

Diseño Interior

INTERIORISMO ARQUITECTURA Y DISEÑO

Nº 345 / 5,90 €
REVISTA MENSUAL
Reserva 12,70 € (5 números)
Código 12.345 Andorra 5,90 €
Suiza 12,80 CHF

Reinventar el INTERIOR

PROYECTOS Wutopia Lab **Ruiz**
Velázquez Esteve **Norgeshus**
Rifé **Sánchez** AMOO **TEd'A** Del
Val **Petra Blaisse** MVRDV **Arte**
textil Sofás y butacas **Domótica**

AMOR AL TEXTIL

La artista María Ortega Gálvez, comisaria y directora de la X Bienal Internacional "25 Años WTA", sede Madrid, nos cuenta detalles de esta exposición colectiva que se inaugura en octubre.

POR ANA RODRIGUEZ FRIAS

COMISARIA. María Ortega, junto a la Galería Est. ArtSpace, hicieron la selección de 30 artistas y sus obras que se exhibirán en este espacio de entre 1.500 y 1.800 m², en una nave industrial de Alcobendas.

Este año se cumple un cuarto de siglo desde que la artista colombiana Pilar Tobón fundara World Textile Art (WTA), una de las organizaciones de arte textil contemporáneo más respetadas del mundo. Con motivo del 25º aniversario, la X Bienal Internacional "25 Años WTA" se realizará en todas las ciudades que han sido sede de las anteriores bienales impulsadas por la WTA, entre ellas, Madrid. La artista textil María Ortega Gálvez es la directora y comisaria de esta exposición, y aquí nos cuenta todos los detalles.

¿Qué vamos a ver en la X Bienal Internacional "25 Años WTA" sede Madrid?

La propuesta es una exposición colectiva que reunirá las obras de 25 artistas participantes en todas las Bienales de la WTA y de cinco artistas invitadas en la Galería Est. ArtSpace desde el 5 de octubre al 5 de noviembre.

¿Cómo se han elegido a los 25 artistas de esta exposición colectiva?

El primer criterio para la selección de artistas españoles y residentes en España fue que hubieran participado en las nueve ediciones de las Bienales de la WTA y el segundo, la gran calidad de sus propuestas artísticas.

¿Quiénes son las cinco invitadas?

Alexandra Knie, Silvia Japkin Szale, Barbara Long, Ksenia Shinkovskaya e Itziar Martín del colectivo Debajo del Sombrero.

Técnica mixta y costura. Block Sea II (2022), de María Ortega, en seda, fieltro y algodón, será una de las obras que se exhibirán en la exposición en Madrid.

María Muñoz. Esta artista madrileña es la autora de Raccat (2022), técnica mixta de estampación textil y bordados, que estará en la muestra.

De Amparo de la Sota. Uno de los grandes textiles de esta antena madrileña, el bordado Aquil y ahora (2022), 160x120 cm, ha sido seleccionada para esta muestra.

¿Se está viviendo actualmente un auge en el arte textil en el mundo?

En la actualidad podemos ver la necesidad y el interés de ferias y museos por mostrar el arte textil contemporáneo. Vemos cómo la Bienal de Venecia, AIRCO, Art Basel y museos como el MoMA de Nueva York, el Reina Sofía de Madrid, el Guggenheim de Bilbao y el MACBA de Barcelona, entre otros, van incluyendo grandes exposiciones de artistas vinculados con el arte textil contemporáneo, dando gran visibilidad a este movimiento que ya es una realidad. También fue importante la revalorización de la Escuela Bauhaus, con Anni Albers como pionera; los movimientos feministas, que reivindicaban estas técnicas y el posicionamiento de la mujer en el arte.

¿Qué le ha sorprendido en el arte textil?

Como artista especializado, he participado en numerosas Bienales y Trienales a nivel internacional en los últimos 20 años. He visto la gran evolución de las obras textiles de los artistas hacia conceptos más contemporáneos, conservando las técnicas y tradiciones de sus lugares de origen. Ahora se incorporan a las técnicas de siempre, las nuevas técnicas y con ello se crean otros soportes para la realización de las obras. De este modo, la tradición textil se ha insertado en el proyecto investigador del artista contemporáneo y así se produce un encuentro de lo textil con otros procesos de expresión propios del arte contemporáneo. ♦

Fotografía: © Ana Rodríguez Frias

Agencia: Catellani & Smith - arte y diseño contemporáneo

Ethorino BIG

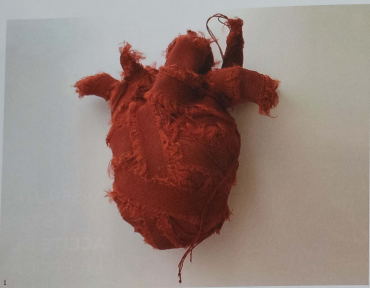
catellanismith.com

Catellani & Smith

La reinención del textil en arte

PUNTADA POWER

1. María Ortega firma esta obra de la serie *Resiliencia* (2020-2021). Las explicaciones de esta artista y divulgadora del arte textil vertebran este reportaje.

2. *Damas en batas de laboratorio* (2018), de Marie Bergstedt, reivindica la aportación de las científicas.

Con el arte textil ocurre como con todo lo que se ve a diario: de tan familiar, apenas se repara en ello. Ha de venir una sacudida que descubra su presencia o, simplemente, que un dedo índice lo apunte señalando '¡aquí pasa algo!'. En la explosión de artistas y seguidores del arte textil contemporáneo han confluído esos factores y más. Ha tenido la sacudida de los nuevos movimientos sociales y del feminismo, que se han reapropiado de una antigua obligación (saber coser y tener que bordar) y la han convertido en liberación. Decisivo también ha sido el apoyo de eventos internacionales como las bienales de Lausana, iniciadas en los 60, o las que desde el año 2000 organiza desde Miami la World Textile Art Organization. En 2019 aterrizó en Madrid su octava edición y algunas de las piezas que formaron parte de ella ilustran estas páginas. También fue determinante que artistas visuales o plásticos contemporáneos muy reconocidos, como Enes-

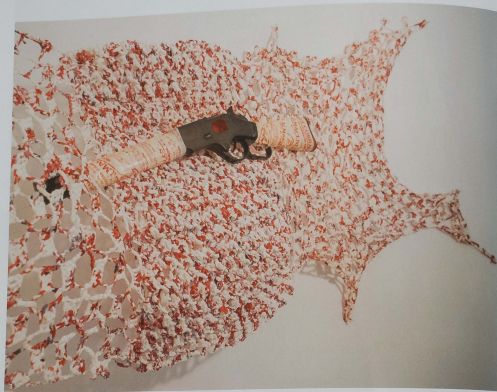
to Neto o Joana Vasconcelos, hayan expuesto en grandes museos obras textiles", comenta María Ortega, gestora cultural, comisaria de exposiciones y verdadera introductora y promotora del arte textil en España. "Y que ARCO –prosigue– haya ido invitando a una serie de países de Latinoamérica con una cultura importante del textil y un buen número de artistas de esa disciplina, lo que ha permitido un mayor acercamiento, tanto del público como de las galerías".

Museos de referencia, artistas de referencia

También los grandes museos han puesto de su parte. Lo han hecho con especial intensidad el Reina Sofía, con exposiciones como la dedicada el pasado verano a Charlotte Johannesson o anteriormente a Teresa Lanceta, o el CA2M, cuya muestra Colección XVII, con fondos propios y de la Fundación ARCO, permite trazar una historia

3. En *El capitalismo mata* (2019), la artista Charo Corrales añade una escopeta al croché tejido con bolsas de plástico.
4. *Horizontes 03* (2018), David Cata cose en su piel paisajes que forman parte de él o rostros de personas que le marcaron.

del textil en el arte contemporáneo desde los años 70 hasta el presente. Se pudo ver el año pasado por estas fechas en las instalaciones del museo en Mostoles (Madrid). En la actualidad, parte de sus fondos se exponen hasta el próximo mes de marzo en la muestra *La puntada subversiva*, en el Centro Grau Garriga de Sant Oligat del Vallès.

Lanceta, Grau-Garriga... Son nombres a los que es preciso unir los de Aurelia Muñoz o María Teresa Codina como referencias del arte textil en España. Estos pioneros abrieron paso e hicieron posible el actual auge del textil y, por ello, es obligatorio mencionarlos al comenzar cualquier recorrido por las últimas tendencias.

Pero ¿qué es el arte textil?

Se lo preguntaban los responsables de las galerías de arte cuando, recién iniciado el siglo XXI, María Ortega, procedente de un Londres donde se había formado en esta disciplina, les mostraba obras suyas y ajenas que eran catalogadas como grabado, fotografía o escultura. "No lo eran. Eran arte textil, porque arte textil es todo el que combina urdimbre y trama, independientemente de los materiales usados. Generalmente se emplea algodón, lino, seda... pero por supuesto que caben otros, infinidad de ellos, como metal,

plástico, vidrio o cerámica y, en general, todo lo que se puede 'tejer'". Fue en ese momento cuando esta artista y divulgadora se dio cuenta de que había mucho trabajo por hacer porque ni siquiera los especialistas –los que se dedicaban a comprar, exponer y vender arte– sabían el alcance y las posibilidades del textil contemporáneo. "Y no era como ahora, con Internet, que hace posible descubrir y dar a conocer fácilmente a artistas que comparten los mismos intereses e inquietudes que tú", Ortega inició entonces una labor de difusión que germinó a base de exposiciones y pequeños proyectos. "Semillas, al fin y al cabo. Y ¿dónde me interesaba que eso germinara? En la universidad, para que nuevas generaciones de artistas potencialmente interesados en el textil contemporáneo pudieran abrir y expandir la riqueza de este arte".

De la salita al museo, pasando por la universidad

Tradicionalmente, el lugar donde se producían las creaciones textiles era el ámbito doméstico: mujeres generalmente reunidas para tejer, bordar y contar historias al ritmo de las puntadas. Si alguien, desde un punto de vista artístico, se interesaba por técnicas como el bordado, el tapiz, el *patchwork*, el croché o el ganchillo y quería

formarse, debía acudir a estos círculos familiares, domésticos. Lo más habitual, sin embargo, era el recorrido contrario: que el interés o la curiosidad surgiera al haber estado en contacto con ellos. "En la mayor parte de los casos, si querías hacer esto era porque habías visto coser a tu madre o a tu abuela –explica María Ortega de forma muy expresiva–, de modo que alumnos de Bellas Artes potencialmente interesados podían llegar a sentirse expulsados porque en España no se enseñaba: textil de manera contemporánea o conceptual como ocurre, por ejemplo, en las universidades de Inglaterra, Japón y, más recientemente, en China".

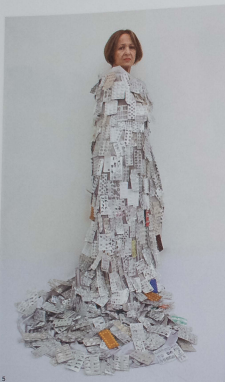
En este sentido, la exposición *The nature Spirit*, que a finales de 2011 y principios de 2012 llevó a Madrid un amplio panorama sobre la creación textil contemporánea japonesa, supuso un hito. ¿Por qué? Porque logró involucrar a universidades como la de Salamanca o la Complutense. "Tanto el Museo del Traje como la Complutense cedieron sus espacios gracias al patrocinio de entidades tan potentes como la Japan Foundation. Fue todo un éxito: profesores de nuevos materiales de Bellas Artes iban con sus alumnos y enseñaban esta asignatura a través de ejemplos de arte textil contemporáneo", comenta María Ortega, directora del proyecto.

Y si en la primera década del siglo XXI el textil fue integrándose cada vez más naturalmente en los circuitos habituales del arte contemporáneo que le había ofrecido tanta resistencia, la siguiente década iba a ser la de su explosión en mil direcciones que mostraban su versatilidad y su potencia, especialmente en el terreno de la reivindicación y la protesta social.

Recuperar el textil, recuperar a las mujeres

"El arte textil nunca ha dejado de existir, pero por su vinculación con el trabajo manual doméstico femenino se ha denostado y nunca se le ha prestado atención como material histórico importante. Es solo en las últimas décadas, y gracias al aumento de la conciencia feminista, cuando se ha recuperado a las grandes figuras del textil de la modernidad, como Ann Albers en la Bauhaus, por ejemplo. Digamos que la recuperación del textil tiene que ver con la recuperación de las mujeres en el canon oficial de la historia cultural", explican Manuel Segade y Tania Pardo, responsables del mencionado C2M. En el trabajo que llevan a cabo al frente de esta entidad, y por lo que se refiere al textil, está muy presente la corriente más reivindicativa del feminismo: la que lucha por los derechos de todos,

5. La mexicana Sara Corenstein con un vestido confeccionado a base de blísteres de pastillas.
6. La novia (2006), de la serie Tan callando, de Concha Romeu.
7. Tuffing Balkanes (2017), de Cristina Lucas, un mapa de bombardeos sobre poblaciones civiles

la que denuncia los excesos de un sistema que invisibiliza o expulsa, la que escarba en la historia a la búsqueda de nombres que feminicen el canon de las diversas disciplinas. La reivindicación feminista y social es uno de los grandes ejes temáticos en la creación textil contemporánea y quizá sea adecuado empezar por ahí.

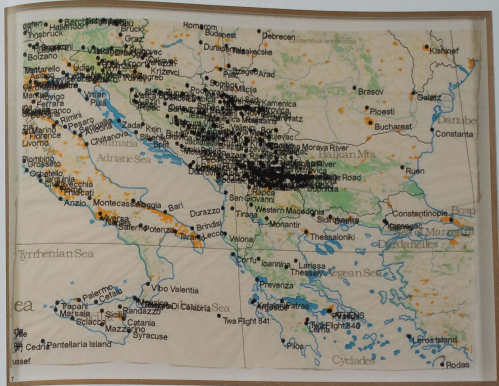
Puntadas de memoria y denuncia

Conocemos a Agnès Richter porque cosió. De no haber contado su historia a base de puntadas en su chaqueta de internamiento, nunca se hubiera sabido quién era esta mujer a la que ingresaron en el manicomio de Heidelberg (Alemania) en 1893. Fue al quedar apartada del mundo cuando echó mano del hilo y la aguja y lo hizo su altavoz: contó y cosió su historia en una chaqueta que se convirtió en su diario y su prueba de vida. Hoy, esa chaqueta es una de las obras milicas del arte *body* y es inevitable recordarla al contemplar piezas como la bata de laboratorio de Marie Bergstedt bordada con nombres de científicas. Esa es la manera de reivindicar la aportación de las mujeres a la ciencia de esta artista nacida en Michigan que explica así su intención: "Las mujeres de todo el mundo han tenido la inteligencia y el interés para liderar los descubrimientos

científicos, pero pocas han tenido la oportunidad". La puntada les devuelve su lugar; rectifica la historia oficial y les otorga un sitio, les da voz. En palabras de Pardo y Segade, "la puntada ha estado siempre relacionada con la subversión. Su acción tiene que ver con añadir algo sobre el plano de la tela. En cambio, el tapiz que integra todo en el tejido da una visión de completitud, que tradicionalmente está relacionada con el Jacquard industrializado y con el trabajo de los grandes tapiceros de la modernidad, que trasladaban cuadros de Picasso, Miró y otros pintores al formato tejido. Digamos que la puntada, siguiendo a la historiadora feminista Roszika Parker, es subversiva en su poder de corrección".

Eso por lo que respecta a uno de los grandes relatos de la historia, el científico. Y quien dice el científico podría decir el artístico, el literario... Pero la historia está hecha de pequeños relatos desamalgados de puertas para dentro, en los interiores de las casas, donde las mujeres y sus "labores" eran menospreciados —cuando no despreciados— porque los trabajos de los cuidados de la vida ni siquiera contaban como trabajo. Concha Romeu se considera artista visual, pero emplea en sus obras telas, hilos y agujas con las que rinde homenaje a todas aquellas mujeres silenciadas, sepultadas bajo montañas de

Fotos, blísteres, papel... Todos los materiales que permiten el juego de la urdimbre y la trama caben en la categoría de arte textil.

aquellas tareas que a menudo llegaban en forma de ropa para doblar, planchar o remendar. Ella usa esos materiales y los cubre de imágenes desdibujadas, difuminadas, así es como llegan los recuerdos. Y es de la delicada denuncia de Romeu al gritar airado de artistas como Teresa Margolles o Charo Cortales. La primera ha hecho de la denuncia de la violencia insostenible de su país, México, uno de los ejes de su obra. Cortales, por su parte, mezcla sus fantasmas familiares con la protesta social ante un mundo de recursos limitados que se acaba, que no es sostenible. Es capaz de unir todo ello en piezas como *El capitalismo mata*, donde teje bolsas de plástico del antiguo negocio familiar y le añade un arma de juguete.

Arte pegado al cuerpo

Al hablar de las características que singularizan el arte textil, María Ortega, que lo conoce desde todas sus facetas —la investigación, la creación y la promoción—, se detiene en el hecho de ser un arte que acoje, al contrario que otras manifestaciones artísticas que no invitan ni acercarse ni tocar. "El hecho de tener que ver con los sentidos, con el tacto, es una de las claves que hacen tan singulares estas obras y tan efectivas las exposiciones", explica.

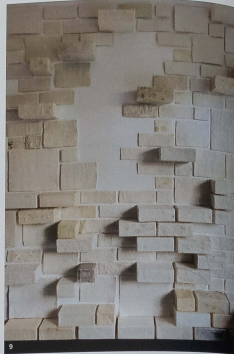
Los materiales más habituales en este tipo de producción lo son también para el público, que se reencuentra en estas muestras con viejos conocidos en materia de sensaciones, pero tratados con un enfoque distinto, artístico, contemporáneo. En ocasiones combinan el cuerpo como parte integrante de las propias obras. En *Autoretrato*, Ortega propone una reflexión sobre la corporalidad a base de órganos materializados como esculturas. Está el imprescindible corazón, los ovarios que acogen la vida, los pulmones... Esos órganos vuelven a aparecer en *Resistencia*, una de sus últimas series, donde reflexiona sobre la pandemia y sus efectos.

Pero quizá la aproximación más radical sea la de David Cata, que en su proyecto *Horizontes* ha cosido a su piel —es literal— paisajes que formaban parte de su vida. No solo paisajes. En ocasiones también ha cosido retratos de personas que lo marcaron: si lo marcaron, que esas huellas sean visibles a través de las puntadas.

La revolución de los materiales

Al principio del texto se hablaba de la sorpresa mejor guardada del arte textil: materiales que, en un principio, podrían parecer ajenos al mundo de la urdimbre y la trama caben dentro de la categoría,

El textil contemporáneo planta cara a la pintura o la arquitectura y se atreve con el hiperrealismo y la construcción de espacios.

8. *Indescribable* (2020), de Katrina Lehtë, se pudo ver en la muestra del MNAD *Tradición y Modernidad. Arte textil de Letonia*. 9. *Piedras* (2019), de la alemana Katrin Knappe, formó parte de la VIII Bienal de Arte Textil Contemporáneo celebrada en Madrid en 2019.

Este hecho ofrece un espacio de libertad que impulsa al textil a romper sus propios límites y a ofrecer propuestas sorprendentes. En ese sentido lleva tres décadas trabajando la mexicana Sara Corenstein; ha tramado negativos de fotografías y listones hasta formar lenzos o incluso vestidos, mientras la colombiana Ceci Arango teje hierro, alambre de púas, acero inoxidable, folletos turísticos...

Las últimas tecnologías no han quedado fuera de la órbita de los artistas textiles. Ieva Frane o Diana Kokorévica, por ejemplo, han producido tejidos interactivos o videotextiles que exploran nuevas texturas y juegan con los límites tradicionales de estas creaciones. En este sentido exploratorio destaca también la sorprendente veta arquitectónica que el textil adopta de la mano de creadoras como la estadounidense afincada en Madrid Kae Newcomb, quien tira hilo hasta recrear paisajes domésticos, mientras que la alemana Katrin Knappe levanta escultóricos muros a base de ladrillos de fieltro.

Cronista del presente

La revolución del textil ha tenido una incubación lenta, que se ha acelerado en los últimos años. Por ejemplo, María Ortega prepara, al echar la vista atrás, en que hasta hace dos décadas el arte de la

puntada se tomaba por algo rancio, que no le interesaba simplemente o que no era considerado arte. "Lo mismo le pasaba al grabado o a la gastronomía. Ahora es cuando se están diluyendo esas barreras y se ve el potencial de una técnica que aunó arte, diseño y artesanía". También era considerado algo de mujeres casi en exclusiva el tratarse de "un trabajo colectivo y anónimo tradicionalmente femenino y relacionado con el ambiente de lo doméstico. Es fundamental entender esa relación entre producción y sistema de género para comprender su posición menor hasta años recientes", puntualizan Tania Pardo y Manuel Segade.

El vuelco ha sido espectacular desde el punto de vista formal y social, y ha conseguido arrancar al arte textil de lo que se consideraba su reducido ámbito natural. Ahora que la revisión del pasado muestra que aquello que se tomaba por natural era, por supuesto, costumbre —o costumbre de opresión o invisibilización—, el arte textil contemporáneo ha salido de su encierro, de su particular armario, y ruge o habla al oído, según las múltiples formas que adopte, extendiendo nociones como "hacer tejido" o "comunidad" y convenciendo que se habla de la importancia del trabajo y las relaciones más allá de la mera producción. Que se oiga. ■

MODULNOVA

KITCHEN LIVING BATH
modulnova.it

0001 BARCELONA Modulnova Barcelona T. 936338727 - 08940 BARCELONA (Cornellà) Bonart T. 933776019 - 08401 BARCELONA (Granollers) Taller d'en Pich T. 938600399
17021 GIRONA Modulnova Girona T. 972296321 - 18001 GRANADA Manila T. 958535195 - 28001 MADRID Modulnova Madrid T. 914315020
29670 MÁLAGA (Marbella) Modulnova Marbella T. 949607043 - 30001 MURCIA Irene Forme T. 968218131 - 31500 NAVARRA (Tudela) Eudice Carvid T. 948412628
34034 PÁLENCIA Julia T. 979720708 - 07003 PALMA DE MALLORCA Cusiart T. 971750072 - 07003 PALMA DE MALLORCA Espacio Modulnova T. 971200603
41003 SEVILLA Cocinella T. 954223938 - 46003 VALENCIA Modulnova Valencia T. 963923325 - 50630 ZARAGOZA (Alagón) Muebles Rubio T. 976610900
8125-024 PORTUGAL (Algarve) Leiken T. 289350210 - 1700-067 PORTUGAL (Esboço) Leiken T. 218435850

Agente para España y Portugal: Daraq Import s.l. - Ctra. Nova 66, 08530 La Garriga - Barcelona, Spain T. +34 938 605 353 - daraq@daraqimport.com - www.daraqimport.com