

TEJIENDO UN SABER

GABRIELA SORIA

Artista visual | gabrielab.soria@gmail.com

Recibido: 25-06-20 | Aceptado: 01-09-20

Resumen

Este artículo versa en torno a la experiencia personal basada en la idea de responder a la interrogante ¿De dónde sos?, expresada a través del arte textil contemporáneo.

Palabras clave

Arte visual contemporáneo | arte textil | psicología artística.

Abstract

This article focuses on the personal experience based on the idea of answering the question: Where are you from? expressed through contemporary textile art.

Keywords

Contemporary visual art | textile art | artistic psychology.

Huarmi Sisa (Mujer flor en quichua)¹
(2019; Técnica: Ensamble. Materiales: Vellones, malla mosquitera de plástico, tela de arpillera, tachuelas y MDF. Medidas: 56 x 42 x 1,5 cm con marco)

Nota: Obra seleccionada para participar en #5 Festival Experiencias Textiles. Muestra Colectiva & Mujeres en Latinoamérica. Espacio Cultural Carlos Gardel. CABA. Septiembre/2019

1. Quichua Santiagueño (2018). Disponible en:
<http://www.xn--quichuasantiagoouxb.com.ar/traductor?palabra=Flor&sentido=C>

¿POR QUÉ LA IDEA DE ESCRIBIR: *TEJIENDO UN SABER*?

Hace cuatro años, vengo madurando una idea sobre arte visual contemporáneo, con ejes transversales de tema cultural, que surgen a partir de la interrogación: *¿De dónde sos?* Demanda emitida al escucharme hablar la gente, ya que deje mi ciudad natal *Santiago del Estero* hace 26 años y ahora resido en CABA-Argentina.

Construcción sintáctica que se transformó en el constante picotear de un pájaro carpintero de mis oídos, para guiarme en una introspección y detenerme a escuchar mi voz, esto es, analizar fonética, tono e intensidad. Pude determinar, que la misma se compone de una trama propia, un axioma con tinte territorial. Donde los sentidos se anclaron, dando lugar a un disparador para centrar la comunicación conceptual de mi praxis artística.

En consecuencia, con fuerte convicción ética, pinto sobre la pregunta: *¿De dónde sos?*, con un interés por vincular una tradición ancestral, que une y resignifica historias, costumbres y creencias de un mundo que me atraviesa, quiero decir, lo popular del pago. Donde el título *Tejiendo un saber*, condensa la esencia de esa idea controlada, que le da sentido y consistencia a mi escrito, con ella, quiero revalorizar desde mi lugar artístico, un lenguaje inherente, inscripto en la palabra *tejido*.

La artesanía textil se remonta a los primeros asentamientos humanos en el continente americano, traspasando tiempo y fronteras. Acaso la provincia más representativa de suelo argentino sea Santiago del Estero; denominada "Madre de Ciudades"², poblada desde hace casi cinco siglos con diversas etnias, entre sus principales actividades están el cultivo, alfarería, cestería y *tejeduría*.

2. Santiago del Estero, "Madre de Ciudades", la más antigua de la República Argentina, fue fundada por Francisco de Aguirre en 1553, aunque es Núñez del Prado quien en los años inmediatos anteriores asienta en el territorio del norte argentino la ciudad del Barco en 1550. ¿Cómo sucedieron los hechos? (1543) Diego de Rojas hace su primera entrada en el territorio, corriente del Perú. (1550) Núñez del Prado llega a la región del Tucumán y funda la primera ciudad del Barco, el 29/06 "Barco I". (1551) Núñez del Prado traslada la ciudad del Barco (Barco II) se traslada a los Valles Calchaquíes (Salta) sucesivos conflictos bélicos con los aborígenes, a llevar la ciudad hacia el sur, en territorio santiagueño, a orillas del Río Dulce (Barco III). (1553) Francisco de Aguirre le cambia el nombre de ciudad del Barco por Santiago del Estero, en honor a Santiago Apóstol y por los numerosos bañados y esteros del río, el 25 de Julio. Efemérides Argentinas. (11/09/2010). Disponible en: http://www.efemeridesargentina.com.ar/efemeridesargentina/default.asp?opt=1&condicion=5&buscar_efemerides=si&id_efemerides=1573

Sobre *tejer*, la RAE en su versión *on line*, nos señala: “Formar en el telar la tela con la trama y la urdimbre.” Esta habilidad folclórica, en la actualidad, pese a la evolución cíclica de años e innovaciones de producción indistinta al género, no ha sido significativa en los *tejidos* de mi tierra natal. Sigue siendo reservada la actividad en telar de forma exclusiva para las mujeres de las ciudades de la provincia: “Las Teleras”. A quienes, el escritor santiagueño Ricardo Paz, las ilustra en una arista sensible: “En las teleras el espíritu del monte juega en silencio, se hace materia y evoca su origen.” (Paz y Carballo, 2005, p. 24 a 25)

Su lenguaje físico, no sólo puede calificarse como un pedazo de tela o prenda que se elabora manualmente, es sobre todo, un texto. “Ellas”, en su cosmovisión, han tomado los principios de sus antepasados como puente que conecta los productos de la tierra, la tarea conjunta y solidaria, reformulándolos en sustento, como un nuevo modo de vida. En su espacio territorial, han resistido no se han rendido. Son marca registrada, propiedad intelectual de las tejedoras, de las mujeres artesanas, del acervo popular, motivo de honra para América Latina³. Transmiten su sapiencia en forma oral, de mujer a mujer de la misma familia o grupo de laboro; es un “(...) asunto cultural que como procedimiento irreflexivo; (...) se refiere a una técnica para llevar un modo de vida particular” (Sennet, 2009, p.12). Son Patrimonio Cultural Inmaterial, vale decir que, en sus telas estamos nosotros los argentinos, es nuestra *identidad*. Un saber que decanta en una escritura material. Por ello, hay que conocerlas y reconocerlas, descubrirlas y redescubrirlas, razón para sentirme orgullosa de mi tierra y querer escribir: *Tejiendo un saber*.

Mi acercamiento a lo textil desde lo conceptual, comenzó equidistante al proceso de convertirme en tramadora de obra arte, admirando y aprendiendo de “Las Teleras”, en otros términos, es coetáneo a lo popular. Nace un vínculo, conecto hilos y atrapo materiales y métodos de entramados, que disfruto desde siempre y me apasionan; con un claro desafío, el de aportar a la comunicación del *tejido* artesanal, mediante los *oficios textiles* como técnicas de arte.

No me figuraba, desde mi práctica, trabajar de forma sincrónica con “Ellas”. Curiosa y con necesidad de aprender algo más, incursiono con el telar en mi pago y, desde otro lado del mundo, en Bilbao-España. Reconozco, que ambos medios de entramados me gustaron, pero, solo fueron un pasatiempo desde lo creativo. No quería tejer una tradición renovada,

3. Visiting Argentina (15/03/17). Disponible en: <https://www.visitingargentina.com/teleras-santiago-del-estero-tejidos-toman-vida/>

precisaba algo enérgico, esto es, una nueva expresión actoral textil, algo donde pueda medir mi revalorización con lo cultural.

Interactuando con el espacio que me rodea, donde internet es una cotidianeidad ineludible, recorro a tutoriales en YouTube. Y, seducida por el método de *bordado*: “Pintando con vellón agujado” y con todos los materiales en mi taller, aprendí de forma autodidacta a ornamentar, sin patrones ni copias, un lienzo con filamento ovino más aguja de fieltro. Mientras jugaba a mezclar los vellones de diversas temperaturas y texturas, fusionados en la superficie tela, me di cuenta de que mi habilidad, no solo era una destreza manual, sino que también podía hacer una pintura, una obra, a saber, componía un nuevo *tejido* artístico sobre el de la base de trabajo.

En pocas palabras y parafraseando al paisajista británico William Turner, con mi arma de metal: la aguja, “(...) un pequeño pincel en mis manos”⁴, apunto de forma directa sobre una trama creando una iconografía pictórica.

Fascinada, seguí practicando y practicando, mejorando y perfeccionando mi propia técnica de *bordado*, cada vez más comprometida con mis conocimientos académicos. Debo decir, que se requiere de mucho tiempo y concentración. Pero, en mi búsqueda de insistir esculpiendo mi praxis, necesitaba una motivación fresca, esto es, cuál sería mi aporte innovador al *tejido*, sin más, la reinención artística.

Por ello, he decidido que los *oficios textiles* y el color son piezas fundamentales, pero, el sustrato donde toman sentido visual es una superficie no convencional, con otro vocablo, es “excéntrica”. Palabra compuesta, que ingiero de escritos de la autora Mari Carmen Ramírez:

“(…), excéntrico no implica bizarro ni exótico; menos aún la idea derivativa de lo periférico. Se refiere más bien, a condicionantes que escapan a los parámetros centrales (...)” (Ramírez, 1996, p.125 a 146)

Concepto canibalizado, que puedo articularlo con la tela criolla santiagueña, lo como, digiero, y produzco una creación independiente, una metamorfosis de lo folclórico. Como artista, marco la diferencia del ritual con los oficios de entramados de “Las Teleras”, esto es, me apropio del contexto urbano y propongo, un *tejido* pictórico sobre todo tipo de soportes traspasables impensados. Hablo, “sobre cosas que todavía no han

4. Cófreces, J., y Muñoz, A., (2003). Venecia Negra. Ediciones En Danza. Librería Norte. Buenos Aires. Capítulo VII: El cuaderno rescatado. p.183 a 190

sido dichas”⁵, a saber, sustratos de telgopor (poliestireno expandido), poliuretano expandido, tela espuma de polietileno, papel de “packaging”, cobertor aspa de ventilador plástico, mallas de plástico y metálica galvanizada, entre otros. Habilidad que se hace notable, porque se evidencian valores de todos los tiempos, colocados en un nuevo escenario. Con un lenguaje autónomo, no es común, tampoco superficial, ya que el nuevo *tejido* plasma símbolos, metáforas y contenidos ancestrales.

En las bases no convencionales, busco analizar las cualidades textiles de expresión para su empleo artístico. Significantes, que en su conjunto, me permite plantear un “estilo y una función social”⁶. Porqué, al recurrir a nuevos tramados “excéntricos” para ensayos, además de convertirlos en elementos compositivos, género menor cantidad de residuos en el medio ambiente con algunos de ellos, como los descartables por ejemplo, que yo misma los recojo de la vía pública o ingresan a mi hogar como embalaje de regalos o en comestibles. Sabemos que, es complicada su desaparición del ecosistema, por ello, los reutilizo con un carácter dispar. Entonces, fusionan en el corpus de mi obra, una raíz ancestral, de tanto valor cultural de un territorio argentino y un componente “ordinario”, de absoluta “indiferencia estética”⁷.

Dentro de los tantos artistas que hacen eco en mi actividad, sobresale Marcel Duchamp con su “ready-made”, que con objetos de la vida cotidiana, o sea, materiales utilizados desde otro lugar para el que fue creado, hace una obra de arte desde lo conceptual.

En este sentido, permeable a nuevos soportes, atravieso por estudios de comportamientos de tramas con vellones para su visualización; que luego en mi autonomía, adquieren una belleza especial, pierden su uso original, esto es, los reutilizo con un concepto pictórico. Creaciones donde se reflejan punto, línea, plano y color como significantes; que desde el lenguaje visual, diré que solo he cambiado de materiales de la pintura habitual. Y siguiendo la estría de la interrogación inicial

¿De dónde sos?, al compartir las composiciones, sus claroscuros o el efecto lúdico de la luz marcando contraste cromático figura-fondo, ocasionan interpelaciones en el espectador, como: ¿es pintado?, ¿bordas y

5. Eco, U., (2005). *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*. Editorial Gedisa S.A. Barcelona. p.49

6. Parker, R., (2010). *The Subversive Stitch: Embroidery and the Making of the Feminine*. Londres: The Women's Press. p.6

7. Petruschansky, H., (2008-2009). *Marcel Duchamp (1887-1968), Vida y obra*. Fundación PROA. Buenos Aires: Noviembre-Febrero. p.7

después pintas la lana?, ¿algunas partes pintas y otras bordas? No hay duda, que fruto de ellas, fueron mi indagación experimental en como plantear mi continuidad artística, lugar contemporáneo donde con responsabilidad, hoy voy atravesando mi derrotero.

Nos señalaba, el autor argentino Oscar Bony, que: “Un artista asume con su disciplina una responsabilidad: la de redefinir cada vez la naturaleza del arte teniendo en cuenta su tiempo” (Giraudó, 2007, p.16). Es así, como quiero ser tejedora de mi obra, con la cohesión de componentes asimétricos. A lo mejor me dirán, que mi práctica de los *oficios textiles* sobre soportes “excéntricos”, esto es, reconfigurar el concepto de la cultura popular en un lenguaje físico propio de expresión, no es arte. Claramente, para mí lo es y no voy a llamarlo de otra manera.

Tejiendo un saber hizo que, encontrara una lengua visual de mi tiempo con la que quiero continuar comunicándome.

CORPUS DE OBRA

Territorios II

(2019. Técnica: *Ensamble*.
Materiales: *Vellones, malla industrial tejida en polipropileno plástico, acrílico, tachuelas y MDF*.
Medidas: *32 x 3 cm con marco*)

Foto 1 – Frente

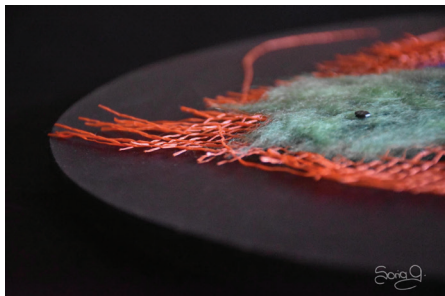

Foto II – Perfil

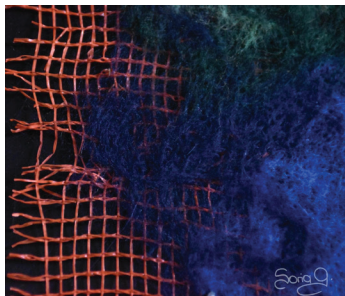

Foto III – Detalle

Foto I – Frente

Paisaje I

(2019. Técnica: *Ensamble*. Materiales: *Vellones, descartable de telgopor (poliestireno expandido), acrílico, tachuelas y MDF.*

Medidas: 23 x 17 x 3,4 cm con marco)

Foto II – Perfil

Foto III – Detalle

Paisaje II

(2019. Técnica: Ensamble. Materiales: Vellones, plato de poliuretano expandido, tela de arpillera, clavos, acrílico y MDF. Medidas: 41,5 x 56 x 2,5 cm con marco)

Foto I – Frente

Foto II – Perfil

Foto III – Detalle

Trenzadología

(2018-2019). *Instalación. Técnicas: Bordado y Tejido de nudos.*

Materiales: Vellones y malla metálica galvanizada.

Medidas: 2,00 x 1,30 x 1,00 cm; peso: 2,400 kg aproximadamente)

Nota:

Obra seleccionada para participar en 16° Noche de los Museos Secretaría de Agroindustria de la Nación Argentina - CABA

Foto I – Frente

Foto II – Perfil

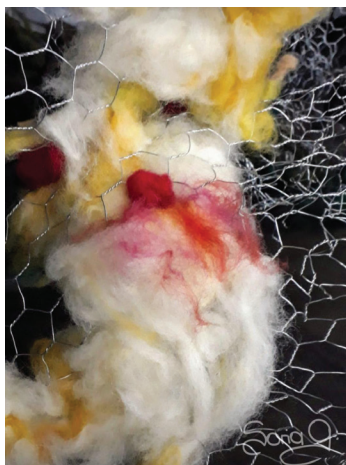

Foto III – Detalle

Deseo

(2020. Técnica: Ensamble. Materiales: Vellones, hilos de algodón y cobertor aspa de ventilador plástico. Medidas: 34 x 2 cm)

Foto I – Frente

Foto II – Perfil

Foto III – Detalle

Anhelos de verte

(2020. Técnica: Ensamble. Materiales: Vellones y tela espuma de polietileno.
Medidas: 27 x 34 cm)

Nota:

Obra seleccionada/Muestra Virtual: Compartir 2020 FUNDACIÓN MUSEO
RÓMULO RAGGIO Vicente López- Bs.As.

Foto I – Frente

Foto II – Perfil

Foto III – Detalle

Están

(2020. Técnica: Ensamble. Materiales: Vellones, tela espuma de polietileno, foil (papel metalizado) y pegamento multipropósito. Medidas: 29,5 x 20 x 1 cm)

Foto I – Frente

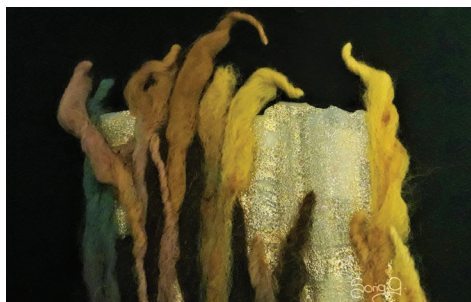

Foto II – Perfil

Foto III – Detalle

REFERENCIA BIOGRÁFICA

- Albuerno, I. y Díaz y Zárate, V., (1999). *Diseños indígenas argentinos*. Bs As. Emecé.
- Cófreces, J., y Muñoz, A., (2003). *Venecia Negra*. Ediciones En Danza. Librería Norte. Bs As.
- Eco, U., (2005). *Cómo se hace una tesis*. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Editorial Gedisa. S.A. Barcelona.
- Giraud, V., (2007). *Cronología Biográfica Oscar Bony/El Mago*. Obras 1965/2001. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. MALBA. Bs As.
- Giunta, A., (2014). ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? *When Does Contemporary Art Begin?* 1a ed. – CABA: Fundación arteBA.
- Osborne, P., (2002). *Arte Conceptual*. Phaidon Press. Londres.
- Parker, R., (2010). *The Subversive Stitch: Embroidery and the Making of the Feminine*. Londres: The Women's Press.
- Pastoreau, M., (2010). *Azul: historia de un color*. Editorial Paidós. Primera Edición. Abril. Barcelona. España.
- Pastoreau, M., (2017). *Los colores de nuestros recuerdos*. Editorial Periférica. Primera Edición. Mayo. Cáceres. España.
- Paz, R. y Carballo, B., (2005). *Teleros*. Memoria del Monte quichua. Ediciones Arte Étnico Argentino. Buenos Aires.
- Petruschansky, H., (2008-2009). *Marcel Duchamp (1887-1968), Vida y obra*. Fundación PROA. Buenos Aires: Noviembre-Febrero.
- Ramírez, Mari C., (1996). *El clasicismo dinámico de Siqueiros: Paradojas de un modelo ex/céntrico de vanguardia*. En Oliver Debroise (ed.), *Otras rutas hacia Siqueiros*. México. Curare.
- Rojas, R., (1924). *Eurindia: Ensayo de estética fundado en la experiencia histórica de las culturas americanas*. Buenos aires. Librería "La Facultad", J. Roldán y C.
- Sennet, R., (2009). *El artesano*. Traducción de Marco Aurelio Galmarni. Editorial Anagrama. Barcelona.

Referencia virtual:

Efemérides Argentinas (11/09/2010)

http://www.efemeridesargentina.com.ar/efemeridesargentina/default.asp?opt=1&condicion=5&buscar_efemerides=si&id_efemerides=1573

Quichua Santiagueño (2018). <http://www.xn--quichuasantiago-uxb.com.ar/traductor?palabra=Flor&sentido=C>

Visiting Argentina. (15/03/17). <https://www.visitingargentina.com/tele-ras-santiago-del-estero-tejidos-toman-vida/>

Catálogos:

Chiachio & Giannone, (2016). *Monobordado*. Pasaje 17 Galería de Arte. Buenos aires.

Gómez Canle, M. y Cappolini, R., (2017). 1ªed. primera edición multilingüe. CABA. Ruth Benzacar: Galería de Arte.

Schvartz, M., (2011). *Pasionaria*. Primera Edición. Buenos Aires. Fundación OSDE.

5ta. BIENAL DE ARTE TEXTIL. (2009). Bs.As. World Textile Art Organization.

www.wta-online.org

Publicaciones:

Diario *El Liberal*. Domingo 18/02/18. Santiago del Estero.

Revista Semana *ARCADIA*. (2007). Nro.17. Colombia. p.15

Revista *Tramemos*. Nros. 64 (2016) y 66 (2018). Centro Argentino de Arte Textil