

LA CARGA SEMANTICA DEL TEXTIL

Selección del envío al Musée de la Tapisserie Contemporaine, Angers, Francia

CUTULI, GALLAND, HERRADA, MIRALLES, PIÑEIRO, SEGURA



LA CARGA SEMANTICA DEL TEXTIL

SEIS ARTISTAS INVITADAS A FRANCIA

A modo de cita poética evoco la obra "Filzanzu G" (1970), de Joseph Beuys, en homenaje a la Colección Federico Klemm.

"En tanto la sintaxis de la obra se articula como una dialéctica de lo rígido y lo maleable, el traje de fieltro transmite la desazón de la ausencia, el eco de la muerte."

Un grupo heterogéneo de seis artistas, unidas por la elección de la fibra como signo deliberado, han sido invitadas a Francia. Se trata de Antoinette Galland, María Herrada, Azucena Miralles, María Sara Piñeiro, Carola Segura y la autora de este escrito. Este grupo se formó por iniciativa de Azucena Miralles, a quien Guillermo Whitelow brindara en 1998 la oportunidad de inaugurar las salas del Fondo Nacional de las Artes en el Centro Cultural Recoleta.

En 2003 la Directora del Museo Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine de la ciudad de Angers, Françoise de Loisy, extendió a Antoinette Galland una invitación para exhibir las obras del grupo en las salas de exposiciones temporarias de arte textil del Museo, situado en un antiguo orfanato del siglo XVII. La muestra tendrá lugar desde mediados de diciembre de 2004 hasta mediados de mayo de 2005, por invitación conjunta de la Dirección de Museos, la Intendencia de la Ciudad de Angers y el Ministerio de Cultura de Francia.

Angers es en Francia sinónimo de arte textil: una ciudad donde se encuentran en diferentes museos los paradigmas del tapiz medieval, así como del siglo XX francés.

La Fundación Klemm-Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina ha ofrecido exhibir mis obras y me ha solicitado organizar una selección de artistas para la primera muestra luego de la apertura de su nuevo ciclo, comenzado con el homenaje al artista que la fundara, Federico Jorge Klemm. He decidido exponer parte de las obras que viajarán a Francia.

¿Por qué la fibra? ¿Por qué el textil? En la continuidad histórica tecnológica, los textiles han expresado y simbolizado intercambio ritual, poder político y social, así como valores ideológicos y estéticos.

Género, identidad, clase, ocupación, rango, pertenencia: un reflejo de conceptos culturales se inscribe en los signos textiles. Los artistas que recurren al textil como medio apelan a su capacidad mnemónica, a esos signos que traducen significados e ideologías.

Como sistema de conocimiento, los textiles han jugado siempre un papel significativo en la transmisión de cultura. Se han descubierto impresiones de telas flexibles con más de 27.000 años de antigüedad, esto corrobora que el tejido precede a la cerámica, a la metalurgia, a la agricultura y es anterior a la escritura.

Mientras el papel social de la producción textil cambió radicalmente en las últimas centurias, varios de nuestros conceptos primarios de relaciones sociales están basados en el proceso textil. Continuamos conceptualizando las relaciones individuales y sociales como "tejidas", "enlazadas", "desenmarañadas". El hilo se visualiza como elemento de conexión.

La metáfora textil está implícita en la web de Internet. Es notable que la más antigua tecnología desarrollada por el ser humano preste su símbolo a la cibernética: web es telaraña, según se cree, fuente de inspiración para el desarrollo de las tempranas técnicas textiles. Quizá alguien se incomode y corrija: ¡significa también red! Pues la red también es una tecnología textil de un solo elemento.

¿Por qué esa incomodidad, digamos, ese rechazo? Los objetos textiles tienen tal presencia general y familiar que se convierten en una pesada carga cultural: las asociaciones simbólicas remiten a la existencia cotidiana desde el nacimiento a la muerte, a las manifestaciones sociales, religiosas y políticas.

En nuestros días, la pregnancia comunicacional del textil se acrecienta por la importancia otorgada al poder de la imagen, donde despliega su más inmediata capacidad de comunicación por vías de la vestimenta y la transformación.

A pesar de su papel histórico central, durante largo tiempo los artistas textiles han sido apartados a un segundo plano en la historia moderna del arte. Hay autores que sostienen que esto ha obedecido a un prejuicio androcéntrico en la Europa Occidental, al asociar lo textil con el trabajo femenino (aun cuando es una de las industrias más poderosas que movilizan grandes capitales multinacionales). Pero las revisiones de la historia del arte desde la filosofía, la nueva mirada antropológica, los aportes de la crítica feminista, en fin, el rechazo posmoderno del modernismo, generaron una evaluación diferente del papel de las artes dentro de una amplia variedad de marcos culturales.

El proceso de construcción textil, con un determinado uso del cruce de los símbolos culturales, es un poderoso medio de expresión. Hay artistas que, aun sin ese conocimiento gestual adquirido, han usado y usan los textiles por su marcado potencial semiótico: Alighiero e Boetti (las obras han sido bordadas y tejidas con estricto control por artesanos afganos), Joseph Beuys, Christo Javacheff, Piero Manzoni, Annette Messager, Hélio Oiticica, Claes Oldenburg, Michelangelo Pistoletto, Robert Rauschenberg...

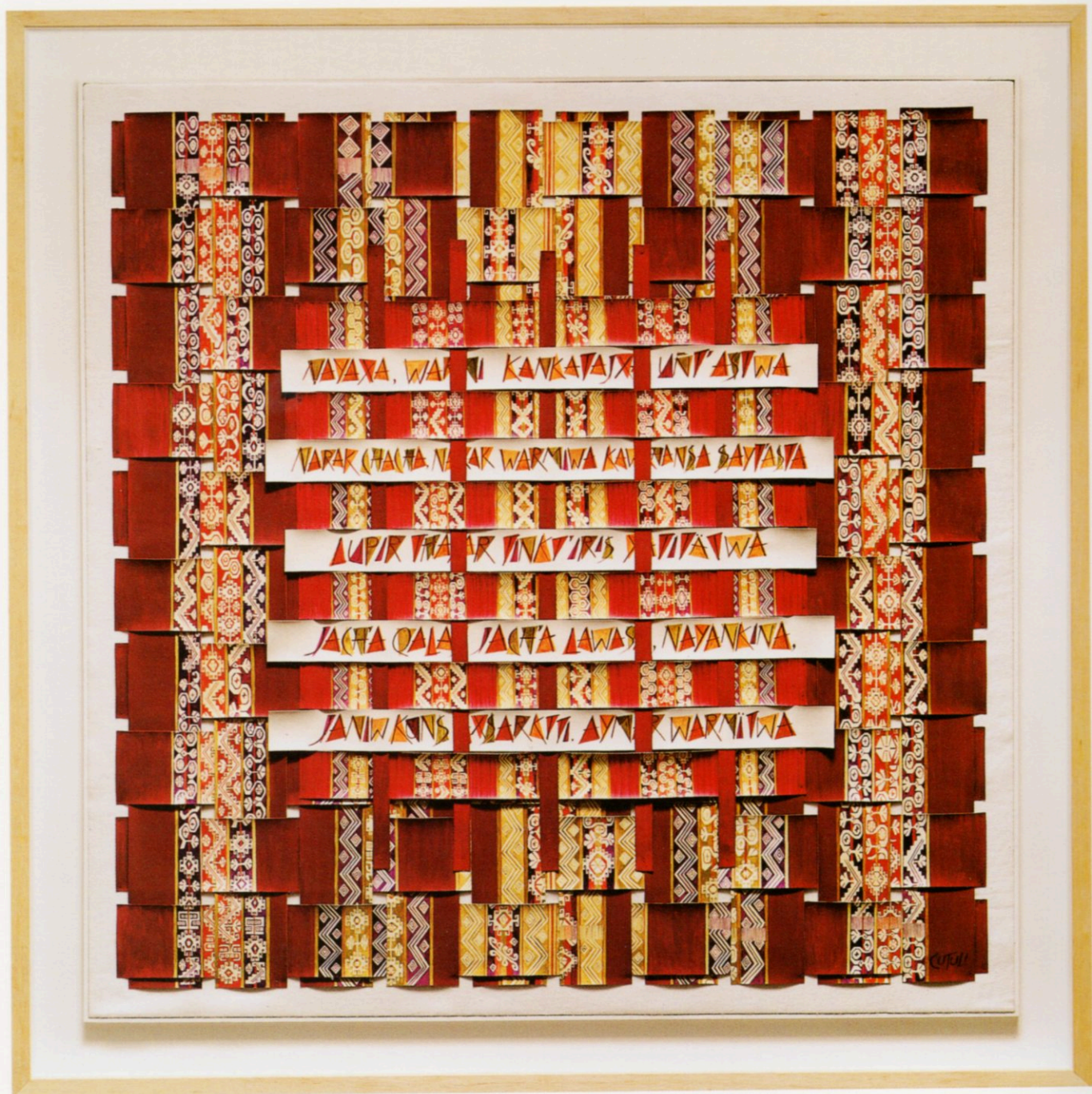
En este espacio restringido, apenas cabe nombrar tres jóvenes exponentes que utilizan el medio textil en nuestro país: las inquietantes vestimentas de Nicola Costantino que muestran de modo ambiguo esa *segunda piel*, las esculturas flexibles de Marina De Caro, el paroxismo de los trajes de Susana Dragotta.

La mayor parte de las obras que componen esta muestra que nos reúne transpone los límites imprecisos de las tendencias en las artes visuales, reflejo de nuestra visión actual de la existencia. Las herramientas, las técnicas y los materiales seleccionados por cada artista no sólo expresan sus ideas sino que reflejan conceptos culturales referidos a esas mismas tecnologías.

Las obras textiles contemporáneas pueden llegar a cuestionar la lógica de su identidad singular primaria. Son obras en las cuales no se niega esa identidad, sino que se multiplica su lectura, en el camino de la experimentación y la reinención, más allá de las expectativas tradicionales.

La ductilidad de la fibra permite el juego de lo antagónico, la convivencia de lo duro y lo blando, lo rígido y lo flexible, lo preciso y lo desvaído. El material elegido responde a una idea filosófica: para un arte de incertidumbre se utiliza un material incierto.

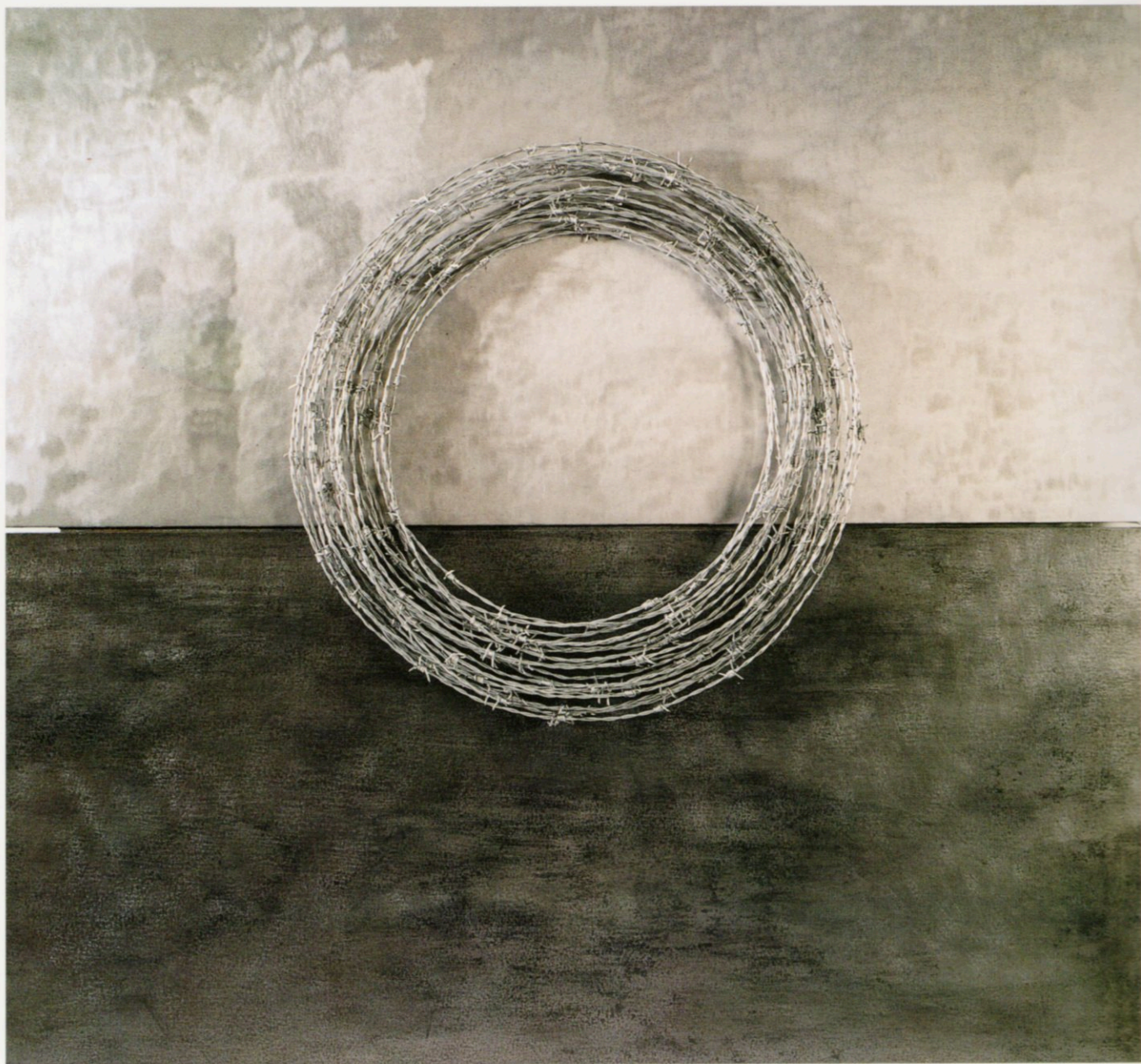
Las formas híbridas emergentes exploran la polisemia de las interdisciplinas, son mestizaje de medios quizá contradictorios en un juego de relación constante con lo diferente, con la otredad, pero la identidad propia resiste hasta encontrar su significado final.



Gracia Cutuli Aymar Warmitwa (Yo soy mujer Aymara)
2003, técnica mixta, 88 x 88 cm.

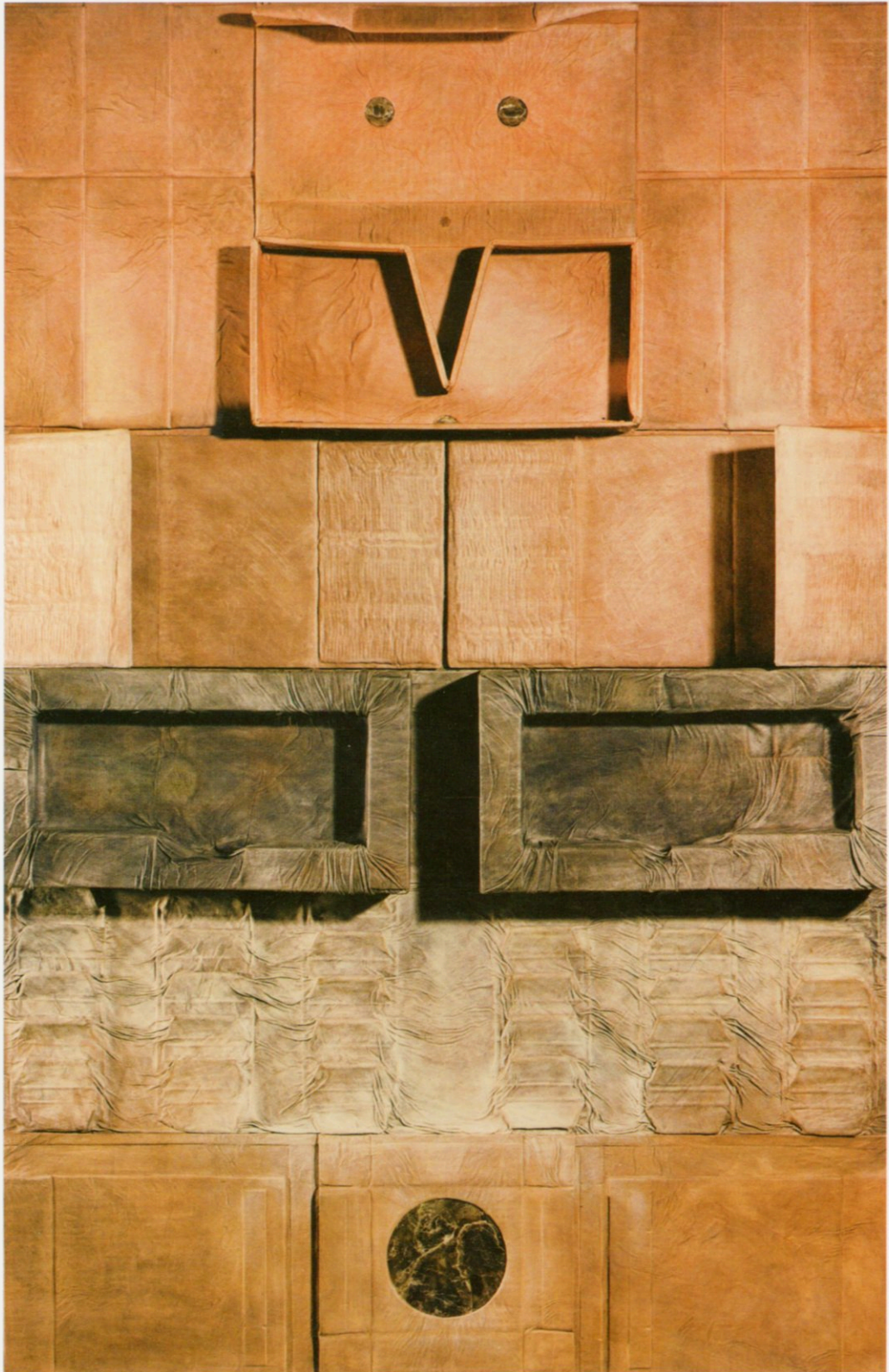


Antoinette Galland *A partir de un nudo*
1998, técnica mixta, 220 x 5 x 120 cm.

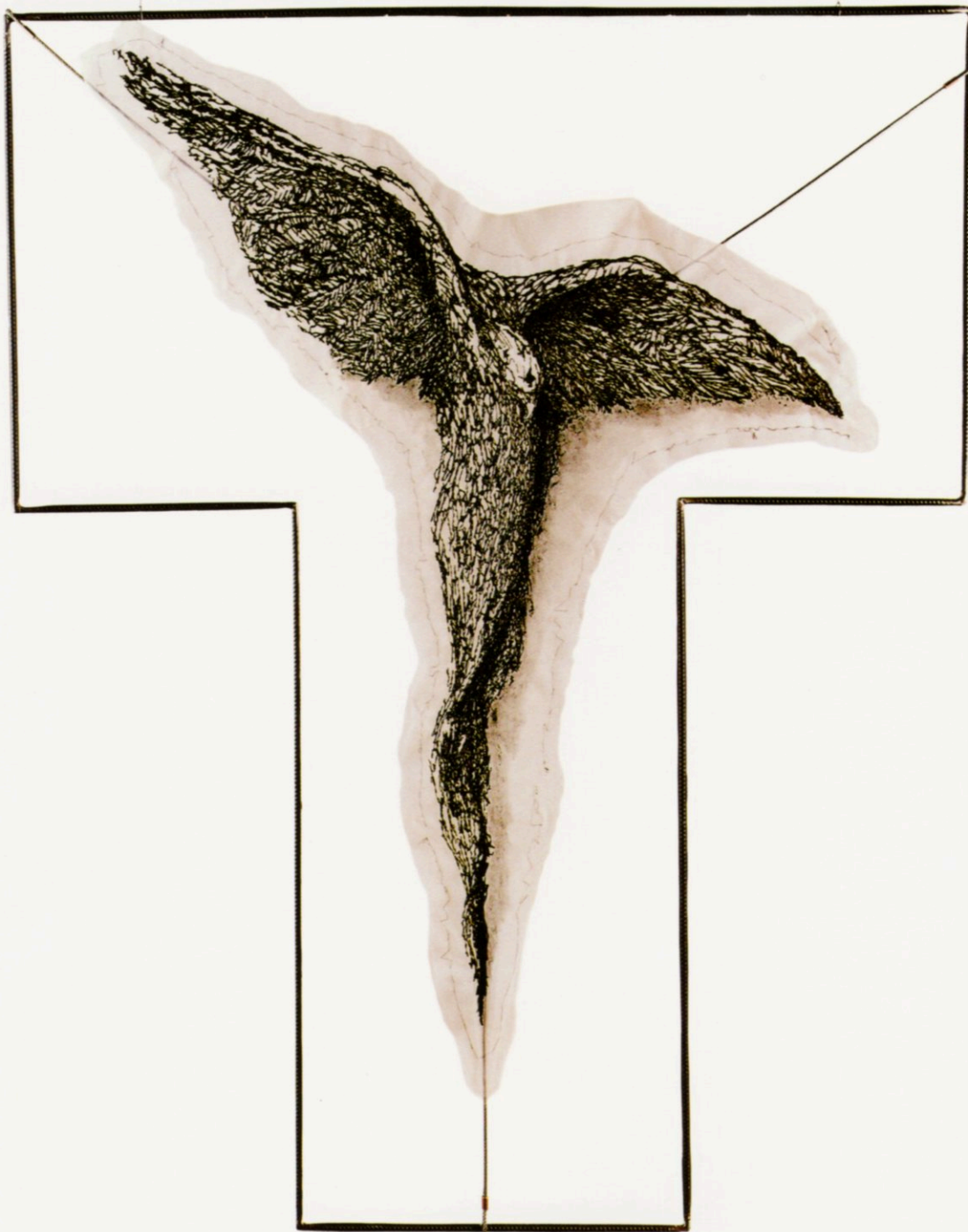


María Herrada *Fronteras IV*
2003, técnica mixta, 100 x 100 cm.

Página derecha: **Azucena Miralles Hualfin**
1998, técnica mixta, 90 x 135 x 20 cm.







Carola Segura *Los pájaros de la guerra*
2002/2003, bordado, 320 x 200 x 50 cm.

Página izquierda: **María Sara Piñeiro** *Los rollos de la ilusión*
2002/2004, técnica mixta, 30 módulos de 22 x 32 x 10 cm.

GRACIA CUTULI

Nace en Buenos Aires. Estudia en las Escuelas Nacionales de Artes Visuales, Bs. As. y en París, becada por el gobierno francés. **1991-2002** Profesora titular de la FADU/UBA, donde continúa como investigadora. Realiza 41 exposiciones individuales y participa de 208 muestras colectivas e internacionales en Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Japón, México, Perú, Polonia, Senegal, Suiza, Uruguay y Venezuela. Principales premios: **1974** 1er. Premio Salón del Tapiz de Bs. As.; **1978** Gran Premio de Honor; 1er. Salón Nacional del Tapiz; **1980** 1er. Premio Las Artes del Teatro, Pcia. de Bs. As.; **1982** Premio Konex de Platino; **1990** 1er. Premio Quinquela Martín; **1992** Premio Konex; **2000** 1er. Premio Pro-Arte, Córdoba.

ANTOINETTE GALLAND

De origen suizo, nace en Uruguay y reside en Argentina. Egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, realiza cursos en las Manufacturas Nacionales de París. Trabaja como diseñadora textil en París y Buenos Aires. Participó en numerosas exposiciones grupales en Argentina, Uruguay, Austria, Israel y Japón. **1972-1979-1985** 3º, 2º y 1er. Premios Municipales, Buenos Aires; **1978** Premio a Extranjeros, Salón Nacional del Tapiz; **1980** Premio boceto "La Música", Mar del Plata; **2001** Premio Morosoli por trayectoria, Uruguay. Actuó como jurado en salones nacionales e internacionales.

MARÍA HERRADA

Nace en Almería, España. Residente argentina desde 1950. Estudió con Joan Wall y con Emilio Renart, entre otros. Desde **1978** realizó más de 70 exposiciones colectivas en Argentina y en encuentros internacionales de Australia, Brasil, Chile, Cuba, España, Hungría, México y Polonia. Principales premios: **1983-1989** 2do. y 1er. Premio del Salón Municipal, Buenos Aires; **1984** Premio a Extranjeros del V Salón Nacional del Tapiz; **1986** 1er. Premio del Salón de Tapices, Bolsa de Comercio de Buenos Aires; **1994** 1er. Premio, Salón Quinquela Martín, Buenos Aires; **2001** 1er. Premio, Salón Nacional de Artes Visuales; **2002** Konex de Platino; **2002** Gran Premio de Honor, Salón Nacional de Artes Visuales.

AZUCENA MIRALLES

Nace en Buenos Aires. Egresada de las Escuelas de Arte Prilidiano Pueyrredón y Superior Ernesto de la Cárcova. **1966**: Beca del Fondo Nacional de las Artes para investigar las técnicas del cuero. Realiza muestras individuales y participa en exposiciones colectivas en Argentina y en el exterior; entre ellas: 1981 Xa. Bienal Internacional de Arte Textil en Lausanne, Suiza; **1982** "Doce artistas del tapiz", Museo Nacional de Bellas Artes; Muestra Itinerante "El Cantar de los Cantares" en Israel e Italia. Principales premios: **1974-1984** 2º y 1er. Primer Premio del Salón Municipal de Tapices; **1979**: Gran Premio de Honor; IIº Salón Nacional de Arte Textil; **1985** 1er. Premio Tapices, Bolsa de Comercio; **2002** Premio Konex.

MARÍA SARA PIÑEIRO

Nace en Buenos Aires. Estudia en las Escuelas Nacionales de Artes Visuales, especializándose en grabado. Es profesora en la escuela Superior de Bellas Artes. Exposiciones más destacadas: **1977** Panorama del Textil Argentino, Museo de Arte Moderno, Bs. As.; **1985** Salón Michoacano, México; **1989-1990** Exposición Itinerante en 12 Museos y Galerías Nacionales de Canadá. Premios más importantes: **1968** 1er. Premio Grabado, Salón Municipal, Bs. As.; **1972** 2do. Premio Dibujo y 3er. Premio Grabado, Salón Nacional; **1975** 1er. Premio Salón Municipal del Tapiz, Bs. As.; **1980** Premio al cartón La Danza, Mar del Plata; **1982** 2do. Premio Salón Nacional de Arte Textil; **1996** Gran Premio de Honor, Salón Nacional de Arte Textil.

CAROLA SEGURA

Nace en Buenos Aires. Estudios: Historia del Arte en la UBA, textiles con Joan Wall y escultura con Leo Vinci. Se dedica desde 1973 a la enseñanza e investigación de técnicas textiles. Principales exposiciones: **1978-1979** Museo de Arte Moderno, Kyoto y Tokio, Japón; **1982** Doce Artistas del Tapiz, Museo Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires; Trienal de Lodz, Polonia; **1982** Bienal de Lausanne, Suiza; **1993**, Richard Humphrey Fine Art Gallery, New York. Premios más importantes: **1989** 1er. Premio en el Salón Municipal de Arte Textil, Museo Eduardo Sívori; **1994** Gran Premio de Honor en el Salón Nacional de Arte Textil; **1992-2002** Diplomas al Mérito, Fundación Konex.