

Resonancia

ARTES APLICADAS CONTEMPORÁNEAS

POSTGRADO
2019-2020

Escola Massana.
Centro de Arte & Diseño

Barcelona, España.

Resonancia

ARTES APLICADAS CONTEMPORÁNEAS

POSTGRADO
2019-2020

POSTGRADO
2019-2020

Resonancia.
Artes Aplicadas Contemporáneas
Escola Massana, Centro de arte y diseño.

COORDINADOR
Oscar Guayabero

PROFESORES / TALLER DE ARTES DEL FUEGO
Yukiko Murata y Santiago Planella

ALUMNAS
Catalina Giacaman
Tina Gutiérrez
Josefina Paredes
Muntsa Pous

PROFESORA / TALLER DE JOYERÍA
Grego García

ALUMNAS
Catalina Barrientos
Sylvia Berté
Vanesa Lamadrid
Nora Sarlak

PROFESORAS / TALLER DE ARTE TEXTIL
Nuria Bitra y Francesca Piñol

ALUMNAS
María Agar
Tomás Olivos
Mariana Rapela
Ona Trepal
Lidia Vilches

DISEÑO
Tomás Olivos

Barcelona, España.

Escola Massana.
Centro de Arte & Diseño

Barcelona, España.

Resonancia

RESONANCIA	6
Catalina Giacaman	
ARTESANÍA CONFINADA	8
Oscar Guayabero	
TALLER DE ARTES DEL FUEGO	12
Santiago Planella	
Catalina Giacaman	18
Tina Gutiérrez	22
Josefina Paredes	26
Muntsa Pous	30
TALLER DE JOYERÍA	34
Grego García	
Catalina Barrientos	38
Sylvia Berté	42
Vanessa Lamadrid	46
Nora Sarlak	50
TALLER DE ARTE TEXTIL	54
Nuria Bitria y Francesca Piñol	
María Agar	58
Tomás Olivos	62
Mariana Rapela	66
Ona Trepát	70
Lidia Vilches	74

POSTGRADO
2019-2020

Resonancia.
Artes Aplicadas Contemporáneas
Escola Massana, Centro de arte y diseño.

RESONANCIA

CATALINA GIACAMAN

Alumna del Postgrau d'Arts Aplicades Contemporànies
Escola Massana de Barcelona 19-20, Centre d'Art i Disseny

Resonancia es el espacio común donde confluye el trabajo de 12 híbridos habitantes de la difusa frontera entre arte y artesanía quienes han vivido la extravagante aventura de verse obligados a emigrar del taller, hacia el confinamiento en sus hogares.

Nos internamos en el oficio; repertorio de técnicas heredadas de generación en generación, propagando un diálogo extendido sobre el horizonte del tiempo que conecta con un pasado que se encarna hoy en nosotros: *La viva memoria que reúne lo pensado, abriendo camino a lo por pensar.*

Hoy más que nunca, encontrándonos en el contexto de una pandemia mundial, es que esto cobra relevancia, nuestra percepción de la inalterable "normalidad" se cae a pedazos, la incertidumbre y la especulación nos angustian existencialmente y el ser despojados de nuestro contacto con el exterior, las herramientas y nuestro hábitat natural del taller, nos propone el gran desafío de adaptarnos al cambio que es movimiento y desde ahí construir un lugar de resistencia para las artes y artesanías. Abrir camino a lo por pensar hoy es una necesidad y resignificar nuestras labores con la misión de participar de una nueva reconfiguración del mundo es la posibilidad que nos brinda esta situación excepcional.

Los últimos meses hemos trabajado desde la dimensión silenciosa del trabajo solitario, esto ha permitido que nuestra atención, que es *la oración natural del alma* se agudice, pudiendo escuchar y así recaer en nuestros pensamientos, narrativa abierta que ocurre constantemente en el devenir de la obra.

El *hacer artesanal* es el origen desde donde emergen las expresiones artísticas aquí contenidas, desde los lentos tiempos de elaboración, el cuidado y aprecio por los materiales y el trabajo bien hecho.

Es así como mediante el compromiso con la práctica artesanal, que penetramos en la dimensión matérica, cuyo lenguaje se nos es revelado intermitentemente a través de las formas, permitiéndonos vislumbrar durante el proceso, pequeños momentos de lucidez, en los cuales se manifiesta que las formas o huellas físicas son muestras de procesos interiores o regiones espirituales de la existencia. Dicho proceso de diálogo con la materia, adaptación de la técnica y desarrollo de la habilidad comunica en todas sus etapas y va guiando la práctica generando una suerte de dirección intuitiva, que se escapa a la palabra y se refugia en el símbolo.

Cuando hemos llegado a integrar la experiencia con los materiales, podemos vislumbrar que el arte es con la vida. La paradoja, visibilizar lo invisible, el eterno retorno, la fluidez y vida del agua, el recuerdo, la revalorización del desperdicio material y cultural, la esperanza, el ser agujero, los límites, el silencio, el viaje, son todos temas tratados en esta exposición, los cuales demuestran que el impulso narrativo de nuestras obras reside en la experiencia vivida, en la revalorización constante de lo que vivimos momento a momento.

Es así como nos une una propuesta esencial común: el que todas nuestros trabajos no sean resultados conclusivos sino testimonio del trayecto recorrido que ha evolucionado con ellas. Esto significa traer aquí o desvelar a través de la obra como símbolo las relaciones

que hemos experimentado a través del proceso, planteando a su vez la posibilidad de emigrar a nuevas maneras de relacionarnos con el mundo, a nuevas maneras de pensar que estén en contacto con otras realidades y universos.

El tomar conciencia de la compleja trama de relaciones que interactúan constantemente, nos hace responsables de nuestro entorno entendiéndonos como partes de este, y a su vez revelándonos que *la búsqueda intelectual y espiritual no se da puramente en el templo o en la biblioteca, sino que también puede encontrarse en la profundidad y entrega en lo que hacemos.*

Todo esto importa, porque nos ayuda a enfrentar de un modo transformador la crisis actual en la que estamos envueltos, lo discursivo y lo material se constituyen mutuamente y así podemos mediante la expresión artística como herramienta de comunicación con el mundo aportar al gran desafío del presente cual es la asimilación de una nueva cosmología que nos religue nuevamente con la tierra, nuestro hogar común.

Somos la tierra misma que se hace auto consciente, y piensa y vive en nosotros.

ARTESANÍA CONFINADA

OSCAR GUAYABERO

Coordinador del Postgrau d'Arts Aplicades Contemporànies
Escola Massana de Barcelona, Centre d'Art i Disseny

Desde hace ya 5 años la Escola Massana (Centro de Arte y Diseño), ofrece el único Postgrado en Artes Aplicadas Contemporáneas del país. Fue un proyecto que se gestó durante tiempo, capitaneado por Jesús Ángel Prieto, profesor histórico de la escuela y activista incansable de la Artesanía en su visión más social y ecosostenible. Este año, con Jesús en una jubilación que aún parece activarle más, he tenido la suerte y el privilegio de poder coordinar este postgrado. Un año complejo, sin duda. Dejadme que explique en qué se basa el Postgrado para poder entender que ha supuesto el confinamiento.

El Postgrado en Artes Aplicadas Contemporáneas que ofrecen la Escola Massana y la Universidad Autónoma de Barcelona propone una formación que va más allá de los planteamientos disciplinares en el entorno de las Artes Aplicadas. Así, se orienta a estudiantes y profesionales vinculados a los campos de la artesanía, el diseño y las artes en general, y puede resultar de interés para graduados en Bellas Artes, Arquitectura, Diseño o Humanidades, para titulados de ciclos formativos en escuelas de arte y de diseño, así como para profesionales en activo sin formación universitaria.

El itinerario formativo es eminentemente práctico. Su centro de gravedad reside en las actividades que se desarrollan en los talleres a los que cada estudiante puede optar: Arte Textil, Joyería y Artes del fuego (Cerámica y Vidrio). Estos talleres están dirigidos por profesionales de larga trayectoria: Francesca Piñol y Nuria Bitra en textil; Grego García Tobar en Joyería; Yukiko Murata y Santiago Planella en

Artes del Fuego. El Postgrado facilita un espacio y un tiempo de crecimiento y maduración en las habilidades y el dominio de las técnicas y materiales, al tiempo que propone un lugar compartido para la reflexión sobre la función contemporánea de las artes aplicadas y su papel en el mundo actual, desde un enfoque transdisciplinar y en el territorio común de las artes y el diseño. Durante el curso vamos introduciendo cápsulas de conocimiento con el objetivo de abrir caminos de investigación para los estudiantes, desde fabricación digital a activismo textil, historia de la Artesanía, herramientas digitales, construcción de moldes, etc.

A nivel de desarrollo profesional, el Postgrado en Artes Aplicadas Contemporáneas promueve la realización de proyectos personales con un alto grado de implicación social, ecológica y creativa, optimizando los recursos que ofrecen las prácticas de las artes y el diseño. Su mirada interdisciplinar promueve, a su vez, la capacidad de nuevos y nuevas artesanas para el trabajo en equipos multiprofesionales vinculados a campos como los de la arquitectura, el diseño de producto, las artes visuales, la moda, el audiovisual, las artes escénicas y otros quizás aún por emerger. Se trata de generar oportunidades que desemboquen en una trayectoria profesional creativa. Durante el curso recibimos la visita y podemos conversar con diferentes artesanos, diseñadores y artistas que comparten su experiencia con los alumnos.

Ese hubiera sido un curso corriente, terminando con una exposición de los trabajos de fin de postgrado en Artesanía Catalunya, como en anteriores ediciones. Pero este no ha sido un curso corriente. En marzo todo cambió, como al resto, la pandemia y en consiguiendo

te confinamiento nos pilló desprevenidos. Todo el esquema del curso saltó por los aires, porque como decía, la columna vertebral del postgrado son los talleres, el trabajo con los materiales, herramientas y técnicas. Las clases pasaron a ser virtuales, los profesores nos volcamos en intentar lo imposible, trasladar a lo digital la materialidad de las Artes Aplicadas.

Y, he aquí, que esta experiencia nos ha dejado algunas consideraciones.

La Artesanía no puede ser virtual. Eso podría considerarse una desventaja pero en realidad, esta condición actúa como un detector de realidad. Es decir, cuando más nos alejamos de la realidad tangible, de la materialidad más primaria, más nos adentramos en una virtualidad que curiosamente es tremendamente materialista y menos posible es la artesanía. El consumo que conlleva lo digital, de Netflix a Amazon, es deudor de una concepción deslocalizada tanto de la producción como del consumo. Por el contrario, una materialidad (que no materialismo) que nos lleva al taller del artesano, a la compra directa, al mercado popular, nos acerca a un consumo responsable con conocimiento directo de aquello que compramos, de quien lo crea y con qué materiales.

La educación de las Artes Aplicadas necesita de la co-creación y la convivencia formativa.

A pesar del enorme esfuerzo por parte de los profesores y los alumnos, la experiencia educativa que hemos conseguido, no puede ser comparable a la que tenemos en formato presencial. No solo por un tema de herramientas y espacios sino y sobretodo por un aspecto de compartir conocimiento y crearlo juntos. Es a partir del intercambio que nos da la domesticidad

1. La Artesanía no puede ser virtual.
2. La educación de las Artes Aplicadas necesita de la co-creación y la convivencia formativa.
3. El espacio de la domesticidad debe cambiar.
4. La cotidianidad de las erres sostenibles.

presencial cuando se crean espacios idóneos para el crecimiento colectivo y personal. La generación de estos espacios donde compartir formación entre alumnos y profesores hace surgir sinergias, hibridaciones, inteligencia colectiva y el crecimiento por la experiencia no por la información. En este sentido, las Artes Aplicadas nos ayudan a entender la educación como algo más que el traspaso de conocimientos, acercándolo a las experiencias vitales. Por ese motivo estamos trabajando para que los alumnos puedan hacer un trimestre de taller durante el próximo curso.

El espacio de la domesticidad debe cambiar.

Nuestros espacios domésticos parecen creados para albergar el reposo de las unidades productivas que somos los humanos en general. Estos espacios han sido motivo de especulación y se han ido reduciendo hasta llegar a ser pequeñas unidades habitacionales que para nada cumplen con la habitabilidad propuesta por Le Corbusier. Los alumnos del postgrado, en un buen número provenientes del extranjero, se han encontrado en habitaciones de pisos compartidos, con un déficit evidente de espacio para trabajar pero también para vivir en su sentido más amplio. En los encuentros virtuales que hemos tenido con artesanos, durante este confinamiento, hemos visto que muchos de ellos tienen una estructura de habitat/taller y a menudo fuera de grandes urbes. Es decir, casa y trabajo en una misma construcción. Eso les ha hecho mucho más resilientes. Han podido seguir, cuando el acceso a las materias primas se lo ha permitido, trabajando y creando. Sus experiencias de confinamiento son mucho más relajadas que las urbanas. El modelo de habitat artesano nos puede dar pistas de hacia donde puede ir una nueva ruralidad contemporánea.

La cotidianidad de las erres sostenibles.

En los planteamientos de sostenibilidad se habla de las tres erres: Reducir, Reusar/Reutilizar, Reciclar. Yo añadiría una cuarta que sería la de ralentizar. Bajar la velocidad es vital. Pues en nuestra experiencia confinada se han implementado de forma natural esas cuatro erres. Hemos visto reducidos nuestros recursos, nuestros materiales, nuestras herramientas y sin embargo hemos seguido creando. Hemos reusado los materiales, los objetos, una y otra vez extrayendo el máximo en cada uno de sus usos. Hemos reciclado todo aquello que hemos encontrado por casa para generar obra. Desde utensilios de cocina a dispositivos móviles, todo es susceptible de ser usado de una forma creativa. Y por último, de alguna forma, el confinamiento nos ha regalado tiempo muerto. Un tiempo que los alumnos han usado para profundizar en sus planteamientos, en los conceptos que son el motor de sus proyectos. Se han dado el tiempo de pensar, de meditar. Un tiempo que es propio de lo artesanal y, a menudo, ajeno a lo industrial.

LA DIFICULTAD DE APRENDIZAJE DE LAS PRÁCTICAS CERÁMICAS DURANTE EL CONFINAMIENTO, UNA OPORTUNIDAD

SANTIAGO PLANELLA

Docente del Postgrau d'Arts Aplicades Contemporànies
Escola Massana de Barcelona, Centre d'Art i Disseny

EL ESCENARIO

Con el fin de adaptarse a la nueva situación de confinamiento domiciliario, el programa de la especialidad de Cerámica y Vidrio del segundo semestre cambia de dirección. No puede asumir el objetivo de obtener una producción cerámica desarrollando las técnicas y métodos especializados del oficio, debido a la inaccesibilidad a las infraestructuras del taller. Ante la única opción de trabajar en un ambiente doméstico y con un seguimiento docente en línea se propone:

1. Hacer un trabajo de investigación centrado en las prácticas de la arcilla antes de su vitrificación por los procesos de cocción.
2. Dejar de lado el objetivo de la producción cerámica y su exposición en un espacio físico, y optar por una presentación virtual en red utilizando los lenguajes del vídeo y de la fotografía como soporte.
3. La imposibilidad de crear objetos cerámicos siguiendo un aprendizaje técnico especializado remite a la opción de desarrollar la investigación atendiendo los recursos expresivos del vídeo y de la fotografía como medios domésticos de grabación y de comunicación del trabajo.
4. El lenguaje del vídeo y de la fotografía dan la opción de observar y utilizar los procesos de los oficios como manifestaciones creativas en sí mismas. Es pues, una oportunidad para investigar otras maneras de relacionarse con los materiales y con las prácticas de la arcilla. También es una ocasión para descubrir otras cualidades y significaciones desde el ámbito cerámico ante la imposibilidad de transitar por unos recorridos técnicos más complejos

que suelen tener la finalidad de conseguir la excelencia objetual.

5. Las propiedades del barro como materia plástica, registradora y expresiva, y todas sus manifestaciones con relación a la transformación fenomenológica, e incluso agencial como actor de cualquier ecosistema, se convierten en el punto de mira y toman protagonismo.

6. Con todas estas anteriores condiciones, es fácil vincular el desarrollo del proyecto práctico-teórico a la observación y al análisis de las relaciones que establecemos con los materiales, con la idea de poder descubrir porque son así, qué pasaría si estas relaciones fueran diferentes, y aún, que conlleva establecer este tipo de relaciones de cara a la construcción y transformación de los objetos que nos rodean, o sea, de nuestro entorno, de nuestro mundo.

LOS HECHOS

A partir de estas pautas las alumnas proponen unos recorridos que transitan por los siguientes escenarios:

Josefina Paredes Wood siente curiosidad por la conexión entre las cosas. Esta atracción por los enlaces ha estructurado el imaginario de Josefina que se sitúa en torno a la inconmensurabilidad de comunicaciones posibles y que traslada a una maraña de tubos curvados y de nudos, de conducciones y ligamentos, de canalizaciones laberínticas, de angulaciones encadenadas de planos y pliegues, de masas informes desplegándose y fluyendo por el espacio, de sistemas volumétricos irregulares creciendo y desarrollándose cíclicamente, infinitamente.

A partir de su manera de captar los vínculos y su continuidad, Josefina trenza todas sus

manifestaciones posibles en un encadenamiento infinito de pliegues y ondulaciones. Descentraliza, “desjerarquiza” y crea relaciones ecuánimes y generosas en matices. Ofrece la posibilidad a las masas fluidas que nazcan según la necesidad de cada momento, de cada lugar, o sea, en función de los afectos y de las ecologías contextuales.

Ahí está la relatividad de las dimensiones -micro o macro- y del número de corporalidades -una, dos o infinitas-. El avance y el desarrollo de la corporificación solo depende de las condiciones del medio y responde únicamente a las relaciones presentes en el contexto, se comporta de manera similar a las plantas rizomáticas.

Desde estas intenciones, los pliegos y sus concavidades van cogiendo corporalidad física como resultado de la aplicación de un sistema constructivo con la técnica de placas de arcilla que implica la edificación por etapas de nuevos miembros plásticos. Cada nuevo elemento se moldea en función de la consolidación por secado de las zonas inferiores que sirven de basamento al constante crecimiento de las nuevas partes.

El confinamiento sin duda ha sido una prueba de superación y concentración para Josefina. Seguir el aprendizaje del Postgrado en una situación de aislamiento físico y de reclusión voluntaria en el propio domicilio ha significado una reducción esencial de los materiales y de las herramientas. También ha representado una toma de conciencia clara de los propios recursos -psicológicos, intelectuales, materiales, técnicos...- que cada uno tiene a disposición. Finalmente, ha supuesto una larga e intensiva relación de convivencia “familiar”. No hay

duda de que este contexto ha situado a todo el mundo en una condición de vulnerabilidad individual y compartida, y esto, también parece que ha influido en la investigación de Josefina que ha pasado de la abstracta generalidad de los sistemas tubulares con nodos y nudos, a la concreción de dos corporalidades que se esfuerzan para devenir y comunicarse.

Muntsa Pous Soler tiene una mirada que sabe discernir y penetrar las sutilezas de nuestro entorno. Es a partir de esta mirada que observa los fenómenos de nuestra realidad y los cambios de estado de los materiales, que de hecho, son los mismos que permiten el ejercicio de las prácticas cerámicas. La arcilla y el agua, son según ella, las protagonistas primordiales de un universo no humano que tiene sus propias pautas en el devenir. Permiten en su interacción unas reacciones y un desarrollo propio, de las cuales, los humanos también somos dependientes. Estas interrelaciones se convierte en el foco del relato visual. Cuando al final de su vídeo Muntsa escribe la frase "el agua es movimiento y la arcilla es reposo" enfoca el tema central de su investigación, o sea, la afectación y la animación que se desprende de cualquier tipo de relación.

La estética visual, plástica y escenográfica coherente y fiel a la poética y la esencialidad de su idea transmite aún más coherencia y sentido a los contenidos. No hay truco y no hay prisa, como si se tratase de una declaración de intenciones pone directamente en crisis la espectacularidad y la instantaneidad de las producciones a las que estamos acostumbrados en la actualidad.

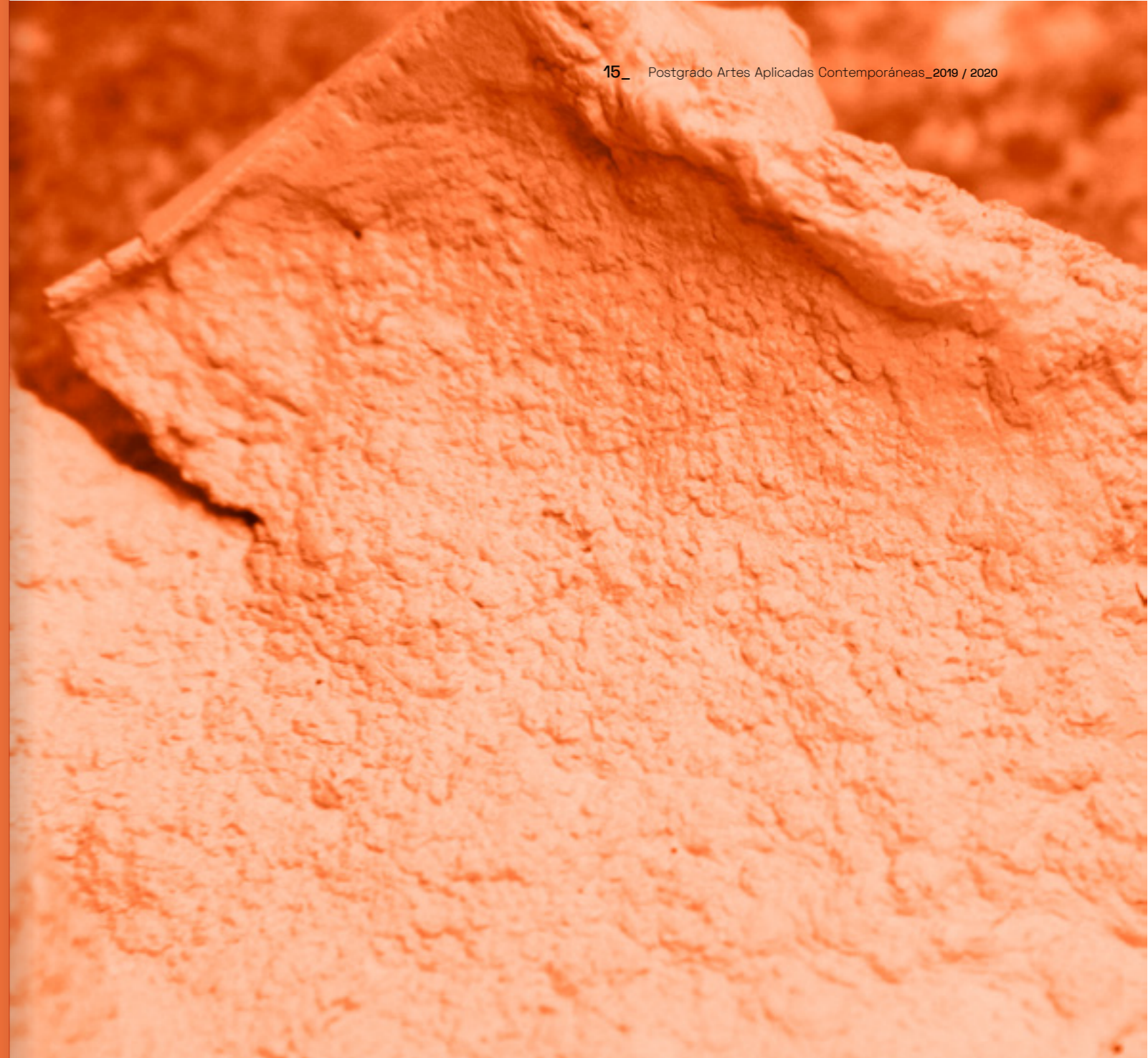
El confinamiento ha exigido a Muntsa Pous un compromiso social y contextual, y un posicio-

namiento con relación a la conciencia hacia la facultad del lenguaje. La situación compartida de alta responsabilidad personal ha supuesto tener que afrontar con sinceridad y transparencia sus inquietudes y definir su imaginario. La austeridad de recursos materiales y técnicos le ha permitido descubrir el comportamiento sutil del barro -combinación de agua y tierra-, invisibilizado por la normalidad habitual de su acción elemental que se diluye en la complejidad de los procesos tecnificados. Esta capacidad de acceder a la esencia más pura del comportamiento primordial de la naturaleza la sitúa como metáfora universal y absoluta, y por ello, de un alto valor ético y estético.

Tina Gutiérrez Rivero trabaja sobre temas de actualidad social y ecológica. Se propone realizar una crítica afirmativa a través de sus trabajos que se plantean más bien como experiencias y no como propuestas objetuales, y de hecho, se desarrollan como acciones performativas. Desde este aspecto pues, la dinámica performativa es constitutiva de una realidad compartida que la legitima como nueva realidad.

Para Tina Gutiérrez, la arcilla es la materia prima original que dialoga constantemente con todas las demás reconfiguraciones, sea como origen y continuidad sea como terminación. Por eso admira y habla de cada uno de estos pasajes, que también influyen e interaccionan con los humanos.

Una conversación a través de la escucha, de los gestos, del cuidado, de las agencias que al final son la encarnación de concreciones que se vuelven posibles y son las que conforman el devenir de nuestra realidad. El artesano pues se convierte en un chamán que a través de su

El confinamiento ha sido una oportunidad para centrarse en la materialidad, las propiedades y las manifestaciones intrínsecas de la arcilla. Estas permiten establecer y procesar relaciones, respuestas y reacciones del barro antes de comenzar los estadios de cocción que lo convierten en un material irreversible.

conexión con lo que no vemos, con lo que aún no existe, lo hace posible a través de gestos conscientes y reparadores que mantienen un afecto de complicidad y entendimiento con la materia, proyectando la creación de otra realidad más ecuánime, más respetuosa y más interconectada. Tina cambia el entorno y el mundo con los gestos, modelando la realidad que anhelamos.

Tina Gutiérrez recicla y reutiliza los restos domésticos y los incorpora a su trabajo. También reutiliza las pastas cerámicas residuales y las marginadas por cuestiones funcionales. El confinamiento ha servido para dar la oportunidad de ser algo a materiales que, en una situación de normalidad, habrían sido rechazados. Dignifica con su trabajo, por ejemplo, latas de conserva vacías o una rueda de electrodoméstico desechada. Trena complicidades con balas de paja cilíndricas gigantes o incluso con caminos y rocas del paisaje mítico del Empordà. Pero el mérito del trabajo de Tina consiste sobre todo a utilizar con una intuición profunda, y la ausencia de prejuicios, la cosa a la que se da menos valor de todo lo que nos rodea, incluso menos valor que a un trozo de papel higiénico, y que es, el humilde cilindro de cartón que lo soporta.

Tina admira y respeta cualquier objeto o sujeto por el solo hecho de existir. Una metáfora y una gran lección que nos lleva a la solidaridad y la cooperación social en tiempos de post-pandemia, en la gran crisis social y económica que se avecina y que no tardará mucho en llegar a casa.

Catalina Giacaman Díaz utiliza el barro, en su estado natural cuando es tierno y sensible. Trabaja sobre la plasticidad de la arcilla y los límites de su flexibilidad. Provoca traspasar el umbral elástico para abrir otra dimensión: el agujero, conector entre diversas realidades. Catalina materializa y experimenta con su propio cuerpo la conexión y la producción de agencias recíprocas entre objetos. Citando a la Karen Barad y su concepto de "intra-acción", señala que las interconexiones o interrelaciones entre las cosas son las que permiten y generan la existencia de los objetos, y como consecuencia, la creación de la realidad. El agujero pues, el vacío que se abre –matérica y discursivamente- en el cuerpo de la arcilla plástica es la entidad que sostiene y conecta la realidad, o las realidades.

La cerámica se manifiesta, interviene e influencia la realidad por su corporeidad. La corporeidad está sujeta al pleno y al vacío, a la masa y al agujero, el conducto y al conducido. La plasticidad de la arcilla y su disposición a convertirse en agujero, pues, es la imagen real de la agencia y de la conexión.

Catalina necesita producir agujeros, tantos orificios como momentos, y con este fin diseña una máquina para hacer perforaciones. Es un mueble para reproducir el acto de hacer agujeros y poder convertirse así en productora de aberturas, no solo provocándolos sino también pasando a través de ellas con su propio cuerpo.

Posiblemente, para Catalina Giacaman, el confinamiento ha representado la posibilidad de integrar en una sola entidad creativa el conocimiento, la acción del hacer y la escucha entendida como percepción activa. El hecho de

poder reunir en un solo espacio y en un único tiempo concentrado todo su vasto conocimiento humanista, toda su ingente capacidad productiva y toda su generosidad afectiva, y poder identificar y analizar todas las partes expuestas de estos sistemas en detalle y de forma conjunta, se ha convertido en una oportunidad para integrarlos y compactarlos en un solo mecanismo creativo. El descubrimiento de la posibilidad de encajar y de hacer mover los engranajes con un objetivo común se ha dado gracias al espacio y al equilibrio del que han podido disponer cada una de las partes, junto con la actitud intensa y apasionada de Catalina que ha sabido articular y unir el pensar, el hacer y el sentir.

LAS CONCLUSIONES

La imposibilidad de impartir las clases en el taller ha ofrecido la posibilidad de trabajar otros aspectos de las prácticas cerámicas:

1. El confinamiento ha sido una oportunidad para centrarse en la materialidad, las propiedades y las manifestaciones intrínsecas de la arcilla. Estas permiten establecer y procesar relaciones, respuestas y reacciones del barro antes de comenzar los estadios de cocción que lo convierten en un material irreversible.
2. Los procesos reversibles de las prácticas de la arcilla adquieren significado como metáforas con profundos contenidos conceptuales porque la arcilla y sus propiedades contienen los fundamentos físicos y químicos de los procesos de transformación y del cambio de estado de la materia en su cualidad más primaria y esencial, es decir, se concibe la tierra como arquetipo primordial de los comportamientos de la naturaleza.
3. Poder pensar y crear a partir de estas intenciones ha abierto nuevos caminos de investigación que también tienen que ver, específicamente, con las prácticas cerámicas, pero desde la investigación y la experimentación. El objetivo no es la creación de un objeto cerámico sino la utilización de los materiales, de los procedimientos y de las prácticas cerámicas para reflexionar, sentir, hacer, descubrir, experimentar, provocar, observar, analizar, y en última instancia, para crear y aportar conocimiento, desde la materialidad del barro, y compartirlo.

AUTORA:

CATALINA GIACAMAN**TÉCNICA/S:**

Cerámica, carpintería, video.

ENLACE VIDEOS :<https://www.youtube.com/watch?v=vMKD-IK0Svo&t=51s><https://www.youtube.com/watch?v=9DjMqYM3sWs&t=54s>

TÍTULO:

AGUJERIDAD

«Treinta radios convergen en el centro de una rueda,
Pero es su vacío lo que hace útil al carro.

Se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío
depende el uso de la vasija.

Se abren puertas y ventanas en los muros de una casa,
y es el vacío lo que permite habitarla.

En el ser centramos nuestro interés,
pero del no-ser depende la utilidad.»

Capítulo XI, Tao Te King

PROYECTO:

Lo que aquí presento corresponde a reflexiones sobre el «ser» del ser agujero, primero desde una dimensión filosófica, luego experimental y finalmente corporal. Si bien estos procesos pueden diferenciarse entre ellos, se engendraron unos a otros en simbiosis durante el devenir de la obra.

Mi intención a través de ella es construir desde el pensamiento planteado por los nuevos materialismos, un espacio de reflexión en torno a cómo nos relacionamos con las cosas, mediante un ejercicio onto-epistemológico que nos permita ser conscientes del enredo del cual formamos parte constantemente durante la experiencia del vivir.

La obra es forma y contenido y esto quiere decir materia y espíritu, por ello «tomar conciencia es tomar forma, pues las formas transfiguran las aptitudes y movimiento del espíritu» [Focillón,1943].

AUTORA:

TINA GUTIÉRREZ**TÉCNICA/S:**

Gres, refractario, porcelana, cartón.

ENLACE:<https://www.youtube.com/watch?v=pm4iaUPP2bg&t=33s>**PROYECTO:**

Hablamos de conceptos de despertar cuando planteamos el paso a una mirada desde la transformación y la nueva construcción de la carta de identidad humana fuera de la concepción del ser humano como un sujeto únicamente en función de sus capacidades para beneficiar monetariamente a un tipo de modelo económico, político y social [capitalismo].

La Tierra no sólo es territorio, sino que es también cuerpo sensible y matérico, y al igual que todos los seres vivos y no vivos, tiene una influencia mutua entre todo lo que habita en ella y su alrededor. Mi obra es un intento de integrar el entorno y el sujeto [la basura y el humano] para generar un estado de simbiosis en el que la Naturaleza a su vez pueda beneficiarse plenamente de las creaciones del ser humano.

Mi propuesta son experiencias con el barro que invitan a una reflexión por reconsiderar los valores de los gestos y los objetos. Es de algún modo una mirada esperanzada y constructiva en la que planteo un altruismo con la basura, el residuo, con lo que consideramos inferior a nosotros, lo olvidado, lo muerto para darle la oportunidad de renacer entre nosotros. Es para mí una necesidad mostrar la trascendencia que ocurre cuando despertamos nuestro nivel más sensible y dotamos de significado a objetos aparentemente ya inservibles.

TÍTULO:

**LAS OTRAS BELLEZAS:
LA BASURA ES UN TESORO**

Estos procesos experienciales son el comienzo de un despertar que tiene que ver con recobrar la importancia del calor humano y el impacto que pudiera generar. No sólo por haber tenido una colaboración con la basura, partiendo desde su transformación para reivindicar su valor perdido, sino por mostrar las conexiones que quedan en el unir de mis manos con las distintas materias una y otra vez. Es el comienzo de un trabajo infinito por crear una consciencia en el construir de una civilización de empatía con todo lo que existe. Se hace cada vez más evidente que la realización espiritual y personal viene de la huella que dejemos en este mundo.

Las construcciones son arquitecturas de sociedades que trabajan para la unificación de una causa en común, con la intención de vivir la experiencia terrenal desde la colaboración con todos los seres vivos y no vivos. Mi obra, más que ser un trabajo acabado con una única finalidad estética, es el compromiso de mi cuerpo con el mundo y el comienzo de un porvenir. Con la intención de posicionarla en el mundo como un acto de esperanza en lo político, ecológico y social.

El tesoro que esconde la basura tiene el poder de recordarme una vez más de la verdad infinita de mi alma, y es que la divinidad está en todas partes.

AUTORA:

JOSEFINA PAREDES**TÉCNICA/S:**

Placas de gres chamotado color negro

PROYECTO:

Mi intención es encontrar la tensión del impulso narrativo a través de la forma. Quiero profundizar en los pliegues y sus formas orgánicas, y así poder descubrir mundos contrastantes de reacciones y relaciones.

Los pliegues son elementos presentes que invaden nuestro territorio, nuestros espacios y nuestro tiempo. El pliegue es un objeto más.

Propongo un eterno retorno al pliegue de la forma: El pliegue como doblez, especie de surco o desigualdad. Hecho artificialmente en cualquier cosa flexible. El pliegue (en la cerámica) se desarrolla en múltiples vínculos en cuanto a sus curvas, dobleces, luces y sombras.

Banda de Möbius como referente constructivo para crear evoluciones formales de las secuencias de luces y sombras del movimiento de giros.

La articulación entre ellos como unidades que se relacionan. Son fragmentos que dialogan y crean una continuidad.

Un fluir natural y orgánico que se origina por fuerzas y presiones; que modelan la plasticidad de su estructura y cambian su forma con pliegues, repliegues, agujeros, curvas y ángulos.

La asimetría y la superposición de estas placas, articulan la forma y dan lugar a la curva y al movimiento.

TÍTULO:

EL RETORNO Y EL PLIEGUE

Estos dos cuerpos cerámicos se constituyen a partir de articulaciones que permiten que se doblen y entrelacen entre sí. De esta forma se determina la unicidad de cada pieza y el diálogo entre ellas.

Estos repliegues continuos de la materia hablan de un retorno cíclico.

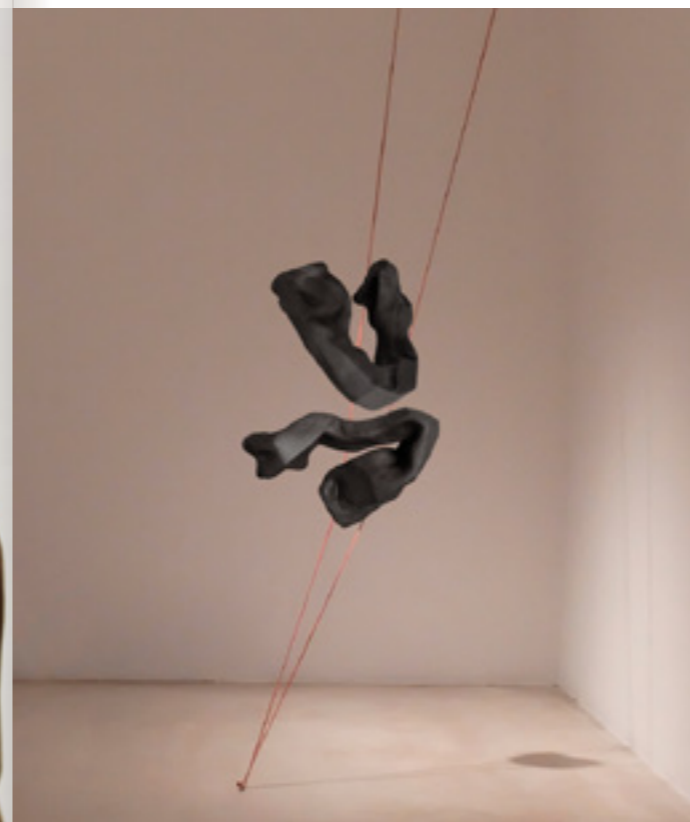
Se modelaron articulando diferentes formas instintivas y espontáneas a medida que la pieza se iba realizando.

Esta forma laberíntica de pliegues y dobleces juega a su vez con el tiempo. Los dos comienzos desde la base crean una relación temporal que se va generando a través de sus planos y de las curvas y se va relacionando en el espacio con la luz y la sombra.

Se investiga el fluir, la continuidad y las posibilidades del pliegue en el devenir de la forma. Es una respuesta continua de la materia en evolución.

Propongo construir una instalación cerámica aérea, expuestas en una presentación virtual. En la cual las piezas cerámicas dialogan entre ellas suspendidas. Aisladas, controladas y estabilizadas a través de cuerdas que las atan.

La intención es crear una forma híbrida entre tensores y cerámica, una instalación de cuerpos suspendidos que expliquen la continuidad y cualidad intrínseca de su forma, a través de la gravedad, del movimiento libre en el espacio y de sus pliegues.

AUTORA:

MUN TSA P O U S**TÉCNICA/S:**

Modelado en gres, vídeo.

ENLACE:<https://vimeo.com/428034066>**PROYECTO:**

Experimento con la relación entre arcilla y agua. Su interacción, la vida, la muerte. El movimiento del agua frente el reposo de la arcilla.

Trato la relación de piezas sin cocer con una agua que penetra en ellas. Piezas que son boles de distintos tamaños. Medias esferas de base circular, preparadas para contener el agua durante unos momentos.

En un espacio, se colocan las piezas, los boles se mueven, buscan estabilidad, se relacionan entre ellos, forman un universo, una cosmología. El agua los rellena, y estos se mueven con el fluir del agua. Pasan cosas. Lentamente el bol se descompone, se transforma. Puede ser algún punto débil, donde el agua ha encontrado una forma de salir y continuar su movimiento, dejando el rastro de descomposición.

Los resultados pueden ser muchos, porque cada bol aunque parezcan similares tienen cualidades distintas. Como también tiempos de transformación distintos. Una transformación que cambia el bol y al mismo tiempo lo adapta al espacio donde es. Se funde con el suelo, encontrando este punto de equilibrio que buscaba al principio. Se adhiere a este espacio, forma parte de él.

TÍTULO:

**ARCILLA Y AGUA
AGUA Y ARCILLA**

El agua se libera, busca un camino en el espacio para continuar filtrándose, para continuar moviéndose, quizás encontrándose con otras piezas e interfiriéndose, en este proceso de cambio.

El agua es vida y también es muerte. Transparente y profunda.

Transita con la arcilla para darle movimiento, para darle vida cuando está muerta, en reposo. Para transformarla y hacerla nacer otra vez, dando lugar a estas transformaciones casuales producidas por su fluir.

El agua se adapta a la forma donde cae y a la vez adapta esta. La arcilla se adapta al agua y le permite su transformación. Una no acción por parte de la arcilla, que espera que el agua la modifique, por su propio fluir, para continuar su camino.

Dejarse llevar por el agua.

TALLER DE JOYERÍA

GREGO GARCÍA

Docente del Postgrau d'Arts Aplicades Contemporànies
Escola Massana de Barcelona, Centre d'Art i Disseny

Hola, soy Grego García, la responsable del taller de joyería en el Postgrado de Artes Aplicadas en la Escola Massana y me gustaría empezar diciendo que una de las cosas que me parece que enriquece a las artes aplicadas, es liberarlas del concepto utilitario y funcional e ir mas allá, utilizándolas como medio donde podemos desarrollar ideas artísticas, sin olvidar cual es su característica principal o aquello que la diferencia; en el caso de la joyería su relación con el cuerpo, pero desafiando la simple ornamentación.

En el postgrado de joyería, nos sumamos a esta idea y trabajamos potenciando la creatividad y el desarrollo de las ideas. Avanzamos desde el aspecto personal para hacer reveladoras las inquietudes, incorporando el relato, la poesía en aquello que realizamos, aprendiendo a generar un lenguaje personal a través de la experimentación práctica con los materiales y que luego trasladamos a piezas definitivas en el taller.

Durante el primer semestre, el foco ha sido la búsqueda, tanto de materiales como de las formas. Experimentando por un lado, la ruptura de los conceptos convencionales vinculados a la idea de lo que debe ser una joya y por otro al enfrentamiento formal y técnico a la hora de plasmar las ideas.

Para empezar a trabajar cada alumna escogía aquellos materiales que más le significaban, o bien por las cualidades plásticas que le permitía el material o bien por sus características físicas, a los que de forma intuitiva le daban un significado.

Posteriormente con la construcción de maquetas, exploraban el sentir interno descubriendo inquietudes u obsesiones que les ayudaban a perfilar el tema de su proyecto. Y finalmente el paso a la ejecución a través de la técnica con el metal les ayudaba a consolidar el proceso creativo, consiguiendo una dinámica en el taller donde parecía que todo tomaba forma y donde las ideas iban de la mano con los resultados técnicos a los que se enfrentaban.

Pero debido al hecho circunstancial pandémico, que obligaba al confinamiento, nos ha forzado a hacer replanteamientos académicos, a lanzar salvavidas para suplir un aspecto intrínseco y muy importante en las artes aplicadas que es la técnica que desarrollamos en el taller, la ejecución material de las ideas. Este hecho ha provocado una ruptura radical del trabajo iniciado por las alumnas durante el primer semestre con respecto al segundo. Los resultados formales y técnicos se han visto superados por el pensamiento y la reflexión. La mayoría de los trabajos tienen un tinte existencialista, se han encaminado a la esencia misma del ser y el estar. La falta de acceso a la técnica les ha dado el espacio para entrar en un trabajo reflexivo e intimista, sin distracción mas que la propia angustia de la incertidumbre y la desubicación, despojándose de la necesidad de protección y mostrando sin tapujos la propia fragilidad.

Es interesante analizar los trabajos dependiendo de las circunstancias vivenciales que ha provocado el propio encierro y sobre todo la influencia del entorno en el que lo han vivido. Diferencias que se reflejan en el resultado final, trabajos con un trasfondo espiritual y la relación de un sentir profundo en aquellos

que han podido vivirlo en contacto con la naturaleza o en cambio sobre una reflexión y conciencia de sí mismos, del quienes somos, con tintes claustrofóbicos para los que lo han vivido confinados en la ciudad encerrados en un piso.

En el caso del taller de joyería, ha sido un gran desafío el no poder disponer del taller para el desarrollo de las piezas y en consecuencia nos ha conducido a la búsqueda de nuevos objetivos.

En nuestro cerebro ya hemos construido esquemas y soluciones técnicas a las que recurrimos de forma natural sin tener que pensar. En joyería aquello que no tenemos estamos acostumbrados a construirlo y es un reto el cambio de paradigma que supone el utilizar las formas que nos llegan dadas y centrarnos en aprender a leer el lenguaje de los materiales. Ha obligado a trabajar intuitivamente y directamente con los materiales que reunían en su propia casa, materiales sencillos, que nada tienen que ver con la técnica del oficio, como lamparitas de cera, cartón, o como en algún caso que sólo disponía de papel y una impresora. Estas circunstancias han llevado a los alumnos a una exploración y transformación directa realizada con sus manos, les ha permitido una continua evolución en los resultados formales y poco a poco las necesidades de composición han hecho que aparezcan otros materiales para la unión de los fragmentos, como es el hilo de coser o alfileres, ampliando de esta forma el lenguaje expresivo.

Esta situación excepcional que les ha obligado a una investigación casual por necesidad, ha conseguido que depositen una carga conceptual importante en el trabajo. A veces, la obsesión con la técnica puede provocar que las ideas no avancen y nos veamos obligados a tomar decisiones que encorsetan el trabajo. El reto que ha supuesto trabajar sin acceso al taller, les ha ayudado a derribar barreras y a desarrollar una base creativa más libera, a romper con la estructura creativa que tenían forjada y que estaba muy ligada con el oficio, ampliando la posibilidad de generar nuevas formas que nos resultan muy difíciles de plantear cuando partimos de la técnica, liberándose de la misma y abriendo un campo infinito de posibilidades a la exploración de nuevas metodologías a la hora de plantear el trabajo. Trabajando desde las emociones, aprendiendo a expresar los sentimientos y pensamientos íntimos a través de los materiales, al significado de las formas, los colores... todo ello combinado con soluciones sencillas para solucionar problemas de unión y portabilidad.

En todo caso el resultado es positivo, pero cabe señalar que los trabajos han quedado inacabados. Queda en evidencia que nos ha faltado el trabajo en el taller para conseguir piezas realmente acabadas. Que nos muestren el hilo fino que existe en un trabajo bien hecho donde lo importante de las ideas se ve complementado con la realización técnica.

TÉCNICA/S:

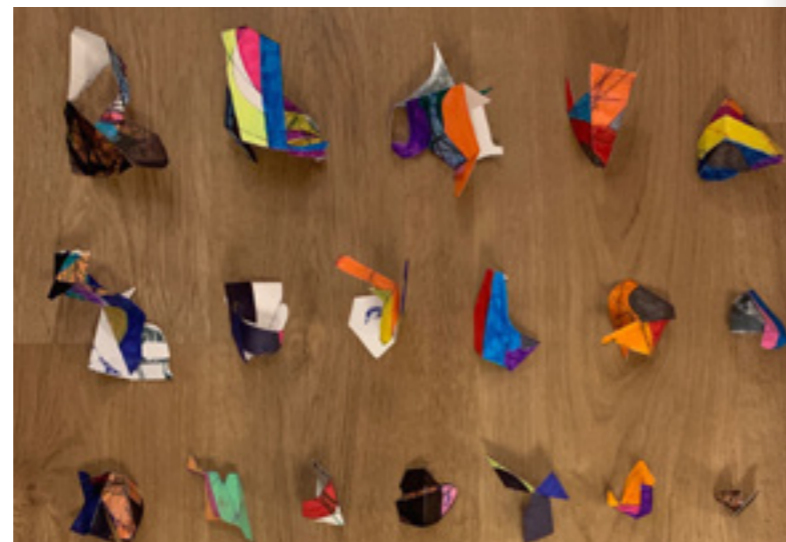
Papel, lápiz, rotuladores, hilo de coser, acrílico

ENLACE:

<https://www.youtube.com/watch?v=MmwhwpF9XAc&t=1s>

PROYECTO:

A veces
Nuestra carga
Pensamientos,
Arrepentimientos
Respuestas que no.
Vuelan
El respetar de aquellas
La integración después de ella
¿Qué?
Sentir
Entender
¿Por qué?
Quizás nunca,
Y aquel y
Aquella.
El alejamiento,
Ausentarse
Soltaste
Viajaste
Dejarte.
Un camino separado
Y lo ficticio fue.

AUTORA:

SYLVIA BERTÉ

TÍTULO:

“REVENDIQUER LE SENSIBLE”:

LA INTIMIDAD EN EL COLECTIVO

TÉCNICA/S:

Plata fundida, velas de té, papel encerado, hilo de coser, alfileres

ENLACE:

sylviaberte.com

PROYECTO:

Un juego de papel nos transporta hacia la infancia, hacia sus esperanzas, sus predicciones, sus promesas. ¿Cómo nos enfrentamos a nuestras desilusiones? ¿Cómo navegamos la distancia que, con el tiempo, se instala entre nuestra realidad y lo que habíamos imaginado? La materia en fusión se contrae y se petrifica en esculturas-fantasmas, espectros del pasado. A la vez fijas y a punto de moverse, habitan el cuerpo con una fragilidad que fuerza la delicadeza y nos sumergen en la intimidad de nuestros deseos. La ligereza que suele caracterizar la infancia, nos interpela ahora con una cierta gravedad.

Durante el confinamiento, la llama de la vela reemplazó la del soplete, y el silencio de mi cuarto el clamor del taller. El íntimo pudo existir con más libertad, tanto aislado como en su relación con el colectivo. Las piezas nacen también fuera del taller, que las herramientas adecuadas sean disponibles o no.

El movimiento explícito, insinuado, sugerido, suspendido, a veces imposible, nos impulsa a explorar las tensiones que existen entre posibles y limitaciones. Que resultan de condiciones externas al individuo o de sus propias estructuras mentales, nos cuestionan. Las piezas movilizan a la vez recuerdos fragmentados y un conocimiento implícito, intrínseco y universal. Se activan con nuestra mente y convocan nuevos posibles. La desilusión y la impotencia frente a los eventos no tienen que ser definitivas. Lo que percibe el ojo no siempre es lo que se está jugando. La existencia se construye también en las áreas grises y en los tiempos diluidos.

AUTORA:

VANESA LAMADRID

TÍTULO:

**HOMENAJE AL PLANETA
TIERRA****TÉCNICA/S:**

Papel, collage, planos

PROYECTO:

Este proyecto surge de la necesidad de expresar mi inquietud ante la situación actual que se vive en el planeta, y que durante el confinamiento ese sentimiento se intensificó. Desde la pandemia de coronavirus, el cambio climático, el desperdicio de comida, guerras civiles, violencia de género, desigualdad extrema, maltrato animal, consumo desmedido de bienes superfluos, etc.

Toda esta aflicción la traté de expresar a través de los collage que realicé, y las manos en diferentes posturas fueron las grandes protagonistas de este homenaje, ya que cada una de ellas simboliza un mensaje.

Las piezas las generé a partir de la síntesis gráfica de las fotos de mis manos, y como recurso constructivo decidí trabajar con la repetición y la superposición de planos.

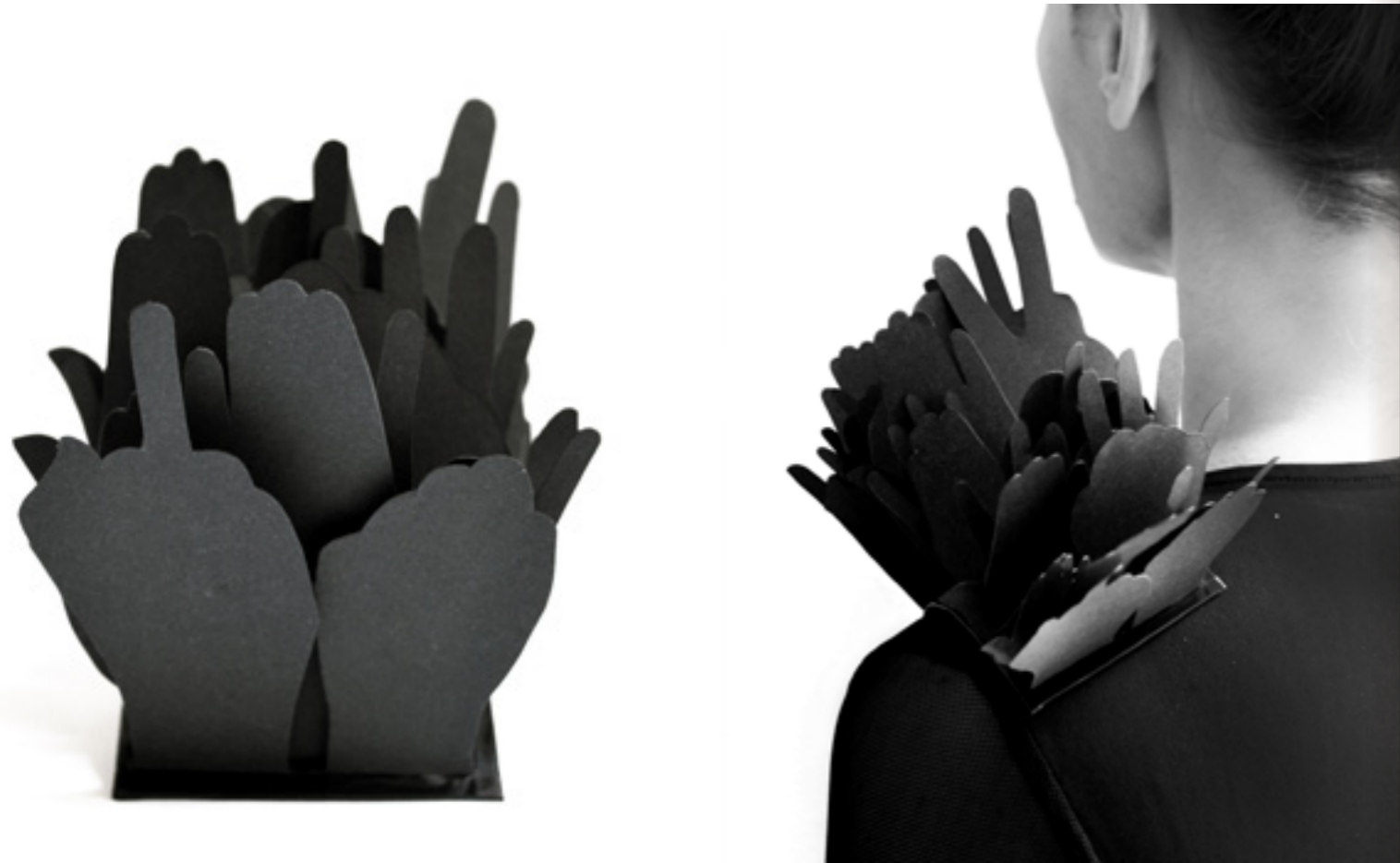
Estas fueron concebidas con la intención de manifestar un doble significado, por un lado estamos representados como los tiranos que hacemos un uso y abuso desmedido de los recursos naturales y de nuestro poder ante los más débiles, y por otro lado toda la opresión simbolizada en las mismas nos representa como esclavos de nuestras propias circunstancias.

La tiranía y la opresión la asocié con el color negro ya que varias de sus connotaciones históricas están relacionadas con la crueldad, el autoritarismo, el individualismo etc. El sometimiento lo asocié a las formas envolventes que nos atrapan y no nos permiten movernos libremente.

El collar nos oprime, no nos deja respirar ni expresarnos, nos impide alzar la voz contra las injusticias.

La pulsera nos esclaviza, nos somete al impedirnos actuar, nos obliga a mantenernos al margen.

Por último el broche representa el peso que cargamos en nuestros hombros, la culpa presente por nuestra indiferencia hacia la situación que atraviesa cada ser viviente de este planeta.

AUTORA:

NORA SARLAK

TÉCNICA/S:

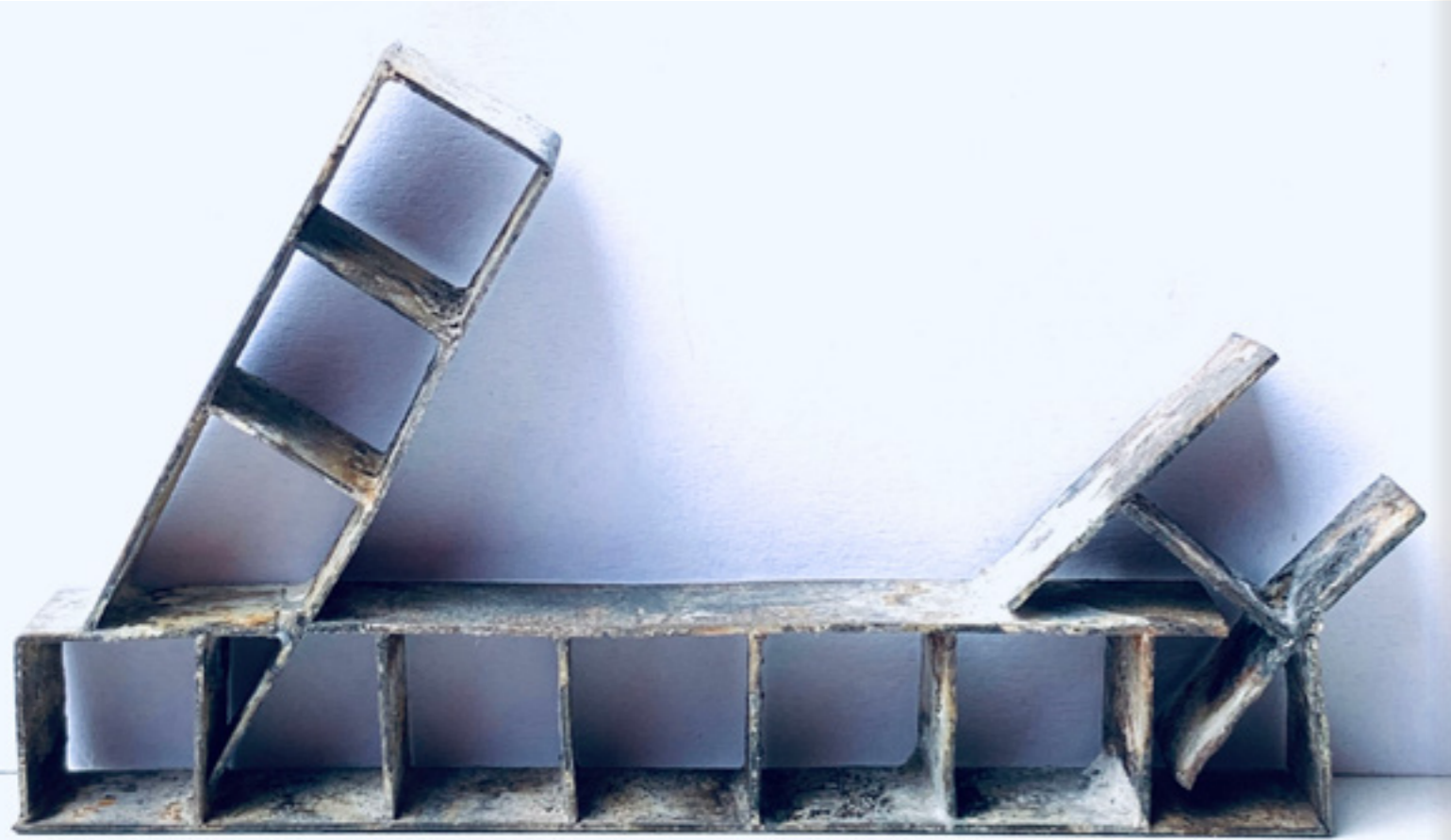
Hierro / Oro.

TÍTULO:

APOCALIPSIS ACTUAL

PROYECTO:

Mi idea es sobre los edificios derruidos de la guerra. Estas piezas me recordaron las ruinas de una guerra, arquitecturas destruidas y el apocalipsis actual en el mundo. Porque el arte es el lenguaje de las inquietudes del ser humano y el mundo está presenciando la guerra en algunos países, lo que me provocó reflexionar sobre ello y a querer representarlo. Para mí, estas piezas reflejan el dolor de la gente que es obligada a lidiar con la guerra y se han quedado sin hogar debido a la demostración de fuerza.

TALLER DE ARTE TEXTIL

NURIA BITRA Y FRANCESCA PIÑOL

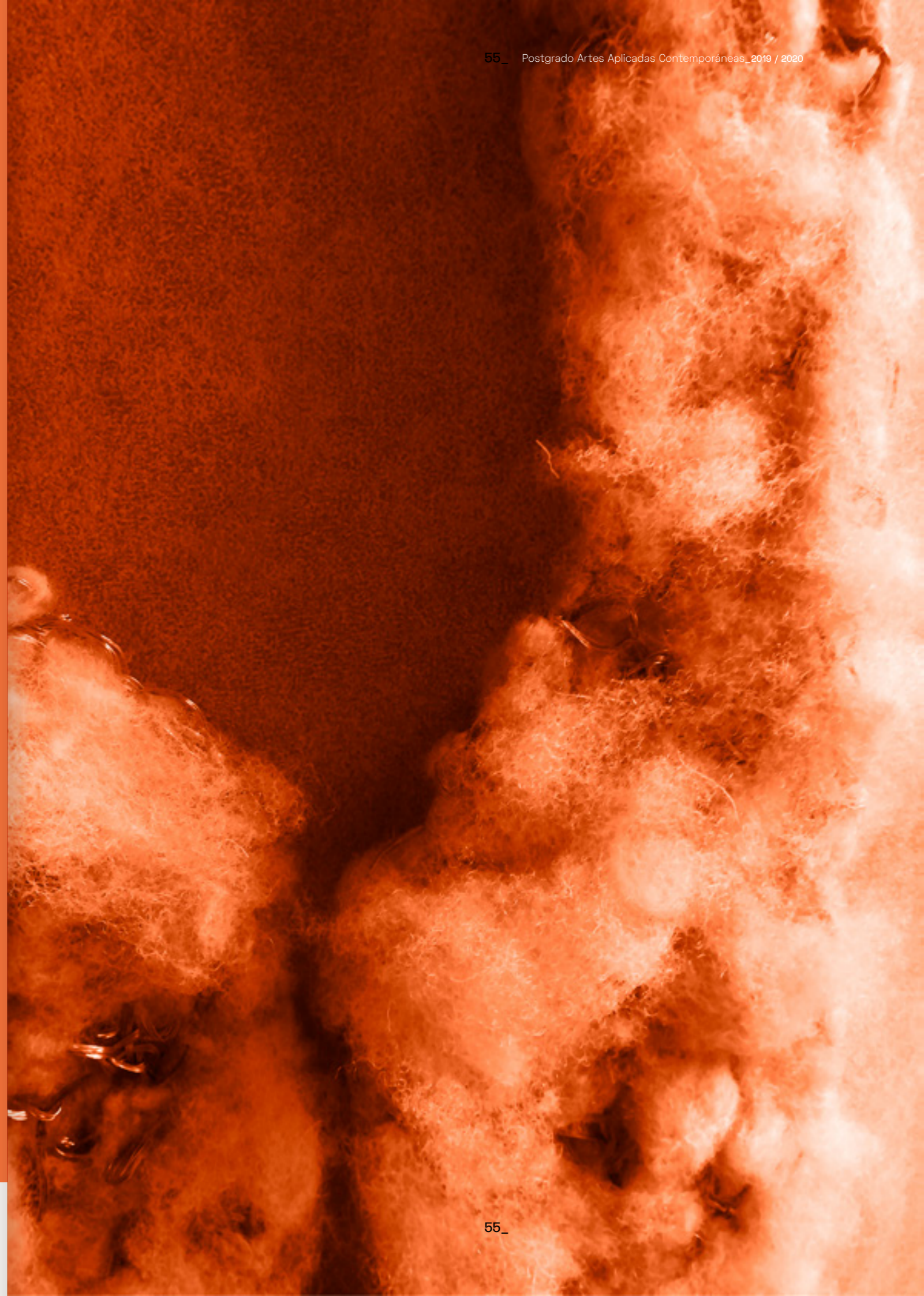
Docentes del Postgrau d'Arts Aplicades Contemporànies
Escola Massana de Barcelona, Centre d'Art i Disseny

El Taller de Arte Textil explora e investiga las raíces y la proyección de las técnicas textiles, partiendo del tejido de calada como base de experimentación de lenguajes artísticos así como de construcción de estructuras y superficies.

La escritura y el código binario de codificación del tejido de calada es un lenguaje que el alumnado aprende a escribir y a descifrar. La combinación paralela de la incorporación de un nuevo lenguaje de escritura y una nueva técnica de hacer manual, desarrolla sensibilidades nuevas, perspectivas imprevistas y permite aflorar preguntas escondidas.

El alumno va entrando en una suerte de viaje reflexivo que le permite profundizar aspectos de su trayectoria artística y creativa desde otro punto de vista, abrir nuevos paisajes para su creación personal y situarse en umbrales ante los que previamente no imaginaba detenerse.

El arte del tejido está simbólicamente relacionado con la creación del mundo en todas las culturas del planeta, por tratarse de una técnica que parte de la unión, intersección e interconexión de dos elementos o principios opuestos: lo activo y lo pasivo. Las procedencias plurales del alumnado del Postgrado de la Escola Massana ayudan a profundizar en las peculiaridades de la simbología del arte textil.

El Arte Textil en el año 2020 ha vuelto al confinamiento.

Desde los años 60 el Arte Textil ha emergido en el panorama del arte contemporáneo como un medio de expresión con derecho propio; lo ha hecho desde una tensión peculiar y específica, consecuencia de que el textil como actividad, oficio o técnica ha estado ligado tradicionalmente al ámbito «femenino» y cotidiano. Dicha tensión entre la necesidad de autoafirmación contundente, traducida a veces en una sobredimensión de formatos, escalas y técnicas por un lado y, por otro, el respeto hacia un modo diferente de hacer y transmitir conocimiento, códigos y simbologías culturales femeninas, hoy parece disuelta tal y como argumenta J. Porter.

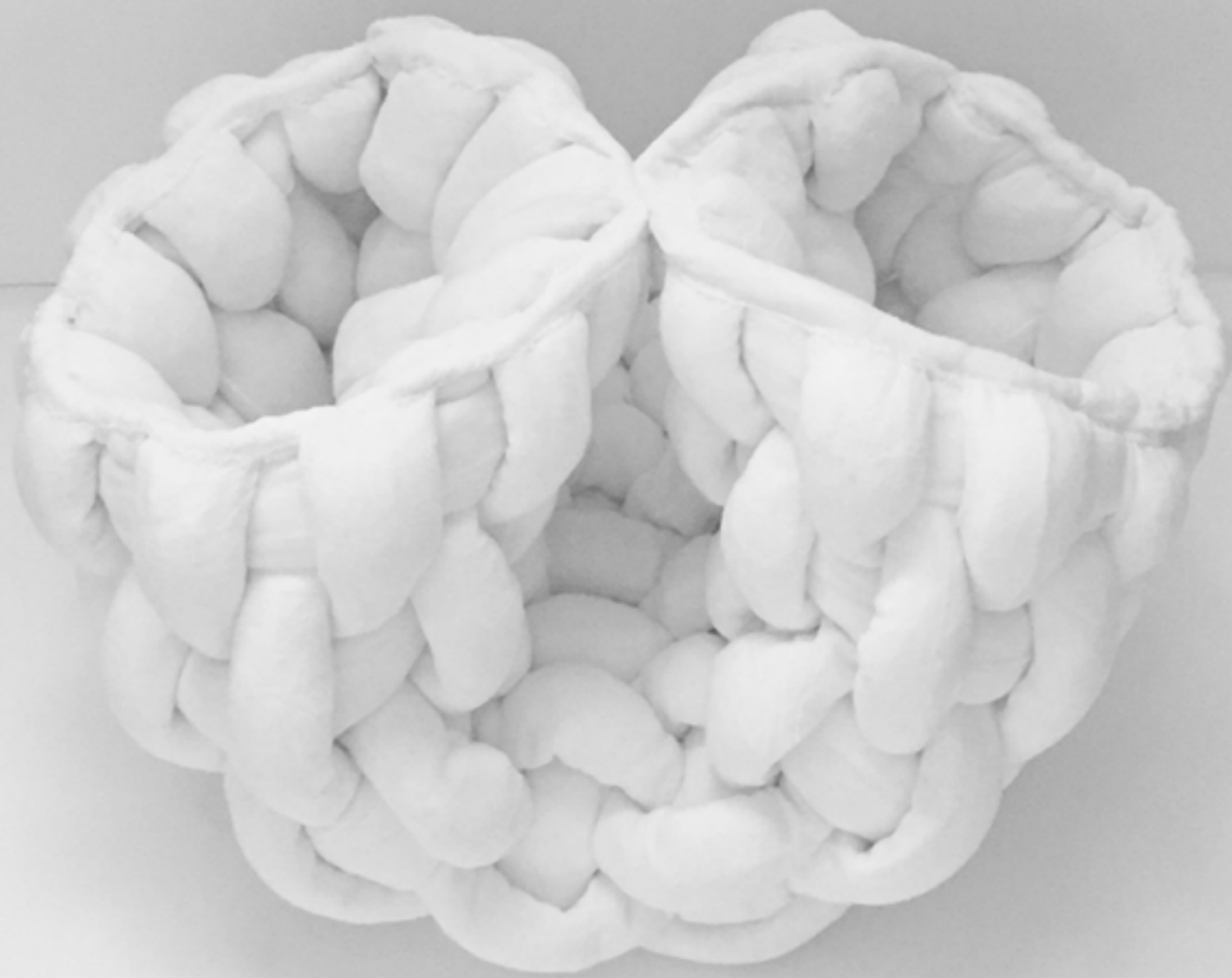
«Today, owing to transformations in art and its modes of reception, fibre artworks are being seen in a new light and reconsidered for their own merits, unconfined by stale categories. And this reconsideration is due in large part to artists working, today, with thread»¹

Irónicamente, durante la última parte del curso 19-20, el alumnado del Taller de Arte Textil del Postgrado ha “vuelto” a trabajar y crear en confinamiento. La vuelta a la creación desde el espacio interior-doméstico ha llevado a una revisión sobre la mirada y el abordaje de una disciplina ligada a la tradición y la cultura de una manera muy profunda.

La visión de los alumnos del curso 19-20 se ha dirigido hacia los orígenes, hacia lo esencial y fundacional. Sus discursos plantean preguntas sobre otra tensión fundamental: el contraste entre la visión eurocéntrica del textil heredera de las artes aplicadas y/o decorativas y las experiencias vitales del textil vinculado al saber mágico y/o ancestral.

El resultado es una galería de propuestas textiles reivindicativas de lo íntimo, lo sagrado, la visión espiritual y las experiencias mágicas, la búsqueda de una identidad diluida, así como del valor del reencuentro con los procesos de las fibras naturales y las técnicas textiles primigenias, partiendo de la sencillez del nudo o cruce.

¹ PORTER, Jenelle (2019). Sympathetic Medium. Vitamin T: Threads and Textiles in Contemporary Art. Phaidon Press Limited, 2019. Pag. 10

AUTORA:

MARÍA AGAR**TÉCNICA/S:**

Bordado, escultura textil y macro-tejido.

PROYECTO:

Mi trabajo actual es una investigación en torno a las posibilidades del textil como material artístico. Me interesa indagar en sus posibilidades desde un punto de vista tanto técnico como estético. Lo que vincula mi trabajo con aspectos de la artesanía desde el oficio; y con el del diseño desde la forma.

Sin embargo, mi propuesta se posiciona de lleno en el territorio del arte, ya que el énfasis principal está en los aspectos más creativos del hacer, lo que se ve complementado con reflexiones e investigaciones sobre etimología, simbología, mitología y psicología. Dando relevancia al hacer no solo con sentido técnico y estético sino también dando énfasis en los aspectos más conceptuales de la creación.

TÍTULO:

1. ESTADOS DE LA MENTE
2. DE PRINCIPIOS Y FINALES
3. TEJIENDO-ME

Para crear me inspiro en formas de la naturaleza, construyo pequeños módulos a partir de los cuales diseño patrones con los que luego realizo mis piezas. Y si bien mi forma de crear nace de forma natural e intuitiva, mi propuesta artística surge desde la decisión de contraponer aspectos aparentemente antagónicos.

La expresión artística para mi es una necesidad y una forma de comunicar aquello que no puede ser dicho con palabras, ya que entiendo, percibo y vivo mi hacer como un espacio no dual en el cual mientras construyo me construyo y mientras creo me recreo. Lo que me permite conectar con mi ser esencial, practicar la meditación, explorar en mi emocionalidad y también profundizar en mis vínculos con personas y lugares, tanto presentes como pasados y futuros.

Por lo que mis piezas no son solo objetos de arte, sino también son reflexiones matéricas que pueden ser comprendidos como conexiones o puentes que conectan mi mundo interior con el mundo que compartimos.

AUTOR:

TOMÁS OLIVOS**TÉCNICA/S:**

Tejidos en ligamento plana, wrapping, macramé y cadeneta con fibras vegetales (cáñamo, sisal, yute, lana y alga marina) y tintes naturales (rubia tinctorum, cúrcuma, corteza de nogal y piel de cebolla marrón).

ENLACE VIDEO:

<https://www.youtube.com/watch?v=rmQFTQp4Wbk>

PROYECTO:

El objetivo del proyecto es entender el tejido como una forma de pensar capaz de proyectar cuerpos y mundos que nacen desde una relación sentipensante (Escobar, 2016) con la materia. Una búsqueda a través de fibras y tintes naturales para establecer diálogos frente a un fundamento ontológico que comienza desde la naturaleza.

Estas reflexiones nacen a partir de una serie de encuentros con el mundo textil presentes en zonas andinas y amazónicas de sudamérica, siendo guías para entender el acto de tejer que se realiza en diferentes culturas indígenas, a través de cosmovisiones ligadas especialmente a la naturaleza, sus ciclos y la simetría entre lo humano y no-humano. Esta forma de pensamiento no occidental se transforma en una resistencia y lucha territorial que Boaventura de Sousa Santos llama "epistemologías del sur" (2018), no necesariamente desde un sentido geográfico, sino metafórico, sobre aquellos que asumen ser parte de la tierra. Un sur antiimperial que busca romper las barreras del conocimiento universalista para descolonizar el saber y eliminar la idea preconcebida de una inferioridad étnico-cultural.

TÍTULO:

PENSAR DESDE EL SUR.

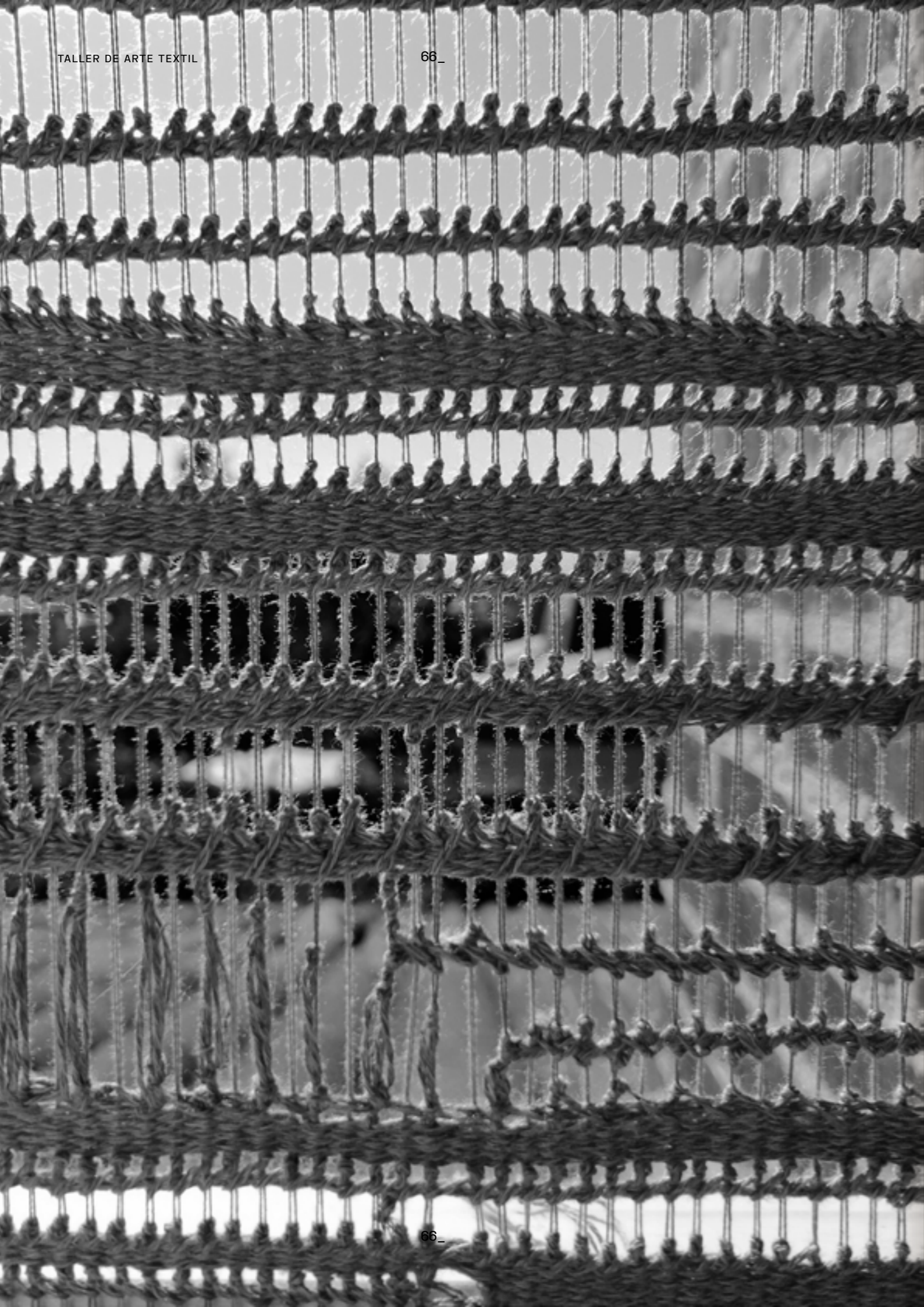
BITÁCORA DE VIAJES, ENCUENTROS Y TRANSFORMACIONES DESDE EL ARTE TEXTIL

Formalmente se han utilizando sólo materiales naturales, manipulando las fibras a través de sistemas de tejidos básicos, para que la materia siempre quede a la vista y se relacione de manera respetuosa con los hilos que los van envolviendo. Esta serie de decisiones han servido para crear un lenguaje textil que unifica pensamientos con respecto a la importancia de la unión entre naturaleza y cultura, poniendo de manifiesto el interés por tradiciones que están conectadas directamente con la tierra y todos los elementos que la habitan.

ESCOBAR, Arturo. (2016) Sentipensar con la Tierra: Las Luchas Territoriales y la Dimensión Ontológica de las Epistemologías del Sur. Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y Universidad del Valle, Cali. Revista de Antropología Iberoamericana www.aibr.org Volumen 11 Número 1 Enero - Abril 2016 pp. 11-32

DE SOUSA SANTOS, Boaventura. (2010) Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo, Uruguay. Ediciones Trilce.

AUTORA:

MARIANA RAPELA**TÉCNICA/S:**

El proyecto consta de unos tres tapices, cada uno de ellos elaborados en torno a un tema distinto.

Tejidos en un telar de alto liso de madera

de un tamaño de 25x40cm.

El tamaño de cada tapiz es de 20x20cm.

El material es fibra de origen vegetal:

Fibras de origen vegetal:

Algodón 100% color natural

Algodón egipcio 100%

Colores varios mezcla (50% lino + 30% algodón

+ 20% bambú) colores: Lino, Nougat, Camel, Khaki.

WEB:

marianarapela.studio

TÍTULO:

EL SILENCIO Y EL OTRO**PROYECTO:**

Este trabajo gira en torno al concepto del silencio y el otro. Silencio como el prerequisite indispensable para que el otro se manifieste.

El silencio y el otro, silencio y palabra, otro y palabra nos hablan de una dualidad que está intrínsecamente ligada a la esencia del ser. No pueden separarse. No podemos ser sin el otro. No se puede hablar sin silencio.

El silencio le da lugar a la historia del otro.

El resultado de este trabajo es una serie de tapices que funcionan a modo de instrumento para hacer visibles unos conceptos que se desprenden del tema del silencio y el otro.

LA VENTANA [TAPIZ 1]

El a través (la mirada que atraviesa)

El espacio por el que atraviesa la mirada.

El hueco por el que recibimos información.

La mirada en silencio que reposa.

LA DISTANCIA QUE NOS HACE [TAPIZ 2]

Relación entre cercanía y distancia en torno a la relación con el otro.

EL UMBRAL [TAPIZ 3]

El espacio que acontece a la transformación, el punto de inflexión.

AUTORA:

ONA TREPAT**TÉCNICA/S:**

Tejido de mimbre, esparto y rafia con teñido natural.

PROYECTO:

Este proyecto pretende construir una senda para conectar aquello que aparentemente está desconectado, quiere re-encontrar la relación entre las formas esenciales de la naturaleza visible como reflejo de la realidad invisible buscando eso que nos puede llevar a la reflexión de nuestro propio vivir, de lo que nos vincula con nosotros mismos, con los demás y con lo demás, con el entorno y la naturaleza. Una búsqueda para conectar la materia y lo sutil.

Me interesa lo desnudo del primer aprendizaje, de la inquietud atenta del cuerpo que percibe los fenómenos y las formas de su entorno. En ese encuentro sensitivo de dentro afuera es dónde puede aparecer la comprensión.

TÍTULO:

LA NATURALEZA INVISIBLE

LA LUZ DEL SOL Y SIETE CUEVAS

Esa posibilidad me la da el hacer artesano, entendiendo aquí el hecho artesano como esa metodología corporal, perceptiva, sensorial, vinculada a la mano y a la materia, que escucha lo que acontece y es presente. Que permite, mediante el despertar de la percepción, inmiscuirse en los lazos invisibles que hay entre los elementos naturales y lo humano, lo cultural. La relación directa con la materialidad del entorno permite una apertura al mundo que acontece al instante del camino, del hacer. Si tuviera que definir el ritmo interno de este trabajo sería a ritmo de pasos, de andar, de camino: caminadas diarias de recolección de plantas tintóreas, observación y silencio, y largas jornadas tejiendo, hirviendo, esperando y anudando.

Las dos esculturas que se presentan, La luz del sol y Siete cuevas, son dos piezas que giran alrededor de los elementos del sol, la cueva y la montaña, y su relación con la luz. La luz como incondicional de la vida y del sentido humano; así también, el color amarillo como ese que es generoso, compasivo e vital. El color amarillo de las piezas lo da el tintado natural con aliaga y hojas de manzano sobre esparto y rafia, las fibras utilizadas para tejer, junto con el mimbre.

AUTORA:

LIDIA VILCHES

TÍTULO:

(MI) LÍMITE.

INVESTIGACIONES HACIA UNA SEGUNDA PIEL

TÉCNICA/S:

Tejido de lana y cobre. 46 cm x 22,5 cm x 2 cm.

PROYECTO:

La investigación personal se desenvuelve desde dos expresiones del concepto superficie, como límite o término de un cuerpo, que lo distingue de lo que no es él y aspecto externo de algo. El tejido como superficie protectora define el punto de partida.

El desarrollo del proyecto ha supuesto el descubrimiento del material, y el fieltro de lana en particular, siendo sus posibilidades la que guían la práctica y condicionan la adaptación de la técnica utilizada. La creación resulta del aprendizaje, testimonio representativo del trayecto recorrido. Conocer todo condicionante [factores, elementos, circunstancias] que repercute en la constitución del material, permite durante el trabajo, en el contacto con la fibra, mantener presente la memoria de los elementos, consciencia que ayuda a apreciarlos, enriqueciendo la experiencia y en definitiva, dando más sentido al oficio, la cual cosa comporta un mayor mimo en la creación del producto.

Entorno al concepto protección, indagar sobre la figura del mecanismo de defensa en los ámbitos clínico y simbólico ayuda a profundizar sobre la dirección del discurso. Tal estrategia protege la mente de la ansiedad y proporciona refugio ante una situación que la persona no puede afrontar por el momento. La búsqueda externa de abrigo puede esconder una sensación de incapacidad para ser autosuficiente y poder hacer frente a lo venidero, lo incontrolable, de manera que la antropología cultural evidencia multitud de fenómenos con efecto apotropaico. Tales muestras encomendadoras han perdurado en el folclore étnico, si bien la sociedad de la información ha ido desdibujando su presencia.

La función del objeto mágico consiste en beneficiar a la persona que lo porta, de modo que amuletos y talismanes mediante su poder atraen la salud o suerte. Por otro lado existen otras funciones para un objeto que se lleva consigo, mantener presente en la memoria algo importante para el portador definirá la premisa que vertebra el argumento.

Adquiere sentido preservar algo preciado, revalorado por su condición de elaboración personal artesana. El acto de envolver, utilizando una película de un material noble de propiedades textiles, manifiesta la intención de conservar y preservar una creación elaborada con cariño. Esta pátina de lana cruda remite al origen natural, al germen que desencadena toda la elaboración entorno a la búsqueda del envolvente. De ahí que las expectativas generales hayan dado un giro lógico: no hay necesidad de protección personal, es preciso hacerlo con aquello elaborado.

El collar reúne la dualidad interpretativa, el contenido es el reflejo de la experiencia técnica, el continente legítima como una suerte de talismán que actúa en el individuo reforzando determinadas capacidades mentales en concreto, el ánimo, la fortaleza y la resiliencia. Así mismo no es casual la elección de los materiales, constituyen por sus potenciales una poderosa alianza: el fieltro aislante sonoro y calorífero, al mismo tiempo, no inflamable, puede acumular energía. A su vez el cobre es conductor eléctrico y térmico. Por ello la creación es un repositorio energético a modo de trabajo precioso que refuerza el sentido de joya por su valía.

Resonancia
ARTES APLICADAS CONTEMPORÁNEAS

POSTGRADO
2019-2020

Escola Massana.
Centro de Arte & Diseño

Barcelona, España.