

**TRABAJO FIN DE GRADO
BELLAS ARTES**

2023-2024

MENCIÓN

Artes Plásticas

TÍTULO

Plisando la pintura
Vestimenta regional femenina de Yecla.

ESTUDIANTE

Yagüe Muñoz, Isabel

TUTOR/A

Escario Jover, Patricia

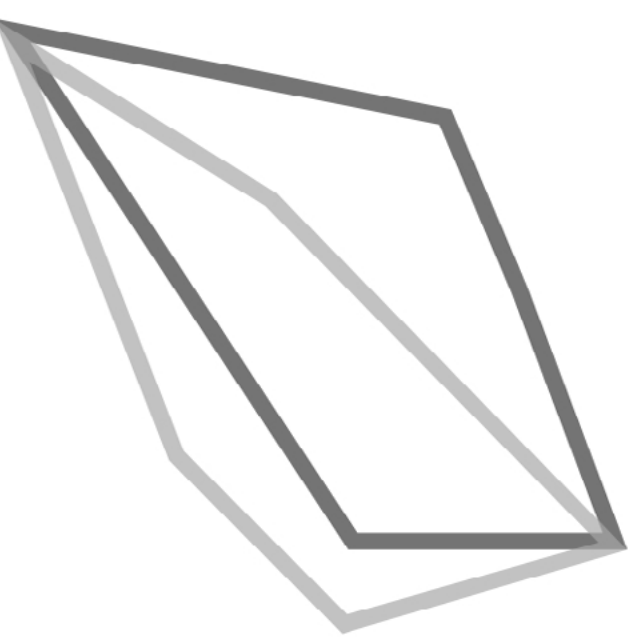

PALABRAS CLAVE

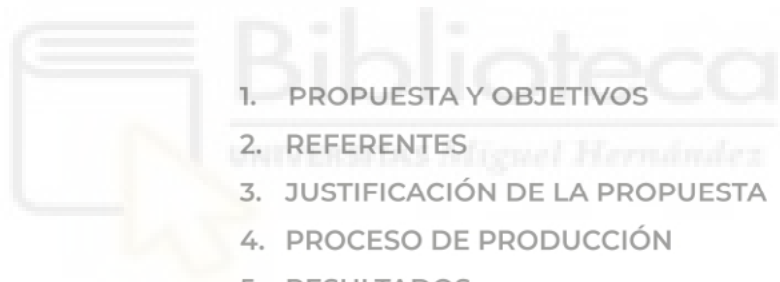
Vestimenta regional, pintura, identidad, paisaje, tradición.

RESUMEN

"Plisando la pintura" es un proyecto pictórico que trata el tema de la identidad cultural del pueblo de Yecla, Murcia. Se pone en valor el minucioso proceso del trabajo artesanal, para cuestionar la pérdida de identidad y pertenencia local, así como los ritmos de vida acelerados que se sufren en la actualidad. Sobre lienzo, se representan las tramas de los tejidos y los paisajes de Yecla, con ellos se confeccionan trajes de la vestimenta tradicional femenina para mostrar el paso del tiempo y la huella humana.

INDICE

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS	04
2. REFERENTES	05
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	07
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN	09
5. RESULTADOS	14
6. BIBLIOGRAFÍA	19

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1. Propuesta

A partir de la necesidad de desarrollar un proceso meditativo y pausado, se propone mediante un trabajo pictórico, generar un proyecto basado en la tradición del pueblo de Yecla, Murcia. El proyecto pondrá en cuestión el ritmo acelerado y la sobreproducción de la sociedad actual, dando valor a la artesanía y el producto hecho a mano.

La recompensa emocional que la artesanía brinda con el logro de la habilidad es doble: el artesano se basa en la realidad tangible y puede sentirse orgulloso de su trabajo. Pero la sociedad ha obstaculizado estas recompensas en el pasado y sigue haciéndolo hoy. En diferentes momentos de la historia occidental, la actividad práctica ha sido degradada, se la ha divorciado de objetivos supuestamente superiores. La habilidad técnica ha sido desterrada de la imaginación; la realidad tangible, cuestionada por la religión, y el orgullo del trabajo propio considerado como un lujo. Si el artesano se destaca por ser una persona comprometida, sus aspiraciones e intentos reflejarán estos problemas generales del pasado y el presente. (Sennett, Richard, 2009, p. 18)

Se realizará un estudio de los tejidos, colores y bordados de la vestimenta regional femenina, centrándose en los refajos. Para conocer por qué se utilizaban y cómo mediante ellos se reflejaba el modo de vida y necesidades de quienes los llevaban.

El trabajo estará compuesto de varias piezas pictóricas que se centrarán en la reconstrucción de los trajes femeninos tradicionales de Yecla y la representación de cómo el paso del tiempo se ve reflejado en el paisaje.

1.2. Objetivos

- Experimentar con el soporte y formato.
- Profundizar en la cultura y tradición de Yecla.
- Cuestionar el ritmo acelerado de vida de la sociedad actual.
- Poner en valor la artesanía, el trabajo humano y momento meditativo.

2. REFERENTES

El gesto de la huella, 2024

Fig. 1. *El gesto de la huella.* Isabel Yagüe Muñoz, 2024. 345 x 177 cm.

El antecedente a este trabajo es la obra *El gesto de la huella, 2024*, obra pictórica instalativa de la asignatura Proyectos Pictóricos, realizada en el primer cuatrimestre del curso 2023/24. En este trabajo se refleja mediante la pintura, la gestualidad de la mancha y el movimiento los bailes tradicionales del pueblo de Yecla, generando una abstracción sobre las telas de los tejidos típicos de la localidad, recapacitando acerca del paso del tiempo y la pérdida cultural.

La colocación de las obras en la instalación duplica el movimiento ya que, al estar pendiente de hilos, los cuadros funcionan como péndulos. Con la mínima fuerza que se ponga sobre los cuadros, estos comienzan a moverse, generando aún más movimiento sobre la pintura.

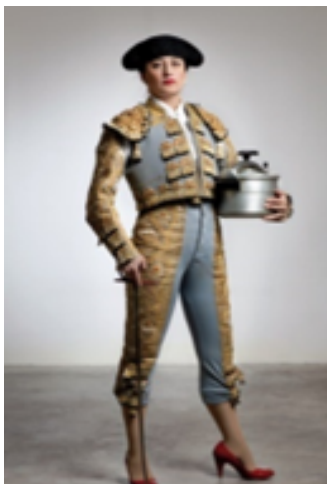
Jenny Holzer

Jenny Holzer (1950, Gallipolis) es una artista conceptual que trabaja mediante textos temas como la política, la opresión y la violencia. Con su obra, Holzer intenta que el espectador reflexione sobre las normas sociales y la sumisión de la población ante ellas. Holzer frecuentemente realiza sus trabajos en serie, repitiendo o variando sus mensajes con proyecciones o sobre pantallas led alargada. Esto le permite actualizar y cambiar los textos para que mantenga la relevancia según el momento y contexto.

Fig. 2. *Blue Purple Tilt.* Jenny Holzer, 2007.

Pilar Albarracín

Pilar Albarracín (Sevilla, 1968) trata como tema principal en su obra la cultura española, cuestionando los roles tradicionales y los estereotipos de género en la cultura española, principalmente en la andaluza. En el artículo redactado por Patricia Bueno del Río describe la obra de Pilar Albarracín:

[...] el valor antropológico latente en lo cotidiano donde pervive la idea análoga de la búsqueda de sí misma como individuo o como parte de lo colectivo; algo muy presente en su trabajo y que ha abordado mediante temáticas que van desde la introspectiva labor de búsqueda de identidad a la empatía social. (Bueno del Río, Patricia, 2022, p.57)

Fig. 3. *Torera*. Pilar Albarracín, 2009.

Juana Martínez Yago

Fig. 4. Imágenes del libro *La indumentaria tradicional popular yeclana*, de Juana Martínez Yago

Existe una costumbre generacional en el pueblo de Yecla sobre la vestimenta tradicional. En primavera se realizan las fiestas de San Isidro, donde se visten las prendas antiguas guardadas por las familias en la localidad. Esta situación conlleva a que mayoritariamente las mujeres, aprendan a bordar los diseños en las distintas prendas, tanto masculinas como femeninas. Este trabajo artesanal, se va transmitiendo generacionalmente y hace que la población joven se interese por las raíces de su pueblo, así se conserva el interés por los trajes regionales autóctonos de los siglos XVIII y XIX.

El registro y documentación de las diferentes prendas se encuentra en el libro de Juana Martínez Yago: *La indumentaria tradicional popular yeclana*. Juana ha dedicado años de su vida a la recopilación e investigación de las costumbres de Yecla, ofertando cursos donde se enseñaban las diferentes labores artesanales que habían en la localidad, como por ejemplo el esparto, los bolillos, jornadas gastronómicas, etc.

Los bordados reflejan y caracterizan nuestra cultura e idiosincrasia, los bordados están inspirados en las flores silvestres [...] así como de las flores de los árboles frutales, dándole en su ejecución un estilo muy distinguido, y muy nuestro y la lana producto de nuestros ganados. Todo esto está relacionado con nuestra tierra y nuestra forma de hacer, y es por eso que lo amamos y lo damos a conocer. (Martínez Yago, Juana, 2014, preliminar p.14)

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Con este trabajo se intenta reflejar la huella procesual y generacional haciendo homenaje a las costumbres ancestrales del folclore de Yecla, recalcando el valor de pertenencia y de identidad hacia un lugar. En el estudio *Factores de riesgo que inciden en la pérdida de identidad cultural* de la facultad de Psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia, se dice que “la identidad se reconoce como lo propio y se construye mediante las tradiciones, las prácticas y la autonomía.” (Martínez Barbosa, N.Y; Gomez Mendez, D.A; Montoya Londoño, D. 2021, p.14)

La globalización ha traído consigo nuevos dialectos y costumbres. La utilización de estas nuevas formas de vida y de comunicación hace que se pierdan las costumbres y dialectos originarios de una zona; así como sus palabras, características propias o costumbres sociales.

Quando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo hacemos referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado momento y contexto, es y tienen conciencia de ser el mismo, y que esa conciencia de sí se expresa [...] en su capacidad para diferenciarse de otros, identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a través de transformaciones y cambios. (De la Torre, Carolina, 2001, p. 82)

La realización de las piezas será lenta y metódica, genera una crítica a la sobreproducción de la actualidad donde todo es inmediato. Se recurre a las técnicas de artesanía local para apreciar y reivindicar estas prácticas que hacen que un pueblo siga vivo, conozca su pasado y tenga una identidad propia. La mayoría de las tradiciones no quedan reflejadas en libros, ya que hasta el momento se han ido transmitiendo oralmente.

El tipo de proceso creativo que hemos abordado exige del tiempo y la atención propia de los trabajos artesanales. Los autores que así trabajan, huyendo de marcos conceptuales y relacionándose con la materia, mantienen la misma actitud de escucha que la que experimenta el artesano de la seda cuando se une a su telar o el alfarero cuando se hace uno con su torno. Su hacer exige del vaciamiento y la entrega y pasa necesariamente por un no decir. En sus métodos prima el proceso frente al resultado y desconfían de la dualidad hacer/pensar. Son testigos de lo que en cada momento está ocurriendo y se dejan llevar por su intuición sin saber ni dónde ni cómo terminarán. Su objetivo se centra en acercarse de forma experiencial al conocimiento que otorga la mano. (Garcerá Ruiz, Javier, 2019, p.11)

Hoy en día la población mira más hacia el futuro que al pasado, cuando mueren las personas en la actualidad, sobre todo los ancianos, también se pierde la cultura ya que, en los tiempos de ahora, hay menos comunicación e interés por ciertas costumbres y legados.

Las tradiciones, palabras características, costumbres, gastronomía, etc. son lo que definen a un lugar. No deberían pasar desapercibidas, se deberían defender y ponerlas en uso ya que son parte de la historia, de la raíz e identidad de una localidad.

[...] la identidad es la conciencia de mismidad, lo mismo se trate de una persona o un grupo, si se habla de identidad personal, el énfasis está en la diferencia con los demás, si se trata de una identidad colectiva, el énfasis está en la similitud entre los que comparten el mismo espacio socio-psicológico de pertenencia. (De la Torre, 2001, pp.18-19)

Plisando la pintura surge de la obra e instalación *El gesto de la huella*, esta obra hace referencia al paso del tiempo mediante la distorsión de la pintura, el tejido de la vestimenta tradicional femenina como soporte, la superposición de obras y el movimiento que se forman en la instalación de la pieza final.

Plisando la pintura recurre a la metáfora del paso del tiempo a través del paisaje, la vestimenta tradicional femenina y la pintura. Mediante la pintura, se recrean escenas de las calles de Yecla, estas escenas pertenecen a fotografías de un antiguo fotógrafo del pueblo, Estanislao Ripoll Díaz, conservadas por su hijo Paco Ripoll. (Fig. 5)

Fig. 5. Calle Cruz de Piedra. Santuario del Castillo. Yecla. Fuente: Archivo Estanislao Ripoll Díaz

Comparando las fotos (Fig. 5) con la actualidad, la redistribución urbana, el paso de tiempo y la intervención humana es notoria. Además del paisaje, mediante la pintura y la manipulación del soporte, se trata también el tema de la vestimenta tradicional femenina. Todas las obras que se realizan están asociadas al refajo, “refajo: falda exterior con vuelo, por lo general de bayeta o paño, usada por las mujeres encima de las enaguas y que forma parte de algunos trajes regionales femeninos.” (Real Academia Española, 2024, definición refajo), tanto por la confección de este como por las características del tejido como la trama o el color.

“La gama de colores en los rayados verticales u horizontales que se consideren legítimos y reconocidos en nuestros refajos son las gamas de los rojos, verdes y azules, junto con el color natural que separa las gamas si esta es vertical. Los de color liso son los grana o granate, el azulón, y el de color natural de la lana, y todos ellos van bordados”. (Martínez Yago, Juana, 2014, p.99)

Se realizarán dibujos en relieve que recuerdan a los bordados típicos de la indumentaria yeclana en los siglos XVIII y XIX (Martínez Yago, J, 2014, p.100, p.121), son dibujos de delantales y refajos que aún siguen estando en nuestros días (Fig. 4), gracias a los grupos folclóricos del pueblo y a las fiestas tradicionales de San Isidro Labrador, las personas conservan las vestimentas de sus antepasados para lucirlas cada año.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Al comenzar el trabajo, se tenía el objetivo de partir de la abstracción y el movimiento. Esto se desarrolló con los colores azules, rojos y verdes del tejido original de la vestimenta tradicional mediante unas pruebas con pinceladas rápidas y orgánicas (Fig. 6). El tejido del refajo se caracteriza por la trama lineal y geométrica por lo que no cobraba mucho sentido, entonces se intentó dar efecto de plisado jugando con el efecto óptico sobre el soporte plano.

A continuación, se decide replicar la trama de las faldas con óleo en tonos azules (Fig. 7). Una de ellas, cuando está totalmente seca, se decide pisar e introducir una cita de una revista del pueblo de Yecla que trata temas de cultura popular y del pasado de Yecla. La cita dice: “Un pueblo que no conoce su pasado es un pueblo sin historia, que no tiene raíces. En definitiva, es un pueblo muerto, sin tradición” (Puche Forte, José, 2000), recordando a la referente Jenny Holzer, quien también emplea texto en su obra.

Fig. 6. Primeras pruebas abstractas y efecto óptico.

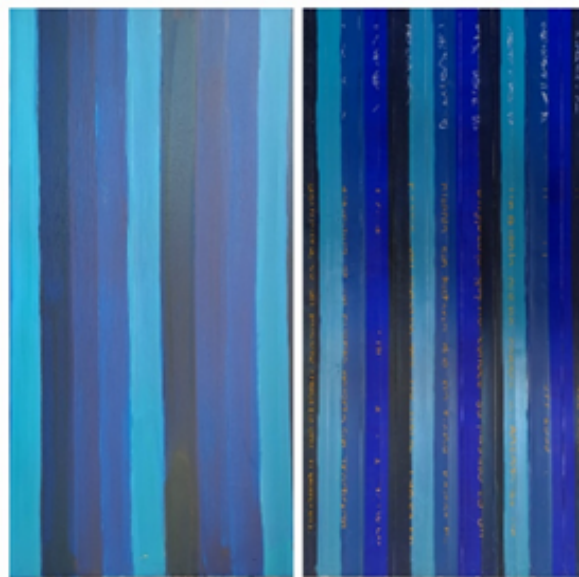

Fig. 7. Pruebas jugando con la trama y plisado.

Estas últimas pruebas, llevaron a realizar una maqueta de falda (Fig. 8). El tamaño de la tela de lienzo al principio era de 50 x 215 cm, se pintó con óleo y a mano alzada líneas verticales de aproximadamente un centímetro en tonos azules. Tras secarse el óleo y plisar la tela, esta se quedó en 50 x 43 cm. Cuando se plisó, se decidió realizar un dibujo de los bordados tradicionales con relieve a partir de Maizena y acrílico, simulando un delantal.

Fig. 8. Proceso de *Tramado continuo*.

Tras observar el resultado del delantal, se llegó a la conclusión de realizar un refajo completo, retratando una escena del paisaje de Yecla, en concreto la calle "Cruz de piedra" (Fig. 5). La tela de lienzo inicial (95 x 320 cm), se imprime con pigmento granate para que tenga relación con las faldas tradicionales bordadas. Para la gama cromática del cuadro, se proponen colores tierras y beige que puedan recordar a la lana y a las casas de la zona pintada con óleo. Al tener de referente una foto antigua en blanco y negro, permite dar más rienda suelta a la interpretación e imaginación del color de las casas.

Fig. 9. Proceso del paisaje *Refajo de cuadro*.

Tras tener la calle pintada, se comienza a montar el refajo. Para la confección se necesita marcar un centímetro en cada extremo de la tela para posteriormente coser los contornos. Seguidamente, se marcan pliegues cada seis centímetros y se hacen tablas consecutivas de seis centímetros de ancho hasta finalizar con toda la tela. Para que se quede bien marcadas las tablas, se somete a presión bajo peso durante al menos 48h. Tras tener la forma, se pone una cinturilla y se le pasan cuerdas para luego poder atar (Fig. 10). “Los zagalejos que hoy conocemos como refajo de diario, se confeccionaban cogiendo el vuelo en la cintura con unos pliegues pequeños, estos solían ser de tres metros de vuelo.” (Martínez Yago, Juana, 2014, p.105)

Fig. 10. Proceso de la confección de *Refajo de cuadro*.

Paralelamente, se pinta un cuadro de 2 x 2 m. En este cuadro se plantea también un paisaje, concretamente el Santuario del Castillo de Yecla. La referencia de la imagen de esta pintura también es en blanco y negro (Fig. 5) por lo que se deja a la imaginación la gama cromática. En el proceso de realización, se decide introducir la trama de los refajos del pueblo. Las tramas verticales representan el tejido en tonos azules, las horizontales en tonos verdes y rojos. La forma en la que se realizan las tramas es también la confección de una falda, es decir, plisándola (Fig. 11).

Como detalle y homenaje al trabajo artesanal de los bordados, en algunas partes se realizan algunos diseños de flores (Fig. 11) que se encuentran en vestimentas tradicionales yeclanas, sobre todo, en la vestimenta tradicional femenina.

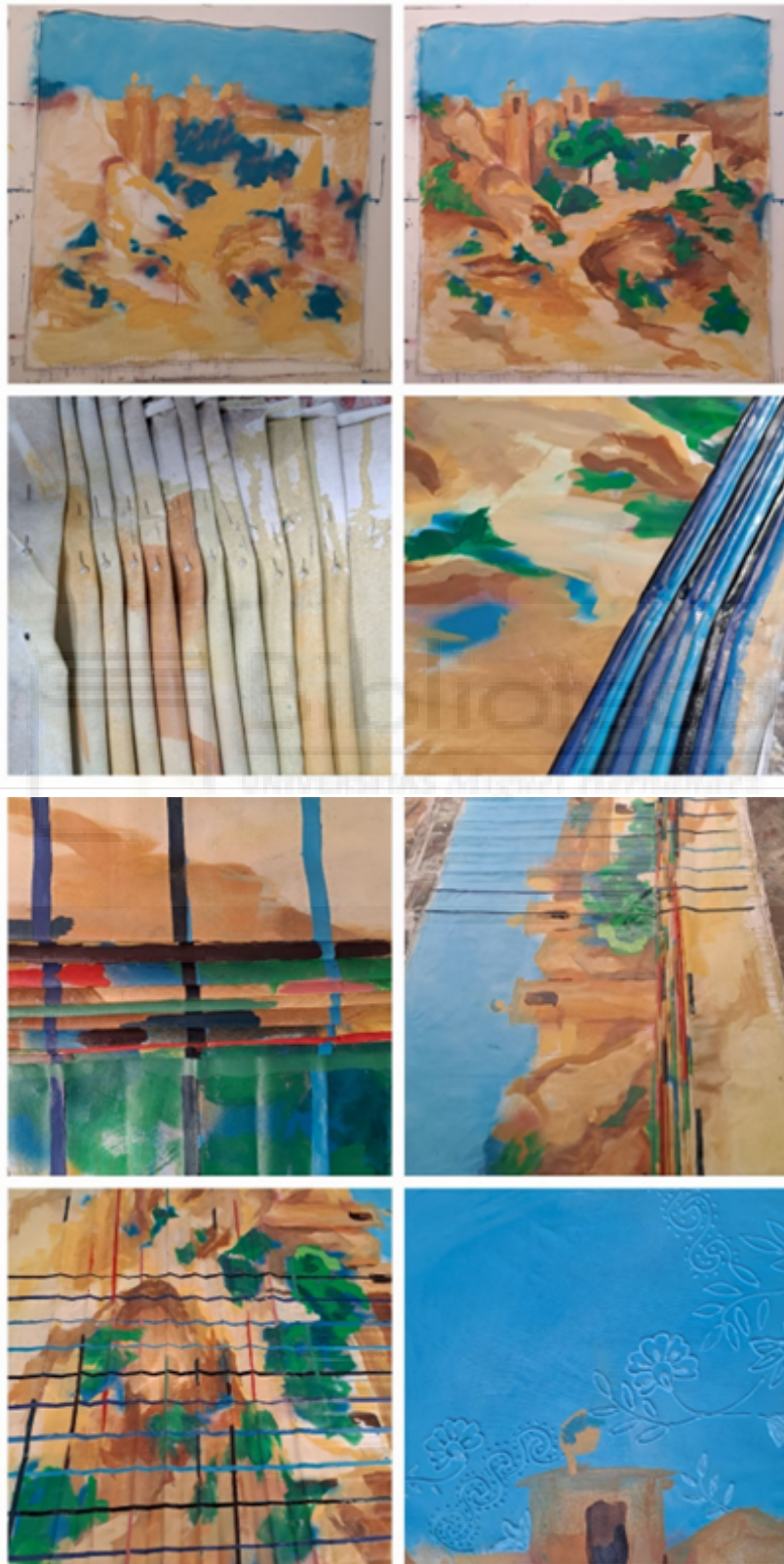

Fig. 11. Proceso de *Tramando* en el castillo.

5. RESULTADOS

Plisando la pintura se caracteriza por ser un proyecto procesual, donde en una búsqueda a partir del interés personal, se ha investigado y trabajado sobre la vestimenta tradicional femenina del pueblo de Yecla, materializando la obra a través de la pintura.

Como resultado final de este proceso se ha realizado un total de cuatro piezas. Dos obras son bidimensionales, cuyo soporte es un bastidor y una tabla de madera. Las dos piezas restantes son tridimensionales cuyo soporte puede ser un maniquí o el cuerpo.

Fig. 12. *Pueblo muerto*, 2024. Óleo y óleo pastel sobre lienzo. 120 x 75 cm.

Fig. 13. *Tramado continuo*, 2024. Óleo, maicena y acrílico sobre lienzo. 50 x 43 cm.

Fig. 14. *Tramando en el castillo*, 2024. Óleo, spray, acrílico y maicena sobre lienzo. 2 x 2 m

Fig. 15. Detalle de *Tramando en el castillo*.

Fig. 16. *Refajo de cuadro*, 2024. Óleo sobre lienzo. 95 x 70 x 70 cm.

Fig. 17. Diferentes vistas y detalles de *Refajo de cuadro*.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bueno del Río, Patricia. (2022). Pilar Albarracín: 30 años de feminismo y folclore. *El pájaro de Benín. Vanguardias y últimas tendencias artísticas*, (8), 55 - 78. https://doi.org/10.12795/pajaro_benin.2022.i8.03

De la Torre Molina, Carolina. (2001). *La identidad, una mirada desde la psicología*, Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello.

Gomez Mendez, D, Martínez Barbosa, N y Montoya Londoño, D. (2021). *Factores de riesgo que inciden en la pérdida de identidad cultural*. Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Psicología, Cali. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12494/35047>

Garcerá Ruiz, Francisco Javier. (2019). *La pintura que no se dice*. Universidad de Málaga, Departamento de Arte y Arquitectura. Disponible en: <https://hdl.handle.net/10630/17572>

Martínez Yago, Juana. (2014). *La indumentaria tradicional popular yeclana*. Grupo Folklórico Arabí.

Puche Forte, J. (2000). Rescatando Tradiciones. *Raíz, Artes y Costumbres Populares* (1)

Real Academia Española. (s.f.). *Refajo*. En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 30 de mayo de 2024, de <https://dle.rae.es/refajo>

Sennett, Richard. (2009). *El artesano*. Anagrama.