

FIBER ART FEVER!

PATY VILO

Artista Textil | fiberartfever@gmail.com

Recibido: 01-07-20 | Aceptado: 01-09-20

Resumen

El arte textil en todas sus formas propone una infinidad de posibilidades que sólo la imaginación del creador puede limitar. La profusión de fibras textiles, asociada a la gran variedad de técnicas que lo corresponde, de las más tradicionales hasta las más modernas, ofrece al artista una riqueza sin comparación. En el arte contemporáneo, los artistas se apoderan de este medio con audacia y frenesí.

La artista y curadora textil francesa: Paty Vilo fundó hace 10 años el colectivo de artistas Fiber Art Fever!

El colectivo incluye unos cincuenta artistas internacionales que trabajan de forma privilegiada con la fibra textil o sus técnicas. Fiber Art Fever! promueve el arte textil contemporáneo y lo difunde a través de su página web, su página de Facebook y su cuenta Instagram. Las redes sociales le permiten tener una visión general de las prácticas en los textiles contemporáneos.

Palabras clave

Arte textil | arte contemporáneo | arte en fibra | textiles contemporáneos.

Abstract

Textile art in all its forms offers an infinite number of possibilities that only the imagination of the creator can limit. The profusion of textile fibres, associated with the great variety of techniques that correspond to it, from the most traditional to the most modern, offers the artist an unparalleled richness. In contemporary art, artists take possession of this medium with audacity and frenzy.

The French textile artist and curator: Paty Vilo founded the artists' collective Fiber Art Fever! 10 years ago.

The collective includes about fifty international artists who work in a privileged way with textile fibres or their techniques. Fiber Art Fever! promotes contemporary textile art and disseminates it through its website, its Facebook page and its Instagram account. Social networks allow you to get an overview of practices in contemporary textiles.

Keywords

Textile art | contemporary art | fiber art | contemporary textiles.

FIBER ART ¿WHAT ELSE?

El arte textil en todas sus formas propone una infinidad de posibilidades que sólo la imaginación del creador puede limitar. La profusión de fibras textiles, asociada a la gran variedad de técnicas que lo corresponde, de las más tradicionales hasta las más modernas, ofrece al artista una riqueza sin comparación. En el arte contemporáneo, los artistas se apoderan de este medio con audacia y frenesí.

Las formas de arte se han diversificado y el arte contemporáneo favorece la reflexión y la experimentación, abandonando a veces el saber hacer. La aparición de la fotografía en el arte ha cuestionado lo de la representación y en paralelo se han desarrolladas otras formas de arte como la performance, el video arte, el street art... El arte conceptual deja poco a poco su lugar al arte hecho a mano, siguiendo la misma evolución que el desarrollo del DIY en la sociedad.

El arte contemporáneo se está transformando por los profundos cambios en nuestras sociedades. La globalización, la mezcla de culturas, el desarrollo de Internet y de las nuevas tecnologías, promueven el intercambio de técnicas, la interculturalidad y la interdisciplinariedad. Eso permite el surgimiento de nuevas disciplinas relacionadas con la democratización de estas tecnologías, como la foto, el video o las artes digitales. Los artistas están aprovechando estos nuevos medios, desviando las herramientas de su uso previo y mezclando varios materiales para cuestionar y diseccionar mejor este mundo.

El arte textil está profundamente influido por estas mutaciones. Cuando este mismo se desarrolló en la escena artística contemporánea en los años 50 y 60, se trataba sobre todo por los artistas feministas de reivindicar un lenguaje y unas herramientas propias, esencialmente a través de la costura, el tejido y el bordado. Las artes textiles integran ahora todas las disciplinas clásicas y contemporáneas del arte.

Por un lado, el uso de técnicas textiles convencionales como: tejido, bordado, encaje, crochet, es cada vez más común en el arte contemporáneo. Por otra parte, el desvío de estas técnicas transmitidas y la experimentación empujada a su paroxismo, favorecen la introducción de otras herramientas. Cinceles, alfileres y agujas de todo tipo, máquinas de tejer y máquinas de coser están todavía muy presentes, pero los artistas del textil, también toman prestadas herramientas tan incongruentes como pistolas de cola, pistolas de calor, lijadoras, o computadoras y herramientas digitales. Los límites entre las diferentes tecnologías y disciplinas se

cruzan alegremente. Tejer o bordar puede ser asistido por computadora, creado a partir de algoritmos y convertirse en arte interactivo.

El arte textil está siendo renovado.

La industria de la moda conlleva toneladas de residuos textiles que son utilizados por unos artistas, luchando así de forma deliberada contra la contaminación y el consumo excesivo. Este es el caso de los artistas cubanos Guerra de la Paz y la argentina Tamara Kostianovski. Incluso algunos artistas intentan integrar las biotecnologías y crear los tejidos del futuro en sus cocinas, para luchar contra la contaminación generada por la industria textil y afrontar los futuros cambios.

El momento está a la experimentación y el hilo, que se ha convertido en pintura seca, permite salir de la pintura de caballete.

Algunos bordan en fotos, papel, libros, pero también en madera, o en metal como la artista lituana Severija Incirauskaite-Kriauneviciene. Los artistas dibujan con hilo pegado en las paredes de nuestras casas como el artista japonés Keita Mori o en sus fachadas como Aheneah, street artista portugués, que explora la combinación de los procesos digitales y analógicos. Otros dibujan en el espacio como Chiharu Shiota.

Las técnicas más sofisticadas coexisten con un movimiento libre cercano al Art Brut, en una búsqueda de espontaneidad y libertad de gesto y/o de dibujo, como es el caso de la artista franco-japonesa Rieko Koga o de la chilena Carmen Mardónez.

Las culturas se mezclan alegremente en los dibujos bordados con cuentas de la franco-italiana Yveline Tropéa, inspirada en la cultura africana

Al cuestionar este mundo, los artistas de La Fibra cambian sus prácticas y van más allá de la simple representación de bellos paisajes o encantadores ramos de flores. Los temas evolucionan y unos practican un arte comprometido con los problemas sociales, como el bordado asistido por computadora de la francesa Virginie Rochetti

El uso de los textiles en el arte tiene ventajas prácticas como la posibilidad de trabajar en cualquier lugar, como testimonia el bordador compulsivo francés Pascal Monteil. La naturaleza no frágil de los textiles hace posible en algunos casos doblar obras monumentales para que quepan en una maleta, como las gigantescas arquitecturas del artista de Corea del Sur: DO HO SUH.

Además de las disciplinas y técnicas clásicas del arte: el dibujo (con hilo), la pintura (con aguja), la escultura blanda (ensamblaje y modelado), la fotografía, las performances, el vídeo, el Street art y las artes digitales... Hay disciplinas específicas del textil como el wearable art (presentado en forma de desfile de moda o de performance), el yarn bombing (o el tejido de mobiliario urbano) y procesos que no pueden clasificarse en estas disciplinas artísticas, como: muñecas de tela, tapicerías y lo que se conoce ahora como e-textil (textiles interactivos)

Esta abundancia de disciplinas, materiales y técnicas y su accesibilidad abren tantas puertas a la creatividad de los artistas que justifica el entusiasmo internacional de los artistas por este medio inagotable y en constante evolución.

En el arte contemporáneo, la tendencia está en la transmisión de la emoción. Por lograr lo ¿Qué mejor que la fibra textil? Familiar, el textil expresa una experiencia vivida, una transmisión, una carga emocional, una memoria y una identidad cultural tanto íntima como universal.

FIBER ART FEVER!

El colectivo Fiber Art Fever! reúne actualmente a unos cincuenta artistas internacionales que trabajan de forma privilegiada con la fibra textil o sus técnicas. Fue fundado al fin del 2010 por la artista y curadora textil francesa Paty Vilo, con el objetivo de promover el arte textil contemporáneo.

Los artistas de Fiber Art Fever! utilizan materiales textiles tradicionales como telas, hilos, lanas, pero también: plásticos suaves, cabello, alambre de metal, cables, cuerdas, etc.

Estos materiales se mezclan con materiales no textiles como el cemento, la madera, la piedra.

Marc Janaszek integra en sus esculturas de tela o lino en crochet, semillas vegetales como semillas de vida y partes de cemento moldeado, o también elementos metálicos como tubos o extintores de incendios «utilizando un material urbano para piezas de tipo fetiche”.

El dúo Xavier Brisoux y Isabelle Soum, incorporan tejidos de formas orgánicas en cubos de resina transparentes, dándoles la apariencia de fósiles conservados en hielo, confrontando «la suavidad inherente de la malla con la frialdad de la resina, para crear una criatura que es a la vez

Marc Janaszek. Francia, Tuberculation 006, 10 x 5 cm. Algodón, cemento y semilla.

*Xavier Brisoux X Isabelle Soum. Heel Ache, 20 x 20 x 17cm.
Tejido de algodón y resina.*

primitiva y futurista (...) Las piezas, que evocan criaturas submarinas o *Alienígenas*, se convierten en fósiles aprisionados en bloques que serían encontrados por una arqueología del futuro.»

Sophie Menuet distorsiona esculturas corporales flexibles con elementos metálicos o prótesis, evocando el futuro de la sociedad y su robótica.

Sophie Menuet. Francia, Escultura de tela y metal.

Laura Sánchez Filomeno integra el bordado fino de cabello sobre seda y elementos de plomería, mezclando lo humano, lo natural y lo industrial en un espíritu de gabinetes de curiosidades. Lo humano, representado por el cabello como un residuo del cuerpo, lo natural por los temas que explora: la flora terrestre o marina; y lo industrial por los materiales que mezcla: lupas, tubos de metal, etc.

Reunimos a varios artistas que trabajan con el cabello, cada una de una manera muy personal. Algunas recogen esta materia de sus parientes o de su peluquero, otros usan su propio cabello. Los cabellos se tejen en volumen para crear los animales en miniatura de Muriel Malchus; se convierten en hilo de dibujo para las obras minimalistas e íntimas de Florence Guillemot-Vilain o para los textos y dibujos femeninos y feministas de Elyse Galiano. Los cabellos, bordados de nuevo, en punto de cruz esta vez, por Alice Calm, con un espíritu de clasificación e identificación

Laura Sánchez Filomeno. Franco-peruana, Herbarium, Ginkgo Biloba. 12 x12 x 18 cm, Cabello humano, seda, metal y lupa.

Elyse Galiano. Belgica, Sylvia 2, 70 x 50 cm. Bordado con cabello sobre tela.

científica, mientras entierra sus obras para dejar que el tiempo haga su trabajo y así perder algo de control. Los cabellos también se utilizan por su textura, amalgamados, pegados, dorados o enrollados para realizar las pinturas en volumen y las instalaciones de Laurence Limbour, o son entrelazados con órganos extraños por la artista belga Annelies Slabbynck. Annelies integra también partes del cuerpo que son moldeados con cera y recubre sus tejidos con parafina para examinar la enfermedad y el mundo médico. Cabello, de nuevo, para las no menos extrañas criaturas de Lola B. Deswarte. Sus esculturas están a veces animadas por mecanismos autómatas más o menos sofisticados y sus instalaciones incorporan vídeos. Los artistas que trabajan con textiles a menudo reclaman una herencia familiar y una formación empírica. Lola está entre los que necesitan aprender y entender. Siguió formaciones en bordado, luego en efectos especiales (UCLA - Los Angeles) etc... Tantos aprendizajes que se infiltran en sus creaciones autobiográficas para contribuir a su extrañeza.

*Annelies Slabbynck. Belgica, Teratoma Tumor, 38 x 23 x 19 cm.
Algodon, cabello sintético y natural, cera.*

*Lola B-Deswarte. Francia, Un nuage, 40 x 35 x 30 cm.
Vestido de niño del artista y el cabello humano - foto Pierre Grobois*

Los límites entre las diferentes tecnologías y disciplinas se cruzan y se mezclan alegremente.

Por un lado, el uso de técnicas de tejido, bordado, encaje, crochet y textiles es cada vez más común en el arte contemporáneo. Por otro lado, el desvío de estas técnicas y la experimentación empujada a su paroxismo, favorecen la introducción de otras herramientas. Cinceles, alfileres y agujas de todo tipo, máquinas de tejer, máquinas de coser y máquinas de tejer están todavía muy presentes, pero los artistas también agarran herramientas tan incongruentes como pistolas de cola, pistolas de calor, lijadoras, la computadora y las herramientas digitales. El tejido, el tejido de punto y el bordado pueden ser asistidos por computadora, creados a partir de algoritmos y se vuelven interactivos con algunos artistas. Las téc-

nicas tradicionales se enriquecen con los avances tecnológicos y el arte textil contemporáneo está en constante evolución, transformado por los profundos cambios de nuestras sociedades. La globalización, la mezcla de culturas, el desarrollo de Internet y las nuevas tecnologías, promueven el intercambio de conocimientos, la interculturalidad y la interdisciplinariedad; y permiten el surgimiento de nuevas disciplinas relacionadas con la democratización de esas tecnologías, como las artes digitales. Los artistas textiles están aprovechando estos nuevos medios, desvían de su uso unas herramientas y mezclan materiales para cuestionar y diseccionar mejor este mundo.

Paty Vilo crea sus cuadros de punto a partir de imágenes procesadas digitalmente con Photoshop y luego tejidas por una máquina de los años 80, *hackeada* por computadora. El conjunto esta bordado a mano, mezclando tradición y modernidad. Por otro lado, con un espíritu aparentemente ingenuo pero transgresor, la joven artista Harmonie Aupetit trata sus bordados en gifs animados. Harmonie denuncia los estereotipos vinculados a la mujer, la feminidad y su lugar en la sociedad. «Su enfoque consiste en reunir dos esferas a priori muy distintas, la de la artesanía y

Paty Vilo. Francia,
Africana verde, 48 x 28 cm.
Tejido digital

la de la tecnología digital. Lo digital, que puede evocar algo frío y desencarnado, se reinvierte así por el hilo y la tela, con un saber-hacer manual y tradicional, que se refiere al tacto, lo palpable. »

Mezclando técnicas, experimentos y materiales, los artistas abordan los fenómenos sociales y se interesan por problemas actuales como el reciclaje, el tratamiento de los residuos y el respeto de la vida animal. Así, la artista marroquí Ghizlane Sahli ha formado un colectivo que trabaja principalmente con residuos. Con la ayuda de mujeres artesanas, busca «nuevas prácticas para el manejo del hilo de seda. Está desarrollando la serie *Los Alveolos*, bordados tridimensionales hechos con los fondos de botellas de plástico de desecho, cubiertos con hilo de seda vegetal. Imagina mundos poéticos y oníricos en los que puede experimentar y crear puentes entre sus tres pasiones: el espacio y los volúmenes, deri-

Ghizlane Sahli. Marruecos, Historias de Tripas V05, 85 x 40 x 40 cm. Botellas de plástico y seda vegetal.

vados de su formación como arquitecta , el hilo de seda, resultado de su inmersión en el mundo del bordado, y el medio ambiente, fruto de su cuestionamiento del desarrollo sostenible y el futuro del planeta.»

Cécile Borne lleva a cabo desde hace algunos años «un trabajo de memoria y de creación en torno a los tejidos varados, trozos de tela que vienen del mar abierto y son arrastrados por el mar. Estos fragmentos de tejido se convierten en el punto de partida de un desarrollo sensible en los bordes de la intimidad del cuerpo y el tejido social. Estas humildes reliquias, ruinas mudas, dan testimonio de una historia sin palabras. Actualmente continúa su investigación sobre los desechos plásticos presentes en la costa» que le permiten crear esculturas, pinturas e instalaciones.

Aunque la tendencia está a la experimentación, el bordado sigue siendo una técnica predominante y el hilo se ha convertido en pintura seca, o en dibujo con hilo.

Las técnicas más meticulosas como el punto de Beauvais o de Lunéville utilizadas en los bordados de Marie Pourchot o de Cath Orain, cohabitan con un movimiento cercano al Art Brut, en una búsqueda de espontaneidad y de libertad de gesto, como es el caso de Fontencomble o del

Marie Pourchot. Francia, Baroong Time, 100,5 x 99,5 cm.
Punto de Beauvais et de LunévilleFoto : Elohim Carrau

*Pascal Monteil. Francia, La camilla de Rimbaud, 89 x 114 cm.
Bordado de lana sobre cáñamo - Foto Célia Pernot.*

bordador compulsivo Pascal Monteil. Trotamundos, Pascal disfruta de la libertad de poder llevar su taller a cualquier parte del mundo; es decir, sus lienzos de cáñamo e hilos de colores, lo que es una de las grandes ventajas del bordado...

Los artistas holandeses Lia de Jonghe y Karola Pezzaro perpetúan el arte del retrato, cada uno con su propia personalidad, con gran poesía y ternura por el ser humano, sus imperfecciones y su fragilidad.

Las culturas se mezclan en los bajorrelieves de Bárbara d'Antuono, muy influenciada por su encuentro con la cultura vudú y su mitología. Lo mismo ocurre con los dibujos bordados con cuentas de la franco-italiana Yveline Tropéa inspirada por la cultura africana. Ella ha creado un taller para mujeres iniciadas en el bordado con cuentas en Ouagadougou donde vive, al igual que alternativamente en Francia.

Los textiles salen de las paredes encerrados en galerías o museos. El land-art es una de las disciplinas donde las técnicas textiles se desvían para expresarse al aire libre. Este es el caso de Stéphanie Cailleau. «Sus obras de fieltro son creadas o desplegadas in situ, se enroscan en la roca,

Barbara d'Antuono. Francia, Ainsi soit-elle, 100 x 100 cm.
Bordado y bajo relieve.

Yveline Tropea. Francia/Burkina Faso, Le Passage, 71 x 128 cm.
Bordado a mano con cuentas

Stephanie Caillea. Francia, El abrazador gordinflón. Fieltro y lana.

se injertan en los árboles, creando confusión sobre la naturaleza orgánica de la materia y el crecimiento de los seres vivos. Realizadas sobre el paisaje y los cuerpos, sus obras son enigmáticas, por no decir más; el fieltro - un material aislante térmico y sonoro e impermeable - aparece como un elemento protector, sensible y materno. Por otra parte, en la naturaleza sus obras también actúan como elementos parásitos y, a pesar de la belleza de las formas y la suavidad del material, ponen de manifiesto este carácter monstruoso, evocando la hibridación de una era postindustrial, la de los OGM y la era post-Chernóbil. El artista también explora otra vía de trabajo haciendo que sus gestos interactúen con los de los insectos y la microbiota de la tierra: después de coser el hilo de poliéster, la ropa de algodón reciclado se entierra bajo tierra, y luego se desentierra. Los volúmenes de aspecto orgánico, así obtenidos lentamente por biodegradación, dan lugar a nuevas instalaciones, esta vez en interiores...»

En cuanto a Marie Pourchot, es en el ambiente urbano donde prefiere ver copias de sus bordados impresos en carteles. Viaja por toda Francia para hacer sus collages y así se une al movimiento de arte callejero. La artista suiza Muriel Decaillet también instala sus esculturas en el espacio urbano.

El arte textil está anclado en la historia y la sociedad.

Sylvie Kaptur-Gintz y Zina Katz evocan cada una a su manera la historia del pueblo judío, las migraciones que resultan de ella y participan así en un arte donde la historia personal se mezcla con la historia social y donde el arte se compromete.

Para Zina Katz también se trata de «exponer el reverso oculto de un motivo bordado: el lado opuesto de la imagen nítida, mostrando el lado crudo de la costura, a menudo desordenado y entrelazado, y exponiendo los vínculos reales y psicológicos entre las diferentes personas representadas en el contexto insinuado».

El textil es íntimo, personal, pero revelador del contexto social al que pertenecemos. Varios de los artistas que utilizan este material están apegados a las «pequeñas cosas» de la vida cotidiana y no necesariamente buscan impresionar al espectador con materiales ricos y técnicas complicadas. Muchos son los que se reconocen en las palabras de Sylvie Kaptur-Gintz: «Es un deseo de trabajar con los actos ordinarios de la vida cotidiana: cuestionarlos, interpelarlos, representarlos. Pequeños gestos repetidos, generando y transmitiendo historias y preguntas, la vida cotidiana toma forma: es la fuente de mi inspiración. Resistir, denunciar, despertar las conciencias, sentirse involucrado, este es mi ritmo. En esta incansable repetición, me gusta acumular series, tratando de conectar historias, como las puntadas de un tejido, para dar nacimiento a rostros perdidos, a personas anónimas, para reconstituir momentos de la vida».

Fiber Art Fever! presenta así varios aspectos del uso de la fibra en el arte contemporáneo.

Buscamos artistas que tienen una fuerte personalidad. Queremos que sean claramente identificables y bien diferenciados entre sí. Son cuidadosamente seleccionados después de haber sido vistos en exposiciones o descubiertos virtualmente. Los criterios de selección, aparte de los mencionados anteriormente, son subjetivos y se asumen como tales...

Organizamos exposiciones dos o tres veces al año (con una parada temporal este año por la pandemia) y ponemos a los artistas en contacto

con los organizadores de eventos o espacios de exposición cuando lo solicitan. Fiber difunde y promueve el trabajo de sus artistas, así como sus eventos, asegurando su promoción al nivel internacional.

También difundimos convocatorias para eventos relacionadas con el arte textil o el arte contemporáneo, residencias etc... Eso es disponible para todos en nuestro sitio web.

Desde el principio Fiber Art Fever! eligió anclarse en el mundo virtual y desarrollar sus redes allí. Su página de Facebook es seguida por casi 20.000 personas: artistas, aficionados, profesionales como organizadores de eventos, comisarios de exposiciones, gestores de galerías y museos... La red Instagram se ha desarrollado desde 3 años y actualmente cuenta con unos 3800 followers. Para ambos 1/3 de los seguidores son franceses, el resto son internacionales.

Actualmente estamos planeando una plataforma internacional que debería crearse a principios de 2021. En primer lugar, integrará, a nivel internacional, a artistas cuidadosamente seleccionados por la calidad y originalidad de su trabajo; luego, espacios de exposición dedicados a la fibra en el arte contemporáneo: museos, galerías; eventos regulares como bienales y trienales; y también curadores. Esto, con el fin de reunir a todos los actores de la fibra en el arte contemporáneo y crear conexiones. La plataforma evolucionará con el tiempo, para incluir un blog con noticias de nuestros miembros, un foro interno, entrevistas con artistas o curadores, asociaciones etc., reportajes, una galería online y cualquier otra cosa que se considere necesaria para apoyar a nuestros artistas.