VESTIGIOS

Es un proyecto de colaboración entre Suzanne Bioret (Pasto, Nariño), artista plástica de la Universidad Sorbona de París, técnica en Barniz de Pasto (CINAR Sistemas), directora del performance “Piel Adentro” y Laura Lopez (Pasto, Nariño), Diseñadora gráfica de la Universidad de Nariño y Diseñadora de Modas de la Universidad Autónoma de Nariño, directora creativa de la marca de ropa alternativa Indómita.

Mopa-Mopa: una técnica ancestral

El barniz de Pasto, también conocido como Mopa-Mopa, es una técnica artesanal prehispánica originaria del suroccidente colombiano (Nariño - Putumayo), declarada patrimonio cultural inmaterial de la nación. Consiste en extraer una resina natural del árbol mopa-mopa, cocerla y teñirla con pigmentos naturales, para luego extenderla manualmente en finas láminas que se adhieren a diversas superficies mediante presión y calor. Esta técnica ha sido históricamente utilizada para la decoración de objetos de madera, especialmente cofres, peines, floreros, instrumentos musicales y muebles religiosos.

Sin embargo, más allá de su valor estético o decorativo, el barniz de Pasto representa una relación profunda entre el territorio, el cuerpo y la memoria colectiva. Es una técnica que encarna saberes transmitidos por generaciones y que lleva en sí la huella de las manos que la trabajan, así como el ritmo pausado y ritual del proceso artesanal. Es una técnica y manifestación cultural única en el mundo. Los conocimientos y técnicas asociadas con el barniz de Pasto o mopa-mopa de Nariño y Putumayo son actualmente Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Piel Adentro: performance

"Piel Adentro" es un performance que vincula el cuerpo humano con la resina de mopa-mopa, una materia viva con su propia autonomía. A través de la acción de estirar telas de mopa-mopa, emergen planos de color en el espacio. Con la participación de siete performers, la obra plantea un ejercicio experimental a partir del estiramiento de telas de mopa-mopa teñidas en sus colores tradicionales (blanco de cal, rojo de achiote y negro de humo) hasta que sean suficientemente grandes como para cubrir cuerpos.

En escena, estos planos de color emergen en el espacio como una extensión del cuerpo, pero también como una materia autónoma.

De la piel al objeto: la colección Vestigios

Durante la experiencia performática y experimental de Piel Adentro, surgió una necesidad de trasladar esa sensibilidad corporal y simbólica hacia lo material, al igual que hacer uso de la tela de mopa-mopa utilizada.. Así nació Vestigios, una colección de prendas que no replica el performance, sino que lo prolonga en otro lenguaje: el textil. Proyecto fruto de un proceso experimental, investigativo y colaborativo entre sus creadoras. Si en Piel Adentro la piel era el lienzo, en Vestigios las prendas se convirtieron en nuevas capas de significado.

Cada prenda fue construida como un espacio de memoria, no solo por sus formas o colores, sino por los materiales, las técnicas y los tiempos empleados. El barniz de Pasto, se incorpora no como adorno, sino como eje conceptual y afectivo. Se investigó nuevas posibilidades de interacción entre el barniz y los materiales usados en el diseño de moda, ampliando así el lenguaje de la técnica.

Suzanne y Laura apostaron por una investigación abierta, en la que lo sensorial y lo técnico dialogaban sin jerarquías. Prueba y error, conversación, documentación y reflexión constante marcaron la ruta. Más que diseñar una colección, se trató de habitar el proceso como una forma de cuidar lo que se estaba construyendo. En este tránsito de la piel al objeto, lo textil se volvió portador de vestigios.

Respirar y dar, respirar y dar, respirar y dar. Unir respiros, unir fuerzas, unir manos y expandir.

-Suzanne Bioret

Fotografías cortesía de Suzzanne Bioret e Indómita

Visibilidad y conversación: el impacto de Vestigios

Desde su concepción, Vestigios no solo fue pensado como una colección de piezas artísticas o una puesta en escena performativa, sino como una propuesta discursiva. Un acto de memoria activa y una exploración material del pasado y del presente. El proyecto encontró eco tanto en el público local como en espacios institucionales, siendo reconocido por el Portafolio de Estímulos de la Alcaldía de Pasto en 2024, lo cual representó un respaldo simbólico y económico fundamental para su realización.

Más allá del valor del estímulo, las creadoras destacan la determinación personal con la que llevaron adelante el proyecto. Durante meses previos, sin certeza sobre el apoyo financiero, ya estaban experimentando con materiales, desarrollando conceptos y delineando las bases del performance y la colección. El respaldo institucional llegó como un impulso que permitió ampliar el alcance y sostener el proceso creativo, pero no como su punto de partida.

Uno de los logros más significativos de Vestigios fue su capacidad para abrir conversaciones en distintos niveles: desde quienes se acercaron al barniz de Pasto por primera vez gracias a una campaña en redes sociales, hasta quienes visitaron la tienda donde se presentó la colección y fueron interpelados por los relatos que acompañaban cada prenda. El proyecto logró conectar con públicos interesados en la moda, el arte, el diseño y el territorio, sembrando preguntas e inquietudes, incluso en quienes no conocían previamente el contexto cultural de la técnica ni el peso simbólico del performance.

Vestigios demostró que, cuando el arte se compromete con el contexto desde la investigación, la experimentación y la colaboración, es posible generar obras potentes que no solo se exhiben, sino que trascienden, provocan, interpelan y se quedan resonando en quienes las encuentran.

Artículo por
Sarita España,
Estudiante de Diseño Gráfico
Universidad de Nariño

Fotografías cortesía de Suzzanne Bioret e Indómita