

Tesis de Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Pintura

Título: La otra Cara

Tema: Retratos bordados

El bordado como acción poética

Manuela Maya Martinez

DNI: 33333053

Legajo:78352/4

Número celular: 2213195232

Mail: manuelamayamartinez114@gmail.com

Director: Pablo Morgante

2021

Resumen

El siguiente proyecto de producción final de la Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Pintura, pretende indagar en el bordado como metáfora, como acción poética, dándole una nueva significación que se despega de esa acción de índole doméstica. Por otra parte, tomar esa posibilidad que me da una pieza bordada de poder escudriñar dos caras, un delante y un detrás.

La producción consiste en una serie de retratos bordados, y su conformación parte de fotografías que fueron plasmadas en telas de diferentes tamaños, dándole color con hilos.

Palabras clave : Bordado, retratos, poética, metáfora, hilos.

Fundamentación

Una tarde típica en el campo, la brisa, el sonido de los pájaros, ella, yo y la máquina de coser a pedal entre la cocina y el comedor. Cierro los ojos y todavía la escucho pespuntar como si el tiempo no hubiese transcurrido. Se vienen a mi los olores del hogar, yo sumergida entre los hilos, y es ahí donde se comenzaban a hilvanar esos saberes heredados. Entre los diseños y retazos están cosidos esos mandatos que hoy son resignificados. Ella no cosía por placer, cosía y bordaba por necesidad. Hoy tengo la posibilidad de dotar esa práctica con un nuevo significado. Hoy elijo bordar porque siento que cada puntada es contenedora de historias. Elijo bordar pero dejando atrás ese mito que acarrea desde siglos, ya no más como práctica de demandas utilitarias del hogar sino como una práctica que va más allá de esa tradición. Ver el bordado como metáfora, como una acción poética, como una huella y marca física que resiste con el tiempo.

Es que al bordar suceden cosas, se viaja, es conexión, un escape momentáneo, siento que hay algo más que va más allá de lo que se puede decir en palabras. El hilo como material para conectar y unir recuerdos, y es que es él, el protagonista dentro de cada obra. Bordo personas, cuento historias, y recuerdos sobre tela sin la necesidad de tener que enunciar palabras. Me apodero del bordado, pinto con hilos

como una forma de dejar huellas que dibujan senderos. Capto rostros por medio de puntadas, puntadas que forman caminos con imperfecciones y nudos como la vida misma, a veces un tanto lineal, a veces tenso, enredado, vacilantes incluso pero siempre marcando un camino recorrido. Cada puntada como un paso que nos forma y nos completa.

Tomo el bordado como lenguaje propio, los hilos como voces y palabras que dan formas. El retrato como una manera de mostrar no solo la cara visible sino la posibilidad de explorar otra realidad, la otra cara, permitiendo hacer una lectura diferente, dando paso a la imaginación de quien observa el trabajo terminado. Hago lectura de un adentro, de otras realidades dejando que la mano fluya y sea guiada por la imagen, tratando la madeja, los hilos como tinta y encerrando un todo en un lenguaje compartido. Me encuentro y desencuentro en formas, texturas y colores que definen a cada ser. Un vaivén de líneas, hilos entrelazados, como una especie de recorridos.

Al hablar de caminos, pienso en el recorrido, en el paso a paso, en el viaje que fue y es "la otra cara". Se inició reuniendo retazos, telas y revisando ese costurero que siempre se apodera de algún rincón. Comienzo a experimentar con hilos de colores, telas y ver cómo funciona con diferentes materiales, cada prueba y error suma. Indago un poquito sobre la historia del bordado, se hace un disfrute por las obras de artistas como Alberto Durero, Velazques, Rubens, y es ahí cuando comienza este viaje que parece no tener fin.

Intuyo y voy hacia lo pictórico, con más vida y más dinamismo. Saco el baúl de las fotografías y se arma un huracán de ideas que se van plasmando puntada a puntada. Transfiero el dibujo a la tela, nada más complicado que mantener la esencia del retratado pero es que el bordado tiene ese nose que, que hace de los hilos un universo. En este ejercicio reconozco las formas, la figura y se simplifica la información de la fotografía. Trabajo desde un plano que me permite captar los gestos de la cara, que esa gestualidad me hable de esa persona. En este momento defino las direcciones y los recorridos, identifico las luces, las sombras, se hace un arduo trabajo de pulir detalles. Con la imagen transferida comienza ese vaivén de hilos, aquí no importa identificar puntos y patrones sino dejar huellas, marcas y

caminos. La aguja atraviesa la tela, aparece y vuelve a perderse en el retazo, una y otra vez y otra vez...

A la hora de trabajar valor, modulación, lo hago a través de la línea. A la hora de una obra más pictórica voy hacia variaciones de colores que generen más dinamismo. Las obras pintadas con diferentes colores refieren a personas del presente, sus variantes de colores las llenan de vida y de presencia. En aquellas obras en tonos grises se plasma la ausencia, dejando espacios vacíos como forma de representar el vacío físico.

Las fotografías seleccionadas dieron paso a obras tridimensionales que van más allá de lo que me brinda una pintura de bastidor, nos permiten un recorrido, un delante y un detrás, dos obras en una. Nos muestran ese frente planeado y ese detrás que termina siendo una representación un poco más abstracta despojada de tanto orden y delicadeza. Ese frente como representación puntual de una persona, lo que todos vemos . Y por otro lado ese revés que nos permite escudriñar ese lado que no se ve pero atrae, te abduce y que esconde una gran significación. Todos tenemos dos lados, y quizás muchas veces el otro lado, el que no se muestra no es el más bonito, pero contiene esas líneas, esos caminos con nudos hechos y desechos que regresan y vuelven a seguir como en la vida misma.

Fusionar el retrato al bordado es con la intención de guardar y contener historias, recuerdos, personas. Ir hacia la idea de construir una especie de repositorio táctil y visual. El bordado como huellas físicas en algo tangible y puntadas que nos unen en un espacio sin distancias ni tiempo.

“La otra cara” es más que retratos bordados, es un vehículo de expresión como forma de tender puentes con recuerdos y generar redes entre el pasado y el presente.

Propuesta de montaje

Para la propuesta de montaje se tomó como referencia diferentes exposiciones de artistas textiles, como por ejemplo Viviana Debicki, Chiharu Shiota, entre otras.

Teniendo en cuenta estas referencias, la disposición del espacio y la producción del proyecto de producción final, el montaje se presenta emplazado de manera que, algunas obras están suspendidas en el espacio, por hilos que garantizan un recorrido y diferentes puntos de vista, un espacio más abierto donde se deja en evidencia el delante y detrás de la obra. El espacio de exposición contiene hilos suspendidos en el aire, como una forma de sentirme entre los hilos que me rodean constantemente, en los que estoy inmersa, como una cita al elemento constitutivo de cada obra. Mientras que otras obras son contenidas en cajones, para garantizarles un resguardo diferente ya que son obras de personas que no están, como una forma de cuidado especial. En esta propuesta la disposición de las piezas están en un espacio de mi hogar, expuestas de manera individual generando un diálogo con esa idea de cotidianidad, de un proceso que fue muy íntimo.

A modo de conclusión

El presente proyecto rompe los lineamientos del bordado como disciplina tradicional cargada de esa significación ancestral. En la contemporaneidad ha pasado a ser una técnica en proceso de efusión, que nos permite infinitas posibilidades de innovación e hibridación con diferentes disciplinas, materiales y técnicas, ha traspasado las fronteras que se le ha impuesto histórica y socialmente.

Las obras del presente proyecto fueron compuestas a través de puntadas, generando un lenguaje que permite comunicar historias, experiencias sustituyendo la palabra o la escritura y con la potencia propia de las formas particulares de decir desde lo poético. Como señala Graciela Parma, el arte dice desde lo no dicho, desde lo sugerido, desde lo que se oculta; aquello que muestra es la invitación a examinar la entrelínea a la que accedemos con segundas lecturas que trascienden la literalidad, los vacíos llenos de sentido. No tiene un sentido unívoco ni estereotipado, ya que posibilita diferentes lecturas, puede plantear ambigüedades y generar incertezas. Abre preguntas, pone de manifiesto interrogantes, o señala aspectos de la vida y de la sociedad de una manera que otros lenguajes no tienen posibilidades de hacerlo.

Referencias bibliográficas:

Parma G, Quiroga A & Prof. Vazelle M. (2021) Concepción de Educación Artística simbólico cultural. Fundamentos psicopedagógicos cátedra A. Facultad de Bellas Artes. UNLP. Recuperado de [Clase 12 Concepción de educación artística simbólico cultural 2021.pdf](#)

Referencias Artísticas:

Autorretrato Durero, Alberto - Museo del Prado, disponible en <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/autorretrato/8417d190-eb9d-4c52-9c89-dcdcd0109b5b>

Felipe IV y su familia según Velázquez - Historia National Geographic , disponible en https://historia.nationalgeographic.com.es/a/felipe-iv-y-su-familia-segun-velazquez_7685

Rubens en privado: el maestro retrata a su familia, disponible en <https://masdearte.com/rubens-en-privado-el-maestro-retrata-su-familia/>

DEBICKI, Viviana | museo urbano, disponible en <https://www.museourbano.org/debicki-viviana>

Chiharu Shiota y los hilos del recuerdo, disponible en https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-chiharu-shiota-y-hilos-recuerdo-201803010106_noticia.htm

Anexo

Imágenes del procedimiento

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H09DVwLnya7Esb6pdqD9N3ZAnE5EFx>

[E](#)

Producción final

<https://drive.google.com/drive/folders/15FjH2aef2Va-WkykqGB7KsW81mgdMr-x>

Audiovisual de producción final

https://drive.google.com/drive/folders/1R_d5F7st0IJyBnHha0SV6VviyzhgwrJ