

MATERIA V - Trabajo Final de Máster	
Nombre estudiante:	Beatriz Martín Hernández
Título del trabajo:	Significarse. Labor de aguja
<u>Modalidad:</u> × A (Aplicado)	
<u>Tipología:</u> ☐ Trabajo de investigación aplicado (cultural) ☒ Trabajo de investigación aplicado (artístico) ☐ Trabajo de investigación aplicado (de comisariado) ☐ Trabajo de investigación aplicado (de diseño) ☐ Trabajo de investigación aplicado (pedagógico) ☒ Trabajo de investigación aplicado (obra)	
☐ B (Teórico)	
<u>Tipología:</u> ☐ Trabajo de investigación teórico (investigación teórica) ☐ Trabajo de investigación teórico (revisión teórica)	
<u>Palabras clave:</u> Huellas, memoria, cuerpo, órganos, costura, bordados.	
<u>Resumen:</u> En <i>Significarse. Labor de aguja</i> parto de aquellas disciplinas que definen una feminidad como referente de las labores culturalmente asociadas a las mujeres. Establezco el bordado y la costura como las mejores herramientas para presentar una realidad que la norma ha castigado. Hablo de lo monstruoso y lo abyecto, la relación con mi cuerpo y mis órganos. Con mi propuesta, la noción de hogar se desprende de los límites físicos. Explorar y conocer mi cuerpo y saber cómo se relaciona con otros cuerpos y objetos escribe mi biografía. Hablo de herencia, de aquellas prácticas que me relacionan con el pasado. Utilizar el textil une el tiempo, la herencia, los cuerpos y la piel. Cada puntada narra una historia de manera similar a las palabras.	

SIGNIFICARSE LABOR DE AGUJA

Beatriu Marer

Memoria de proyecto artístico

Junio 2021

Autora: Beatriz Martín Hernández

Curso: 2020-2021

Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales (perspectivas feministas y
cuir/queer)

Universitas Miguel Hernández

Resumen:

En *Significarse. Labor de aguja* parto de aquellas disciplinas que definen una feminidad como referente de las labores culturalmente asociadas a las mujeres. Establezco el bordado y la costura como las mejores herramientas para presentar una realidad que la norma ha castigado. Hablo de lo monstruoso y lo abyecto, la relación con mi cuerpo y mis órganos. Con mi propuesta, la noción de hogar se desprende de los límites físicos. Explorar y conocer mi cuerpo y saber cómo se relaciona con otros cuerpos y objetos escribe mi biografía. Hablo de herencia, de aquellas prácticas que me relacionan con el pasado. Utilizar el textil une el tiempo, la herencia, los cuerpos y la piel. Cada puntada narra una historia de manera similar a las palabras.

Abstract:

Signify yourself. Needle labor speaks of those disciplines that define a femininity as a reference of the work culturally associated with women. I establish embroidery and sewing as the best tools to present a reality that the norm has punished. I talk about the monstrous and the abject, the relationship with my body and my organs. With my proposal, the notion of home follows from physical boundaries. Exploring and knowing my body and knowing how it relates to other bodies and objects writes my biography. I'm talking about heritage, about those practices that relate me to the past. Using textiles unites time, heritage, bodies and skin. Each stitch tells a story in a similar way to words.

Palabras clave:

Huellas, memoria, cuerpo, órganos, costura, bordados.

Key words:

Prints, memory, body, organs, sewing, embroidery.

Índice

1.	Introducción.....	pág. 3
2.	Objetivos.....	pág. 4
	- Generales.....	pág. 4
	- Específicos.....	pág.4
3.	Justificación de la propuesta.....	pág. 5
	- Lo monstruoso como aquello que hace visible una realidad oculta.....	pág. 5
	- El tiempo y la trayectoria oral.....	pág. 6
	- Nuestra relación con el espacio que habitamos.....	pág. 7
	- Herencia y biografía.....	pág. 8
4.	Proceso de producción razonado.....	pág. 11
5.	Serie <i>Significarse. Labor de aguja</i>	pág. 17
6.	Análisis de los resultados y conclusiones.....	pág. 23
7.	Bibliografía y referencias documentales.....	pág. 24

Introducción:

¿Qué hace que trabajar con los objetos que han pertenecido a mi abuela sea muy diferente a utilizar otros? ¿De qué manera busco mi identidad puntada apuntada? ¿Las labores asociadas a una feminidad pueden establecerse como el vehículo que visibiliza aquello que la norma ha ocultado? La relación que he establecido con las labores de aguja ha configurado muchos aspectos de mi personalidad y mi manera de conocer y examinar el mundo. He visto cómo se establece la materialización de un discurso que queda oculto. Estas labores, a lo largo de los tiempos, se han compartido en círculos que han unido a personas disidentes, a las que se les han sido negadas la voz.

La herencia de estas prácticas tradicionales conecta realidades y acontecimientos sucedidos en tiempos y espacios distintos. Con *Significarse. Labor de aguja* establecemos una relación entre la herencia, el trabajo hecho a mano, nuestro cuerpo y lo visceral. Utilizamos el textil como símil de nuestra piel. Aquello que cubre nuestros órganos y entrañas. Artistas como Louise Bourgeois, Eva Hesse, Dorothea Tanning o Annette Messager son ejemplo de ello con sus esculturas blandas. Utilizan el textil para emular formas que nos trasladan a la carne, cuerpos deformes y vísceras. Aparece, entonces, la monstruosidad como reivindicación, el terror que enuncia la memoria y la política corporal (Espejo, 2020). Cuando hablo de cuerpos que se han sentido obligados a esconderse por sus características físicas descubro una necesidad de buscar un refugio, un lugar tanto físico como psíquico, en el que protegerse. Y este proyecto puede ser ejemplo de ello.

Objetivos:

Generales:

- Reinterpretar las técnicas clásicas tales como el bordado o la confección textil, mediante planteamientos contemporáneos.
- Estudiar la relación con nuestro cuerpo y con el lugar que habitamos.

Específicos:

- Experimentar e investigar las posibilidades plásticas y expresivas de lo informe, lo abyecto y lo monstruoso.
- Profundizar en las impresiones que los objetos que nos rodean dejan en nuestros cuerpos.
- Reflexionar acerca de la intrahistoria, la herencia y la memoria.
- Poner en valor, visibilizar, el cuerpo de las mujeres y sus procesos: concretamente las mamas y la menstruación.

Justificación de la propuesta:

Lo monstruoso como aquello que hace visible una realidad oculta:

Las brujas y los monstruos se han establecido como personas que no cumplen, por diversos motivos, con lo que la sociedad espera de ellos. Estos seres fabulosos han configurado las estructuras y discursos que nos hacen entender la realidad (Platero y Rosón, 2012, p. 137). Pues lo que la imagen de estos seres fantásticos nos muestra no es la verdad o la falsedad de aquello que representan, sino el conjunto de convenciones de la sociedad que mira (Preciado, 2019, p.98).

Cuando el capitalismo se establece en Europa se construye un nuevo modo de vida y las mujeres sufren, aquí, las mayores consecuencias. La mujer había adquirido cierto poder en la comunidad, siendo curanderas o llevando a cabo ciertas prácticas consideradas mágicas (Federici, 2020, p. 32). Se les atribuían las capacidades reproductivas y se las consideraba más unidas a la naturaleza. Destacaremos también, como definición de brujería, la imagen que se ha establecido de la sexualidad femenina.

En las hogueras no sólo fueron destruidos los cuerpos de las “brujas”, sino todo un mundo de relaciones sociales que habían sido la base del poder social de las mujeres y un inmenso legado de conocimientos que las mujeres habían transmitido de madres a hijas generación tras generación (Federici, 2020, p.39).

Lo monstruoso hace evidente lo que el código social oculta. El monstruo se coloca del lado de la otredad, rompe con las leyes y normas establecidas. Se torna el símbolo de la quiebra de un orden (Platero y Rosón, 2012, p. 130). De una manera paralela, Donna Haraway define un ciborg como una criatura de la realidad social y al mismo tiempo, como una criatura de ficción. Haraway concibe la realidad social como el conjunto de relaciones sociales vividas y la define como nuestra construcción política más importante puesto que es una ficción que cambia el mundo (Haraway, 2020, p.13).

El tiempo y la trayectoria oral:

Cuando llevo a cabo un trabajo que se extiende en el tiempo, hace que establecer un vínculo se vuelva inevitable. Los pensamientos, reflexiones, emociones y recuerdos parecen quedarse grabados en mi tarea. Un ejemplo de ello es el bordado y la confección de prendas textiles que se realizan de manera mecánica y que se necesita de mucho tiempo para su realización. Por este motivo, si las hago en solitario, establezco conversaciones conmigo misma. Si estas labores las llevo a cabo en compañía, es el momento en el que nos juntamos mujeres de distintas generaciones y establecemos un lugar común. Personalmente, he podido comprobar cómo nos dejamos enseñar y aprender unas de otras. Se repiten temas como las relaciones de amistad, de pareja o madre e hija. Pero también encontramos disputas sobre asuntos que se debaten en la sociedad actual y finalmente, ocupan un gran espacio comentarios y observaciones a cerca de nuestros cuerpos. Los complejos, peculiaridades y marcas del paso del tiempo en nuestra piel protagonizan nuestras conversaciones.

La artista Carmen Martín Gaité nos cuenta cómo observaba a su madre mientras cosía y al mismo tiempo, cómo parecía evadirse mirando a través de la ventana que tenía enfrente (Artiles, 2020). Su madre daba gran importancia a cada puntada explicando que se debían dar “como si esa que das fuera la cosa más importante de tu vida”. Martín Gaité concluye que “escribir es como coser, las puntadas son las palabras”.

La habitación en la que coso se convierte en el lugar que habito y el que al mismo tiempo, habita en mí. Esa habitación se convierte en tu archivo personal. El tiempo vivido se guarda en esas cuatro paredes. Es el momento de pasar tiempo a solas, conocerse y aprender a convivir con una misma. Que es, desde luego, una tarea verdaderamente complicada. Es en este instante, cuando el habitar se torna un acto simbólico. Se presenta como el modo de conocer nuestra versión del mundo. La noción de hogar se desprende de los límites físicos. Habitar no es únicamente encontrar un lugar para nuestras necesidades corporales, sino que es encontrar el lugar donde organizamos nuestras mentes, miedos, inquietudes y fragilidades. Habitar forma nuestra identidad (Pallasmaa, 2016). Generamos un archivo a partir de las acciones rutinarias que pueden resultar irrelevantes para el resto. Pues los objetos cotidianos se convierten en contenedores de memoria. El hecho de conservar un objeto tiene valor por la historia o idea que hay detrás, no es importante por sí mismo (Guash, 2005).

Nuestra relación con el espacio que habitamos:

Existe una correspondencia entre el espacio exterior y el propio cuerpo. Esta cuestión se ve reflejada en el hecho de utilizar los elementos corporales para nombrar los espacios que habitamos (Segarra, 2014, p. 28). Por tanto, encontramos “bocas”, “arterias”, “ojos” y “manos” en las ciudades, casas, herramientas, máquinas y otros objetos.

Marta Segarra destaca también la importancia de los orificios en relación con el aprendizaje y la exploración del propio cuerpo. Pues, nuestros agujeros y aperturas no solo hacen posibles nuestras necesidades vitales, además se establecen como potentes zonas erógenas. Son los orificios aquello que nos permite difuminar los límites de nuestro cuerpo, como darle la capacidad de fundirnos con otros (Segarra, 2014, p. 26). En el proyecto que presento utilizo el tu como símil de la piel, por su delicadeza y fragilidad. Además, las labores que he aprendido y heredado, me ayudan a presentar mis órganos y fluidos. Salen de mi piel, pasan del interior al exterior y se hacen visibles.

La relación que establecemos con nuestro cuerpo se define por el tiempo que pasamos con él. Habitamos nuestro cuerpo, lo exploramos y aprendemos a convivir con el mismo. Nuestro cuerpo es aquello que precisamente nos hace estar vivos. Nuestro cuerpo cambia, se desarrolla, crece, envejece y nos produce placer y dolor. Se convierte en un mapa que refleja el paso del tiempo. Marcas, huellas y cicatrices se han ido dibujando y definen quiénes somos y qué hemos vivido.

Herencia y biografía:

Eva Hesse.

Encontramos en nuestro trabajo una gran influencia de Eva Hesse. En su obra, tiene muy presente el trabajo manual y el uso del textil, que toma forma de órganos sexuales y reproductivos, aparecen referencias fálicas y formas que nos trasladan al útero. De esta manera, Hesse establece una relación entre el trabajo hecho a mano y lo visceral (Torres, 2019).

Fig. 1- Eva Hesse, 1968. *Contingent*, técnica mixta. Galería Nacional de Australia.

Louise Bourgeois.

La artista Louise Bourgeois piensa, por su herencia materna, en términos de tejer, pues su madre reparaba tapices. En repetidas veces ha definido las telas como la arquitectura que le devuelve a sus orígenes (Colomina, 2000). Genera además, superficies que nos recuerdan a la carne, habla desde las entrañas. De esta manera destruye el concepto de privado. Revela al público su vulnerabilidad y se expone a sí misma.

Fig. 2- Louise Bourgeois, *Sin título*, tela y acero. Colección Daros, Suiza.

Annette Messenger.

El trabajo de Annette Messenger hace y dice sobre sí misma. Critica el modo de producir arte y cuestiona el papel tradicional de los géneros artísticos. En sus obras se ha apropiado de técnicas que han sido menos consideradas. Crea instalaciones y fotografías utilizando elementos tradicionalmente asociados a lo femenino como la lana, tela o peluches (Espejo, 2020). La fragmentación es protagonista en la obra de Messenger, ya sea del cuerpo, muñecas u otros objetos.

Fig. 3- Annette Messenger, 1994. *Jeu de Deuil*, 17 fotografías en blanco y negro enmarcadas, muñecos de peluche y red. VEGAP, Barcelona.

Proceso de producción razonado:

Para la realización del proyecto que presentamos, partimos del uso del textil como símil de la piel. Aquello que toca nuestro cuerpo, cubre nuestros órganos y los protege. Las labores de aguja aparecen como un vehículo para mostrar y extraer del cuerpo órganos y fluidos. Planteamos los primeros bocetos de los que partirán nuestras piezas.

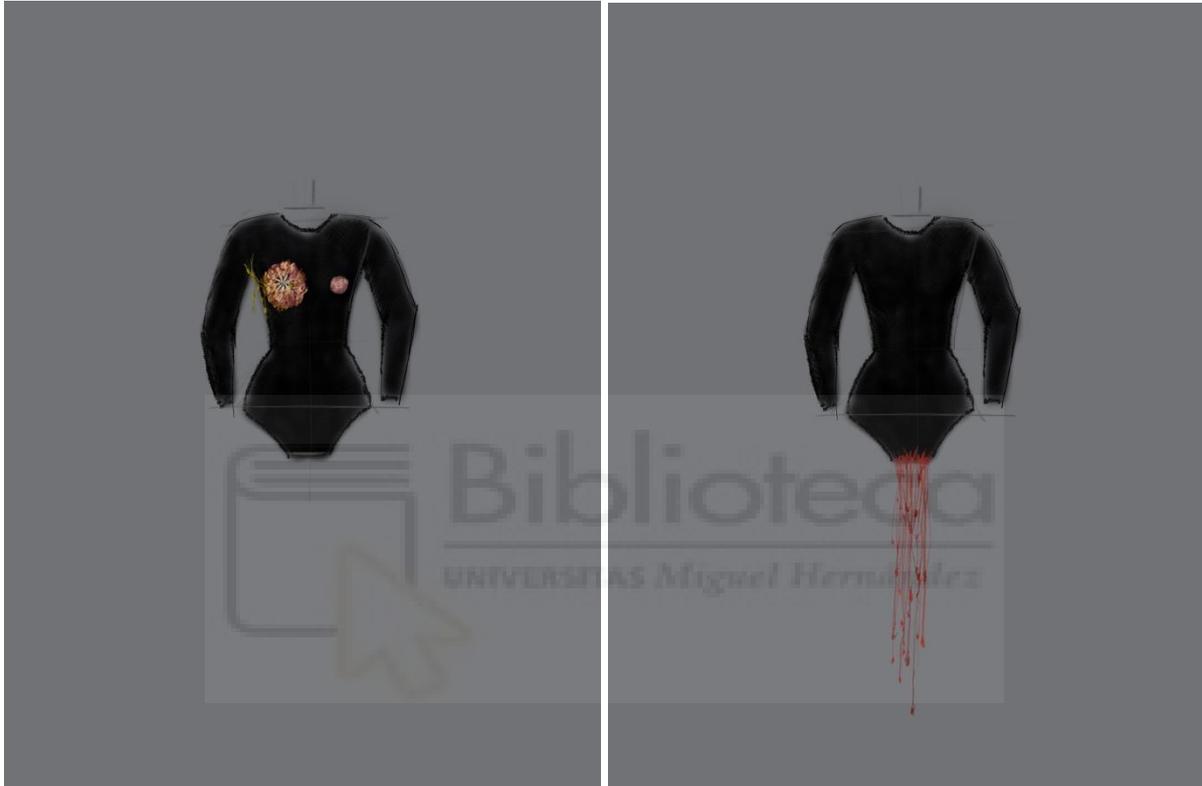

Fig. 4. Boceto I, 2021. *Significarse: labor de aguja.*

Fig. 5. Boceto II, 2021. *Significarse: labor de aguja.*

Comenzamos con la realización de las piezas: tomamos las medidas del cuerpo y las trasladamos al papel, trazando los patrones. Confeccionamos una primera prueba utilizando una tela de algodón para ajustar medidas y plantear la colocación de los bordados.

Fig. 6. Foto de taller, 2021. *Significarse: labor de aguja.*

Fig. 7. Foto de taller, 2021. *Significarse: labor de aguja.*

Seguidamente, pasamos a la confección de las dos piezas textiles de las que parte nuestro proyecto. En este caso, utilizamos tul de algodón, que nos permite ver a través de él. Al mismo tiempo, destacamos la delicadeza y fragilidad de la tela utilizada.

Fig. 8. Foto de taller, 2021. *Significarse: labor de aguja.*

Fig. 9. Foto de taller, 2021. *Significarse: labor de aguja.*

Realizamos los bordados que ilustran nuestras entrañas, fluidos y agujeros. Una de las piezas está intervenida con la técnica del bordado y para la segunda, hemos empleado, el ganchillo. De este modo, realizamos una relectura de estas técnicas clásicas mediante planteamientos contemporáneos.

Fig. 10. Foto de taller, 2021. *Significarse: labor de aguja.*

Fig. 11. Foto de taller, 2021. *Significarse: labor de aguja.*

El proceso de producción consiste en un trabajo que se extiende en el tiempo, es decir, pasamos una gran cantidad de horas a solas con nuestro proyecto. Entonces se producen conversaciones en silencio con nosotras mismas. Hemos ido escribiendo algunas de esas palabras que ruedan por nuestra cabeza durante esas jornadas de hilo y aguja.

19/04/2021

Parecen las preguntas más repetidas y todas la hemos planteado pero es quizá por ese motivo por el cual se convierte en algo inevitable.
¿Quién soy y por qué soy?
Soy el legado de quien ha vivido antes que yo.
Soy el lugar que habito.
Soy los lugares por los que paso.
Soy los objetos que me rodean.
Soy mis cicatrices, mis marcas, mis heridas.
Soy mis pensamientos.
Soy quien he elegido ser, cómo he elegido ser ¿puedo elegirlo?
Soy como alguien ha decidido que sea.
Soy lo que heredo, lo que consigo, lo que me imponen.
Soy todo eso o nada de ello.

20/04/2021

Otro día más con ganas de rendirse. Sentir todo a contracorriente.
¿Está todo en contra tuya? Soy yo la primera que no está yendo a favor de obra. Escuchar a veces frases con lenguaje bélico para intentar ayudarte pero que en realidad te puede hacer sentir culpable de aquello que te está pasando.
No eres un monstruo, no lo estás haciendo tan mal, no tienes la culpa de todo.

28/04/2021

Me dicen que me ven pequeña y frágil y al mismo tiempo, con mucho carácter. Saco la fuerza y la rabia quizás en los momentos en los que no debo sacarlas.
Exploto de alguna manera. Y es que es cierto, soy mucho más frágil de lo que puedo parecer. Voy insegura, con miedo y me siento amenazada constantemente.

03/05/2021

Ser adicta a una persona.
La peor adicción que he experimentado. Ves cómo te consumes, te apagas y te dejas a ti misma de lado. Se establece una necesidad y dependencia muy difíciles de controlar.
Es una paradoja ser consciente de todo el daño que te está haciendo y al mismo tiempo no ser capaz de pararlo, cuando está en tus manos.

10/05/2021

Llega ese momento en el que explotas. Ves en el lloro la salida, la única posible. No sabes qué te está pasando y al mismo tiempo, sientes que no eres la única que está pasando por algo parecido y aparece la culpa.

Ese abrazo y consuelo de una persona a la que quizás no conozcas mucho, pero que en ese instante parece imprescindible.

24/05/2021

No puedes dejar que esto te supere. Busca el impulso y deja de lado todo lo que no te permite avanzar. Te has encontrado con la tarea más complicada pero encontrarás la manera de superarlo.

31/05/2021

Curioso el trabajo de buscar entre los objetos de aquellos familiares que no están. Salen a la luz detalles que se distancian de nuestro modo de vida y, al mismo tiempo, otros que establecen un lugar común. La lectura de una historia que ha quedado grabada en fotografías y objetos.

2/06/2021

Hacer, hacer y hacer. Querer conseguir una meta, avanzar y, al mismo tiempo, verla cada día más lejos. Arrastrando una bola de hierro que cada vez pesa más. Una cabeza que no para de poner barreras. No puedo. No seré capaz. Resulta imposible. No lo conseguiré.

17/06/2021

Con cada paso que doy escribo mi historia. Todo aquello con lo que convivo queda grabado en mi piel, en mi cuerpo y dentro de él. Soy en cada cosa que hago. Crezco y evoluciono en cada emoción que siento.

Serie *Significarse. Labor de aguja:*

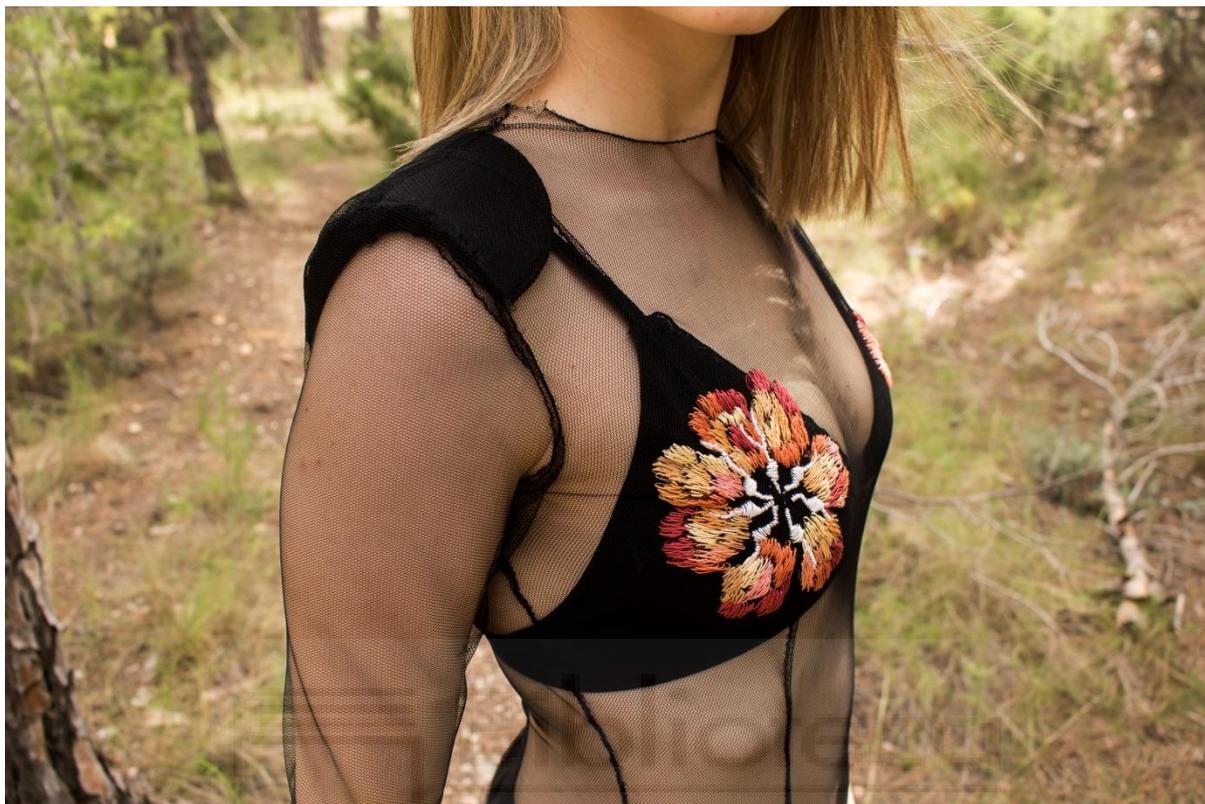

Fig. 12- Beatriu Marer, 2021. *Significarse. Labor de aguja I*, confección textil.

Fig. 13- Beatriu Marer, 2021. *Significarse. Labor de aguja II*, confección textil.

Fig. 14- Beatriu Marer, 2021. *Significarse. Labor de aguja III*, confección textil.

Fig. 15- Beatriu Marer, 2021. *Significarse. Labor de aguja IV*, confección textil.

Fig. 16- Beatriu Marer, 2021. *Significarse. Labor de aguja V*, confección textil.

Fig. 17- Beatriu Marer, 2021. *Significarse. Labor de aguja VI*, confección textil.

Fig. 18- Beatriu Marer, 2021. *Significarse. Labor de aguja VII*, confección textil.

Fig. 19- Beatriu Marer, 2021. *Significarse. Labor de aguja VIII*, confección textil.

Fig. 20- Beatriu Marer, 2021. *Significarse. Labor de aguja IX*, confección textil.

Análisis de los resultados y conclusiones:

En el proceso de desarrollo del proyecto que presento he podido experimentar cómo se establecen discursos tanto en solitario como cuando compartimos nuestro tiempo con otras personas. Las puntadas reflejan el momento en el que diferentes personas narran su propia posición buscando un lugar común. He comprobado que la costura puede funcionar de manera similar a la escritura. Hablo de autoras cuyo discurso está presente en la actualidad por esa vuelta a un interés por la biografía y la herencia. El tejido toma nuevas lecturas, viaja en el tiempo, narra historias y genera un hogar tanto físico como aquel que guarda nuestras emociones.

Con *Significarse. Labor de aguja* he podido comprobar cómo hay una posesión del cuerpo por diferentes discursos normativos. En nuestra sociedad, la mujer y su cuerpo ha sido reinterpretada por la mirada del hombre. Mi cuerpo se ha definido por imperativo masculino (Lozano, 2001). Expongo una necesidad de establecer una mirada femenina sobre la representación y simbología acerca de mi cuerpo. Personalmente, con este proyecto, retrato mi cuerpo, bordo sus características y fluidos y así, escribo mi biografía, dejo huella. Considero mi cuerpo el lugar que habito. Explorarlo y conocerlo forma mi identidad y genera mi percepción del mundo. Del mismo modo, esta experiencia se extrapola a cada persona que haya utilizado las labores de aguja para significarse, contar su historia y mostrar su cuerpo.

Bibliografía y referencias documentales:

- Ahmed, Sara. 2019.** *Fenomenología Queer: orientaciones, objetos y otros*. Barcelona : Edicions Bellaterra, S.L., 2019.
- . **2017.** *La política cultural de las emociones*. México : Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
- Artiles, Mariela. 2020.** La Reina de las Nieves. [En línea] 2020. [Citado el: 17 de Mayo de 2021.] <https://vimeo.com/444529633>.
- Colomina, Beatriz. 2000.** La arquitectura de la memoria. *Louise Bourgeois. Memoria y Arquitectura*. Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000.
- Espejo, Bea. 2020.** Babelia. El País. [En línea] 31 de Octubre de 2020. [Citado el: 16 de Junio de 2021.] <https://elpais.com/babelia/2020-10-30/la-sombra-de-la-risa.html>.
- Federici, Silvia. 2020.** *Bruixes, caça de bruixes i dones*. [trad.] Marta Pera Cucurell. Manresa : Tigre de paper, 2020.
- Guash, Anna Maria. 2005.** *Los lugares de la memoria*. Barcelona : Departamento de Historia del Arte. Universidad de Barcelona, 2005, Materia, Vol. 5, págs. 157-183.
- Haraway, Dona. 2020.** *Manifiesto Cíborg*. Madrid : Kaótica Libros, 2020.
- Lozano, Maria. 2001.** *La construcción del imaginario de la maternidad en Occidente. Manifestaciones del imaginario sobre la maternidad en los discursos sobre las Nuevas Tecnologías de la Reproducción*. Valencia : Universitat Autònoma de Bcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació., 2001.
- Platero, Raquel (Lucas) y Rosón, María. 2012.** *De 'La parada de los monstruos' a los monstruos de lo cotidiano: la diversidad funcional y la sexualidad no normativa*. 19, Alicante : Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, Junio de 2012, FEMINISMO/S, págs. 127-142.
- Pallasmaa, Juhani. 2016.** *Habitar*. Barcelona : Gustavo Gili, 2016.
- Preciado, Paul B. 2011.** *Manifiesto Contrasexual*. Barcelona : Editorial Anagrama, S. A., 2011.
- . **2019.** *Un apartamento en Urano. Crónicas del cruce*. Barcelona : Editorial Anagrama, S.A., 2019.
- Segarra, Marta. 2014.** *Teoría de los cuerpos agujereados*. Santa Cruz de Tenerife : Editorial Melusina S.L., 2014.
- Torres, Sara. 2019.** PAC. Plataforma de Arte Contemporáneo. [En línea] 22 de Marzo de 2019. [Citado el: 16 de Junio de 2021.] <https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/woman-art-house-eva-hesse/>.