Estudios sobre Arte Actual
Número 11
2023

Creación textil: posibilidades artísticas del entretejido con fibras naturales y objetos encontrados

Textile creation: artistic possibilities of interwoven with natural fibers and found objects

ANA MARÍA OLANO SANS
Universidad Complutense de Madrid (España)
amolano@ucm.es

Recibido: 30 de junio de 2023
Aceptado: 20 de octubre de 2023

RESUMEN: Hoy en día hay un renovado interés por las formas tejidas, una intención de regresar a ciertos valores arquetípicos y vivenciar experiencias arraigadas a nuestra herencia cultural. En este escenario la conexión entre la idea y la mano nos vincula con lo tangible, con lo material y con la multitud de significados que podemos atribuir a los textiles. La incorporación del arte textil a la práctica artística contemporánea aporta una nueva visión sobre conceptos, procesos y resultados que sólo se pueden articular en la materialidad de estas obras pues, no sólo resignifica materias primas tradicionales y su uso, sino también la experimentación con nuevos materiales en su mayoría reciclados o reutilizados. Analizaremos como bajo el concepto "de lo tejido o hilado" el arte contemporáneo utiliza diversos materiales y técnicas, entre ellos subproductos del consumo, que sirven para reflexionar en cómo a los desperdicios se les puede dar otra forma alterando su significado.

PALABRAS CLAVE: Arte textil, procesos, resultados, resignificación, reutilización.

ABSTRACT: We currently count with a renewed interest for woven shapes, an intention to return to certain archetypal values and to face experiences rooted in our cultural heritage. In this scenario, the connection between hand and idea links us to what is tangible, to the physical, and to the ton of meanings we can attribute the textiles to. The incorporation of the textile art into the contemporary artistic practice is quite attractive, as it provides a new vision over concepts of our time, processes and results that can only be articulated in the material nature of these artworks, as, it not only redefines traditional raw materials and their use, but also experimentation with new materials, mostly recycled and reused. We will analyze how under the concept of "the woven or spun" contemporary art uses diverse materials and techniques, including consumer by-products, which allows to reflect on how waste can be turned into new forms, supporting circular economy.

KEYWORDS: Textile art, concepts, processes, materials, redefinition.

* * * * *

Desde su introducción en los movimientos artísticos de los años 60 y 70 del siglo pasado a su consolidación en la actualidad como un medio más en las Bellas Artes, son cada vez más jóvenes los que se interesan por el arte textil, combinando técnicas tradicionales con materiales actuales en la búsqueda de nuevas formas de expresión plástica. Podemos decir que las obras realizadas con productos susceptibles de ser tejidos, hilados o bordados han ocupado y ocupan en estas últimas décadas un lugar destacado en el arte contemporáneo, pudiendo verse en muchas colecciones de Museos e Instituciones oficiales dedicadas al trabajo e investigación artística en textil.

En este escenario de renovado interés por las formas tejidas, la conexión entre la idea y la mano nos vincula con valores ancestrales arraigados en nuestra herencia cultural, con lo tangible, con lo material y con la multitud de significados que podemos atribuir a los textiles.

La incorporación de materiales susceptibles de ser tejidos a la práctica artística contemporánea es muy atractiva, pues no sólo resignifica materias primas tradicionales en el uso del textil, sino también la experimentación de otras prácticas con nuevos materiales en su mayoría reciclados y reutilizados. (fig.1)

Figura 1. *Tertulias de Baco*, Alejandra Rinaldini, 2018. Patchwork con capuchones de aluminio de botellas de vino. Fuente: Ana María Olano Sans

Analizaremos diferentes formas de ver y de hacer: artistas que trabajan con textiles readaptados y reciclados recuperando materiales para reconfigurar lo que otros han descartado, explorando nuevos métodos y significados en la creación de objetos. Mientras que otros, exploran cuestiones relativas a la vida contemporánea, como la globalización y la identidad cultural o temas de medioambiente y desarrollo sostenible implementando proyectos científicos que pretenden promover la conciencia social, la reflexión y el respeto hacia el futuro de nuestros recursos en el planeta.

El panorama es amplio y plural, desde el renacimiento que experimentó el arte textil durante las décadas de los años 60 y 70 con las primeras representantes de la *Vanguardia Feminista de los 70* que rescataron e impulsaron la investigación en textil hasta referentes actuales que han sabido transformar su concepto para conferirle una entidad propia forjando un lenguaje artístico muy personal. En la obra de todos ellos hay una clara reivindicación de la artesanía y un interés por los aspectos culturales del tejido y por las relaciones que establecemos con la naturaleza que

afectan a nuestro ecosistema, reflexionando en algunos casos en torno a cómo a los desperdicios o subproductos del consumo se les puede dar otra forma alterando su significado.

La finalidad de esta comunicación es desvelar algunas de las cualidades o rasgos que se pueden asociar a los trabajos artísticos fabricados mediante la práctica de la costura, del tejido o del arte de entre tramar y bordar; subrayando su capacidad para estimular los recuerdos a través de su materialidad, de su tacto o de su pasado. También se analizarán las asociaciones que lo han vinculado al quehacer femenino, desmintiendo la permanencia de este estereotipo en la actualidad. [1]

Comienzo la exposición haciendo un breve recorrido por la obra de algunos autores que incorporaron el textil a sus prácticas artísticas en la década de los años 60, para mostrar cómo ha evolucionado esta disciplina y cómo hoy en día esta aceptada como un medio más en las bellas artes.

Un referente en la investigación textil en nuestro país es **Aurèlia Muñoz Ventura** (1926 - 2011), artista catalana que transformo el concepto tradicional del tapiz para conferirle entidad propia como obra de arte consiguiendo liberarlo de la pared. Fue una incesante investigadora cuya aportación ha sido clave, consiguiendo en su obra una simbiosis de igual medida entre arte y artesanía.

Destaca por haber experimentado a lo largo de su dilatada carrera con muchas técnicas, entre ellas, una derivada del macramé con la que llevó el arte textil a una concepción escultórica que afecta al espacio y ofrece experiencias sensoriales. Su obra muestra un gran refinamiento y contemporaneidad en planteamientos novedosos como los que impulsó Jean Lurçat en 1962, liberando el tapiz del muro y situándolo en un espacio multidireccional. Su trabajo se puede hermanar con el de alguna de sus coetáneas como Magdalena Abakanowicz, Olga de Amaral o Sheila Hicks que en la misma época de la expansión del pensamiento feminista y el apogeo de movimientos contraculturales realizaban esculturas de grandes dimensiones que al gravitar en el espacio lograban con su presencia gran sonoridad y monumentalidad. Son los inicios de la emancipación del textil, de la ruptura de las reglas tradicionales del tapiz supeditado a la arquitectura.[2] Con esta técnica consigue que sus creaciones conquisten el espacio, un ejemplo de ello es *Ente social*, de 1976, construida a partir de los anudados que descubre a mediados de los 60 basados en antiguas técnicas de anudar empleadas por los pescadores de la Barceloneta.

Aunque también experimentó con otras técnicas como el *collage* o el *patchwork* desarrollando simultáneamente obra textil y en papel, la técnica del macramé se convertirá para ella en una herramienta versátil para realizar pequeñas y grandes obras en espacios arquitectónicos. En su trabajo, que se enmarca en el movimiento internacional de renovación del arte textil de la década de los 60,[3] se interesa por los aspectos culturales del tejido, mostrando una clara reivindicación de la artesanía y una defensa de las formas curvas de los nudos asociadas a las formas que encontramos en la naturaleza.

[1] Más información en: https://revistas.uned.es/index.php/ETFV/article/view/10264/9802_pp.180-185

[2] Jean Lurçat funda en Lausanne, en 1961, el Centro Internacional de la Tapicería Antigua y Moderna, que dará paso en 1962 a la Primera Bienal Internacional de Tapicería Contemporánea en la que plantea tres novedosas directrices: «el tapiz sale del muro», «el tapiz vuelve al muro» y «el tapiz como instalación». Considerado como un manifiesto en el arte textil contemporáneo pues supuso la ruptura de las reglas hasta entonces aceptadas en las que la creación textil se limitaba a un tapiz anclado en la pared dependiente de la arquitectura. En la convocatoria de participación en la Bienal invitaba además a "la innovación en materiales, texturas o dimensiones", lo que plasmó perfectamente *Composition of White Forms*, obra de Magdalena Abakanowicz premiada en la bienal.
Citado en: De La Colina Tejada, L., Espino, A. C. (2012). El empleo del textil en el arte: aproximaciones a una taxonomía. Espacio Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea, (nº24), p.184.

[3] La denominada *Nouvelle tapicería* y *Fiber Sculptures*.
Véase: Catálogo de la exposición «Textura, tensión, espacio [1970-1985]» de la Galería José de la Mano, Madrid, 2020, p.7-8; y https://www.miradorarts.com/ca/la-nova-esplendor-daurelia-munoz/

Otro artista, el inglés **Matthew Harris,** realiza imágenes abstractas que traducen las marcas de costura dibujadas en la tela. Reconstruye, parchea y ensambla explorando patrones de repetición en un recorrido armónico con acordes y cadencias interrumpido por algunas puntadas, retales o líneas que rompen la superficie de las telas.

Trabaja con telas sintéticas que se pueden pintar, serigrafiar o coser para crear hermosos patrones y formas con los que construye y deconstruye en capas combinando su amor por la artesanía de culturas periféricas revelada en su preferencia por los colores vivos, las texturas de las telas, sus puntadas y sus costuras.[4]

Narraciones similares, enfocadas en la reutilización de desechos de la industria textil, son las que desarrollan artistas como la californiana **Susan Taber Ávila** o la japonesa **Toshie Takahashi**, que utilizando técnicas de modelado textil crean sutiles y delicadas formas en equilibrio donde exploran las relaciones que establecemos con la naturaleza reflexionando en torno al devenir del planeta y en cómo gestionamos la basura y a estos desperdicios se les puede dar otra forma alterando su significado. (fig.2)

Figura 2. *Volver al bosque*, Toshie Takahashi, 2018. Bordado a mano con hilo de algodón, tela de yute y tinta.
Fuente: Ana María Olano Sans

La misma orientación sigue el trabajo de la artista canadiense **Tina Struthers** especializada en combinar fibras y elementos textiles reciclados como el denim, tejido altamente tóxico, que se utiliza en la fabricación de vaqueros y otras prendas, con los que analiza las formas en que los organismos vivos son modificados por fuerzas de la naturaleza explorando conceptos de crecimiento y cambio.

Sus obras se involucran en el multiculturalismo y en temas medioambientales del entorno global, centrando su atención en elementos de cambio. Con ellas reflexiona acerca del futuro del planeta, de sus movimientos migratorios, del impacto del hombre en el medioambiente y del potencial

[4] Véase: https://www.matthewharriscloth.co.uk/cv/

humano para su transformación; en este contexto sus obras se pueden definir como una metáfora de los cambios que afectan a la condición humana.

De ellas hay que destacar el tratamiento refinado y vibrante de las superficies en la calidad de sus bordados a mano, formas que, con el contraste de fibras sintéticas y naturales adquieren un aspecto orgánico a medida que ocupan el espacio. Un ejemplo lo tenemos en una de sus series más emblemáticas, *Le flux de l'or bleu* (2018-2022), donde reflexiona sobre la huella del agua en la materia y materialidad de las cosas: en el cuerpo y en la ropa, puesto que la tierra está formada por frágiles ecosistemas acuáticos se pregunta si "¿La tela contiene rastros de la memoria del agua que formó sus fibras y su proceso estructural?".[5]

Su práctica artística destaca especialmente por el desarrollo de proyectos de arte comunitario en la región de Montreal, entre los que cuenta con más de 70 trabajos de mediación cultural socialmente comprometidos en los últimos diez años; como *La danza de las manos* (2018-19), presentado en el marco del programa "Puentes culturales" del Conseil des arts de Montréal (CAM) para compartir y visibilizar la acogida de los inmigrantes de Quebec. Proyecto precursor de "*Je m'attache à la culture",* creado para el lanzamiento de la ciudad de Vaudreuil-Dorion como ciudad piloto de la Agenda Cultural 2021. [6]

Otras mediaciones culturales que ha realizado en los últimos años y han tenido mucho impacto en su comunidad son *UBUNTU* (2020), serie de cinco trabajos multidisciplinares en colaboración con 5 artistas que conectan la música jazz y el arte textil contemporáneo y surgen para describir la trayectoria emocional vivida durante la pandemia por COVID-19. O, *La Reunión* (2020), obra realizada en colaboración con la artista Monica Brinkman en la que participaron 385 personas en la creación de un gran tapiz mural que representa el hermanamiento de su Comunidad. [7]

Otro artista que también hace esculturas reutilizando ropa de segunda mano, clasificándola, doblándola y apilándola en simbólicas configuraciones geométricas es **Derick Melander,** artista neoyorkino que crea retratos colectivos que exploran la relación íntima que establecemos con lo que vestimos, poniendo su punto de mira en el consumismo global y en los desechos que ello acarrea.

En sus trabajos clasifica la ropa por tipo de prenda y la enrolla o apila en el orden en que se usa generalmente, de modo que la ropa interior se sitúa en el centro mientras que los abrigos cubren la capa exterior. Realiza construcciones abstractas en las que explora formas de repetición minimalista con ropa usada procedente de diversas poblaciones. Reúne grandes cantidades de ropa textil y la clasifica, dobla y apila en configuraciones geométricas monolíticas, en forma de bloques o columnas que, en ocasiones, diferencia por género o sexo y une, al hacerlo, metafóricamente la energía de estas poblaciones creando belleza y unidad a partir de lo que se descarta.

En respuesta a la pandemia tras ver cómo había afectado desproporcionadamente a las comunidades de color y poblaciones inmigrantes de la ciudad de Nueva York quiso arrojar una nueva luz sobre la desigualdad y el racismo sistémico; para ello proyecta el *Monumento al COVID-19* como obra compasiva capaz de ofrecer un lugar de refugio para la curación e introspección, para procesar este duelo personal y colectivo.[8]

---

[5] Más información: https://www.tinamarais.com/exhibition/flux-de-lor-bleu

[6] Ambos trabajos consistieron en cubrir la forma modular de una escultura infinita con fragmentos textiles: El primero con manos confeccionadas por inmigrantes y el segundo con cintas de tela firmadas por los vecinos de la localidad que representaban su vínculo con la cultura. Se les invitó a unirse al movimiento "Je m'attache à la culture" firmando sus nombres en las cintas de tela coloreadas que posteriormente formarían parte de la escultura.

[7] Véase: https://www.tinamarais.com/projects

[8] Esta obra se hizo con ropa de las víctimas de COVID-19, donada por sus familiares y seres queridos. Su forma es la de una espiral gigante que se puede transitar por fuera o por su interior para procurar una experiencia inmersiva. La parte exterior de la espiral se despliega como un brazo abierto reclamando al espectador. Se pretende que sea un monumento luminoso y colorido, con hileras de ropa ordenadas de oscuro a claro. Recogido de: https://derickmelander.com/a-covid-19-memorial/

Otro ejemplo de mediación cultural para realizar una obra de carácter colaborativo en la que se comparte la pasión por tejer, y que surge de la necesidad de consolidar a un grupo o comunidad mejorando su entorno, es *La Geometría de los sueños* proyecto diseñado por la escultora madrileña Mayte Alonso Acebes que impulsó el *Taller de tejedoras*, que bajo un concepto común de "Art for a better word" (Arte por un mundo mejor) propone una nueva forma de habitar el espacio público proporcionando un lugar de encuentro entre los distintos agentes que participan en la construcción de la ciudad actual.[9] (fig.3)

Figura 3. *La Geometría de los sueños*, Mayte Alonso, 2019.
Formas tejidas en lana de Mohair. Fuente: Ana María Olano Sans

En esta iniciativa además de intervenir espacios arquitectónicos para mostrar la poética de la ciudad e involucrar a los transeúntes, confluyen otros valores humanos como revitalizar el apoyo a colectivos marginales, barrios o sectores con poca visibilidad.

El *Telar de las Horas*, antiguo *Taller de tejedoras*, es un proyecto activo en la actualidad, abierto, permanente y mutable en diversas ubicaciones, que recibe aportaciones constantemente de nuevas incorporaciones. Inicialmente se gestó como un lugar de encuentro para mujeres con la intención de compartir y reivindicar una afición mutua y milenaria como es la práctica femenina de la costura, del tejido o entretramado asociado a los valores de cuidado y sororidad, aunque este espacio de trabajo siempre ha estado abierto a toda participación sin distinción de condiciones particulares relativas a edad, género o sexo. En este caso la instalación de formas triangulares, como obra colectiva, está confeccionada "por elementos originales y diferentes" con lana de Mohair proporcionada por Lanas Stock que les confiere un tenue halo de color y un cierto aire evanescente al incidir la luz sobre sus superficies provocando que la aprensión de los volúmenes suspendidos de las velas "que funcionan al unísono" se perciba, en palabras de Alonso:

[9] Proyecto que se presentó en la Facultad de Bellas Artes de la UCM con motivo de la VIII Bienal de Arte Textil Contemporáneo celebrada en Madrid del 17 de septiembre al 3 de noviembre de 2019, coincidiendo con la exposición de docentes de Bellas Artes sobre Arte textil, donde Mayte Alonso propuso el primer encuentro de "tejedoras" para implementar su iniciativa de *La geometría de los sueños* en colaboración con el colectivo *Lana Connection*. Más información en: https://bellasartes.ucm.es/tejiendo-el-espacio y http://maytealonso.com/blog/

> (…) como una orquesta plástica. El tejido es como la impronta del tejedor y la manera de trabajar, la labor, es como su caligrafía. Las formas tejidas en lana de Mohair por los participantes configuran una arquitectura sensorial que dialoga con el entorno reflejando las sinergias entre un grupo movido por una ilusión compartida (2019, p.2).

Esta filosofía de trabajo es la misma que impulsa la obra del artista brasileño **Ernesto Neto** (1964), cuya obra se caracteriza por crear grandes espacios laberínticos muy dinámicos con acentuado carácter lúdico que no tienen otra finalidad más que el recreo y la contemplación del espectador, de modo que éste puede apropiárselos haciéndose participe de su creación artística. Sus formas orgánicas, que recuerdan crecimientos vegetales, instrumentos musicales o cavidades y órganos del cuerpo humano, están realizadas en materiales como poliéster, lycra, nylon o espuma de polietileno usando técnicas variadas, aunque la más común es el ganchillo.[10]

Entre sus obras más emblemáticas se encuentran *O Bicho Suspenso na PaisaGem* de 2011 presentada en el *Faena Arts Center* ubicado en Puerto Madero (Buenos Aires), donde crea galerías y pasadizos colgantes que puede recorrer el visitante a modo de pequeño parque temático. Otra obra, *Dengo*, de 2010, realizada en el Museo de Arte Moderno de San Pablo fue tejida en crochet y como todos sus trabajos nos remite a nuestra infancia reivindicando la necesidad y el placer de jugar. Realizadas con diseños de gran colorido, cálidos y brillantes, nos invitan a recorrerlas y a desplazarnos por los distintos desniveles colgantes.[11]

En 2014 el Guggenheim de Bilbao realizó la exposición *El cuerpo que me lleva,* desarrollada en estrecha colaboración con el artista concibiéndose como un recorrido que permitiera vivir toda la esencia de su trabajo: una experiencia multisensorial de olores, colores, emociones y lenguajes, pensada como una sinfonía de acontecimientos sensoriales. Para Neto, una exposición es un lugar para la poesía donde el visitante puede escaparse de lo cotidiano: "Todo el tiempo recibimos información, pero quiero que aquí se deje de pensar. Que nos refugiemos en el arte. Pienso que no pensar es bueno, es respirar de la vida".[12]

Muy sugerente también son los trabajos de la artista danesa **Louise Campbell**, que en 2003 realiza el prototipo *Slow Relief (Relieve lento)* con una plancha de aluminio cortada a láser recubierta con hilos de lana, con la que recrea una tumbona a base de una retícula modular triangulada. Este trabajo, como otros que realiza, está basado en las variaciones que se producen en el espaciado, vemos como a medida que la retícula se contrae se producen resultados muy diferentes.

Es muy interesante también su relieve mural elaborado con cuadrados de color de un muestrario de pintura Pantone y su serie de dibujos *Abierto 1, 2 y 3* en las que con lápices y rotuladores explora las variaciones visuales que se producen en una trama textil de veinticuatro pliegues horizontales y cincuenta y cuatro verticales. A medida que cada línea ondulada se expande o contrae se producen resultados en el patrón muy diferentes, basados en las variaciones en el espaciado.

La combinación de racionalismo escandinavo y feminidad ilustra sus obras proporcionándoles una sensibilidad especial.

Otra artista acreditada internacionalmente que utiliza materiales reciclados, especialmente ropa, para explorar cuestiones relativas a la vida contemporánea, como la globalización o la identidad cultural, es la china **Yin Xiuzhen.** Muy conocida por sus *Ciudades Portátiles*, modelos de

[10] En 1994 comienza a utilizar el ganchillo, gestionando Proyectos colaborativos con entidades y comunidades para revitalizar labores artesanas marginales y ancestrales.
Más información en:http://estudi-arte.blogspot.com/2013/01/ernesto-fango-entre-escultura-e.html

[11] Su última obra en textil, la más grande hasta la fecha, no es una excepción, titulada Sun Force Ocean Life esta instalación en el Museo de Bellas Artes de Houston presenta un gigantesco laberinto de redes que invita a los visitantes a entrar y explorar sus caminos interiores, todos ellos suspendidos en el aire.

[12] Citado en: https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/ernesto-neto-el-cuerpo-que-me-lleva

escultura blanda que realiza a partir de ropa recogida en diferentes ciudades, que recrea en tela y dispone dentro de maletas que se pueden transportar.[13]

Su trabajo está muy influenciado por su pobre educación en la época de la Revolución Cultural, de 1966-1976, donde encontró cuando era niña una salida creativa en el acto de coser, que finalmente ha determinado sus prácticas artísticas. Su educación durante la Revolución Cultural China inspiró pensamientos sobre "cómo se mantiene la identidad individual en el contexto de una cultura colectiva". Cuestión que iría acompañada por su interés por las propiedades formales de los textiles que heredó de su madre costurera.[14]

La introducción en sus obras de materiales cotidianos, como ropa usada, cemento u objetos desechados, ha contribuido a impregnarlos de carga política y social, logrando posicionarse en un lugar destacado en el arte experimental de vanguardia dominado preferentemente por artistas masculinos como Ai Wei Wei, Gu Wenda o Xu Bing.

La ropa conserva la huella del tiempo, mantiene el aliento y la energía de las vivencias humanas. Reflexionando en esta línea analiza temas como los recuerdos, la fugacidad o la inestabilidad, observando la repercusión en los habitantes de los grandes cambios que se estaban produciendo en ciudades como Beijing y Shanghai. Percibió que a medida que las ciudades cambian se pierden los recuerdos desapareciendo definitivamente de la mente de las personas, por ello los procesos de recordar y acopiar recuerdos se volvieron de vital importancia para la artista, revelándolos simbólicamente en la ropa de sus obras.

Su trabajo también es notable por su participación en preocupaciones medioambientales colectivas en las que se pretende concienciar las mentes de los más jóvenes. Según Phyllis Teo su trabajo "como poseedor de calidez humana, intimidad y un sentido de nostalgia que impulsa la introspección de uno mismo crea un fuerte sentido de comunidad y pertenencia" (Teo 2016, p. 205).

En textil, con la temática del contenedor, realiza una serie de órganos o cavidades digestivas gigantes para detener el ritmo acelerado de la ciudad, en las que el espectador se puede introducir y relajar, como *Digestive Cavity* de 2015.

En otros trabajos, "Vasijas rituales" y "Vasijas de pared", creaciones cerámicas que recuerdan los cosidos de sus trabajos anteriores en tela, parece realizar un antiguo ritual incrustando restos de ropa usada en un material milenario como la porcelana, para investigar en la vitalidad y energía que mantienen estos rastros humanos.[15]

Naoko Yoshimoto, es una artista japonesa que realiza esculturas e instalaciones conceptuales con prendas textiles usadas, que blanquea, comprime y condensa para transformarlas en bloques de construcción. Sus obras, en las que utiliza prendas de color blanco, relatan "la historia que hay detrás de la ropa", las vivencias, recuerdos y marcas del tiempo representan objetos convencionales estableciendo un interesante diálogo entre el medio y su portador.

Mientras que la artista danesa **Cecilie Bendixen**, combinando artesanía con tecnología, explora el potencial arquitectónico de los materiales textiles intentando conseguir un equilibrio entre la estética y la función. En sus trabajos construye el espacio mediante líneas divisorias estructurales, unas veces con discos solares reflectantes, realizados con hilo de poliéster fotoabsorbente, y otras veces con pliegues textiles confeccionados con telas ligeras y delicadas que se aglutinan maravillosamente con la luz, un ejemplo de ello son *Much* o su *Nimboestrato drapeado* que a

[13] Realizó una serie de más de 40 Ciudades Portátiles de todo el mundo con el fin de expresar sus percepciones sobre los lugares que ha visitado en esta era de la globalización. Quizás estos trabajos se pueden relacionar con la tradición China premoderna, en que las mujeres al casarse empaquetaban sus maletas y se veían obligadas a abandonar a su familia y su aldea para cumplir con sus deberes de esposa obediente. En estas obras incorpora textiles usados y recuerdos de su infancia en Pekín para mostrar la conexión entre la memoria y la identidad cultural.
[14] Más información: https://es.wikipedia.org/wiki/Yin_Xiuzhen
[15] Véase: https://kknews.cc/culture/3mkm6z8.html

pesar de estar realizado con lana virgen muestra una gran ligereza. En algunos de estos trabajos utiliza una unidad de medida de absorción acústica llamada *Open Window Unit*.

Estas obras muestran su fascinación por la calidad táctil y visual del material y su añoranza por obras al espacio exterior, el hilo de poliéster fotoabsorbente que utiliza en sus trabajos y su interacción con la luz solar creando sensaciones de libertad y amplitud de espacio.

En sus discos solares, *Sun Disc* (2017-2018) crea la sensación de campo abierto a través de la acústica, ya que estos discos absorben el sonido desapareciendo en su interior, como ocurre en el campo acústico de los espacios exteriores. Además, sus efectos reflectantes y fotoabsorbentes, propiciados por las fibras textiles de poliéster con las que están fabricados, son una propuesta de cómo percibir en un interior la gran luz del espacio exterior. Estos discos atraen la luz solar y la trasladan al espacio interior, reflexionando sobre la conexión entre el exterior y el interior mediante la creación de diversas atmósferas ambientales.

Se puede decir que la transparencia y ligereza de sus obras es portadora tanto de un estado de ánimo como de un espacio físico.

Por todos son conocidos los trabajos realizados por muchos artistas en espacios abiertos de la naturaleza, un ejemplo de ello son las obras de **Lucía Loren** vinculadas al mundo rural, en las que teje la naturaleza de diversas formas utilizando ramas, raíces, hebras de lana, musgo o incluso sal, intentando conectar con el paisaje, con un sistema vivo y complejo, al que se acerca con una actitud respetuosa de escucha.

Entre sus trabajos también se incluyen varios proyectos colaborativos, en los que establece relaciones cercanas con las comunidades que habitan en los lugares donde interviene, provocando un intercambio de saberes para generar una memoria colectiva y un futuro sostenible entorno a la vida que nos rodea.

En su trabajo, realizado con materiales sostenibles trata de comprender y respetar el equilibrio de los hábitats naturales, al igual que la artista noruega **Hanne Friis**, que centra su estudio en la calidez de las formas curvas que encontramos en la naturaleza, como las del ADN de los troncos de los árboles. Su obra está elaborada a base de movimientos repetitivos que crean variaciones de forma, textura y color.

La noción de espiral como principio instintivo de crecimiento, como las que se encuentran en el ADN de los troncos de los árboles o en las huellas dactilares humanas, es un tema recurrente en su obra. En *Spiral I*, explora el tema de una manera nueva, despliega la dinámica de la forma espiral en un sugerente y sutil juego de líneas y pliegues.

Otra artista noruega con expresión e identidad propias es **Gjertrud Hals**, considerada una pionera en el arte textil escandinavo, influenciada profundamente por la cultura y la naturaleza de su región su trabajo se construye de forma literaria y simbólica mostrando el potencial del diseño y la artesanía textil de la región báltica del norte de Europa.

Su interés por la cultura femenina la emparenta con artistas que han explorado el feminismo a través del lenguaje textil, como Sheila Hicks o Magdalena Abakanowicz. Trabaja tejiendo a mano diferentes materiales, como alambre metálico o fibras naturales, que transforma mediante técnicas de cosido, fundido, rociado o cortado. Muchas de sus obras están formadas por estructuras de lino, algodón o alambre recubiertas de pulpa de papel o resina, se asemejan a grandes telarañas que capturan la vida con todos sus detalles.

Ha viajado a diferentes localizaciones marcadas por acontecimientos importantes como el Monte Sinaí, Kioto o la Ciudad Prohibida y ha intentado recoger en su obra el alma de esos lugares tejiendo con materiales recolectados in situ con los que parece buscar el hilo que une las culturas, además del que une la cultura con la naturaleza.

Para la confección de sus murales elige los materiales por su belleza intrínseca y maleabilidad, como el alambre de cobre de color rojizo, el hierro oscuro de las dinamos o las lengüetas de las

latas de aluminio. Con estos materiales pobres y de desecho compone minuciosamente sus esculturas que teje a mano obteniendo obras frágiles muy poderosas que conservan el registro de su origen.

Sus vasijas de delicadas hebras de algodón siguen una forma milenaria y atemporal en la que encontramos principios de contención y de protección. En ellas podemos percibir la armonía de líneas y conexiones que se producen en la aparente fragilidad de cada hilo metálico. En estas vasijas analiza el equilibrio entre los espacios llenos y vacíos, las conexiones que se producen en la urdimbre entre la luz y la sombra buscando completarlas con el apoyo de la luz natural para que se aviven.

Las líneas, volúmenes y espacios vacíos que traza en sus obras parecen contener mensajes velados que dan forma a la belleza de sus formas. Es una artista que ha experimentado con muchos materiales y encontrado su propio lenguaje, dando vida a formas arcaicas y atemporales, como sus vasijas, en las que encontramos principios tanto de contención como de protección y vida, por estar hechas de una fina membrana, de una capa protectora frágil que en cualquier momento se puede romper.

Uno de sus trabajos más elocuentes, realizado con alambre rociado con pasta de papel teñida, es *INSULA*, una pieza que ilustra su interés por el micro y macrocosmos. “Insula” que en latín significa isla, recuerda por un lado a sus orígenes, pero el término también se refiere a la corteza insular, región del cerebro esencial en funciones relacionadas con las emociones básicas, con la regulación de la percepción y con la autoconciencia de nosotros mismos.

Como su trabajo trata sobre las redes y sus puntos de unión o relaciones no es de extrañar que del año 2011 al 2015 en el marco de unos festivales que se desarrollaron en Noruega realizara unas instalaciones con cable de fibra óptica que, en cierto sentido, fusionan naturaleza y tecnología.

Otros trabajos que también tejen redes de comunicación y traducen el mundo tecnológico en el que estamos inmersos son los paisajes eléctricos de **Adriana Banfi** y **Blanka Sperkova**, una checa y otra brasileña, realizados en alambre de zinc y cobre.

Figura 4. *SI, hay mal que dure 100 años y mundo que lo resista*, Felipe Maqueira, 2019. Sachet de polietileno de baja densidad.
Fuente: Ana María Olano Sans

Muy interesante también son los tejidos trenzados con latas de aluminio de la artista colombiana **Ceci Arango** o algunas instalaciones del uruguayo **Felipe Maqueira** y de la argentina **Carmen Imbach** que se mimetizan e integran perfectamente en el paisaje, confeccionadas respectivamente con Sachet de polietileno de baja densidad[16] y con textil, pigmentos y aglutinantes que recuerdan a algunos materiales y técnicas de trabajo de la americana Susan Taber Avila. (fig. 4)

Otro trabajo que aporta una visión refrescante acerca de la reutilización para otro fin de subproductos de la industria del consumo es la instalación *Fluir* (2015) del coreano **Sui Park** en la que teje con bridas de plástico transformando el uso que se da a este material.[17]

Se desarrollen de modo corporativo no, es importante destacar la función didáctica y social que va aparejada a muchos de los trabajos artísticos en textil, que se realizan con materiales reciclados o sostenibles tratando de comprender y de respetar el equilibrio de los ecosistemas naturales en beneficio del medioambiente y del ser humano.

Después de hacer un recorrido por la obra de estos artistas hemos visto que hay muchas formas de hilar o de construir un mapamundi saludable y sostenible, realizando obras con materiales de procedencia diferente, unos recogidos de la naturaleza y otros de los subproductos que obtenemos de la vida moderna. Lo importante de sus discursos es el valor sostenible que llevan asociado y cómo sus procesos artísticos de encontrar, examinar y recuperar materiales permiten alterar significados y reconfigurar objetos plásticos en base a lo que otros han desechado o descartado.

Termino con la siguiente reflexión:

Quizás, en un momento como el actual no hay otra manera de enfrentarse a las incertidumbres de nuestro planeta más que cambiar nuestra manera de relacionarnos con el mundo, con la vida que nos rodea, como hacen la mayoría de los artistas que he analizado, que lo han extendido a sus procesos de vida y de trabajo.

Hoy en día el espectro del arte textil es muy amplio y como un medio más en las Bellas Artes la búsqueda de los artistas de nuevas formas de expresión ha llevado al tejido y la creación textil a un lugar destacado en el arte contemporáneo, basando su lenguaje en conceptos y procesos abiertos acerca de los materiales susceptibles de ser "tejidos, hilados o tramados", así como del abordaje de técnicas para ello, pudiéndose desenvolver con total libertad desde cualquier área artística[18]. Por lo tanto, la condición de trabajo artístico en textil en el siglo XXI comprende el uso de materiales y procesos de artesanía o manufactura en los que se utilizan fibras de todo origen: vegetal, animal o industrial, a fin de cuentas, materiales clásicos y contemporáneos que aunando tradición con modernidad renuevan estas prácticas; como indica Karina Maddonni:

> "Lo textil en el arte contemporáneo no se limita ni a la utilización de un determinado tipo de material, ni a un modo de ejecución específica; se trata, en cambio, de una práctica a la cual es necesario abordar y definir desde una perspectiva más compleja. La experiencia afectiva donde el cuerpo o los cuerpos y los sentidos se activan queda desbordada por el lenguaje, acontecen situaciones que lo exceden y que dan paso a otro modo de acceso al conocimiento, un tipo de saber afectivo facilitado por el dispositivo textil". (2020, p.199)

El escenario del arte de la fibra es muy amplio y como expresa Olave Duñabeitia sus discursos son capaces de apropiarse de más de un significado: "(…) dependiendo, entre muchas cosas, de su practicidad, su diseño formal o estética, o el simbolismo que la tradición haya formulado

[16] Material plástico utilizado en el envasado de lácteos y otros productos.
[17] Los trabajos de estos últimos artistas participaron en la *VIII Bienal de Arte Textil Contemporáneo* que se celebró en Madrid del 17 al 3 de noviembre de 2019. Sus obras se expusieron en diferentes instituciones y centros como el CAC (Sala del Centro de Arte Complutense del Museo del Traje), el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, la Casa do Brasil y el Centro Cultural Galileo de Madrid.
[18] En el Arte Textil Contemporáneo se podrían establecer 4 categorías o grupos: Dibujo, Pintura, Escultura y Espacios instalativos. https://prezi.com/efbubavaz8-z/arte-textil-contemporaneo-categorias/

mediante este medio". Además, el espectador mediante su interpretación condiciona la definición del textil pues "es, al mismo tiempo que el artista, creador de significados". (2020, p.90).

Es cierto que los significados al margen de convenciones o condicionantes evolucionan en el devenir del tiempo cuestionando conocimientos asentados en la historia del arte para producir su cambio. En este sentido, hacer visible algunas de las creaciones textiles que hasta hace unas décadas estaban marginadas o estigmatizadas "puede llegar a ser beneficiosa para visibilizar diferentes sujetos y objetos de investigación artística, y a su vez, crear otro tipo de conocimiento y significados." Como concluye Olave Duñabeitia "El tejer, al igual que otras concretizaciones de la creatividad, puede hacerse con multitud de significados, dependiendo de la forma en que se muestra, se teoriza, y es aprehendida por el otro" (p.90).

En cuanto a si se puede atribuir alguna cualidad o rasgo especial a los trabajos fabricados en textil y si estos muestran características femeninas, se podría decir que, por los valores culturales asociados a este tipo de trabajos, como el cuidado y lo doméstico, a veces manifiestan una delicadeza femenina en algunos métodos.[19]

En nuestra memoria cultural y genética todos tenemos una fuerte conexión con los textiles, sabemos de su capacidad para estimular los recuerdos, de lo que pueden decir a través de su materialidad, de su tacto o de su pasado, de la verdad que encierran, por lo tanto creo que no se les debe asignar categoría o sexo, sólo son procesos abiertos a la creación plástica que se utilizan como autoexpresión para hacer una declaración, en los que lo importante es la destreza y creatividad de quién los emprenda.

Uno de los aspectos comunes al textil o a la escritura es que son utilizados para documentar asuntos de interés, a nivel estatal, regional o local. Denise Arnold en "Del hilo al Laberinto" de 2015, abre el debate sobre los diseños textiles como escritura. En su investigación de los textiles andinos, ha llegado a demostrar, comparando los diseños con sus correspondientes en las tierras bajas, que las funciones del textil pueden alimentar el mundo de la imaginación (pp.39-40).

Otras conclusiones al estudio que hemos realizado en cuanto a los proyectos corporativos que se gestan con la mediación de varios agentes he de destacar su importancia social para hacer más humana, viva e inclusiva la dinámica de una ciudad o comunidad apoyando ocasionalmente a colectivos con poca visibilidad en sus creaciones e intervenciones en diversos espacios.

Por otro lado, estas iniciativas proporcionan esferas de trabajo inclusivas abiertas a todo tipo de participación y aportación sin condicionantes sociales particulares relativos a género o sexo. De modo que al no haber distinciones cobran un nuevo sentido los valores tradicionales asociados a muchos de estos trabajos como la sororidad entre mujeres y el cuidado mutuo.

Los materiales y técnicas con los que se confeccionan actualmente los trabajos en textil, anclados en toda época a nuestra memoria genética, sirven para humanizar el arte y hacerlo más inclusivo, siendo muy sugerentes en la producción de ciertos efectos plásticos que se potencian en su materialidad y fisicidad, en su carácter táctil y en su aprehensión de la luz, además de determinantes e indispensables en una llamada de atención y concepción saludable hacia la deriva de cómo gestionar los recursos y residuos de nuestro planeta.

Son muchos los profesionales dedicados y comprometidos con los procesos, lenguajes y materias del arte textil y en esta comunicación sólo se mencionan algunos. Otros artistas imprescindibles que no se han podido incluir en esta selección son: Sybille Hotz (Alemania), Tilleke Schwarz (Holanda), Ernesto Aroztegui (Uruguay) o Lia Cook (Norte América), que emplean como recurso

[19] Se puede decir que algunas obras a veces sí muestran características que podemos asociar con trabajos tradicionalmente realizados por mujeres, cuando tienen costuras, bordados o puntadas realizados con hilo y aguja, que podrían ser más estereotípicamente 'femeninos', pero estas obras no tienen necesariamente que haber sido realizadas por una mujer, podrían ser igualmente realizadas por un hombre.

técnico el bordado sobre lienzos textiles planos haciendo uso de otras técnicas como la serigrafía, fotografía, impresión láser o collage Magdalena Abakoniwcz (Polonia), Naoko Serino (Japón), El Anatsui (Sudáfrica), Jann Haworth (Norte América), que desarrollan obra escultórica monumental valiéndose de tejidos de punto, planos o encolados para fabricar grandes volúmenes. Y finalmente artistas que haciendo uso del textil desarrollan trabajos de carácter instalativo, apropiándose de espacios, tanto cerrados como abiertos, para transformarlos y significarlos; entre ellos, podemos mencionar a Laura Vickerson (Canadá), Jennifer Angus (Norte América) o Ernesto Neto (Brasil).[20]

Referencias bibliográficas

Aurelia Muñoz [web en línea]. [7 de junio de 2022]. Recuperado de: http://aureliamunoz.cat/

Bendixen, Cecilie. [web en línea]. [3 de agosto de 2023]. Recuperado de http://ceciliebendixen.dk/WORKS/index.htm

Campbell, Louise. [web en línea] [8 de agosto de 2023]. Recuperado de https://www.louisecampbell.com/

De la Colina Tejeda, L: El Empleo del Textil en el Arte. Google Académico. Revistas Uned.e. Espacio y Forma. pp. 183-185

Duñabeitia, E. O. (2020). Discursos expositivos sobre el textil en la actual escena vasca. *Papeles de Cultura Contemporánea* Hum736, (nº23), pp.75-92.

Espinoza, U. F. A., López León, R., & Plasencia Martínez, F. (2019). El textil es huella, acción contra el olvido. *Arte E Investigación*, (16), pp. 2 y 3 e035. https://doi.org/10.24215/24691488e035

[20] Ibidem. https://prezi.com/efbubavaz8-z/arte-textil-contemporaneo-categorias/

Fernández- Baca, R.; García, I.; Tobón, P.; Campos, A. (2019). *VIII Bienal de Arte Textil Contemporáneo-WTA.* [Catálogo de la Bienal. Madrid, del 17 de septiembre al 3 de noviembre de 2019] Organization World Textile Art, www.wta-online.org: Madrid.

Friis, Hanne [web en línea] [3 de agosto de 2023]. Recuperado de https://www.hannefriis.com/

Guimerans, P. La Tecnología como Material Creativo:e-Textiles y sus derivaciones. [Memoria]. U.C.M. 2018. Pp. 25, 136, 138-41

Hals, Gjertrud. [web en línea]. [8 de agosto de 2023]. Recuperado de https://www.gjertrud-hals.com/

Harris, Matthew. [web en línea]. [2 de agosto de 2023]. Recuperado de: https://www.matthewharriscloth.co.uk/cv/

Loren, Lucía. [web en línea] [6 de agosto de 2023]. Recuperado de: https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zK0wLTRNqjQyYPTiySlNPrw2USEnvyg1DwCH9wno&q=luc%C3%ADa+loren&oq=Luc%C3%ADa+Loren&aqs=chrome.

Maddonni, M. K. (2020). Las prácticas artísticas textiles contemporáneas abordadas a través de la lente del afecto. *Papeles de Cultura Contemporánea Hum736*, (nº23), p.199. ISSN 2254-5646

Marais, Tina [web en línea]. [18 de julio de 2023]. Recuperado de: https://www.tinamarais.com/

Melander, Derick (2022). [web en línea]. [18 de agosto de 2023]. Recuperado de: https://derickmelander.com/

Olano Sans, A. M. (2016). El lenguaje de la piedra y su pervivencia en la escultura actual [Tesis doctoral en línea]. [9 de agosto de 2023] Recuperado de: https://docta.ucm.es/bitstreams/994926b5-7c6d-4745-a624-24bbde7a7f60/download

Phyllis, T. (2015) *Rewriting modernism: three women artists in twentieth-century China: Pan Yuliang, Nie Ou and Yin Xiuzhen.* Leiden: Leiden University Press 1ª edición.

Sendra, E. (2020). El nuevo esplendor de Aurèlia Muñoz [en línea]. *MIRADOR de les arts* 28 de febrero [10 de junio de 2022]. Recuperado de: https://www.miradorarts.com/ca/la-nova-esplendor-daurelia-munoz/

Struthers, T. (2014). *Je m'attache à la culture!.* TALENTS D'ICI [en línea]. [14 de julio de 2022]. Recuperado de: https://www.talentsdici.com/blogue/je-mattache-a-la-culture

Struthers, T. (2019), Proyecto *El Flujo de oro azul.* Arte y cultura Vaudreuil-Soulanges [en línea]. [15 de julio de 2022]. Recuperado de https://www.artculturevs.ca/nouvelles/le-flux-de-lor-bleu-une-oeuvre-percutante

Studio Brieditis and Evans. [web en línea] [3 de agosto de 2023]. Recuperado de https://www.instagram.com/studiobrieditisandevans/?hl=es

Taber Avila, S. (2020) [web en línea]. [12 de julio de 2022]. Recuperado de: http://www.suta.com/

Takahashi, Toshie. [web en línea] [8 de agosto de 2023] Recuperado en: http://www.toshie-arttex.com/profile/english.html

Tejeda, I. (2020). *Textura, tensión, espacio*. Catálogo de la exposición de Aurelia Muñoz «Textura, tensión, espacio 1970-1985» en la Galería José de la Mano, Madrid [en línea]. [8 de junio de 2022]. Recuperado de: Opinió - Aurèlia Muñoz (aureliamunoz.cat)

Xiuzhen, Yin [web en línea]. [18 de agosto de 2023]. Recuperado de: https://kknews.cc/culture/3mkm6z8.htm https://es.wikipedia.org/wiki/Yin_Xiuzhen https://www.pacegallery.com/artists/yin-xiuzhen/

Yoshimoto, Naoko. (2012) [web en línea]. [10 de julio de 2023].”Works- “A Garden Echoing with Heartbeats”. Recuperado de http://naokoyoshimoto.com/aGardenechoing.htm