

Técnicas Textiles como Materia Pictórica*

Recibido: 30-10-14
Aceptado: 14-11-14

Neydalid Molero

Escuela de Artes Plásticas
Facultad Experimental de Arte, Universidad del Zulia,
Venezuela. neydalid@gmail.com

Dentro del panorama multiverso que muestra el arte contemporáneo, el arte textil ha sido objeto de reconocimiento en los últimos años, hasta tal punto que hay diversos eventos nacionales e internacionales dedicados a su convocatoria específica como la Bienal de Arte Textil Contemporáneo del World Textile Art, el Salón Nacional de Arte Textil del Centro Argentino de Arte Textil, el salón Art Al Vent en España y la Feria Internacional de Arte Textil en Caracas.

En cuanto a mi trabajo creador, la introducción de técnicas textiles ha estado presente desde hace más de diez años. En un inicio comencé a utilizarlas por motivos que tuvieron más que ver con el rol autobiográfico que dichas técnicas tienen en mi historia personal, por cuanto mi madre fue una experta bordadora y tejedora, y una costurera aficionada. Siendo niña mi madre intentó transmitirme su conocimiento y puso desde muy temprano en mis manos aguja e hilo para aprender a bordar.

Hacia el año 2002 realicé una investigación sobre el arte feminista y el arte hecho por mujeres, la cual me sensibilizó en cuanto a la valorización de todo lo que tiene que ver con las técnicas artesanales que en nuestra cultura tradicionalmente han sido propias de lo femenino. Esto me llevó a tomar consciencia de todo lo que los

oficios artesanos de mi madre tenían que ver con mi propia identidad.

Con el desarrollo gradual de mi proceso, la vía investigativa de lo textil como medio de expresión en mi trabajo toma mayor protagonismo, y es aquí donde me planteo tomarlo formalmente como una propuesta de investigación creación tal como ésta es definida por los lineamientos académicos, bajo el título de: "Propuesta pictórica basada en la experimentación de técnicas textiles como materia plástica".¹ Dentro de esa estructura, se delimitó el área de investigación específicamente a las potencialidades del textil como materia plástica dentro de lo pictórico. Asumo aquí como textil todas las posibilidades que tienen que ver con los tejidos, telas, fibras, teñidos, costura, bordados. Y por medio del proceso creador voy identificando las posibilidades formales que tienen para su utilización como medios pictóricos y al lado de la propia materia pictórica tradicional.

Bajo la mira que define la estructura del proyecto de investigación-creación, desarrollo un volumen considerable de trabajos de lo que decido denominar *pinturas textiles*. Con la producción resultante he participado en diversas exposiciones colectivas y proyectos institucionales. La experiencia de este proyecto me ha llevado a considerar las perspectivas que la modalidad de investi-

* Para ver imágenes de las obras realizadas en la línea de esta investigación revisar mi cuenta de Instagram: Neydalid.

1 Proyecto registrado ante el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia bajo el oficio CH-0642-13.

gación-creación tiene para el artista y cómo la estructura académica puede haber afectado el desarrollo de la propuesta artística planteada. Dentro de estas consideraciones resalto cuatro aspectos que sirven para evaluar la relación entre la producción artística y el desarrollo de la investigación bajo esta modalidad institucional: la sistematización, el registro, la reflexión y la producción. Todo esto visto desde mi propia experiencia en este proyecto.

Sistematización

Este punto se refiere a los beneficios que puede provocar la definición de la estructura de trabajo. En primer lugar, la formulación de objetivos que en el presente proyecto ayudó a identificar un área determinada de la acción creadora para profundizar su desarrollo. El objetivo general de este proyecto fue desarrollar una propuesta plástica con la experimentación de técnicas textiles como materia pictórica, y se delimitó a una producción de doce trabajos de diversos formatos.

Los objetivos específicos fueron planteados como una estructura de referencia en cuanto al posible desarrollo del proceso creador y su contexto. En este sentido se incluyó la revisión de trabajos de artistas que pudieran vincularse con el contenido de esta propuesta, para lo cual, más que concentrarme en buscar trabajos análogos en cuanto a lo específicamente textil, me guíé por las resonancias formales en cuanto a lo matérico y al color como materia. De tal manera pude hacer anclajes iniciales en artistas como los norteamericanos Mark Rothko y Helen Frankenthaler, que exploraron cómo en las fibras textiles del soporte sin imprimir² sucede una integración del colorante donde éste pasa a formar parte intrínseca de la materia, otorgando una sensación cromática particular de gran carga sémica. También se parte muchas veces de la estética artesana del tejido centroamericano y asiático.

Por otro lado se señaló la identificación de las cualidades morfológicas y conceptuales de las técnicas textiles y la determinación de las más adecuadas para la consecución de la investigación. Son aspectos de orden cognoscitivo que se desarrollan de forma natural dentro de un proceso de investigación creación artística. En este contexto también se propuso experimentar la integración de técnicas textiles con técnicas de pintura, entendiendo

estas últimas como aquellas donde el pigmento se coloca encima de la tela, creando una película sobre ella.

Dentro de la sistematización, otro factor que puede determinar de diversas formas el proceso de trabajo es el hecho de definir una fecha específica de culminación, en la cual es obligatorio detenerse a evaluar lo realizado en el periodo de trabajo que se estableció. De alguna manera el tener que hacer este corte evaluativo puede ayudar a conformar la perspectiva del artista frente a la relación entre tiempo y eficiencia, hay que aclarar que sería una relación cualitativa y no cuantitativa puesto que implica más cualificar el proceso que contar cuánto se produjo.

Respecto al proceso en sí, es importante señalar cómo se plantean constantes retos en cuanto al desarrollo de métodos de trabajo en varios aspectos, entre los que destacan: la eficiencia de los procesos técnicos y la experimentación de prácticas creadoras. Ambos aspectos son propios del quehacer del artista, parte esencial en el desenvolvimiento de su producción y en su evolución. Así pues, la modalidad de investigación-creación es fructífera en el aspecto de proporcionar un espacio de reflexión en este sentido, cuyos resultados se concretan tanto en la producción plástica de la propuesta como en la transmisión de estos conocimientos en los procesos pedagógicos de las cátedras de especialidad donde el profesor investigador se desempeña.

Registro

El registro es otra de las actividades propias del ejercicio profesional del artista. Es una acción que permite el logro, por ejemplo, de la elaboración del dossier de trabajos, así como la perspectiva reflexiva sobre la evolución del trabajo personal. En el caso de un proyecto de investigación-creación, el registro pasa a ser indispensable como parte de los elementos que permitirán transferir el conocimiento y la experiencia realizada. Y además será un registro delimitado a un tiempo y un proceso específico de trabajo, lo cual exige el ordenamiento y actualización constante del mismo.

El registro puede tomar varias formas, pero en el caso del trabajo pictórico obviamente el registro fotográfico toma preponderancia por su capacidad de representar tanto los procesos como los resultados con los criterios de linealidad o de clasificación que se requieran.

2 Se llama así al proceso de preparación del soporte.

Por otra parte, está la posibilidad del registro escrito, que en este caso guarda más relación con momentos de reflexión sobre la correspondencia entre el propósito planteado y los logros obtenidos en la producción. En el presente proyecto este tipo de registro se concentró en notas sobre ideas para realizar y sobre los problemas técnicos a investigar para aplicar en dichas ideas. Pienso que lo más importante en cuanto a este punto es el registro escrito final que significa el volver sobre las obras producidas y poner en palabras la descripción y reflexión del proceso generado en el lapso de tiempo que estipula el proyecto.

Reflexión

El hecho de que el lapso para realizar esta investigación esté previamente establecido, determina que al llegar al punto en que debe hacerse un corte de cuenta del trabajo realizado se suceda un distanciamiento respecto al mismo, lo que estimula la actitud analítica sobre los resultados. Este hecho incita a la reflexión sobre las propuestas y procesos de creación personal, viéndolos al mismo tiempo como objeto y como sujeto de observación, en tanto y en cuanto estamos hablando del ámbito artístico.

En el presente proyecto, este corte analítico permite dar forma al testimonio sobre un lapso de creación específico (18 meses aproximadamente), lo cual de ninguna manera significa que el proceso de investigación artística sobre las cualidades plásticas del textil en la creación pictórica culminan, ni se cierran al finalizar la formalidad académica. La investigación artística no necesita converger en definición de verdades absolutas, el conocimiento y la experiencia estética que puede aportar la investigación artística, en todo caso, busca la divergencia, es decir, la construcción de múltiples caminos y posibilidades de creación.

Visto así, puedo afirmar que a través de la investigación planteada he podido explorar en los distintos modos en que lo textil y lo pictórico se relacionan en la obra, resaltando hasta ahora la cualidad cromática que invade tanto el proceso de concepción de la obra como su concreción (Figs. 1, 2, 3).³ Aquí la investigación se centró sobre las cualidades del textil como materia cromática, en tanto va más allá de ser una película de pintura que "representa" para mostrarse como fenómeno

Figura 1. Teñido inicial.

matérico con cualidades sensoriales de textura, tridimensionalidad y densidad.

Es innegable que estas cualidades particulares del textil determinan también sus posibilidades semióticas, puesto que de algún modo se pone en juego la corporalidad del artista y del espectador dentro de lo que es la percepción estética a la que da forma. En ese juego toman parte significados tanto colectivos como personales alrededor de cosas como el oficio artesano, la cotidianidad, las historias personales, la sensibilidad hacia lo hecho a mano, entre otras ideas.

Respecto a los hallazgos técnicos sucedidos durante el tiempo de investigación, puede señalarse los que tienen que ver con la experimentación con distintos tipos de géneros textiles como: loneta cruda, drill, permalina estampada, licra estampada, polyester, gasa, crepe, seda sintética, entre otros; y de fibras textiles como: hilo de crochet, hilo de bordar, hilo de coser. Asimismo,

3 En las imágenes del proceso aparecen el "Teñido inicial" (fig.1), el "Retirado de cera" (fig. 2) y luego la obra finalizada (fig. 3).

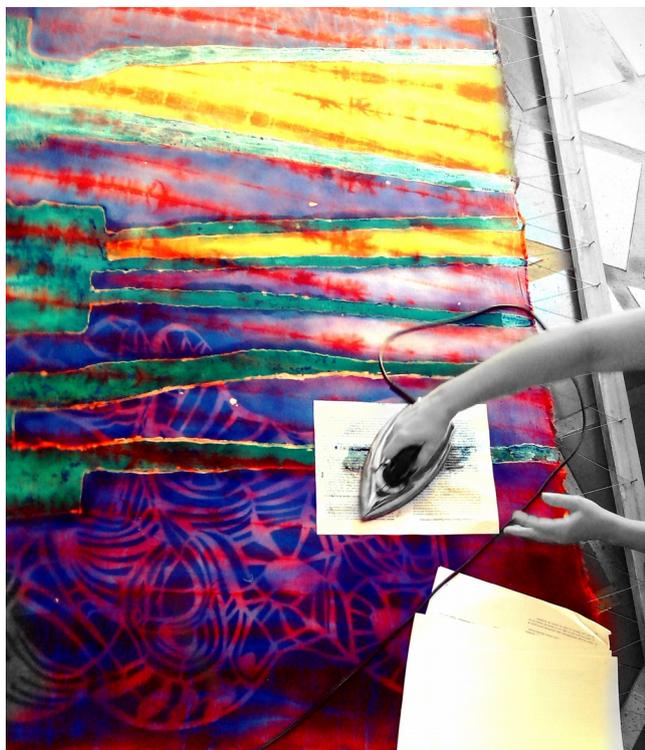

Figura 2. Retirado de cera.

Figura 3.

se hizo uso de técnicas de teñido basadas en la tradición oriental como: reservas con cera, anudados, plegados, en frío o en caliente. Aparte de estas técnicas específica-

mente textiles, se utilizaron técnicas de pintura como: pincel seco, estenciles y aerógrafo.

Estas técnicas se aplicaron en procesos que siguieron ordenamientos variantes. Las fases procesuales incluyen: corte, teñido, tejido, bordado, cosido, pintado. Estas fases no son lineales, se puede comenzar por cualquiera de ellas y volver sobre alguna si es necesario. Se trabaja la tela sin montar hasta que sea necesario según la fase de trabajo. Luego se monta en bastidor de madera y pueden o no agregarse detalles pintados.

En cuanto a las exploraciones formales que se tocaron puede nombrarse la utilización de contrastes entre: cosido-descosido, rematado-deshilachado, teñido-des-teñido, transparencia-opacidad, mate-brillo. Además se trabaja con las cualidades del color a partir de las cualidades procedimentales: intensidad de teñido, saturación con aerógrafo, transparencias con pincel seco, aprovechamiento de texturas azarosas, matización por telas veladas y bordados.

En este apartado de la reflexión es importante tocar los resultados de la evaluación del proceso: identificación de los procesos técnicos más eficientes y discriminación de otras vetas investigativas a partir de este proyecto.

Producción

Finalmente, pienso que es importante destacar que parte esencial de lo que define la investigación-creación como modalidad institucional es la producción de obras artísticas. Como se estableció en el punto de la sistematización, en este proyecto se puso como margen la realización de 12 obras bidimensionales, cantidad que incluso fue superada. Justamente creo que la productividad cuantitativa ha estado íntimamente relacionada con la exploración continuada, en gran parte motivada por el centramiento dentro una propuesta investigativa formalizada.

A modo de conclusión me parece esencial aclarar que la estructuración del proceso del trabajo creador siempre está presente en el quehacer profesional del artista, aun cuando tenga lugar dentro de una experiencia predominantemente intuitiva y azarosa. El hecho de que esta parte de la experiencia del artista llegue a una formalización académica de proyecto de investigación, permite en todo caso, evidenciarla, evaluarla y transmitirla con fines pedagógicos y comunicativos, lo cual podría tener especial trascendencia en el desarrollo y valoración del arte y sus aportes al ámbito del conocimiento.