

OBRA SOCIAL **CAJA MADRID**

Espacios para el Arte

T. 902 13 13 60
www.obrasocialcajamadrid.es

OBRA SOCIAL

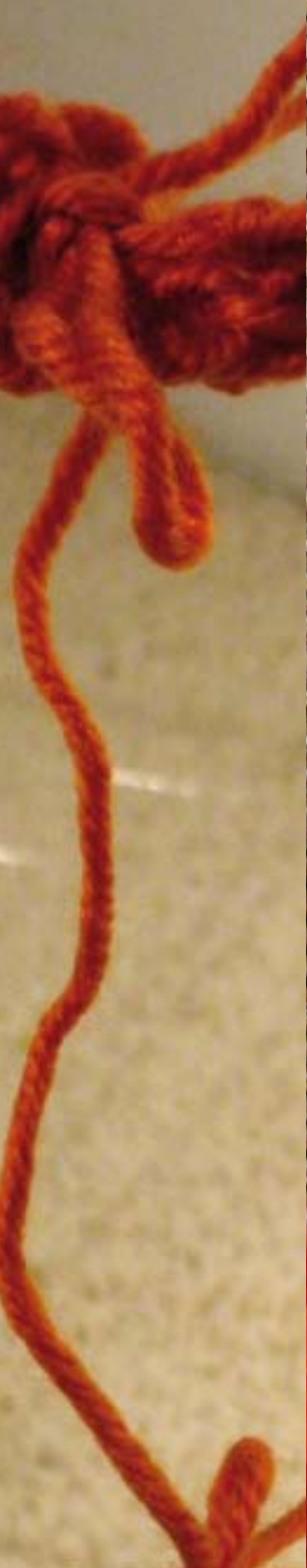
Fibras 09. Arte textil contemporáneo. World Textile Art

Fibras 09
Arte textil contemporáneo
Espacios para el Arte
CAJA MADRID

Fibras 09
Arte textil contemporáneo

Fibras 09
Arte textil contemporáneo

Ciudad Real
09.01.09 - 08.02.09

Aranjuez
12.02.09 - 15.03.09

Zaragoza
26.03.09 - 24.05.09

La trama de la vida humana se compone de hilos que vienen del pasado, entretejidos con otros formados por el presente.

Desperdigados entre ellos, todavía invisible para nosotros, están los del futuro.

El presente eterno: los comienzos del arte.

Sigfried Giedion

Índice

Organizado por
OBRA SOCIAL CAJA MADRID
Gestión de Centros Culturales, S.A.
World Textile Art Org

Exposición
Comisariado: María Ortega
(representante de la WTA España)
Consuelo Vinchira, María Muñoz
Colaboradores: World Textile Art Org

Catálogo
Textos: Pilar Tobon (presidenta de la WTA),
José Luis Espejo (crítico de arte),
Sigfried Giedion, Obra social Caja Madrid
Concepto Gráfico: Longo Design
Portada: Adriana Sarmiento Vinchira
Fotografías: Fernando Acuña,
Adriana Sarmiento, Amaya Gálvez,
Gustavo Lowry, Natalia Parejo,
María Ortega, Kae Newcomb,
Cristina Almodóvar, Yosi Anaya,
Marigabi, Alfonso Zubiaga
Diseño y maquetación: **bolaextra**
Impresión: V.A. Impresores

© 2008 **OBRA SOCIAL CAJA MADRID**

Depósito legal: ○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Presentación	11
Introducción	12
Crítica	14
Fibras 09. Arte textil contemporáneo	18
Artistas	
Amelia Jiménez	22
Consuelo Vinchira	26
Cristina Almodóvar	30
Flora Sutton	34
Isabel Polikowski Ditone	38
Kae Newcomb	42
Laura Ferrando	46
María Muñoz	50
María Ortega	54
Natalia Parejo	58
Paulina Ortiz	62
Pilar Tobon	66
Silke	70
Yosi Anaya	74

Presentación

Obra Social **CAJA MADRID** presenta en sus Espacios para el Arte esta exposición que surge con el deseo de dar a conocer al público, nuevas formas de expresión dentro del mundo de la Cultura.

En esta ocasión en colaboración con la prestigiosa organización WTA (World Textile Art) con sede en Miami, la muestra reúne a 14 Artistas Internacionales.

Éstas se inspiran y expresan con diversas técnicas, utilizando los textiles como base y otros materiales como: piel, hierro, papel, sedas teñidas, mimbre, tejido, cuerdas etc. Y así crean espacios en dos o tres dimensiones.

El resultado final crea esculturas, instalaciones o estructuras arquitectónicas que acercan un poco más al espectador al mundo onírico donde todo es posible. Zapatos de tacón que sirven como apoyo, hilos transparentes tejiendo telas invisibles, lanas colgando formando espacios, ciudades de papel, barcos al borde del abismo, Kimonos flotantes, pájaros que se sostienen de un hilo, como la vida misma. Cada artista expresa sus inquietudes, su manera de entender el mundo que le rodea.

Deseamos que esta manera tan original de expresión, a través de algo tan común como los textiles, sea un punto de partida para que podamos disfrutar en breve de una gran exposición de Arte Textil Contemporáneo.

Elena Gil García

Directora General de Gestión de Centros Culturales

Obra Social **CAJA MADRID**

Introducción

La Organización World Textile Art, con sede en Miami, fue fundada en 1997. En estos diez años, y con el fin de promover el desarrollo del Arte Textil del mundo en Latinoamérica, hemos realizado cuatro bienales, en las cuales se han incorporado artistas de todo el mundo que han encontrado en nosotros un lugar para expresar libremente sus esencias trascendentales. Esta labor nos ha permitido ser la única Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo que ha sobrevivido en América Latina. Las primeras dos bienales se realizaron en Miami, la tercera en Valencia (Venezuela), la cuarta edición se hizo en Costa Rica y en abril del 2009 en Buenos Aires, Argentina será su V sede.

Los artistas textiles del mundo, hemos logrado avanzar en la consolidación de nuestro espacio en el mundo del arte. Un espacio tan merecido como natural.

En esta ocasión la artista española María Ortega ha sido designada por la organización WTA como Coordinadora Internacional de Fibras 08 y Fibras 09, con su aporte profesional ha establecido lo concerniente a la participación de un selecto grupo de 14 artistas internacionales.

La selección de estas artistas estuvo sujeta a la aceptación por parte de un Comité Curatorial Internacional que se reunió en Madrid para revisar todas las propuestas presentadas.

El aporte de estos 14 artistas textiles a las artes plásticas es notable. Destacando por su constante búsqueda de lenguajes, de propuestas innovadoras y vanguardistas; y definiendo con sus obras nuevos estándares para la plástica textil, en la cual confluyen

hoy, entre urdimbres, los trazos, matices y labrados propios del dibujo, la pintura y la escultura. Fibras, metales, como sustancias maleables y conjugables, se hallan presentes en cada una de las obras de estos artistas. Prestando sus texturas, luces y contrastes, a la concepción y el desarrollo de lenguajes plásticos únicos, de posibilidades infinitas.

De este modo, coleccionistas, profesionales del diseño y personas con destrezas básicas en la experiencia textil encontrarán en estas actividades una insistencia en despertar el interés por promover un desarrollo sistemático del arte textil, ayudada del trabajo de un programa de desarrollo a través del arte.

Como fundadora y presidenta de esta organización, World Textile Art, doy mi agradecimiento a "Obra Social Caja Madrid" y en especial al Director General Carlos María Martínez Martínez, a la Directora General de Centros Gestión Culturales Elena Gil García, a todos los artistas participantes y a los coordinadores de los Espacios Culturales de la Obra Social de Caja Madrid de Ciudad Real, Aranjuez y Zaragoza que nos han apoyado para llevar a feliz término esta exposición. De manera especial un reconocimiento y agradecimiento al comisariado de la exposición Fibras 2009: María Ortega (Representante de WTA Spain), María Muñoz y Consuelo Vinchira, por su empeño en sacar adelante este proyecto.

Pilar Tobon

Presidenta de la World Textile Art
www.wta-online.org

Crítica

En Blankets, Craig Thompson relata una historia de su adolescencia. Todos los recuerdos que conforman el relato se dan alrededor de una colcha, una prenda telúrica que ha sobrevivido a la quema de recuerdos que impone el tiempo. Hay una suerte de paragono diferido. Esta historia gráfica se articula a partir de la narrativización de un recuerdo que reside en un tejido y que viaja por los otros trabajos de Thompson como un sintagma sentimental más cercano a la memoria que a la imagen misma. Si la fotografía es la muerte, en palabras de Roland Barthes, el tejido conserva en sí la captura de un tiempo; la estampación procesual como un lenguaje elaborado a partir de códigos artesanales.

Es quizás por esta importancia sentimental apegada al proceso por lo que se ha asociado tópicamente el arte textil a lo femenino. De hecho, en un sentido amplio, “sus labores” no son otras que la construcción de un ajuar como recuerdo.

El tejido se artificioó como material dentro del arte occidental del siglo XX a partir sobre todo de la Bauhaus y del intento de fusión de alta y baja cultura que demolió (feliz ironía) el movimiento moderno que la pretendía. Sin embargo, esta lucha de alta y baja cultura, estipulada por la separación de la artesanía y las artes de diseño en el Renacimiento, se tradujo en los talleres como una separación de género. Podría parecer evidente que los grandes nombres de la Bauhaus pertenezcan a los arquitectos, por la “superioridad” artística que la disciplina ostenta. A medio camino entre la ingeniería y el arte, los arquitectos eran los únicos artistas útiles en una época en que esta utilidad era el precepto estético más valorado para la reconstrucción de un mundo enfermo. Sin embargo parece que la escuela relegó intencionadamente a las mujeres a tareas más “femeninas” como los talleres textiles. La traducción de algunos de los propósitos formales de la vanguardia (racionalización y primitivismo como fuente) se da de manera desigual en hombres y mujeres quizás porque la política educativa de “la casa” no entendía esta equidad como parte de su proyecto. Esto es evidente en el matrimonio Albers, que trabajó con motivos y fuentes similares en formatos distintos siendo la pintura (de Josef) mucho más valorada como género hasta recientes recuperaciones.

Algo similar sucedió en los talleres textiles de los Vkhutemas rusos, dirigidos por Varvara Stepanova. Estos, sin embargo estuvieron mucho más apegados a un diseño útil al servicio de la revolución. Los diseños elaborados durante esta época carecen de la popularidad y la potencia de museificación de los tapices de la Bauhaus, a parte de que hoy sean mucho menos ‘cool’ los diseños con hoces y martillos que se desarrollaron para los planes quinquenales.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el arte textil tuvo que luchar con uno de los peores broches con los que fue tachado también el arte abstracto: lo decorativo. Una lucha mayor para un arte que se pretendía elevado de su raíz ornamental, utilitaria y sentimental, pero que, tras el fracaso de los proyectos utópicos de las vanguardias históricas, no quedó integrado en un mundo perfectamente diseñado.

Es innegable cierto colonialismo, cierto etnocentrismo en esa contemplación romántica del arte “primitivo” por parte de los europeos de los 10 y los 20. La recuperación de las formas textiles andinas y orientales se basaba precisamente en esta condescendencia racial que era capaz de no separar la artesanía y el arte de unos pueblos que veían como estética y culturalmente subdesarrollados. De hecho no se produjo en esta época una recuperación de la cultura popular cercana, y aún hoy, incluso entre la (también) mercantilizada sensibilidad anti-globalización, un encaje de bolillos sigue resultando horriblemente ‘kitsch’ frente a una manta andina.

Pese a esto, mientras otras disciplinas del arte occidental tomaron como ejemplo solamente las formas de las artes “primitivas”, tanto la escultura y el tejido se centraron de un modo especial en los principios y procesos de producción. Se dio a partir de ello una recuperación de la estética del trabajo, del proceso como acumulador de un tiempo y recuerdo, como señalábamos al principio.

La historia del arte textil no es (como en ningún caso) una historia lineal. Mientras en occidente esta artificioación de lo textil no caló más allá de la deificación de la moda (santo objeto de consumo), esta tendencia tuvo una mezcla de continuismo y reivindicación identitaria en aquellos países antes observados como objeto romántico.

Colombia (por citar un solo ejemplo) ha destacado en el panorama desde que en los años 60 se funda la Sociedad Colombiana de Artífices Contemporáneos, con diseñadoras como Olga de Amaral o Marlene Hoffmann. Esta primera organización no trató de separar esta práctica de su origen utilitario, sino más bien potenciar y favorecer mediante la organización a los trabajadores. Será en 1976 cuando María Teresa Guerrero funda el Taller Libre Experimental de Tejido tratando de dotar de mayor autonomía y profesionalización a la disciplina.

Procesos similares o distintos se han dado en los últimos años en Japón, Chile o Reino Unido, que han dedicado cierta atención a estas muestras y exposiciones. Algunos ejemplos serían Textural Space: Contemporary Japanese Textile Art, la multitudinaria Kaunas Art Biennial en Lituania, activa desde 1997, además de las bienales de Arte Textil de Costa Rica o Buenos Aires. Junto a ello nos encontramos con organizaciones como The Textile Artist, agrupación de artistas textiles del Reino Unido, el centro argentino de Arte Textil, el cluster textilart.net, y las páginas y revistas actualizadas telos.net, Textile Research Journal y Clothing and Textiles Research Journal. No por casualidad la especialización en el campo se está centrando en los estudios culturales y de género, y en una reafirmación sobre lo que en el pasado fue un oficio de exclusión. Si atendemos, por ejemplo, al Black Mountain College, vemos que lo textil (Lore Kadden Lindenfeld: Life in Textiles, 1945-1997) ya recibe monografías especializadas, aún sin la tradición historiográfica y crítica de las realizadas sobre los estudios arquitectónicos y musicales desarrollados allí.

Dentro de este contexto, como una novedad organizativa en nuestro territorio, surge Fibras, la primera bienal de Arte Textil española. En Fibras no nos encontramos con una exposición de diseños orientados a la arquitectura, a la utilidad y decoración de espacios lujosos como sí se ha dado en otras muestras más orientadas a las necesidades del diseño. La organización de Fibras ha dado por sentado que lo textil es un lenguaje autónomo a partir del cual presentar, representar o sugerir los discursos de cada una de las artistas invitadas. Ahora bien, la declaración de esta autonomía formal no busca ni solventar ni aumentar esa ficticia brecha declarada entre alta y baja cultura relatada anteriormente, sino más bien reclamar el trabajo y los procesos artesanales como arte en sí mismo más allá del resultado.

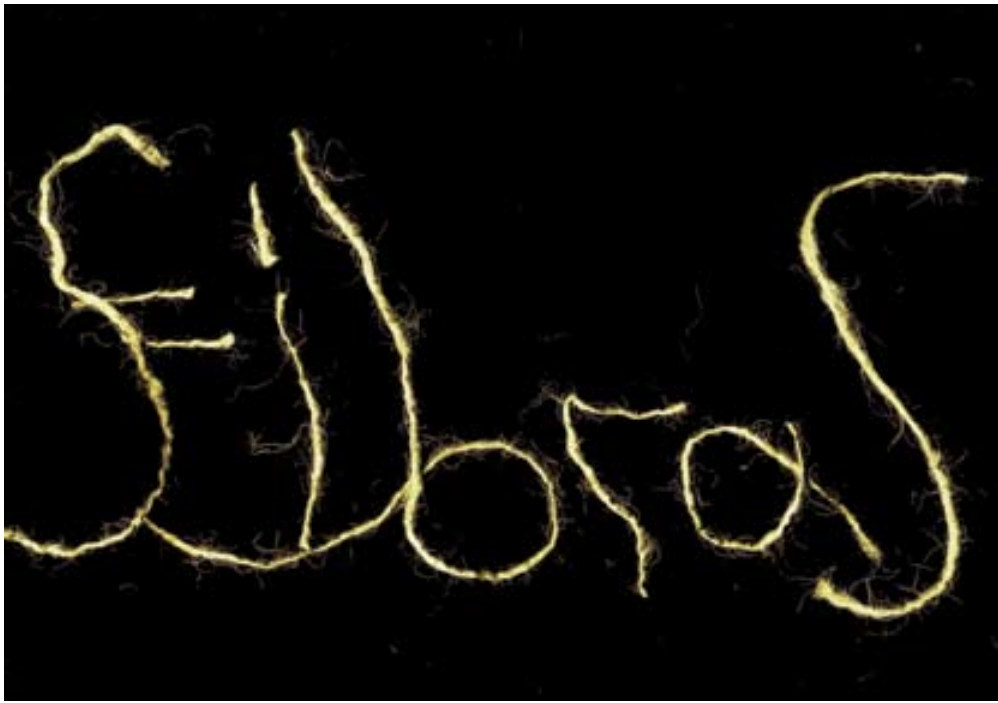
Por la amplitud de esta muestra sería ilusorio tratar de mostrar un discurso unitario para ella. Las diferencias de procedencia, modos de trabajo y trayectorias son más bien un ejemplo de la riqueza de una disciplina emergente en nuestro territorio, acompañada de algunos ejemplos extranjeros. Las concomitancias y parecidos no son, como suele decirse, pura coincidencia sino reflejos de otros estilos no calificables con los términos historicistas habituales.

No obstante se han tratado de reunir diversos ejemplos de distintas tendencias, en los que 14 artistas presentan trabajos que van de lo figurativo a lo abstracto aportando cada uno de ellos una nota esencial a la muestra.

Nos encontramos con Yosi Anaya, que presenta tapices que fluyen, fusionando la materialidad del tejido con la vitalidad del agua sugerida por sus ríos. Cristina Almodóvar, con su leve y delicada construcción natural, que bien podría ser usada como red para atrapar recuerdos. Laura Ferrando, que con sus tejidos, primero en tensión y luego liberados, realiza una esquematización del 'iesvs nazarenvs rex ivdaeorvm'. Amelia Jiménez Goy, que con sus tapices propone una visión diferida de la estética hispana. María Muñoz, que retrata una inquietante melancolía, atrapada entre tejidos que dibujan una reflexión sobre el tiempo anclado y congelado. La etérea instalación de Kae Newcomb, que crea un mundo flotante a través de un único trazo. María Ortega, que ha venido a transformar en luz el soporte de nuestra energía, analizando y rediseñando sutilmente una construcción de nuestra cotidianeidad. Las formas enlazadas que evocan recuerdos prendidos de la ondulante estructura de Paulina Ortiz. Natalia Parejo, con su objeto fetichizado, fusionando delicadeza y contundencia a través de los materiales elegidos. Isabel Polikowski Ditone, con un estandarte donde la intemporalidad sirve de soporte para una tentación que casi parece viva. La plasmación de uno de los relatos más importantes de la humanidad a través de las ingeniosas líneas de Silke. El vínculo de Flora Sutton, donde el alambre se convierte en tejido estable. Los vestidos imposibles de Pilar Tobon, que analizan y rediseñan tradiciones milenarias. Y la reivindicación casi salmódica de una vivienda digna de Consuelo Vinchira, que construye y ordena sus ciudades utópicas.

En todas estas obras hay, como decimos, un intento de trascender el medio para crear un lenguaje propio a partir de la especificidad del material. Una plasmación del trabajo a partir del tiempo prendido en los tejidos. Un recuerdo, en definitiva, que se defiende como tratado de una estética emergente.

José Luis Espejo
crítico de arte

Fibras 09. Arte textil contemporáneo

El Arte supone un dialogo emocional e intelectual a tres bandas entre el artista, la pieza y el espectador. Para que este dialogo se establezca en plenitud es necesario que el trabajo del artista conecte con el espectador por medio de la obra de arte. De este modo, un sinfin de lecturas y emociones enriquecen este proceso, que adquiere una dimensión aún mayor, cuando todo ello se da en un contexto expositivo.

Tradicional e históricamente, los artistas han empleado múltiples materiales y recursos técnicos para la creación de sus obras. Cuando hablamos de arte textil estamos definiendo un complejo mundo de materiales que se han usado desde tiempos inmemoriales para la fabricación de telas. Todos estos materiales, bien de manera única bien combinados entre sí, han conformado tejidos de muy distinta calidad, textura y colorido: tejidos rugosos o suaves; planos o voluminosos; bidimensionales o tridimensionales; en definitiva, toda una gama de formas y calidades que se asocian a la industria textil o a la vestimenta, pero que se convierten en “objetos artísticos” cuando el artista hace de estas piezas objetos únicos y excepcionales, más allá del sentido funcional o comercial.

Cuando esto ocurre, la actividad textil abandona su condición artesanal para establecer un dialogo fructífero con el mundo de la estética y de la teoría del Arte; se antepone la experiencia estética al carácter funcional de la pieza y los elementos textiles se convierten en un recurso plástico y creativo que busca vías de diálogo entre el artista y el espectador.

‘Fibras’ es una experiencia expositiva que intenta, precisamente, canalizar este proceso comunicativo entre el artista textil y el público. Un espacio que ha sido concebido para el encuentro de artistas relevantes en el ámbito del arte textil internacional actual, procedentes de diferentes países.

‘Fibras’ esta concebido para ofrecer al público español un espacio de conocimiento y diálogo con estas piezas únicas de un arte emergente, la posibilidad de comprobar cómo el arte textil constituye hoy en día ya una realidad, a la que cada vez con más fuerza creativa se acercan artistas de numerosos países, incluido España. En este sentido, ‘Fibras’ es una muestra inédita en nuestro país que, sin duda, nos acerca a una de las actividades artísticas más novedosas del actual panorama del arte contemporáneo.

Artistas

Amelia Jiménez

Las obras son de referencia figurativa, principalmente retratos (o en la nomenclatura de la artista, "personajes") que sin embargo van más allá de la mera representación realista para entrar casi siempre en el terreno de la provocación e incluso el humor, tratando siempre de poner en valor lo mejor del personaje retratado.

Trata de la maternidad femenina, una nueva vuelta de tuerca al eterno conflicto entre abstracción y figuración, resuelta de una manera nada convencional tanto en su aspecto conceptual como en el formal, dada la técnica empleada.

Título: Personaje de la Virgen

Materiales: puntillas, seda, encaje, organza, velcro y tul ilusión

Técnica: hilvanés a mano y pespunte a máquina de coser

Dimensiones: 200 x 160 cm

Año: 1995

Amelia Jiménez

Nace en Madrid, España, en 1944. Manifiesta desde su juventud un interés hacia el mundo de las artes que le lleva a cursar estudios de dibujo, pintura y decoración. Con tan sólo 27 años presenta su primera exposición individual en la Galería Karma de Madrid, donde ya queda de manifiesto su visión de la pintura como un territorio abierto a la inclusión de la tela y el collage, técnicas que marcarán su carrera artística.

Su obra ha sido expuesta en galerías de arte como Seiquer, Fúcares, Aele o Félix Gómez, así como en la feria ARCO. Figura en la colección permanente del Museo Español de Arte Contemporáneo y del Museo Salvador Allende.

Artista invitada a la exposición Fibras 08 Arte textil Contemporáneo, Museo del Traje Madrid.

Consuelo Vinchira

“Serie refugios”. Tanto en las técnicas manuales, como en el uso del soporte informático utilizado, existe la misma necesidad, la búsqueda de la unidad.

Pero antes de llegar a la materialización he tenido que buscar en el interior y responder al por qué y para qué. Convocar los sentidos, las sensaciones y el entendimiento de lo cercano, el espacio vivido y vivenciado. Desde el primer refugio en que estamos inmersos, todos los espacios no son sino reminiscencias de éste.

Pertenece al drama de la vida el que haya que abandonar espacios en los que uno está inmerso y seguro, sin saber si se va a encontrar en lo nuevo un lugar habitable. Cantidades de población, tanto en el centro como en la periferia, tienen que ser evacuadas de sus refugios y expuestas a su desarraigo. La ciudad, lugar de encuentros y desencuentros.

Título: “Ciudad Imaginada”

instalación compuesta por diez piezas o estructuras.

Materiales: láminas de cinc recubiertas por papel de 300 g

Dimensiones: 180 × 100 cm de diámetro (tamaño máximo)

25 × 10 cm de diámetro (tamaño mínimo)

Año: 2008

Consuelo Vinchira

Nace en Bogotá, Colombia, en 1955. Estudia en la escuela de Bellas Artes y en la Universidad Nacional. Organiza y coordina diversos talleres de Arte Infantil. En 1985 llega a España y estudia grabado con Jesús Núñez, actual Director del Centro Internacional de Grabado Contemporáneo de Betanzos. En los años 1991-1992 le conceden una beca de investigación en el Antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid. En 1992 adquiere la Nacionalidad Española. Desde el mismo año imparte clases de Arte en centros privados.

Exposición Fibras 08 Arte textil Contemporáneo, Museo del Traje Madrid.

Cristina Almodóvar

En la pieza que ahora presenta, "Arquitectura tejida", sustituye el hierro, material habitual de su obra, por el hilo de nailon para tejer literalmente el espacio expositivo, formando telas que se proyectan sobre las paredes construyendo volúmenes casi imperceptibles que adquieren presencia gracias a la sombra que producen. El espacio se dimensiona llenándose de hilos, construyendo así una arquitectura orgánica dentro del espacio arquitectónico convencional.

Título: Construcción Natural

Materiales: hilo de nailon y cola termofusible

Dimensiones: 220 x 240 x 80 cm (adaptables al espacio disponible)

Año: 2008. Instalación

Cristina Almodóvar

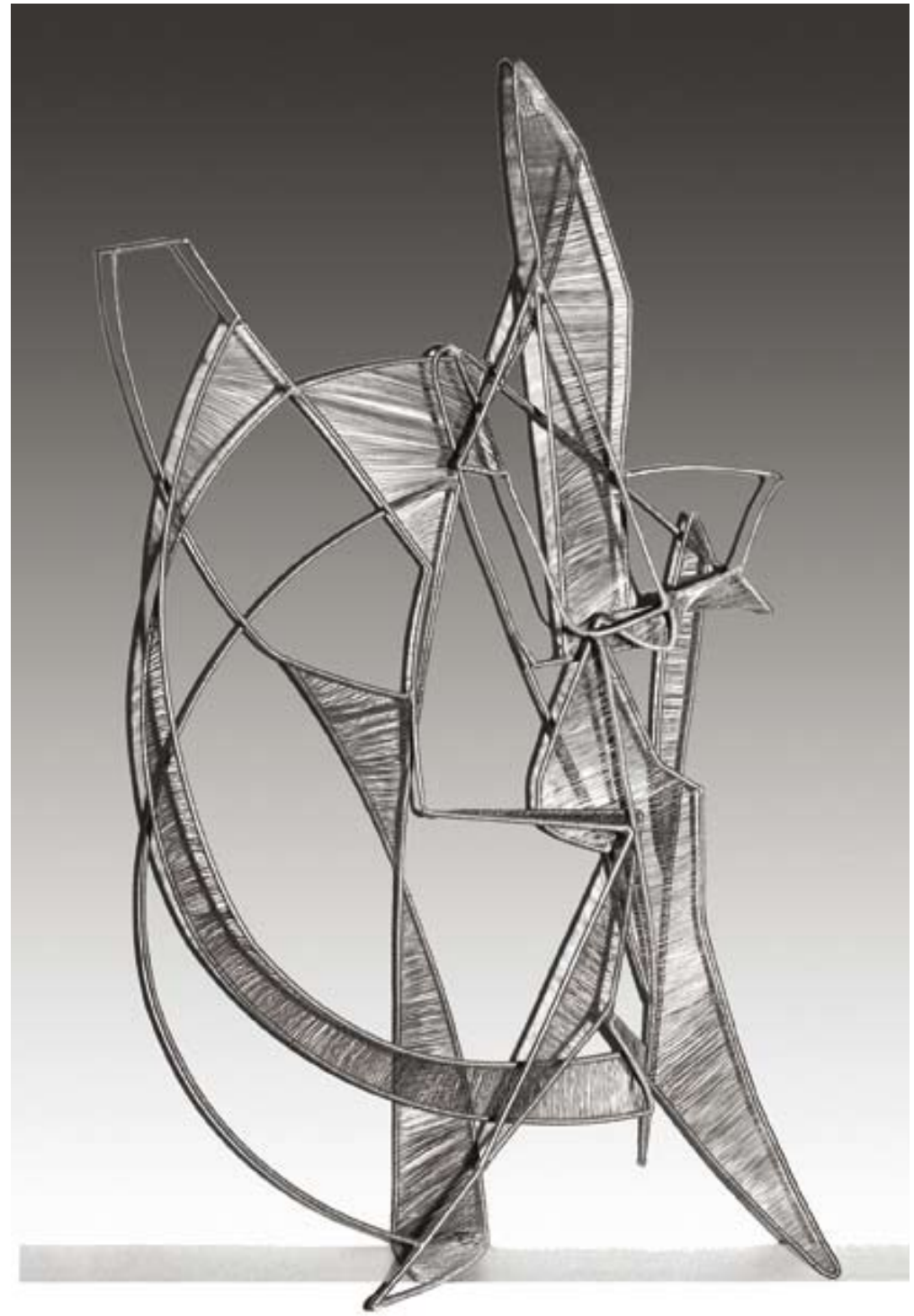
Nace en Madrid, España, en 1970. Muestra su particular visión de la naturaleza a través de esculturas e instalaciones que se desarrollan en el espacio de la sala trasladando a la galería la sensación de contemplación que se produce en el entorno natural. Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de escultura, ha realizado exposiciones en la Casa de Velázquez, de la que fue becaria, la Montaña Artificial del Retiro, el Museo de los Ángeles así como en la Galería Rina Bouwen de Madrid, donde muestra periódicamente su obra reciente.

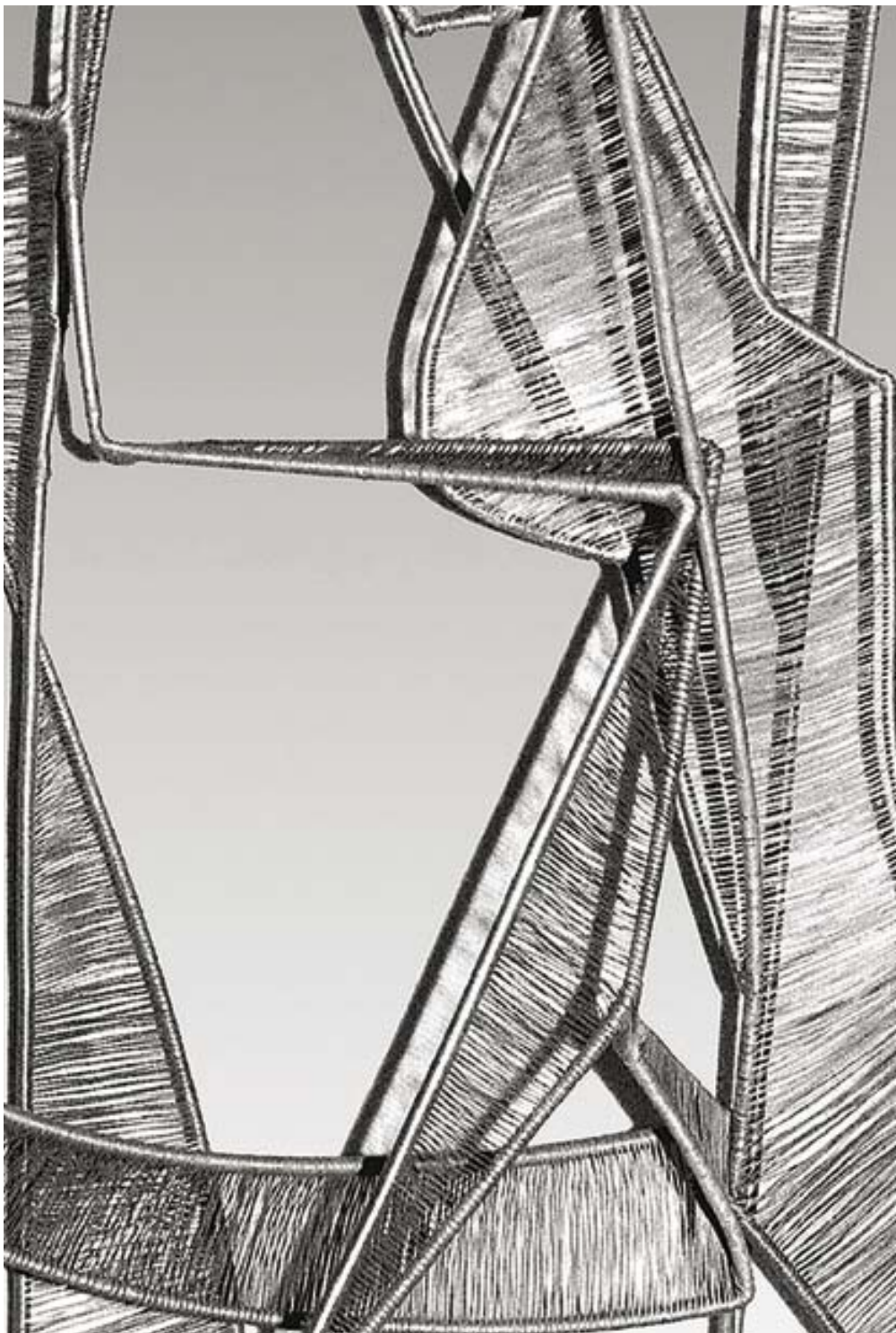
Artista invitada a la exposición Fibras 08 Arte textil Contemporáneo, Museo del Traje Madrid.

Flora Sutton

Mi obra dibuja con curvas en el espacio como soporte imaginario de la elevación espiritual.
El movimiento circular como sucesión continua de instantes. Preserva el diálogo.
Los vínculos no son fijos sino que se mueven eternamente donde las emociones fluyen.
Los vínculos son nudos que se pueden desatar aunque fueran alambres.

Título: "Vínculos"
Materiales: alambre y hierro
Dimensiones: 90 x 150 cm
Año: 2005

Flora Sutton

Nace en Buenos Aires, Argentina en 1953. Desde 1989 participa en numerosas exposiciones nacionales e internacionales: Italia, EE.UU., México, Francia, Hungría, Canadá, Uruguay, Chile, Buenos Aires, Christie's. Venezuela, Italia, Costa Rica, España.

Premios: 2003 1er Premio Claudio León Sempele, Argentina. 2002: 3er Premio XIII Salón Mariano Moreno, Argentina. 2001: 2° Premio Casa Cultura de San Isidro, Argentina; 3er Premio VI Salón Pequeño Formato. Loft Espacio Alfa Arte y Metafísica, Argentina. 2000: Mención de Honor, the Florida Museum Miami EE.UU. 1999: 1er Premio XVI Salón Municipal Museo Eduardo Sívori - Mención Centro Fortabat Alianza Francesa, Argentina. 1998: Mención Asoc Gente Arte Avellaneda, Argentina. 1997: 3er Premio Salón Arte en Papel CAAT, Argentina. 1996: Mención Salón APSI, Argentina. 1995: 1er Premio III Salón Minitextil Arte Tokio, Argentina. 1993: 2° Premio Bial Arte Belgrano, Argentina. 1992: 2° Premio IX Salón Nacional Textil Palais de Glasé, Argentina; 2° Premio IV Salón Mariano Moreno Arte Textil, Argentina; Mención IX Salón Casa de Cultura San Isidro, Argentina; Mención Pequeño Formato Galería Espacios, Argentina.

Artista invitada a la exposición Fibras 08 Arte textil Contemporáneo, Museo del Traje Madrid.

Isabel Polikowski Ditone

En su trabajo persiste la morfología y formatos típicos pero luego logra desprenderse de lo bidimensional haciendo escultura y objetos con distintos materiales en los que se destacan una serie de cuencos o contenedores en los que utiliza diversos materiales. Ha hecho escudos con materiales naturales que se encuentran en colecciones europeas y Argentinas. Siempre construye de una manera u otra. A veces se abstienen al rectángulo y a la bidimensión y otras veces se proyectan al espacio real, a la tridimensión.

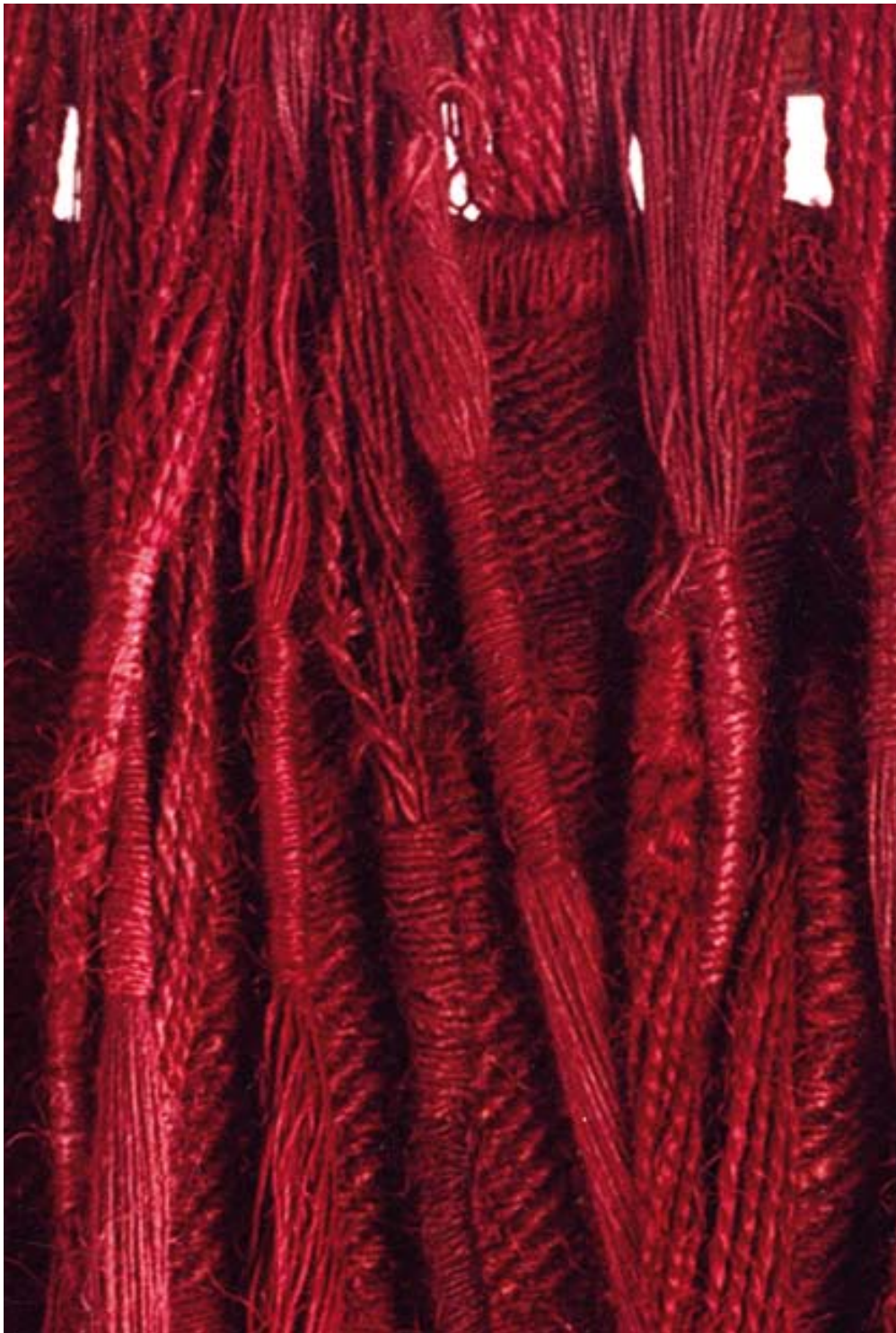
Título: “Poder Púrpura”

Materiales: fibras naturales, lino, sisal, algodón, palmera y madera

Técnica: mixta, telar alto lizo

Dimensiones: 190 x 140 x 30 cm

Año: 2000

Isabel Polikowski Ditone

Nace en Buenos Aires, Argentina. Realizó estudios de dibujo, pintura, historia del arte. Estudió técnicas textiles con Gracia Cutuli, Antoinette Galland, Tana Sachs, Nora Islam. Tejidos Precolombinos con Isabel Iriarte. Visión con Alicia Silman. Miembro del Centro Argentino de Arte Textil. Organiza salones y seminarios en el Complejo Cultural Mariano Moreno. Sus obras se encuentran en museos y colecciones privadas.

Entre las principales distinciones: 2ª Premio XIX Bienal del Tapiz 2005. Mención del XVIII Bienal del Tapiz, Museo Sivori 2003. Gran Premio de Honor: Bienal 2002 Museo de Bellas Artes, La Plata. 1º Premio Salón Regional Gualeguaychú, Entre Ríos. 3º Premio Nacional de Artes Visuales. 2ª Premio: Fundación Andreani. 2ª Premio Nacional de Artes Visuales entre otros. Invitada a la 10th Trienal de Lodz. Ha participado en Francia, Alemania, España, Hungría, Italia, Polonia, USA, diversos países de Latinoamérica, etc.

Artista invitada a la exposición Fibras 08 Arte textil Contemporáneo, Museo del Traje Madrid.

Kae Newcomb

“Sin Titulo” es un dibujo etéreo que juega con el concepto de dimensión espacial, realizado con lana apoyada sobre líneas de nailon que representa un salón flotante, acompañado por la proyección de su propia sombra. El dibujo está trazado con un solo hilo desde el principio hasta el final, desenredando la madeja sin cortar ni conectar cabos sueltos.

Título: “Sin Titulo”

Materiales: moqueta de lana blanca, pintura gris, lana de colores, y hilo de nailon

Dimensiones: 180 x 280 x 400 cm

Año: 2009

Kae Newcomb

Nace en Mass, EE.UU., en 1961. Trata poéticamente cuestiones relacionadas con la realidad y cómo la percibimos. A través de la instalación, la fotografía, el dibujo, y el bordado, representa el otro lado de la realidad cotidiana. No busca perspectivas completamente inventadas o imaginarias, sino basadas o inspiradas en los conocimientos de la realidad que contradicen nuestras percepciones. Estudió en la School of Visual Arts de Nueva York (SVA) y en la Facultad de Bellas Artes del Campus de Brooklyn College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Finalizó sus estudios con un Masters en Bellas Artes. Expone en galerías en Nueva York y recientemente en Madrid, en La Galería Rina Bouwen.

Artista invitada a la exposición Fibras 08 Arte textil Contemporáneo, Museo del Traje Madrid.

Laura Ferrando

Después de haber investigado y aprendido las diferentes técnicas textiles para la confección de tapices tradicionales, surge en mí la necesidad de traer el textil a nuestro tiempo, desde lo conceptual, las técnicas y los materiales.

Desde lo conceptual y tomando como base las preocupaciones que vive a diario nuestro hombre globalizado, aparecen en mis obras temas como: diferencias culturales y religiosas casi irreconciliables, conflicto este-oeste, guerra del petróleo, inmigración ilegal, cambios climáticos, efecto invernadero, etc.

Desde los materiales, busqué una conjunción de ciertas técnicas (wrapping - sumac) y materiales milenarios como la lana, las sedas, la paja, con imágenes y materiales que representan nuestra época. Aparecen entonces el acero y el aluminio.

En síntesis, las fibras, tan nobles y acogedoras, que nos cobijan desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte y nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, se contraponen con la frialdad y la rigidez del acero y el aluminio. Como una manera de humanizar a través de mi obra este convulsionado siglo XXI. Una forma de poner un poco de color en tanto gris.

“I.N.R.I.” es una libre interpretación de Cristo y fue realizada en homenaje a mi padre con el cual he mantenido largas discusiones religiosas a lo largo de nuestras vidas. Fue realizada a un año de su fallecimiento.

Título: “I.N.R.I.”

Materiales: acero, lana y seda

Técnica: personal

Dimensiones: 160 x 120 cm

Año: 2007

Laura Ferrando

Nace en Argentina. Graduada en la carrera de Publicidad de la Universidad del Salvador, Buenos Aires. Estudios de Arquitectura. Seminarios y talleres de arte, técnicas textiles y estampado en Argentina y en el exterior.

Realizó varias exposiciones individuales y colectivas en Argentina, Costa Rica y EE.UU. Tiene obras en colecciones públicas y privadas en Argentina, Miami, Washington, Milán.

Varios premios y menciones honorarias en diferentes salones. Incluido "Best in Show" en la muestra "Mujeres en el Arte 2007" Museo de las Américas, Miami, mención en el Salón Municipal de la Ciudad de Buenos Aires Eduardo Sívori y XX Salón del Tapiz Bienal 2006-2007.

Artista invitada a la exposición Fibras 08 Arte textil Contemporáneo, Museo del Traje Madrid.

María Muñoz

Todas las piezas que hizo las fue rompiendo sistemáticamente. “Personalmente pensaba que no merecía la pena conservar cosas que no iba a enseñar”. A raíz de un cambio en su vida ha decidido no tirarlas y considerarlas válidas. Sus obras están basadas en experiencias personales, en cómo se enfrenta al mundo y a ella misma.

“Imposible es una opinión” está basada en una experiencia de mi vida, en la que incluso en las peores circunstancias se puede salir adelante. Son todos los miedos y como uno aprende a aceptarlos, superarlos y aprender de ellos.

Título: “Imposible es una opinión”

Materiales: tela de lino, pinturas, cuerdas e hilos de seda

Técnica: mixta

Dimensiones: 103 × 150 × 33 cm

Año: 2008

María Muñoz

Nace en Madrid, en 1958. Sus trabajos siempre han estado relacionados con el textil. En Londres estudió arte y estampación textil. Estudió Diseño y Patronaje Industrial, en Madrid. Trabajó en el mundo de la Moda al mismo tiempo que fue profesora en la Universidad Politécnica de Madrid. Posteriormente se especializó en Grabado Calcográfico y Fotopolímero.

En 1994 empezó a colaborar con artistas cosiendo sus piezas y durante años trabajó en diferentes proyectos artísticos.

Ha sido seleccionada en diferentes premios nacionales e internacionales. Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas.

Exposición Fibras 08 Arte textil Contemporáneo, Museo del Traje Madrid.

María Ortega

“Todos pendemos de un hilo de luz” es una reflexión sobre la adaptación. Estructuras móviles que soportan la energía que todos necesitamos, transformando el frío metal en cálidas y transparentes formas. Cuerpos etéreos, translúcidos y conectados entre sí, como guerreros y bailarinas que se funden entre paisajes y colores naturales, soportando un ir y venir de millones de pájaros.

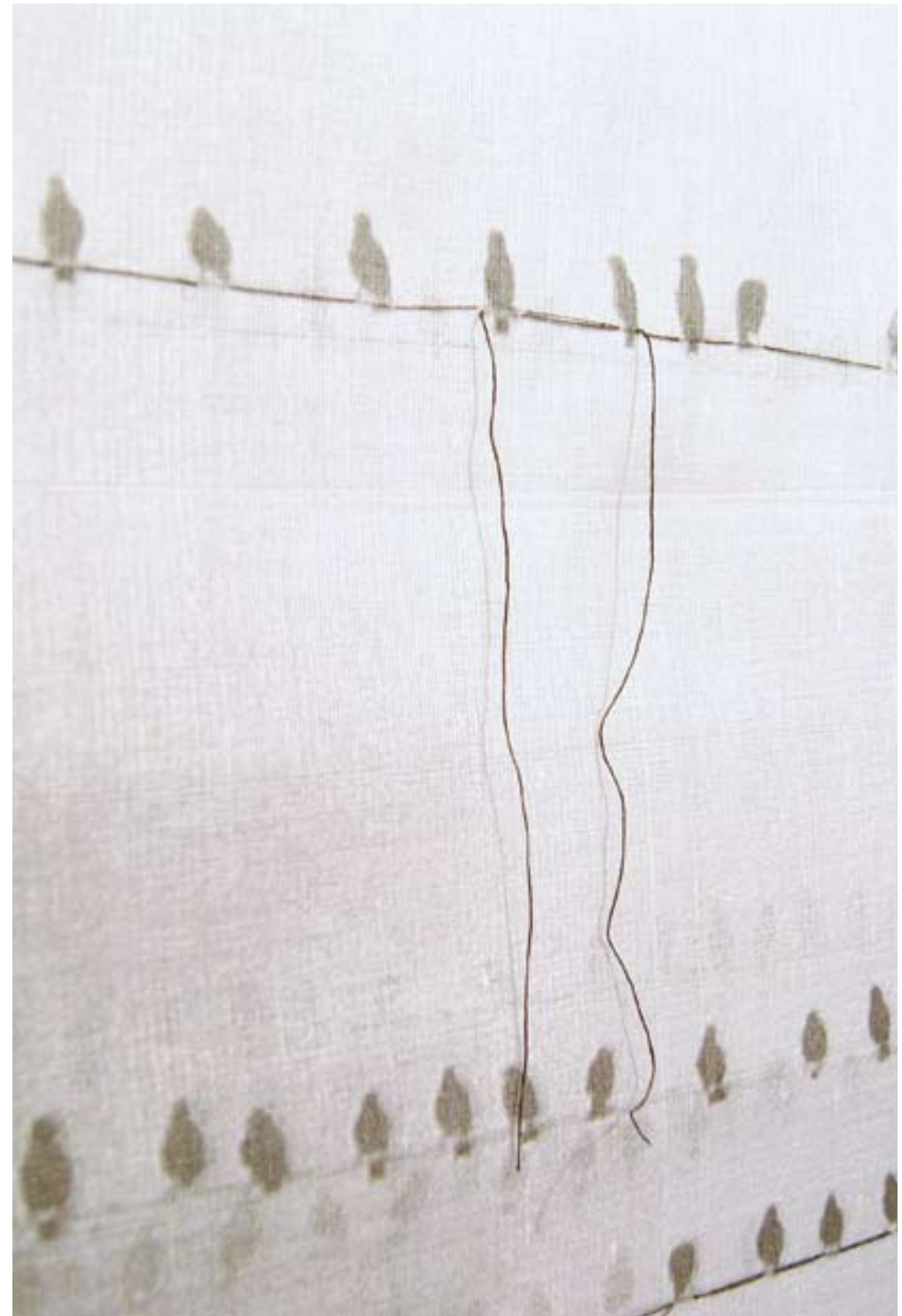
Título: “Black Out” Bidimensional

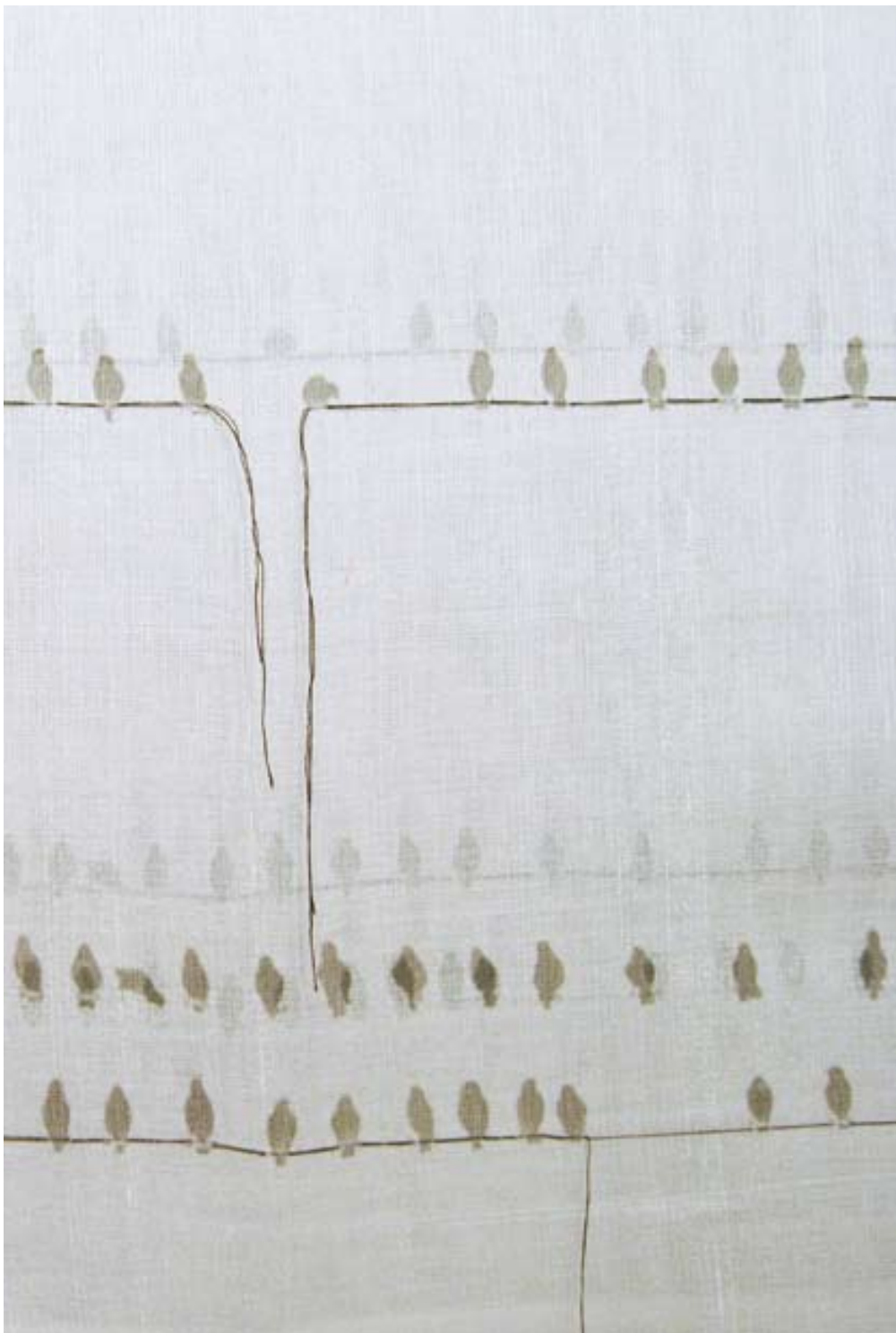
Materiales: organza rústica de seda y lino algodón

Técnica: mixta, tejida y cosida

Dimensiones: 250 × 70 × 17cm

Año: 2008

María Ortega

Nace en Madrid en 1967. Artista multidisciplinar de fuerte sensibilidad. Cursa estudios de danza clásica y contemporánea. Comienza su andadura en el mundo textil de la mano del diseño. Trabaja durante varios años en su taller de Alta Costura, sobre la base de que la creación en este ámbito no es sólo una envoltura corpórea sino que va más allá. La búsqueda de nuevos horizontes creativos es la que le lleva a reflexionar sobre la materia y la creación textil. Viaja a Londres donde estudia arte textil, grabado y escultura. Se especializa en telares, pintura en tela, fotografía, serigrafía y técnicas digitales. Sus trabajos vienen siendo expuestos en la Art Blake Gallery, Iguapop, Factoría Perro Verde. Participa en encuentros como el 10º aniversario de la “Women in Textil Art” Estados Unidos, Man + Woman = Creation VI Bienal de Arte Textil Costa Rica, 5ª Bienal Internacional de Arte Textil Argentina.

Sus obras han sido expuestas en países como Japón, Italia, Inglaterra, Costa Rica y EE.UU., quedando finalista en diversos concursos: VIII Premio de Grabado Contemporáneo (Dirección General de la Mujer), IV Bienal de Arte Textil y Diseño (WTA, Costa Rica), Premio de Grabado “José Hernández” (Ayuntamiento de Pinto), VIII Premio de Grabado de San Lorenzo del Escorial, XXXVI premio internacional de grabado “Carmen Arazona”.

En la actualidad se dedica a la investigación de nuevas técnicas, a la gestión artística en el campo del arte textil contemporáneo y al desarrollo de talleres creativos para niños y adultos.

Exposición Fibras 08 Arte textil Contemporáneo, Museo del Traje Madrid.

Natalia Parejo

El tacón es una reflexión sobre la mujer del siglo XXI: fetichismo femenino, pedestal o podio.

En esta obra nos presenta un icono femenino, como es el zapato de Tacón, a través del cual nos invita a reflexionar sobre la sociedad de la que formamos parte, del consumo, de la globalización, de la mujer actual, de la vida moderna... y utiliza un material tan ancestral como es la médula de mimbre para darle forma y la manguera de luz como reclamo de atención.

Título: “Zapato de tacón”

Materiales: varilla de hierro, mimbre, manguera luminosa

Técnica: mixta

Dimensiones: 110 x 120 cm

Año: 2007

Natalia Parejo

Nace en Madrid, España, en 1968. Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid en 1986, en la especialidad de Escultura. En el año 1990 entró a trabajar en el periódico El Sol, en la sección de Gráficos, trabajando como infografista hasta el día en que el diario cerró en 1992. Desde ese momento se convirtió en autónoma, continuando como infografista y dibujante para editoriales como Anaya, Heinemann Ibérica o en varias publicaciones del Grupo Zeta.

En los años siguientes se fue separando del ordenador y explorando el mundo con el lápiz, el carboncillo o los pasteles... hasta que regresó al óleo. Una vez que irrumpió el siglo XXI, tan tecnológico, sintió la necesidad de expresarse con materiales ancestrales como el mimbre o el propio papel, con los que construye piezas contemporáneas y rompedoras. Así ha ido recuperando técnicas del pasado, a las que ha sabido darles otro sentido.

Artista invitada a la exposición Fibras 08 Arte textil Contemporáneo, Museo del Traje Madrid.

Paulina Ortiz

El Neo-tapiz “Sin tiempo...” me ha significado una estructura metálica y textil que amalgama múltiples referentes en un sólo y armónico tejido. Aborda lo místico, lo contemplativo y lo cosmogónico, es decir, la visión de lo total - universal que tenían naturalmente tanto el hombre como la mujer precolombinos.

Título: “Sin tiempo...”

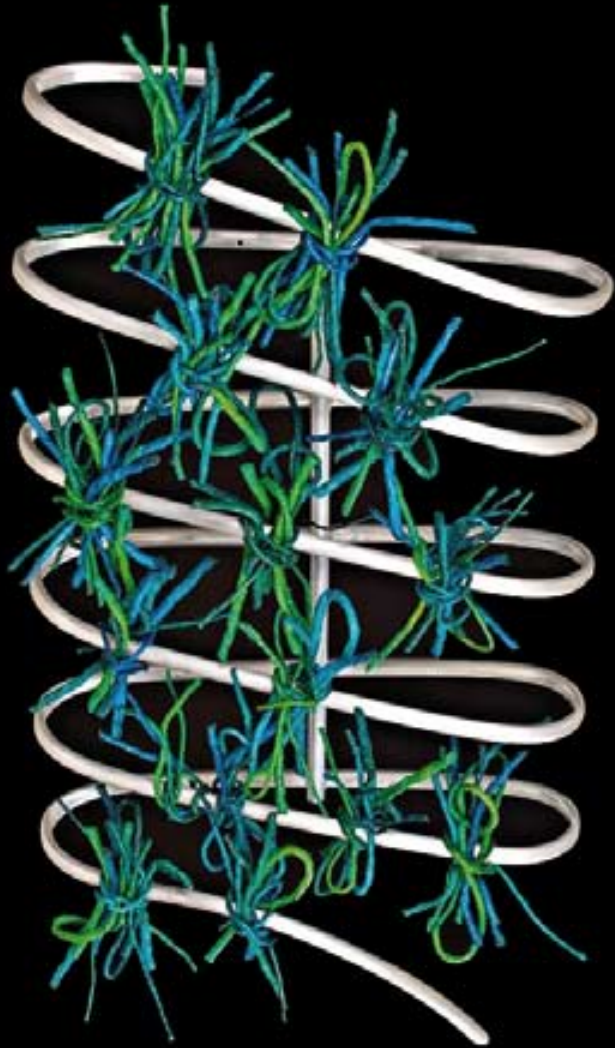
Materiales: estructura de aluminio, sisal, acrílico

Técnica: personal

Dimensiones: 50 x 75 cm

Año: 2008

Paulina Ortiz

Nace en Roma, Italia, en 1958. Costarricense. Es una artista textil con más de 25 años de trayectoria artística. Graduada en el California College of the Arts, ha realizado 10 exposiciones individuales y más de 35 exposiciones colectivas nacionales e internacionales. Sus obras se encuentran en colecciones privadas y colectivas, nacionales e internacionales. Además tiene intervenciones de arte público en distintas áreas del país.

Fue representante de Costa Rica en la III Bienal de Arte de La Habana en Cuba, la 22va Bienal Internacional de Sao Paulo en Brasil y la III Bienal Internacional de la Organización de Mujeres en el Arte Textil en Venezuela, además de otros concursos.

Como gestora cultural organizó en Costa Rica la IV Bienal Internacional de Arte y Diseño Textil de la organización de Mujeres en el Arte Textil y actualmente es la Presidenta Fundadora de la Red Textil Iberoamericana.

Artista invitada a la exposición Fibras 08 Arte textil Contemporáneo, Museo del Traje Madrid.

Pilar Tobon

Desarrollo de la rica, singular, fascinante y milenaria fuente histórica del kimono en la cultura Japonesa.

En simbiosis con las innovaciones de la tapicería en el campo internacional, se define un espacio propio en las artes plásticas.

Las fuentes históricas constituyen un material inagotable y son asimilados en la búsqueda de un lenguaje propio y actual. Es el desafío a ser superado de esta colisión entre lo tradicional y lo contemporáneo, con estudios en la aplicación y la innovación de técnicas textiles, procurando multiplicar los recursos de expresión cromática manteniendo el lenguaje iconográfico del Kimono.

Título: "Homenaje al Kimono"
Materiales: bronce y seda natural
Técnica: personal
Dimensiones: 150 x 150 cm
Año: 2005

Pilar Tobon

Nace en Medellín, Colombia, en 1951. Escultora Textil y Gestora cultural. Innumerables viajes y estudios alrededor del mundo la llevaron al mundo del arte textil. La búsqueda constante de sus raíces llevaron su obra al espíritu ancestral. En ese proceso de investigación multiplicó sus experiencias con Talleres-Escuela experimental, seminarios creativos, trabajos grupales e individuales tanto en el ámbito nacional como internacional.

Su trabajo como artista textil ha sido influido por el estudio de las diferentes culturas que tuvieron asentamiento en nuestro país; por la esencia espiritual de nuestros ancestros, quienes nos legaron un vastísimo universo cultural. En su trabajo se refleja su incesante búsqueda, en evocaciones estéticas, conceptuales y espirituales.

Ha participado en múltiples exposiciones individuales y colectivas internacionalmente. Sus obras se encuentran en colecciones privadas en España, Francia, Alemania, Brasil, Ecuador, Japón, Colombia, Venezuela, EE.UU., Argentina, Uruguay, Costa Rica, México.

Su obra ha sido citada y reproducida en publicaciones y libros.

Presidenta fundadora de Women in the Textile Art (World Textile Art) desde 1997 a la fecha actual. Además de desarrollarse como artista ha actuado como curadora y jurado en importantes certámenes. Directora de Ara Gallery Cultural Center, (2001-2004, Miami, EE.UU.).

Exposición Fibras 08 Arte textil Contemporáneo, Museo del Traje Madrid.

Silke

Esta obra sobre el Popol Vuh alude a la Génesis centroamericana. “La luz Divina baja a la Tierra, la penetra y la fecunda. Esta se parte en rectángulos y desde las grietas brota vida”. Es una obra de gran tamaño, pues el tema es inmenso y nos plantea las preguntas: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos?, son los interrogantes de todas las personas del mundo y esto nos une siempre. Cada cultura tiene su propio acceso, pero finalmente se correlacionan.

Título: La creación de la Humanidad según el Popol Vuh

Materiales: seda natural

Técnica: personal

Dimensiones: 175 x 250 x 80 cm

Año: 1993

Silke

Nace en Austria y reside en Argentina. Artista multidisciplinaria sin fronteras. Su obra recorrió importantes museos internacionales. Algunas muestras Grupales: 'VI Salón michoacano internacional del textil en miniatura' en Brasil, México y Argentina (1985). 'II Encuentro latinoamericano de arte textil en miniatura' en Uruguay, Brasil, Argentina y Colombia (1990). 'Arte textil, museo de arte moderno' Argentina (1990). '8th International Triennale of Tapestry' Lódz, Polonia (1995). 'Renacer precolombino', Miami, USA. Jurado, curadora, artista invitada (2000).

Individuales: en la Künstlerhaus Galerie en Viena (1982); Fundación Calouste Gulbenkian en Portugal (1987); Sala Joan Miró en Madrid (1987); Museo Nacional Textil de Krefeld en Alemania (1993); Taideteollisuusmuseo, Elimäki, Finlandia (1993); Museo Nacional de Arte Oriental en Moscú; Museo Nacional de Arte Decorativo en Argentina (1998). Es miembro de "Artistas Premiados Argentinos" por el nivel de premios recibidos en la Argentina. También fue premiada internacionalmente.

Esta artista plástica encauzó su creatividad en el Arte Textil. Su búsqueda de un lenguaje más abarcador la lleva a incorporar música, escenografía, palabras y danza en un fecundo entrecruzamiento de las Artes.

Entre sus ciclos temáticos surgieron: "Exterioridad, interioridad", "América Andina", "Serie de los mundos", "Los 4 Elementos", "Las tablas de Henoch" y "Los Arcanos en Seda".

Esta serie última es un evento multidisciplinario, entre la obra, actuaciones, talleres, música, texto y filmación.

Su experiencia didáctica: Taller Escuela Experimental y Seminarios Creativos. Publicaciones: artículos, libros y videos. Actuó como Jurado y Curadora en importantes certámenes a nivel nacional e internacional.

Artista invitada a la exposición Fibras 08 Arte textil Contemporáneo, Museo del Traje Madrid.

Yosi Anaya

Esta pieza doble trata de la relación de temporalidades como estados de transición. Propone una correlación de las diferentes facetas o dobleces de la persona a lo largo de la vida y un paralelismo de transiciones en la pos-vida vinculadas a esta continuidad, distintas, pero a la vez parte de la misma continuidad transitoria.

El usar mayoritariamente materiales nativos mesoamericanos vincula este trabajo con continuidades subyacentes del complejo cultural de México, donde las creencias están en sintonía con los seres vivos en toda materia viviente de la naturaleza.

Título: "Dos ríos"

Materiales: sedas teñidas en tintes naturales mexicanos, amate (papel-corteza mexicano), henequén, hilos

Técnica: mixta

Dimensiones: 300 x 500 cm

Año: 2008

Yosi Anaya

Nace en México. Investigadora del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Es Doctora por la Universidad de Londres.

Su campo de investigación yace en la artes textiles y visuales, tanto tradicionales como no-tradicionales.

Su obra artística se ha enfocado en la relación de percibir los efectos del tiempo, la luz y elementos con reflexiones internas mediante materiales mixtos. Ésta, a la vez, se ha reconfigurado en imágenes, experiencias, viajes y cuestiones que negocian tradiciones cambiantes. Conciernen formas de identidad y auto-identificación, así como movimientos, texturas y manifestaciones culturales al interior del país y más allá, expresados en varios medios, principalmente el textil, como vídeo, instalación, gráfica, construcciones y otros.

Su actual proyecto artístico que toma la forma de “Mujeres Campanas, una colaboración entre el Arte y el arte popular” enfrenta y transgrede linderos de clasificaciones entre disciplinas, además de exponer de manera alegórica la mirada histórica hacia la mujer mesoamericana portadora de huipil.

Ha curado varias exposiciones (en Xalapa y Australia) así como realizado varios ensayos en publicaciones internacionales, siendo co-autora del libro “La Magia de los Hilos: arte y tradición del textil indígena de Veracruz” (Universidad Veracruzana 1995).

Artista invitada a la exposición Fibras 08 Arte textil Contemporáneo, Museo del Traje Madrid.

