UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CARRERA: ARTES PLÁSTICAS

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

TEMA

“REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LOS GATOS DESDE EL SIMBOLISMO E ICONOGRAFÍA DE LA CULTURA EGIPCIA”

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciada en Artes Plásticas

Línea de investigación: Desarrollo artístico, diseño y publicidad

Autor:

Sabrina Saideth Montenegro Solano

Director

Dra. Lorena Isabel Toro Mayorga PhD.

Ibarra – Ecuador – 2026

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA

AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

En cumplimiento del Art. 144 de la Ley de Educación Superior, hago la entrega del presente trabajo a la Universidad Técnica del Norte para que sea publicado en el Repositorio Digital Institucional, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO	
APELLIDOS Y NOMBRES:	Montenegro Solano Sabrina Saideth

DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO:	Representación artística de los gatos desde el simbolismo e iconografía de la cultura egipcia
AUTOR:	Montenegro Solano Sabrina Saideth
FECHA: DD/MM/AAAA	11 de septiembre de 2026
SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO	
PROGRAMA:	☒ **PREGRADO** ☐ **POSGRADO**
TITULO POR EL QUE OPTA:	Licenciada en Artes Plasticas
DIRECTOR /ASESOR:	Dra. Lorena Isabel Toro Mayorga PhD.

CONSTANCIAS

El autor (es) manifiesta (n) que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es original y que es (son) el (los) titular (es) de los derechos patrimoniales, por lo que asume (n) la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá (n) en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Ibarra, a los 11 días del mes de setiembre de 2026

EL AUTOR:

Montenegro Solano Sabrina Saideth

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR

Ibarra, 11 de septiembre de 2026

Dra. Lorena Isabel Toro Mayorga PhD.
DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICA:

Haber revisado el presente informe final del trabajo de titulación, el mismo que se ajusta a las normas vigentes de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología (FECYT) de la Universidad Técnica del Norte; en consecuencia, autorizo su presentación para los fines legales pertinentes.

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
LORENA ISABEL TORO MAYORGA

…….

Dra. Loren Isabel Toro Mayorga PhD.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis padres, Silvia Solano y Patricio Montenegro, quienes gracias a que fueron mis pilares, me permitieron culminar este proceso. Ellos me enseñaron lo que es caerse y volver a levantarse, siempre con su amor incondicional. Les agradezco de corazón por todo el amor y el apoyo que siempre me brindaron para seguir adelante y alcanzar este logro.

AGRADECIMIENTO

Este agradecimiento lo llevo desde el primer día hasta hoy, en que culmino esta importante etapa de mi vida. Quiero reconocer especialmente la constancia y el apoyo incondicional por parte de mis hermanas, quienes nunca faltaron a esa voz de aliento y perseverancia hacia mí. De igual manera, el más profundo agradecimiento a mi novio Darwin Aguilar, quien siempre supo cómo motivarme a no dejar de lado mis sueños y confiar en que podía lograrlo. Gracias por acompañarme durante todo este proceso, por no dejarme rendir, por creer en mí, por amarme y por recordarme constantemente que era capaz de alcanzar mis metas.

Dedico todo este logró a todas aquellas personas que siempre supieron estar presentes en el momento indicado, que me brindaron su apoyo y que nunca dejaron de motivarme a seguir adelante. Cada palabra, gesto y muestra de cariño fueron parte importante dentro de todo este recorrido y el cómo contribuyeron a que hoy pueda culminar esta etapa con gratitud y satisfacción.

RESUMEN

La representación artística del gato en el Antiguo Egipto logra abordar su dimensión iconográfica y simbólica entre el ser humano, la religión y el mundo animal, expresando concepciones ligadas a la protección, vigilancia, fertilidad y equilibrio. Esta investigación se desarrollo con el objetivo de analizar dicha representación para reconocer elementos característicos e incorporarlos en una propuesta artística actual. Por ello, se empleó una metodología de enfoque cualitativo con orientación histórico – hermeneútico y estudio de caso, sustentada en la revisión y análisis bibliográficos, iconológicos y simbólico, la observación participante y el uso de fichas de análisis. El proceso se estructuro en dos fases: la primera permitió identificar elementos iconográficos y simbólicos presentes en representaciones del gato dentro de la cultura egipcia, especialmente vinculados con atributos divinos, como la figura de Bastet. La segunda se fase se realizó la observación de cinco gatos domésticos elegidos intencionalmente, teniendo en cuenta características físicas y comportamientos para relacionarlas directamente con los referentes simbólicos estudiados. Como resultado, se identificaron los elementos esenciales en el plano compositivo y simbólico que sirvieron como base formal para la elaboración de una propuesta pictórica. De esta manera, el trabajo permitió recorrer el camino inverso, de manera solida entre los referentes del Antiguo Egipto y la creación actual, demostrando la posibilidad de reinterpretar su lenguaje plástico desde una perspectiva artística del presente. Se concluye que el análisis iconográfico es una herramienta metodológica adecuada para el estudio de la representación felina e impulso de nuevas posibilidades en la producción visual, que dialogue con lo cotidiano y lo ancestral en la sociedad.

Palabras clave: Gato, iconografía, simbolismo, Antiguo Egipto, composición visual, hermeneútico, reinterpretación pictórica.

ABSTRACT

The artistic representation of the cat in Ancient Egypt manages to address its iconographic and symbolic dimension between humans, religion, and the animal world, expressing ideas connected to protection, vigilance, fertility, and balance. This research was carried out with the goal of analyzing that representation to identify characteristics elements and incorporate them into a current artistic proposal. Therefore, a qualitative methodology with a historical- hermeneutic orientation and case study was used, based on the review and analysis of bibliographic, iconological, and symbolic sources, participant observation, and the use of analysis sheets. The process was structured in two phases: the first allowed the identification of iconographic and symbolic elements present in representations of the cat within Egyptian culture, especially linked to divine attributes, such as the figure of Bastet. The second focused on observing five intentionally selected domestic cats, taking into account their physical characteristics and behaviors to directly relate them to the symbolic references studied. As a result, fundamental elements were recognized on the compositional and symbolic level, which served as a formal basis for the development of a contemporary painting proposal. In this way, the work allowed for establishing a solid link between the references of Ancient Egypt and current creation, demonstrating the feasibility of reinterpreting their visual language from a present- day artistic perspective. It is concluded that iconographic analysis is a relevant methodological tool for understanding feline representation and fostering new possibilities in visual production, interacting with both the everyday and the ancestral in society.

Keywords: Cat, iconography, symbolism, Ancient Egypt, visual composition, hermeneutic, pictorial reinterpretation.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN 13
Objetivo general 14
Objetivos Específicos 14
CAPÍTULO I: 16
MARCO TEÓRICO 16
1. Contexto histórico del Antiguo Egipto 16
1.1 Breve historia del Antiguo Egipto 16
1.2 Periodización del Antiguo Egipto 17
2. Los gatos en la cultura egipcia 18
3. Relación del gato con la religión y la mitología 22
3.1.1. Bastet y otras deidades felinas……..……24
3.1.2. Prácticas funerarias y momificación de gatos 25
3.2 La pérdida del valor simbólico del gato 27
4. Iconografía del gato en el arte egipcio 28
4.1.2 Representación de gatos en jeroglíficos, relieves y esculturas 28
4.1.2. Presencia del gato en la decoración monumental y su significado 29
4.2 Representación simbólica y estética de los gatos en el arte egipcio. 29
5. El gato en el arte más allá de Egipto 31
5.1. Representación del gato en el arte europeo 31
5.2 El gato en el arte moderno y contemporáneo 32
5.3 Permanencia del símbolo del gato en la cultura visual actual 34
5.4. Análisis del simbolismo en el Arte. 34
5.5. Análisis de la iconografía, iconología 35
CAPÍTULO II: 36
METODOLOGÍA 36
2.1Tipo de investigación 36
2.2 Método 36
2.3 Delimitación 37
2.4 Población y muestra 38
2.5 Técnicas 39
CAPÍTULO III: 41
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 41
FASE 1 41

1. Iconografía de la representación del gato en obras de arte del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto. 41
2. Significado simbólico asociado a la figura del gato. 43
FASE 2 46
Análisis del comportamiento de los sujetos de estudio. 46
CAPÍTULO IV: 49
4.1 Conceptualización de la obra: 49
4.2. Introducción de la obra: 49
4.3 Descripción de la obra 50
4.4 Bocetos 51
4.5 Obra final 54
Guion museográfico 55
1.- OBJETIVO GENERAL 55
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 55
6.- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 55
4.6 Descripción de la exposición 59
4.7 Texto curatorial de la exposición 59
CAPITULO V: 61
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL TRABAJO DE TITULACION 61
CONCLUSIONES 61
RECOMENDACIONES 61
BIBLIOGRAFÍA 63
ANEXOS 67

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Deidad 41
Tabla 2: Significados de los aspectos simbólicos 42
Tabla 3: elementos simbólicos 43
Tabla 4: Resultados de observación participante y asociación simbólica de los sujetos de estudio. 46

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación geográfica del Antiguo Egipto. (2020) 16
Figura 2: Dioses Egipcios. Elaboración propia con base de Ancient Egyptian god goddess infographic table, por Olga Che. (2019) 17
Figura 3: Dios Ra. Elaboración propia basada en Dioses del antiguo Egipto (2020) 20
Figura 4: El gato en la religión egipcia, Dioses felinos. Academia de egiptología (2026) 24
Figura 5: Escultura de gato egipcio asociada a la diosa Bastet. Egiptología (2020). 25
Figura 6: Momias y sarcófagos de gatos. Egiptología (2024) 26
Figura 7: Momia de gato con patrón decorativo y su radiografía. Aptado de Cano Latorre (2020, p. 25), quien a su vez cita a Ikram (2012). 26
Figura 8: Ofrenda a la diosa Bastet. Heródoto sobre los gatos de egipcio. (1886). The obsequies of an Egyptian. (2025) 27
Figura 9: Escritura jeroglífica egipcia en esculturas. Serenade (2024) 28
Figura 10: Gato en la Edad Media. World History Encyclopedia (2019) 32
Figura 11: Triada peirceana, el gato es el Rey. Repositorio ITM (2023) 33
Figura 12: Zeus. Autoría propia (2026) 34
Figura 13: Bocetaje de prueba. Autoría propia (2025). 51
Figura 14: Maqueta boceto de la obra. Autoría propia (2025) 52
Figura 15: Boceto de la estilización de los 5 gatos autoría propia (2025) 52
Figura 16: Proceso de aplicación del acrílico a los 5 gatos. Autoría propia (2025) 53
Figura 17: Obra en últimos detalles. Autoría propia (2026) 54
Figura 18: Obra final. Autoría propia (2026). 54
Figura 20*:* Instalación final de la obra. Autoría Propia (2026) …… 57
Figura 21: Exposicion colectiva “Umbral” . Autoria Propia (2026)…… 58
Figura 22: Diseño de Cedula. Autoría Propia (2026) ……..…. 58

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia del arte, los animales han constituido una fuente constante de inspiración, funcionando como símbolos que reflejan las creencias, valores y mitologías de diversas culturas. Entre estas especies, los felinos ocuparon un lugar destacado en el Antiguo Egipto, donde adquirieron una gran relevancia religiosa y social que permite comprender aspectos esenciales de la cosmovisión egipcia. El análisis de esta representación no solo nos ayuda a entender mejor las jerarquías y prácticas simbólicas de dicha civilización, sino también a profundizar en el arte como medio de expresión de la espiritualidad y la protección dentro de la vida cotidiana.

El interés por desarrollar esta investigación surgió de la permanencia de la figura del gato a lo largo del tiempo, por el hecho de que el gato ha sido un animal que nos ha acompañado a lo largo de la historia, desde que eran considerados animales sagrados en la antigüedad hasta la actualidad, son los animales de compañía que más hogares ocupan. Este trabajo nace desde explorar nuevas narrativas visuales basadas en el simbolismo egipcio y que pueden servir de espejo y de enriquecimiento en el proceso reflexivo a otros artistas que están buscando inspiración en la ancestralidad.

Por otro lado, se consideró importante rescatar la memoria de una cultura en la que la relación del ser humano con el animal fue solo una relación de lo funcional, sino que fue una relación simbólica y espiritual que sigue resonando en nuestra época. A pesar de este trasfondo histórico y cultural, en el contexto actual, puede verse frecuentemente en la asociada a dimensiones decorativas o cotidianas, lo que plantea profundizar estos detalles simbólicos o decorativos que se adquirió dentro del Antiguo Egipto. Del mismo modo, abordar sobre el origen de su domesticación y las razones de su importancia dentro de la cultura egipcia, permite comprender la transformación de la relación entre el ser humano y su incorporación ente lo artístico y lo religioso. A partir de la necesidad de comprender al gato más allá de su representación y a la transformación del gato en un elemento estático desligado de su dimensión espiritual, la investigación se orientó a responder la siguiente interrogante: ¿De qué manera se implementó la figura del gato en el arte pictórico del Antiguo Egipto? Y ¿Cuáles fueron los elementos que acompañan o caracterizan la representación del gato?

La investigación resulta pertinente porque permite estudiar la figura del gato desde el valor otorgado por la civilización egipcia, además en los que los símbolos asociados al

estudio buscan generar una base conceptual que se reinterpretar en el contexto de una mirada más completa sobre su representación artística. Al visibilizar el significado simbólico de este felino, se busca significar su presencia para el arte actual y mantener vigente un referente visual que continúa inspirando nuevas formas de creación estética. Además, el estudio contribuye al reconocimiento de las raíces culturales que vínculo al gato con el ser humano desde tiempo atrás, evidenciando su construcción como un puente entre el mundo terrenal y el espiritual.

Este trabajo aporta conocimientos sobre la relación entre arte y religión y simbolismo del Antiguo Egipto, particularmente a partir de la representación del gato como símbolos sociales. Asimismo, fortalece el diálogo entre creación artística y ancestralidad, ofreciendo a la sociedad una base histórica descriptiva para un desarrollo de nuevas propuestas pictóricas. Su aporte también se extiende al ámbito de la preservación cultural, ofreciendo una compresión más profunda de los orígenes simbólicos del gato más allá de su funcionalidad dentro del contexto cultural moderno, además, de promover una valoración estética e histórica más consciente.

Objetivo general

Analizar el uso de la implementación iconográfica y simbólica alrededor de la figura del gato en el arte pictórico del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto, para identificar sus elementos representativos que logren incorporarse en la representación artística actual.

Objetivos Específicos

1. Analizar el uso iconográfico de la representación del gato en obras pictóricas del Antiguo Egipto.
2. Determinar el significado simbólico asociados a la figura del gato en el contexto de la religión y la mitología egipcia.
3. Analizar la evolución del gato doméstico.
4. Reconocer los elementos representativos del gato en el arte del Antiguo Egipto para la creación de una propuesta artística.

Durante el desarrollo de estudio surgieron diversos desafíos relacionados con la naturaleza del pensamiento egipcio, considerado frecuentemente como un sistema de difícil interpretación debido a las limitaciones existentes en la compresión búsqueda bibliográfica de sus símbolos. De igual manera, el análisis iconográfico presento complejidades derivadas de su carácter polisémico, ya que los significados variaban según el contexto histórico y religioso. De esta manera se realizó una exhaustiva revisión de las distintas representaciones de deidades como lo es Bastet y de su transición simbólica desde la figura de la leona feroz hasta el gato doméstico protector.

De esta manera, la investigación no solo permitió profundizar en la comprensión del simbolismo y la iconografía del gato dentro de un período de la cultura egipcia, sino que también posibilito la relación entre los elementos identificados y a la creación de una propuesta artística desde una perspectiva nueva.

CAPÍTULO I:

MARCO TEÓRICO

1. Contexto histórico del Antiguo Egipto

1.1 Breve historia del Antiguo Egipto

En el Antiguo Egipto se formó de múltiples cambios en sus territorios, dando su origen sobre el bajo Nilo, siendo una de las culturas más fascinantes que existen, ya que esta civilización se originó aproximadamente entre el 3300 a. C. y el 332 a. C., y se desarrolló en el Valle del río Nilo, al norte del continente africano. Se consolidó como potencia gracias a sus recursos naturales y a su ubicación geográfica privilegiada, lo que le permitió mantener un aislamiento estratégico que generó una identidad y organización propia, a diferencia de otras culturas (Kiss, 2025). Esto refleja que fue una civilización muy inteligente, ya que al adaptarse con su entorno logró una identidad cultural independiente, donde el desierto y el Nilo funcionaron como un muro protector que facilitó su desarrollo progresivo en diversos campos: como la escritura, la arquitectura, la astronomía y otros.

Figura 1: Ubicación geográfica del Antiguo Egipto. (2020)

Egipto se ubicaba geográficamente al noreste africano y, en la antigüedad, se limitaba al norte con el mar Mediterráneo, al sur con Nubia, al este con el mar Rojo y el istmo de Suez y con el desierto de Libia al oeste. Su territorio se extendía a lo largo del río Nilo, y geográficamente se distinguían dos regiones: el Alto Egipto, al sur, y el Bajo Egipto, al norte, formando un vasto valle fértil a lo largo del Nilo (Guanilo Cerna, 2020, p.15).

Esta civilización logró establecer un sistema de creencias politeísta, en el que destacaban dioses, quienes representaban fuerzas naturales, valores sociales y ciclos cósmicos. Además, la sociedad se organizó jerárquicamente, donde los sectores privilegiados se beneficiaban de los atributos, mientras que la mayoría de la población debía pagar tributos. También desarrollaron un sistema de escritura que evolucionó con el tiempo, permitiendo registrar leyes, rituales, comercio y conocimientos científicos.

Figura 2: Dioses Egipcios. Elaboración propia con base de Ancient Egyptian god goddess infographic table, por Olga Che. (2019)

1.2 Periodización del Antiguo Egipto

En el Antiguo Egipto, la periodización es fundamental entenderla por su proceso histórico como instrumento que facilita el progreso de la civilización dentro de lo político, social, cultural y religioso cerca de los tres mil años, como lo indica el artículo de Revista UNAC, donde la cronología egipcia presenta diversas extensiones dentro de sus varias dinastías que dominaron su territorio, como el Periodo Arcaico, el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo y el Periodo Tardío (2023).

Las creencias dadas en la cultura egipcia iniciales se fundamentaban en pensamientos animistas, fetichistas y totémicos. Donde se afirmaba que partes de la naturaleza, objetos y animales tenían un espíritu o fuerza sagrada, creando conexiones espirituales entre determinados grupos basados en los símbolos o entidades de la naturaleza, situados dentro del periodo predinástico, siendo la concepción del universo como guía de los humanos (Mark, 2021).

La evolución se da durante el Imperio Medio (2040 - 1782 a. C.); aparecieron representaciones de la figura del gato en ámbitos domésticos y funerarios, vinculándose aun principalmente dentro de la protección de las provisiones. Posteriormente, en el Imperio Nuevo (1570 - 1070 a.C.), intensificó la veneración hacia deidades relacionadas con la maternidad o protección que se incorporaron dentro de rituales hasta manifestaciones artísticas. Más adelante, durante el periodo Tardío (525 - 332 a. C.), el culto felino alcanzó una mayor consolidación de venerar a las deidades y simbolismos asociados a estos seres, reflejando las creencias espirituales y los elementos desarrollados a lo largo de la historia egipcia (Revista UNAC, 2023).

A lo largo del Antiguo Egipto, la presencia del gato fue ganando cada vez mayor relevancia desde el simbolismo como lo religioso dentro de la cultura que se dio durante el Imperio Medio, pero el simbolismo y mayor relevancia se dan en el Imperio Nuevo. De tal modo, que la representación simbólica del gato, según Duque Mejìa (2023), obtuvo un papel significativo dentro de la religión y la cultura egipcia, al que se atribuyeron asociaciones con la divinidad, protección y poder. Sin embargo, estas interpretaciones no quedaron inmóviles, sino que el gato logró cambiar en distintos contextos sus significados dentro de los periodos históricos que alteraban su valor simbólico a medida que evolucionaban las creencias de cada sociedad.

2. Los gatos en la cultura egipcia

En la cultura egipcia, los gatos tenían un papel importante dentro de la vida diaria de la sociedad, pasando de solo cumplir funciones domésticas dentro de los hogares a convertirse en un ser lleno de simbología asociada a deidades valoradas por los egipcios (National Geographic, 2022).

Los gatos empezaron a domesticarse cuando aparecieron roedores en los cultivos. Desde ese momento se estableció un vínculo entre los gatos y los humanos, lo que demuestra que su convivencia tiene una larga evolución histórica. Desde el año 4000 a. C., los gatos convivían con los humanos. Además, los gatos domésticos actuales provienen de la misma especie: *Felis silvestre catus* (National Geographic, 2023). Desde sus inicios, el gato tuvo presencia destacada en la sociedad, ya que su agilidad y su capacidad para cazar contribuía a mejorar la calidad de vida de las personas. Esto generó un fenómeno único en comparación con otras culturas.

Los antiguos egipcios tenían la capacidad de admirar y reflejar su sentido espiritual en la vida cotidiana, fusionando lo práctico con lo simbólico. Como afirma el Centro de Investigación Estadunidense en Egipto (ARCE), como se citó en National Geographic, (2022), los egipcios admiraban a los gatos por su naturaleza compleja y dual. Para ellos, los felinos lograban combinar la gracia, la fertilidad y la ternura protectora con la agresividad, la rapidez y el peligro. Por ellos, los dioses vinculados a estas características, frecuentemente se representaban con rasgos felinos" (pàrr. 6). Además, desde sus inicios, el gato tuvo presencia destacada en la sociedad, ya que su agilidad y su capacidad para cazar contribuían a mejorar la calidad de vida de las personas como fenómeno único.

Los gatos no solo ocupaban un lugar privilegiado en la sociedad egipcia, sino que también los asociaban a deidades, lo cual indica su gran importancia tanto en la vida cotidiana como en la espiritualidad de los egipcios. Esto evidencia que no solo valoraban a los gatos por sus beneficios prácticos, sino que los incorporaban en su cosmovisión, asignándoles papeles importantes dentro de la actividad diaria, como protección contra las plagas por los gatos pequeños; en cambio, los grandes eran símbolo de poder real y divino. National Geographic (2022).

Asimismo, diversas fuentes documentan que, en el Antiguo Egipto, los gatos eran considerados animales admirados y sagrados, al punto de existir normativas que sancionaban su maltrato o asesinato (Weekend, 2023). Esta sacralidad también se reflejaba dentro del lenguaje: en el Alto Egipto, al gato macho se lo dominaba "myeou" y a la hembra "techau", términos derivados de su vocalización, lo que da origen a su nombre "chaus", que actualmente lo asocian al gato salvaje egipcio *Felis chau* (Weekend, 2023). Este hecho evidencia que ya desde sus inicios la cultura egipcia no solo llego a identificar a los felinos, sino que también les atribuyo un gran valor simbólico.

Por otra parte, el mismo autor señala la estrecha relación entre los gatos y lo divino, evidenciando así su asociación con dioses, como sucede con el vínculo simbólico entre los felinos y el dios Ra, lo que aportaba a este último su forma y carácter sagrado en la sociedad. Por lo tanto, los gatos no solo eran queridos por su utilidad, sino también por su capacidad de representar valores espirituales, por lo tanto, los convertían en símbolos de protección, poder y conexión con lo divino.

Precisamente por esa importancia de lo simbólico, el gato también llego a tener un papel muy importante en ciertos aspectos concretos de la sociedad egipcia. Según Weekend (2023), la presencia y la importancia del gato aumentaron con el paso del tiempo. Durante el Imperio Nuevo años (c. 1550 - 1070 a. c.), fueron entrenados para que acompañaran a los humanos en la cacería de aves, que era lo que más se hacía entonces, y así podían reemplazar al perro, ya que era un animal doméstico en un montón de otras partes del mundo.

Figura 3: Dios Ra. Elaboración propia basada en Dioses del antiguo Egipto (2020)

No obstante, a lo largo de la historia, hubo épocas en las que los gatos domésticos fueron perseguidos de forma injusta, en las que ser dueño de uno era motivo de acusación y castigo. Pero a pesar de ese vaivén, su extraordinaria capacidad de adaptación les ha permitido seguir formando parte de la memoria humana a lo largo de los siglos. En este sentido, los gatos lograron adaptarse y garantizar su supervivencia en la sociedad (Barmpouti, 2022).

2.1 El simbolismo del gato en la cultura egipcia

En el Antiguo Egipto, los gatos ocuparon un lugar destacado dentro de la estructura simbólica y religiosa de la sociedad. Más allá de su función como animales domésticos, fueron concebidos como portadores de significados complejos, vinculados tanto a cualidades nobles como a aspectos protectores y espirituales. Esta valoración trascendió y llego a ser una valiosa practica que ayudaba a la sociedad egipcia en sus creencias con respecto a la unión del hombre y el dios.

Dentro de este contexto, los gatos aparecieron en estrecha relación con diversas divinidades, especialmente con la diosa Bastet. Su imagen era representación con rasgos

felinos evidencia la importancia simbólica que el gato tenía. Sin embargo, los egipcios no adoraban físicamente al gato en sí mismo, sino a las cualidades que este representaba, tal como la protección, la fertilidad y el equilibrio entre fuerzas opuestas (ARCE, 2021). De este modo, el animal funcionaba como un medio de representación de lo sagrado, más que como un objeto de culto directo.

Desde una perspectiva simbólica, el gato encarnaba una dualidad significativa: en primer lugar, era el animal de casa, protector, cercano al hombre; y la independencia y enigma que le daban la impresión de pertenencia a lo desconocido y lo espiritual.

Asimismo, el simbolismo del gato puede reflejarse como un sistema de significados que operaba mediante analogías con la naturaleza y los fenómenos espirituales. Según Benítez (2017), los símbolos pueden establecer comunicaciones entre distintos niveles de la existencia, aunque la interpretación no revela completamente su significado, ya que suele permanecer parcialmente oculto y requiere de un conocimiento específico para ser comprendido en profundidad.

En consecuencia, el gato se consolida como uno de los símbolos más representativos del Antiguo Egipto, no solo por su presencia en la vida cotidiana, sino por la profundidad de su carga simbólica. En este sentido, su valor no se limita a lo representativo, sino que se proyecta hacia funciones más complejas dentro de la relación entre el mundo humano y el espiritual.

2.2 El gato como conexión entre el mundo terrenal y espiritual.

Partiendo de esta dimensión simbólica, es posible comprender con mayor claridad el papel del gato como un vínculo entre el mundo terrenal y el espiritual dentro de la cosmovisión egipcia. Esta relación se fundamentaba en una concepción de la existencia que iba más allá de la idea generalizada de una obsesión por la muerte, ya que los egipcios manifestaban un profundo apego a la vida y buscaban prolongar sus vínculos, creencias y afectos en el más allá.

En este contexto, en Egipto la muerte no era entendida como un final, sino como un tránsito hacia una existencia eterna similar a la vida terrenal. Por ello, procuraban llevar consigo aquello que consideraban esencial, ya sea de forma material o simbólica, convencidos de que estas representaciones garantizarían la continuidad de su existencia

(Egiptología, 2020). Igualmente, las escenas pintadas en las tumbas y templos cumplían una función esencial, al brindar existencia en el más allá a lo representado.

Siguiendo este razonamiento, los animales eran protagonistas, especialmente los que tenían un fuerte valor simbólico. El gato, en especial, se consideraba un nexo entre los dos mundos, no solo por ser el animal domestico mas cercano al ser humano, sino por las cualidades espirituales que llegaban a otorgarles.

Los cuidados que los egipcios ofrecían a los gatos evidenciaban esta importancia. Al morir, estos animales no eran entregados al cementerio de cualquier manera, sino eran momificados con técnicas muy parecidas a las de los funerales humanos, además, la desaparición de un gato era motivo de grandes conmociones y un auténtico duelo ritual al estilo humano, relata Heródoto, citado en Egiptología (2020), describe su asombro ante los rituales de duelo realizados tras la muerte de un gato, lo que reflejo el profundo valor simbólico que se les otorgaba.

Por último, los gatos eran llevados a templos sagrados para ser momificados y enterrados, de este modo, se aseguraban de que su paso al más allá fuera con todas sus pertenencias. De este modo, el gato no solo representaba una figura significativa en vida, sino que también se proyectaba como un agente activo en la dimensión espiritual, consolidándose como un puente entre el mundo terrenal y el trascendental.

3. Relación del gato con la religión y la mitología

La mitología egipcia era vista como un ciclo perpetuo, en donde la creación partía del caos inicial (*Nun*), y el dios Atón-Re, establecía el orden al moldear el tiempo, el espacio y otras divinidades esenciales. Una concepción que no solo era como una manifestación, sino también la muerte, llegando al punto de concebir más allá de la muerte como una continuación simbólica de la vida terrenal, además de simbólicos regidos por sus propios rituales y juicios, como el de Osiris (Cano Latorre, 2020, pp. 7). Esta concepción atravesaba la vida y la muerte, entendiendo que el más allá era una prolongación del simbolismo de la vida con sus rituales y juicios divinos, como el de Osiris.

En torno a este tramado, la religión era satén fundamental de la vida cotidiana de su civilización, marcando el tono de lo espiritual y de lo material. Según. El (Portal Humanidades, 2017), esta creencia no solo se enfocaba en lo sagrado, sino también que incorporaba aspectos mitológicos, rituales médicos y elementos mágicos, lo que

evidencia una percepción del mundo fuertemente vinculada con lo sagrado y lo sobrenatural.

Además, los egipcios mantenían un equilibrio con sus saberes y con las entidades a quienes atribuían su fe. A partir del planteamiento en *Humanidades* (2017), la religión egipcia era politeísta, ya que veneraba a múltiples deidades, cada una con un poder ancestral conocido como heka, el cual representaba la magia y la energía divina que mantenía el orden del universo y su civilización. Plantea Castel (2024), que los rituales religiosos egipcios resultaban incomprensibles y extraños para muchas personas, especialmente el culto a animales como cocodrilos, peces o gatos, lo cual les parecía absurdo. De esta manera, se reflejan las prácticas culturales y espirituales al considerar sagrado a cualquier animal que pudiera beneficiar a sus creyentes en el más allá.

De esta manera, en el Antiguo Egipto, los animales ocupaban un lugar esencial dentro de la religión, la mitología y la vida cotidiana.

Según Cano Latorre (2020), "destacaba la figura sagrada del gato, relacionado con la protección, la fertilidad y la divinidad, por su estrecha conexión con la diosa Batet, lo que lo convirtió en un símbolo de veneración. El respeto y la veneración hacia ciertos animales reflejan la conexión entre la naturaleza y el simbolismo que estos representaban en el Antiguo Egipto, evidenciando el valor de sus creencias culturales. Los egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte, y los gatos no eran la excepción. Esto se reflejaba en la gran cantidad de gatos momificados hallados en sus templos, ya que eran sacrificados como ofrendas a sus dueños o para servir como ayuda espiritual en el más allá" (p.24).

Se han descubierto tumbas con gatos momificados junto a sus propietarios, lo que indica que pensaban que estos felinos continuarían resguardándolos en el mundo espiritual.

Figura 4: El gato en la religión egipcia, Dioses felinos. Academia de egiptología (2026)

3.1.1. Bastet y otras deidades felinas

En la civilización egipcia, el vínculo entre lo humano y lo divino se evidenciaba en la adoración ciertos animales, como los felinos, que no solo eran queridos, sino que también se consideraban encarnaciones de lo sagrado. Ya en las primeras dinastías, las divinidades felinas llegaron a ser un pilar del panteón religioso egipcio. El significado del gato iba más allá de lo tangible y se impregnaba de matices espirituales, vinculados con la justicia, el equilibrio, la maternidad y la protección del hogar.

Según Joshua Mark (2022), la diosa felina Mafdet aparece ya en la dinastía I de Egipto (aproximadamente entre 3150 y 2890 a. C.), como símbolo de justicia y protectora contra el mal, lo que evidencia la relación simbólica entre los felinos y el orden moral en la mitología egipcia. Bastet asumió gradualmente las funciones protectoras que antes cumplía Mafdet durante la dinastía II de Egipto (C.a 2890- 2670 a. C), y su influencia perduró hasta el final de la dinastía Ptolemaica, hacia el 30 a, C.

Esta coexistencia evidencia la jerarquía que llevaba cada deidad según la necesidad de los egipcios como lo es Mafdet que continuó siendo una figura relevante durante el Imperio Nuevo, asumiendo funciones relacionadas con la protección, como las que más adelante adoptarían diosas como Serkt, protectora contra las mordeduras venenosas, y a la propia Bastet. De acuerdo con Joshua Mark (2022).

A diferencia de Mafdet, asociada a aspectos más salvajes, Bastet fue ampliamente venerada como diosa protectora del hogar, la fertilidad y la vida doméstica, representando una energía más amable y cercana al ser humano, siendo representada comúnmente como un gato o una mujer con cabeza felina (Mark, 2022). A partir de su representación como diosa gata, Bastet obtuvo un papel fundamental en la vida espiritual egipcia. Se le

atribuíamos el poder de expulsar enfermedades y espíritus malignos y su relación con las mujeres y niños, le dieron mayor importancia como protectores del hogar.

Por ello, su adoración era común tanto en hombres como en mujeres. A partir de este momento, Bastet fue considerada como símbolo de fecundación y protectora, además de ser el centro de los rituales religioso. A partir de allí, los gatos comenzaron a tener una valorización especial; estos animales se criaban para ser sacrificados ritualmente, momificados y enterrados en frascos con forma de felino o pequeñas piezas cerámicas en memoria de la diosa.

Entre los siglos VIII y IV a. C., el culto a Bastet impulsó construcción y expansión de templos dedicados a ella (National Geographic, 2022). Bastet, entre otros dioses, se puede mencionar destacada, diosa con forma de gata, que aparte de representar aspectos de la vida cotidiana ofrecía un conocimiento más hondo sobre la relación entre lo humano y lo divino. Otras importantes divinidades felinas también compartieron espacios con ella dentro de la ideología egipcia.

Figura 5: Escultura de gato egipcio asociada a la diosa Bastet. Egiptología (2020).

3.1.2. Prácticas funerarias y momificación de gatos

El tratamiento funerario otorgado a los gatos en el Antiguo Egipto no solo evidenciaba su valor religioso, sino también el profundo simbolismo que encarnaba dentro del culto a Batet. De acuerdo con el proceso de momificación llevado a cabo en el Bubasteion era relativamente simple, ya que no requería la extracción de órganos, sino únicamente la desecación del cuerpo. Aunque la mayoría de estas momias felinas eran sencillas, algunas presentaban características más elaboradas, ya que eran considerados representaciones directas de la diosa Bastet (Cano Latorre, 2020, p. 25).

Figura 6: Momias y sarcófagos de gatos. Egiptología (2024)

La costumbre de momificar gatos en el Antiguo Egipto no solo refleja su valor religioso, sino también el profundo nivel de devoción espiritual que la sociedad sentía hacia estos animales. Su preservación ritual, similar a la practicada con los seres humanos, demuestra que el gato era considerado un vínculo entre el mundo terrenal y lo sagrado. Cuando un gato moría, sus dueños manifestaban señales visibles de duelo, como afeitarse las cejas. Además, el cuerpo del felino era tratado con aceites y envuelto en lino antes de ser enterrados junto a ofrendas, lo que evidencia el respeto sagrado que se le otorgaba (Hill, 2010).

Además, Serenade Magazine (2024) argumenta que la incorporación de animales y atributos específicos en las esculturas divinas de Egipto respondía a una elección simbólica deliberada, ya que cada elemento visual transmitía funciones particulares de los dioses, así como su poder y su relación con los seres humanos. Estas figuras eran colocadas en templos o sepulturas con el objetivo de invocar su protección y favor espiritual.

Figura 7: Momia de gato con patrón decorativo y su radiografía. Aptado de Cano Latorre (2020, p. 25), quien a su vez cita a Ikram (2012).

Aunque el gato fue una figura profundamente venerada en el antiguo Egipto, no todos los tratamientos hacia estos animales fueron compasivos. Algunos estudios indican que muchos de los gatos encontrados momificados no eran mascotas, sino animales criados

expresamente para ser sacrificados en rituales religiosos, muchas veces a través de métodos para ser sacrificados en rituales religiosos, muchas veces a través de métodos violentos como el estrangulamiento o fuertes golpes en la cabeza (Hill, 2010). Así criaban a muchos animales sagrados con la esperanza de que estos pudieron beneficiar espiritualmente a sus dueños en el más allá.

3.2 La pérdida del valor simbólico del gato

En el Egipto de los faraones, el gato no era simplemente una mascota, sino que llegó a representar la protección, la fertilidad y, sobre todo, el vínculo con lo divino a través de la diosa Bastet, que era dorada y tenía sus propios templos sagrados. Sin embargo, con el paso del tiempo y la aparición de nuevas religiones y culturas, este simbolismo fue desvaneciéndose. Lo que antes representaba un vínculo espiritual profundo, ha sido reducido en muchos casos a un animal común dentro del entorno doméstico, perdiendo gran parte de su carga simbólica. Para la civilización egipcia, el arte no lo tenía finalidad ornamental, sino que cumplía un papel sagrado, ya que los símbolos escultóricos eran herramientas esenciales para expresar principios divinos y garantizar la transición espiritual hacia el más allá (Serenade Magazine, 2023).

Figura 8: Ofrenda a la diosa Bastet. Heródoto sobre los gatos de egipcio. (1886). The obsequies of an Egyptian. (2025)

La transformación del símbolo del gato a lo largo de la historia evidencia cómo las creencias culturales y religiosas influyen en la percepción social de los animales. Mientras que en Egipto eran reverenciados como criaturas divinas, en la Edad Media su imagen cambio drásticamente: comenzaron a ser perseguidos y quemados vivos, por considerárseles emisarios del demonio debido a sus hábitos nocturnos (Weekend, 2020).

Este cambio demuestra cómo la sociedad puede modificar profundamente el significado de ciertos símbolos, pasando de la veneración al rechazo. Solo quedan registros históricos que evidencian cómo los gatos fueron valorados y protegidos en la cultura egipcia. Con el tiempo, su significado se fue diluyendo hasta convertirse en parte de la vida cotidiana, con una función más utilitaria o afectiva, desvinculada de su antigua dimensión espiritual.

4. Iconografía del gato en el arte egipcio

4.1.2 Representación de gatos en jeroglíficos, relieves y esculturas

La escritura jeroglífica en el Antiguo Egipto no solo funcionaba como un sistema de comunicación, sino que constituía una forma altamente simbólica de representar el pensamiento religioso y visual de su cultura. Este sistema gráfico se basaba en se imágenes que trascendían lo literal, permitiendo transmitir significados profundos. Cada signo jeroglífico poseía tanto un valor visual y conceptual, lo que reforzaba su dimensión simbólica.

A demás, los jeroglíficos se componían de figuras tomadas del entorno cotidiano, como seres humanos, animales, edificaciones o partes del cuerpo y eran seleccionados con precisión por su carga significativa. Además, los egipcios recurrían a recursos retóricos como la metáfora y la metonimia para expresar ideas abstractas y complejas, logrando que el lenguaje escrito se transformara en una herramienta espiritual, que transforma el lenguaje en una herramienta espiritual y estética a la vez (Alavedra i Regás, 2004).

Figura 9: Escritura jeroglífica egipcia en esculturas. Serenade (2024)

La relación entre los egipcios y los gatos trascendencia la simple compañía: estos animales eran venerados por su conexión con deidades, sino que también ocupó un lugar

en la vida cotidiana. Su importancia era tal que, al morir, muchos gatos eran momificados y sepultados junto a sus dueños. Se ha hallado representaciones de gatos en tumbas de los faraones, ya sea en forma de relieves o pinturas, reflejando la importancia de estos animales dentro lo espiritual del Antiguo Egipto (El perro de Arnolfini, 2020).

El simbolismo de los gatos en el arte y las ceremonias funerarias egipcias no se limita al apego entre humanos y animales. Los gatos en el arte egipcio son protagonistas de numerosos relieves y esculturas, donde su silueta inconfundible y armoniosa refleja la importancia de estos animales en la vida diaria y también su carácter sagrado. Estas representaciones no solo decoraban, sino que también simbolizaban, enmarcando al gato como un espíritu protector y emblema de la elegancia y el poder (Serenade Magazine, 2023).

4.1.2. Presencia del gato en la decoración monumental y su significado

Las figuras de gatos en la ornamentación grandiosa del Antiguo Egipto no solo manifiestan su dimensión simbólica y religiosa, sino también su función diaria en el entorno doméstico y funerario. Según National Geographic (2022), en la tumba de Nakht, perteneciente al Reino Nuevo, se representa un gato representado bajo la silla durante un banquete familiar, lo que evidencia su domesticación. Asimismo, escenas religiosas aparece el "Gran Gato de Heliópolis" combatiendo a la serpiente Apofis, símbolo del caos, destacando así su función protectora.

Además, de su papel simbólico y protector, los gatos también aparecen en escenas cotidianas y de caza en tumbas como de Nebamun, donde se decoraban las paredes con escenas de casa y reposo junto al difunto, en el que refleja su rol simbólico y práctico en la vida diría y el más allá (Castro Jiménez, 2014). En síntesis, la representación de los gatos en estas escenas cotidianas evidencia como este animal logro trascender lo puramente espiritual para integrarse de manera interna en la vida diaria. Su imagen adquirió un valor profundo y multifacético en la cultura egipcia, encarnando conceptos fundamentales como la protección, la domesticidad y la conexión espiritual.

4.2 Representación simbólica y estética de los gatos en el arte egipcio.

Dentro de la estética religiosa egipcia, los gatos simbolizaban el equilibrio y la protección, encarnando la lucha constante contra las fuerzas del caos. Al estar vinculados a con la diosa Bastet, ellos simbolizaban cualidades como la fertilidad, la maternidad y la

protección divina, lo que los hacía elementos parte integral de los ritos y ceremonias que tenían como objetivo asegurar la armonía dentro de lo religioso y la sociedad (Ikram, 2012).

Su fuerte valor simbólico y religioso se reflejaba en el arte a través de la representación de los gatos no solo como objetivos decorativos sino también como religiosos. Por lo tanto, la estilización de su figura reflejaba su estatus sagrado, mostrando que su presencia en el arte respondía a un discurso espiritual y no meramente decorativo.

Los gatos en el arte egipcio aparecen frecuentemente en relieves y esculturas, donde su imagen estilizada y elegante refleja tanto la importancia cotidiana como la dimensión sagrada de estos animales. Estas representaciones cumplían funciones simbólicas, enmarcando al gato como un guardián espiritual y símbolo de gracia y poder (Serenade Magazine, 2023).

Su presencia en los hogares iba más allá de su utilidad como cazadores; era un reconocimiento del valor espiritual, fortaleciendo el vínculo simbólico de lo divino y su idealización dentro del imaginario egipcio. En la cosmología egipcia, los gatos simbolizaban la protección frente al mal y la regeneración espiritual. Eran símbolo de dualidad admirada: combinaban ferocidad y dulzura, cualidades que se integraban perfectamente en la estética religiosa del Antiguo Egipto (Castel, 2024).

La cultura egipcia desarrolló una amplia variedad de amuletos y objetos rituales que representaban gatos como símbolo de protección y poder divino, especialmente vinculados a la diosa Bastet. Estos objetos cumplían una función tanto protectora como espiritual, reflejando la creencia en la capacidad de los gatos para alejar el mal y preservar la armonía en la vida cotidiana y en el más allá (American Research Center in Egypt, 2021).

En el Antiguo Egipto, el simbolismo del felino alcanzó una de sus manifestaciones más relevantes en la elaboración de amuletos, estatuillas y objetos ceremoniales, reflejando creencias espirituales y poder sagrado, así cada elemento portaba una función como vía de energía protectora.

Incluso ponían objetos de decoración en las tumbas como emblema del más allá. En necrópolis dedicadas a Bastet, como en Bubastis, se localizaron figuras de bronce, piedra o cerámicas implementadas en collares y pequeños amuletos, lo que evidencia una tradición extendida de ofrendas a esta deidad felina (Cano Latorre, 2020).

Este símbolo revela la importancia espiritual que se atribuía a los gatos como un papel que desempeñaban como intermediarios entre el mundo terrenal y el divino. Su constante presencia en temas funerarios y domésticos muestra cómo los antiguos egipcios los concebían como acompañantes sagrados y guardianes hacia el más allá.

Según sostiene Ikram (2012), las prácticas de momificaciones, junto con la elaboración de amuletos y pequeñas figuras de gatos eran depositadas en tumbas y hogares, funcionando como símbolos de protección dentro del ámbito espiritual y bienestar. Esta afirmación, permite comprender cómo, que en aquella época eran profundamente valorados y respetados. Su presencia respondía a múltiples funciones simbólicas, y su permanencia en hogares reforzaba la creencia en su capacidad para proteger al cuerpo como el espíritu, fortaleciendo su función como emblemas del equilibrio divino.

5. El gato en el arte más allá de Egipto

5.1. Representación del gato en el arte europeo

En la Edad Media, los gatos eran figuras recurrentes en manuscritos ilustrados, lo que reflejaba tanto su rol doméstico como su percepción cultural ambivalente. La representación de los animales en el arte medieval no se limitaba únicamente a fines decorativos o naturalistas, sino que estaba relacionada con creencias religiosas, culturales y simbólicas propias del periodo.

En particular, la presencia del gato en textos y representaciones visuales que fue moldeada por las narrativas eclesiásticas, que les otorgaron una fuerte carga moral y espiritual. Asimismo, en la Edad Media, los animales eran concebidos como símbolos con significados mágicos y místicos, especialmente en el caso del gato, cuya interpretación estuvo fuertemente influida por la iglesia (Girola, 2023, p.49).

Además, en la literatura medieval, el gato no se limitaba a ser un simple animal doméstico, sino que adquiere un significado profundo vinculado a características

humanas complejas y a criticas sociales. Según Girola (2023), “en el Libro de los gatos, el felino simboliza la astucia y la naturaleza ambigua del ser humano, funcionando como una herramienta para criticar la hipocresía moral de la época” (p. 51).

Durante la Baja Edad Media y el Renacimiento, el arte cumplía una función pedagógica y moralizante, especialmente en el contexto religioso. Las representaciones no solo eran elementos visuales, sino que transmitían enseñanzas, formación ética y advertencias espirituales. En este entorno, los animales solían simbolizar virtudes o vicios humanos, y uno de los casos más llamativos fue el gato.

Con el paso del tiempo los rasgos atribuidos a los gatos fueron relacionados a distorsiones por el hecho de mantener esa faceta de temerlos o de ser seres horribles. Estas representaciones no respondían a una observación realista del animal, sino a un intento deliberado de cargarlo simbólicamente con significados negativos, reforzando así los valores morales promovidos por la iglesia (Girola, 2023).

Figura 10: Gato en la Edad Media. World History Encyclopedia (2019)

Además, en el renacimiento, los artistas tomaron interés por su anatomía y comportamiento, detallándolos de forma realista. En este contexto, los felinos solían simbolizar la independencia, curiosidad, valores que lograban armonizar con el espíritu de exploración y renovación característico de la época.

5.2 El gato en el arte moderno y contemporáneo

Durante el arte moderno, la representación del gato adquirió una nueva dimensión simbólica y estética. Artistas como Pablo Picasso y Henri Matisse exploraron su forma y movimiento mediante representaciones estilizadas y abstractas, alejándose del realismo tradicional. Mediante líneas dinámicas y composiciones libres, estos artistas se corresponden con los ideales de libertad expresiva propia del modernismo. Esta esta

artística permitió reinterpretar al gato no solo como un ser doméstico, sino como un vehículo para la experimentación formal y la expresión subjetiva del artista (Atades Huesca, 2024).

Tras su consolidación como símbolo en el arte moderno, la figura del gato ha mantenido su presencia en el arte contemporáneo, evolucionando sin perder su carga simbólica. En el arte, los gatos continúan siendo retratados como símbolos de enigmas, sofisticación e introspección, lo que permite a los artistas manifestar o expresar sus sentimientos subjetivos y complejos mediante su representación (Atades Huesca, 2024).

La presencia emblemática del gato en el arte actual no solo demuestra su relevancia como símbolo visual, sino que también pone su manifiesto para ajustarse a las transformaciones estéticas y culturales de cada periodo. La figura del felino actúa como un recurso simbólico a mediante el cual los creadores exploran temas complejos como la formación de la identidad, las emociones humanas o los discursos críticos, logrando una representación subjetiva tanto estético como semióticos.

De acuerdo con Duque Mejía (2023), en el arte contemporáneo la figura del felino ha trascendido su papel como simple representación estética, para convertirse en un símbolo polisémico, cargado de diversos significados que se transforman según el entorno cultural, social o simbólico. Este signo felino no solo se interpreta desde lo emotivo, lo femenino y lo simbólico, sino también adaptando nuevas funciones dentro del lenguaje visual, como el cine, la música o el arte digital.

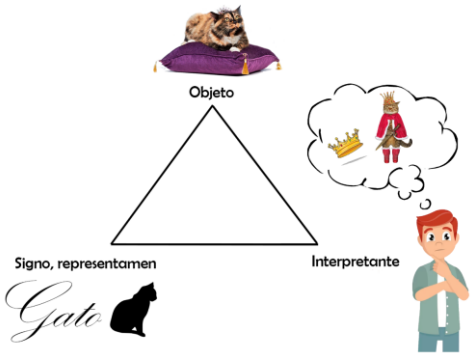


Figura 11: Triada peirceana, el gato es el Rey. Repositorio ITM (2023)

5.3 Permanencia del símbolo del gato en la cultura visual actual

A lo largo del tiempo, el simbolismo del gato ha logrado mantenerse vigente en diversas manifestaciones culturales. Actualmente, su presencial persiste en la cultura visual, manifestándose tanto en el arte como en la moda, el cine y los medios digitales, donde su imagen representa valores como la independencia, el misterio y la elegancia (Aranda, 2024).

Figura 12: Zeus. Autoría propia (2026)

El enigma del felino y sus complejas formas de existencia siempre han resultado fascinantes. Además, el gato ha mantenido su simbolismo durante mucho tiempo, adaptándose a diversas representaciones que abarcan desde la mitología y el arte hasta la cultura popular, donde sigue siendo un emblema de independencia, misterio y elegancia (An, 2024).

Además de su presencia en el arte y la cultura visual, se considera un intermediario entre el mundo físico y espiritual. A pesar de esta característica provoca dudas en la comunidad, siendo de importancia en conceptos como energías puras, dualidad y armonía sigue siendo apreciada en numerosas culturas.

En la actualidad, el significado del felino también se conecta con su papel como enlace entre el mundo tangible y el espiritual, enfatizando su relevancia en ceremonias y convicciones que exploran la dualidad y la armonía. Esto amplia su entendimiento más allá de lo superficial, hacia un ámbito cultural y espiritual profundo (An, 2024).

5.4. Análisis del simbolismo en el Arte.

El simbolismo es una expresión que ayuda a transmitir significados profundos más allá de la representación literal de los objetos, donde funciona como un nexo sobre lo material y las nociones culturales, espirituales y emocionales de una cultura. Además, los símbolos conservan saberes hasta creencias que se transmiten a lo largo del tiempo, donde gracias a ellos se logra entender la realidad desde otra perspectiva, mucho más amplia,

comprendiendo como la vida, la muerte o el poder son nociones que se vivió sobre los seres humanos con la conexión hacia su entorno cultural (Cooper, 1987, pp. 4-5-6).

En el arte el simbolismo permite la representación literal de los objetos para comunicar significados más profundos vinculados a las emociones, creencias y espiritualidad. El simbolismo se caracterizó por expresar ideas, emociones y estados espirituales mediante imágenes sugestivas, alejándose de la representación objetiva de la realidad y privilegiando la dimensión interior y subjetiva de la experiencia humana (Brodskaya, 2010).

Se puede entender que no solo es una imagen de un ser, sino como un símbolo asociado a significados profundos, como dice Paul Gauguin: “El arte es una abstracción; extráela de la naturaleza soñando ante ella”.

5.5. Análisis de la iconografía, iconología

Entender una obra de arte implica más allá de mirar sus elementos visuales, sino el comprender que estas creaciones frecuentes abarcan grandes significados relacionados con el contexto cultural e histórico de su origen. Así la iconología se transforma en un recurso esencial para lograr descifrar mensajes profundos que encontramos en las imágenes artísticas. De acuerdo con Moreno Pulido (2007), la iconología es un nivel más profundo de análisis sobre imágenes donde observa su procedencia dentro de un contexto amplio a diferencia de la iconografía que se encarga de identificar y describir los elementos representados, tratando de entender su función sobre los aspectos culturales, sociales, filosóficos o hasta religiosos, que mantuvieron un gran impacto dentro de la historia del arte sobre el pensamiento y la cultura.

Se puede decir que es una herramienta esencial que analiza obras artísticas, ayudando a reconocer mucho los temas, símbolos y motivos que se presentan, de tal manera que este estudio vincula a creador con el periodo o condiciones que acercan para saber su significado.

CAPÍTULO II:

METODOLOGÍA

2.1Tipo de investigación

La presente investigación fue de tipo cualitativo con un enfoque histórico-hermenéutico, según Ferrater (2010, citado en Ortiz Ocaña, 2015) la hermenéutica constituye un proceso de interpretación y comprensión de los significados presentes en las manifestaciones humanas, considerando el contexto histórico y cultural donde se desarrolla. Desde esta perspectiva, el estudio permitió interpretar los significados simbólicos e iconográficos asociados a la investigación.

El propósito de este estudio consistió en interpretar los significados simbólicos e iconográficos vinculados a la figura del gato en el contexto del Antiguo Egipto en el Imperio Nuevo (1570- 1070 a.C.) donde se consolido dichas representaciones que marcaron aquella época del VIII milenio a. C. Mediante este enfoque, se profundizó en la compresión de cómo el gato fue representado dentro de la cultura egipcia, revelando las creencias e integrándolas entre el arte y la religión de esta civilización.

Este proceso investigativo, desarrollado a través de las artes, buscó aportar y construir una narrativa más clara y accesible sobre la representación del gato en la cultura egipcia, tomando como referencia sus profundos significados simbólicos e iconográficos para representarlos dentro de una propuesta pictórica.

2.2 Método

El diseño metodológico adoptado al estudio de caso, el cual se ajusta al carácter complejo y único del tema, centrado en el simbolismo y la iconografía especifica relacionada con los gatos en el arte Egipto en el Imperio Nuevo para una representación actual.

De acuerdo con Yin (1994), el estudio de caso de este método se caracteriza por desarrollar y estudiar fenómenos actuales dentro de su contexto real, especialmente cuando una relación estrecha exista entre el fenómeno investigativo y el entorno en el que se desarrolla. Esta metodología permitió desarrollar un análisis profundo de la percepción visual del gato en dicha cultura, reinterpretando sus elementos simbólicos y recontextualizándolos dentro de una propuesta artística que exploró los elementos más significativos de la época.

2.3 Delimitación

La investigación se delimito temporalmente dentro de este marco histórico que va dentro de lo que es el Imperio Nuevo del Antiguo Egipto (1570- 1070 a. C.), enfocándose en:

El simbolismo del gato dentro de la cultura egipcia, la iconografía felina presente en el arte egipcio, la relación de gato con la diosa Bastet-.

La representación del Gran Gato de Heliópolis como manifestación del dios Ra,

Los símbolos asociados al gato dentro de la cosmovisión egipcia, tales como el Ojo de Horus, el Ojo de Ra, la Cruz Ankh, el escarabajo y el Cetro de Was.

La investigación se desarrolló en dos fases, una fase relacionada con investigación documental y otra fase relacionada con el análisis del comportamiento de gatos domésticos.

Primera Fase: Análisis documental para identificar la iconografía y simbolismo

En la primera fase se realizó una revisión bibliográfica centrada en la representación del gato vinculada con la diosa Bastet, analizando su rol fundamental como protectora y guardiana. Además, se analizó la trascendencia del gato más allá de la domesticación, abordándolo desde una perspectiva sagrada e identificando al Gran Gato de Heliópolis como una manifestación del dios Ra. Bajo esta premisa, se vinculó a ambos seres como entidades sagradas del Antiguo Egipto

Se llevo a cabo un análisis sobre la iconografía del gato en diversos contextos artísticos, tales como jeroglíficos, relieves y objetos funerarios, lo cual permitió identificar patrones visuales y temáticos que evidenciaron el valor del gato en Egipto. A partir de ello, se representaron los símbolos iconográficos más relevantes, valorando lo tradicional y estableciendo un dialogo actual sobre el gato en arte.

Esta exploración se relación directamente con la investigación de

a) Los componentes visuales e iconográficos:

   Investigando los componentes visuales presentes en jeroglíficos, esculturales, relieves, pinturas y objetos funerarios del Antiguo Egipto, donde representan la forma del gato, sus posturas, atributos, colores, accesorios y símbolos,

permitiendo reconocer los elementos iconográficos más relevantes para esta propuesta.

b) Elementos simbólicos y espirituales:

Se analizaron significados religiosos, culturales y espirituales asociados al gato desde la cosmovisión egipcia, especialmente su relación con la diosa Bastet y el Gran Gato de Heliópolis. Asimismo, se estudiaron símbolos como el Ojo de Horus, el Ojo de Ra, la Cruz Ankh, el escarabajo y el cetro de Was, interprendo sus valores de protección, fertilidad, poder, vida, renovación y divinidad para la obra.

Segunda fase: análisis de comportamiento de gatos domésticos.

La segunda fase se basó en la selección no probabilística, pero se enfocó en la observación participante de cinco gatos domésticos seleccionados de manera intencional. Con el propósito de establecer relaciones simbólicas entre sus características conductuales y los significados que identifican en la investigación documental.

Se analizo aspectos como:

Vigilancia

Sociabilidad

Territorialidad

Afectividad

Exploración

Dominio

Posturas corporales

Permitiendo que estas características las asocie con cada gato determinando los valores simbólicos presentes en la iconografía egipcia.

2.4 Población y muestra

La población está conformada por gatos domésticos pertenecientes al entorno de la investigadora. Esta delimitación permitió realizar una observación participante basada en la interacción y convivencia cotidiana con los felinos, favoreciendo el identificar los comportamientos relevantes para la investigación.

Se realizo mediante un muestreo no probabilístico de tipo intencional, debido a que los sujetos de estudios fueron seleccionados de acuerdo con las características específicas relacionadas con los objetivos del estudio. La muestra estuvo integrada por cinco gatos domésticos que son: Panda, Milo, Zeus, Molly y Moncho.

La elección de estos felinos se debió a la oportunidad de crear conexiones entre sus características físicas y conductuales y los significados simbólicos presentes en la iconografía de Egipto, especialmente aquellos asociados a la diosa Bastet y al Gran Gato de Heliópolis.

2.5 Técnicas

Con el fin de obtener datos relevantes para el estudio, se utilizaron métodos como la revisión bibliográfica, que facilito recopilar descripción teórica acerca el simbolismo e iconografía del gato en el Antiguo Egipto. Asimismo, permitió descifrar los significados culturales y religiosos de los elementos sagrados.

Observación participante: Además de realizar la observación participante donde se incorporó el comportamiento seleccionado de los felinos con el análisis del simbolismo e iconografía para representarlas en una sola obra.

Análisis simbólico: El análisis simbólico fue utilizado para comprender e interpretar los significados culturales, religiosos y espirituales asociados tanto a la figura del gato como lo es diversos símbolos representativos de la civilización egipcia. A través de este proceso se incorporaron los elementos como el Ojo de Horus, el Ojo de Ra, la Cruz de Ankh, el Escarabajo y el Cetro de Was, permitiendo reconocer su importancia dentro de la cosmovisión del Antiguo Egipto.

Análisis Iconográfico: De acuerdo con Panofsky (1972), el análisis iconográfico permite examinar e identificar las imágenes mediante la identificación de sus formas o atributos presentes en las obras de arte, con el propósito de comprender sus significados simbólicos dentro del contexto cultural determinado.

Así el análisis iconográfico se emplea para asociar la presencia visual del gato que son representados en diferentes manifestaciones artísticas egipcias, entre ellas, jeroglíficos, esculturas, pinturas y objetos funerarios. Mediante esto se identificó aspectos compositivos y simbólicos relacionados a la figura del gato, la diosa Bastet y el gran Gati de Heliópolis.

2.6 Instrumentos

Ficha de análisis iconográfico

Se utilizo como instrumento para recopilar y clasificar la información visual obtenida de las representaciones estudiadas. A través de ellas se registró aspectos como formas, atributos, posturas, elementos decorativos, objetos asociados, colores predominantes presentes en el gran gato hasta la diosa Bastet.

Ficha de análisis simbólico

La ficha de análisis permitió organizar e interpretar la información referente a los significados seleccionados a los elementos de este estudio, mediante este instrumento se analizaron como el Ojo de Horus, el Ojo de Ra, la Cruz de Ankh, el Escarabajo y el Cetro de Was, donde se identificó su función dentro de la cultura.

CAPÍTULO III:

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Este capítulo presenta los resultados obtenidos mediante la investigación documental y la observación participante desarrolladas durante el proceso investigativo. Realizando dos fases, donde se realizó en la primera fase se analizó la iconografía y el significado simbólico de la figura de la figura del gato en el Imperio Nuevo del Antiguo Egipto, se realizaron fichas de análisis para identificar sus representaciones, atributos y valores simbólicos, especialmente aquellas relaciones con la diosa Bastet y el Gran Gati de Heliópolis.

FASE 1

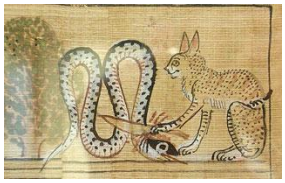
1. Iconografía de la representación del gato en obras de arte del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto.

   Dentro de esta información se seleccionó mediante la observación de la riqueza simbólica que representa tanto en el marco teórico como en este apartado.

   En esta primera etapa, el enfoque se centró en analizar al gato no solo como un animal, sino como una deidad o identidad divina, de tal manera que estableció un vínculo sobre el concepto y la realidad entre sujetos de estudio y las deidades del antiguo Egipto. Estos dos elementos fueron fundamentales para categorizar la estética de los gatos desde la conexión con los atributos sagrados de la antigüedad.

Tabla 1: Deidad

Deidad	**Manifestación visual**	**Significado simbólico**	**Manifestación visual**	**Objetos simbólicos que portan.**	**Cromatismo simbólico**
Diosa Bastet		Simboliza la protección, poder, vigilancia y misticismo femenino.	Elegante y asimétrica, estética y serenidad. Es una mujer felina o solo gata sentada que trasmite	• El collar Usekh: ancho lleno de piedras preciosas. • Un pendiente y un anillo: como aros en la oreja o nariz	Color predominante: negro

	 Nota. Diosa Bastet, Cats in ancient Egypt. Ancient Egypt Online. (2010)		tranquilidad y autoridad	• Ojo de Horus: colgado como collar.	
Gran Gato de Heliópolis	 Nota. Gran Gato. Cats in ancient Egypt. Ancient Egypt Online. (2010)	Simboliza vigilancia y disposición de ataque.	Es activo, tenso y en punto de ataque, donde transmite lo sigiloso, atento y listo para luchar.	Un cuchillo de silex: para destruir el mal.	Color predominante: rojo y ocre (atigrado).

Nota: Elaboración propia a partir del análisis bibliográfico realizada en (2025).

Tabla 2: Significados de los aspectos simbólicos

Aspectos simbólicos	Significados
Protección	Relación del hogar y vínculo con Bastet
Vigilancia	Ser de observación y defensa
Fertilidad	Union con la maternidad
Poder divino	Vínculo con deidades egipcias
Equilibrio	Armonía y paz entre lo sagrado y lo humano

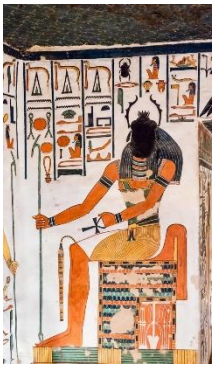
Nota: Elaboración propia a partir del análisis bibliográfico (2025).

2. Significado simbólico asociado a la figura del gato.

En esta segunda etapa, el enfoque de la metodología consistió en reconocer y trasladar la carga simbólica de cinco elementos esenciales de la cultura egipcia. Estos elementos no solo se incorporaron con fines decorativos, sino que funcionaron como extensiones de la personalidad de los gatos analizados, reforzando su identidad divina en la obra.

La ficha técnica siguiente, que se ha utilizó como referencia para crear visualmente los símbolos en la obra de arte, se presenta a continuación:

Tabla 3: elementos simbólicos

Elemento simbólico	**Elemento simbólico**	**Significado**	**Descripción de la forma**	**Cromatismo**
Escarabajo (khepri)	 Nota. Tomado de Khepri, el dios escarabajo del Antiguo Egipto, por M. Nader (Gabana Studios Cairo), 2025, National Geografhic.	Resurrección, vida eterna, poder y fuerza	Estructura del animal, grandes pinzas, y cuerpo redondo.	Verdes o negro

Cruz de la vida (Ankh)	 Nota. Símbolo del Ankh sobre fondo de acuarela, 2025., Bead Culture. https://bead-culture.com/language/es/anj-ankh-cruz-egipcia-de-la-vida/	Inmortalidad, protección.	Lazo circular en forma de gota que cae, uniéndose hacia una barra horizontal y vertical.	Dorado y amarrillo
Cetro Was	 Nota. Cetro de Uas o Was, por T. Bedman 2025, El Cetro de Uas, fundación Instituto de Estudios del Antiguo Egipto.	Poder, manifestación dominio y bienestar absoluto	Parte superior es una cabeza de animal estilizada, acompañada de un bastón largo y recto.	Ocre y blanco

Ojo de Ra	 Nota. Papiro con representación de gato sagrado egipcio y cartuchos jeroglíficos, 2025, Revista Gatópolis.	Se asocia con la furia, el sol, protección y masculinidad.	Lineal, con composición en curvas y forma de lagrima.	Dorado y azul
Ojo de Horus (Udjat)	 Nota. Relieve de un udyat u ojo de Horus encontrado en el templo de Dendera, por PD, en Amuletos egipcios, fieles protectores del alma del difunto, 2024, National Geographic.	Se asocia con la luna, la restauración, sacrificio y feminidad.	Lineal y composición curveada y en forma de lagrima humana.	Dorado y azul

Nota: Elaboración propia (2025).

Discusión

Estos elementos hicieron posible entender la representación del felino más allá de una función decorativa, sino en un medio de comunicación visual sobre las creencias, los valores e ideas religiosas propias de la cultura egipcia. Además, desde el análisis simbólico se identificó que el gato contenía significados vinculados con el equilibrio, fertilidad, el poder divino, la vigilancia y

la protección. Representando así estas deidades, victorioso, autoridad, poder, además protección, maternidad y bienestar. Concordando así la revisión bibliográfica reconoce a los animales que son sagrados y como tienen un rol fundamental en la vida de los egipcios de tal manera llegando a personificar las características de estos dioses.

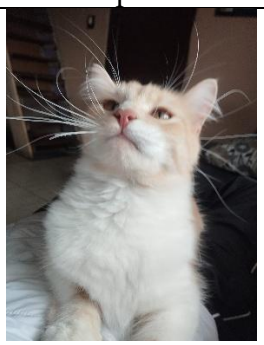
FASE 2

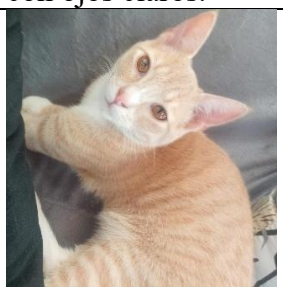
La segunda fase se presenta los resultados de la observación realizada a cinco gatos domésticos, seleccionados, mediante un muestreo no probabilístico de tipo intencional, con el propósito de establecer relaciones entre sus características físicas y conductuales y los significados simbólicos identificados en la revisión documental.

Análisis del comportamiento de los sujetos de estudio.

Tabla 4: Resultados de observación participante y asociación simbólica de los sujetos de estudio.

Sujeto de estudio	Características físicas	Características de comportamiento observadas	Relación simbólica	Referente simbólico egipcio
Panda	Figura. Panda Nota. Fotografía de autoría propia (2026). Pelaje abundante, en tonos blanco y negro, en orejas, cola, cuerpo y patas, ojos rasgados verdes y de tamaño grande.	Comportamiento tranquilo, dominio moderado del espacio, actitud vigilante.	Representa autoridad, estabilidad y equilibrio.	Cetro de Was
Milo		Exploración del entorno, ágil y capaz de adaptarse en su entorno.	Simboliza renovación defensor y dinamismo.	Escarabajo (Khepri)

	Figura. Milo Nota. Fotografía de autoría propia (2026). De pelaje corto, atigrado en tonos marrón, blanco, gris y negro; rayas oscuras y ojos rasgados y grandes con cuerpo mediano.			
Zeus	 Figura. Zeus Nota. Fotografía de autoría propia (2026). Pelaje abundante y semilargo, en tonos blanco y naranjas. Tiene cuerpo grande, orejas grandes y ojos verdes; redondos con una postura firme	Actitud dominante, energía constante, vigilancia territorial y seguridad corporal.	Representa vitalidad, liderazgo y fuerza protectora.	Gran Gato de Heliópolis y la Cruz de la vida
Molly	 Figura. Molly Nota. Fotografía de autoría propia (2026). Pelaje corto en tonalidades grises, blanco y marrón que recorren su cuerpo entero, cuerpo firme	Afectiva, comportamiento protector.	Simboliza sanación, cuidado y protección.	Bastet y el Ojo de Horus

	y erguida, mirada fija con ojos claros.			
Moncho	 Figura. Moncho Nota. Fotografía de autoría propia (2026). Tiene pelaje corto, en tonalidad atigrada blanca y el resto de su cuerpo naranja. Cuerpo pequeño, ojos redondos y claros.	Postura firme, vigilante, presencia dominante, territorialidad marcada.	Representa fuerza, protección y conexión con el poder divino.	Ojo de Ra

Nota: Elaboración propia a partir de la observación participante de los sujetos de estudio (2025).

Discusión

Los análisis obtenidos mediante la investigación documental permitieron mostrar a la figura del gato como un ser importante durante el Imperio Nuevo en el Antiguo Egipto, tanto sobre el ámbito religioso como en lo artístico. De esta manera el seleccionar de estos seres felinos de manera no participante permitió fundamentar la selección de los cinco gatos otorgando así coherencia conceptual. Esta medida seleccionada se utilizó para posibilitar el reconocimiento de rasgos y comportamientos específicos que sirvieron como vínculo con la iconografía egipcia, examinando individualmente a los cinco sujetos seleccionados que son Panda, Milo, Zeus, Molly y Moncho, donde los aspectos primordiales fueron la territorialidad, vigilancia exploración y sociabilidad, además del dominio y posturas corporales y afectividad. Determinando las conexiones simbólicas que se identificaron a lo largo de la investigación.

Así mostrando que cada participante tenía características particulares, donde conectaron con ciertos símbolos de la cultura egipcia, como lo es el ojo de Ra, el Ojo de Horus, La Cruz de la Vida, el Cetro de Was y el Escarabajo. Respondiendo no solamente a características físicas sino al reflejo de sus significados como equilibrio, transformación o vitalidad.

CAPÍTULO IV:
PROPUESTA ARTSITICA

4.1 Conceptualización de la obra:

La propuesta artística Zep Mesut es un proceso de investigación sobre la simbología e iconografía del gato en la pintura dentro del Imperio Nuevo de Egipto, basando la obra en elementos representativos que fueron identificados dentro del estudio con la intención de reinterpretarlos en una composición pictórica moderna que une lo cotidiano con la herencia cultural de Egipto.

La propuesta artística estable un dialogo analítico con la tradición simbólica egipcia, donde se aborda y explora la identidad espiritual y la percepción visual, profundizando una dimensión social que trasciende lo místico de los seres domésticos, complementando esa imagen del canon jerárquico y rígido tradicionales para situarlos en una reconfiguración actual.

Asimismo, la investigación plástica se adentra en las mitologías personales como medio para entender la sacralidad en el presente. Buscando cuestionar como el lazo afectivo confiere a estos animales una identidad singular que supere su existencia física.

Mediante un lenguaje visual que equilibra la fuerza formal con la noción del refugio visual, la figura ha funcionado como un puente simbólico entre la vulnerabilidad y la autonomía, que logra la sintonía entre lo salvaje y lo domestico para propiciar una catarsis introspectiva. Reivindicando la protección mutua y cotidiana que mantiene viva las creencias y elementos de una cultura.

4.2. Introducción de la obra:

La presente propuesta artística, enfocada en la representación del gato a partir del simbolismo y la iconografía del Antiguo Egipto, reinterpreto el valor cultural, espiritual y estético dado por aquella civilización a estos animales. Dentro del contexto egipcio, el gato logro trascender su condición de domesticado a lograr vincularse con diferentes creencias dadas por los egipcios como es lo religioso y lo simbólico, donde s ele relaciona con la protección, vigilancia y poder divino. Estos significados manifestándose en diversas expresiones artísticas, convirtiéndose en un elemento representativo del imaginario visual y religioso del Antiguo Egipto.

Esta propuesta se integra desde el proceso de investigación y análisis iconográfico y simbólico desarrollado dentro del entorno de la figura del gato. Se tomo en cuenta sus principales representaciones desde la diosa Bastet y el Gran Gato de Heliópolis, donde sus atributos permitieron identificar de mejor manera sus rasgos y elementos relacionados hacia ellos.

A estos referentes se incorporó las características físicas dados particularmente a los 5 gatos estableciendo relación desde su significado simbólico e iconográfico hasta su presencia física. De esta manera, se genera un vínculo más profundo entre la representación del felino en el arte y la relación afectiva que existe en la actualidad entre el ser humano y los gatos domésticos.

Para esta reinterpretación artística, integro los elementos visuales y simbólicos que empleo dentro de la pintura sobre lienzo mediante la técnica de acrílico y relieve medio para su estructura de la parte superior, donde se permitió generar un volumen de textura en el marco, dando énfasis en la representación de los egipcios. Adaptando una composición propia que busca conserva lo simbólico sin limitarse a una representación directa de los ejemplares observados en las fases de investigación, que nos permitió trasladar varias características dentro del proceso creativo.

La obra convierte al gato en una propuesta visual que se adentra en el pasado y el presente, dando los significados atribuidos sobre el felino del Antiguo Egipto a los actuales, donde se experimenta esa esencia de la iconografía, de la simbología, y ese don de dar ese significado que demuestra la nueva mirada artística actual que otorgo a la figura del gato un papel central dentro de la historia, identidad, simbolismo y expresión artística.

4.3 Descripción de la obra

La obra es una reinterpretación artística centrada en la simbología e iconografía felina del Antiguo Egipto y sus elementos emblemáticos, elaborada mediante las técnicas de pintura tradicional. Cuenta con un cuidado composición donde destacan como piezas principales las figuras felinas caracterizadas con sus elementos históricos mas importantes, acompañados por jeroglíficos dorados y la presencia de un escarabajo sagrado. Los personajes y los objetos plasmados han sido decididos en base a la investigación implementarlos dentro de un entorno sagrado, cuidando cada detalle en el pelaje, los atuendos y los emblemas para transmitir la devoción y el misticismo felino de

aquella época. La pintura hecha en un cuadro de lienzo plasmado en una mediada de 95cm x 106 cm.

4.4 Bocetos

En primer plano se realizó varias propuestas artísticas que se fueron modificando de acuerdo con la temática como apoyo de partida sobre la investigación y análisis hecho en cada una de las imágenes obtenidas. De este modo, se siguió observando y seleccionando las mejores opciones que se pueda apreciar la esencia de los gatos en la pintura.

Figura 13: *Bocetaje de prueba. Autoría propia (2025).*

Para el desarrollo de una propuesta mas valida, se realizo un proceso de experimentacion grafica dentro de un formato creado desde cero, conocido como papiro, hecho de gasa con goma y un arduo secado se implemento un relieve hecho de yeso para la tectura de la figura del gato, aplicando acrilico para que sus colores resalten, llenos de detalles ornamentales como los acentos dorados del cuerpo y el collar, el impacto que se intento lograr era lucir esa riqueza y ese valor que se les otorgaba aquellos felinos en la epoca egipcia. Pero finalmente, la composicion dio un giro hacia una estilizacion y abstraccion forma, donde se marco las lineas del felino y los elementos iconograficos, lo que permitio lograr evaluar la transicion desde la representacion figurativa.

Figura 14: Maqueta boceto de la obra. Autoría propia (2025).

Posteriormente se centró la investigación plástica hacia una fase más pictórica orientada en las características formales y expresivas del felino. El estudio se centró en la observación de la anatomía y las posturas cotidianas de los gatos reales, con un finde fluir mas los movimientos que conduzcan hacia una estructura visual definida.

A partir de este proceso, se llevó a cabo la estilización y sobria del animal, que remarca mas sus torsos, curvas, y cabeza firme, siendo la clave que permitió dar esa representación realista del felino en una reinterpretación artística desde la perspectiva de otorgar una presencia solemnemente contenida y de carácter sagrado.

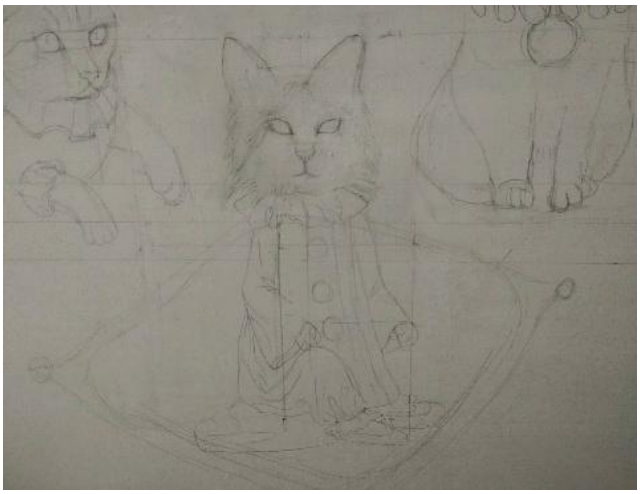


Figura 15: Boceto de la estilización de los 5 gatos. Autoría propia (2025).

El proceso en este apartado se desarrollo la obra sobre lienzo, donde refleja la transición hacia la propuesta pictórica definitiva, donde se reorganizo la composición de los cinco felinos mediante la aplicación de técnica acrílica, para resaltar los colores

representativos de la cultura. Durante las primeras fases de manchado y blanqueo, se ubico especialmente a cada personaje para construir un orden jerárquico y un equilibrio armónico plasmado en el formato.

A medida que se superponían cada capa de pintura el trabajo fue resaltando y enfocando cada felino, resaltando su verticalidad y porto sobrio de la silueta, se definición progresivamente el carácter y la naturaleza rígida, asumiendo sus reinterpretaciones otorgadas desde el simbolismo, la elegancia, la jerarquía y divinidad

Figura 16: Proceso de aplicación del acrílico a los 5 gatos. Autoría propia (2025).

El proceso final se diferencia después de varios detalles modificados que lograron resaltar mejor las siluetas y la estética dada a los cinco felinos, de tal manera, se logró implementar correcta y armoniosamente a los cinco elementos que fueron seleccionados durante este proceso de elaboración.

Figura 17: Obra en últimos detalles. Autoría propia (2026).

4.5 Obra final

Finalmente, dentro de todo el proceso de selección y modificación a los elementos tanto iconográficos como de la figura del gato se logro el equilibrio perfecto que implemento el toque de importancia hacia los felinos. Se culmino con un marco que resalta la antigüedad, con la textura dorada y alzada como los relieves de aquella época.

Figura 18: Obra final. Autoría propia (2026).

La culminación de la pieza se logro mediante el proceso de cuidado en la pintura y por aplicación de detalles que resaltaban aquella pintura en la exposición. Este proceso de selección minuciosa permitió consolidar el lenguaje simbólico de la obra, acentuando los elementos que evocan la estética del Antiguo Egipto, esta noción de realiza, jerarquía visual a los personajes y la alta valorización histórica del felino.

Finalmente, para garantizar la conservación de la obra, y la pigmentación se esparció de manera progresiva una capa de barnizado que beneficiara a su durabilidad. Previamente después de esto se realizó un acompañante en la exposición que implantaba la valorización de la civilización a los gatos, hecho con pintura, dando ese reflejo de resaltar la importancia de aquellos animales, así culminando con la exposición de su montaje y explicación.

Guion museográfico

1.- OBJETIVO GENERAL

Concebir la exposición "Umbral" como un espacio de tránsito y transformación donde las prácticas artísticas unen reflexiones en torno al cuerpo y el territorio, entendidos como construcciones simbólicas atravesadas por la experiencia personal y colectiva.

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar experiencias liminales que varían entre la presencia y la ausencia, lo íntimo y lo colectivo, la memoria y el olvido.
- Establecer un diálogo curatorial entre distintas disciplinas, lenguajes y momentos, que facilite la comprensión el cuerpo y el territorio como espacios de reflexión crítica y emocional.
- Crear una práctica expositiva que funcione como una estrategia de resistencia y supervivencia ante el al dolor, la violencia y la pérdida.

6.- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

La organización y el diseño de la exposición “Umbral” se conciben como un proceso holístico que acompaña el significado de tránsito, transformación y reflexión crítica que caracteriza la muestra. Desde su inicio, el proyecto curatorial pone énfasis en articulación entre las prácticas artísticas contemporáneas de los estudiantes de la Carrera

de Artes Plásticas de la Universidad Técnica del Norte y el espacio expositivo visto como un territorio simbólico y de experiencia.

En una fase inicial, se desarrollará una convocatoria interna dirigida a los estudiantes que se encuentran en proceso de titulación, invitándolos a presentar propuestas que dialoguen con los ejes conceptuales de cuerpo, memoria, territorio, salud mental y liminalidad. La recepción de proyectos se realizará mediante un mecanismo organizado que permita garantizar la evaluación tanto los aspectos conceptuales como técnicos de las obras, garantizando coherencia con la línea curatorial de la exhibición.

Mas adelante, se procederá a cabo el diseño museográfico bajo un enfoque transdisciplinario e inmersivo, donde el espacio no actúa solo únicamente como contenedor, sino como un elemento activo que dialogue con las obras. La disposición de las piezas buscará crear recorridos sensoriales que conduzcan al espectador a transitar entre lo íntimo y lo colectivo, integrando diversos lenguajes como la pintura expandida, la instalación, el grabado, el bio arte y el performance. Igualmente, se dará el uso consciente de materiales, iluminación y soportes, reforzando la idea del arte como organismo vivo y en constante transformación.

La inauguración de la exposición se planteará como un acto simbólico y ritual, en el que participen autoridades académicas, docentes, estudiantes y público en general, destacando la relevancia del trabajo de titulación como un ejercicio de producción de conocimiento y posicionamiento crítico frente a la realidad contemporánea.

De manera complementaria, se programarán espacios de diálogo y mediación como conversatorios, charlas y recorridos guiados, orientados a profundizar en los procesos creativos y conceptuales de las obras. Estas actividades fortalecerán el carácter reflexivo de “Umbral”, consolidándolo como un espacio de encuentro, cuestionamiento y construcción colectiva de sentido dentro del ámbito artístico y académico

Figura 19: Fotografia del proceso de montaje de la obra. Autoria propia (2026).

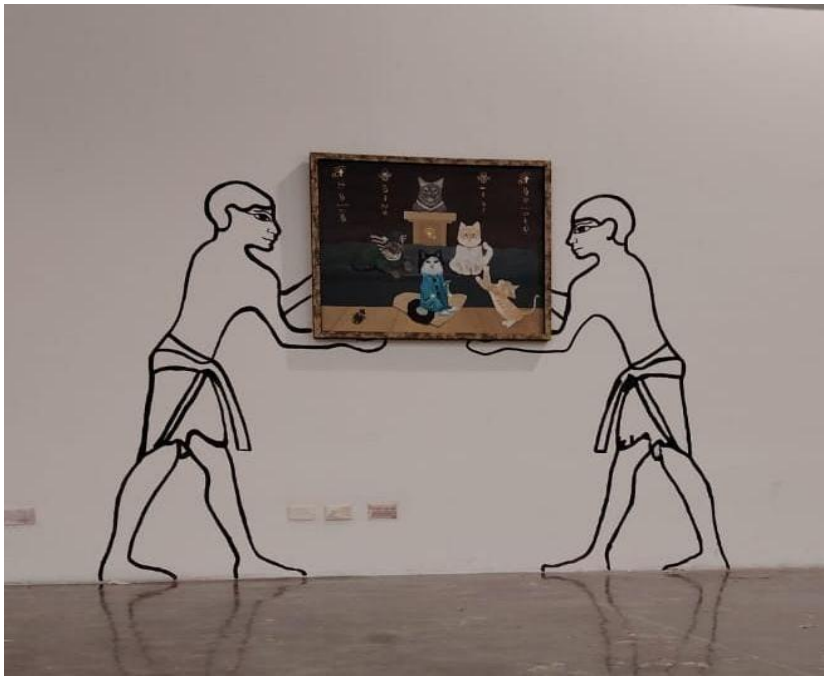


Figura 20: Instalación final de la obra. Autoría propia (2026).

Figura 21: Exposicion colectiva “Umbral” . Autoria propia (2026).

Figura 22: Diseño de Cedula. Autoría propia (2026).

4.6 Descripción de la exposición

La exposición realizada por los estudiantes de octavo semestre de Artes Plásticas con el nombre de “Umbral” busca establecer un espacio de tránsito y transformación donde e arte trasciende el dominio técnico y el aprendizaje académico que se convierte en una estrategia de resistencia y una herramienta de reflexión crítica ante las realidades actuales, un estado que explora cambio en la sociedad y dialoga desde la expansión, la instalación, el grabado, el bio arte y el performance conlleve a un solo lenguaje hibrido. La muestra tuvo lugar desde el 19 de febrero del 2026, extendiéndose durante 15 días, y contando con las creaciones de 20 artistas en formación de la universidad técnica del norte.

4.7 Texto curatorial de la exposición

La exposición “Umbral” se presenta como un ámbito de cambio y paso en el que se entrelazan las prácticas artísticas de los estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Técnica del Norte. En este contexto, el arte se revela no solamente como el control de las habilidades y el proceso creativo adquiridos, sino también como un medio de resistencia y una herramienta para la reflexión crítica sobre las realidades actuales. Históricamente, el concepto de “umbral” ha sido fundamental en el pensamiento humanista, evocando la noción de *liminalidad* – ese estado de estar entre dos mundos- que filósofos y artistas han explorado para entender los cambios profundos en la psique y la sociedad. La muestra articula un dialogo transdisciplinar donde la pintura expandida, la instalación, el grabado, el bio arte y el performance dejan de ser categorías aisladas para convertirse en un lenguaje hibrido que explora la relación íntima entre el cuerpo, el territorio y la memoria. Esta investigación sugiere una estética en la que el arte desempeña un papel sanador, convirtiendo elementos comunes, mitos y sustancias pesadas en relatos sobre la existencia, la falta y el luto.

Durante el trayecto, las piezas residen en la vivencia de lo personal y lo social, enlazándose con la herencia fenomenológica que afirma que el entorno no es únicamente un desierto, sino una prolongación de nuestro ser físico y nuestra mente. Se observa una profunda preocupación por la salud mental y la fragilidad del ser, visibilizando estados como la ansiedad y la depresión que se materializan en superficies viscerales y texturas crudas que desafían al espectador. Simultáneamente, el contexto geográfico y cultural de

la zona se manifestó a través de un “genius loci” que revive la memoria de la ciudad, la vegetación autóctona y el misticismo local, trasladando estas historias de un ámbito figurativo a una experiencia atmosférica envolvente. La utilización de diversos materiales desde cemento, madera y metal hasta microorganismos vivos y tejidos, sostienen la noción de que el arte es un ser vivo en constante evolución, capaz de establecer un dialogo con la ciencia y el ámbito social. Al superar este límite, se invita al público a integrarse en un ritual de conservación y reflexión, donde el vacío creado por la perdida o el olvido se ocupa con nuevas propuestas visuales. En definitiva, esta muestra reitera que la labor de titulación constituye un sistema de conocimiento imprescindible que posibilita a los nuevos artistas explorar el mundo con una perspectiva libre, creativa y profundamente consciente de su contexto histórico y temporal.

CAPITULO V:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL TRABAJO DE TITULACION

CONCLUSIONES

Como explica la investigación permitente logro permitir identificar como la figura del gato se adentro de una manera extraordinaria en la cultura del Antiguo Egipto y como mantuvo y se adapto la importancia de su valor simbólico y religioso asociándolo primordialmente a las virtudes de la protección, vigilancia, fertilidad, poder y equilibrio que brindaron a la civilización.

Este estudio sobre identificar a la diosa Bastet y al Gran Gato de Heliópolis permitió acercarme a los elementos visuales y simbólicos que sirvieron como referentes de la reinterpretación del felino.

Finalmente, la propuesta pictórica permitió conseguir resultados significativos que evidencian la integración de la investigación con la práctica artística, convirtiendo los conocimientos adquiridos en recursos para la creación de una reinterpretación actual. De este modo, la figura del gato funciono como un vínculo entre el simbolismo del Antiguo Egipto y la experiencia personal, demostrando cómo es posible relacionar estos seres con la divinidad desde una perspectiva individual, sin perder de vista sus referentes culturales. Del mismo modo, la creación alcanzó una reinterpretación clara y equilibrada de los elementos estudiados, evidenciando la relevancia del proceso de investigación en el desarrollo de la propuesta artística.

RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar investigando información relacionada con la figura del gato en el Antiguo Egipto, debido a la amplitud del tema y a los diferentes periodos históricos y contextos artísticos en los que estuvo presente. Esto permitirá ampliar la compresión sobre la evolución de su simbolismo y sus diferentes formas de representación.

Se recomienda difundir y dar a conocer estos temas, ya que contribuyen a comprender la historia y el significado que tuvo el gato dentro de las civilizaciones antiguas, así como

su relación con la concepción que se mantiene en la actualidad. Esto puede favorecer nuevas interpretaciones y propuestas dentro del campo artístico.

Finalmente, se recomienda continuar indagando y no limitarse únicamente a la información existente, sino motivarse a explorar nuevas formas de creación mediante diferentes técnicas y materiales. De esta manera, será posible desarrollar obras que acerquen al público al conocimiento y valoración de la historia, el simbolismo y la representación del gato.

BIBLIOGRAFÍA

Academia de Egiptología. S.f.). *Top 5 dioses felinos del Antiguo Egipto.* https://academiadeegiptologia.com/top-5-dioses-felinos-del-antiguo-egipto/

Alavedra i Regás, J. (2004). Guía a los jeroglíficos del Antiguo Egipto: Principios de semiología gráfica. En M.Á. Muro Munilla (Coord.), Arte y nuevas tecnologías; X Congreso de la Asociación Española de Semiótica (pp. 158- 171). Asociación Española de Semiótica. file:///C:/Users/Home/Downloads/Dialnet-GuiaALosJeroglificosDelAntiguoEgiptoPrincipiosDeSe-940173%20(3).pdf

American Research Center in Egypt. (2021, octubre 18). Cats, Bastet, and the worship of feline gods. https://arce.org/resource/cats-bastet-and-worship-feline-gods/

Aranda, M. (2024). El eterno simbolismo de los gatos: por qué nos siguen fascinando. Marie Claire. https://www.marie-claire.es/lifestyle/31786.html

Atades Huesca. (2024). *Gatos en el arte. Explorando su representación y simbolismo.* https://atadeshuesca.org/gatos-en-el-arte-explorando-su-representacion-y-simbolismo/

Barmpouti, M. G. (2022). [Translation and Revision od the audiovisual script text on cats: domestication, symbolism and culture] (Tesina de máster, Universitat Rovira i Virgili. file:///C:/Users/Home/Downloads/Mem%C3%B2ria.pdf

Bedman, T. (2025). El Cetro Uas: símbolo de poder y dominio en el Antiguo Egipto. Fundación Instituto de Estudios del Antiguo Egipto (FIEAE). https://fundacionieae.es/wp-content/uploads/2025/09/BEDMAN-T-CETRO-UAS-VICTORIA-ALBERTO-MUSEUM-2025-FIEAE.pdf

Benítez, J. (2017, Noviembre 3). *El símbolo y el simbolismo. El vuelo de la lechuza.* https://elvuelodelalechuza.com/2017/11/03/el-simbolo-y-el-simbolismo/

Cano Latorre, V (2020). Una unión que trasciende la vida y la muerte: la relación entre los animales y la divinidad en el antiguo Egipto (I Milenio a. C.) [Trabajo de Fin de grado, Universidad de Jaén] https://crea.ujaen.es/server/api/core/bitstreams/ad6f90d0-5c7c-4121-95bc-122f2fd36d53/content

Castel, E. (2024, 26 de junio). Animales sagrados del Antiguo Egipto. National Geographic Historial. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/animales-sagrados-antiguo-egipto_12853

Castro Jiménez, N. (2014, diciembre 11). El gato en el Antiguo Egipto. Amigos de la

Duque Mejía, J. (2023). *La representación del gato en el arte: Apropiaciones simbólicas, iconográficas y conceptuales en obras artísticas contemporáneas* [Trabajo de grado, Instituto Tecnológico Metropolitano]. Repositorio ITM. https://repositorio.itm.edu.co/server/api/core/bitstreams/33672cf8-8805-476a-a124-038702fc5d6b/content

Egiptología. https://egiptologia.com/el-gato-en-el-antiguo-egipto/

El perro de Arnolfini. (2020, 30 de septiembre). Representaciones de gatos en Egipto, Grecia y Roma. https://elperrodeaarnolfini.webnode.es/l/representaciones-de-gatos-en-egipto-gracia-y-roma/

Equipo editorial, Etecé. (25 de mayo de 2025). *Religión egipcia.* Enciclopedia Humanidades.com. https://humanidades.com/religion-egipcia/

Girola, L. (2023). *Imaginarios medievales acerca de los animales. Con especial mención a los imaginarios sobre perros y gatos en la Edad Media y el Renacimiento europeos* (Parte 1) *Imagonautas*, *12 (17*), 49-63. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8993666.pdf

Guanilo Cerna, J. A. (2020). Cultura egipcia [Trabajo de Suficiencia Profesional, Universidad Nacional de Trujillo]. Biblioteca de Educación y Ciencia de la Comunicación – UNT. https://repositorio.unitru.edu.pe/server/api/core/bitstreams/8b36c8a5-f89c-4ae7-b7f8-5b71f85d85d8/content

Hill, J. (2010). Cats in ancient Egypt. Ancient Egypt Online. https://ancientegyptonline.co.uk/cat/

Hwang J., &Sin, J. (2024). A Study on the Symboic Analysis of Cats. ReaserchGate. file:///C:/Users/Home/Downloads/jsst-23011.pdf

Ikram, S. (2012). Divine Creatures: Animal Mummies in Ancient Egypt. The American University in Cairo Press.

Kiss, Teresa (25 de mayo de 2025). *Civilización egipcia.* Enciclopedia Humanidades. Recuperado el 21 de junio de 2025 de https://humanidades.com/civilizacion-egipcia/

Mark, J. J. (2022, 27 de octubre). Heródoto sobre los gatos de Egipto (R.M. Barquín, Trad.). Word History Encyclopedia. https://www.muyinteresante.com/mascotas/12817.html

Mayans, C (5 de julio de 2024). Amuletos egipcios, fieles protectores del alma del difunto. Historia Nacional Geographic. https://historia.nationalgeographic.com.es/antiguo-egipto/amuletos-egipcios-fieles-protectores-alma-difunto_17429

Mayans, C. (12 de octubre de 2025). Khepri, el dios escarabajo del antiguo Egipto que empujaba el disco solar al amanecer. Historia National geographic. https://historia.nationalgeographic.com.es/antiguo-egipto/khepri-dios-escarabajo-antiguo-egipto-que-empujaba-disco-solar-amanecer_24687

Mi historia Universal. (20262). Cultura egipcia -Antiguo Egipto. https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/cultura-egipcia-antiguo-egipto

National Geographic. (2022, 19 de diciembre). ¿Qué significaba los gatos para los egipcios? National Geographic Latinoamérica. https://www.nationalgeographicla.com/animales/2022/12/que-significaban-los-gatos-para-los-egipcios

National Geographic. (2022, 22 de febrero). Gato, dios y mascota ene l antiguo Egipto-Historia Nacional Geographic. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/gato-dios-y-mascota-antiguo-egipto_18651

National Geographic. (2023, 29 de septiembre). *Gato doméstico.* National Geographic España. https://www.nationalgeographic.es/animales/gato-domestico

Revista Gatópolis. (noviembre de 2025). El origen egipcio del culto gatuno. https://revistagatopolis.blogspot.com/2025/11/el-origen-egipcio-del-culto-gatuno.html

Serenade Magazine. (2023). Symbolism in ancient Egyptian sculptures: Unveiling hidden meanings beyond the Pharaohs. https://serenademagazine.art/symbolism-in-ancient-egyptian-sculptures-unveiling-hidden-meanings-beyond-the-pharaohs/

Weekend. (2020, 23 de abril. ¿Por qué los gatos eran sagrados para los egipcios? https://weekend.perfil.com/noticias/informativo/por-que-los-gatos-eran-sagrados-para-los-egipcios.phtml

Weekend. (2023, 17 de febrero). ¿Por qué los gatos eran sagrados para los egipcios? https://weekend.perfil.com/noticias/informativo/por-que-los-gatos-eran-sagrados-para-los-egipcios.phtml

ANEXOS

Obra emplazada