

Hilando ideas

Tejiendo arte

IVAMALCOI

Joana Vasconcelos

Big Booby #4, 2018

Ganchillo de lana hecho a mano, tejido de punto industrial,
poliéster, acero inoxidable, 280 x 280 x 70 cm

Colección del artista

©Unidade Infinita - rojectos, VEGAP, Alcoi, 2019

2 / IVAMAALCOI

Hilando ideas, tejiendo arte

Mª Jesús Folch
Comisaria

Hoy en día las creaciones textiles se perciben como objetos artísticos, pero no siempre fue así. Durante siglos, coser, bordar o tejer eran actividades cotidianas, repetitivas y ligadas a la tradición y a la cultura popular, mientras que dibujar, pintar o esculpir se consideraron acciones investidas de dignidad y asociadas al espíritu, a la alta cultura y al poder. Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, el movimiento Arts & Crafts, la facción decorativista de los Nabis, el orfismo y los talleres de textiles de la Bauhaus y de los Vkhutemas, entre otros, perfilan las relaciones de intercambio entre los medios, liberaron a los textiles de su papel funcional, decorativo y de embellecimiento propio de las artes aplicadas, y los integraron en el mundo del arte. Tras la Segunda Guerra Mundial, ciertos movimientos artísticos abogaron por una reinterpretación de los procesos manuales derivados de las culturas ancestrales y de la tradición: los informalistas quemaron, rasgaron y manipularon sus lienzos y la Nouvelle Tapisserie y el Fiber Art renovaron el concepto del tapiz. *Hilando ideas, tejiendo arte* tendrá tres objetivos: mostrar los valores formales, técnicas y materiales que, a partir de los años sesenta, despedazaron las directrices tradicionales del arte textil y conquistaron el espacio; analizar el proceso de sustitución de esas premisas estéticas por otras conceptuales que permitiesen reflexionar sobre nuestra forma de vida y pensamiento; y examinar cómo esas prácticas se han ido transformando en activismo artístico donde el arte pasa a ser una herramienta de lucha y transformación social.

La conquista del espacio y la materia

Entre 1962 y 1995, Jean Lurçat y Pierre Pauli dotaron al arte textil de una plataforma de divulgación con las bienales organizadas en Lausana por el Centre international de la Tapisserie Ancienne et Moderne (CITAM). En estos encuentros se abrieron nuevos caminos de investigación: se rompió con la jerarquía y la mutua dependencia entre urdimbre y trama y con la variación de sus densidades; se combinó el revés y el derecho del tejido en

Juan Hidalgo

Lanas, 1972-2009

Ensamblaje de 1600 hilos de lana, metacrilato y cascabeles, 400 x 400 x 400 cm

Museo Nacional Centro de

Arte Reina Sofía, Madrid

© Juan Hidalgo Codorníu,

VEGAP,

Alcoi, 2019

una misma superficie; se abogó por la autonomía y el simbolismo de las fibras que se relacionaron con el proceso de la vida, con el cuerpo, con la naturaleza y con las culturas ancestrales. En España, el movimiento informalista introdujo parte de estos principios a través de artistas como Manuel Millares o Antoni Tàpies, pero sería Josep Grau-Garriga quien abanderó la renovación del tapiz. En la Comunidad Valenciana Aurèlia Masanet introdujo el arte textil y en 1987 se formó el grupo Tramant la Trama, en el que también destacó Pilar Sala. Ambas trabajaron sobre el valor expresivo de la materia modelada en forma escultórica. Asimismo, el arte textil perdió su frontalidad al extenderse y conquistar el espacio,

haciéndose transparente y dialogando con su entorno. Aurèlia Muñoz apeló a la intuición perceptiva del espectador, mientras que Juan Hidalgo se centró en el azar derivado de la interacción performativa con la obra.

Antiformalismo: juegos de identidad y denuncia

A partir de los años sesenta algunos artistas utilizaron materiales no convencionales como telas, fieltros o cuerdas y los modelaron atendiendo a la acción de las fuerzas naturales. Se trataba de una reacción centrada en el proceso de construcción y significación del arte que daría lugar a nuevas fórmulas creativas en contra de las teorías del crítico de arte Clement Greenberg, partidario de una estética formalista limitada a la combinación de cualidades propias de cada medio artístico. Veamos algunas muestras.

Robert Morris introdujo lo erótico como lenguaje político trabajando sobre los conceptos freudianos de Eros y Thanatos: la búsqueda del orden y la cohesión frente a la pulsión de disolución y fragmentación. Ambos aparecían explícitos en su obra *House of Vetti II*, pero también los encontramos en *Behind the Lobby Doors...*, una complicada narración de Laure Prouvost acerca de la pérdida de control del artista sobre la

ejecución, interpretación y visión futura de su obra; en los *Bottari* de Kimsooja, en los que el acto cotidiano de extender para usar y de enrollar para ordenar viene a simbolizar la difusión y concentración de nuestra forma de pensar y operar; y en las esculturas penetrables de Ernesto Neto, que nos inician en el conocimiento de nuestro cuerpo y de su relación con el entorno.

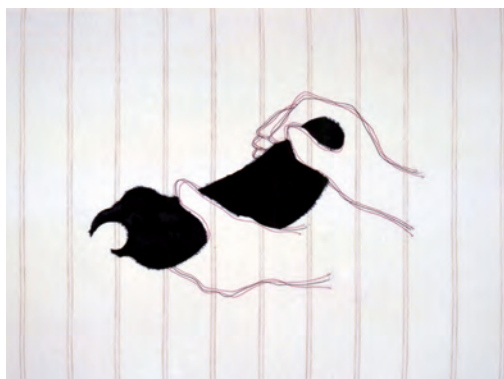
Otros artistas se aferran a lo que Nicolas Bourriaud denominó *postproducción*, es decir, nuevas formas de apropiación de fuentes primarias y secundarias de la historia del arte, cuya edición y recombinación se lleva a cabo de manera parecida a la metodología empleada por un DJ en la música. Cosima von Bonin y Ricardo Cotanda utilizan como base de sus obras telas producidas industrialmente, sobre las que añaden pequeños fragmentos textiles silueteados a base de hilo y aguja para plantear cuestiones como la categorización de las clases sociales y de las de género respectivamente. Clemencia Labin y Polly Apfelbaum realizan collages con telas elásticas, afelpadas y terciopelos que comparten un lenguaje abstracto emparentado con el pop y el cómic y que completan con capas de significados adscritas a los títulos de sus piezas.

La costura como símbolo del tiempo, la cotidianidad, lo doméstico y lo artesanal, cualidades consideradas como femeninas y que han definido el rol de las mujeres en la sociedad, son el tema central en otro grupo de obras.

Ricardo Cotanda

Love Bird 2 (Medium), y *Love Bird 4 (Large)*, 2001

Hilo de seda cosido y terciopelo sobre tela de cortina montado sobre tabla de madera, 91 x 120 cm; 158 x 120 cm
Colección del artista

Joana Vasconcelos nos habla de cómo el cuerpo de las mujeres se ha presentado ante el público como un trofeo, y Eva Lootz y Annette Messager sobre los ataques a la dignidad y derechos de la mujer infligidos por la cultura machista en ámbitos tan distintos como el educacional, sexual o laboral.

Prácticas textiles y protesta social

En los años ochenta, Gilles Deleuze y Félix Guattari sacaron a la luz su libro *Mille plateaux*, en el que utilizaron el fieltro y el tejido para definir los escenarios de acción del capitalismo: el espacio liso y el estriado. El primero era abierto, sin medida, heterogéneo, informe, nómada, cambiante, como el fieltro, que físicamente es un conglomerado de materiales prensados; el

Yinka Shonibare
19th Century Kid
(*Florence Nightingale*), 2000
Tela de algodón impresa,
maniquí y mesa de madera,
Maniquí: 93 cm [altura]
Mesa: 73 x 73 x 73 cm
Vestido: 43 cm [anchura]
Colección Arco / IFEMA.
Depósito CA2M
© Shonibare Yinka, VEGAP,
Alcoi, 2019

segundo era cerrado, rígido, organizado, medido, homogéneo, jerarquizado, como el tejido, que resulta del entrelazamiento sistemático de hilos. Los filósofos los visualizaron en una relación dialéctica, pero jamás fusionados. Las obras de esta sección son cánticos de protesta de una sociedad formada por una suma de identidades, como el fieltro, que pretenden defender sus derechos y hacer oír su voz. Sus prácticas son críticas irónicas de carácter sociopolítico que buscan desmontar la rigidez del espacio estriado, propio de las ciudades y de los sistemas gubernamentales.

Agustín Parejo School nos habla de los cementerios de nuestra cultura; Juan Pérez Agirregoikoa de las intervenciones armadas de los Estados Unidos en diferentes partes del mundo; Cristina Lucas de las consecuencias de los bombardeos sobre la población civil; Carolina Caycedo dota de formato museístico a lemas de protesta para romper las fronteras existentes entre lo social e institucional; Magdalena Jitrik cita oblicuamente la historia del anarquismo argentino a través de un lenguaje abstracto, y Yinka Shonibare incorpora el discurso poscolonial sobre la represión y el racismo subvirtiendo y combinando los modelos heredados de las culturas victoriana y africana.

Entrelazados

Durante la semana del 25 al 29 de marzo, Soledad Sevilla y Simon Zabell dirigieron un taller de expresión plástica y textil que tuvo lugar en las instalaciones del Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la UPV (Campus de Alcoi) y de AITEX. Instituto Tecnológico Textil. Su objetivo fue poner en marcha un proceso colaborativo que vinculase las exposiciones desarrolladas en el IVAM Alcoi, no solo con las tradiciones culturales e industriales alcoyanas, sino con las aportaciones de sus instituciones académicas y de las procedentes de la sociedad civil. Una veintena de estudiantes pertenecientes a Texdencia, Grupo de Generación Espontánea participaron en el taller “Entrelazados” para producir los dos tipos de tejidos que, siguiendo sus propios diseños, se vinculan con los planteamientos de Gilles Deleuze y Félix Guattari sobre el espacio liso y el estriado tratados en la última parte de *Hilando ideas, tejiendo arte: uno reciclado resultante de la mezcla de sus propias prendas de vestir, fibras de PLA y de Lyocel que se llevó a cabo en los laboratorios de AITEX, y otro producido con el telar del laboratorio del Departamento de Ingeniería Textil.*

Miércoles* - Sábado

11.00 - 14.00h

17.00 - 20.00h

Domingos y festivos

11.00 - 14.00h

*miércoles por la mañana sólo visitas
escolares concertadas

#IVAMhilando

IMAGEN PORTADA

Robert Morris

House of Vetti II, 1983

Fieltro y acero, 246 x 243 x 91,5 cm

Colección MACBA. Fundación MACBA.

Donación Juan March

© Robert Morris, VEGAP, Alcoi, 2019

Foto: Gasull Fotografi

Laure Prouvost

Behind the Lobby Doors, the Pepper is in the Right Eye, 2016

Tejido, 290 x 545 cm

Colección Arco / IFEMA, Depósito CA2M

© Laure Prouvost, VEGAP, Alcoi, 2019

