

EL UNIVERSO TEXTIL Y LOS PROCESOS ARTESANALES

La transformación social a través de proyectos participativos y de co-creación

*The textile universe and artisanal processes.
Social transformation through participatory projects and co-creation*

María Dolores Gallego / mdgallego@ugr.es

Universidad de Granada

Recibido: 27.11.2022 / Aceptado: 23.01.2023

RESUMEN

El presente texto gira en torno a cómo las labores textiles tradicionales realizadas por mujeres están otra vez en auge en el contexto del arte contemporáneo realizado con técnicas y materiales textiles y han trascendido las creaciones individuales dando lugar a propuestas interesantes y exitosas de participación y co-creación en diversos contextos, grupos sociales, con personas de diversas edades, así como dentro y fuera de las aulas. Por ello, por la relevancia que están consiguiendo estas prácticas de creación artística colectivas, nos vamos a focalizar en presentar 6 proyectos diferentes que han tenido lugar en los últimos años y en diversos países (Colombia, España y Estados Unidos). El objetivo de nuestra contribución es destacar la importancia de la creación artística como medio de comunicación y expresión, tanto personal como colectiva, así como para fomentar una verdadera transformación social, de resiliencia y de memoria viva desde el patrimonio y conocimiento local y a través de la creatividad y el arte.

PALABRAS CLAVE: co-creación artística, arte contemporáneo, textiles, educación artística, artesanía, dibujo, pintura

ABSTRACT

This text revolves around how traditional textile work carried out by women is once again on the rise in the context of contemporary art made with textile techniques and materials and has transcended individual creations, giving rise to interesting and successful proposals for participation and co-creation in different contexts, social groups, with people of different ages, as well as inside and outside the classrooms. Therefore, due to the relevance that these practices of collective artistic creation are achieving, we are going to focus on presenting 6 different projects that have taken place in recent years and in different countries (Colombia, Spain and the United States). The aim of our contribution is to highlight the importance of artistic creation as a means of communication and expression, both personal and collective, as well as to promote a real social transformation, of resilience and living memory from local heritage and knowledge and through the creativity and the art.

KEYWORDS: artistic co-creation, contemporary art, textiles, art education, crafts, drawing, painting

*El acto de tejer o coser puede ser un acto ritual, como un rezo,
a través del cual puede crearse una conexión íntima [y social]
Iratxe Larrea Príncipe*

INTRODUCCIÓN: DE LAS LABORES TEXTILES AL ARTE CONTEMPORÁNEO

Las labores textiles, desde tiempos inmemorables, han estado ligadas a la mujer y han sido llevadas a cabo artesanalmente con sus propias manos con una clara función práctica y utilitaria en el ámbito doméstico, pero también por la pura necesidad de crear las ropas del hogar requeridas.

Ya en el siglo XX, la fundación de la *Escuela de la Bauhaus* (Alemania, 1919-1933) con su taller textil¹, así como la creación de la *Bienal Internacional de Tapicería de Lausanne*² (Suiza) en 1962, por ejemplo, marcaron dos momentos importantes donde el textil no se abordó por necesidad y para un uso cotidiano, sino desde un punto de vista experimental dentro del entorno artístico. En suma, algunas de las artistas relacionadas con la práctica feminista del arte en las décadas de 1960 y 1970 utilizaron los tejidos:

«Como medio de reivindicación mostrando a través de la costura, la tejeduría y sus derivaciones algo propio del entorno y la actividad femenina. Destacan su lugar a través de actividades cotidianas, domésticas e intentan borrar la separación jerárquica entre el arte y las artes aplicadas al darse cuenta de que, en muchos casos, ésta era una manera de situar a la mujer en un plano de menor categoría». (Larrea, 2007, p. 260)

De este modo, las llamadas técnicas tradicionales femeninas se asentaron e interpretaron con el movimiento feminista y, también, con una mayor participación de las mujeres en el contexto artístico. Posteriormente, a partir de los años 90, artistas hombres también comenzaron a trabajar el textil en el arte contemporáneo.

En la actualidad, el arte textil contemporáneo vive un creciente auge imparable. Muestra de ello es, por un lado, los importantes reconocimientos a artistas textiles como el *León de Oro* otorgado a la chilena Cecilia Vicuña por su extraordinaria carrera en la última *Bienal de Arte de Venecia*. Y, por otro lado, las exposiciones (individuales y colectivas) que han tenido lugar en los últimos años en importantes museos de diversos contextos geográficos como, por ejemplo, *Colección XVIII: Textil* en el Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles (Madrid, España); *Intervenciones Textiles* en el Centro Argentino de Arte textil – CAAT (Buenos Aires, Argentina); *X Bienal Internacional Arte Textil Contemporáneo. 25 aniversario WTA* (Madrid, España); *Contextile 2022. X Bienal de Arte Têxtil Contemporânea* (Guimarães, Portugal); *Textiles instalativos. Del medio al lugar* en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla, España); o *Teresa Lanceta. Tejer*

¹ «Aunque en la Bauhaus el trabajo textil no tuvo la misma importancia que otras materias [como, por ejemplo, la arquitectura que era el arte más importante de la escuela y donde no estaba permitida la entrada a las estudiantes mujeres], hoy en día sus obras son referencia en el diseño textil» (Larrea, 2007, p. 209).

² En esta bienal, que tuvo lugar entre las décadas de 1960 y 1990, fue un verdadero espacio y evento internacional «preocupado verdaderamente por innovar y experimentar con el textil fuera del marco utilitario e industrial» (Ibídem, p. 234), dando lugar al llamado movimiento *arte textil* o *arte de la fibra* o *Fiber Art* en inglés (De Dios, 2022).

como *código abierto* en el Museu D'Art Contemporari de Barcelona (Barcelona, España); entre otras.

Además de las producciones artísticas contemporáneas de una amplia multitud de artistas que podemos encontrar en torno al universo textil, en la última década también se ha observado un auge significativo de

«las convocatorias para tejer en público, los *yarn bombing* de intervención textil en el entorno urbano, los proyectos para construir obras colectivas como tapices y parasoles nutridos con piezas individuales que son entramadas siguiendo el ejemplo de las colchas que engarzan los *grannies* de ganchillo o los *quilt* de retales». (Lorenzi, 2022)

Es decir, se puede observar el actual interés social por los formatos colaborativos de creación de arte textil contemporáneo considerando la práctica del textil como práctica etnográfica, reflexiva y activista. Por tanto, ya sea a través de dibujos bordados (Gila, 2015), haciendo ganchillo (Moore y Prain, 2019) o murales con textiles (Gallego, 2022), este tipo de iniciativas están teniendo popularidad en personas de diferentes edades, nacionalidades y géneros.

Por ello, por el propio interés que están suscitando estas prácticas colectivas y participativas a nivel mundial, a continuación nos vamos a detener en presentar una serie de proyectos cuyo hilo conductor es la creación artística contemporánea con textiles y siguiendo procesos artesanales para perseguir diversos propósitos: desde la creación de comunidad a la búsqueda de la paz social, de la comunicación y reflexión en torno a una pandemia mundial a la recuperación de la artesanía textil sostenible, de la autoría fluida y colectiva a la instalación artística eco-social.

PROYECTOS PARTICIPATIVOS Y DE CO-CREACIÓN EN TORNO AL ARTE CONTEMPORÁNEO, EL UNIVERSO TEXTIL Y LOS PROCESOS ARTESANALES ***(Des)tejiendo miradas. Hilar, bordar y remendar la reconciliación en Colombia***

Este proyecto colaborativo internacional de arte y artesanía textil para el desarrollo personal y social en forma de libro es resultado de la investigación internacional *(Des)tejiendo miradas sobre los sujetos en proceso de reconciliación en Colombia*, financiado conjuntamente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (Referencia: FP44842-282-2018) y el Newton Fund del Reino Unido (Referencia: AH/R01373X/1). El desarrollo de este proyecto ha sido llevado a cabo por un equipo de profesionales de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), del Departamento de Política Internacional de la Universidad de Aberystwyth (Gales, Reino Unido), y de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA, Colombia).

Como podemos ver en el libro bilingüe (castellano e inglés) editado y publicado como resultado del mismo, las agujas y los hilos han sido los materiales artísticos y las herramientas de creación con los que las personas participantes en él, colombianos y colombianas que han formado parte de las FARC-EP y que actualmente se encuentran en proceso de reincorporación en la sociedad civil, han explorado sus relatos y biografías contextualizadas en un frágil proceso de paz.

Tal y como exponen las investigadoras que han llevado a cabo este proyecto:

«La firma de los Acuerdos de Paz en 2016, entre la guerrilla más antigua del mundo las FARC-EP y el gobierno colombiano después de seis décadas de lucha armada y su posterior desarme, no solo nos permitió las conversaciones con exintegrantes de dicha guerrilla y sus familiares; sino también con comunidades campesinas en territorios de Antioquia». (Arias, Bliesemann y Coral, 2020, p. 10)

Concretamente, de estos territorios de Antioquia, las personas que han creado y participado en esta publicación de arte y artesanía textil son de las comunidades de San José de León en Mutatá y Llano Grande en Dabeiba. Unas comunidades conformadas, en el caso de la primera, con tierras adquiridas colectivamente por antiguos guerrilleros y guerrilleras, sus familiares, así como otras personas campesinas que se trasladaron allí. Y, en el caso de la segunda, es una de las áreas designadas por el Estado para el asentamiento de excombatientes desmovilizados.

Así pues, en 2019, tanto adultos como niños de estas localidades compartieron sus historias y narrativas, o los retazos de éstas, más importantes entre ellos/as y para el mundo con el objetivo de compartir, comunicarse y comprenderse, pero también para que sean comprendidos/as y aceptados/as. En un país como Colombia, con una historia propia tan peculiar, es necesario conocer al otro destejendo estereotipos y estigmas para empezar a tener la confianza necesaria para la reconciliación y reescritura de la historia social colombiana. Por ello, tal y como afirma el equipo del proyecto, encontraron que «el trabajo textil era ideal para destejer y retejer miradas sobre otros y sobre nosotros mismos: hilar, zurcir, bordar, coser y tejer con lenguajes encarnados que emergen de las manos». (Ibidem, p.13). Y es que, en un país tan dividido social y políticamente, consideraron que la metáfora del oficio textil era oportuna para «coser las heridas, reconstruir las que se han roto, remendar los vacíos, tejer un puente largo y resistente para acercarnos los unos a los otros». (Ochoa, 2020, p. 22) Además, al tratarse de procesos de trabajo lentos, los periodos de trabajo se convierten en una vía de escape y concentración y como espacio de paz y bienestar para las personas participantes.

A lo largo de 2019, y en diversas sesiones, han sido creados un total de 13 libros textiles titulados: *Reencuentros* (Fig. 1), *Añoranzas*, *Recorridos* (Fig. 2), *Arraigos*, *Confianzas*, *Transformaciones*, *Compromisos*, *Pequeñas puntadas de San José de León*, *Pequeñas puntadas Llano Grande*, *La Paz bordada por los niños y niñas*, *Esperanzas*, *Incertidumbres* y *Entramados de Resonancias*. Una colección de libros textiles cuyo principal propósito es, al igual que el de sus creadores/as, la motivación de otras personas a trabajar por la paz, escuchando y compartiendo.

<p>Título: Panorámica Autor: Laura Coral Técnica: Fotografía sublimada en tela, intervenida con bordado Año: 2019 Lugar: Caserío San José de León, Mutatá, Antioquia</p>		<p>Title: Panorama Author: Laura Coral Technique: Sublimated photo on fabric, intervened with embroidery Year: 2019 Place: Village of San José de León, Mutatá, Antioquia</p>
---	---	--

Fig. 1. Página extraída del libro textil *Reencuentros*. Fuente: <https://bit.ly/3OajFLg>

<p>Título: Mi equipaje Autor: Carlos Técnica: Bordado sobre tela Año: 2019 Lugar: Caserío San José de León, Mutatá, Antioquia</p>	<p><i>"Estas son las cosas que me traje cuando me vine a vivir aquí con mi mamá. Yo nunca había vivido con ella. En el equipaje no sabía que traer, no me cabía todo lo que quería traer, hasta que decidí meter todo en bolsas plásticas. Estoy muy feliz de venir a vivir con mi madre."</i></p>		<p>Title: My luggage Author: Carlos Technique: Embroidery on fabric Year: 2019 Place: Village of San José de León, Mutatá, Antioquia</p>	<p><i>"These are the things I brought with me when I came to live here with my mum. I had never lived with her. I didn't know what to bring, I couldn't pack everything I wanted to, until I decided to pack everything in plastic bags. I am very happy to have moved in with my mother."</i></p>
--	--	---	---	--

Fig. 2. Página extraída del libro textil *Recorridos*. Fuente: <https://bit.ly/3OajFLg>

TRAMA 2020. Revista Textil colaborativa sobre la Pandemia del Covid

TRAMA 2020 es una revista textil colaborativa que fue llevada a cabo en otoño del año 2020 (entre los meses de octubre y diciembre) y fue promovida como laboratorio ciudadano del espacio cultural Medialab-Prado de Madrid (España). La coordinadora y directora del proyecto fue Elizabeth Lorenzi, artista, antropóloga social, diseñadora técnica de indumentaria y diseño textil y docente de la Universidad de Nebrija y la Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED.

Como podemos comprobar en la información publicada en el blog oficial de la revista diseñada (De los Santos, 2021), a través de una convocatoria a nivel internacional, las 29 artistas, diseñadoras y artesanas textiles³ participantes de España y México trabajaron híbridamente, tanto *in situ* (en MediaLab-Prado, Madrid) a través de encuentros semanales, como virtualmente (desde sus hogares y estudios de trabajo, así como el chat telefónico que fue creado y que sigue activo) de forma individual y colaborativamente, para «responder al reto de expresar una memoria social, diversa e inclusiva sobre la Pandemia del Covid». (Lorenzi, 2021, p. 2) Una memoria materializada a través del textil y construida con creatividad y como canal de expresión en un momento complicado, ofreciendo a los/as espectadores/as una amplia diversidad de puntos de vista y tramas. Para su elaboración, se utilizaron diversas técnicas textiles, las que cada autora determinó, y todas las mujeres participantes, de puntos geográficos dispares y edades diferentes, emplearon sus manos y sus conocimientos en torno al arte textil como «tecnología universal que atraviesa muchos fenómenos y [cuya] manipulación material es un vector muy interesante para expresar memoria» (Lorenzi, 2022). Así, las técnicas tradicionales y artesanales como el bordado, el *patchwork*, el afieltrado, el crochet, el punto o el trabajo en telar, se combinaron con los circuitos electrónicos textiles, los materiales de reciclaje y otros materiales artísticos propios del arte contemporáneo dando lugar a una amplia paleta de experimentación que ha sido utilizada por las autoras libremente para el diseño y la creación de cada página-obra (Fig. 3, 4 y 5).

La *Revista TRAMA*, compuesta por 29 páginas-obras así como 29 entrepáginas de cretona azul grabadas en láser en el Fab-Lab de Medialab-Prado y donde se exponen los datos técnicos (título de la obra-página y nombre de la autora) junto a una breve explicación del contenido y contexto de la obra, configura una obra de gran formato de 420 x 300 x 150 mm (cerrada) y 845 x 300 mm (abierta) y 4 kg. aproximadamente de peso. En sus páginas se condensan y comparten muchos significados e historias valiéndose de las connotaciones simbólicas de los materiales usados, los volúmenes, las texturas, las formas, los colores, etc. así como el tiempo trabajado y empleado para su creación. Por tanto, podemos afirmar que la creación de la revista ha mixturado técnicas textiles tradicionales y artesanales con otras más innovadoras y artísticas, ofreciendo múltiples propuestas abstractas y figurativas.

³ Entre las participantes podemos destacar a creadoras expertas en la materia como Lala de Dios (artesana textil y presidenta de la *Asociación de Creadores Textiles de Madrid*) o Pepa Carrillo (*Premio Madrid Craft Week 2022* por su larga trayectoria y creatividad).

Entre las temáticas trabajadas, destacan los sentimientos y las emociones experimentadas por las autoras durante el encierro vital que nos produjo la Pandemia del Covid-19. Por tanto, la introspección ha sido el viaje profundo más realizado individualmente por las creadoras. También observamos que se repiten otros temas como la soledad, el miedo al contagio, el deseo de volver a la normalidad, la importancia de la solidaridad y los cuidados, por ejemplo.

Hasta el momento, la Revista TRAMA se ha mostrado en dos exposiciones en Madrid entre 2020 y 2021. La primera muestra titulada *Las costuras abiertas de TRAMA 2020. La revista textil sobre el año de la pandemia* tuvo lugar en Medialab-Prado el 19 de diciembre de 2020 y formó parte de la Programación cultural oficial del Ayuntamiento de Madrid. Por consiguiente, la segunda exposición denominada *Mujeres Zurciendo Historias en Tiempos de Pandemia*, se llevó a cabo el día 23 de abril de 2021 en el Espacio Cultural y de Igualdad Elena Arnedo, en la misma ciudad, y dentro de las actividades programadas con motivo del *Día del Libro 2021*. Además, para la inauguración de esta segunda exposición, tuvo lugar un encuentro con las creadoras, participando tanto de forma presencial como virtual.

Por tanto, como obra colectiva realizada por artistas y diseñadoras, *TRAMA 2020* evidencia firmemente lo arraigado del universo textil en la práctica creativa, y también reflexiva, de muchas mujeres y, por tanto, se entrelaza con prácticas de expresión y reivindicación feministas, aunque no en todos los casos. (Lorenzi, 2022) Por ello, podemos encontrar «obras que pueden ser feministas, obras que quizás conllevan esa connotación, pero donde no hay un discurso feminista o artistas que utilizan el textil como un material más». (Larrea, 2007, p. 295)

Fig. 3 (izquierda). Portada *Revista TRAMA 2020*. Autora: Susi Posilio Formato A3. Fuente: <https://revistatextil2020.blogspot.com/>. Fig. 4 (derecha). Página-obra de María Dolores Gallego: *Kit de la deriva y localización 2020*. Formato A3. Fuente propia.

Fig. 5. Algunas de las creadoras debatiendo, pensando y organizando el diseño final de las páginas de la revista textil en MediaLab-Prado. Madrid, diciembre 2020. Fuente:

<https://ankulegi.hypotheses.org/1248>

2020. In Memoriam. Monografía textil y visual

2020. In Memoriam es un proyecto colectivo llevado a cabo por la docente, artista visual e investigadora María Dolores Gallego junto con su alumnado de la asignatura *Las Artes Plásticas en la Educación* del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Almería en el primer cuatrimestre del curso académico 2020-2021.

Se trata de un proyecto educativo, creativo y artístico destinado a la formación del futuro profesorado de Educación Primaria inspirado en *TRAMA 2020*, la *Revista Textil colaborativa sobre la Pandemia del Covid* comentada con anterioridad, y como transferencia de conocimiento desde una actividad cultural realizada y organizada desde una institución cultural como Medialab-Prado (Madrid) a las aulas universitarias de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Almería. En esta ocasión, esta transferencia fue posible porque la docente y artista visual había sido una de las participantes de la creación de *TRAMA 2020* (Fig. 4) y tras su propia experiencia vivida consideró que podría ser una adecuada propuesta de introspección, comunicación y expresión visual en el marco formativo de la educación artística contemporánea del futuro profesorado.

Así, pues, el objetivo principal del trabajo participativo y colaborativo, que ha sido realizado dentro y fuera del aula y por parejas o en grupos pequeños, ha consistido en generar una monografía visual de 71 páginas que materializa la memoria, las vivencias, los sentimientos, etc. de los/as alumnos/as desde que comenzó la pandemia de la Covid-19 hasta aquellos días de los meses de otoño e invierno de 2020.

Para ello, se estuvo formando al alumnado, por un lado, en técnicas y materiales textiles como materiales propios del arte contemporáneo, así como activando su mirada sobre los materiales cotidianos que tenemos a nuestro alcance y que se pueden utilizar para las creaciones artísticas contemporáneas. Y, por otro lado, se llegó a cabo una

investigación y descubrimiento de artistas contemporáneas y diseñadores/as cuyas producciones personales se caracterizan por el empleo de técnicas y materiales textiles desde diversas perspectivas, puntos de vista y localizaciones geográficas. Este grupo de creadores/as fueron utilizados/as como referentes para las obras producidas entre los que estaban Sonia Navarro, Alia Ali, Joana Vasconcelos, Ghada Amer, Isabel Flores, Shani Ha, Rebeca Lar, Sonia Delaunay, Karina Guadalupe Salinas, Sheila Shicks y Leandro Cano.

De este modo, se generó un relato y memoria colectiva no lineal del año 2020 que recoge los diversos puntos de vista y las experiencias vividas a través de múltiples técnicas artísticas y materiales textiles mediante procesos artesanales que han dado lugar a una serie de propuestas artísticas contemporáneas (instalaciones, esculturas, obras pictóricas, performances, dibujos, etc.), tal y como se puede descubrir en sus páginas. (Figs. 6 y 7)

Figs. 6 y 7. Obra final (imagen de arriba) y vista detalle del proceso de trabajo (imagen de abajo). Título: *Un Planeta Devastador e Ignorante*, 2020. Medidas: 150 x 50 cm. Autores: Míryam Pelegrín Ruiz, Sergio Valentín Rodríguez Casas y Marina Valenzuela Plaza. (Fuente propia)

Así pues, tal y como explican los autores de la obra, titulada *Un Planeta Devastador e Ignorante*, se han inspirado para la creación de su obra en los cuadros de la artista argentina Karina Guadalupe Salinas. Por otra parte, comentan:

«En nuestra obra reflejamos en un mapamundi las distintas noticias sobre el Covid en algunos países del mundo. También hemos querido reflejar las malas actitudes y las consecuencias que han tenido en distintos países, por ejemplo, en España el mes de mayo estábamos confinados y en Estados Unidos estaban siguiendo con su vida normal. Por último, en el continente africano no hemos puesto ninguna noticia por la nula información que nos han ofrecido los medios de comunicación.» (AA.VV. 2020, p.12)

Por su parte, la obra de performance titulada *Sentimientos atrapados* (Fig. 8), las autoras se han valido de los hilos de diferentes colores para expresar los sentimientos que han experimentado durante el confinamiento del Covid-19. Por tanto, como se puede apreciar en la imagen de más abajo, cada sentimiento está representado por un color

Fig. 8. Título de la obra: *Sentimientos atrapados*, 2020. Autoras: Esmeralda Izem Fuentes y Daira Ruiz Palomares. Fuente propia.

De este modo, según las autoras, en su obra el color negro transmite la desesperación vivida hacia lo desconocido; el verde ha sido empleado como símbolo de esperanza con el deseo de que un día todo esto acabase pronto; el azul fue seleccionado para transmitir la tristeza experimentada día a día por todas las personas fallecidas y por la situación que todos estábamos viviendo; el morado se ha utilizado para transmitir el misterio o la frustración de ver todos los comercios cerrados, algo que ha supuesto un verdadero problema económico en sus familias; y, por último, el color amarillo lo han empleado para transmitir un pensamiento positivo. Es decir, a pesar de los malos momentos vividos, indican que, al menos, hayamos podido aprender algo como a estar solos, a ser más independientes e, incluso, a conocernos un poco más. (Ibidem, p. 26)

De este modo, como podemos ver con las obras seleccionadas de este proyecto, el arte textil se reivindica como un verdadero medio de comunicación y expresión, pero también la investigación y creación artística con procesos artesanales y materiales y

técnicas textiles como metodología útil y transversal de trabajo en el ámbito educativo universitario. (Freitag, 2022, pp. 66-74)

Memòria, recuperació d'artesanía i sostenibilitat

Memòria, recuperació d'artesanía i sostenibilitat [Memoria, recuperación de artesanía y sostenibilidad] es un proyecto artístico-educativo anual que ha sido realizado por primera vez en dos fases entre los cursos académicos 2019-2020 y 2020-2021, y en colaboración entre los/as profesores/as y el alumnado de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona y dos Institutos de Educación Secundaria: el I.E.S. Rovira-Forn y el I.E.S. Estela Ibèrica, ambos localizados en el municipio de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona, España).

El proyecto, principalmente, gira en torno a la investigación, experimentación y creación artística contemporánea con materiales textiles con el objetivo de conseguir:

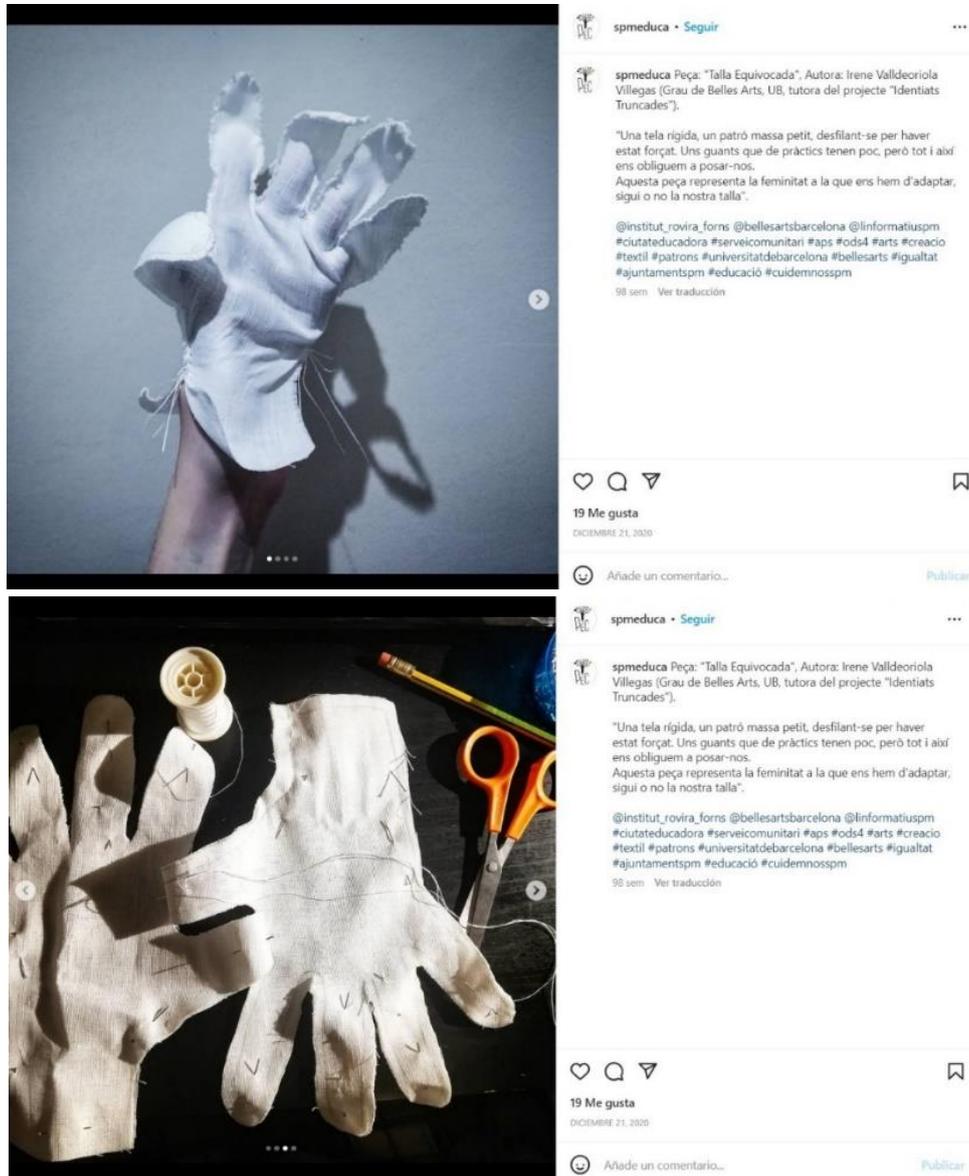
«La valorización de la tradición cultural textil mediante la expresión artística, la sostenibilidad y el reciclaje obteniendo patrones de piezas textiles con memoria de usos y anécdotas, a partir de las que trabajar su descontextualización y construir un relato colectivo desde la empatía, desde valores simbólicos y miradas hacia la transformación social.» (Civit, 2021, p.177)

En este sentido, la creación artística contemporánea se ha empleado como herramienta de transformación, tanto en las mentalidades del alumnado de ambos ámbitos educativos (universidad e institutos) en torno al género, la tradición textil y la sostenibilidad en los medios de producción, así como instrumento educativo para fomentar el debate participativo y colectivo entre jóvenes de diversas edades y como miembros de la sociedad actual e, incluso, como medio para reflexionar y visibilizar diversos aspectos de las inquietudes reales del estudiantado.

Por tanto, se ha llevado a cabo una acción social de transferencia de conocimientos y de enseñanza-aprendizaje en un doble sentido, mediante la *metodología del descubrir*, donde se «plantea la autocontemplación como investigación [y] la intuición es la herramienta preferente». (Grau y Porquer, 2017, p. 17) Además, cabe destacar la transversalidad curricular del proyecto ya que se han trabajado contenidos de diferentes áreas de conocimiento correspondientes a la etapa de educación secundaria como la Educación Visual y Plástica (a través del diseño y la creación de las obras, la composición de espacios creativos y expositivos), la Lengua Catalana (con la redacción de los textos vinculados a las obras), las Ciencias Sociales (acercando y conocimiento la artesanía y tradición textil), la Cultura y Valores (fomentando el arte comunitario, la sostenibilidad, el reciclaje, la inclusión y la perspectiva de género) o, por ejemplo, las Matemáticas (trabajando las dimensiones y las medidas a escala).

De entre los resultados obtenidos destacaremos a continuación algunas creaciones artísticas realizadas por el alumnado, llevadas a cabo individualmente y con una fuerte vinculación al diseño, el dibujo y la escultura, así como su exhibición en el medio digital. Concretamente, las siguientes imágenes muestran una selección de obras participantes en la exposición virtual *Mirades truncades*, realizada en la cuenta de Instagram de Santa

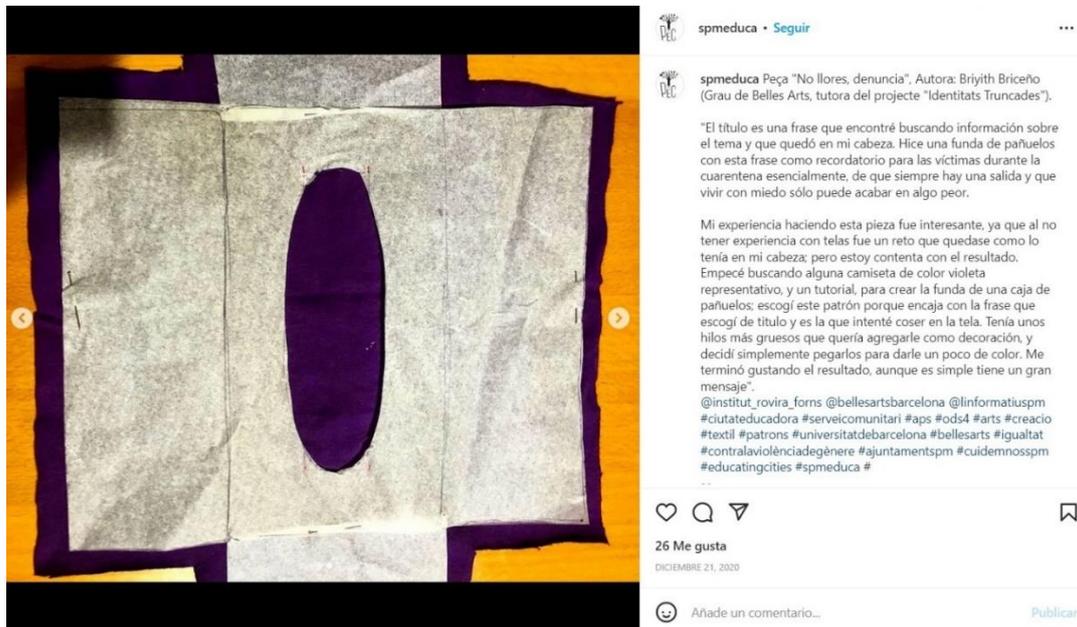
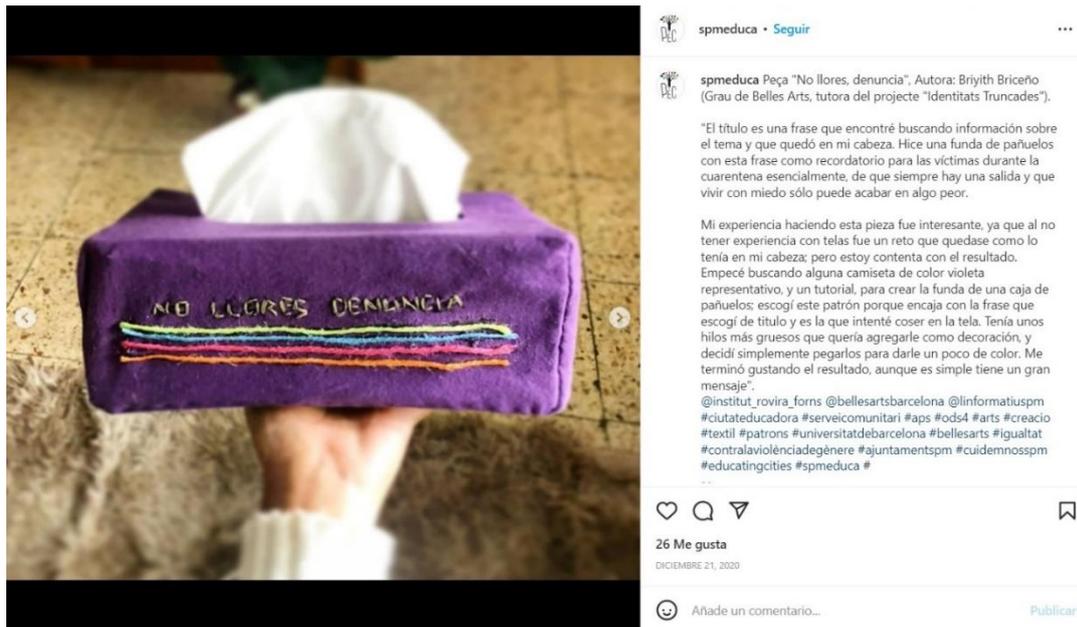
Perpètua Educa (@SPMeduca) entre 14 al 18 de febrero de 2021.⁴ En ella, el alumnado del IES Rovira-Forns expuso los resultados finales, pero también algunas imágenes de los procesos de trabajo llevados a cabo (en los que las técnicas y materiales textiles han sido el eje vertebral de todas las creaciones) y un breve texto explicativo de la obra.

Figs. 9 y 10. Resultado final (imagen de arriba) y proceso de trabajo (imagen de abajo) de la obra *Talla Equivocada*, 2020. Autora: Irene Valldeoriola Villegas. Fuente: https://www.instagram.com/p/CJEMj_zAMWQ/

En este caso, tal y como explica la autora de la obra, con *Talla equivocada* reflexiona visual y simbólicamente en torno a «la feminidad a la que debemos adaptarnos, sea o no nuestro tamaño». Por ello, ha utilizado «una tela rígida, un patrón demasiado pequeño, [el cual se] desfila por haber sido forzado. Unos guantes que de prácticos tienen poco, pero aun así nos obligamos a ponernos.» (Valldeoriola, 2020) (Figs. 9 y 10)

⁴ Enlace del perfil oficial @SPMeduca: <https://www.instagram.com/spmeduca/>. Fecha de consulta: 27/11/2022.

Figs. 11 y 12. Resultado final (imagen de arriba) y proceso de trabajo (imagen de abajo) de la obra *No llores, denuncia*, 2020. Autora: Briyith Briceño. Fuente: <https://www.instagram.com/p/CJEKMq5A8aj/>

Por su parte, Briyith Briceño nos habla tanto del proceso de trabajo como de la elección del título. Así como indica en la publicación de su obra, la alumna afirma que el título es una frase que encontró buscando sobre el tema de la violencia de género y se le quedó en su cabeza. Aunque afirma que su obra puede resultar simple, destaca la importancia de su mensaje. Tal y como explica ella misma: «Hice una funda de pañuelos con esta frase como recordatorio para las víctimas durante la cuarentena esencialmente, de que siempre hay una salida y que vivir con miedo sólo puede acabar en algo peor» (Briceño, 2020) (Figs. 11 y 12). Además, aunque comenta que no había trabajado con tejidos con anterioridad, subraya que su experiencia haciendo esta obra ha sido muy interesante y, también todo un reto del que está bastante contenta con el resultado.

Por ello, en este sentido, cabe destacar que el énfasis que han dado en este proyecto a mostrar también los procesos de trabajo en la exposición virtual nos hace reflexionar y subrayar que «la importancia recae en el proceso de creación y no en el resultado final» (Civit, 2021, p.188). Pero, además, este tipo de trabajos artesanales de creación textil popular y artística fomentan en los/as participantes: «la conciencia social y adquiriendo nuevos mecanismos de expresión mediante lenguajes visuales y plásticos, dotándolos de una función vehicular en los procesos de dinamización cultural y en las actividades de intervención socio-comunitaria» (Ibidem, 189). Unos nuevos mecanismos de comunicación de emociones desde una perspectiva visual y simbólica a través de materiales cotidianos y cercanos como los textiles, en muchos casos reutilizados. (L'informatiu, 2021)

Our city sunshine

El proyecto *Our city sunshine [El sol de nuestra ciudad]* de 2021 de la artista estadounidense Amanda Browder expande el adorno temporal y las formas decorativas más allá del espacio interior al exterior de un edificio en la ciudad de St. Charles (Illinois, Estados Unidos) traspasando así las estructuras de éste y llevando a cabo una instalación de tela en forma de mural o *graffiti textil* de grandes dimensiones (Fig. 14).

Para la realización de *Our city sunshine*, tal y como expone la artista en su página web y podemos ver en la Fig. 13:

«Con más de 100 voluntarios de toda la zona de St. Charles, Illinois, nos unimos para coser, coser y charlar mientras hacíamos esta instalación de tela a gran escala. Toda la tela fue donada. Nos reímos, nos conectamos e hicimos esta increíble obra que es una representación visual de St. Charles, Illinois, y de la gente que vive aquí». (Browder, 2021)

De esta forma, en esta y otras de sus obras, la artista se centra en crear entornos en las calles y los espacios públicos que refuercen la identidad de la comunidad, promuevan las relaciones de los vecinos en los barrios, brinden oportunidades para momentos de encuentro y trabajo colectivo entre los propios residentes del vecindario, y pone en diálogo los contextos urbanos, las comunidades, la arquitectura y el arte. (Spring, 2014)

Figs. 13 y 14. Instantáneas del proceso de trabajo (mosaico de imágenes de arriba) y artista con participantes junto al resultado final de la obra (imagen de abajo). Título: *Our city sunshine*, 2021.

Fuente: <https://bit.ly/3ElthtJ>

Por otra parte, es importante destacar que las telas con las que trabajan colaborativamente son donadas y recicladas por los/as propios/as participantes a través de una convocatoria previa. Por tanto, cada obra fomenta y celebra el espíritu del voluntariado y los resultados finales son reflejo del esfuerzo de toda una comunidad (Prain, 2014) rompiendo así la idea o el estándar jerárquico establecido entre *artesanía versus Arte* porque, como expone Amanda en su propia página web, en sus obras:

«El “artista” no es una sola persona, sino una red de participantes y espectadores. (...) Ser el “artista” se vuelve fluido y colectivo, en paralelo con la historia del oficio en la que la mayoría de los artistas permanecen en el anonimato, pero el arte y la importancia de su trabajo trasciende la identidad individual.» (Browder, 2021)

Así, las diferentes piezas donadas fueron ensambladas y cosidas por los voluntarios siguiendo el diseño digital que había realizado previamente la artista para este espacio específico y tras conocer los diversos tejidos donados.

Tejiendo la calle

Recordándonos a la producción de la artista polaco-americana [Olek](#), el proyecto *Tejiendo la calle* pone en valor y saca de las casas la creatividad, los conocimientos y técnicas tradicionales de las labores textiles que las mujeres rurales han ido transmitiendo y cultivando de generación en generación. Su directora, la arquitecta María Fernández Ramos (<https://submarina.info/>), la impulsó como una iniciativa eco-social para revivir la tradición popular de Valverde de la Vera, un pequeño pueblo de la mancomunidad de La Vera en la provincia de Cáceres. (Suarez, 2022)

Desde hace 10 años, este proyecto de cooperación vecinal es desarrollado en colaboración con las tejedoras y vecinos/as de este municipio, que es Conjunto Histórico Artístico y ha sido declarado uno de *Los pueblos más Bonitos de España*. Aunque la mayoría de los/as participantes son mujeres de avanzada edad, desde el comienzo del

proyecto han participado en él un gran número de personas con edades comprendidas entre los 3 y los 93 años en una población que no superan los 500 habitantes.

Tal y como explican los/as habitantes de este pueblo y participantes en el proyecto en el documental realizado para la celebración de su décimo aniversario, se empezaron a reunir un grupo de vecinas para tejer parasoles. Las más expertas enseñan a las nuevas. Tejen en los meses más fríos, cuando el pueblo está más vacío. Al llegar el mes de julio, colocan las piezas hechas a mano. Una tras otra en las calles de Valverde. Las cuelgan como la ropa tendida. Hacen nudos y lazos entre los balcones de las casas. Visten las calles con tramas que dan sombra en los meses más calurosos, cuando el pueblo se llena con las familias que regresan y con nuevos/as invitados/as. (Fernández Ramos, 2022) De este modo, el acto de tejer se convierte en una metáfora de la vida diaria, pero también en un instrumento o medio para construir espacios, grupos, comunidades, actividades e ideales que de otra forma permanecerían escondidos, olvidados o perdidos. (Hemmings, 2010)

Inspirados en los motivos y las técnicas que las mujeres del pueblo utilizaban para tejer las ropas del hogar (sábanas, manteles, bolsas para el pan, cojines, faldillas, jersey, toallas, etc.) así como en los muestrarios que realizaban en sus clases de Labores en el colegio y en otros estudios superiores como Magisterio⁵, en *Tejiendo la calle* ponen en uso estas técnicas de confección como el ganchillo, los bordados (sobre malla, el festón, el bodoque, el punto de cruz), el tejido sobre bastidor, el *collage o patchwork* de retales, la pintura sobre tela, los zurcidos, la vainica, etc. De este modo, técnicas y ornamentos que pertenecen al imaginario colectivo del lugar y que tradicionalmente han estado presentes en las artes textiles, objetos y arquitectura de la zona son combinados con otros nuevos diseños contemporáneos. Aunque, sobre todo, cabe destacar que cada participante imagina, diseña y elabora a mano y a su ritmo sus propias piezas, esencialmente, de ganchillo que luego después aporta a la instalación común.

Así, cada año desde 2013, realizan en verano una propuesta única de instalación artística *site-specific* que inunda las calles del pueblo a modo de expresión personal y como señal de identidad de los/as participantes y habitantes locales. Para la elaboración de las piezas, que se van configurando con módulos más pequeños y que combinan entre sí, reutilizan material de plástico que recolectan y limpian (como bolsas o botellas de plástico, plásticos de embalajes, telas producidas a base de botellas PET recicladas, lonas plásticas publicitarias y redes de pesca en desuso) y lo transforman, primero en largas tiras con las que preparan los ovillos para tejer principalmente y, luego, en elementos decorativos, ligeros, artísticos, impermeables y funcionales. Al final de cada verano, las piezas son guardadas y las vuelven a instalar en cada temporada estival hasta que, por su uso y el impacto de los rayos del sol, no se pueden reparar. En este momento es cuando las depositan en el punto limpio más cercano de la localidad.

⁵ Tal y como explica Elisabeth Lorenzi, «el textil, como campo de expresión en nuestra cultura, es un dominio feminizado y así se ha transmitido en la educación, porque bordar, tejer y patronar era parte del currículo oficial educativo de las mujeres hasta el final del franquismo» (Lorenzi, 2022).

Actualmente, esta iniciativa tiene un largo recorrido y ha tenido diversos reconocimientos como ser una de las iniciativas españolas que han sido apoyadas y reconocidas por la *Nueva Bauhaus Europea* por ser una excelente propuesta de inclusión y cultura. (New European Bauhaus, 2022) Además, el documental citado, titulado *Tejiendo la calle*, que recientemente ha sido estrenado, cuenta con una publicación exquisita. Un libro publicado y editado en 2021 por Rua Ediciones (Figs. 15 y 16) y en el que se muestra el *making off* del proyecto, en el que los espacios privados y públicos del pueblo se funden en un todo y en una red infinita.

Figs. 15 y 16. Páginas interiores del libro *Tejiendo la calle*, 2021. Fuente: <https://ruaediciones.com/Tejiendo-la-calle>

CONCLUSIONES

A modo de reflexión final, finalizamos destacando el auge y la importancia que están teniendo hoy en día los procesos creativos y artesanales en torno al arte contemporáneo realizado con textiles. Como hemos podido ver en los seis proyectos que hemos

analizado y presentado, el esfuerzo y trabajo de comunidades y grupos de personas diversos rompen con la idea o el estándar jerarquizado y establecido ente *artesanía versus Arte*. Además, estos proyectos generan propuestas artísticas contemporáneas (libros de artista, esculturas, instalaciones artísticas *site-specific*, *performances*, obras pictóricas y de dibujo, etc.) realizadas individualmente o en co-autoría de forma horizontal en las que los/as artistas participan como otro/a autor/a más y en las que todas las personas (profesionales o no y de diversas edades) aportan y suman llevándose a cabo un proceso participativo activo intergeneracional y dual de enseñanza-aprendizaje en torno a la artesanía textil y el arte contemporáneo.

Por otra parte, cabe destacar la variedad de técnicas y materiales utilizados, todos ellos cotidianos y siempre inspirados en las labores textiles tradicionales, pero desde puntos de vista actuales. En suma, el arte contemporáneo realizado con textiles se ha afianzado como un rotundo medio de comunicación y expresión, tanto personal como colectivo, con el que se puede compartir vivencias, crear comunidades y generar identidades compartidas durante periodos de tiempo largos, sobre todo por la importancia y experiencia del proceso de trabajo. Por tanto, cabe enfatizar la importancia de la participación en los procesos de creación más que en el resultado final. Así, podemos afirmar que las metodologías de la creación artística textil generan y transmiten conocimientos históricos y actuales, pero también ayudan al desarrollo personal y el bienestar de las personas involucradas creando una conexión íntima e introspectiva con ellos/as mismos/as. En definitiva, este tipo de proyectos son unas verdaderas herramientas útiles para fomentar una verdadera transformación social, de resiliencia y de memoria viva desde el patrimonio y conocimiento local y a través de la creatividad y el arte.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. (2020) 2020. *IN MEMORIAM. Monografía textil y visual* [Material inédito]. Almería: Universidad de Almería.

AA.VV. (2022/1) *Contextile 2022. Bienal de Arte Têxtil Contemporânea*. Guimarães: Contextile. (Disponible en: <https://contextile.pt/2022/bienal-de-arte-textil-contemporanea/>).

AA.VV. (2022/2): *X Bienal Internacional Arte Textil Contemporáneo. 25 aniversario WTA*. Madrid: Plataforma Arteinformado. (Disponible en: <https://www.arteinformado.com/agenda/f/x-bienal-internacional-de-arte-textil-contemporaneo-25-anos-wta-217188>).

ÁLVAREZ REYES, Juan Antonio y GAZDZINSKI, Roxana (2022) *Textiles Instalativos. Del medio al lugar*. Sevilla: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. (Disponible en: <http://www.caac.es/programa/textiles21/frame.htm>).

ARIAS LÓPEZ, Beatriz Elena, BLIESEMANN DE GUEVARA, Berit & CORAL VELÁZQUEZ, Laura (2020) «Prefacio». En ARIAS LÓPEZ, Beatriz Elena, BLIESEMANN DE GUEVARA, Berit & CORAL VELÁZQUEZ, Laura: *(Des)tejiendo miradas. Hilar, bordar y remendar la reconciliación en Colombia*. Medellín: Editorial Periferia. (Disponible en línea: <https://bit.ly/3OnHqQ2>). Fecha de consulta: 21/11/2022.

BRICEÑO, Briyith (2020) *No llores, denuncia*. @SPMeduca. 2020. (Disponible en: <https://www.instagram.com/p/CJEKMq5A8aj/>). Fecha de consulta: 27/11/2022.

- BROWDER, Amanda (2021): *Our city Sunshine*. (Disponible en línea: <https://www.amandabrowder.com/outdoor-installations-amanda-browder/our-city-sunshine-2021>). Fecha de consulta: 15/11/2022.
- CAAT: *Intervenciones textiles* [Catálogo de exposición]. Buenos Aires: Centro Argentino de Arte Textil, 2021. (Disponible en: <https://caat.org.ar/wp-content/uploads/2022/02/catalogo-intervenciones-textiles.pdf>).
- CIVIT LÓPEZ, Anaïs (2021) «Recuperación de la tradición textil en Santa Perpètua de Mogoda: una aproximación desde la práctica artística en clave de Aprendizaje-Servicio». *Revista de Investigación en Educación*, 19(2), pp. 176-191. <https://doi.org/10.35869/reined.v19i2.3674>
- Colección XVIII: Textil* en el Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles (Madrid, España) (Disponible en: <https://ca2m.org/exposiciones/coleccion-xviii-textil>)
- DE DIOS, Lala (2022) *De las Bienales de Lausana a hoy: orígenes y recorrido del arte textil contemporáneo*. Sevilla: Centro Andaluz de Arte contemporáneo. (Disponible en: http://www.caac.es/actividades/proyectos/conf22_lala.htm).
- DE LOS SANTOS, Florencia: *Trama 2020. Revista textil colaborativa sobre la Pandemia del Covid* [Blog], 2021. (Disponible en línea: <https://revistatextil2020.blogspot.com/p/dossier.html>). Fecha de consulta: 21/11/2022.
- FERNÁNDEZ RAMOS, Marina (2022) *Tejiendo la calle* [Documental]. Valverde de la Vera. (Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Hu4t78rhdns>).
- FREITAG, Vanessa (2022) «El lenguaje textil y sus posibilidades en el contexto educativo». *Invisibilidades. Revista Ibero-Americana de Pesquisa em Educa Educação, Cultura e Artes*, 17, pp. 66-74. DOI: 10.24981/16470508.17.7
- GALLEGO MARTÍNEZ, María Dolores (2022) «Graffiti textil: diseño, creación y educación artística en espacios públicos». En AA.VV.: *Libro de Actas. I Congreso Internacional Mujeres Creadoras: Dibujo+Diseño+Acción*. Córdoba: Editorial Cántico, pp. 255-272.
- GILA MALO, María del Carmen (2015) *Dibujar bordando. Aplicación del bordado al dibujo* [Tesis Doctoral]. Granada: Editorial de la Universidad de Granada.
- GRAU COSTA, Eulàlia y PORQUER RIGO, Joan Miguel (eds.) (2017) *Dimensiones XX. Genealogías de anonimato. Arte, investigación y docencia. Volumen 2*. Barcelona: Edicions Saragossa y Sección de Escultura y Creación del Departamento de Artes y Conservación–Restauración de la Universitat de Barcelona. (Disponible en línea: http://imporquer.com/wp-content/uploads/2017/04/Dimensiones-XX-2_Frag.pdf). Fecha de consulta: 18/11/2022.
- HEMMINGS, Jessica (2010) *In the Loop: Knitting Now*. Londres: Black Dog.
- L'INFORMATIU: (2021). «Expressar emocions a través de peces de roba». *L'Informatiu* (Santa Perpètua de Mogoda), 655, p. 17. (Disponible en línea: <https://www.staperpetua.org/linformatiu/index.php/societat/12079-expressar-emocions-a-traves-de-peces-de-roba>). Fecha de consulta: 16/10/2022.
- LARREA PRINCIPE, Iratxe, (2007) *El significado de la creación de tejidos en la obra de mujeres artistas* [Tesis doctoral]. Bilbao: Editorial de la Universidad del País Vasco.
- LORENZI FERNÁNDEZ, Elisabeth (2022) «Trama 2020. Memoria textil sobre la Pandemia». *Revista Ankulegi de Antropologia Social*, 2022. (Disponible en línea: <https://ankulegi.hypotheses.org/1248>).
- LORENZI, Elisabeth (2021) *Trama 2020. Revista textil colaborativa sobre la Pandemia del Covid*. Madrid: Medialab-Prado, p. 2. (Disponible en línea: <https://bit.ly/3VakKFT>). Fecha de consulta: 21/11/2022.

MACBA (2022) Teresa Lanceta. *Tejer como código abierto*. Barcelona: Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2022. (Disponible en: <https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/exposiciones/teresa-lanceta-tejer-como-codigo-abierto>).

MOORE, Mandy y PRAIN, Leanne (2019) *Yarn Bombing: The Art of Crochet and Knit Graffiti: Tenth Anniversary Edition*. Vancouver: Arsenal Pulp Press.

NEW EUROPEAN BAUHAUS (2022) «Tejiendo la calle». (Disponible en: <https://neweuropeanbauhaus.es/proyectos/tejiendo-la-calle/>). Fecha de consulta: 08/10/2022.

OCHOA RONDEROS, Manuela (2020) «Prólogo». En ARIAS LÓPEZ, Beatriz Elena, BLIESEMANN DE GUEVARA, Berit & CORAL VELÁZQUEZ, Laura: *(Des)tejiendo miradas. Hilar, bordar y remendar la reconciliación en Colombia*. Medellín: Editorial Periferia, 2020, p. 22. (Disponible en línea: <https://bit.ly/3OnHqQ2>). Fecha de consulta: 21/11/2022.

PRAIN, Leanne (2014) *Strange Material. StoryTelling through textiles*. Vancouver: Arsenal Pulp Press.

SPRING, Jenny Moussa (2014) *Unexpected Art: Serendipitous Installations, Site-Specific Works, and Surprising Interventions*. San Francisco: Chronicle Books.

SUÁREZ, Mario (2022) «Extremadura será el destino de moda en 2023 para interioristas, arquitectos y diseñadores». *Revista AD*, (2022). (Disponible en línea: <https://bit.ly/3OmnY6p>). Fecha de consulta: 15/11/2022.

SUBMARINA ESTUDIO: «Información General». (s.f.a). (Disponible en: <https://submarina.info/equipo/>). Fecha de consulta: 14/10/2022.

VALLDEORIOLA VILLEGAS, Irene (2020) *Talla Equivocada*. @SPMeduca. 2020. (Disponible en: https://www.instagram.com/p/CJEMj_zAMWQ/) . Fecha de consulta: 27/11/2022.

