el fin de insultar, ofender, atacar o someter, justificado por el desprecio, prejuicios y estereotipos aprendidos. Para ninguna persona negra es nuevo este concepto de estigmatización ya que todos lo hemos vivido en mayor o menor medida, desde grandes a pequeños. Y en una sociedad como la que todos —como humanidad— hemos creado, la mujer suele ser el principal blanco de señalamientos de todo tipo, hacia su apariencia física, su personalidad y sus actos.

En ese sentido, la obra titulada A Subtlety/Marvelous Sugar Baby³ de la artista visual estadounidense Kara Walker es un referente esencial. La esfinge de Walker es un híbrido de dos estereotipos racistas distintos de la mujer negra: tiene la cabeza de una mujer negra con pañuelo, haciendo referencia a la mítica cuidadora de las necesidades domésticas de las familias blancas, especialmente la crianza y cuidado de sus hijos, pero su cuerpo es una verdadera caricatura de la mujer negra demasiado sexualizada, con

---

³ Kara Walker. (2014) A Subtlety / Marvelous Sugar Baby. Escultura e instalación. Azúcar, poliestireno, plástico y melaza. Dimensiones variadas. Nueva York. <https://historia-arte.com/obras/una-sutileza-o-maravilloso-bebe-de-azucar>

pechos prominentes, nalgas enormes y vulva protuberante que es bastante visible desde la espalda. Si esta evocación tanto de la cuidadora como del objeto sexual se siente ofensiva, tiene la intención de serlo. Es parte de por lo que Walker ha llegado a ser conocida. (Thompson, 2014).

Además de Kara Walker, la artista visual estadounidense de ascendencia afroirlandesa Ellen Gallagher también centra su obra en la exploración de la identidad, la raza y la cultura afroamericana. En su serie "DeLuxe"⁴, Gallagher utiliza la representación de la estigmatización de las mujeres afroamericanas en la publicidad y la cultura popular para criticar el racismo y la discriminación.

El llamativo collage de la artista estadounidense Ellen Gallagher es uno de los sesenta grabados que componen su impresionante obra de 2004, DeLuxe.

Comprende una selección de anuncios vintage de belleza dirigidos a consumidores afroamericanos, que la artista transformó utilizando una variedad de técnicas, desde el grabado hasta el embellecimiento a mano, para “parodiar las 'mejoras' que ofrecen los anuncios y subrayar en particular el papel del cabello como significante de diferencia”. “Las damas de las pelucas son fugitivas, reclutas de otro tiempo y lugar, liberadas de las revistas de 'carreras' del pasado”, explicó Gallagher sobre los muchos estampados vibrantes, como este, con elaborados adornos para el cabello realizados con plastilina. “Los he transformado... en las páginas que alguna vez los mantuvieron cautivos”. (Elephant, 2020)

---

⁴ Ellen Gallagher. (2004). *DeLuxe*. Técnicas mixtas. Nueva York. <https://www.tate.org.uk/art/artworks/gallagher-deluxe-t12301>

TEJIENDO HISTORIAS: ENCUENTROS EN VOZ BAJA

Las mujeres afrocolombianas nos enfrentamos a la presión de adaptarnos a moldes estéticos que, muchas veces, ignoran nuestras raíces y tradiciones y, como una mujer negra, entiendo el sentir de esa presión pues la he vivido en carne propia. Sin embargo, me pareció muy importante escuchar otras voces de mujeres afro, quienes me comparten su experiencia con su identidad y la relación que han construido con su herencia y su imagen, específicamente en torno a su cabello. Converso con ellas y así, a través de sus testimonios, busco entender más allá de mis percepciones personales las complejidades de aceptarse en una sociedad donde la diversidad no siempre es valorada.

Una de las entrevistadas es Diana Díaz, una estudiante de comunicación social de la Fundación Universitaria de Popayán; ella reflexiona sobre el proceso de aceptación de su identidad y asegura que "aceptar nuestras raíces va más allá del color de piel", comentario que corrobora las opiniones del sociólogo Stuart Hall, en su estudio *Identidad Cultural y Diáspora (1999)* que mencioné unas páginas más arriba. Diana describe su camino hacia la autoaceptación como un proceso lento y gradual, de paso a paso y resalta cómo los estándares de belleza, en muchas ocasiones, promueven el rechazo hacia las características propias.

En concordancia, Daoblelly Sinisterra, una estudiante de educación popular de la Universidad del Valle, afirma que la experiencia de crecer como mujer afrocolombiana ha estado marcada por el dolor y la discriminación debido a que su entorno educativo, mayormente blanco-mestizo, le hacía sentir aislada "Sentía que como que todo lo que yo hacía, lo que decía y de dónde venía era un motivo de burla", cuenta.

Curiosamente, para Vivian Zuñiga, una artista autodidacta, la aceptación de sus raíces se manifestó de manera un poco diferente pues expresa que "aceptar mis raíces no ha sido complejo", admite que el desafío radica en el entorno en el que se desenvuelve. La falta de sensibilidad en ciertos espacios ha llevado a Vivian a tomar decisiones sobre su imagen como una forma de protección. Explica: "Frecuento espacios donde no me siento muy segura de mostrar mi cabello, por lo que lo trenzo como una forma de protegerlo de comentarios faltos de tacto y malas energías". Su cabello, a menudo tejido, representa para ella una barrera protectora y, al mismo tiempo, un símbolo de libertad.

Finalmente, le pedí a cada una que describiera con una sola palabra lo que se sentía ser una mujer negra en Colombia: Retador, resiliente y complicado, esas fueron las palabras que resultaron. Estos testimonios evidencian cómo la aceptación se convierte en un proceso en el que se entrelazan experiencias individuales y colectivas. Sus historias revelan la relación contradictoria y de resistencia hacia su propia imagen. No obstante, todas ellas encuentran en su cabello y en sus raíces un motivo de orgullo y de libertad. Donde aceptarse plenamente se convierte en un acto de valentía, una reafirmación de su herencia y un motivo de orgullo.

METODOLOGÍA

Esta investigación parte en primera instancia de una reflexión de carácter autorreferencial, aunque la discriminación, especialmente hacia la comunidad afrodescendiente, es un asunto de carácter universal. Este enfoque permite conectar experiencias personales con problemáticas sociales más amplias, utilizando la introspección como punto de partida para entender cómo se manifiestan los estereotipos y la imposición colonial en la vida cotidiana, tomando como contexto a Colombia. Así, se busca entrelazar la subjetividad del investigador con el análisis crítico de contextos históricos y culturales que perpetúan dichas formas de exclusión. Bajo las premisas de Borgdorff (2010), se afirma que:

(...) la investigación que no asume la separación de sujeto y objeto, y no contempla ninguna distancia entre el investigador y la práctica artística, ya que ésta es, en sí, un componente esencial tanto del proceso de investigación como de los resultados de la investigación. Este acercamiento está basado en la idea de que no existe ninguna separación fundamental entre teoría y práctica en las artes. Después de todo, no hay prácticas artísticas que no estén saturadas de experiencias, historias y creencias; y a la inversa, no hay un acceso teórico o interpretación de, la práctica artística que no determine parcialmente esa práctica, tanto en su proceso como en su resultado final. Conceptos y teorías, experiencias y convicciones están entrelazados con las prácticas artísticas y, en parte por esta razón, el arte es siempre

reflexivo. De ahí que la investigación en las artes trate de articular parte de este conocimiento expresado a través del proceso creativo y en el objeto artístico mismo.
(p.10)

En este sentido, para tratar de responder los interrogantes, la metodología de este proyecto se divide en tres fases: En la primera, se acude a fuentes documentales para comprender los conceptos de identidad, discriminación, ancestralidad y su representación en la cultura visual afrocolombiana y se realizan una serie de entrevistas a mujeres afro acerca de cómo comprenden y viven ellas los conceptos previamente nombrados. En la segunda, se revisan los ejercicios artísticos que forman parte de mis antecedentes personales, tomando como referencia los que se conformaron bajo las inquietudes que me surgen con relación a la representación de la mujer negra en la sociedad, la imposición colonial y los estereotipos que afectan la identidad de las comunidades afrodescendientes y su autopercepción.

Y tercero, se explicitan las relaciones en las piezas de este proyecto tras las reflexiones del diálogo entre mis experiencias personales, los referentes artísticos estudiados y la información recolectada en la revisión documental que se coteja con las vivencias de las entrevistadas. Esta fase implica un proceso de análisis crítico y creativo donde se integran las ideas de resistencia y denuncia presentes en mi trabajo, buscando evidenciar cómo se entrelazan en las obras las problemáticas anteriormente mencionadas. De esta manera, las piezas se convierten en un espacio de convergencia entre la teoría y la práctica, materializando las inquietudes y conclusiones que surgen a lo largo del desarrollo de la investigación.

Los dos primeros pasos se escriben antes en el documento, en este apartado me referiré al proceso realizado para llegar a las piezas que presento en esta propuesta plástica.

El primer paso, es mirar el álbum familiar y reconocer en este las fotografías que hacen evidente mi relación con el cabello. Para después hacer un proceso de selección, edición y ajuste de estas. Un ejemplo de estas fotografías es de mí a los 3-4 años donde estaba peinando a una de mis muñecas favoritas del momento, actividad que, según mi madre, me encantaba hacer, al punto de que terminaba dañando el cabello de mis muñecas por jugar repetidas veces con la peineta. En esta fotografía estoy rodeada de muchos tarros de leche que mi mamá acumulaba y que yo había consumido hasta ese momento. En medio de mi plática con ella acerca de esos momentos de mi infancia, me recordó que tomé leche formulada hasta los 7 años aproximadamente y que le parecía sorprendente lo mucho que me gustaba.

Archivo familiar. 2006 aprox.

Así como la anterior fotografía, encontré muchas otras donde el peinado es significativo, no solo en mi niñez, si no a lo largo de mi vida. A partir de la base teórica de referentes conceptuales y artísticos, del archivo familiar, personal y de las conversaciones con mujeres afros, inicié la fase exploratoria, donde experimenté con diferentes técnicas como pintura análoga, pintura digital, fotomontaje, uso de inteligencias artificiales, etc., priorizando aquellas que mejor se comuniquen conmigo y con cada pieza particular. Se llevaron a cabo pruebas de materiales y formatos, evaluando su pertinencia para expresar conceptos relacionados con el cabello afro.

Posteriormente, empleé un proceso iterativo de producción, en el cual el desarrollo de cada pieza se retroalimentaba constantemente mediante la reflexión crítica sobre la marcha. Para ello, un medio de gran importancia fue mi computador, que jugó el papel de un diario de trabajo donde registré el avance de cada pieza por medio de herramientas digitales que me sirven para bocetar y también para crear directamente. Este método me permitió ajustar y refinar los elementos formales y discursivos de las piezas conforme a los objetivos planteados. Además de que me daba muchas posibilidades de jugar con distintos elementos dentro de cada pieza, haciéndolas muy versátiles. Es un proceso que disfruto mucho porque siento que tengo toda la libertad de crear y jugar con las formas, personajes, elementos y colores para terminar haciendo obras que reflejen mi esencia y que también comuniquen un mensaje en torno al cabello.

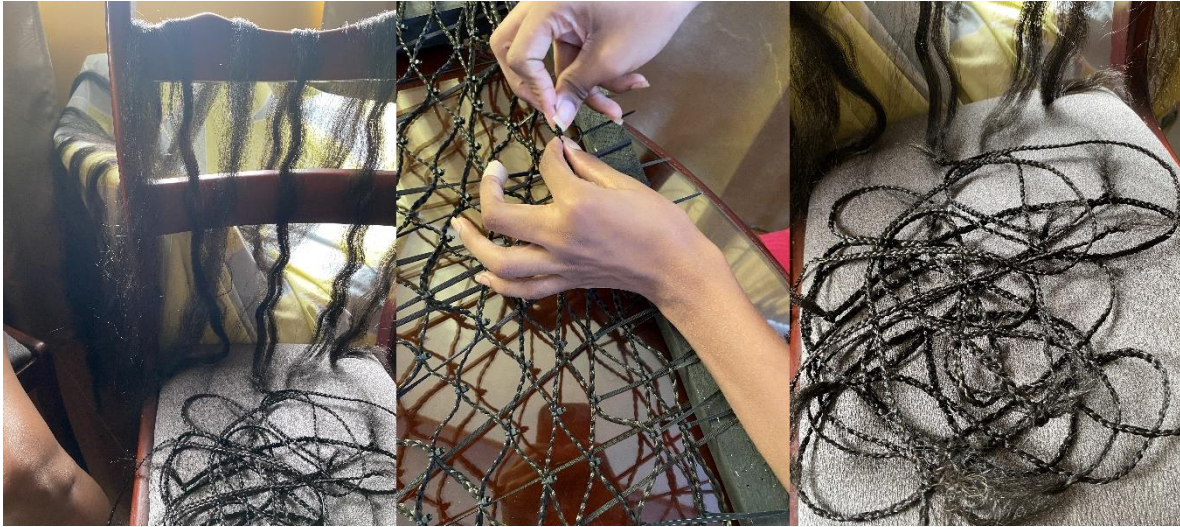
Cuando creo las diferentes piezas directamente en programas digitales me gusta poner un poco más de mi esencia en ellas, por lo que después de imprimirlas, las intervengo personalmente usando pigmentos y otros materiales que dialogan con los

elementos presentes en la composición. La imagen a continuación, es una foto del proceso inicial de intervención de dos primeros bocetos para lo que será una serie de 12 piezas, en esta se combinan varios materiales como pintura acrílica, grafito y acuarela. Trato de darle un toque único a cada pieza y hacer que el espectador pueda quedarse observando, desglosando y analizando cada detalle del trabajo.

Archivo personal. 2024.

Dentro de mi proceso de creación también está la escultura, esta lleva un poco más de tiempo y considero que es menos intuitiva en mí, pero aprendo a disfrutarla cuando conecto con el tema, tanto como lo hago en este proyecto, donde el cabello es el elemento principal y crucial para armar todo un discurso alrededor de la discriminación y estereotipación hacia la comunidad negra.

Archivo personal. 2024.

Para la construcción de esta pieza hice uso primordial de cabello sintético, el cual trencé con ayuda de mi mamá y lo ensamblé en un soporte de madera armando una red de cabello que se tiempla y destiempla, esta pieza de la obra es muy importante y aunque su metodología es repetitiva y muy técnica, el mensaje viene desde una perspectiva bastante visceral.

Como parte importante de todo el proceso creativo también está la retroalimentación a través de diálogos con compañeros y profesores, lo cual enriqueció mi producción con perspectivas externas que aportaron una visión más amplia sobre las posibles interpretaciones de las obras.

El desarrollo de este proyecto me ha permitido reafirmar la importancia de una metodología flexible y adaptativa, donde cada etapa de experimentación y análisis se traduce en aprendizajes valiosos para el futuro. Las piezas finales son la manifestación tangible de un proceso en el que la técnica, estética y mensaje se entrelazan en armonía.

A lo largo de este camino, he descubierto que mi práctica artística es tanto un medio de expresión como un espacio de crecimiento personal, que se alimenta de todas las experiencias diarias que enriquecen mi visión y comprensión del arte.

PROPUESTA DE MONTAJE

El diseño del montaje busca ofrecer una experiencia que permita al espectador acercarse a cada obra, generando un recorrido que evoque una narrativa continua. La disposición se planteará de manera que cada técnica y formato encuentren un diálogo fluido, resaltando la relación entre las piezas y su carga simbólica.

1. Pinturas en acrílico sobre lienzo (2 piezas de 110 cm x 100 cm):

- Las pinturas serán dispuestas en paredes opuestas para generar un contraste y establecer un inicio y un cierre visual al recorrido de la exposición. Estarán ubicadas a una altura de 1.5 metros del suelo, con una distancia entre sí que permita observar cada obra de forma aislada y favorezca una aproximación más profunda a sus detalles.

2. Pinturas en cartulina durex (12 piezas de tamaño 1/8):

- Estas obras se organizarán en un arreglo cuadrado o lineal sobre la pared lateral, manteniendo una separación de aproximadamente 10 cm entre cada una para crear una secuencia rítmica que invite al espectador a

explorar sus detalles. Esta disposición permite enfatizar el contraste de cada pieza mientras se observa el conjunto como una serie interrelacionada. Con una iluminación puntual para realzar la textura y el color de las obras en cartulina.

3. Escultura en madera y cabello sintético (100 cm x 80 cm):

- La escultura estará ubicada en el centro de la sala, para que funcione como eje y punto focal de la exposición, permitiendo una visualización de 360 grados. Una iluminación dirigida desde un ángulo superior resaltará las texturas de la madera y el cabello sintético, creando sombras y profundidad. El espacio circundante debe mantenerse libre para que los visitantes puedan rodearla y observar los detalles desde diferentes ángulos.

4. Producción audiovisual (proyección):

- La producción audiovisual se proyectará en una pared destinada exclusivamente a este fin o, en su defecto, en una pantalla blanca o fondo oscuro, lo que favorece la visibilidad de la imagen. Reducir la iluminación en este sector será importante para evitar reflejos y mejorar la visibilidad de la proyección.

5. Fotografías de archivo (10-15 imágenes de 10 cm x 12 cm c/u) en mesa expositora:

- Las fotografías se dispondrán en una mesa expositora cubierta con vidrio para permitir una visión protegida y ordenada. La mesa se situará hacia el

final del recorrido, para que el espectador las observe en detalle al término de la exposición. Las fotografías se ordenarán de acuerdo con su secuencia cronológica, y podría agregar un breve texto explicativo a un lado de la mesa para guiar la interpretación de las imágenes.

Iluminación y ambiente general:

La iluminación general se mantendrá tenue, con focos puntuales y direccionales en cada obra para resaltar sus características. Para la proyección audiovisual, se establecerá una luz ambiente baja, evitando así interferencias visuales. La disposición de las piezas invita a un flujo de recorrido circular que asegura que cada obra sea apreciada individualmente, mientras contribuye al discurso global de la exposición.

EXPOSICIÓN

La sustentación de este proyecto tuvo lugar el 14 de enero de 2025. La propuesta de montaje fue muy similar a la planteada anteriormente, con la adición de la integración del diseño de modas dentro de las piezas, siendo el vestido que llevaba puesto una obra de arte diseñada por mi madre y yo. Se presentaron:

- 2 pinturas en acrílico sobre lienzo (120cm X 100cm – 130cm X 100cm)
- Serie de 12 piezas de pintura acrílica sobre durex (35cm X 25cm c/u)
- Escultura de cabello sintético y madera (dimensiones variadas)
- Propuesta audiovisual (3 minutos, 17 segundos)

- Presentación de archivo personal en fotografía (27 fotos)
- Escultura de cabello natural (dimensiones variadas)

Zanzibar

Técnica: Escultura de cabello sintético y madera

Dimensiones variadas

2024

De Pura Cepa (Serie, 12 piezas)

Técnica: Fotomontaje y pintura acrílica sobre durex

Dimensiones: 35cm X 25cm c/u

2025

Sin título

Descripción: Diseño de vestuario con tela antifluído estampada, denim y trenzas de cabello sintético como aplique

2025

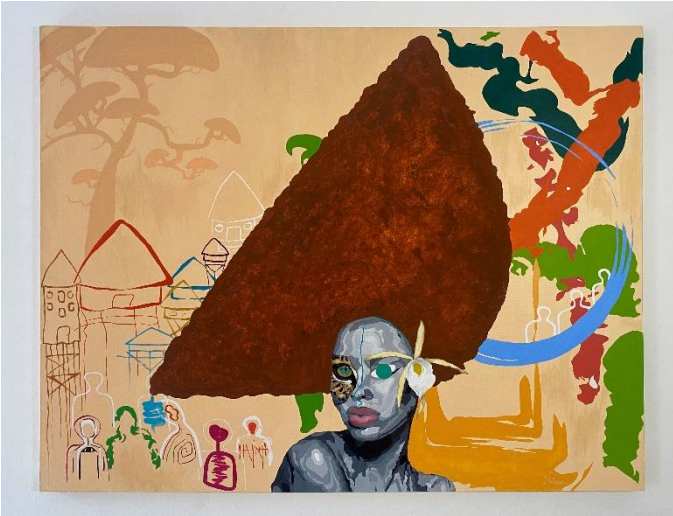

Afolabi

Técnica: Pintura acrílica sobre lienzo

Dimensiones: 120cm X 100cm

2023

Folami

Técnica: Pintura acrílica sobre lienzo

Dimensiones: 130cm X 100cm

2025

REFERENTES

Agudelo, Carlos. (2004). "No todos venimos del río: construcción de identidades negras urbanas y movilización política en Colombia". En: RESTREPO, Eduardo. ROJAS Axel. (Ed), Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia, Universidad del Cauca. (pp. 173-187).

Arthica. (24 de mayo de 2018). Arthica. <https://arthica.com/el-cabello-en-la-cultura/>

Borgdorff, H. (2010). El Debate sobre la Investigación en Artes.

<https://www.esmuc.cat/wp-content/uploads/2022/02/El-debate-sobre-la-investigación-en-las-artes-.pdf>

Chivallon, Christine. (2002). La diaspora noire des Amériques. Réflexions sur le modèle de l'hybridité de Paul Gilroy. L'Homme. (161): 51-74.

Clark, Sonya. (2013). Hair Craft Project. <http://sonyaclark.com/gallery/hair-craft-project-canvas-2/>

Colectivo De Costa a Costa. (2013). Ruta de tropas. Curaduría de una práctica Afro. 42 Salón Nacional de Artistas. Periódico El Teso. <https://prezi.com/0voiyzllhfp/ruta-de-tropas-curaduria-de-una-practica-afro/>

Estacio Caicedo, M. N. (2021). Discriminación racial sobre el cabello afro en Ecuador: De la violencia estructural a la violencia disciplinante [Tesis de especialización, FLACSO Andes]. FLACSO Andes Repositorio Digital. <http://hdl.handle.net/10469/17592>

Gallagher, E. (2004). DeLuxe. Nueva York. <https://elephant.art/ellen-gallagher-deluxe-2004-5-14052020/>

Goffman, E. (1986). Estigma: La identidad deteriorada (Ed. original 1963). Amorrortu.
<https://sociologiaycultura.files.wordpress.com/2014/02/goffman-estigma.pdf>

Hall, Stuart. (1996). Introduction: Who needs 'identity'? En S. Hall y P. Du Gay (Eds.),
Questions of cultural identity (pp. 1-17). Sage Publications.
https://www.academia.edu/4362995/Hall_S_Questions_Of_Cultural_Identity

Hall, Stuart. (1999). Identidad Cultural y Diáspora. En: Santiago Castro Gómez y otros,
Pensar (en) los intersticios. Teórica y práctica de la crítica postcolonial. Ceja.
Bogotá Colombia. <https://es.scribd.com/document/323773677/Identidad-Cultural-y-Diaspora>

Millán, Á. S. (2022). El cabello rizado y su significado cultural. Análisis de su representación
(y ausencia) en las películas Disney. Sevilla: Universidad de Sevilla.
<https://idus.us.es/handle/11441/135960>

Pérez Villadiego, C. Y. (2022). Estas mujeres negras trenzadas por la resistencia y la
libertad. La estética del cabello afro en mujeres afrocolombianas: Un camino para
la construcción de subjetividades políticas desde los feminismos negros. El caso del
Colectivo Wiwas en Medellín [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia].
Repositorio Institucional Universidad de Antioquia.
<https://hdl.handle.net/10495/32572>

Thompson, N. (2014). Curatorial Statement - Kara Walker. Creative Time.

<https://creativetime.org/projects/karawalker/curatorial-statement/>

Walker, K. (2014). A Subtlety / Marvelous Sugar Baby. Nueva York.

[https://artsandculture.google.com/asset/a-](https://artsandculture.google.com/asset/a-subtlety/TAEOfCFww_WbDg?utm_source=google&utm_medium=kp&hl=es-419&avm=2)

[subtlety/TAEOfCFww_WbDg?utm_source=google&utm_medium=kp&hl=es-419&avm=2](https://artsandculture.google.com/asset/a-subtlety/TAEOfCFww_WbDg?utm_source=google&utm_medium=kp&hl=es-419&avm=2)

Watson, N. D. (2010). Making hair matter: Untangling black hair/style politics. Ontario,

Canada: Queen's University. [https://qspace.library.queensu.ca/items/a4784b4c-dd8d-](https://qspace.library.queensu.ca/items/a4784b4c-dd8d-46b1-91fd-ef90cf63d397)

[46b1-91fd-ef90cf63d397](https://qspace.library.queensu.ca/items/a4784b4c-dd8d-46b1-91fd-ef90cf63d397)