

memoria

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: *El hilo como vínculo transmisor*

ESTUDIANTE: Miriam Casero Laguna

DIRECTOR/A: José Antonio Hinojos Morales

PALABRAS CLAVE: Tejido, interconexión, redes, araña, interacción, vínculo

RESUMEN: El planteamiento de esta propuesta consiste en la creación de redes, semejantes a las tejidas por las arañas, con la finalidad de generar un vínculo energético y dialógico entre el entorno y los sujetos que transitan por ellas. Con ello se pretende establecer en el espacio una metáfora visual y estética de la sutil interconectividad de todos los fenómenos del universo.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 4

2. Referentes

5 - 8

3. Justificación de la propuesta

9 - 10

4. Proceso de Producción

11 - 13

5. Resultados

14 - 17

6. Bibliografía

18 - 19

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

¿El ser humano forma parte de un todo? ¿Todos los organismos están interconectados?

Están cuestiones, inherentes a lo largo de la existencia de la humanidad, han sido objeto de estudio por parte de numerosas culturas. Con el transcurso del tiempo, han aparecido las posibles respuestas a estas preguntas, mediante la observación y la búsqueda del conocimiento.

Partimos del hecho de que el cuerpo humano está formado por miles de millones de células. Cada célula es una unidad por sí misma, probablemente tiene conciencia de que junto con otra célula forman un tejido, ese tejido junto a otro forman un órgano, varios órganos un sistema, y todo unido, forman el cuerpo y la mente humana. Todos los seres humanos se conforman como uno de los órganos de la Tierra, entendiendo ésta como un cuerpo unificado.

Estos argumentos han sido motivo de análisis y estudio, tanto a nivel científico, como a nivel antropológico. Desde el punto de vista científico, existen teorías que defienden la idea de unidad y de interconexión de todos los fenómenos, claro es el ejemplo, de la configuración del cerebro humano, el cual está formado por estructuras neuronales interconectadas a modo de red. Por otro lado, desde una visión antropológica coexisten una serie de culturas, que plantean una concepción de la existencia basada en la interrelación de todos los seres y fenómenos, entendiendo a la Tierra como un ser vivo unificado con todo lo que habita en ella, que siente, padece, sufre y emociona. El ser humano es entendido como unidad, todo está dentro de él y él dentro de todo, formando parte de extensas redes invisibles que unen y conectan lo micro con lo macro.

Con esta propuesta se pretende establecer una conexión a través de las redes, con el entorno y los seres que trascurren por ellas. Es una evocación a la unión entre los sujetos, la comunicación e interacción entre éstos. El hilo es un elemento protagonista en el proyecto, ya que funciona como canal de comunicación, es mediador entre la creadora y el espectador. Es fundamental en la propuesta, que el espacio intervenido sea abierto, fácilmente accesible y visible al público, es por ello que se han elegido los jardines del Campus de Altea.

OBJETIVOS

-Conectar a través de las redes, con el espacio donde se construyen, realizando un ejercicio de observación y contemplación del lugar.

-Crear un entorno propicio a la comunicación entre los individuos que transitan, observando el proceso de creación artística como parte fundamental en la interacción con ellos.

-Valorar y comprender el lugar donde se produce el proceso de creación, entendiendo que es un espacio público rodeado de elementos naturales y artificiales.

-Originar estructuras en red similares a las telarañas, creando distintos planos de proyección espacial que armonicen con el entorno a un nivel cromático y formal.

-Producir espacios donde el espectador pueda ser partícipe e integrante de la propia obra a través de su contemplación sensorial y estética.

2. REFERENTES

Las artistas que han influenciado como referentes en este proyecto trabajan principalmente el textil como material y/o procedimiento en el arte. El empleo del textil entra a escena en el ámbito artístico a partir de los años 70, impulsado principalmente por mujeres artistas, las cuales a través de sus habilidades tejedoras comienzan a reivindicar la igualdad en todos los ámbitos, creando y confeccionando arte a partir de hilos. Para muchas mujeres artistas, comprendiendo su contexto histórico, fue una vía de escape, un puente de apoyo hacia la libertad femenina y artística. El arte textil forma parte del arte contemporáneo gracias a todas estas mujeres que plantearon la relación y reflexión entre arte y artesanía, mujer y tejido.

En primer lugar, destacamos la imagen de una de las obras de arte textil de Teresa Lanceta, artista española de la década de los años 80, donde se puede apreciar el trabajo realizado en un telar confeccionando puntos, tramas y nudos. Se ha empleado como referente tanto visual como conceptual o temático, ya que por un lado aparece el tejido como material artístico, y por otro su trayectoria como artista. La intención de su creación consiste en emplear el tejido como lenguaje, elemento comunicativo, el cual nos une y nos conecta. Pone en cuestión la dicotomía entre arte y artesanía, estudiando y reflexionando sobre los tejidos realizados por las culturas norteafricanas del Atlas Medio, las cuales han sido fuente de inspiración y admiración.

Teresa Lanceta, *La handira Beni-Ouarain I*, (1989), algodón, lana - tafetán - 185 x 180 cm

Cabe mencionar la obra de Judith Scott, artista visual estadounidense, que trabaja principalmente con hilos, como es el caso de este proyecto, envolviendo todo tipo de estructuras. Judith Scott era síndrome de Down y padecía una sordera profunda, para ella el arte y la creación fueron un medio de liberación y de relajación. Con sus estructuras envueltas en hilos, originaba fuentes de comunicación y expresión, las cuales servían para hablar al mundo. Es una de las principales artistas del movimiento Arte Outsider o Arte marginal¹. Es referente de este proyecto debido a su energía comunicativa, al emplear el arte textil como medio de expresión y lenguaje.

Judith Scott, Instalación en Oakville Galleries , 2016 ,Oakland.

Fotografía: Toni Hafkenschaid

¹ Scott (2002), *Judith Scott y Joyce Scott* [en línea] <http://judithandjoycescott.com/judith.shtml>pdf [última consulta: 09/5/2018]

Como referente de este proyecto, también aludimos a la artista Anni Albers, diseñadora textil, tejedora y profesora de la Escuela de la Bauhaus. Similar a la primera artista, referente de este proyecto, respecto al empleo del telar en el procedimiento artístico. Existía un taller textil en la escuela de la Bauhaus, siendo uno de los más productivos y exitosos². En este espacio de creación, en el cual predominaban mujeres, se trabajaban principalmente el tejido, el teñido, los nudos, y la creación de redes. Se realizaban obras donde todas participaban y creaban de una manera comunitaria. Este proyecto hace hincapié en la elaboración de arte común, social y comunicacional con las personas y el entorno, por ello esta artista es fuente de inspiración, debido a su forma de concebir el arte y los materiales textiles empleados para materializar sus ideas.

Anni Albers, telar realizado con algodón y fibra. Guggenheim Bilbao

² Museo Guggenheim Bilbao (2007) "Anni Albers: tocar la vista" [en línea], <http://www.benshimolarte.com/artes-visuales/luis-alberto-benshimol-chonchol-tocar-la-vista-con-anni-albers-en-el-guggenheim/> [última consulta: 15/6/2018]

A continuación, como referente visual de este proyecto, es preciso señalar la intervención denominada *Yarn bombing*, término anglosajón que hace referencia al arte callejero hecho con hilo o lana, considerado también como *grafiti tejido*³. Se realiza en espacios públicos, para así conectar con la gente y en entorno, rompiendo las barreras del arte en espacios cerrados o limitados, tendencia contemporánea emergente en diversos lugares del mundo.

Intervención de las artistas Jafagirls, realizada en Ohio, Estados Unidos

Por último, destacamos la intervención de Toshiko Horiuchi-MacAdam, artista contemporánea japonesa, la cual basa su trabajo artístico en la elaboración de espacios interactivos realizados con lana. Origina amplios espacios interactivos, donde se invita al espectador a que explore y juegue. De la misma forma que en este proyecto, nuestra intención se basa en la creación de espacios donde se pueda interactuar y explorar, enfatizando a su vez la combinación de colores y formas.

Intervención de Toshiko Horiuchi-MacAdam
Rainbow Net
Museo Hakone Open Air en Hakone

³ Anufer (2011) "el arte del tejido urbano" [en línea], <http://construirtv.com/el-arte-del-tejido-urbano/> [última consulta: 15/6/2018]

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El tema desarrollado es denominado *El hilo como vínculo transmisor*, planteando con ello la generación de estructuras realizadas con hilos, para a través de ellas conectar con el entorno y con todo lo que lo habita. Dichas redes tienen el propósito de ser un elemento comunicativo, eludiendo al arte como forma de lenguaje, de transmisión y de vínculo. Simbolizan la sensación y percepción de la unión invisible que existe entre los seres humanos y el universo, las invisibles redes que unen íntimamente todo lo existente.

Es importante comprender el significado del acto de tejer y la importancia que ha tenido a lo largo de toda la historia. En primer lugar, cabe mencionar el papel tan importante que poseen las arañas, protagonistas y maestras en este arte.⁴ Insectos de gran inteligencia y capacidad adaptativa han simbolizado desde tiempos inmemoriales la figura de tejedoras del destino, de creadoras que en su labor constructiva, reflejan la perfección del orden cósmico. Existen diversos mitos que explican el acto de tejer y su significado.⁵

A su vez, enfatizamos el significado existente en la fisonomía y construcción de las redes, las cuales son el resultado de un proceso de creación basado en la repetición geométrica, el cual conduce a los estados de meditación. En palabras de la artista Teresa Lanceta, “Tejer es una técnica hipnótica basada en la repetición de un mismo movimiento cuyos resultados no se perciben de inmediato”. La repetición supone una secuencia, un tiempo que se sucede. Esto mismo es algo que se produce en el acto de tejer, donde el tiempo se detiene, generando una sensación altamente placentera y meditativa. Tejer, en este proyecto, significa un acto semejante al de un ritual, en el cual, existe una intención y un propósito: experimentar estados más profundos de presencia y de conexión interna y externa.

En conclusión, el uso de la red en este proyecto, simboliza la interconexión que subyace a todos los fenómenos universales. Desde un punto de vista científico, el cerebro humano está formado por un compuesto de estructuras de redes, conectadas entre sí, formando un entramado neuronal. Asimismo, el cuerpo humano está constituido también por dichas uniones. De la misma manera, estos vínculos existen más allá de nuestra percepción visual, en el macrocosmos, como ocurre en nuestro sistema solar, el cual está formado por una red de planetas y satélites.

Por otro lado, desde una visión antropológica, estas reflexiones respecto a la interconectividad, han sido explicadas a través de diferentes cosmovisiones. El símbolo budista, perteneciente a la mitología de *Indra*, conocido como la *Red de Indra*, manifiesta y

⁴ Los animales pequeños también se consideraban importantes en el mundo mágico que nuestros ancestros veían a su alrededor. Al vivir en plena naturaleza, los antiguos sentían que todas las cosas estaban relacionadas entre sí en la intrincada telaraña de la vida, y atribuían un significado a todos los aspectos naturales [...] Los insectos eran objeto de asociaciones simbólicas particularmente ricas (Fontana, 2003, p. 157).

⁵ Tal es el caso de la visión de los Navajos, nación indígena americana. Para ellos la araña, *La Mujer Araña*, celebrada como la deidad que les concedió el don de tejer, representaba un popular talismán de protección y de unión. Cabe mencionar el mito griego *Aracne*, mujer mortal en el mundo de los dioses, con habilidades tejedoras, la cual acaba convirtiéndose en una araña a causa de un desafío con la diosa *Atenea*. Otro ejemplo de mitos relacionados con el textil, es el de *Penélope*, donde el tejido simboliza la espera, la paciencia y el paso del tiempo alterado. Existe una leyenda india, conocida como *Wale'keru*, que cuenta cómo una araña enseña a las mujeres indias a tejer y hacer dibujos. Es importante, en la creación de este proyecto, nombrar la leyenda de los tejidos de los “atrapasueños”, originarios del pueblo nativo americano de los *Ojibwa*. Este tipo de amuletos forman parte de la tradición chamánica, los utilizaban para alejar las malas energías, creando un tejido similar a la telaraña. La leyenda cuenta que existía una mujer, denominada *Asibikaashi* (mujer araña en lengua ojibwa) que velaba por la seguridad del pueblo creando estos amuletos (Ovidio, 2000, p. 153 ; Allan, 2009, p. 22)

representa la interrelación entre los seres humanos y el entorno. Representada por el imaginario budista como una red de perlas o joyas, en forma de telaraña⁶, defiende la idea de totalidad, es decir que todos formamos parte de un todo; todo está en nosotros y nosotros estamos en todo, de la misma manera que no hay acción sin reacción. Si se produce una tensión sobre una parte de la red, este movimiento repercute a la red completa, es una forma de explicar lo que ocurre en el universo.

Es fundamental en el proyecto, que el espacio intervenido sea abierto y próximo al público, en este caso, los jardines del Campus de Altea. El propósito de esta acción es poder llegar y conectar con el espectador, involucrándolo indirectamente en la intervención. El público juega un papel relevante, ya que tiene acceso a su evolución y forma parte de su desarrollo. La red se convierte en un elemento comunicativo, es el canal, es un pretexto para la interacción entre los individuos. La artista Teresa Lanceta (2000) cuestiona lo siguiente: “El arte es colectivo -¿no hablamos de él como un lenguaje?” Esta cuestión tiene protagonismo en la intervención, puesto que la finalidad de dicho proyecto es expresar que el arte es para todos, siendo la figura del espectador tan relevante como la del artista, complementándose ambas en el mismo acto de la creación. Es un código abierto, donde todos forman parte de él. La intervención *Mallas conectoras* no altera el entorno, sino que lo embellece y aumenta su valor estético-paisajístico funcionando como obra comunicacional e interactiva.

⁶ La red en sí es infinita en dimensión. Si eligiéramos una joya arbitrariamente, y la miráramos de cerca descubriríamos que en su pulida superficie se reflejan todas las joyas de la red, infinitas en número, no solo así, sino que cada una de las joyas es reflejada en esta joya. Un proceso de gran reflexión. Olivia Cattedra (2008) *Indrajaleti, La red de Indra*. Tesis doctoral. Argentina. [en línea], <http://www.konvergencias.net/oliviacattedra164.pdf> [última consulta: 10/6/2018]

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proyecto *El hilo como vínculo transmisor* se compone de 3 piezas a modo de intervenciones denominadas *Mallas conectoras*, situadas en distintos espacios dentro de los jardines del Campus de Altea. En la realización de todo el proyecto se ha seguido el mismo procedimiento, inicialmente se ha partido de varios bocetos en donde se realizaron distintos estudios de los espacios y del entorno.

El material utilizado para la construcción de las redes han sido hilos de nylon de 1mm de grosor. Respecto al color de estos, se ha decidido utilizar de forma uniforme en todas las intervenciones una gama cromática cálida, de matices de amarillo, naranja y rojo. Este uso se justifica a partir de la propia simbología de los colores cálidos que representan la unión y la conexión, a través de la fuerza emocional, la pasión o el optimismo asociadas a la luz solar. Estos colores se han distribuido siguiendo un degradado de los rojos más oscuros al amarillo más claro. Uno de los propósitos es originar tramas que armonicen con el entorno a un nivel cromático y formal.

Las herramientas utilizadas para la creación de las piezas han sido agujas para redes de pesca, las cuales permiten almacenar y distribuir el hilo suficiente para poder tejer la urdimbre. La creación de este tipo de redes se basa en la repetición de un patrón, el cual se va confeccionando a partir de puntos y nudos, que parten de una prolongación del hilo enganchada a las partes medias de los troncos de diferentes árboles dispuestos sobre el terreno.

La pieza *Intervención I* se compone de 3 planos horizontales, con variaciones espaciales y cromáticas en los mismos. Cada una de las mallas tiene un color diferente siguiendo el degradado mencionado anteriormente. Se ha configurado a partir de una forma triangular marcada por la disposición de los tres árboles en donde se encuentra colocada. Está localizada en uno de los jardines del Campus. La creación de los distintos planos fue sucesiva, en primer lugar el plano naranja (Fig. 1), en segundo lugar el amarillo y por último el rojo (Fig. 2).

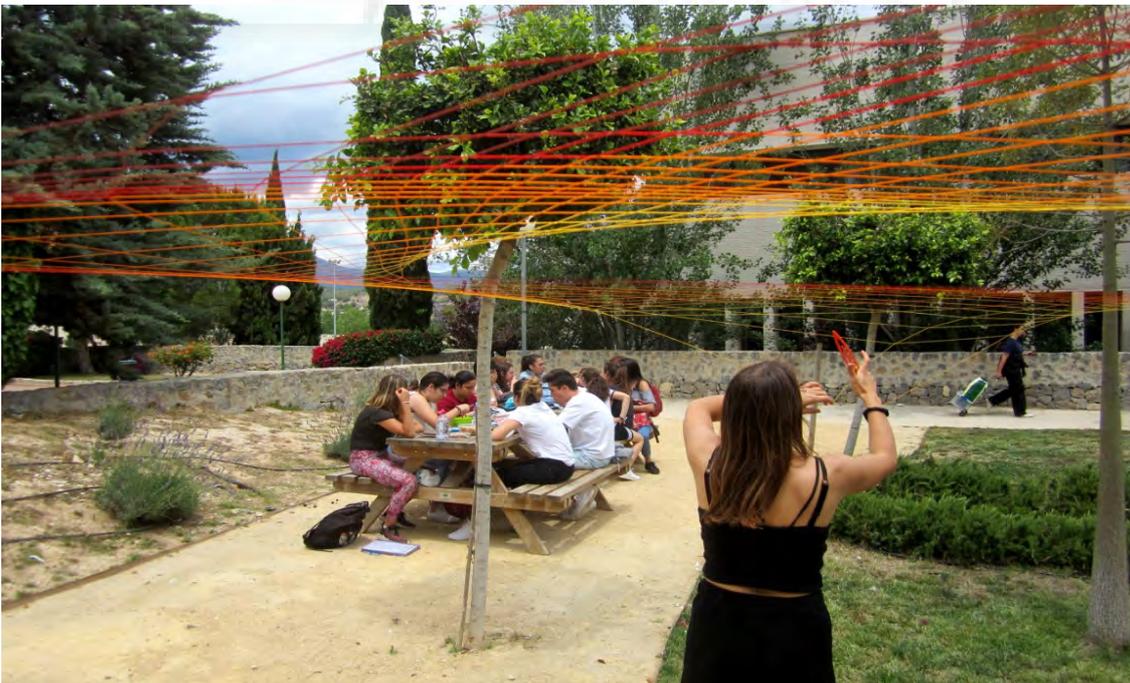

Intervención I - Mallas conectoras, (2018), 1,50x 3 x 2,50 cm (Fig.1)

Intervención I - Mallas conectoras, (2018), 1,50x 3 x 2,50 cm (Fig.2)

La segunda pieza *Intervención II*, se realizó en una zona mucho más amplia, situada en un jardín con forma de ágora en el centro del Campus. Se compone de una sola red horizontal al plano de tierra enmarcada por cinco árboles a una altura de 1,75 cm desde el suelo (Fig. 3 y 4). En el tejido se ha realizado una degradación cromática, que parte del rojo oscuro en el exterior al amarillo claro en el interior, generando sensación de volumen y movimiento. El principal objetivo de esta pieza era encontrar un punto neurálgico, donde transite el mayor número de personas, interactuando con el proceso de ejecución.

Intervención II - Mallas conectoras, (2018), 1,95 x 4,60 x 5,40 cm (Fig.3)

Intervención II - Mallas conectoras, (2018) 1,95 x 4,60 x 5,40 cm (Fig.4)

La tercera pieza *Intervención III* (Fig. 5), está localizada en un espacio situado en una de las terrazas que componen la subida a la parte superior del Campus. Se configura a partir de 3 planos horizontales, dejando una distancia muy corta, casi imperceptible entre ellos. Los colores empleados guardan una similitud tonal, generando así cierta efecto óptico, con un aspecto similar a lo que en términos pictóricos se denomina veladuras.

Intervención III - Mallas conectoras, (2018), 1,95 x 4,60 x 5,40 cm (Fig.5)

5. RESULTADOS

En términos generales consideramos que los resultados han sido satisfactorios tanto a un nivel de experimentación, como de perfeccionamiento técnico. Para ello hemos tenido en cuenta como criterio, la comparación con los antecedentes de otros trabajos similares realizados durante una estancia en la Universidad Autónoma de Yucatán (México), a través de una beca de intercambio internacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además, este enfoque y medio de creación artístico lo hemos continuado trabajando en las asignaturas de Proyectos de Artes visuales y Pintura en el Ámbito Público.

A nivel personal, encuentro este tipo de creación artística en espacios abiertos, visibles al público, el medio de expresión idóneo, porque conecta intensamente con el entorno y las personas que lo habitan, afectando de una forma directa, debido a que se expone a diversos factores, algunos incontrolables como es el meteorológico y el social. A nivel emocional influye también estar constantemente visible al público, en muchas ocasiones de forma positiva, pero en otras un tanto negativas.

Las intervenciones de este proyecto son obras vivas, cambian con el transcurso de los días, emergiendo incluso vida animal, como es el caso de las arañas, las cuales han usado el tejido como hogar, siendo este suceso algo emocionante.

He de recalcar, lo interesante que ha sido realizar esta intervención en los Jardines del Campus de Bellas artes. He podido conversar con infinidad de personas, las cuales, quizá no se hubieran parado a interactuar conmigo si no hubieran existido estas redes. Encuentro en este tipo de actos artísticos satisfacción, me parece un campo muy interesante por el cual seguir investigando y aprendiendo. El arte es una herramienta muy poderosa con la cual podemos expresar nuestra forma de ver y entender el mundo.

A modo de conclusión, consideramos que el trabajo con tejidos ofrece infinidad de posibilidades, por lo tanto este proyecto no finaliza aquí, sino que seguirá a partir de la investigación y la experimentación creativa acerca del concepto de red, y el uso del tejido en el arte.⁷

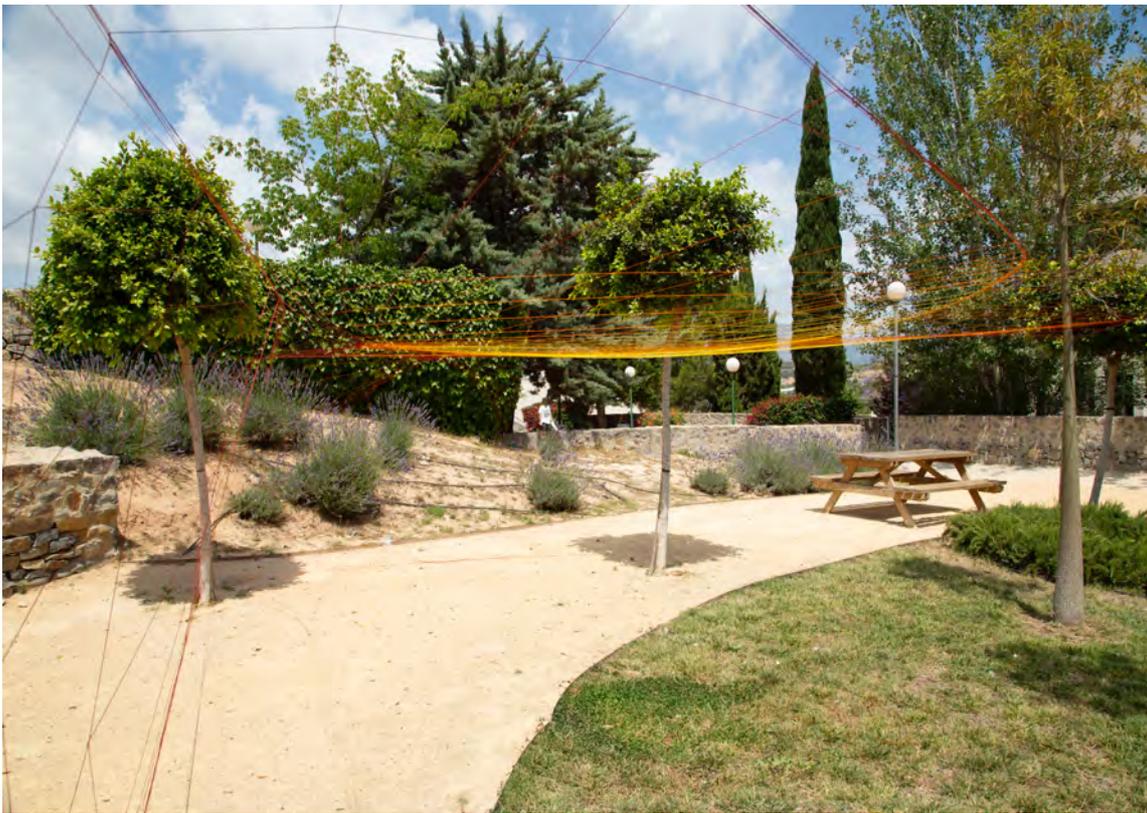
⁷ Adjuntamos un video para comprender la idea y el proceso del proyecto.
https://drive.google.com/file/d/1TUfmdgak7CpyK_tZhAWGxq0ibGpJAc7K/view?usp=sharing (se recomienda visionarlo a una calidad de alta definición 1080p, ajustar la calidad en el margen inferior derecho)

Intervención I Mallas conectoras, (2018), hilo de nylon, 1,50x 3 x 2,50 cm Fotografía plano general.

Intervención I - Mallas conectoras, (2018), hilo de nylon, 1,50x 3 x 2,50 cm Fotografía plano detalle

Intervención II - Mallas conectoras, (2018), hilo de nylon, 1,95 x 4,60 x 5,40 cm Fotografía plano general

Intervención II - Mallas conectoras, (2018), hilo de nylon, 1,95 x 4,60 x 5,40 cm Fotografía plano detalle

Intervención III - Mallas conectoras, (2018), hilo de nylon, 1,70 X 3,60 X 3 cm Fotografía plano general

Intervención III - Mallas conectoras, (2018), hilo de nylon, 1,70 X 3,60 X 3 cm Fotografía plano detalle

6. BIBLIOGRAFÍA

Libro:

- Allan Tony (2009), *“Símbolos, descifrar y localizar motivos místicos espirituales”* Londres. Ediciones Blume.
- Carro, Susana (2010) *“Mujeres de ojos rojos, del arte feminista al arte femino”*. Asturias. Ediciones Trea
- Carrol, Mary (2017) *“Más allá del miedo, las enseñanzas de Don Miguel Ruiz”* Barcelona Ediciones Urano.
- Fontana, David (2003), *“El lenguaje de los símbolos”*, Barcelona. Ediciones Blume
- Marcinak, Barbara (2016) *“Tierra”* Buenos Aires, Argentina. Ediciones Obelisco

Artículo de revista:

- Larrauri, Eva (2007) *“El arte textil tiene la carga de estar vinculado a la mujer”*. Revista de El País Semanal 2007. País Vasco [En línea] :
https://elpais.com/diario/2007/07/19/paisvasco/1184874013_850215.html [última consulta: [6/6/2018]
- Luzán, Julia (2006) *“La mujer araña”*. Revista de El País Semanal 2006, Madrid. [En línea]: https://elpais.com/diario/2006/11/26/eps/1164526009_850215.html
- Ventura, Dalia (2013)** *“Yarn bombing: bombardeando con calor y color”*. Revista BBC News Mundo. [En línea] :
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130605_yarn_bombing_dia_internacional_finde.shtml [última consulta: [6/6/2018]

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas):

- Hyland, Matthew (2016) *“Judith Scott en Galería Oakvilleg”* [en línea]
<http://www.oakvillegalleries.com/digital-archives/details/81/Judith-Scott> última consulta: [5/6/2018]
- Llamas, Montse (2017) *“Artistas textiles: mujeres en la Bauhaus”* [en línea]
<http://montsellamas.com/artistas-textiles-las-mujeres-la-bauhaus/> [última consulta: [6/6/2018]
- Mugüerza, Fen (2015) *“El arte puro de Judith Scott”* [en línea]
<http://www.fenmuguerza.com/judith-scott/> [última consulta: [5/6/2018]
- Museo Guggenheim Bilbao (2007) *“Anni Albers: tocar la vista”* [en línea],
<http://www.benshimolarte.com/artes-visuales/luis-alberto-benshimol-chonchol-tocar-la-vista-con-anni-albers-en-el-guggenheim/> [última consulta: 15/6/2018]
- Tamames, María (2016) *“Arte textil. Expresión contemporánea”* [en línea]
<https://www.dsigno.es/blog/escuela-dsigno/arte-textil-expresion-contemporanea> [última consulta: [6/6/2018]

Referencias audiovisuales:

- Barrera, Lola (2007) *“Qué tienes debajo del sombrero”* Madrid. Fundación: debajo del sombrero. [En línea] https://www.youtube.com/watch?v=3F_gqM2WDac

Tesis:

Larrea, Iratxe (2007) *“el significado en la creación de tejidos en la obra de mujeres artistas”*. Tesis doctoral, facultad de Bellas Artes Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco

Olivia Cattedra (2008) *Indrajaleti, La red de Indra*. Tesis doctoral. Argentina. [en línea], <http://www.konvergencias.net/oliviacattedra164.pdf> [última consulta: 10/6/2018]

