

tf g

memoria

bellas artes

2018-2019

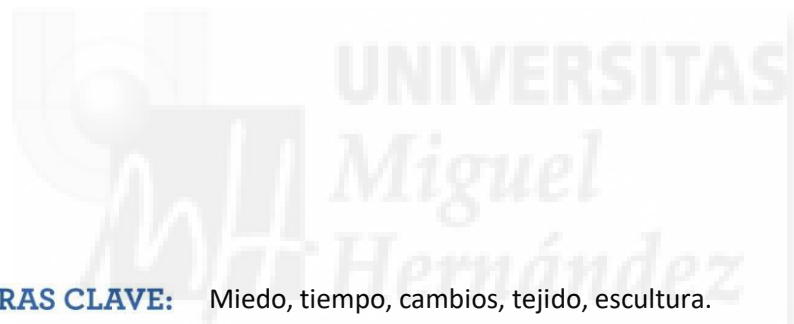

MENCIÓN: Grado Artes Plásticas

TÍTULO: El tejido del tiempo.

ESTUDIANTE: Cristina López Segundo

DIRECTOR/A: Raquel Puerta Varó

PALABRAS CLAVE: Miedo, tiempo, cambios, tejido, escultura.

RESUMEN: Partiendo del mito de Ulises y Penélope, se pretende llegar a la realización de un proyecto artístico, en el que éste sirva como referente principal de la obra final. Reinterpretando las acciones de Penélope en el arte del tejido, quién repite durante largos años la misma acción, engañándose así misma al creer que podría ser capaz de poder retener el tiempo. Lo que sirve de inspiración y lleva a la realización de una obra escultórica, que consta de un gran manto tejido a mano, que recoge una serie de inquietudes personales basadas en los temores que acontecen al paso del tiempo.

Índice

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

04 - 05

2. Referentes

06 - 09

3. Justificación de la propuesta

10 - 11

4. Proceso de Producción

12 - 15

5. Resultados

16 - 19

6. Bibliografía

20 - 20

1. Propuesta:

Tiempo. *nombre masculino*

Una palabra de 6 letras a la que se le llega a asociar más de 30 definiciones totalmente distintas unas de otras, y a pesar de ello es una palabra que ha mantenido y mantiene en suspense, a innumerables individuos que intentan descubrir y reflexionar acerca de él. Ocasionando una infinidad de preguntas sin respuesta alguna, ya que el tiempo es un elemento fundamental de la vida. Por ello, es inevitable que en algún momento de nuestra existencia seamos conscientes que sin él todo lo que conocemos acaba y todo lo vivido ya no volverá a repetirse. Haciendo que en muchas ocasiones se desee que el tiempo no transcurra, intentando apresararlo y que no vaya más allá por temor a lo desconocido, viviendo así en una incertidumbre constante. Dicho deseo, ha llevado a la realización de este proyecto, donde se trata de recordar y apresar la trayectoria ya vivida, reinterpretando el paso del tiempo, haciendo que el pasado se mantenga en el presente y que éste perdure. De manera que queden expuestos los momentos que han dejado huella, concluyendo en la formación de un futuro incierto. A través de una interpretación artística, que nace del mito de Ulises y Penélope, quien se mantuvo en una larga espera, a que regresara su amado, engañándose a sí misma, tejiendo y destejiendo como si el tiempo no transcurriera nunca, negándose a cortar el último hilo que pusiera fin a esa etapa de su vida, temiendo que la nueva que llegase no fuera igual que la pasada. Este mito es la referencia principal del proyecto, ya que Penélope mantenía las mismas incertidumbres que las planteadas.

La propuesta pretende crear una solución plástica, en la que se niega al paso del tiempo por temor a los sucesos que puedan llegar a cometerse, mediante la idea de la confección de un gran manto tejido a mano, compuesto por una serie de telas blancas usadas. El textil recopilado ha sido testigo de innumerables acontecimientos, experiencias y sucesos, aumentando así el valor significativo de la urdimbre realizada. Mostrando visual y conceptualmente distintos tipos de tejidos y tonos, que forman pequeñas estructuras que marcan las distintas etapas ya vividas que han dejado huella en el pasado.

Objetivos:

- Realizar una interpretación plástica sobre la retención del tiempo a través del mito de Ulises y Penélope.
- Exponer y resaltar los grandes acontecimientos que han marcado el comienzo o el final de una etapa personal en el pasado, mediante una obra procesual.
- Presentar al espectador una obra en la que se le ofrezca poder reflexionar sobre la trayectoria de su vida.
- Experimentar diferentes recursos formales, para interpretar la conservación del paso del tiempo, por medio de distintos tipos de tejidos.
- Crear una pieza escultórica de carácter procesual, donde los resultados obtenidos sean originados por las circunstancias ocasionadas en el pasado, sin obtener una conclusión final en la obra, quedando ésta abierta.

2. Referentes:

Mito de Ulises y Penélope.

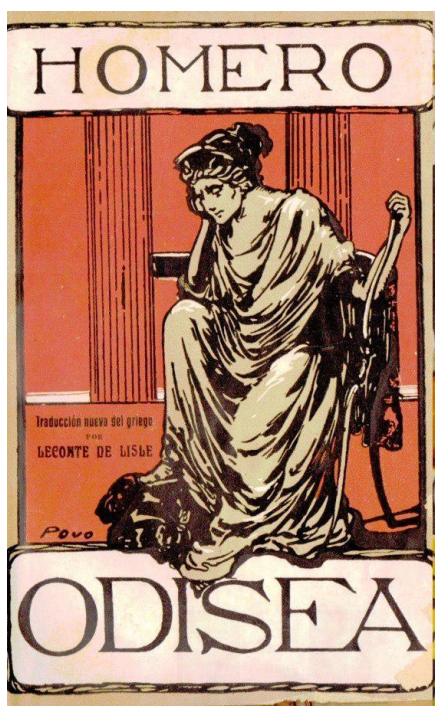

Figura1. "Odisea Homero". Editorial Prometeo tomo II

Este texto es escogido como referencia principal, dado que las inquietudes que se presentan por parte de Penélope en el mito, se asemejan al desasosiego que se muestra en el proyecto, donde el tiempo es un elemento fundamental. Usando así en la obra desarrollada el arte del tejido, al igual que en el mito.

Ulises y Penélope (*fig.1*), gobernantes del reino insular de Ítaca, un matrimonio regido por la lealtad, el cual tuvo que mantenerse a distancia, dado que Ulises partió a la guerra de Troya, por lo que se mantuvo alejado de su amada durante 20 largos años. Mientras que ésta aguardaba su llegada, sin perder nunca la esperanza de que Ulises volviera, aún sin recibir noticia alguna de él.

La espera se hizo eterna, nadie mantenía la fe de que Ulises regresara, pero ella, se aferraba a su matrimonio y se negaba a que este terminara, a pesar de ser acechada por numerosos pretendientes que hacían lo posible por estar con ella.

Penélope tuvo que hallar el modo de rechazar a dichos pretendientes, por lo que se comprometió a que, una vez finalizado de tejer un sudario para su suegro, escogería a uno de ellos. Sin embargo, a pesar de trabajar duramente por las largas mañanas, al caer la noche, entorpecía su trabajo, destejiendo todo lo que había realizado, por lo que nunca llegaba a concluir su tarea, y así fue durante varios largos años, hasta que su gran amado regresó junto a ella.

Tatiana Blass, 1979, artista multidisciplinar brasileña, que realiza pinturas, vídeos, esculturas e instalaciones, quien recoge en sus piezas una gran variedad temática apoyada con diversos materiales.

Escogida como referente de este proyecto, dado a la instalación que realizó en 2011 “Penélope” (fig. 2), la cual mantiene nexos de unión con la propuesta empleada, al basarse en el mito de Ulises y Penélope a la vez de emplear materiales textiles en la obra, dando forma con ellos a una gran alfombra roja, que nace desde en un telar en el interior de una iglesia y concluye en el exterior, provocando una confusión entre si se está construyendo o se deshaciendo.

Figura 2. “Penélope” Medidas variables. Tatiana Blass, 2011

Susana Beallor, fotógrafa, orfebre y diseñadora de joyas de formación clásica, quien comenzó a convertir sus pequeñas joyas en piezas escultóricas, evolucionando así su técnica, hasta llegar a realizar grandes volúmenes con cuerda de manila natural. Material el cual ha sido el protagonista de la mayoría de sus obras escultóricas, realizando así *rope sculpture* (fig.3).

Es por ello, que ha sido relevante para este proyecto, ya que la técnica empleada en sus obras ha servido de inspiración a la hora de la realización de las estructuras y los nudos que conforman el gran manto de la obra final.

Figura 3. "Roto" 100x36 cm. Susana Beallor. 2014

Orly Genger, arquitecta y creadora de joyas de ganchillo, quien poco a poco amplió su interés en cuanto a texturas de hilados, textiles y fibras se refiere. Además de aumentar la escala de las piezas que realizaba, variando desde una pequeña pieza de joyería hasta una instalación de arte o arquitectura, con un sin fin de posibilidades.

Referente para este trabajo dado a las historias que va compartiendo a través del hilo, de cuerdas tejidas, ganchillo, tejido y anudado de cuerdas gruesas (fig.4). Creando formas orgánicas durante el transcurso de muchos meses, para crear un trabajo único, a la vez de originar piezas de carácter procesual.

Figura 4. "Going Going Gone" 0,6 x 100 x 200 cm. Orly Genger. 2016.

Sandra de Groot, fotógrafa, ilustradora y escultora, que está creando actualmente una colección de textil llamada kNOTs (fig.5) , explorando la artesanía, la técnica y la estrategia, tanto en el ámbito cultural como arquitectónico. Referencia principal en este proyecto, al mantener los mismos recursos formales que éste, a la vez de que plantea preguntas que formula acerca de la duración del tiempo, incorporando sus piezas en un espacio abierto.

Figura 5 kNOTs. *Medidas variables*. Sandra de Groot .2017-2018

Hernández

3. Justificación de la propuesta:

El planteamiento de esta propuesta, nace de una reflexión propia acerca de una serie de miedos personales, en los cuales destaca el temor al paso del tiempo, cuyo concepto han tratado de explicar numerosas personas tales como Platón, Aristóteles, Alejandrino Plotino, San Agustín, Newton, Kant, Martin Heidegger y Freud, ya que por muy pequeña que sea esta palabra, la carga significativa es inmensa, convirtiendo así al tiempo en un elemento fundamental de la vida.

Lo que lleva a pensar que este elemento, es quien organiza gran parte de nuestra existencia, dividiéndola entre un pasado, un presente y un futuro algo incierto, que llega a originar una serie de temores, al pensar que éste no será igual que lo ya vivido y no volverá a repetirse. De él solo queda una serie de recuerdos e instantáneas que te muestran todo lo que hiciste hasta ahora. Llegando a la conclusión en la que el tiempo es vida, es quien la rige y el encargado de dejar huella de nuestras acciones pasadas, además de no darnos la oportunidad de volver a recuperar lo vivido, haciendo que se llegue a sufrir, al retroceder la mirada y saber que jamás se volverá al pasado.

Se expone así una visión artística, basada en una experiencia personal, que nace del mito de Ulises y Penélope, donde ésta recurre al arte del tejido para narrar su propia historia.

Por consiguiente, en este proyecto, se pretende reinterpretar una historia personal a través del tejido, formando un gran manto confeccionado a mano, donde las urdimbres van entrelazándose para narrar una historia. En *El mensaje está en el tejido*¹ (libro que trata sobre el tejido), nos habla acerca de cómo el arte de tejer, da la oportunidad de contar o narrar un sin fin de sucesos e historias, tal y como hacía Penélope en el mito.

*“El tejido es un idioma fácil de aprender. Su sencillez es parte de su belleza. Sólo hay dos puntos básicos: el derecho y el revés. Pero esta sencillez no impide que se pueda volver inmensamente complejo y sofisticado...Tejer es por supuesto escribir, o hablar: contar una historia...“el que cose canciones”.*²

Así mismo, los recursos formales se basan en tejidos blancos ya usados, tales como sábanas, camisetas o retales de telas, que albergan un pasado en su interior con una gran carga simbólica, ya que son la huella de distintos sucesos, historias o sueños que quizás nunca se llegaron a cumplir, por lo que aumenta el valor de la obra final, que retrata una historia por medio de otras tantas. Dejando así al espectador la oportunidad de encontrarse identificado en algún tramo de la trayectoria que se conforma en esta creación artística.

La pieza escultórica, es de carácter procesual, donde el espacio y el tiempo no quedan definidos, resaltando el proceso creativo-investigativo. Consiguiendo trazar un recorrido lleno de historias basadas en una experiencia propia, en la que se toman las riendas del tejido, donde las urdimbres se entretejen y comienzan a contar historias que sucedieron en un pasado y dejaron una gran huella. Recurriendo a distintos tipos de puntos para resaltar cada una de ellas, pudiendo distinguir así las zonas más blancas, limpias y homogéneas, de otras tantas con tonos amarillentos y desgastados, llenas de imperfecciones y vacíos, llegando a formar distintas formas y estructuras que se expandirán por toda una sala. Las cuales emanan de la interpretación de un telar, que sirve como base fundamental, donde las urdimbres

¹ Angulo, Anna y Martínez, Miriam Mabel. “ El mensaje está en el tejido”. Futura textos.

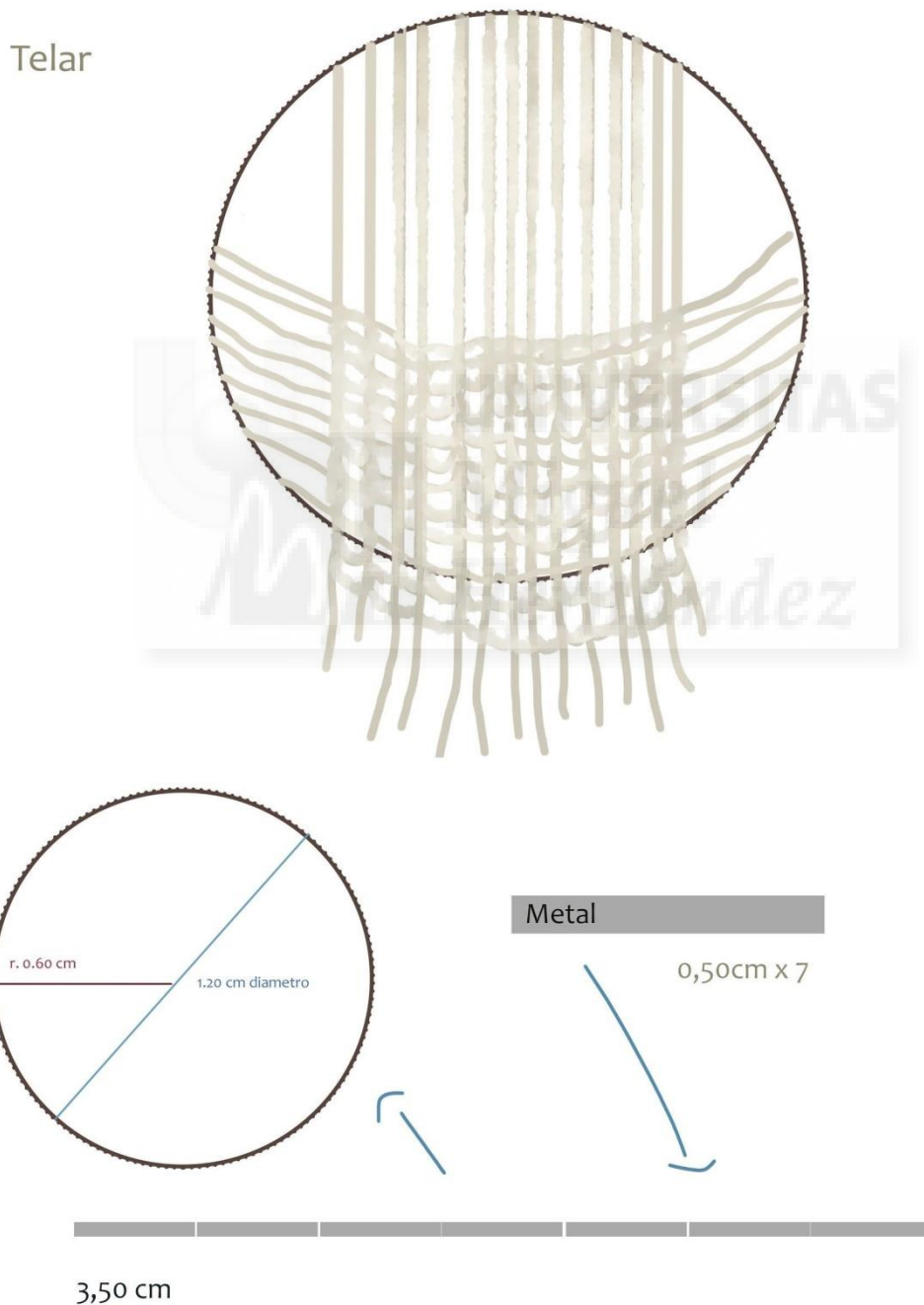
² Angulo, Anna y Martínez, Miriam Mabel. “ El mensaje está en el tejido”. Futura textos.

comienzan a entrelazarse poco a poco hasta llegar a moldear y dan forma a las historias vividas, abriendo paso a las futuras .

4. Desarrollo de la propuesta:

El inicio de este proyecto, brota de la idea de asumir los miedos que se tienen en la vida. En concreto, nace del temor al paso del tiempo, que pasa primeramente por un pasado, un presente que concluye en un futuro del que no podemos obtener respuesta alguna. Llegando así a la producción de una obra con carácter procesual, cuyo material principal empleado son telas entrelazadas a mano que conforman un gran manto, cuyo cimiento se forma a partir de la interpretación de un telar metálico (fig.6).

Bocetos previos.

Figura 6

Al comenzar a producir la obra, se trató de recopilar una gran cantidad de telas usadas, con distintos tejidos y tonos, las cuales servirían para realizar pequeñas tiras de telas para conformar las urdimbres que darían inicio a la realización de la obra. Para ello, se realizó una investigación acerca de los nudos que se emplearían para la pieza (fig.7).

Figura 7 Investigación de nudos

Finalmente se decantó por un tipo de nudo simple y sencillo, dando la oportunidad de realizar una gran cantidad de manto y abarcar un gran espacio con él (fig.8)

Figura 8 Nudo seleccionado

Una vez esclarecido cómo iba a ser construida la pieza, se comenzó a romper las telas (fig.9) para conseguir las urdimbres que comenzarían a entrelazarse. Creado con éstas una serie de ovillos, que facilitarían la tarea, dando comienzo a la confección del tejido, que se crearía en varias partes, facilitando por lo tanto la realización de pequeñas estructuras.

figura 9. Proceso de romper telas.

Por otro lado, se desarrolló la base principal de la obra, que daría con la reinterpretación de un telar circular, cuyo origen sería láminas de metal. Que fueron cortadas y soldadas, hasta llegar a formar una gran tira, que posteriormente sería curvada, otorgándole así la forma circular que se pretendía conseguir, uniéndose nuevamente con la soldadura (fig.10).

Tras tener una circunferencia perfecta, se procedió con ayuda de una radial a realizar pequeños cortes alrededor de ésta, que serviría de apoyo al manto.

Finalmente, se limpiaría con sulfuro y se le daría un acabado envejecido con la ayuda del óxido (fig.11)

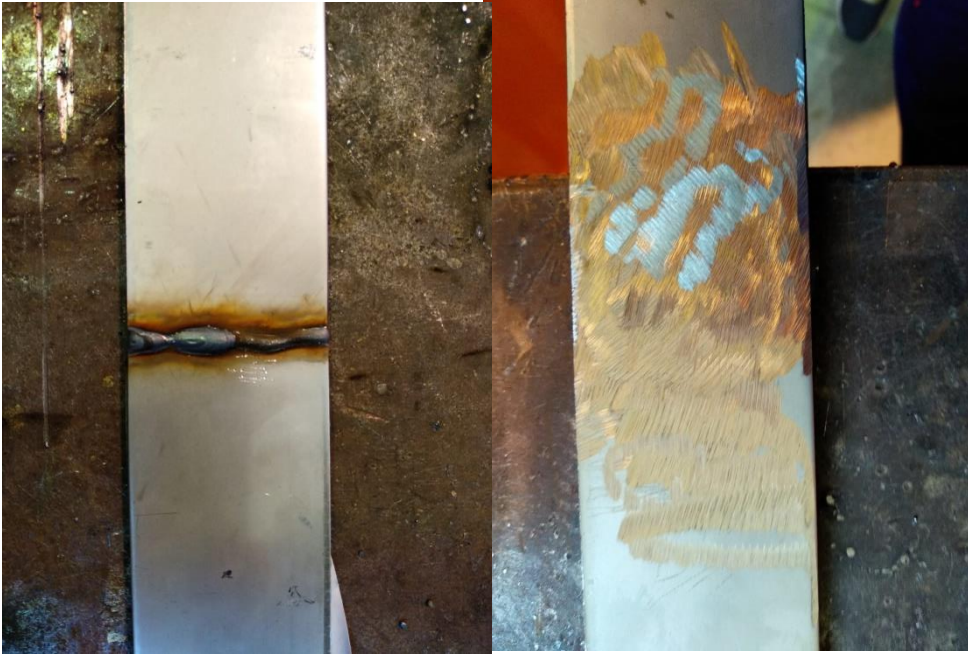

Figura 10 Proceso de soldadura

Figura 11. Acabados de la pieza metálica.

5. Resultados

Instalación con telas. Medidas variables (fig.12,13,14,15,16)

Figura 12. Instalación final

Figura 13. Instalación final.

Figura 14. Instalación final.

Figura 15. Instalación final.

Figura 16. Instalación final.

6. Bibliografía

Referencias audiovisuales:

"Belleza oculta"(2016). 1h 37m

"Al filo del mañana"(2014). 1h 53m

"In time"(2011) 1h 49m

"Las vidas posibles de Mr.Nobody" (2009) 2h 37m.

Libros:

Andrea Kohler. (2018) "El tiempo regalado. Un ensayo sobre la espera" Libros del asteroide.

Anna Angulo y Miriam Mabel Martínez."El mensaje está en el tejido". (2016) Futura Textos.

Homero."La odisea" (2010) Gredos.

Pierre Grimal."Diccionario de mitología griega y romana".(1979) Paidós

Webs:

EcuRed(2019) "Penélope (Personaje de la Odisea)" [en línea] URL

[https://www.ecured.cu/Pen%C3%A9lope_\(personaje_de_La_Odisea\)](https://www.ecured.cu/Pen%C3%A9lope_(personaje_de_La_Odisea)) (última revisión 30/04/2019)

Real Academia Española. (2018). "Tiempo" *en línea+URL <https://dle.rae.es/?id=Zir6lpf> (última revisión 05/05/2019)

Susan Beallor-Snyder. (2019) "Susan Beallor-Snyder interview: Manila rope sculptures"*en línea+URL

<http://www.susanbeallorsnyder.com/?scrollto=biography> (última revisión 11/05/2019)

Wearit Crochet (2019) Artistas de fibra. [en línea] URL <http://www.wearitcrochet.com/art/fibre-artists/>(última revisión 11/05/2019)

Atelier Chaos(2019) "Textil". *en línea+URL <https://atelierchaos.com/>(última revisión 11/05/2019)

Orly Genger (2019) "Site specific" [en línea] URL <http://orlygenger.com/site-specific/> (última revisión 13/05/2019)

