

RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL ARTE TEXTIL EN COLOMBIA

OLGA LUCÍA RAMÍREZ RESTREPO

**MONOGRAFÍA DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAESTRA EN ARTES
VISUALES**

ASESOR

SANTIAGO MESA ROMERO

Magister en Antropología

**ITM. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
MEDELLÍN**

2019

RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL ARTE TEXTIL EN COLOMBIA

OLGA LUCÍA RAMÍREZ RESTREPO

**MONOGRAFÍA DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAESTRA EN ARTES
VISUALES**

**ITM. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES**

MEDELLÍN

2019

*Dedicado a mi familia,
por estar a mi lado en mis luchas ganadas y pérdidas que han hecho de mí, lo que soy*

AGRADECIMIENTOS

Mis agradecimientos especiales, a mi familia, a la señora Ana Teresa Gómez Serna por su gran labor en el programa de inclusión del ITM. Institución Universitaria, al Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia y demás personas involucradas en este proceso, que sin su apoyo no hubiese sido posible; y muy especialmente en nombre de todas las personas con discapacidad, fue mi mayor motivación demostrar que todo se puede lograr.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	8
INTRODUCCIÓN	9
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	11
JUSTIFICACIÓN.....	15
OBJETIVOS	17
Objetivo general	17
Objetivos específicos	17
1. MARCO TEÓRICO.....	18
2. METODOLOGÍA	26
3. RASTREO HISTORICO DE LA NOCION DEL ARTE TEXTIL.....	29
3.1 Rastreo de definiciones del arte textil	29
3.2 Antecedentes o generalidades del arte textil en Colombia	33
4. RECONSTRUIR HISTÓRICAMENTE EL RECORRIDO DE LOS ARTISTAS TEXTILES PIONEROS EN COLOMBIA	36
4.1 El arte textil en Colombia hoy.....	44
5. POSIBILIDADES EXPRESIVAS FORMALES Y CONCEPTUALES DEL ARTE TEXTIL.....	53
5.1 Lo contemporáneo en el arte textil.....	55
5.2 Arte textil y activismo.....	58

5.3	Análisis iconográfico e iconológico	62
6.	CONCLUSIONES	68
	BIBLIOGRAFÍA	71
	ANEXOS	75

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Pañuelo de seda serigrafiado y diseñado por Salvador Dalí (1947).	14
Ilustración 2 Becky Stern, LilyPad	20
Ilustración 3 Tiny pricks project	24
Ilustración 4 Shannon Stapleton	25
Ilustración 5 Brumas. Louise Blouin Foundation.	37
Ilustración 6 Gran maraña paramuna.	38
Ilustración 7 Stella Bernal de Parra	39
Ilustración 8 Iebox Artspace.USA	40
Ilustración 9 Fragmento de un atardecer.	41
Ilustración 10 Colgantes y nudos	43
Ilustración 11 Entrelazadas Bandera mundial de la paz	46
Ilustración 12 Detalle de una pieza inspirada en el Amazonas.	48
Ilustración 13 Dicen Que El Amor Es Para Siempre	50
Ilustración 14 Nudos en tierra (arriba) y mutante (abajo)	51
Ilustración 15 Quipus, sin fin y espirales.	52
Ilustración 16 Brooklyn Museum	60
Ilustración 17 Brooklyn Museum	61
Ilustración 18 Tejer a varias manos.	62
Ilustración 19 Dicen Que El Amor Es Para Siempre	64
Ilustración 20 Dicen Que El Amor Es Para Siempre (Detalles)	64
Ilustración 21 Dicen Que El Amor Es Para Siempre (Detalle)	65

RESUMEN

El propósito de esta monografía es reconstruir el estado actual del arte textil en Colombia, mediante las definiciones de lo que es el arte textil, según algunos de sus creadores, así como revelar la historia del arte textil que determinó la introducción de este estilo para el país, también La historia de los artistas textiles pioneros en Colombia y su contribución en esta forma de expresión será reconstruida históricamente. Conocerá la actividad del arte textil en Colombia hoy, a través de sus artistas textiles más activos. Se identificarán algunas posibilidades expresivas del arte textil y cómo se integra lo contemporáneo en él, además de su relación con el activismo. Finalmente, se presentará un caso: las apreciaciones y los métodos de creación de la artista Martha Álvarez Ayala por su trabajo. Además, se realizará un análisis iconográfico de una obra de Juliana Uribe.

Palabras clave: Arte, textil, expresión, concepto, lenguaje, contemporáneo, ancestral, cultura, resignificación.

INTRODUCCIÓN

Se elige el tema del arte textil, dado el gran auge y actividad que este ha estado alcanzando a nivel internacional, al consolidarse cada vez más como una vertiente artística, aun siendo tema de controversia, pues es visto como una práctica artística menor pero que paradójicamente permite condensar varias de las técnicas artísticas establecidas y a la vez incorporar novedosos elementos en su materialidad, haciendo que se generen nuevas estéticas, con lo cual se va enriqueciendo la manera de apreciar o leer una obra artística.

Al reconstruir el estado actual del arte textil en Colombia, se pretende conocer su actividad a nivel nacional, aún más si se tiene en cuenta que algunos de los artistas nacionales están entre los más destacados en el exterior, cuya obra logra establecer una clara diferencia entre las demás producciones, y de esa manera una clara identidad cultural ante el mundo.

Se pretende evidenciar que la pieza artesanal puede evolucionar, pasando de ser un objeto meramente utilitario a formar parte de la corriente artística, de la mano de un grupo de artistas pioneros y actuales, que se valen de las raíces ancestrales de su cultura para enriquecer su obra, reivindicado así el bagaje cultural colombiano mediante la obra artística textil, siendo tal característica uno de los mayores atractivos sobre todo entre el público extranjero.

En tal sentido, el objeto de estudio de esta investigación se sitúa en el estado actual del arte textil en Colombia, con este propósito se rastreará el papel de un grupo de artistas pioneros, así como sus motivaciones para incursionar en este campo, se tendrán en cuenta diferentes

definiciones de lo que es arte textil a través de las ideas de algunos de sus realizadores y así tener más claridad de cómo es entendida dicha manifestación hoy, Es por esta razón, que se llamará la atención a la versatilidad de expresión que ofrece esta faceta del arte, mediante sus diversos recursos matéricos, en cuanto a técnicas, experimentación, como involucra medios tecnológicos y conceptualizaciones que abarcan tanto estructuras de pensamiento ancestrales como actuales, igualmente se indagará cómo la obra textil llega a incorporar elementos propios de la contemporaneidad al ser capaz de establecer nuevos lenguajes, estéticos y maneras de apreciar una obra, además de su papel en el activismo social, como importante herramienta de transmisión de mensajes que en la actualidad se han estado generalizado ante el inconformismo social, también se conocerá quiénes son algunos de los artistas nacionales más activos hoy en día, e igualmente conocer cuáles son sus procesos y de que se nutren para conformar su obra,

Adicionalmente la artista textil Marta Álvarez Ayala, responde varias preguntas para así conocer de primera mano su obra y a través de sus observaciones conocer el estado actual del arte textil. Por otro lado, se realizará un análisis iconográfico con el método Panosky a una obra de la artista Juliana Uribe, teniendo en cuenta las particularidades de la obra de arte textil y de esa manera acercarnos a una mejor apreciación o interpretación de la misma.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Esta investigación realiza un rastreo histórico del estado actual del arte textil en Colombia, cuya temática está inserta en el arte, la obra textil siendo una particular forma de expresión no es posible suscribirla en una línea de tiempo específica, pues ha evolucionado a la par con la historia, es así como en la actualidad la pieza textil se ha posicionado internacionalmente en el mundo del arte, pero desde inicios del siglo XX se le cataloga como artes decorativas, lo que da a entender que está al margen, a pesar del tiempo transcurrido, el reconocimiento como arte propiamente dicho, lo sigue alcanzando paulatinamente, mas no le ha sido fácil.

Lo evidencia, Anni Albers diseñadora textil, tejedora, pintora y diseñadora alemana, profesora de la Escuela de la Bauhaus en su praxis, donde se origina un auténtico lenguaje textil en el que se respeta el “idioma” del tejedor, quien es a su vez creador. Esta génesis contrasta con la tradición europea donde los tejidos son traducciones de pinturas, relegando al tejedor a ser un mero reproductor de la imagen. A juicio de Albers, esta concepción relegó históricamente el arte textil a las artes menores. Hoces, Arévalo. (2019) El gran aporte a su reconocimiento fue cuando la técnica de tapiz se separó del muro, e hizo que su materialidad y concepto se convierte en obra artística.

La lucha de este tipo de obra continua, un ejemplo de la situación se registró en México, país reconocido por su tradición textil y pionero en el desarrollo del tapiz contemporáneo. En el año 1988 en la sección Bienal de tapiz y arte textil, dentro del Salón Nacional de Artes Plásticas en el Museo Carrillo Gil, en la que de un total de 79 obras concursantes, 60 fueron rechazadas, por lo

que las actas del jurado incluyeron la siguiente conclusión “que la ausencia en este certamen de profesionistas del tapiz y arte textil se manifiesta ostensiblemente, así como la presencia de aficionados también, quedando sujeto a reflexión, en cuanto a ¿si este movimiento artístico no habrá llegado prematuramente a un proceso de decadencia?. (Herranza, I.2014)

En el ámbito nacional Colombiano también hace falta un mayor interés y difusión para su consolidación, pues tras averiguaciones y contactos establecidos con museos y galerías, se evidencia que han sido pocas las instituciones que se han interesadas en incorporar y/o promocionar en sus actividades la obra textil, es posible que la falta interés ocasione que sean relativamente pocos los artistas inscritos de lleno en dicho estilo, a pesar de ser Colombia un país rico en tradición textil, otro ejemplo reciente de la poca incursión y promoción, es la feria de arte Artbo 2019, en algunas de las obras solo se hizo alusión al tejido o fue parcialmente incorporado en ellas. Por ejemplo, obras como: “Remnants, 2014 Monotipo sobre papel Archie”, “Ahilado conjunto, 2019 Serigrafía sobre papel”, “Con sumo cuidado, 2018 Tronco natural de árbol regenerado con tejido de papel blanco, papel de revista”, “Dirty, 2018 Mixed media on wooden”

Además, teniendo en cuenta que en ocasiones resulta confuso hacer distinción entre lo que es artesanía y arte textil, pues este último aun es visto como una práctica menor, al tener sus raíces insertas en lo ancestral y estar vinculado a técnicas artesanales, pero lo cierto es que continua en constante evolución por lo que no debería seguir subvalorándose, pues como menciona Artur

Danto «Las artes visuales no pueden definirse tomando en consideración aquello que ven los ojos». Azua. (Como se citó en ¿Pero hubo alguna vez once mil artistas?).

También, en cierta medida, no es mucho el conocimiento acerca las posibilidades formales y conceptuales que utilizan los artistas textiles de hoy para materializar su obra, pero muy al contrario, el arte textil abre un amplio campo a la creatividad, y aunque es difícil asociar piezas textiles que se fundamentan en lo ancestral, y que a su vez involucren aspectos contemporáneos, al punto que involucra áreas tan dispares como la tecnología, además de diversos medios artísticos que lo vinculan a conceptos actuales.

Por otro lado aunque la labor textil se ha asociado con la mujer a través de la historia y en mayor proporción estas se han integrado al mundo del arte, con esta vertiente, no debería verse como una labor propia de la mujer, ya que son muchos los artistas, independientemente de su género, que han optado por este medio, incluso denominándose artistas textiles o que parcialmente lo utilizan para sustentar su expresión, como por ejemplo en el pasado: Salvador Dalí, Matisse, Miró, Warhol o Henry Moore, hoy son muchos los artistas masculinos que se desempeñan en dicha vertiente, por poner un ejemplo están, Bob Boyer, Michael Brennand Wood, Greg Kwok, Pablo Peisino.

Ilustración 1 Pañuelo de seda serigrafiado y diseñado por Salvador Dalí (1947).

Salvador Dalí - Fashion and Textile Museum, London (Celdrán, 2014)

También en la realización de esta monografía, se hizo evidente que son pocos los libros que tratan el tema en específico y la información existente se encuentra dispersa en; apartes de textos, artículos de periódico, blogs, videos, tesis, catálogos etc.

JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se enfocará en reconstruir el estado actual del arte textil en Colombia, mediante conocer la manera en que incursionó al país, a sus pioneros, y artistitas actuales, así como sus posibilidades expresivas, además de su relación con el activismo y cómo se integra a lo contemporáneo, también se tendrá en cuenta varias de las definiciones de sus mismos realizadores para tener una visión más clara de lo que es el denominado arte textil, ya que en ocasiones se prestan a confusiones para determinar las piezas u obras textiles como arte.

En Colombia existe potencial en torno al tema, pero son pocas las fuentes que específicamente lo abordan, existen algunas tesis de grados que tratan aspectos relacionados, los escritos de la artista e investigadora Marta Alvares y concretamente el libro Origen del Arte Textil Colombiano Contemporáneo de María teresa Guerrero.

La idea con esta investigación es conocer un poco más lo que involucra esta faceta artística a nivel nacional, pues aunque el arte textil ha evolucionado a través de los años al punto de llegar a estar inscrito dentro de la corriente artística actual, lo cierto es que dicha incursión está en pleno proceso ya que continua siendo tema de controversias, en el sentido de seguir siendo visto como una práctica artística menor, comparado con las de más corrientes, debido a su nexos con lo artesanal donde prima su propósito utilitario.

En dicho sentido, se verá mediante la obra de algunos artistas, cómo el arte textil actual tiene un desempeño importante en el desarrollo de nuevas estéticas y maneras de apreciar el arte y cómo incorporar elementos materiales y conceptuales de valores culturales antiguos, lo que resulta en uno de sus mayores atractivos entre el público.

Es en este punto, en el que se pretende dar mayor visibilidad a la actividad del arte textil, ya que algunos de los artistas que se enfocan en el desarrollo de esta práctica, concuerdan en que se requiere una mayor divulgación para su consolidación, el arte textil se va aplicando en Colombia alrededor de los años 50, cuando la pieza artesanal llega a ser tema de interés de algunos artistas, bajo tal enfoque empieza a ser revalorado como fuente de expresión artística lo que también resulta en una manera de rescatar antiguos conocimientos y tradiciones textiles, al igual que ayer, hoy continúan contribuyendo a la identidad cultural mediante lenguajes ancestrales reinterpretados para expresar conceptos actuales, de esa manera dichos valores ancestrales se integran a elementos propios del arte, para ser parte del denominados arte textil.

Así es como algunos de los artistas textiles colombianos han hecho una gran contribución en su difusión como embajadores, uno de ellos es la artista colombiana Pilar Tobón, quien desarrolla un gran trabajo en el campo de la gestión y promoción en América Latina, fundadora de la Organización Woman in Textile Art, (WTA), además de la artista Martha Álvarez, quien forma parte de la Junta Directiva de dicha organización, quien actúa como su representante para Colombia.

OBJETIVOS

Objetivo general

Reconstruir el estado actual del arte textil en Colombia pues, aunque es una práctica que continúa adquiriendo importancia y existen varios artistas nacionales inmersos en ella, al mismo tiempo esta actividad artística no ha logrado mayor difusión y consolidación en el país.

Objetivos específicos

- Realizar un rastreo histórico de la noción de arte textil a través de definiciones que hacen algunos de sus realizadores, para determinar mejor lo que es el arte textil hoy.
- Reconstruir históricamente el recorrido de los artistas textiles pioneros en Colombia, conocer las generalidades en cuanto a la manera en que el arte textil se introdujo en el país, y mostrar el arte textil en Colombia hoy, mediante la obra de algunos de sus artistas.
- Identificar las posibilidades formales y conceptuales del arte textil utilizadas por los artistas actuales y el modo en que este incorpora la contemporaneidad y su relación con el activismo.

1. MARCO TEÓRICO

En mi adolescencia aprendí a tejer en la técnica del ganchillo con la intención de ocupar solo mi tiempo, más tarde llegué a saber que había arte hecho por el medio textil y que las posibilidades de creación eran infinitas, comencé a indagar en el tema, lo que aumentó mi interés al darme cuenta de que Colombia y algunos de sus artistas más destacados han sido pioneros en esta práctica, logrando una gran notoriedad en el campo artístico a nivel internacional, descubrir los diferentes aspectos que están relacionados con la expresión textil y cómo a través de esta es posible una revaluación de identidad cultural, como el rescate de valores culturales que serían fácilmente olvidados.

En este sentido, es evidente que el arte textil es un medio de expresión en el que vale la pena seguir incursionando y promoviendo, ya que ha logrado prevalecer y evolucionar en el tiempo, aunque lentamente, hoy más artistas y entidades artísticas deciden tanto realizar proyectos o trabajos de este tipo como difundir la obra en arte textil.

Ponerse en la posición de definir qué es el arte, siempre ha sido una tarea difícil, casi imposible, ya que depende no solo de una definición simple y racionalizada, como, por ejemplo. Arte: manifestación de la actividad humana a través de la cual lo real se interpreta o lo imaginado se materializa con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Pero también existe la concepción de cada individuo o artista, en la que están involucradas sus percepciones y sentimientos, que es lo que a su vez hace que esta afirmación sea tan interesante en sí misma, al dejar abierto el debate.

En el libro *Sobre lo espiritual en el arte*, en una de sus secciones, el pintor ruso Wassily Kandinsky lo expresa de esta manera. El arte es el lenguaje que habla al alma de las cosas, que sirve para el desarrollo y la sensibilización del alma humana. Si se sustrae de esta obligación, el arte no es más que un hueco vacío.

Kandinsky, W. (1989) Las posibilidades expresivas que ofrece el arte textil son tantas como artistas hay y existen innumerables técnicas textiles al servicio del arte, por mencionar algunas esta; el Tapiz, Lienzos cruzados, Estampaciones textiles, Pinturas cosidas que involucran el bordado, la serigrafía, pintura en tela, patchwork, Macramé, el tufting, aft llic, el baix llic, batik, Crochet, Telar, Fieltro, tricot, el enrollamiento, el anudamiento y el amarre etc. Además de las técnicas desarrolladas por los mismos artistas, pues, así como la historia del hombre evoluciona el desarrollo de técnicas textiles lo ha hecho también acoplándose a requerimientos particulares que exige el artista o la misma obra demanda,

Actualmente, se han desarrollado nuevas posibilidades con los textiles mediante la incorporación de desarrollos tecnológicos, que tienen que ver con la creación de fibras, llamadas telas inteligentes, que buscan satisfacer necesidades o gustos muy particulares en el diseño de moda, además de encontrar formas de hacer un desarrollo sostenible. uso de recursos en procesos de fabricación textil. Por su parte, al ser el arte textil una actividad tan abierta a las posibilidades creativas, no sorprende que estos desarrollos también abarquen la creación artística, en algunos casos, estas obras cubren diversas disciplinas, como la informática y la electrónica, por ejemplo. Becky Stern en su trabajo combina la electrónica, artesanía textil y moda; mediante el uso de tecnologías de computación física como Arduino, impresión 3D y textiles electrónicos.

Editora en línea de las revistas *Craft and Make*, Becky Stern está profundamente involucrada en la comunidad DIY. Stern tomó su amor por la programación y las manualidades y lo mezcló en una pieza bordada que coloca una placa de microcontrolador llamada LilyPad Arduino en su centro. LilyPad es una placa de microcontrolador que se puede coser a la tela con un hilo conductor. El tablero fue diseñado y desarrollado por Leah Buechley y SparkFun Electronics y fue una idea que fascinó a Stern. Stern tomó el tablero y lo bordaron en un patrón floral. Se agregaron luces y sonidos activados por sensores y software de microcontrolador. A medida que mueve la mano sobre la pieza, se producen cambios en la luz y los sonidos generados por la tela.

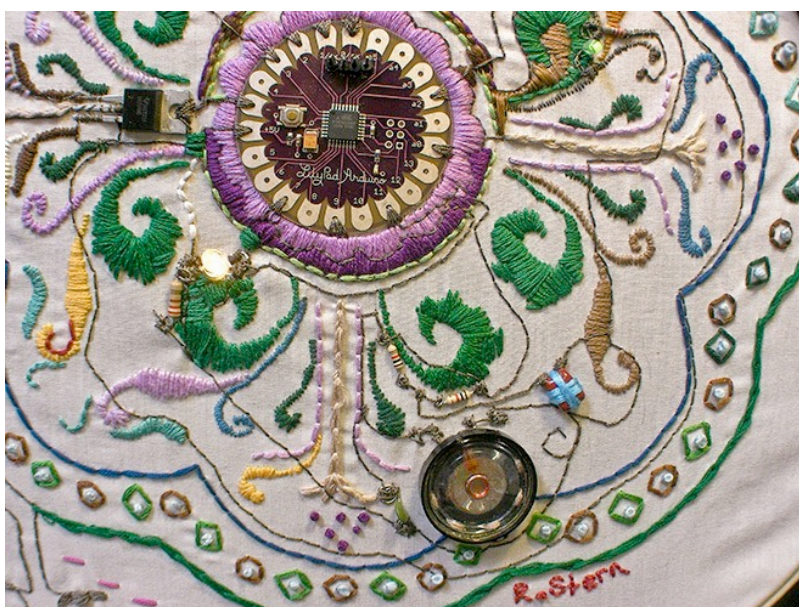

Ilustración 2 Becky Stern, LilyPad

Textil, textura, texto, contexto suenan muy similar entre sí y es debido a que todas estas palabras provienen del vocablo *texere*, que significa tejer, la definición de esta palabra incluye tanto el sentido literal como el sentido figurado de componer a base de cosas intangibles, ya sea palabras, pensamientos, ideas y crear algo con una estructura legible, con sentido lógico, De esta manera, el origen del textil tiene un significado más profundo e implícitamente se expande a un

sin fin de posibilidades que demuestran que el tejer ya no implica el sentido literal, más bien es la forma de entrelazar varias piezas para formar un todo coherente y con estructura. Es así como nos encontramos sumergidos en un mar completo de tejido donde todo tiene que ver con todo. (Serapio, 2012).

La pieza artesanal desde hace varios años ha inspirado procesos de creación en el arte, ahora además cabe la posibilidad de ser vista como objeto artístico, pues lo contemporáneo en el arte ha derrumbado muchos dogmas artísticos tenidos en cuenta al momento de determinar qué es arte y que no lo es, pues es sabido que en la antigüedad también se elaboraban piezas artesanales o concretamente textiles, de gran valor estético, realizadas mediante refinadas técnicas de tejeduría y para propósitos honrosos, además de contener cargas simbólicas y de significación que trascienden a su materialidad, todos estos elementos pudiesen ser tenidos en cuenta para que dichas creaciones desde la mirada actual del arte sean vistas como obra artística.

Con el fin de entender cómo lo contemporáneo le abre las puertas al arte textil y a su vez este se acopla a las exigencias de la época, se abordó el libro, *Contemporaneidad del arte textil*, en donde NC-arte invitó a personas relacionadas con el arte entre artistas, curadores, críticos e historiadores– a compartir reflexiones alrededor del arte actual partiendo de la pregunta “¿Qué es el arte contemporáneo?”.

Un ejemplo de las definiciones más concretas en este libro es el de Anna María Guasch *Crítica de arte*. El arte contemporáneo esconde, bajo apariencias simples complejas ideas, que no solo afectan a lo artístico, sino a fenómenos socioculturales, sin eludir los políticos o, mejor los

geopolíticos. Por otro lado, y debido a la naturaleza “textual” del mismo, no es extraño que resulte encriptado, codificado, y realmente hay que descifrarlo para evitar que la gente tenga una idea superficial del arte contemporáneo. El arte que nos rodea no es aquello que antes sabíamos que era arte, no tiene que ver con los conceptos modernos de lo que era arte, no es algo formal, no es algo que despierte o suscite únicamente belleza ni buen gusto; sino que es todo un proyecto conceptual al que debemos penetrar, perpetrados por un extensa base de información cultural. Hay que poseer todo un universo de lecturas, hay que conocer una serie de claves para descubrir el significado del arte contemporáneo, que en la mayoría de los casos se entiende a partir del significado, no a través de las formas. (N/C, Arte, 2015).

Además, se tomaron en cuenta partes del texto, *Textile Art in Contemporary*, del curador y escritor venezolano Eduardo Planchart Licea, en el que relata el uso de textiles a través de diversas y antiguas culturas hasta su actividad en la actualidad, en este fragmento plantea. La técnica textil fomenta un arte sincrético o híbrido, crea continuamente un puente entre el pasado y el presente post industrial. Estos lenguajes plásticos parecen recordarnos que la humanidad está volviendo, paradójicamente, gracias a los avances tecnológicos, a ser una civilización dominada por categorías aparentemente obsoletas, como la revalorización de la relación entre el trabajo artesanal y el arte, que tiene una historia en la Bauhaus. . El regreso a nuevas formas de nomadismo, ya sea a través del tiempo y el espacio real o virtual, se proyecta en el arte desde diferentes perspectivas, recordándonos las dramáticas consecuencias de alejarnos de nuestras raíces y nuestro origen cósmico. (Hierro, 2017).

Uno de los casos específicos que trató el tema del estado del arte textil en Colombia es el libro de María Teresa Guerrero, titulado *Origen del arte textil colombiano contemporáneo*, en el que revela la forma en que comenzó esta práctica artística en el país, quienes fueron pioneros y los diferentes proyectos que implementaron para desarrollar este estilo tanto en su trabajo artístico como en el diseño de productos para la decoración. Al mencionar las peculiaridades de la obra de arte textil, entendida no solo por su formalización sino por su capacidad de expresar conceptos, se tuvo en cuenta el texto. *Potencial semiótico del textil* Gracia Cutuli. En un breve texto condensa las cualidades de comunicación del textil que, según sus palabras, Cutuli esta capacidad se incrementa por la importancia dada al poder de la imagen y se muestra a través de la ropa y la transformación, también menciona que la obra textil contemporánea puede cuestionar la lógica de su identidad singular primaria. Son obras donde no se niega esa identidad, pero su lectura se multiplica, más allá de las expectativas tradicionales. (Cutuli, 2018).

La ductilidad de la fibra permite el juego de lo antagónico, la coexistencia de lo duro y lo blando, lo rígido y lo flexible, lo preciso y lo desvanecido. El material elegido responde a una idea filosófica: para un arte de incertidumbres se utiliza un material incierto. Las formas híbridas emergentes exploran la polisemia de las interdisciplinarias, son una mezcla de medios quizás contradictorios en un juego de relación constante con lo diferente, con la otredad, pero la identidad propia resiste su significado final. Y es que las piezas artesanales de la antigüedad evocaron lo que representaban, pero el trabajo de hoy en toda su materialidad es una representación muy diferente de su referente, en este sentido, el espectador de hoy incluso tiene la posibilidad de interactuar con el trabajo y su subjetividad, la carga del significado.

Dado que el trabajo textil en tiempos de inconformismo se convierte en una herramienta viable con fácil acceso para la mayoría de las personas y grupos para el activismo, ya que en varias ocasiones ha demostrado la capacidad de apoyar un diálogo o mensaje, esto le da poder desde lo social y lo político, también transmite ideologías y pertenencias. Ejemplos actuales

La imagen, una costura abandonada en los años 60, añadida a un ridículo tweet, despertó una ola militante que inmediatamente se convirtió en un canal de expresión política. Etiquetada como "la primera protesta textil contra Donald Trump", un movimiento al que pueden unirse usuarios de todo el mundo, consiste en bordar o coser citas controvertidas del presidente estadounidense en pañuelos, almohadas o carpetas. El objetivo de Diana Weymar, artista, activista, creadora y curadora del Proyecto Tiny Pricks, es continuar publicando estos manifiestos hasta que Trump pierda las elecciones en 2020. (Lanacion, 2019)

Activismo y agujas

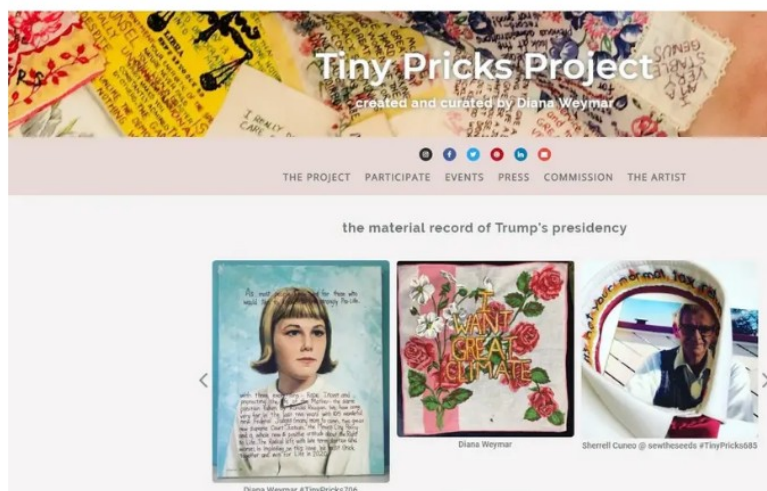

Ilustración 3 Tiny pricks project

La red social Raverly gratis con 8 millones de inscritos, enfocada en tejedores y otras artes textiles, ha prohibido que se hable del presidente estadounidense Donald Trump y su gobierno. La nueva dice que el sitio tomó la medida porque no puede proporcionar un espacio “incluyente para todos y también permitir el apoyo abierto a la supremacía blanca”. La publicación añade que el apoyo al gobierno de Trump es un “apoyo innegable a la supremacía blanca”. (El universo, 2019)

Ilustración 4 Shannon Stapleton

2. METODOLOGÍA

Esta investigación es parte de los procesos de investigación y creación para las artes, desde esta perspectiva de investigación, esta monografía se enfoca en una revisión documental disponible relacionada con el arte textil en Colombia, esta revisión documental se realiza en las siguientes categorías: arte textil, contemporaneidad, Bauhaus , activismo, expresión del área textil, artesanía, en primera instancia, revisión bibliográfica de libros, textos y sitios web de artistas, enlaces oficiales de Internet con; artículos periodísticos, entrevistas, videos, tesis y memorias de conferencias, textos sobre los elementos de la aplicación contemporánea en el arte textil, textos sobre procesos involucrados en la creación artística a nivel formal y conceptual, sobre simbolismo, técnicas textiles y el uso de diversos materiales no relacionados con él, así como una mirada al activismo y su relación con el arte textil como instrumento de expresión política, etc.

Por otro lado, las definiciones de algunos artistas sobre lo que es el arte textil, para tener una visión más clara de lo que es el arte hoy en día, se realizó una entrevista de manera telefónica con la artista Martha Álvarez Ayala, para conocer sus apreciaciones, su trabajo y sus motivaciones para elegir el arte textil como un medio de expresión, se realizaron contactos y visitas a museos y galerías a locales, también contactos con entidades de Bogotá relacionadas con el tema para conocer sobre la actividad de éste a nivel nacional, por otro lado. Se mantuvo contacto con algunos de los artistas textiles, a través de textos, sus sitios web y contactos telefónicos.

Además, se tomaron en cuenta textos relacionados con los métodos de análisis iconográfico para analizar una de las obras mencionadas, teniendo en cuenta las particularidades del arte textil para apreciarlo de una manera más consciente. Este método iconológico es esencial en el análisis de una obra de arte, unido a la historiografía, ya que de esta manera es posible establecer eventos históricos a través del análisis de la obra como símbolo, siendo este símbolo el que atribuye valor.

Este método permite revelar qué contiene el significado mismo de la obra, lo que no siempre es evidente en su materialidad, lo que facilita el conocimiento del contexto social, político, económico y religioso, así como otros aspectos en los que nace la obra. Lo que hace que se identifique como perteneciente a un contexto sociocultural específico a lo largo del tiempo, la iconología se establece como un método de análisis por los teóricos del arte Erwin Panofsky y Josef Gingrich al estudiar cada una de sus tres etapas, pero es Vasari a quien se llama fundador de historiografía del arte (Bosal, 1999) en el caso de Panofsky. Es importante recordar cómo sistematizó el método iconológico, una de sus mayores contribuciones a la teoría del arte. Panofsky se sintetiza en una tabla sinóptica donde se muestra con notable claridad didáctica que la interpretación artística se lleva a cabo a través de un proceso en tres etapas claramente diferenciadas: el historiador procede de lo más evidente, descriptivo y elemental, avanzando a lo más oculto y simbólico. El tercer nivel de análisis iconológico implica revelar conceptos y asociaciones ancestrales.

La información para dicha investigación es muy fragmentada y son pocos los libros que se ocupan específicamente del arte textil en Colombia, Entre estas publicaciones está el libro

“Origen del Arte textil Colombiano contemporáneo” de María teresa Guerrero, Apartes del libro de Laura Rodríguez Peinado “El arte textil en la antigüedad y la alta edad media”, La tesis de grado de la artista Marta Álvarez; “Cuatro exponentes del arte textil colombiano entre 1990 y 2011”, La tesis de Paola Moreno; “Arte textil: Revisión crítica de contexto”, la tesis de Heidi Milena Morales Vega; “El tejido como proceso de educación ancestral para la formación integral en la comunidad muisca de Fontibón”.

3. RASTREO HISTORICO DE LA NOCION DEL ARTE TEXTIL

3.1 Rastreo de definiciones del arte textil

Debido a la difusa línea que une el arte textil con la artesanía, a veces es difícil hacer una distinción entre lo que es arte y lo que no lo es, teniendo en cuenta que las piezas que han sido creadas en el pasado o en el presente con un propósito utilitario, están siendo catalogadas como obras de arte, ya que dicho objeto inicial puede conservar a través del tiempo cualidades estéticas y conceptuales de valor artístico tal como se entienden hoy en día, lo que de alguna manera podría convertirlo en una obra de arte, por otro lado, debido al conocimiento alcanzado hasta ahora, sobre culturas antiguas, en lo que tiene que ver con antecedentes políticos, sociales, culturales, económicos, etc., del lugar de creación de dicho objeto, es posible que se establezcan vínculos atemporales entre las formas de pensamiento, a su vez que surjan otras formas de pensamiento diferentes según el momento histórico, además de diferentes estéticas y paradigmas que hacen que la percepción esté en un cambio permanente. Es a partir de esta manifestación primaria que el artista retoma el valor de estas piezas para modificarlas y recontextualizarlas, como se mencionó, ya sea para establecerlos en entornos diferentes o incorporarlos a sus creaciones, nutriéndolos con elementos únicos, que agrega un carácter particular a sus obras, un carácter que le da dignidad al mostrar ese vínculo con el pasado.

Por ejemplo, el trabajo artístico que la artista chilena Cecilia Vicuña llevado a cabo desde mediados de los años setenta, que estudió, incorporó a su trabajo la historia del antiguo Quipú, al elaborar su propio quipu con lana sin hilar. Sus instalaciones efímeras para lugares específicos

combinan el ritual táctil del tejer y el hilar con las artes de ensamblaje, poesía y actuación. Vicuña transforma radicalmente el concepto de quipu tanto a través de su poesía como de sus artes visuales, ubicándolo en un contexto social reinventado de empoderamiento femenino y resurrección cultural.

Los artistas tienen sus propias definiciones de lo que es el arte textil, pero se hace evidente que las definiciones dependen de las variantes grandes o pequeñas de este en las que cada uno de ellos se desarrolla para crear su obra, puesto que así como es difícil establecer dónde termina el dibujo y comienza la pintura, en el arte textil intervienen muchos elementos, materiales, estilos, técnicas y formatos, además del concepto que plantee, así es como lo bidimensional del textil, como el tapiz, se convierte en escultura, y la pincelada en puntada, ya que el arte textil es una de las prácticas artísticas que permite involucrar muchas otras disciplinas, a veces estableciendo límites difusos entre ellas, toda su materialidad se convierte en una entidad, y es que el arte contemporáneo ahora ofrece libertad al eliminar reglas establecidas previamente para que el artista cree, incluso la idea de lo que es útil se transforma, porque aunque una obra podría ser utilitaria no necesita justificarse, es una opción y aún puede ser útil de diferentes maneras según su contexto.

Es el caso de Marisa Tadorelli Profesora, Psicóloga Social y tapicero. Fundador y formador del taller de telares "Sapikuna. El concepto de arte textil nos permite sumergirnos en un mundo inimaginable, complejo y rico. Es aquí donde el autor se proyecta, se compromete y es el protagonista y portavoz de un mensaje expresado a través del lenguaje de la trama. Este mensaje tiene que ver tanto con el entorno como con la imagen externa objetiva, así como con el interior

y las experiencias que han estado forjando una cierta forma de ver e interpretar la realidad, que se transforma y se recrea de una manera única. a través de la mirada sensible y crítica del autor.

Quizás, el resurgimiento de lo artesanal tiene que ver con esta necesidad de expresión e identificación con el producto terminado, que nos conecta con nuestra subjetividad. O tal vez es solo una simple coincidencia; Pero creo que lo importante aquí es el hecho de que esta actividad es valorada. (Taborell, 2017) Por su parte Teresa Lanceta, licenciada en Historia Moderna y Contemporánea. Doctorada en Historia del Arte. En entrevista realizada por Nuria Enguita Mayo (NEM), quien pregunta a la artista

NEM: La funcionalidad o autonomía del arte ha sido la coartada teórica para hacer de las artes populares y decorativas artesanías, frente a la consideración de la pintura y la escultura como artes mayores. En estas, la idea del artista prevalece sobre su realización técnica y, al contrario que las otras artes, no tienen una utilidad simbólica ritual, social ni cultural. Sin embargo, esta diferenciación no es ya posible. El mundo actual ha conseguido transgredir y destruir los marcos de enunciación teórica de la modernidad europea y, es más, las artes contemporáneas reivindican la utilidad del arte y la creación colectiva frente a la idea de genio individual. En tu trabajo has conseguido demostrar que las artes consideradas decorativas son arte, pues implican innovaciones formales que vehiculan ideas innovadoras y que, además, surgen del sustrato colectivo tradicional de un pueblo o de una tribu. ¿Son arte los tejidos del Medio Atlas marroquí?

TL: Negar la utilidad en el arte contradice su universalidad y su propia historia, que muestra cómo la función ha cambiado a lo largo de los siglos. Es una injusticia arbitraria, cuando no interesada, castigar la precariedad económica negando la creatividad artística a unas culturas que, en estos momentos, incluso podrían erigirse como modelo de sostenibilidad artística al aunar uso y arte. El rechazo al arte útil, arte para la vida, soslaya la reflexión ecológica y el compromiso que, como todo medio, tiene con la sostenibilidad y el medio ambiente. Muchos artistas piensan que se van a salir de rositas de este tema, pero es ceguera y soberbia que deja en entredicho la cacareada autonomía del arte. El arte occidental (ahora extendido como el arte culto de la globalización) elude definir a su interlocutor y cuestiona laxamente su dependencia de los poderes políticos y económicos.

Artesanía o arte. ¿De verdad pensamos que todos los llamados artistas van más allá de lo heredado o de sus propias narices? Sí, los tejidos marroquíes son arte porque muchas tejedoras logran esos momentos álgidos de transformación de lo conocido y dejan vislumbrar aquello que se oculta. (Enguita, 2013)

Álvaro Diego Campuzano; proporciona su definición personal y el concepto de arte textil: el tejido es parte del arte textil, es un concepto universal que nos construye como seres humanos, desde nuestros cuerpos hasta nuestras ideas. Al mismo tiempo, está relacionado con el cosmos, es una red que está representada por ejes cruzados que crean un punto de unión y entrelazan estructuras y conceptos. Puede ocurrir en tejidos orgánicos, estelares, naturales, sintéticos, orgánicos, metálicos, digitales, entre otros. (Campusano, 2016)

El curador y escritor venezolano Eduardo Planchart Licea también define el arte textil como tal. En el mundo contemporáneo crece la cantidad de propuestas que hacen del textil y el ropaje su eje. En ellos, el pasado, el presente y el futuro están unidos. Propuestas innovadoras que proponen un retorno a las raíces ancestrales, convierten la indumentaria en un habitáculo, un fetiche, una metáfora. Influenciado por tendencias plásticas tan diversas como el pop art, el arte conceptual, el arte povera, el arte ecológico, el land art, el neoexpresionismo, lo digital, que tienen fuertes raíces en lo ancestral y popular. Por lo tanto, la técnica textil fomenta un arte sincrético o híbrido, crea continuamente un puente entre el pasado y el presente post-industrial. Estos lenguajes plásticos parecen recordarnos que la humanidad está regresando, a ser una civilización donde la presencia de categorías aparentemente obsoletas como la creación artesanal está nuevamente presente en el arte. (Planchart, 2014)

3.2 Antecedentes o generalidades del arte textil en Colombia

Alrededor de la década de 1920, la Bauhaus dirigió su atención a las técnicas textiles tradicionales para incorporarlas en sus diseños para trabajos textiles, nombrando esta tendencia como Fiber Art. En esta faceta de la escuela, la alemana Gunta Stölzl jugó un papel muy importante al formar parte. Desde la creación del departamento de mujeres, más tarde llamado departamento de tejido, Gunta aplicó las "ideas adquiridas de Joannes Itten, Paul Klee y Wassily Kandisky". En sus inicios "la escuela técnicamente no le ofreció mucho para aprender técnicamente, por esta razón" aprendió fuera de la Bauhaus, convirtiéndose en una tejedora experta y, a su regreso, "la falta de pautas técnicas dentro de la misma escuela le permitió la libertad experimentar con diferentes materiales y técnicas "para el año" 1925 fue la primera

mujer en formar parte del grupo de maestros de la Bauhaus "(Skender.2014), así es como la Bauhaus define un estilo diferente en su diseño textil reconocido a nivel mundial.

Los vínculos en Colombia con los postulados de la escuela Bauhaus tienen lugar a través de la arquitectura en la década de 1930, cuando en 1936 se fundó la primera Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional en Bogotá en ese momento, y dado el gran crecimiento de las principales ciudades, Arquitectos extranjeros como el austriaco Karl Brunner, los italianos Bruno Violi, Vicente Nasy, Ernst Blumenthal y Alberto Wills Ferro, entre otros, contribuyen a su desarrollo, a quien luego se unen los primeros graduados de las diferentes universidades nacionales y otros arquitectos colombianos formados en el extranjero. De esta forma el país se unió a las corrientes nacionalistas europeas, como las de Bauhaus, Harvard y Le Corbusier. (Laamayaa, 2016).

En la década de 1950, la modernidad había ingresado a Colombia con la práctica de la arquitectura en nombre de varias facultades del país que adoptaron los diferentes enfoques que se adoptaron en la escuela Bauhaus. En esa misma década de los años 50, en Colombia, se generó interés en el estudio del diseño aplicado a la decoración y el diseño de espacios, esta enseñanza se impartió en el Colegio Mayor de Cundinamarca, especialmente dirigida a alumnas y coordinada por un gran grupo profesores en su mayoría arquitectos como; Hans Richter, Alberto Arboleda, Eduardo Ramírez Vulumizar, Hans Derws, Álvaro moreno, Dicken Castro, Jaime Alberto Londoño, Arturo Robledo y Hernán Viecco, conocedores de la enseñanza de la Bauhaus. Así es como en los años 53 y 56 un grupo de estudiantes que incluía a Marlene Hoffman, Olga Ceballos y Stella Bernal, después de terminar sus estudios en la escuela secundaria de

Cundinamarca, viajaron a los Estados Unidos para estudiar en la Academia de Arte de Cranbrook, donde el diseño se aplicó a las artes y los textiles, devuelta en al país estas mujeres desarrollan diversos proyectos, como la fundación de la Sociedad Colombiana de Artesanos Contemporáneos, que integra a diseñadores y artistas como Olga de Amaral o Marlene Hoffmann. Guerrero (2000) argumenta que esta primera organización no trató de separar la práctica de su origen utilitario, sino de empoderar y favorecer a los trabajadores a través de la organización. Será en 1976 cuando María Teresa Guerrero funda el Taller libre Experimental de Tejido dentro de la Universidad de los Andes, en Bogotá, tratando de darle a la disciplina una mayor autonomía y profesionalismo. Con este primer paso es posible consolidar gradualmente este espacio, que luego se convertirá en la carrera de Master en Diseño Textil.

Después de ese primer grupo de "pioneros" aparece un segundo grupo de artistas importantes, entre ellos: Virginia Laignelet, Gladys Tavera, Beatriz Devia, Claudia Hakim y Carmen Urbina. Años más tarde, algunos de ellos, encabezados por Stella Bernal de Parra, conforman la Asociación de Diseñadores Textiles Contemporáneos, que todavía está en funcionamiento. (Laignelet, 2011)

4. RECONSTRUIR HISTÓRICAMENTE EL RECORRIDO DE LOS ARTISTAS TEXTILES PIONEROS EN COLOMBIA

Continuando con la historia del Colegio Mayor de Cundinamarca y sus estudiantes, incluidos Marlene Hoffman, Olga Ceballos y Stella Bernal, de regreso en Colombia y después de estudiar en los Estados Unidos, se convirtieron en las pioneras en la introducción del arte textil en Colombia. Ya individualmente, en el caso de Olga Ceballos, quien ingresó al Colegio Mayor de Cundinamarca en 1949, después de terminar sus estudios allí, viajó a los Estados Unidos para estudiar en la Academia de Arte de Cranbrook, donde conoció a su esposo. , el artista Jim Amaral, se casó con él en 1956 y adoptó su apellido, con el que es conocida internacionalmente como Olga de Amaral, en dicha academia, ya que no tenía títulos de posgrado, fue admitida en el curso de tejido.

De regreso en Colombia, toma vínculos con la tradición textil de regiones como Boyacá y Tolima, menciona que desde su infancia se sintió atraída por los colores y en su edad adulta lo define como una guía en su vida que, como el oro, produce un sentimiento de felicidad, siendo el azul su color favorito y este es el color que todavía está buscando. Olga de Amaral encontró el oro a través de un ceramista inglés, que reparó sus piezas rotas con oro, lo que hizo que la artista recordara los altares de las iglesias y su relación con lo espiritual, desde ese momento comienza su experimentación con la lámina de oro que conformo su materia prima para tejer en lugar del hilo tradicional, es cómo en varias ocasiones el material indicó el proceso a seguir para materializar sus ideas. La artista no se detiene a pensar si sus obras resultan ornamentales o no, dice que es una pregunta que le hacen repetidas veces, a lo que ella responde que no le importa si

lo son o no, pues a ella le complacen sus obras. Dentro de su proceso de creación, ella maneja un hilo común como base cuando termina una obra e iniciar otra.

También tiene como recurso creativo, el nudo como tal, ya que le resulta enigmático, menciona que lo primero que hizo el ser humano fue el nudo, ella al impregnar esta forma con pintura, le da peso, forma una unidad, menciona que en general, terminar una obra se sorprende bastante con la producción, porque es muy diferente de lo que pienso, proceso y acabado. Desde el final de un trabajo, considera que está fuera de su mente, lo que hace que no le sea difícil deshacerse de él físicamente, aunque en su edad avanzada dice que debe desprenderse de las cosas, incluso de ese tipo de cosas que lo hizo feliz, es una renuncia íntima, aunque sigue trabajando. Mambo Bogotá. (Bonnet, 2017)

Ilustración 5 Brumas. Louise Blouin Foundation.

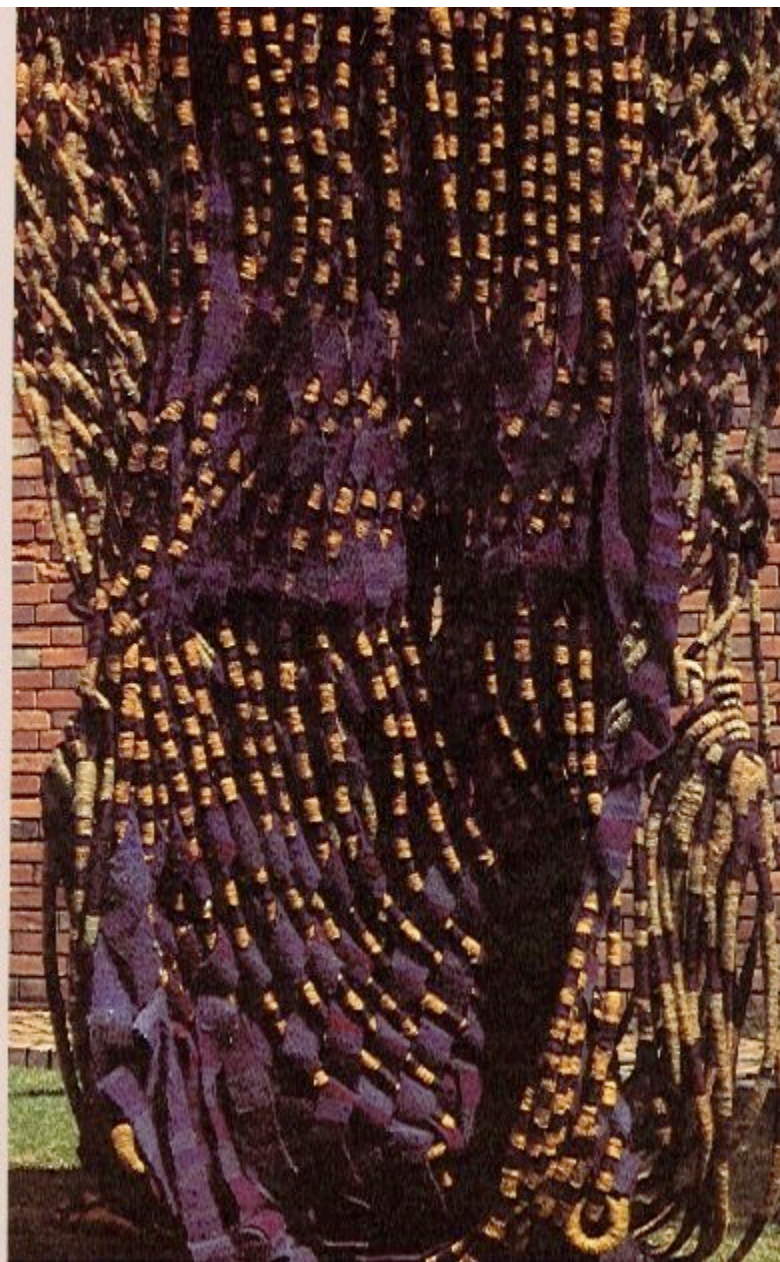

Ilustración 6 Gran maraña paramuna.

Por otro lado, Stella Bernal regresa al país en 1957 y establece el taller Stella Fabrics, que produce telas de alta calidad para decorar; tapices, trajes y corbatas y forma parte de la organización del American Craftsmen's Council Council con sede en Minneapolis, Minnesota, que defiende la artesanía. Entre 1967 y 1978 tuvo una serie de exposiciones individuales en

lugares internacionales, incluyendo la Galería de Arte de la Universidad de Caracas; la Galería Nacional y Skandia en Bogotá; la Galería Artefacto, Medellín; la Casa de la Cultura, Quito, y otras instituciones en Panamá. También participó en exposiciones colectivas en Nueva York, Berlín, San Juan de Puerto Rico, Hamburgo, Tokio, Dublín, entre otros países. El trabajo de este artista marcado por la impronta de la Bauhaus es ineludible cuando se trata de rastrear la entrada del textil en el arte latinoamericano contemporáneo.

Ilustración 7 Stella Bernal de Parra

Ilustración 8 Ieobox Artspace.USA

Otra de las artistas pioneras fue Marlene Hoffman estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional, de ahí pasó a la Cranbrook Academy of Art de Michigan y de ahí a Alemania a estudiar tapicería, cuyo “trabajo es de gran importancia pues reivindico, dentro de las elites locales de los años 60, las tecnologías campesinas para crear prendas como ruanas o túnicas, y así consiguió dar una dimensión estética a productos que debido al pensamiento colonial, estaban relegados para quienes (supuestamente) no tenían acceso a la cultura, es decir los indígenas, negros, campesinos y obreros. Precisamente por la sutileza de su arte y la fuerza de sus acciones, Hoffmann puso en tela de juicio nociones patriarcales y obsoletas, y generó una discusión que sigue latente en el arte contemporáneo. Sin embargo, su legado ha sido dejado de lado de la misma manera que el arte se alejó de lo textil al punto que el departamento de Textiles de la

Universidad de los Andes se convirtió en la facultad de Artes en los años 70.” (Instituto de visión, 2016).

La mano que teje los sueños y entreteje el milagro de la Belleza, es el Arte de Marlene Hoffmann, en tapices y tapetes, túnicas y ruanas, cuya fama vuela por el alto mundo sofisticado de la moda, con el poder cautivador de tropicales alfombras mágicas, y evocadoras tradiciones indias del vestir. Su arte urde las leyendas con hilos de imaginación mágica que tejen la realidad de un arte noble y útil, viejo como la necesidad del hombre de embellecer su cuerpo con el vestido, y revestir sus sueños con los esplendores del arte. Toda la gama natural de hilos, cerdas, lanas, matices y colores, y toda la tradición de tejidos de nuestra fabulosa mitología india, constituyen la base esencial y material de la estructura estética y figurativa de sus creaciones manuales. El taller de Marlene Hoffmann es en realidad una fábrica de sueños, y un palacio de artes manuales al servicio del embellecimiento de la vida humana. (Arango, 1995)

Ilustración 9 Fragmento de un atardecer.

Para el año 1947 Graciela Samper, inicio como estudiante de arquitectura en la universidad nacional de Colombia y se interesó en el diseño para papel de colgadura, posteriormente en el diseño textil, estudio los diversos procesos del tejido con la intención de crear nuevos estilos de decoración de interiores de su época, En 1958 monta el taller XUE produce telas decorativas y tapices, hasta 1972, cuando asume dirigir Artesanías de Colombia, hasta 1984. Cargo en el que demostró gran interés por la valoración y divulgación de lo artesanal y sus comunidades, dentro y fuera del país. El trabajo desarrollado pretendía no dejar región del país sin la protección de la entidad y la organización en la misma comunidad artesanal Graciela Samper le cambia la cara al país a través de la artesanía y la da a conocer al mundo entero. (Guerrero, 1994)

Por su parte la antioqueña Pilar Tobón considerada otra de las pioneras en este estilo artístico, “Se involucra con el textil durante los años ochenta. Empieza a trabajar con las fibras artesanales y poco a poco explora con los metales; esos primeros trabajos son fruto del seguir la propia intuición y de la investigación continua; así llega al objeto tridimensional y al tapiz-mural, que tanto renombre le dieron en los años noventa.

Cuando se está frente a las esculturas textiles que elabora Pilar, es imposible dejar de sentir la fuerza expresiva y creadora que dimana de ellas. Cada nudo es un intento para tender un puente entre las tradiciones milenarias y las actuales formas de llevar el mensaje. Aunque los telares siguen siendo muy similares a los que utilizaban nuestros más remotos antepasados, el uso de ciertos materiales, el empleo de técnicas novedosas y la búsqueda de motivos y formas vinculados a un presente lleno de angustias, ponen de relieve que esta artista no es simplemente una tejedora, sino una fiel intérprete de un tiempo y una cultura. Esta artista actualmente dirige,

world Textile Art, asociación internacional de artistas textiles fundada y promovida por Pilar Tobón, quien celebra Bienales Internacionales en distintos países. Esta artista. (Tobón, 2016)

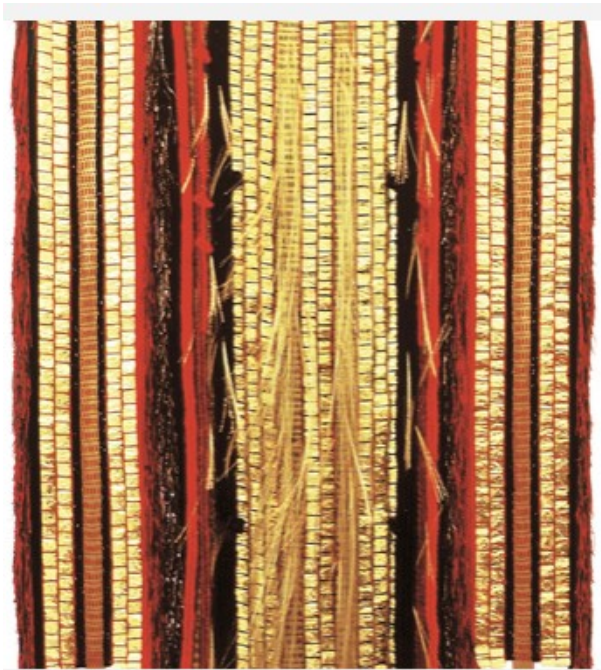

Ilustración 10 Colgantes y nudos

Uno de los atractivos que más atrae la atención del público internacional y el éxito que algunos de los artistas han alcanzado, podrá decirse que radica principalmente en que sus creaciones nacen de sus raíces, su vínculo con las tradiciones y las diversas culturas ancestrales precolombinas y coloniales de su país, con su figuración, simbologías y geometrías, además de los variados significados asignados a los colores, las diversas lecturas hechas por los numerosos pueblos a su cosmogonía y genealogías, sus derivaciones a lo abstracto, la geografía de Los andes, la luz, el color, el oro en particular un referente que se destaca, ya que en el arte precolombino el oro es uno de los más apreciados por el desarrollo que le dieron dichas las culturas indígenas, reconocidos como los mejores en la utilización de este metal, junto a los mitos y alegorías que se crearon en torno. Así mismo, varios de estos artistas, incluyen en su

obra materiales como el fique, la lana, la crin y demás fibras naturales propias de ciertas regiones de Colombia, igualmente recurren a diversas técnicas textiles que remiten también a la cultura precolombina y colonial, teniendo en cuenta el gran bagaje y tradición textil que tienen las diversas culturas y pueblos de Colombia como son; los indígenas wayuu con sus mochilas, los indígenas Kuna con sus Molas, el tejido del sombrero Vueltiao con origen en la cultura indígena zenú Y los encajes de Bolillo en el valle del cauca, los tejedores de lana del municipio de Cucunubá Cundinamarca, y Curití Santander con sus tejidos de fique. También mediante la experimentación los artistas haya nuevas formas de manejar las diversas fibras, así como otros materiales, buscando siempre marcar la diferencia. Así que no es solo lo que se percibe explícitamente en una pieza textil, sino también, lo implícito en ella, aspecto que requiere un conocimiento previo, y que muchas ocasiones es develado por el mismo artista, dichos elementos implícitos son muy valorados, pues le otorgan una identidad cultural particular a las obras y hace que se distingan de entre las demás y aunque varios de estos artistas se iniciaron en el tapis contemporáneo, en su experimentación y evolución conceptual han hecho transición a lo escultórico, la instalación e incluso al performance, por tal motivo no es posible ya confundir la tapicería con el arte textil aunque compartan un mismo origen.

4.1 El arte textil en Colombia hoy

Actualmente en Colombia hay un buen número de artistas textiles altamente reconocidos en el entorno artístico nacional e incluso más internacionalmente, dentro de este grupo están; Ceci Arango, Jorge Lizarazo, la manizaleña, Juliana Uribe, Álvaro Diego campusano, Martha Álvarez (ver anexo)

El trabajo de la Manizalita Ceci Arango, se compone de diseños muy contemporáneos, junto con técnicas artesanales que involucran a comunidades campesinas dedicadas a estos oficios. En sus obras incorpora materiales como cintas de metal y elementos de origen industrial. Esta reconocida artista también trabaja con varias galerías nacionales e internacionales. (Uribe, 2014).

El trabajo de Cecilia Arango presenta una fuerte defensa de las culturas antiguas del mundo contra el pensamiento eurocéntrico, encontrando un paralelo teórico de su trabajo en la filosofía de la liberación. Se abre espacio en el arte para materializar un puente que une la cultura, que conceptualmente describe como occidental, con lo que proviene de la tradición y las costumbres originales. Teje ambos paradigmas culturales como un proyecto de paz, mediante un entramaje plástico que construye con elementos tan dispares como la cestería y el metal. Así, propone una sociedad donde las diferencias se entrelazan para volver al concepto original de sociedad. Influida por la tradición indígena, afrodescendiente y campesina, convierte el cruce cultural en armonía y lo presenta como el argumento central para la construcción del umbral de la interculturalidad.

La obra Bandera de paz colombiana "entrelazada", que trabaja Arango, ha tenido un papel simbólico en el que el artista nos invita a tejer ideas opuestas y diferentes por el bien de la paz. Esta obra trasciende las fronteras del arte como una obra plástica. Se ha convertido en un proyecto de paz que nace en la elaboración del trabajo de personas humildes y vulnerables, reinsertados y víctimas del conflicto armado en Colombia. La obra se ha convertido en un símbolo de paz, basado en los gestos del artista, como el envío de banderas a cada una de las guerrillas, negociadores del gobierno y representantes de los países garantes en la mesa de

diálogo de paz de La Habana, Cuba. en 2013 por ese gesto, la artista recibió una carta firmada a mano por cada uno de los miembros de la comisión de paz de las FARC, en la que con un lenguaje amoroso y respetuoso expresaron su deseo de "tejer las ideas para la paz en Colombia". (Artelimité.2017)

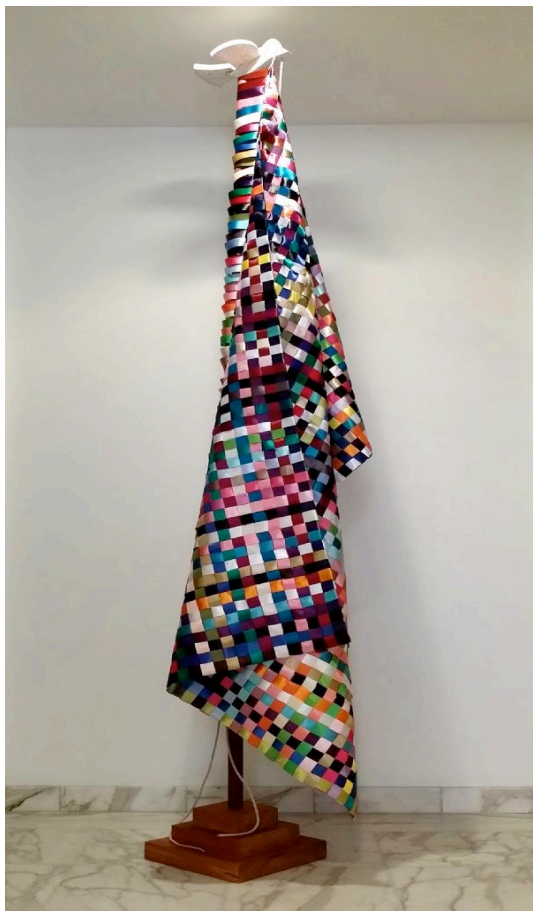

Ilustración 11 Entrelazadas Bandera mundial de la paz

El arquitecto bogotano Jorge Lizarazo, quien no se considera un artista, aunque su trabajo lo ha posicionado internacionalmente en reconocidos museos y galerías. Bajo su marca Hechizoo, creada debido a la baja oferta de textiles en el mercado y después de la crisis de la construcción

de la década de 1990, cuando se dedicó a la arquitectura de interiores y comenzó a diseñar telas y alfombras de acuerdo con los requisitos de sus propios clientes.

En su taller en Bogotá y con la ayuda de su equipo de cuarenta y cinco personas en su taller y 35 artesanos fuera de este, produce piezas textiles como tapices y telas decorativas para las principales marcas de moda hotelera, así como prestantes clientes en general. El artista menciona que el encanto que despiertan sus obras radica en el hecho de que son piezas que transmiten el legado cultural a través de elementos como el color y las fibras como la ropa de cama, rafias de cumare y bambú, fiques y algodones orgánicos, tomados de materiales indígenas de Los Andes, La amazonia y El Pacífico, Nariño, Córdoba, mezclados con materiales no destinados a la fabricación de telas como; metales, aluminio, estaño y plata, afirma que su inspiración proviene de la vida cotidiana; Puede ser una canción o los requisitos de sus clientes, piezas textiles que son básicamente decorativas de muy alta calidad e innovación.

“Tejido con metal y crin importado, teñido con colores definidos por el diseñadora de la casa donde se instalará, está inspirado en las cinco regiones de Colombia –Andina, el Caribe, el Pacífico, Orinoquia y Amazonas–. Por lo tanto, el textil, que es una sola pieza, se divide en cinco bandas. "En cada uno, el color se maneja de forma independiente, y el patrón no es simultáneo en ninguno". Los tonos predominantes son Burdeaux en metal y blanco y diferentes intensidades de gris en crin. Este último material hace la diferencia. "Aunque requiere mucho trabajo, tenemos que elegir cabello por cabello hasta lograr la figura que buscamos, nos da ese toque maestro que hace que nuestras creaciones sean únicas".

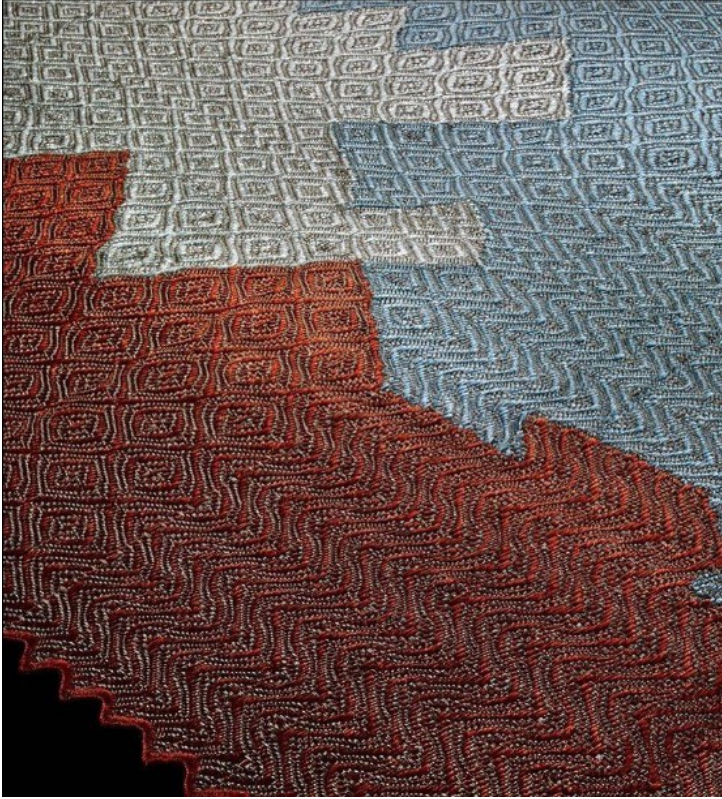

Ilustración 12 Detalle de una pieza inspirada en el Amazonas

El trabajo de Jorge Iizarazo demuestra la relación que tiene con su formación como arquitecto, en el que maneja geometrías y texturas con las que se refiere a los diseños de la cultura prehispánica y los contrastes de texturas y colores tanto en forma táctil como visual.

La diseñadora, artista textil, investigadora y profesora Martha Álvarez Ayala, es una artista prolífica que ha realizado estudios en torno a su área de especialidad en México, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Chile y Bolivia.

Ha participado en exposiciones colectivas nacionales e internacionales, su trabajo se basa en el arte textil que destaca por el uso de fibras naturales, por la exploración continua de técnicas;

La preservación, difusión y enfoque de técnicas antiguas con una perspectiva contemporánea. En 2006, junto con un grupo internacional de artistas de renombre, fundaron la Red Textil Iberoamericana, en la que representaron a Colombia en el Consejo de Administración y como Coordinador del boletín virtual TEXTILIA. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Arte Textil -WTA, Miembro Honorario desde 2007 y actúa como su representante para Colombia. Alvarez (2006) (Ver anexo)

También está la mujer antioqueña Juliana Uribe Villa que destaca por el uso particular que hace de la técnica de tejido randa, ya que le da un manejo de deshilado, ya sea sacando la urdimbre o la trama para visualizar las formas negativas y positivas. Para esta artista, que ha exhibido su trabajo desde 2001, la pasión por los textiles proviene de la infancia cuando su abuela le enseñó esta técnica, con la que ha desarrollado series como "oficios" y "Diario de trabajo" con la que pretende visualizar y valora el trabajo doméstico diario, menciona que para cada trabajo lleva a cabo experimentos e investigaciones, que tienen que ver con las mujeres y las relaciones interpersonales.

“Las telas, la urdimbre y la trama son el hilo conductor de mi trabajo. El deshilado es la forma en que narro las historias y los sueños de mis personajes. Procurando que a través de la sutileza y la transparencia del deshilado, surjan los protagonistas de cuentos entrelazados en el aire” (Uribe, 2016).

Con el trabajo " Dicen Que El Amor Es Para Siempre ", ganó el primer lugar en la VII Bial Internacional de Arte Textil Contemporáneo en Montevideo, Uruguay, en 2017.

Ilustración 13 Dicen Que El Amor Es Para Siempre

El arquitecto bogotano Álvaro Diego Gómez Campuzano, hace “Su ingreso al arte textil en 1984, parte de concepciones espaciales que se han ido separando paulatinamente de los muros, hasta convertirse en obras exentas. El artista ha utilizado textiles, chatarras, piezas metálicas, resinas, planchas de concreto y piedras en la ejecución de sus obras. En su producción más reciente los procesos naturales juegan un papel fundamental, puesto que la oxidación, el moho y el crecimiento orgánico son los medios a través de los cuales plasma sus imágenes. Su obra tridimensional ha utilizado, desde diversas fibras sintéticas, naturales y resinas, hasta bandas

transportadoras industriales, piedras, metales y materiales reciclados. Su temática se centra alrededor de su interés por las civilizaciones antiguas en contraste con la urbe contemporánea y los códigos universales. Arquitecto de formación, luego se adentrará en el mundo textil, de ahí se generarán sus primeras obras como los Aéreos telas tensadas como si fueran velas de barco, realizadas a partir de tejidos realizados en telar presentados en el IX Salón Atenas del Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1984. Luego vendrán los grandes nudos similares a los Quipus, compuestos de cuerdas anudadas similares a ábacos, que han sido leídos como una escritura incaica, e igualmente como una forma de contabilidad. (AD, 2012) Si bien fuera del país su nombre se ha posicionado, lastimosamente en Colombia es muy poco el conocimiento que se tiene de su obra textil, pero afortunadamente las escultóricas si y se les pueden apreciar en diversos espacios públicos. (Álvarez, 2016) La obra de este artista, refleja claramente el uso de elementos no convencionales para el textil como es conocido en su forma tradicional pero que, de igual manera, dentro de lo que es el arte textil de hoy hace una referencia a este en su manejo, logrando que materiales de gran rigidez y pesos evoquen lo contrario, la flexibilidad y ligereza de la pieza textil, además de la relación en sus títulos.

Ilustración 14 Nudos en tierra (arriba) y mutante (abajo)

Ilustración 15 Quipus, sin fin y espirales.

5. POSIBILIDADES EXPRESIVAS FORMALES Y CONCEPTUALES DEL ARTE

TEXTIL

Los artistas encuentran en el arte textil una fuente infinita de inspiración para la creación de obra, ya que esta corriente ofrece múltiples formatos ya sea; bidimensionales, escultóricas, de instalación, o performance, así como estructuras que se funden con la arquitectura del lugar de exposición, creando ambientes nuevos y extraños para el espectador, además de la gran variedad de recursos materiales ya sean de origen natural o industrial, ofrece numerosas técnicas textiles artesanales como: la serigrafía, pintura en tela, Bordado, patchwork, Macramé, el tufting, aft llic, el baix llic, batik, Crochet, Telar, Tapiz, Fieltro, tricot etc. Un ejemplo de las técnicas tradicionales con una aplicación particular es el trabajo de la artista rusa Katika. “Quien desde pequeña aprende la técnica de crochet y a dibujar y pintar al mismo tiempo, después creo muñecos, trabajo con textiles, hizo animación, realizo joyas, todo esto la llevo a combinar esas técnicas para crea pinturas con hilo y crochet, convirtiéndose en su forma de expresión. (Katika, 2018)

Además de la posibilidad de experimentar y crear que cada autor propone, “Los artistas textiles actuales realizan investigaciones experimentales entre las que se encuentran juegos con la gravedad, uso de efectos lumínicos, empleo de la transparencia, inclusión del video-arte, integración de la performance, composición con recursos del sound art, creación de esculturas blandas, instalaciones con fibras y videos, plasmación de wearable art (arte de usar), elaboración de joyas, postulaciones de arte urbano, construcción de ambientaciones e intervenciones, entre tantas otras innovaciones”. (Habert, 2017).

Esta versatilidad le permite al arte textil tener individualidad, al contener un lenguaje propio con antiguas raíces traídas a las obras actuales y que va más allá del dominio de la técnica y los materiales, es un lenguaje con el que a sus creadores les es posible expresar cualquier concepto y es ese arraigo y la conexión con lo ancestral que en muchas ocasiones hace que la obra textil se impregne de dignidad, al cargarse de simbolismos directos e indirectos, o resinificando nuevos mensajes. Un ejemplo de esto lo expresa

Carballido, E. (2007) “la exploración que hace la artista Marta Palau en lo que concierne al textil, que da origen a una estética. En esto se hace evidente en buena parte de sus instalaciones: el espacio ritual que abren no circunscribe un orden de intelección. Son vértices y puntos de concentración, de intensidades. El espacio no define un símbolo ni marca un límite, obtura un tiempo: acaso por ello en el trabajo de Marta Palau los valores sensoriales y perceptivos sean tan determinantes en su estética. No se puede negar que la artista recoge ciertos motivos de las formas y los signos de los pueblos nómadas, pero los retoma a partir de sus impulsos y no de sus significados”.

Ya en su conceptualización el arte textil se acopla a las exigencias de expresión del mundo moderno, tan diverso en ideas, paradigmas, conceptos e imaginarios, pasando a un segundo plano su materialidad, que se constituye un medio, no un fin, un medio en el que se soportan diversos elementos para dar paso al mensaje o expresión, es aquí donde la experticia del artista encuentra la técnica o el material idóneo y se vale de la peculiaridad matérica del arte textil para expresar su sentir, sus percepciones sobre la vida y el mundo.

El arte textil es difícil suscribirlo en un estilo y es esta misma particularidad la que brinda un vasto terreno para la creatividad, pues se impregna de lo material, lo orgánico, lo artificial, de pesos y ligerezas, texturas táctiles y visuales, de color, de lo tridimensional y bidimensional, además de lo monumental y lo abstracto etc. y aunque existe el arte depurado, sutil, refinado, es más factible lograr una conexión con una obra que invada los sentidos, que toca el espíritu de manera contundente, y aun así da cabida al lenguaje del símbolo, a la significación, al concepto, la evocación, y la experiencia estética. (Tschudi, 2017)

5.1 Lo contemporáneo en el arte textil

Si bien es cierto que solo hasta los años 60 en Colombia la pieza textil artesanal no fue tema de atención para el mundo del arte, en otras latitudes, el tejido como tal sí era foco de atención, como lo fue por ejemplo la elaboración de tapetes que según los lineamientos de la escuela de la “Bauhaus retomaron los métodos artesanales para incorporarlos al arte como tal, también con la idea de hacerlos asequibles al público en general en una presentación más industrial y para la decoración.

“Jean Lurçat, quien, en 1962, funda en Lausana la Primera Bienal Internacional de Tapicería Contemporánea. Los novedosos planteamientos de Lurçat para la renovación del textil y su incorporación a la escena del arte, quedan patentes en dicha muestra al plantear tres directrices: «el tapiz sale del muro», «el tapiz vuelve al muro» y «el tapiz como instalación». Manifestando de esta forma la independencia y emancipación del textil, hasta entonces siempre supeditado a la arquitectura, e invitando a la innovación en los materiales, texturas o dimensiones, y sugiriendo la búsqueda de la autonomía del medio”. (De La Colina, 2012)

Las piezas textiles artesanales son vistas por los artistas como fuentes de inspiración o referencias para su creación, ya que no solo contienen técnicas textiles ancestrales e interesantes, sino que también incorporan simbolismos, significados, abstracciones, que son apropiados o reinterpretados por los artistas, convirtiendo estos elementos en su lenguaje, por estas razones, la pieza de arte textil encaja muy bien con lo contemporáneo, tanto en su estética como en sus métodos de conceptualización, debido a su versatilidad material puede soportar los diversos mensajes o conceptos del mundo actual en relación con el ser humano y en general al sistema social, convirtiéndose así en un antiguo muy contemporáneo, tanto que muchos de los grandes artistas textiles tienen métodos distantes en la elaboración de sus obras, en relación con su formalización, ya que delegan esta etapa a equipos que trabajan en Talleres propios o de particulares, pero bajo los requisitos que intenta dar a su idea, y de acuerdo con el manejo específico de los materiales que logren mantener la idea que desea, estos procesos ubican el arte textil dentro del arte conceptual, muy propio del arte contemporáneo.

Y es que el arte textil tiene en sí mismo capacidad de asombro, algo muy valorado hoy en día, ya que puede adoptar diversas formas, tantas como el artista pueda combinar con sus ideas, incorporando múltiples materiales, tanto naturales como industriales, además de lo que su experimentación le ayude a encontrar, e incluso puede involucrar otras disciplinas artísticas, como el dibujo que consiste en plasmas con puntadas para la figuración o la pintura, que involucra el color como protagonista y que, en lugar de pinceladas, se incorpora al trabajo mediante puntadas, con técnicas como el bordado o la escultura en sí, creando piezas tridimensionales, a veces utilizando fibras gruesas de calibre que atribuyen volúmenes y / o monumentalidad, peso y tensión que implican diálogos con los espacios en los que se exhiben,

por ejemplo, un conjunto de fibras o otros elementos, es de esta manera que la pieza textil no tiene límites, ni un formato particular es en sí mismo un todo, involucrando al espectador en una experiencias estética inesperada. Otros aspectos en los que el arte textil toca lo contemporáneo son los que describe; Investigadora y curadora de arte colombiana María Elvira Ardila.

Ardila, M. (2014). El arte contemporáneo se ve fortalecido por algunos vectores históricos que conducen al colapso del proyecto moderno y al fracaso de sus utopías, como: la caída del Muro de Berlín, debido a la insatisfacción con el sistema de sus propios habitantes, hace 25 años. La disolución de la Unión Soviética y la versión aberrante del capitalismo, como las políticas neoliberales con desregulación y la globalización de los mercados. Es en este contexto que nace la resistencia: el local que confronta a las multinacionales, la necesidad de preservar los recuerdos, la lucha por lograr los mismos derechos para las minorías, el mapeo del territorio, el activismo contra la explotación de los recursos y el deterioro de la naturaleza, y, por supuesto, vivir las historias propias y cotidianas directamente. El arte contemporáneo construye significados a partir de las premisas anteriores y está situado en un mundo líquido (Zygmunt Bauman), transitoriedad, en una sociedad frágil e individualista, tecnológica, pero al mismo tiempo desinformada, en la que no hay certezas, y hay lugar a dudas, que sufre a que todo se pueda ser adaptable y territorializado al mercado, incluido el arte.

Además, para aquellos que son conscientes o tienen algún entrenamiento visual artístico, la obra de arte textil contiene muchos más significados de lo que se puede percibir a simple vista, esto podría dar al espectador una apreciación más completa de lo que expresa el trabajo. Y es que el arte textil nutre lo contemporáneo, permitiendo nuevas formas de expresión, siendo esta una

de sus características, el hecho de romper con lo tradicional, pero al mismo tiempo es paradójico, ya que el arte textil, como se mencionó, tiene sus raíces en lo ancestral, por supuesto, al ser reinterpretado, trayendo una nueva estética y formando nuevos lenguajes y diálogos que se ajustan a las ideas actuales.

5.2 Arte textil y activismo

El arte ha servido en innumerables ocasiones para llevar a cabo el activismo político, en el que busca llamar la atención sobre el desacuerdo con una determinada situación, un concepto o propósito particular, su formalización no importa tanto, ya que casi siempre es simple, concreta y muy bien pensada. , a su vez, involucra varias prácticas artísticas, lo que resulta en una manera efectiva en la transmisión de mensajes de todo tipo, tanto políticos como ambientales, de derechos de las minorías, etc., destinados a involucrar al público y sus espacios comunes. En el activismo también existe la manifestación de colectivos artísticos o, a veces, la denuncia de un artista en particular que busca dar a conocer su ideología, a través de representaciones, un lenguaje propio o experimental que el público tiende a interpretar.

Hay un aspecto particular en el activismo artístico y es el hecho de que algunas mujeres han formado colectivos y se han apersonado de las problemáticas que tienen que ver con su poca visibilidad en relación con su contribución, tanto en los aspectos sociales, políticos y artísticos. o económico, es así como llamado a la reflexión sobre estos temas, recurriendo a aspectos propios del ser mujer o el papel que implica lo femenino, incluyéndolos en los discursos de sus obras artísticas, como elementos de valor a considerar, como una manera de reivindicar lo femenino, estos movimientos activistas se han nutrido de las diversas concepciones feministas y lo han

hecho con fuerza, sin matizar su discurso en muchos casos. Por otro lado, existe el activismo de grupos sociales, en muchos casos compuestos por mujeres, que, sin ser artistas, se unen para realizar un ejercicio colectivo ante un problema social que las involucra directamente, mujeres que toman la pieza textil como mecanismo de comunicación, para la reivindicación de lo femenino y / o para denunciar injusticias sociales. Por lo tanto, al ser el acto de tejer tan íntimo en el hogar, tan típico de las mujeres y usando elementos no convencionales en el arte, ofrece otras formas de ver y comprender un concepto, permitiéndoles pasar de lo doméstico a lo público y político, convirtiéndolas narrativas en algo trascendental, en el que desarrollan libremente la creatividad y, a través del lenguaje directo, toda esa fuerza expresiva es lo que a veces hace que estas manifestaciones estén catalogadas como arte, estas expresiones también hacen notorio que el arte no es exclusivo de ciertos sectores culturales de la sociedad o al menos estas expresiones acercan el ser común al arte y viceversa.

Un ejemplo de estas dos formas de activismo es la forma en que la artista, poeta y activista chilena “Cecilia Vicuña Ramírez, quien cofundó a los artistas del movimiento de arte democrático y activismo, comenzó a estudiar la historia del antiguo quipu, y A principios de los años setenta comenzó a hacer su propio quipu con lana sin hilar. Vicuña transforma radicalmente el concepto de quipu tanto a través de su poesía como de sus artes visuales, colocándolo en un contexto social reinventado de empoderamiento femenino y resurrección cultural.

"Estos textiles son una forma particularmente útil de registrar y transmitir información, ya que los antiguos pueblos andinos no tenían un sistema formal de escritura. Estas obras complementan la instalación de Vicuña al establecer un vínculo entre el presente y el pasado, honrando una

importante tradición artística indígena. El quipu es un instrumento de cuerda anudada utilizado por los incas (1400–1532) y por antiguas culturas andinas. Estos dispositivos nemotécnicos fueron de vital importancia para el funcionamiento del Imperio Inca, que se extendía a lo largo de unas tres mil millas sobre la parte occidental de los Andes y que se desarrolló sin tener un lenguaje escrito formal.

Después de la conquista española, los quipus fueron prohibidos por la Iglesia Católica de Roma al ser considerados objetos de idolatría. Su destrucción subsiguiente por las autoridades coloniales españolas, sin embargo, fue motivada por razones políticas y económicas, guiadas por un deseo de controlar todo registro de información, especialmente las genealogías y la tenencia de tierras. (Brooklyn museum, 2018)

Ilustración 16 Brooklyn Museum

Ilustración 17 Brooklyn Museum

La Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea. Doctora en Historia del Arte Teresa Lanceta relata el sentimiento que le surge al poseer una handira, una manta tradicionalmente utilizada por las novias bereberes en el día de su boda y cómo a través de ella percibe a la persona, la mujer que la ha tejido, que le advierte sobre la existencia de un persona real y concreta, se da cuenta de que el objeto artístico no es indiferente y cómo este pone en relación a las personas. Lancet, (2017)

En Colombia en 2016 se presentó la exposición titulada “La vida que se teje”, en la cual mujeres colombianas y latinoamericanas representaron en piezas textiles y de forma manual, las injusticias sociales que atravesaron, también querían transmitir la idea del perdón. Además, con esta labor de zurcido, idearon una metáfora de la reparación espiritual, tan fundamental en los procesos de paz que han tenido lugar en el país. En muchos otros países latinoamericanos

también ha habido tipo de manifestaciones que hacen eco de la no conformidad social, dirigida especialmente por las mujeres, como es el caso de la folclorista chilena Violeta Parra.

Ilustración 18 Tejer a varias manos.

5.3 Análisis iconográfico e iconológico

Se pretende analizar un trabajo artístico a partir del método propuesto por Erwin Panofsky, este método le da importancia tanto a la imagen como al significado. También nos permite comprender la complejidad del significado de una obra de arte más allá de sus características formales, ya que condensa un contexto social, político, económico, religioso y filosófico del cual deriva el trabajo, creando relaciones entre artista, obra y público, como resultado de un tiempo particular, de tal manera que permita una mejor apreciación o lectura por parte del espectador y, a su vez, genera una relación más activa con él, logrando una experiencia estética más significativa.

En su nivel iconográfico, estudia la forma y su origen, cómo se forman las imágenes y cómo se relacionan con lo simbólico y alegórico, que es fundamental para comprender el significado de la obra de arte.

En su nivel iconológico, estudia el contenido de la obra, la forma en que se representan las virtudes, los vicios, los estados morales y naturales, con los que se interpretan o descubren los significados velados.

La obra de arte textil actualmente hace posible en su conformación que varios elementos artísticos se unan, tales como; el adquirir forma a través de nudos o tejidos que le dan volumen, tridimensionalidad o conforman estructuras particulares que dan paso a otras formas de ser expuesta, diferentes del formato bidimensional tradicional, así es como el trabajo textil hoy ofrece configuraciones, perspectivas y nuevas facetas para su apreciación. Además, aunque algunos de sus creadores a veces adoptan y se especializan en alguna técnica de tejido tradicional, el arte textil en particular no se limita a uno solo, ya que también lleva al autor a experimentar para cumplir con los requisitos que el trabajo mismo va demandando, logrando descubrimientos que contribuyen a una formalización exitosa, también como se mencionó en secciones anteriores, el trabajo textil actual está relacionado con significados, simbolismos y lenguajes ancestrales que a veces son reinterpretados y recontextualizados por sus creadores en conceptos que involucran el pensamiento contemporáneo. Ver ilustraciones

Ilustración 19 Dicen Que El Amor Es Para Siempre

Ilustración 20 Dicen Que El Amor Es Para Siempre (Detalles)

Ilustración 21 Dicen Que El Amor Es Para Siempre (Detalle)

1. NIVEL PREICONOGRÁFICO: La técnica de tejido de randa que utiliza la artista Juliana Uribe, es básicamente un encaje realizado a mano, con hilo muy fino, su formato es bidimensional, pero la artista Juliana Uribe le da un manejo particular, ella lo denomina, deshilado, en esta obra se aprecia un gran formato de tela que para ser exhibida se requiere un gran espacio, dicha tela de algodón ligera hace las veces de lienzo, va en color blanco o crudo, no hay fondo ni perspectivas, en esta tela se aprecian zonas deshiladas que semejan negativos y positivos, que con sus diversas formas van conformado en este caso, una figura femenina

de pie, tiene su cabeza inclinada a la derecha y lleva su cabello en una gruesa trenza recogida sobre la parte superior de la cabeza, su rostro inexpresivo, tiene la mirada hacia abajo, observando detenidamente el ave en su mano izquierda, la figura esta ataviada con un largo vestido con estampación de flores y en la cintura va una franja ancha de fondo entero, sobre sus hombros y cubriendo parcialmente sus brazos lleva un largo chal con flecos en sus extremos, el vestido de gran vuelo en su parte inferior lleva una franja ancha de encaje que no permite ver sus pies, en su mano derecha sujeta una paloma, y en su antebrazo lleva posada otra paloma.

2. NIVEL ICONOGRÁFICO: La figura femenina que se evidencia es la de la artista mexicana Frida Kahlo, vestida de pies a cabeza con un vestido estampado en flores, que evoca el colorido de la cultura mexicana y sobre puesto lleva un largo chal, además su cabello va recogido en una trenza, se observa a la artista entretenida mirando las aves en sus manos evidenciado su gusto a la naturaleza reflejado incluso en su propia obra.

3. NIVEL ICONOLÓGICO: El tipo de vestimenta florido, evoca el color y el peinado típico de las mujeres mexicanas, lo que evidencia el orgullo que sentía la artista por su país, además de su gusto por los animales, reflejado igualmente en algunas de sus obras, y que al parecer deriva de su anhelo manifiesto de tener hijos, anhelo que nunca le fue posible realizar, según la interpretación de estudiosos de la vida y obra de esta artista.

Por su parte, el uso que hace la artista Juliana Uribe de la tela, en color blanco, le otorga a la obra sutileza y una sensación de ser etérea, como los recuerdos que ella en ocasiones rememora mediante dicha técnica en varias de sus obras, también el hecho de ser elaborada con tela, remite

a lo femenino, a lo íntimo, aportándole no solo la sutileza física sino también sutileza a la idea que se vincula con el título de la obra “Dicen Que El Amor Es Para Siempre” idea que recuerda el amor de Frida Kahlo por su esposo Diego Rivera, quien para algunos, es más reconocida por un amor mal correspondido, que por su trabajo artístico.

6. CONCLUSIONES

La monografía realizada permitió reconstruir el estado actual del arte textil en Colombia. Y ya que el arte textil es una faceta establecida en el mundo del arte, antes que pensar que su potencial de expresión está agotado, por el contrario, se encuentra en pleno desarrollo y apogeo pues, factores como el que Colombia haya tenido un grupo de artistas pioneros exitosos y consolidados internacionalmente, es de hecho una buena base en la que se fundamenta en parte el reconocimiento de los artistas actuales, pues dicho reconocimiento da cuenta de años de bagaje en la tradición textil, que se refleja en el trabajo de todos estos artistas, tal riqueza cultural ha logrado estar a la vanguardia entre los demás tipos de arte, además de establecer una clara diferencia con otros países.

En este punto resulta valioso las distintas definiciones que hacen los artistas que se desempeñan en esta área creativa, ya que se establece una diferencia con la pieza artesanal, sin negar su vínculo, dichas definiciones contribuye a aclarar cómo se debe percibir y dar valor a la obra artística textil hoy, pues para los artistas, sus motivaciones y resultados son muy diferentes a las intenciones que dan origen a una pieza artesanal, ya que con la obra artística textil se busca que trascienda, dejando de lado la modestia de la pieza artesanal propiamente dicha.

Por otro lado se evidencia que es necesaria más investigación, estudios y documentación relacionados con esta actividad, pues la información recabada que sirvió de base para este texto es relativamente poca y está dispersa en apartes de otros temas o textos, así que valdría la pena realizar una mejor promoción, ya que existe el potencial artístico, creativo y cultural para

apropiarse de este medio, al hacer que se conozca y se consolide aún más en el país, además mediante esta apropiación se puede lograr el rescate de muchas tradiciones que fácilmente están siendo olvidadas, teniendo en cuenta que Colombia es un país de tradición textil diversa, lo que resulta en una abundante fuente de creatividad.

Entre el público en general, la obra textil es bien recibida, aunque para algunos es difícil de interpretar o apreciar, para algunos es algo novedoso, pero más allá de este aspecto, la obra de arte textil es más admirada entre un público formado, que tiene la capacidad de ver más allá de su materialidad, que comprende las implicaciones que contiene y las diferentes formas plásticas que podría integrar, es por eso que el análisis iconológico en sus tres etapas puede contribuir a una mejor comprensión y conducir a una mejor experiencia artística, este aspecto debe ser encargado por sus propios creadores o entidades artísticas en su área de formación de audiencia.

Así, gradualmente, hay más entidades artísticas que realizan actividades que involucran este tema y que atraen la atención de los artistas y el público en general, lo que ha dado un nuevo aire a las formas de percibir y valorar el trabajo artístico textil, apoyado por la libertad proporcionada por la contemporaneidad.

El trabajo textil de hoy, como en el pasado, es conceptualmente capaz de servir como vehículo para la transmisión de mensajes, con el cual difundir ideas propias del mundo actual, este sería solo uno de los aspectos que podría involucrar, ya que también reinterpreta símbolos y metáforas, etc. Entonces, hasta cierto punto, es uno de los usos particulares que se le ha dado hoy en un activismo político muy generalizado.

Después de haber establecido contacto con la artista Martha Álvarez Ayala, para aprender de primera mano sobre el arte textil, también se puede observar que ejemplifica el hecho de que muchos de los llamados artistas textiles se aventuraron en él de una manera que no era muy consciente, pero que finalmente se define en dicho curso de trabajo.

En una de sus respuestas, la artista menciona que el arte textil no aporta nada al arte porque reúne otras variantes del mismo, pero desde mi reflexión, esta cualidad es lo que le da valor, quien tiene esa capacidad lo hace diferente y el que algunos artistas no se catalogan a sí mismos como "artistas textiles" no resta valor al papel que ha desempeñado esta práctica artística, ya que poco a poco está marcando una clara diferencia, incluso al acoger a otras artes.

También se realiza un análisis iconográfico sobre una obra de la artista Juliana Uribe, un análisis iconográfico señala que la obra de arte textil debe ser apreciada de una manera particular por su riqueza formal y conceptualización, así como por su vínculo implícito con el pasado, elementos que en suma harán que sea apreciado y disfrutado de una mejor manera.

finalizando la idea, es generar motivación para desarrollar este tipo de trabajo, promoviéndolo y continuar alcanzando logros, además de enriquecer la forma de percibir y valorar el arte mismo porque, como se mencionó, ofrece un amplio panorama de creación y difusión cultural.

BIBLIOGRAFÍA

- Artelimité. (2017). *Colombia Arte Actual*. Obtenido de https://issuu.com/artelimité/docs/colombia_impreso_final
- Azúa. (2019). *¿Pero hubo alguna vez once mil artistas*. Obtenido de <https://www.revistadelibros.com/articulos/arthur-c-danto-la-madonna-del-futuro>
- Arango. (2015) La obra de Ceci Arango. Recuperado de: <http://www.ceciarango.com/rese%C3%B1areview.html>
- Álvarez. (2006). Recuperado de: <http://marthalvarez-textil.blogspot.com/p/exposicion-kipara-pintura-corporal.html>
- Arango, G. (1995) recuperado de <http://www.colarte.com/colarte/ConsPintores.asp?idartista=1244&pest=critica&pagact=1&dirpa=%24%241col%24%24recuentos%24%241col%24%24H%24%241col%24%24HoffmannMarlene%24%241col%24%24critica.htm>
- Ardila, M. (2014). NC-arte. Conceptos de arte contemporáneo. (P.48). Recuperado de: <http://www.ncarte.org/wpcontent/uploads/2014/12/LIBROConceptosdeartecontemporaneo>
- Brooklynmuseum. (2018) Brooklynmuseum. (2018) Recuperado de: <https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/exhibitions/3359/>
- Bosal, V. (1999): Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas
 Recuperado de: <http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-i/files/2016/08/iconografia-e-Iconolog%C3%ADa-J-A-Ramirez-en-Bozal-Valeriano-Historia-de-Las-Ideas-Vol-2-2.pdf>

- Cecilia, Vicuna. (2018) Cecilia Vicuña: Quipu desaparecido (Disappeared Quipu), Recuperado de: <https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/exhibitions/3359/>
- Campusano, AD. (2016) vidas tejidas: Alvaro Diego Gómez Campuzano Recuperado de: http://marthalvarez-textil.blogspot.com/p/3_19.html
- Carballido, E.(2007). III Lo liso y lo estriado TURNER. (Ed) Marta palau pg. 134,135 Madrid
- Cutuli, G. (2018). Potencial semiótico de textil. Recuperado de: <http://www.caat.org.ar/docs/tramemos/Tramemos-66-13.pdf>
- De La Colina, L. (2012) El empleo del textil en el arte: aproximaciones a una taxonomía. Recuperado de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/10264-14832-1-PB%20(5).pdf
- El Universo. (2019) Nuevas políticas de Raverly prohíben que se hable de Donald Trump Recuperado de: <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/06/25/nota/7394424/nuevas-politicas-red-social-raverly-prohibe-que-se-hable-presidente>
- Celdrán, H. (2014). *Picasso, Dalí, Chagall, Miró o Warhol y su brillo en el arte textil*. Obtenido de 20minutos.es: <https://www.20minutos.es/noticia/2058622/0/arte-textil/picasso-dali-miro-matisse/exposicion/>
- Enguita, N. (2013). *El arte como código abierto*. . Concreta.
- Enguita, N. (2013). El arte como código abierto. Revista Concreta. Recuperado de:<http://editorialconcreta.org/El-arte-como-codigo-abierto>
- Hoces, S. Arévalo, C. (2019). El alma precolombina de la bauhaus Recuperado de: <https://www.goethe.de/ins/co/es/kul/fok/bau/21518937.html>
- Instituto de visión (2016). La Tención Entre Arte Contemporáneo Y Arte Textil. Recuperado de:<http://institutodevision.com/wp-content/uploads/2016/06/TXT.pdf>
- Jorge Lizarazo. (2018) Detalle de una pieza inspirada en el Amazonas

- Laamayaa, D. (2016). La bauhaus en Latinoamérica. Artopinionsbl. Word pres. Recuperado de: <https://artopinionsblog.wordpress.com/2016/12/02/la-bauhaus-en-latinoamerica/>
- Lanceta, (2017). Rosas Blancas Recuperado de: [http://www.teresalanceta.com/_pub/rosas-blancas\(1\).pdf](http://www.teresalanceta.com/_pub/rosas-blancas(1).pdf)
- Laignelet (2011). El textil como expresión artística Recuperado de: <http://marthalvarez-textil.blogspot.com/p/capitulo-2.html>
- Museo de Antioquia, (2016). Tejer a varias manos. Recuperado de: <https://www.museodeantioquia.co/evento/tejer-a-varias-manos/>
- Bonnet, P. (2017) Conversatorio Olga de Amaral y Piedad Bonnet. primera parte, segunda parte, tercera parte. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Pm-QCVVKUkg>
- Pinilla, Miguel. (1993). Gran maraña paramuna. Recuperado de: <http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=8411>. Recuperado de: <http://www.colarte.com/colarte/ConsPintores.asp?idartista=1244&pest=busqueda>
- N/C, Arte (2015). Conceptos de arte contemporáneo. nc-arte.org. Recuperado de: <https://issuu.com/nc-arte/docs/conceptosdeartecontemporaneo-versio>
- Planchart, E. (2014). Analítica. Arte Textil en la Contemporaneidad. Recuperado de: <https://www.analitica.com/entretenimiento/arte-textil-en-la-contemporaneidad/>
- Serapio, G. (2012). Recuperado de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/serapio_1_gr/capitulo1.pdf
- Skender, M. (2014). Historia del arte textil: Gunta Stölzl (1897-1983). textile. Artist. Recuperado de: <https://www.textileartist.org/textile-artist-gunta-stolzl-1897-1983>
- Taborell, M. (2017). El arte textil es el lenguaje-trama. La gaceta. Recuperado de: <https://www.lagaceta.com.ar/nota/723908/actualidad/arte-textil-lenguaje-trama.html>

Tobón, P. (2016) Vestigios. Recuperado de: <http://www.pilar-tobon.com/vestigios.html>

Álvarez, Marta. (Bogotá. 2016). Nudos en tierra (arriba) y mutante (abajo). Recuperado de:
http://marthalvarez-textil.blogspot.com/p/3_19.html

Tinypricksproject. (2019). Recuperado de: <https://www.tinypricksproject.com/>

Uribe, j. (2015). Declaración de artista. Recuperado de: <https://www.julianauribevilla.com/>

Artcircuits (2018) Ieobox Artspace.USA. Recuperado de: <https://artcircuits.com/event/art-talk-with-pioneer-artist-stella-bernal-de-parra/>

Katika, K.(2018) Crochet kiss 2 + interview Recuperado
de:<https://www.youtube.com/watch?v=umcgvgn0bnY&t=4s>

Vera, L. R. (2003). *"Viola Chilensis" Documental Biografía de Violeta Parra.*

ANEXOS

Entrevista

Se hizo contacto con la artista Marta Álvarez, para conocer de primera mano sus inicios, proceso creativo y labor en la difusión del arte textil, quien amablemente estuvo dispuesta a responder las siguientes preguntas.

1) ¿Cómo surge su interés en el arte textil?

Mi interés personal en el arte textil viene por una cosa del azar unido a mi gran afición por la cestería y el tejido en sí. Inicié mis estudios de Diseño Textil en el año 1990, y realicé mis primeras obras, un tanto intuitivas. Mi interés se cimienta en el año 2006 cuando asistí a la IV Bienal de arte textil de la World Textile Art- WTA en Costa Rica, y ahora podría decir que es parte de mi leitmotiv.

2) ¿Cómo son sus procesos de formalización para la realización de su obra?

Mis obras, por lo general inician con un proceso de investigación; algunas se detonan por el tema que se convoca en alguno de los encuentros de arte textil y otras surgen a partir de las experiencias de mi cotidianidad. Con la idea primigenia empiezo a investigar e indagar, luego inicia la exploración técnica y de materiales con las que proyecto puedo realizarla. Me inclino mucho a trabajar series temáticas, más que una obra sola, y esto conlleva un largo periodo de abordaje, que muchas veces me lleva varios años.

3) ¿Cuál es su obra más representativa?

Creo que una de las obras por las que me he dado a conocer y que ha tenido gran aceptación a nivel internacional es mi serie “Kipará-Pintura corporal Embera”. Es una obra que tardé más de 1 año en realizar pero que es el fruto de un proceso de investigación de 12 años atrás. La he expuesto en varias ciudades de Colombia, México y Estados Unidos. (Ver video)

4) ¿Cuál es su trayectoria,y,cuales han gustado?

A nivel de país, mis trabajos de mural “tapiz” inician en el año 1990, eran obras tejidas en telar vertical; indagaba mucho en fibras y tintes de origen natural, y fue mi línea de trabajo hasta 2007. A nivel internacional, empiezo a participar en muestras colectivas en el año 2001, hasta la fecha. Mi primera muestra individual fue en el año 2007 y fuera de Colombia la tuve en México en el año 2011. En el año 2006 tomé en Costa Rica un taller de stitch “bordado artístico”, con una artista norteamericana y esto le dio un giro total a la materialidad de mi obra, ya que desde ahí me mudo a esa técnica y dejo de lado el telar.

Participé en la creación de la Red Textil Iberoamericana, como vocal y como Coordinadora del Boletín TEXTILIA; me vinculé a la World Textile Art-WTA en el año 2006 como Miembro Honorario y desde 2012 como Coordinadora General de La Bienal de Arte Textil; otro proyecto en el que participo desde el año 2017 en el de “Fate, Destiny & Self determination”, una colectiva artística que está en constante itinerancia por varios países.

5) ¿Cuál de los trabados y proyectos en los que ha estado, ha sido el que más le ha gustado?

Cada uno de ellos me ha gustado, porque me han brindado diferentes tipos de aprendizajes, vivencias, sumado al interactuar con cientos de personas y cosechar grandes amigos a lo largo del mundo.

6) ¿Qué proyectos está desarrollando actualmente?

En el momento sigo explorando con el material de las bolsas del té y estoy trabajando en una obra con una extensión prolongada indefinida.

7) ¿Cuál es el aporte de esta forma de expresión artística al arte?

No creo que el arte textil como tal le haya aportado al ARTE, ya que en el arte textil converge todo: dibujo, pintura, escultura, fotografía, nuevos medios, performance, etc. En el momento actual, en los grandes encuentros de arte como la Bienal de Venecia, la de Sao Paulo, Arco Madrid, Artbo por mencionar algunos, se evidencian cada vez más las obras que tienen algo textil, ya sea por la materialidad o por el concepto o por la técnica, y sus autores en su mayoría no se autocatalogan como “artistas textiles”.

8) ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos para el arte textil?

El arte textil se vinculaba como un hacer “femenino”, razón por la que en cierta forma se le despreciaba, pero gracias a movimientos como los del Art Nouveau, Arts & Crafts y la Bauhaus, empezó a tomar relevancia y surge el Fiber Art. Aún hoy luchamos contra la “ignorancia” general, que desconoce nuestra existencia.

¿Cómo se proyecta el arte textil en Latinoamérica?

En Latinoamérica, tenemos grandes creadores de arte textil y países como; Argentina, Chile, Uruguay y Brasil cuentan con una extensa trayectoria. Lastimosamente en el resto de países aún no se consolida el movimiento como tal, ni se cuentan con colectivos de creadores que ayuden a fortalecer su presencia.

9) ¿Qué se requiere para ser un artista textil?

Bueno, por una parte podría decirse que un requisito sería que se tenga dominio de algún tipo de oficio vinculado al hacer textil, tal como tejer (aguja, telar, anudar, cestería), bordar, estampar, coser. Pero, por otra parte, en la coyuntura actual, no creo que se requiera “algo” para ser artista textil, ya que como lo mencioné antes, ahora cualquier artista plástico o visual puede usar el recurso de lo textil para hacer su obra.

10) ¿Qué le diría a un artista emergente para que se uniera al movimiento artístico textil?

Tanto como decirle que se una no; creo que ahora es muy impreciso el enmarcarse en algo, nada es estático ni la vida, ni la creación, ni el arte. Hay artistas que venimos desde el hacer de los oficios vinculados al textil, pero conozco muchos casos de artistas plásticos que resultan acudiendo a materiales textiles para expresarse y terminan declarándose como artistas textiles, así como conozco a otros que lo usan en un determinado momento, pero no se inscriben en lo nuestro.

Más que decirle a alguien que se una al arte textil, es invitarle a que abra su mente y si en algún momento la obra lo lleva a indagar en la materialidad y posibilidades del textil, se deje llevar, ya que le aseguro va a ser un viaje muy placentero y gratificante.

El /kipará/, significa en lengua /êpera pedea/ pintura facial y corporal, y es un elemento de vital importancia en la estructura cultural de la etnia Embera, porque posee una función primordial de identificación y aceptación. Por medio de ella, interactúan los diferentes componentes de su mundo -dioses, hombres, animales, plantas, objetos- en sí todos los integrantes de la madre tierra. Se establece un puente de comunicación entre el Jaibana (chamán) y el mundo de las esencias, habitado por la jai (esencias ó espíritus), logrando una relación entre lo humano, lo natural y lo mítico. (Álvarez, 2006)