

tf g

memoria

bellas artes

2018-2019

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: La puntada que todo atraviesa.
Experimentación sobre el bordado.

ESTUDIANTE: Barea Sanchis, Miriam

DIRECTOR/A: Puerta Varó, Raquel Gemma

PALABRAS CLAVE: Escultura, bordado, soportes, espacio, reinterpretación.

RESUMEN: Partiendo del análisis del antiguo arte del bordado a lo largo de la historia, se propone una experimentación basada en la utilización de materiales poco convencionales, reutilizados, desechados, etc. Como soporte sobre el que reinterpretar el concepto y llevarlo a la escultura.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 4

2. Referentes

5 - 9

3. Justificación de la propuesta

10 - 11

4. Proceso de Producción

12 - 14

5. Resultados

15 - 19

6. Bibliografía

20 - 20

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1 Propuesta:

“Pero será desde el terreno de uno de los lenguajes más tradicionales, el hilo y la aguja, que hábilmente empezará a negociar espacios, límites, y agenciamientos que permitirán repensar su subjetividad moderna”¹.

Este proyecto se centra en estudiar y experimentar el arte del bordado, que consiste en una labor de ornamentación en elementos textiles desde la antigüedad; esta técnica no se percibe como escultórica, por ello se rompe con lo concebido hasta el momento, llevando la técnica a la escultura.

El estudio inicia un análisis que recoge los posibles soportes para bordar las diferentes estructuras, por lo que se crea un catálogo más amplio con materiales poco convencionales, reutilizados, desechados, etc.

Estos objetos serán bordados con hilo y condicionan la elección de los colores y puntadas según sus características, puesto que los soportes encontrados conservan su coloración y forma. Por otro lado, el hilo no solo permanecerá en la base, sino que se expandirá y ocupará parte del espacio. Las puntadas no seguirán ningún patrón, sino que serán completamente libres, adaptándose al objeto.

En el proyecto el espacio se interviene de distintas maneras, con los diferentes soportes e hilos crean volúmenes diversos, con el objetivo de modificar el lugar y convertirlo en escultórico en el que el espectador se adentra. Por lo tanto, el bordado dejará de ser un elemento plano y ornamental y pasará a integrarse con el espacio.

1.2 Objetivos:

- Investigar y analizar el bordado a lo largo de la historia hasta la actualidad.
- Reivindicar la técnica de esta labor como expresiva en lugar de decorativa.
- Experimentar el arte del bordado sobre diversos soportes poco usuales.
- Expandir el bordado a una dimensión escultórica.
- Reinterpretar la función del hilo para intervenir el espacio, dejando de ser un pequeño relieve sobre un soporte y expandiéndose por sí solo.

¹ Beatriz González Stephan (enero-marzo 2004) “La aguja subversiva: el des-borde de la ciudad letrada” Revista Iberoamericana, vol. LXX, núm. 206, 159-182.

2. REFERENTES

Se presentan a continuación una selección de artistas que han servido de referencia para el desarrollo de este trabajo y que han influenciado conceptual y formalmente en la investigación.

· Ana Teresa Barboza

Artista peruana Ana Teresa Barboza utiliza el hilo, la costura y el bordado en las artes plásticas. Sus últimos trabajos tienen más relación con el proyecto, como en: *Destejer la imagen (fig.1)*, *Inmersión, Leer el paisaje(fig.2)*, *Crecimiento(fig.3)* ...

En algunas de sus obras es interesante como integra los ovillos y los hilos que cuelgan en algunas piezas, con ellos consigue ampliar el bordado. Por otro lado, es importante destacar como contrasta e integra el soporte, en ciertas obras no recurre a la tela como base para bordar o tejer, sino que utiliza fotografías impresas, papel y materiales naturales, como piedras y troncos. Emplea el arte textil de forma tridimensional con lo que simboliza formas naturales, como la vida vegetal y paisajes.

Ana Teresa Barboza es un referente técnico en el proyecto por como amplía las posibilidades en el arte del bordado, variando materiales y dándole una dimensión escultórica a las piezas.

FIGURA.1. Ana Teresa Barboza y Rafael Freyre. *Hilo continuo*, 2017. Piedra ónix de Huancayo, lana de oveja y alpaca teñida con tinte natural, vidrio. 70x25x40 cm, con hilos colgando 150 cm alto.

FIGURA.2. Ana Teresa Barboza. *Trama del bosque*, 2016. Rio Rhône Fotografía digital en papel de algodón, tejido en hilo de algodón. 90x160 cm.

FIGURA.3. Ana Teresa Barboza. *Crecimiento II*, 2015. Bordado en tela, hilo de algodón. 80x110 cm.

· Janaina Mello Landini

Artista brasileña creadora de *Ciclotramas*, esta serie está enlazada con el proyecto por la utilización del trabajo manual de la urdimbre y la trama originalmente referido a la tradición de costureras. La serie consta de unas instalaciones que ocupan el espacio

con una masa de cuerda la cual se va disolviendo con su gesto circular y de manera libre, desenredando los hilos de la cuerda los cuales se bifurcan constantemente, hasta que alcanzan la última etapa indivisible, este punto mantiene todo unido en perfecto equilibrio. Algunas de sus formas pueden recordar a raíces de plantas, sistemas circulatorios, terminaciones nerviosas, rayos eléctricos...

FIGURA.4. Janaina Mello Landini. *Ciclotrama 22 (universos paralelos)*, 2015. 10m de cuerda sisal diámetro 16mm sobre lienzo. 130x170 cm díptico (130x80 cm x2).

FIGURA.5. Janaina Mello Landini. *Ciclotrama 14 (tradición)*, 2014. Tejido de lino y 10.000m de hilos de algodón. 270x250x250cm.

FIGURA.6. Janaina Mello Landini. *Ciclotrama 9 (rutina)*, 2012. 11x12x35 cm Cinta K7 y 160m de hilos.

· Severija

Artista lituana, una de las autoras más aclamadas trabajando en el mundo de la industria textil. Es relevante en el proyecto ya que trabaja con el bordado en punto de cruz, una actividad muy común utilizada entre las mujeres para decorar hogares, la cual persiste hasta la actualidad.

Severija trabaja todas sus obras con punto de cruz, escoge esta técnica, pero cambia el soporte a objetos metálicos encontrados y los objetos cotidianos se convierten en obras de arte, utilizando los patrones encontrados en las revistas.

Por lo tanto, todas sus piezas se relacionan con el proyecto al variar la base en la que trabaja, es un referente técnico, pero también teórico por como intenta descontextualizar y reinterpretar el concepto de la técnica.

FIGURA.7. Severija. *Trio de mañana*, 2014. Cacerola metálica taladrada, punto de cruz, algodón.

FIGURA.8. Severija. *Instalación del turista del encanto*, 2017. Latas encontradas en las montañas del Cáucaso. Taladrada y bordado en punto de cruz.

FIGURA.9. Severija. *La vida es hermosa*, 2005. Tapa de metal taladrada, diámetro 60cm. Punto de cruz, algodón.

· Danielle Clough

Artista sudafricana, Danielle Clough destaca en su trabajo por su gran uso del color y sus particulares soportes.

Las bases que más predominan en sus piezas son las raquetas de bádminton, tenis y squash que utiliza como bastidor, aunque también tiene algunas intervenciones sobre rejillas metálicas y sobre unas planchas de metal agujereado. Por otro lado, los objetos usados para bordar nacen de materiales de desecho, por esta razón se relaciona con el proyecto.

Destaca en el tipo de bordado que utiliza sobre los soportes tan inusuales, ya que es un bordado unido a su uso sobre tela, en lo que ella rompe con lo establecido e innova en los límites del bordado.

FIGURA.11. Danielle Clough. *Cassias en acero*. Pieza de acero perforado y bordado. 1'1 x 1'6 m.

FIGURA.10. Danielle Clough. *Que raqueta*.

FIGURA.12. Danielle Clough. *Pecado*.

· Raquel Rodrigo

Artista española, Raquel Rodrigo es escenógrafa, diseñadora de interiores y especializada en escaparatismo, por otro lado, también se ha enfocado en el street art. Su trabajo consiste en una nueva forma de entender el punto de cruz, realizando sus bordados sobre malla metálica que posteriormente se instalan sobre paredes, a primera vista parece que los hilos pudieran romper y atravesar el yeso de las paredes. Se relaciona con el proyecto en cuanto a la técnica, por su variación de soporte y por como interviene el espacio.

En palabras de Raquel Rodrigo: "...mi gran pasión es diseñar espacios y productos que generen emociones, que transmitan mensajes. Con mi proyecto, Arquicostura Studio, busco constantemente la unión entre el arte y el diseño, la tradición y contemporaneidad, lo artesanal y lo industrial"².

"Los bordados de punto de cruz con los que decoro las calles son el reflejo analógico de lo que sería el pixel en el universo tecnológico. De cerca todo es una maraña sin sentido, pero si te alejas, se conforma el todo y se descubre la imagen. Pixel a pixel se forman las figuras, igual a como lo hago con la lana y el algodón"³.

² <http://arquicostura.com/sin-categoria/raquel-rodrigo/> [Última consulta: 20:23 11/05/2019]

³ <https://365diasdevalentiamoral.com/arte-urbano/raquel-rodrigo-cosas-necesitan-tiempo-ejemplobordar-una-ciudad/> [Última consulta: 20:40 11/05/2019]

FIGURA.13. Raquel Rodrigo. *Street art. Plaza Lope de Vega, Valencia, España. 2014.*

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La investigación del proyecto se inicia indagando en la historia del bordado, que existe desde la antigüedad. Sus inicios se remontan al origen del textil ya que inmediatamente se quiso decorar, pero sus acabados eran muy limitados dado que se ceñían a las direcciones formadas por los hilos en la tela, con las que solo se podían crear bandas o cuadrículas. Posteriormente apareció la idea de decorar de forma más libre, consistía en pasar hilos a través del tejido de base mediante una aguja, surgiendo el bordado.

Durante la historia esta técnica se ha ido pasando de generación en generación, pero solo entre mujeres, ya que siempre se ha tratado como un quehacer doméstico y decorativo.

“...a la mujer se le han destinado las artes menores o artesanías -los textiles, el bordado, la costura, la alfarería, la cocina-, y a los hombres lo que se reconoce socialmente como las artes mayores -la pintura, escultura, arquitectura, música-: es decir, concomitantemente, una distribución sexuada de materiales, técnicas, destrezas, lugares de adquisición de saberes, conjuntamente con la separación de los espacios públicos y privados.”⁴

El bordado es una labor de ornamentación, con un soporte plano normalmente tela, en la que se realiza un pequeño relieve con el cosido de los hilos.

El proyecto presenta una investigación de la técnica y sus tipologías, así como sus soportes, planteando una modificación de dichas superficies. Pero por otro lado también varía la colocación del bordado en el espacio aportando un carácter escultórico.

El interés por la labor de bordar surgió al descubrir lo innovador que resulta esta acción sobre otros materiales, por ejemplo: el metal, el plástico, la madera, el papel... Por otro lado, los objetos utilizados como soporte son encontrados, restaurados y reutilizados para las piezas. Dichos objetos son atravesados con el hilo sean materiales más blandos o duros, creando contraste entre los dos elementos, ya que el hilo traspasa todos los soportes como si se tratara de una tela

El material utilizado para bordar todas las bases distintas es el hilo, el cual varía su color y composición según como sea el objeto, pero la hebra no permanece solo en el soporte, sino que se expande en el espacio. Las obras tienen distintos acabados; los hilos salen de la base y se irán deshilachando hasta lo más fino posible, consiguiendo un enraizado que invadirá la sala; otro acabado consiste en que las hebras cuelgan descendiendo hacia al suelo o ascendiendo hacia el techo. Y por último del bordado

⁴ Beatriz González Stephan (enero-marzo 2004) “La aguja subversiva: el des-borde de la ciudad letrada” Revista Iberoamericana, vol. LXX, núm. 206, 159-182.

cuelgan los hilos que terminan en el ovillo, todos estos acabados los utilizan los diferentes referentes del proyecto.

“El bordado es un arte que brota, que se expande, que abarca. Cubre superficies como yuyo silvestre, se abraza y rodea como la hiedra. Con esa fuerza aparece en el mundo del arte y en el universo de lo textil. Desde que el bordado abrió la puerta de salir a jugar, los hilos andan por todas partes, ramificando sus puntas.”⁵

⁵ <http://la-orden-de-la-aguja.blogspot.com/2017/07/este-libro-es-de-bordado-aldana.html>

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Este proyecto está basado en la investigación y experimentación del arte del bordado. Por ello se inicia un análisis teórico de la historia de la técnica, y se llega a la conclusión de experimentar variando los soportes.

Se realiza una lista de materiales utilizados para bordar y por qué cosas se podrían variar.

Materiales: hilo, tijeras, dedal, tela, bastidores, descosedor, agujas, ensartador, patrones.

Soportes	tela	papel	metal	plástico	madera	sin soporte	piedra	cartón	rejillas	etc.
Hilo	lana	perle	cable	gomas	alambre	plástico	cinta	pelo	de bordar	etc.

Posteriormente se comienza con una serie de pequeñas pruebas (fig.14) cambiando soportes y tipos de puntadas.

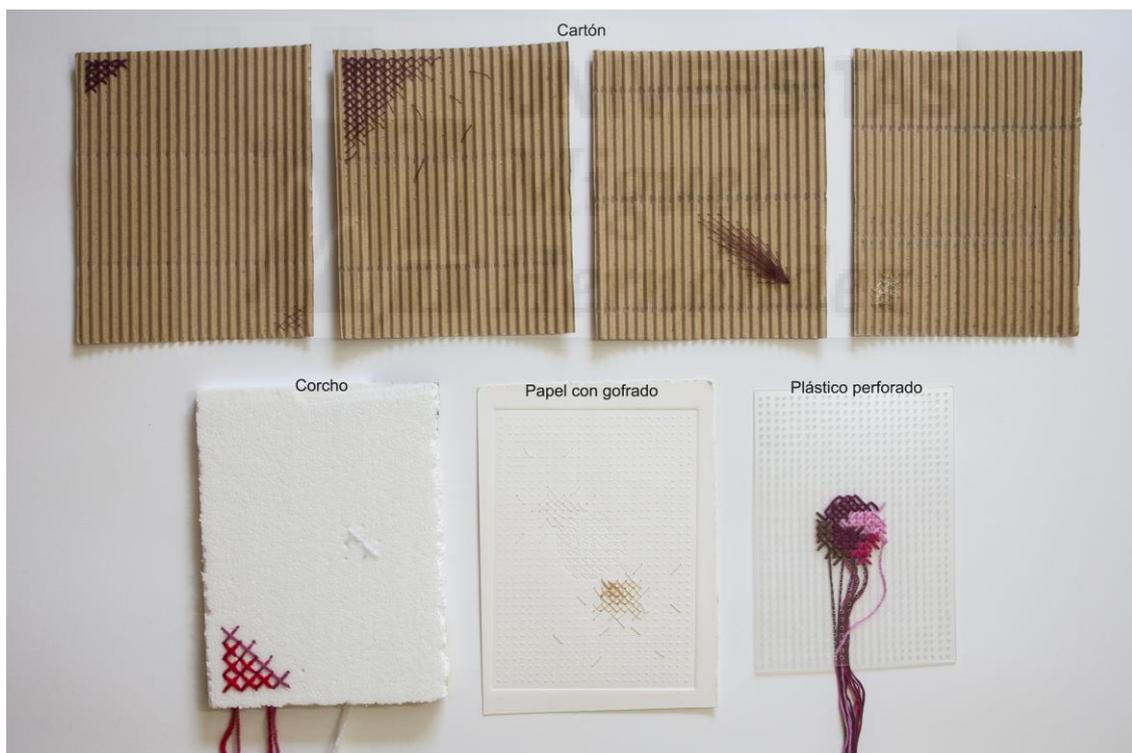

FIGURA.14. Pruebas en distintos soportes y con distintas puntadas.

Para comenzar con las obras finales se llegó a la conclusión de que las piezas tendrían una base metálica, por consiguiente, se recopilaron todos los objetos con agujeros y rejillas que se pudieran intervenir (fig.15). Los elementos son un aparador, un garbillo, una lata y dos piezas sueltas de maquinaria. Finalmente decidiendo que todos ellos eran útiles para el proyecto, se limpiaron y protegieron con laca zapon, para conservar y no variar las piezas y su esencia, ya que cada pieza era única y contaban cosas distintas con sus colores y oxidaciones.

FIGURA.15. Soportes encontrados.

A raíz de las peculiaridades de cada elemento se escogió su colocación en el espacio, como se bordaría y de qué color sería el hilo, entonces se inició todo el proceso de bordado de cada una de las piezas. Para todos los objetos se utiliza hilo grueso de bordar.

FIGURA.16. Hilos para bordar.

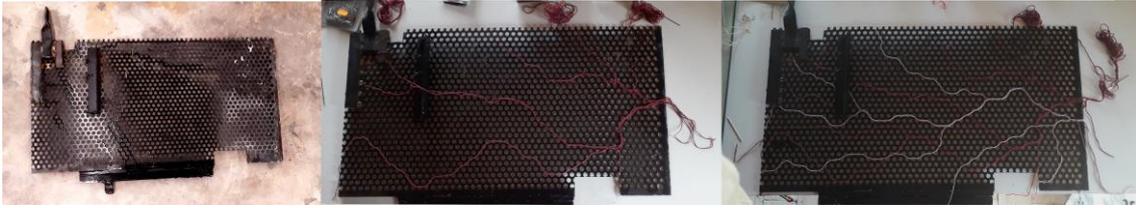

FIGURA.17. Proceso de bordado de una de la pieza *Sin título 1*.

FIGURA.18. Proceso de bordado de una de la pieza *Sin título 3*.

Por último, se realiza una pieza experimentando como soporte el papel, el cual se realiza reciclando papeles recogidos; cuando el papel es una pasta mojada se le pone encima una entretela soluble al agua, dicha tela tiene el bordado que quedara en el papel totalmente integrado, consiguiendo poner el bordado de distinta forma sobre la base.

5. RESULTADOS

Con la finalización del proyecto, se ha conseguido reinventar la técnica y transformar los objetos encontrados y bordados en piezas escultóricas. Todo argumentado plásticamente, mediante la investigación sobre distintos soportes, distintas puntadas e interviniendo el espacio.

Sin título 1 (fig.19) se refiere a una pieza metálica recogida, restaurada y bordada de forma libre, los hilos se expanden por el espacio, pareciendo que las puntadas pasen del soporte a la pared por lo que se consigue integrar en el espacio.

Sin título 2 (fig.20) es un objeto, en concreto una lata encontrada en la montaña, restaurada, perforada y bordada en punto de cruz, pero de la cual los hilos empiezan en los ovillos e invaden el elemento, convirtiéndose en una pieza escultórica.

Sin título 3 (fig. 21 y 22) tiene algunos acabados similares a *Sin título 1* (fig.19), por cómo se expanden los hilos en el espacio, pero en este caso van por el suelo y rodeando el objeto, dándole una intervención en el espacio que permite al espectador ver la pieza por todas partes. Pero la pieza utilizada como soporte esta intervenida con un bordado diferente en el que todos los hilos se concentran en un punto.

Sin título 4 (fig.23) el elemento recogido es un garbillo antiguo utilizado como soporte, se borda en punto de cruz sin patrón, pero algunos de los hilos que forman parte de las x ascienden en distintas alturas consiguiendo darle volumen al bordado, por la parte inferior los hilos cuelgan en distintas alturas, con todo ello se consigue una pieza que interviene el espacio con un acabado distinto.

Sin título 5 (fig.24) rompe con el material de todos los soportes empleados como acabados finales ya que varía al papel, pero el bordado no atraviesa la materia, sino que la acompaña, el hilo sale del soporte y está unido a una aguja.

Y por último *Sin título 6* (fig.25) se trata de una pieza de base ya retorcida que ayuda al volumen final, bordándose de forma aleatoria y saliendo hilos de la pieza que acompañan su movimiento y ocupan el espacio.

Para concluir cada pieza resuelve unas investigaciones y acabados distintos consiguiendo un catálogo variado de obras escultóricas empleando el arte del bordado de forma innovadora. Por lo tanto, el proyecto consigue realizar todos los objetivos planteados e investigar muy ampliamente la técnica en la escultura.

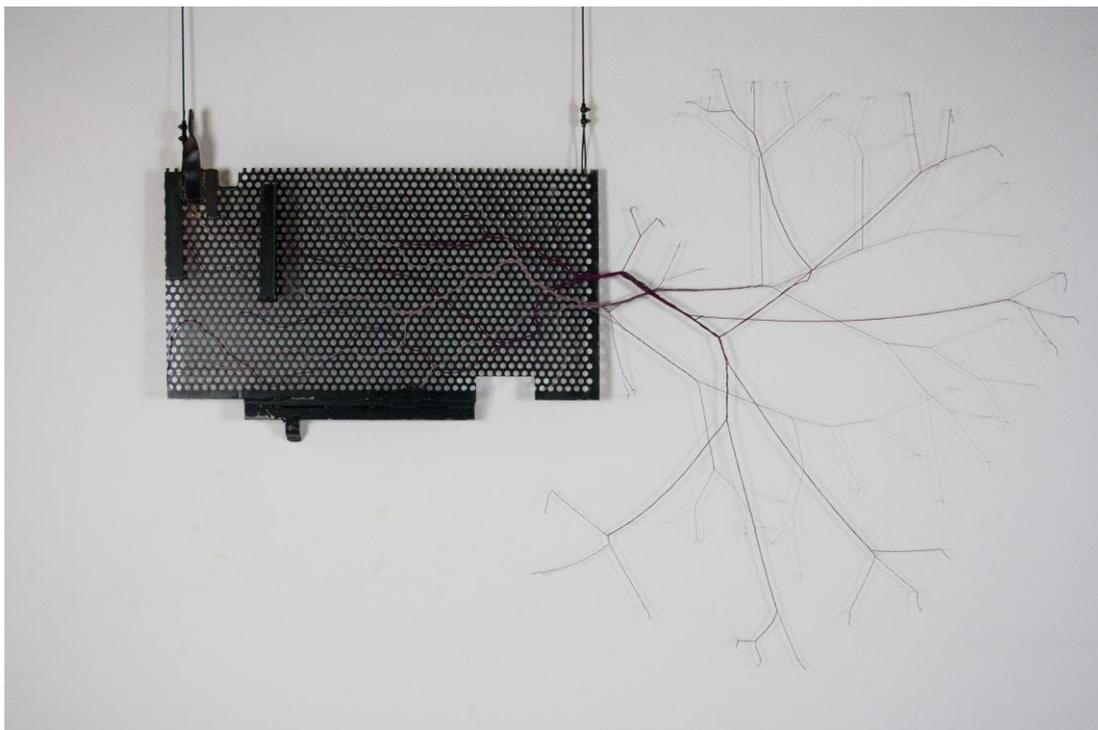

FIGURA 19. Miriam Barea Sanchis. *Sin título 1* (2019). Pieza metálica perforada diagonalmente bordada con hilo de bordar. 104x150 cm.

FIGURA 20. Miriam Barea Sanchis. *Sin título 2* (2019). Lata metálica perforada bordada con hilo de bordar. Objeto: 7x11x 3 cm, distancia de hilos variable según el espacio.

FIGURA 21. Miriam Barea Sanchis. *Sin título 3* (2019). Aparador metálico perforada bordado con hilo de bordar. Objeto: 163x 50 cm, distancia de hilos variables según el espacio.

FIGURA 22. Miriam Barea Sanchis. *Sin título 3* (2019). Detalle.

FIGURA 23. Miriam Barea Sanchis. *Sin título 4* (2019). Garbillo bordado en punto de cruz con hilo de bordar. 10'5x 60x43 cm.

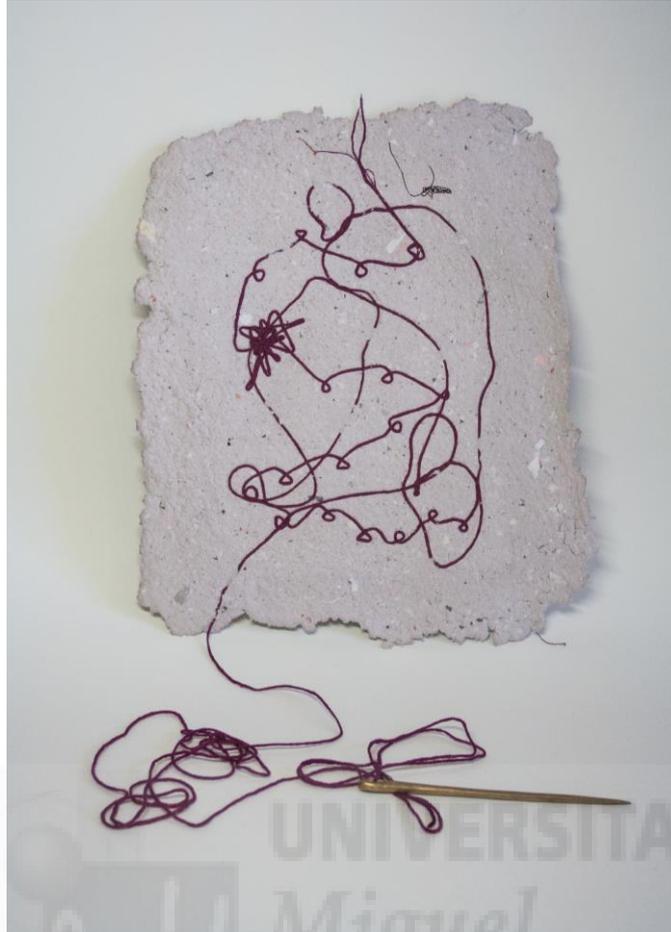

FIGURA 24. Miriam Barea Sanchis. *Sin título 5* (2019). Papel reciclado con hilo de bordar y aguja. Papel 30x25 cm, aguja 12'5x0'6 cm.

FIGURA 25. Miriam Barea Sanchis. *Sin título 6* (2019). Objeto metálico agujereado y bordado libre . 35x204 cm.

6. BIBLIOGRAFÍA

- González Stephan, Beatriz (enero-marzo 2004) “La aguja subversiva: el desborde de la ciudad letrada”. Revista Iberoamericana, vol. LXX, núm. 206, 159-182.
 - Gila Malo, María del Carmen (2014). *Dibujar bordando. Aplicación del bordado al dibujo*. Facultad de Bellas Artes, Universidad de Granada. Tesis doctoral.
 - Sánchez Sánchez, José Luís (2013). *Iconología simbólica en los bordados populares toledanos*. Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral.
 - Gila Malo, María del Carmen (2015) “La costura y el bordado en el Museo de Arte Naïf de Jaén”. Revista de Antropología Experimental, núm. 15, 111-119.
- Webgrafía:
- <http://anateresabarboza.blogspot.com/> (Última consulta: 21:55 26/04/2019)
 - <http://wugaleria.com/wp-content/uploads/2017/05/wu-galeria-ana-teresa-barboza-esp.pdf> (Portafolio. Última consulta: 0:01 27/04/2019)
 - <http://www.mellolandini.com/ciclotramas> (Última vez 1:10 27/04/2019)
 - <https://danielleclough.com/> (Última consulta: 0:50 01/05/2019)
 - <http://www.severija.lt/en/> (Última consulta: 1:05 01/05/2019)
 - <http://www.severija.lt/en/about/about-creation/> (Última consulta: 1:07 01/05/2019)
 - <http://arquicostura.com/sin-categoria/raquel-rodrigo/> (Última consulta 20:23 11/05/2019)
 - <https://365diasdevalentiamoral.com/arte-urbano/raquel-rodrigo-cosas-necesitan-tiempo-ejemplobordar-una-ciudad/> (Última consulta 20:40 11/05/2019)
 - <https://danielleclough.com/> (Última consulta 20:23 21/05/2019)
 - <https://boingboing.net/2014/07/21/a-womans-work-is-never-done.html> (Última consulta: 20:25 29/05/2019)
 - <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/la-puntada-subversiva-coser-como-un-acto-de-resistencia-articulo-789479> (Última consulta 0:15 05/06/2019)
 - <http://latfem.org/el-bordado-politico/> (Revista online. Última consulta 0:17 05/06/2019)
 - <http://la-orden-de-la-aguja.blogspot.com/2017/07/este-libro-es-de-bordado-aldana.html> (Última consulta: 00:25 5/06/2019)
 - <http://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2004/9656.pdf> (Última consulta: 00:32 05/06/2019)