LIBROS Y REVISTAS TEXTILES: EL COSTURERO DE ARACNE Y BANDERA NÓMADA

ÁNGEL SANZ MONTERO

Artista Textil | elcosturerodearacne@gmail.com

Recibido: 01-07-20 | Aceptado: 03-09-20

Resumen

Las técnicas y materiales textiles, han servido a lo largo de la historia para transmitir información, llegando en algunos casos a convertirse en auténticos libros. En la actualidad, muchas de estas técnicas y materiales textiles se están utilizando para la creación de libros de artista (se incluyen algunos ejemplos).

Palabras clave

Arte textil contemporáneo | libro textil | libro de artista.

Abstract

Textile techniques and materials have been used throughout history to transmit information, in some cases becoming authentic books.

Currently, many of these techniques and textile materials are being used for the creation of artist's books (some examples are included).

Keywords

Contemporary textile art | psychology of art | artist's books.

La materia textil, ha sido a lo largo de la historia un soporte adecuado para plasmar símbolos e incluso escrituras. Su flexibilidad, resistencia y la posibilidad de decorarlo, ya sea en los propios procesos textiles, o por medios pictóricos posteriores, hacen de este material uno de los más adecuados como soporte para escrituras de diverso tipo. No es de extrañar, por tanto, que en la confección de libros de artista, esta materia textil sea utilizada como soporte e incluso como significante. Su larga historia, paralela a la de la cultura humana, la lleva a convertirse en símbolos, plenos de significados complejos.

En culturas primitivas se puede observar cómo cuestiones estético-mágicas, provocan la necesidad de adornar el cuerpo y las vestiduras con elementos simbólicos que pueden ser leídos por los iniciados. Ejemplo evidente de lo dicho se puede ver en las vestiduras de los chamanes, verdaderos libros andantes, todos sus adornos tienen un significado mágico concreto y el conjunto se puede ver como una narración de esa cultura, del conjunto de relaciones simbólico-mitológicas que construyen su cosmovisión.

Pero esto es así no solo en esas culturas, podemos encontrar en otros momentos de la historia ejemplos de indumentaria con significados complejos que denotan no solo estatus social, laboral o religioso, sino también un deseo de comunicación. Ocurre así en el caso de los chalecos elaborados y utilizados por artistas de las primeras vanguardias.

La indumentaria no es la única función de los textiles, también pueden tener la función de contenedor de información. Los rollos de papiro o los propios libros en papel están constituidos de materiales considerados textiles (las fibras que forman el papiro o el papel son textiles y sus procesos de fabricación lo son igualmente). Por ello sería innegable la importancia de lo textil en la constitución del objeto libro, pero veamos otros casos no tan evidentes que quizás arrojen otra luz y nos den más pistas sobre la relación con el libro de artista.

Para ampliar el concepto libro, consideremos en primer lugar un ejemplo de libro no convencional, el quipu. Condenado a la hoguera por la inquisición, una vez más el fanatismo y la falta de tolerancia han privado a la humanidad de parte de su historia y su conocimiento. Los pocos ejemplares que se salvaron no han permitido, de momento, ser descifrados, sujetos a un cinturón, una serie de cordeles con nudos permitían realizar rápidamente operaciones matemáticas, llevar una contabilidad e incluso, según los últimos estudios, recoger una narración. Queda claro que en su aspecto formal, el quipu no parece un libro, pero en sus características funcionales lo es plenamente. El aspecto formal podrá variar

debido a cuestiones culturales, históricas, geográficas, etc., pero no por ello dejará de ser libro siempre que mantenga su función de contenedor de información.

Las series de tapices realizadas desde la época medieval proponen otra posibilidad al contarnos una historia mediante viñetas, al modo de los actuales cómics, pero no impresas y encuadernadas como ocurre en estos, sino colocados en los muros y en muchos casos con significados ocultos como en la serie de La Dama y el Unicornio, la cual para muchos está relacionada de forma alegórica con conocimientos alquímicos.

Un caso parecido pueden ser las colchas elaboradas mediante retacería, las almazuelas que tanto en África como en Europa o América recogen historias de sus dueños o de sus artífices, dejando patente la necesidad humana de fijar sus conocimientos para evitar su pérdida por la fragilidad de la memoria.

Tomemos ahora un ejemplo más popular aún, la forma de aprender a bordar ha consistido durante siglos en la realización, por parte del aprendiz, de lo que se ha conocido como dechados. En ellos, el aprendiz realizaba bajo la supervisión del maestro o maestra, una pequeña muestra de cada tipo de bordado, con ello obtenía además del aprendizaje y la ejercitación, un muestrario que le serviría en el futuro para recordar todo ello según lo necesitase. En otras palabras, era como aprender a leer y escribir en ese otro lenguaje, el bordado.

Otros múltiples ejemplos se podrían añadir a estos y cada uno de ellos añadiría matices interesantes, importantes, para entender la diversidad de la cultura humana, pero a la vez, para ver cómo existen principios comunes a pesar de las distancias espaciales o históricas, pues al fin y al cabo todos ellos han sido producidos por humanos en un afán de comunicar, de relacionarse con otros humanos y dejar constancia de su paso por la vida.

Sería prolijo el mencionar autores de libros de artista que se hayan servido del textil en la realización de sus obras. Si voy a hacer referencia a dos revistas especiales:

El Costurero de Aracne

El Costurero de Aracne, con casi 20 años de experiencia, es una revista ensamblada especializada en escultura textil. El contenedor es una caja de plástico compartimentada en quince huecos de 2,5 x 3 x 3 cm. Cada hueco está ocupado por una mini escultura textil seriada. Artistas de re-

conocido prestigio confeccionan cuarenta piezas iguales con las únicas limitaciones de que el tema sea textil y las medidas (2,5x3x3 cm.). Participan también el creador de la portada, un fotógrafo, un músico y un escritor. Hasta el momento han colaborado casi 200 artistas provenientes de disciplinas diversas, tanto textiles (tejido, bordado, cestería, tintes,) como textuales (literatura o poesía), tanto físicas (pintura, escultura, fotografía,), como efímeras (música).

Comenzó su andadura en Mayo de 2003, con una edición de 18 ejemplares en la que participan seis alumnos del Taller de Tejidos de la Escuela de Arte de Granada. En 2005 se publica el nº 2, retomando la idea con el fin de difundir las posibilidades de los materiales y técnicas textiles en el arte. Se solicitó a quince artistas de reconocido prestigio, la confección de cuarenta piezas iguales, con la única limitación de que el tema fuese textil y las medidas: 2,5x3x3 cm., un dieciseisavo artista diseñó la portada. En 2007 se publica el nº 3 siguiendo los mismos planteamientos. Ya plenamente consolidada como revista bienal en mayo de 2009 se publica el nº 4. En mayo de 2011, nº 5, existiendo ya solicitudes para participar

A la izquierda, portada del primer número de la revista ensamblada El Costurero de Aracne. A la derecha, interior de uno de los ejemplares del Costurero de Aracne.

en el nº 6 publicado en mayo de 2013. Pero entre el V y el VI surgió un nuevo proyecto: El Costurero en los Pueblos, nº especial dedicado a Escacena del Campo, de donde procedieron todos los trabajos necesarios para completar el número, experiencia interesante, entrañable e inolvidable. Abril de 2015 nº 7, abril de 2017 nº 8, abril de 2019 nº 9. Este proyecto terminará con el nº 10, a publicar en 2021.

Cada participante recibe un ejemplar de la revista, el resto de ejemplares se reparten en centros especializados que garanticen su disponibilidad pública y su conservación.

Con la edición de las versiones digitales en DVD (Depósito legal: 1065/07, ISSN: 1887-8911), se pretende acceder a un mayor número de espectadores al tiempo que se consigue involucrar a otros artistas: músicos, fotógrafos y literatos. La aventura del Costurero se expande.

Bandera Nómada

Bandera Nómada, nace como consecuencia de la revista ensamblada "El Costurero de Aracne" y la revista textil "Entretelas". Fue fundada en 2017, con el fin de ampliar la participación artística en el ámbito textil. Fue presentada por primera vez en EDITA (Festival Internacional de la Edición, la Poesía y las Artes) de 2018 y ha continuado sus ediciones anuales, inaugurándolas consecutiva y consecuentemente en dicho festival.

El concepto que mueve Bandera Nómada, describe una doble lectura, casi paradójica, sobre el significado de una bandera, que representa un territorio, en contraposición al sin-territorio implícito en lo nómada. Por lo tanto, Bandera Nómada viene a ser una plasmación literal y poética del propio ser, individual y único, un micro universo errante que se aventura por los caminos múltiples del macro universo común.

Su estructura responde al de "ristra", que conglomera 11 banderitas de 10 x 15 cm, que cambia su formato en cada edición. Estas banderitas son realizadas por 11 artistas que has sido invitados por los 11 artistas participantes en la edición anterior. Estos artistas no tienen que ser del entorno textil, no así su obra, la cual debe responder contundentemente al uso de técnicas y materiales textiles o mixtas con predominio de lo textil. Cada artista reproduce su diseño 43 veces, el que irá acompañado de un breve texto libre que describirá o representará el sentir de la obra; dando como resultado final de la unión de todas las obras, 43 ristras casi iguales, las que se distribuirán en ejemplares únicos entre los artistas,

ORIGEN, primer número de la revista Bandera Nómada (2018). Foto: Vhanemix.

colaboradores, centros de divulgación y dejando una partida de 10 a 15 unidades a la venta para los coleccionistas.

Cada edición está planteada en base a un título y sigue un diseño de bandera diferente al año precedente. Los temas hasta hoy trabajados son: Nº 1 Origen (2018), número 2 Trascendencia (2019), nº 3 Huella (2020).

Y es que "textil" tiene mucho que ver con "texto".