

HILAKU V: EQUILIBRIO

CATÁLOGO DE
ARTISTAS PRESENCIALES

2021

Mª ROSA ÁBALOS DIÉGUEZ

Nacida en Logroño, licenciada en Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza, especialista en restauración por la Facultad de Bellas Artes de Lejona (Bilbao). Se ha dedicado a la docencia y a exponer su trabajo.

BOSQUE IMAGINADO (PIEZA N° 6)

Técnica: Bordado libre, ganchillo, costura, embarrilado. «hot textil»

Materiales: Malla electrosoldada, alambre, tela, trapillo, perlé, hilo

Año: 2021

SÍ QUIERO

concepto: Ramas, sólo somos ramas, indecisas, temblorosas y cautivas. Brazos silvestres que el viento mece. Nos inclinamos hacia el vacío, hacia el borde y observamos, cual esqueletos mudos a ver qué pasa. En equilibrio, atentas al fuego, sin quemarnos, mirando la luz durante segundos, sin cegarnos. Hacemos piruetas en el vacío, erguidas frente al miedo pese al riesgo y así, cual funambulistas compensamos las búsquedas y los encuentros.

Esta obra forma parte de un conjunto de piezas elaboradas durante el confinamiento dónde se indaga en el miedo inicial a lo desconocido, a la incertidumbre, al dolor de los que queremos y del propio y , cómo ese dolor fue transformándose en impulso para crear, en tabla de salvación, en «puerta violeta» por la que es capaz. Comienza así «bosque imaginado» que nació de la sed de verde, de olor a tierra, a humedad de la artista. Así como de su añoranza del sonido del agua, las sombras azules y las luces amarillas, bosque de tierra hollada, de hojarasca, de barro que habla, de raíces ahogadas, hormigas que bailan y lirios que danzan, bosque de líquenes bordados entre cortezas que rasgan y hiedras que agarran, bosque de copas que tiemblan, de ramas que abrazan, de lagos de cielo. Bosque de nidos, nudos, ramas, hilos.

Mª ROSA ÁBALOS DIÉGUEZ

Nacida en Logroño, licenciada en Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza, especialista en restauración por la Facultad de Bellas Artes de Lejona (Bilbao). Se ha dedicado a la docencia y a exponer su trabajo.

SÍ QUIERO

Técnica: Bordado libre, bordado «free motion», «heat treatment». ganchillo, costura

Materiales: Tela, tul, gasa, hilo, perlé, algodón, madera, chapa galvanizada

Año: 2021

SÍ QUIERO

concepto: Equilibrio, desequilibrio. Mío, tuyo. Mi nombre, el tuyo, el vuestro. Anónimas. Familia, linaje, ajuar. Sueños, proyectos. Herencias, ausencias, presencias. Fragmentos, restos, recuerdos, pasado, presente, ausente. Intimo. hacer, deshacer, rehacer. Bordar, desbordar. Coser, descoser. Construir, deconstruir, construirse. Mostrar, esconder, guardarse. Contar, callar. Nombre propio, femenino, concreto y singular. Es mi madre, es mi tía, es mi abuela, es la tuya. J. F., D. P...son sus iniciales, las tuyas, nombres que esconden sueños censurados, aplazados, olvidados... atrapados entre sábanas y ajuares. Y ahora, yo, «Sí quiero», porque quiero y puedo, para hacer de vuestros anhelos los míos.

MARIA DO CARMO FERREIRA

Nacida en el año 1962 en Aveiro (Portugal) en el seno de una familia de alfareros y madre tejedora. Ha dedicado su faceta artística a las artes gráficas, pintura y la artesanía textil.

ALMAS GEMELAS

Técnica: Bordado libre, ganchillo, costura, embarrilado. «hot textil»

Materiales: Malla electrosoldada, alambre, tela, trapillo, perlé, hilo

Año: 2021

ALMAS GEMELAS

concepto: Esta obra representa las diferentes personalidades que se pueden representar con la misma urdimbre, la misma trama y el mismo hilo.

ANDREA HAUER

Artista chilena residente en Madrid. Trabaja con materiales diversos utilizando técnicas textiles y artesanales.

OBJETOS REANIMADOS

Técnica: Mixta

Materiales: Papel, hilo, rama, restos (huevo, cacahuete)

Año: 2021

OBJETOS REANIMADOS

concepto: En estas obras además de buscar el equilibrio físico (que puedan sostenerse solas teniendo bases inestables) hay también una búsqueda de equilibrio en relación al trabajo de madre y al trabajo artístico, una búsqueda por encontrar el punto en que estas dos áreas se complementen y no se enfrenten. Y por último una investigación material adecuada al tiempo crítico que vivimos, una investigación que reflexiona sobre la vida de los materiales y cómo trabajar pensando en restituir el equilibrio humanos/naturaleza, en cómo ser sostenible ahora y a medio y largo plazo, en cómo regenerar y restaurar esta relación.

ANA BÉJAR IÑIGUEZ

Escultura aragonesa que a través de los diferentes materiales se adentra en los arquetipos femeninos; siendo sus referentes la sublime naturaleza aragonesa y la mitología antigua, en especial la que protagonizan las diosas prehistóricas.

DIOSA CRISÁLIDA

Técnica: Mixta

Materiales: Madera, tela metálica, papel, cola, lanas, alambre, pinturas

Año: 2021

DIOSA CRISÁLIDA

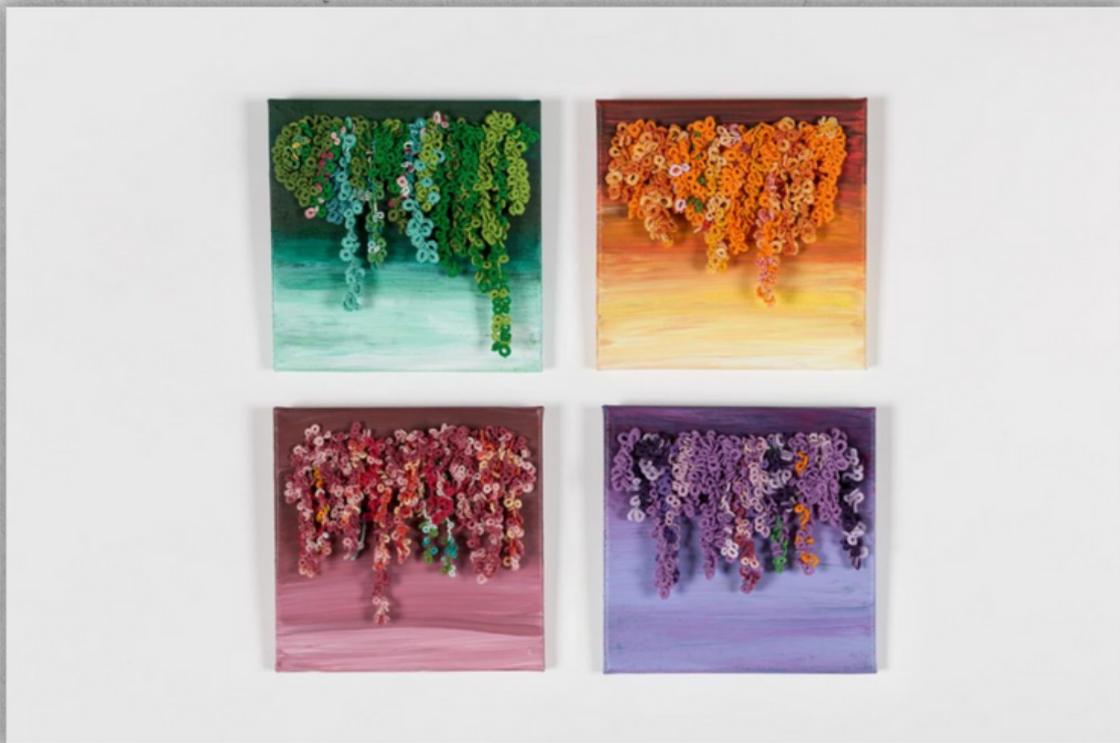

concepto: La obra alude a la Diosa Crisálida del Neolítico europeo: La Diosa de la Vida, la Muerte y la Regeneración o el Renacimiento. La existencia es siempre un equilibrio entre la vida y la muerte, esto lo entendieron nuestros antepasados neolíticos, para quienes todo en el universo era cíclico. Se basaba en el equilibrio del acontecer de los ciclos de la luna, el sol, la naturaleza y los seres vivos. Para ellos lo más importante era conjurar las fuerzas y energías necesarias para ayudar a la Naturaleza a su renovación estacional. Sabían muy bien que no hay vida sin destrucción y viceversa. "Diosa Crisálida" expresa esa metáfora de la Vida en la Muerte y la Muerte en la Vida. Ese momento trascendente en el que la Vida está en estado de latencia, con todo su potencial, siempre en equilibrio con la no existencia. La crisálida en la iconografía neolítica significa: "llegar a ser".

JUANA TRUJILLO PORCEL

Artista autodidacta, desde su infancia realiza labores textiles artesanales. Dice sobre sí misma que la "educaron para no destacar, para no disgustar, para no herir, para agradar, para evitar confrontaciones, para aceptar y conformarme, pero mi espíritu no es callado, ni discreto, ni sumiso, por lo siempre".

ESTACIONES

Técnica: Frivolité o encaje de lanzadera

Materiales: Hilo de algodón, lienzo y pintura acrílica

Año: 2021

ESTACIONES

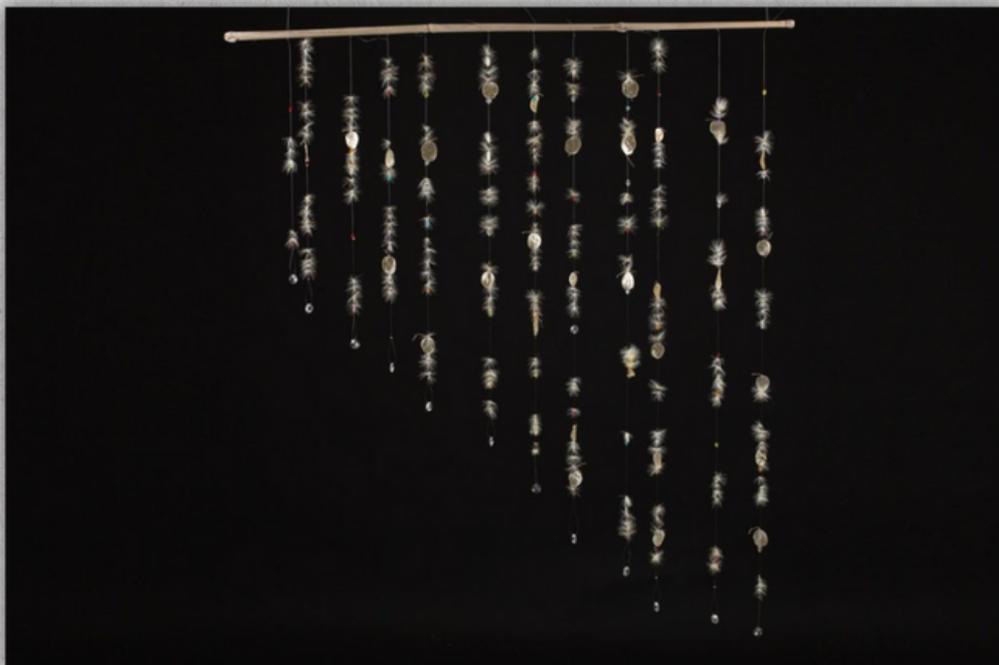

concepto: La obra es un conjunto de lienzos inspirada en el paisaje y su cambio a través de las estaciones creando un equilibrio de color y texturas que acompaña el transcurrir del tiempo.

TERESA ABAD CARLÉS

Artista zaragozana que tras un período extenso dedicado a la pintura, poco a poco su obra se abre a la experimentación con materiales, surgiendo las tres dimensiones y las instalaciones. Sin embargo es a partir de 2011 cuando su trabajo cobra la forma que tiene ahora, de mirada lenta, factura ecológica, con los materiales que le brinda el campo oscense en el que habita.

BERESHIT

Técnica: Mixta

Materiales: Semillas de cardo mariano y alcachofa, cuentas de cristal, hilo de nylon, caña de bambú

Año: 2019

BERESHIT

concepto: Los hebreos designan al Génesis con la palabra Bereshit, que significa "al principio". Las semillas están ahí, al principio, conteniendo la naturaleza que nos rodea y de la que vivimos. Nos dan lecciones de paciencia, en la larga espera a su germinación. Y de valentía, pues una vez empiezan a brotar ya no hay vuelta atrás, por muchos que sean los peligros que les acechen: los afrontarán desde la quietud y la adaptación, pues no les es dado huir, como a los animales. Obra en la que se entretajan semillas con cristales formando una cortina que se mueve con tu aliento.

DULCE ANCA

Artista gallega que crea intrincadas narrativas en sus obras. Entre sus últimos trabajos expositivos se cuenta: Comisariado en Eau de Femme, Centro Cultural Torrente Ballester, Ferrol 2020-Eau de Femme, MujeresmirandoMujeres 2021 - Viñetas do Camiño, Concello de Fene, 2021.

BIOGRAFÍA DE UN FRACASO QUE FLORECE

Técnica: Mixta de dibujo textil cosido manual e industrial, lazo pétalos, teñido vegetal

Materiales: Tela de algodón blanco, organza cosido con abalorios sobre tul, alfileres, hilos, rotuladores, lápiz

Año: 2021

BIOGRAFÍA DE UN FRACASO QUE FLORECE

concepto: Instalación en el suelo complementada con lazo rojo colocado en posición vertical que se sujeta en el aire con hilo transparente. El dibujo como seno, matriz es el "hilo conductual" del cosido, un cosido que surge en formato anárquico, creando anécdotas producidas al azar. Va presentado como un folio esbozado e inacabado desde distintas facturas y distintas procedencias desde la ambigüedad de varios personajes desfavorecidos "vintage" que fueron extraídos de álbumes fotográficos digitales y familiares pero que ahora cobran una nueva dimensión estética y dialéctica deambulando y ocupando un jardín-refugio abierto, azaroso y anárquico y en el que aparentemente hay equilibrio. ¿Hay una tensión-reflejo (muñecos rotos) que recompone un álbum de recuerdos con seres invisibles que también son plena actualidad: niños de la guerra, mujeres, hombres, un refugio de maletas que vienen o quizás van. El espectador-a está invitado-a a indagar en un territorio inexplicable, a oír algo interno, algo que al fin y al cabo es ya su propio y misterioso deambular de maletas.

ASOCIACIÓN MUJERES DE LOARRE

La Asociación de mujeres de Loarre, Comarca Hoya de Huesca, impulsa el proyecto participativo "Nuestro Río" para la intervención y creación artística comunitaria en el entorno del río Astón.

HOMENAJE A LAS MUJERES LAVANDERAS DE LOARRE

Técnica: Tintado

Materiales: Telas, maderas combinado con fotografía

Año: 2021

HOMENAJE A LAS MUJERES LAVANDERAS DE LOARRE

concepto: Homenaje a las mujeres lavanderas de Loarre. Esta obra nace de una intervención comunitaria que se instaló originalmente en el lavadero de Loarre, lo que se muestra en Hilaku es una reinterpretación de la instalación original. La obra reflexiona sobre el equilibrio como una membrana muy fina de la convivencia entre la naturaleza, la tradición y la modernidad.

MARISA CALDUCH JUVÉS

Artista plástica española con especialidad en Diseño de Interiores. Su técnica creativa va desde el tejido en telar, pintura en seda, pintura en tela y patchwork. Pertenece a la Asociación de Creadores Textiles y a la Asociación Española de Patchwork.

MI CIUDAD SOÑADA

Técnica: Bordado

Materiales: Tela de hilo de algodón, hilos de algodón

Año: 2018

MI CIUDAD SOÑADA

concepto: La obra expresa el deseo de equilibrio en la convivencia de una gran ciudad como Madrid. El formato representa la verticalidad de los edificios de la "Ciudad soñada" por la artista, que no es lo que más le gusta, pero es la realidad de los barrios donde vivimos. La obra invita a un consumo reflexivo, movilidad sostenible y una economía circular. Es un manifiesto de un equilibrio que sea justo, equitativo, igualitario, sostenible y saludable. Como toque onírico borda golondrinas que representa buenos augurios.

JULIA RODRIGUEZ IÑIGUEZ

Diseñadora de telas por ordenador para confeccionar ropa y complementos, en los que busca diferentes texturas tratando de imitar a la naturaleza. Hace parte de la Asociación de Creadores Textiles de Madrid y ha participado en exposiciones y eventos de la ACTM.

RAÍCES

Técnica: Escultura blanda, diseño de telas
Materiales: Tela de poliéster, papel de seda y entretela
Año: 2020

RAÍCES

concepto: Obra que representa nuestras raíces, ese algo que es casi invisible pero que nos une fuertemente a un lugar, a una historia y a nuestra familia; ese algo que viene con nosotros, que nos moldea y da forma pero que a la vez nos impulsa a levantarnos y caminar, «ese andar enraizados y a la vez, libres».

ROSA SERRANO MUÑOZ

Artista zaragozana a la cual le atraen las palabras y las texturas, lo crudo y lo que aún está sin madurar. Es editora independiente, educadora e historiadora del arte. Siente predilección por el collage, el arte textil y la poesía. Actualmente es la coordinadora del proyecto Bolboreta Press en Harinera ZGZ

PRÁCTICA MITRIDATISTA

Técnica: Mixta, bordado y texto sobre papel
Materiales: Algodón, seda, fibras naturales y papel
Año: 2021

PRÁCTICA MITRIDATISTA

concepto: La obra reflexiona sobre el equilibrio desde cuestiones orgánicas y políticas. El mitridatismo consiste en ingerir pequeñas dosis de veneno para generar una resistencia, como cuenta la leyenda que practicaba el Rey de Ponto. Un equilibrio que desfila entre el peligro y el largo entrenamiento. Lejos de permanecer indiferente o inmune a las injusticias, la creadora desea reflexionar sobre la locura y la cordura, siempre en una continua búsqueda de equilibrio en este mundo convulso.

Mª YOLANDA SÁNCHEZ PÉREZ

Artista que desarrolla su trabajo hasta el año 2004 como conservadora y restauradora del patrimonio histórico-artístico, Inicia una nueva andadura con una formación en creación plástica y artesanal, en ámbitos multidisciplinares en materias naturales, textiles y tintes. Especializada en el sector textil con una producción basada en materias primas naturales como la seda y la lana.

ORÍGENES: KAIKU

Técnica: Fielto modelado a mano en húmedo, corte láser, aplicaciones de fieltro con aguja
Materiales: Fielto (lana carranzana, lana merina), piedras, madera de roble maciza.
Año: 2020

ORÍGENES: KAIKU

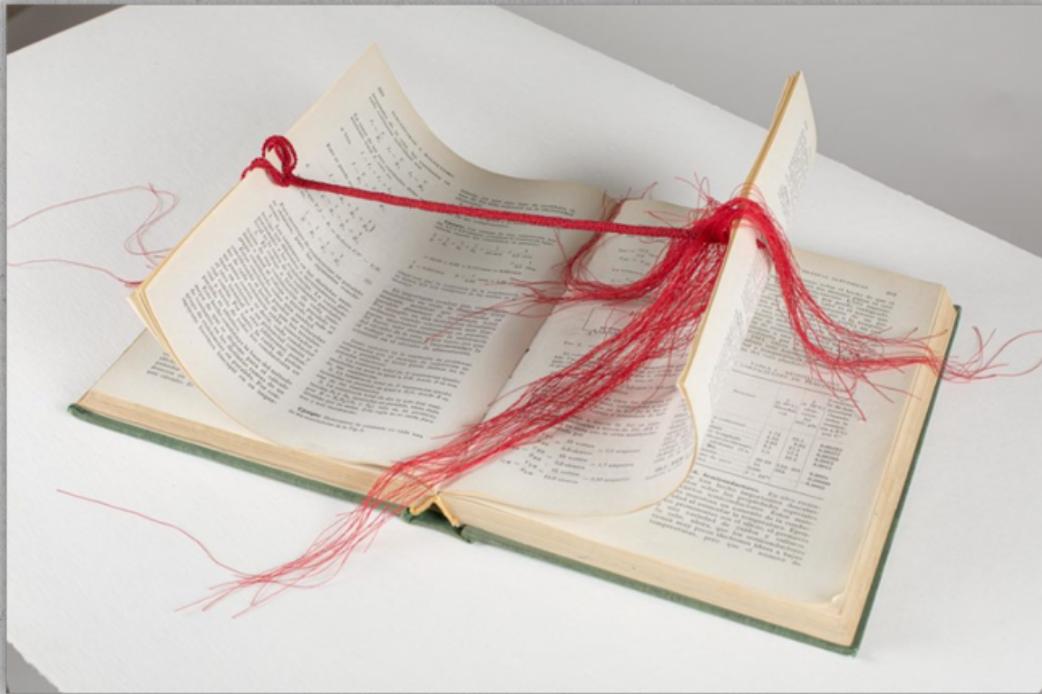
concepto: Esta pieza está inspirada en el tradicional Kaiku del País Vasco. El Kaiku es un recipiente de madera tallada con un cierto grado de inclinación que se utilizaba antaño para recoger la leche. Se usaba calentando piedras en el fuego que luego se introducían en el Kaiku lleno de leche para hacer la cuajada y el queso. Con el título Orígenes: Kaiku, quería además poner de relieve el verdadero recipiente de la leche: la oveja.

La artista realiza objetos con lana creados para contar historias que nos emocionen. Pone de manifiesto el recuperar y conservar una materia prima cercana, apoyar razas autóctonas en peligro de extinción, dignificar el pastoreo, el mundo rural y las tradiciones de un pueblo. En los procesos intenta aunar técnicas y herramientas: las tradicionales como el fieltro realizado a mano y las digitales como el diseño y corte en láser. Buscar el equilibrio entre la tradición y lo contemporáneo: en el diseño, concepto y realización técnica.

EVGENIA TZORTZI

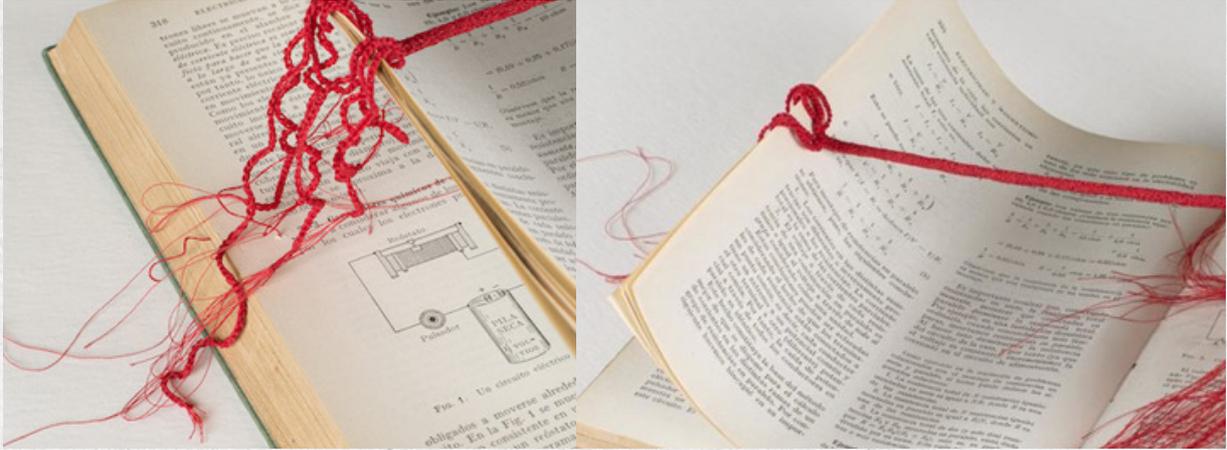
Artista griega residente en Zaragoza se dedica a la joyería y el arte textil. La narrativa es la base de sus obras y el punto de partida de sus procesos creativos e investigaciones teóricas. El punto de partida para sus piezas textiles es la filosofía y la mitología griegas, vistas a través de un lente contemporáneo.

HILO

Técnica: Ganchillo, costura
Materiales: Hilo de costura, libro, pegamento
Año: 2021

HILO

concepto: Inspirada en la obra de Jean Genet «El funambulista», la obra explora la idea del equilibrio a través de la relación del bailarín con su cuerda. «¿Quién había comprendido antes que tú la nostalgia que encierra el alma de un cable de acero de siete milímetros?» se pregunta Genet. "No me sorprendería que caminando por tierra firme te cayeses y te hicieras un esguince. El alambre te llevará mejor, más seguro que la vereda".

¿Qué es este alambre sino el camino que se hila andando?

¿Qué es el equilibrio sino el arte de dar pequeños pasos, firmes y seguros, venciendo el miedo de la caída, el anhelo de llegar al otro extremo?

Siete hilos, cada uno tejido con siete hebras y cosidos entre sí, forman el alambre que se sostiene en el diminuto escenario que se eleva entre las páginas de un libro de física.

RUTH LODEIRO

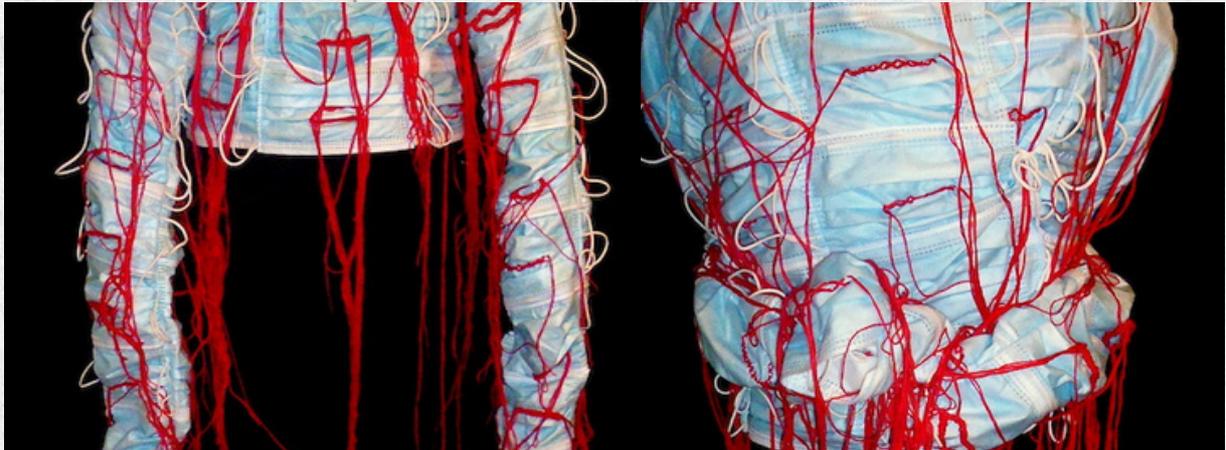
Natural de Galicia, esta artista, filóloga y diseñadora hace parte de la Asociación Casa-Taller Pirucha. Su primera exposición individual la realizó en 2015, desde entonces ha expuesto en diferentes salas de España y Portugal. En su obra hace partícipes a la poesía, escultura, cosidos y textiles desde su universo femenino.

EQUILIBRIO POR FUERZA

Técnica: Bordados y cosidos sobrepuestos
Materiales: Mascarillas quirúrgicas y FP2, hilo perlé, hilo nylon, poliestireno, plástico, algodón higiénico
Año: 2021

EQUILIBRIO POR FUERZA

concepto: ¿El equilibrio depende exclusivamente de nosotras o viene dado según una idea estandarizada, globalizada, obedeciendo a culturas, épocas, religiones? ¿Sentirse con una determinada identidad y la pertenencia al grupo contribuye al equilibrio? ¿Somos las mujeres poseedoras reales de nuestro equilibrio? ¿Somos resilientes y hallamos el equilibrio pese a la adversidad?

A partir de estas preguntas la artista enfoca el equilibrio desde dos perspectivas: de la individualidad a lo social y desde la individualidad a la tierra. Consciente de que su equilibrio en pandemia, fue diferente al de millones de mujeres que viven otras realidades, la primera obra presenta como se ha maniatado a las mujeres y se las ha acallado. Por las que no tuvieron gritos a quien dirigir, por las que en soledad fueron amordazadas y atadas, por las que tacharon de locas y neuróticas, por las que se sacrificaron y callaron, por las que patearon y forcejearon, por las que desequilibraron y aun así mantuvieron el equilibrio.

RUTH LODEIRO

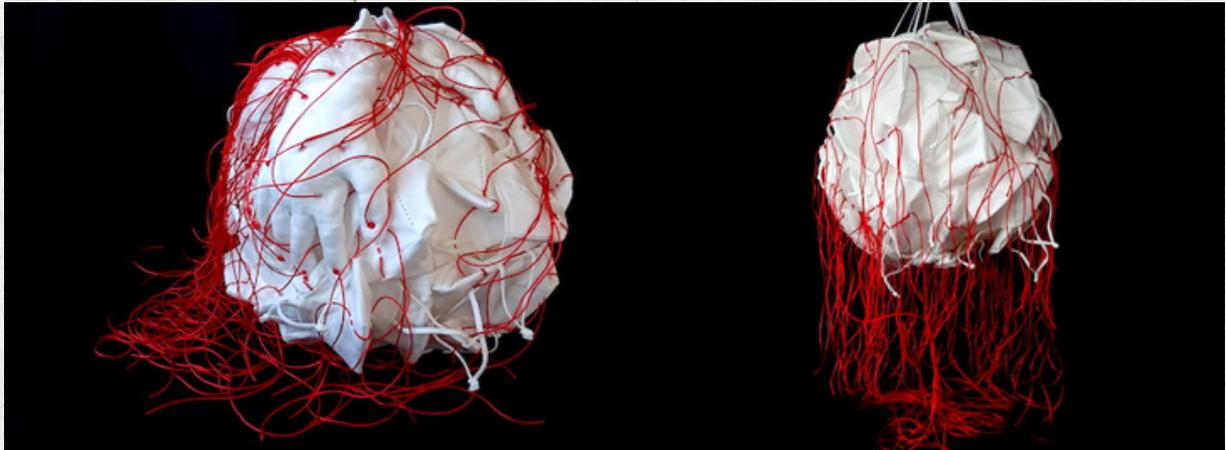
Natural de Galicia, esta artista, filóloga y diseñadora hace parte de la Asociación Casa-Taller Pirucha. Su primera exposición individual la realizó en 2015, desde entonces ha expuesto en diferentes salas de España y Portugal. En su obra hace partícipes a la poesía, escultura, cosidos y textiles desde su universo femenino.

EQUILIBRIO VERSUS TIERRA

Técnica: Bordados y cosidos sobrepuestos
Materiales: Mascarillas quirúrgicas y FP2, hilo perlé, hilo nylon, poliestireno, plástico, algodón higiénico
Año: 2021

EQUILIBRIO VERSUS TIERRA

concepto: ¿El equilibrio depende exclusivamente de nosotras o viene dado según una idea estandarizada, globalizada, obedeciendo a culturas, épocas, religiones? ¿Sentirse con una determinada identidad y la pertenencia al grupo contribuye al equilibrio? ¿Somos las mujeres poseedoras reales de nuestro equilibrio? ¿Somos resilientes y hallamos el equilibrio pese a la adversidad?

A partir de estas preguntas la artista enfoca el equilibrio desde dos perspectivas: de la individualidad a lo social y desde la individualidad a la tierra. Consciente de que su equilibrio en pandemia, fue diferente al de millones de mujeres que viven otras realidades, la primera obra presenta como se ha maniatado a las mujeres y se las ha acallado. Por las que no tuvieron gritos a quien dirigir, por las que en soledad fueron amordazadas y atadas, por las que tacharon de locas y neuróticas, por las que se sacrificaron y callaron, por las que patearon y forcejearon, por las que desequilibraron y aun así mantuvieron el equilibrio. La segunda pieza implica la relación que, como sujetos políticos y sociales, establecemos con el entorno y en qué medida nuestra autosatisfacción y equilibrio sacrifica el medio. Las justificaciones que produce el sistema y de qué manera nos auto-alimentamos de ellas.

INDIRA VEGA, MANUEL SOLÁ Y EL CÍRCULO DE MUJERES

Indira Vega Rojas es artista amateur, residente en Zaragoza. Se acerca al arte desde el bordado y experimenta la fusión del arte textil con audiovisuales, pintura y danza.

Manuel Solá es pianista y compositor de Zaragoza. Actualmente residente en Barcelona, ha trabajado en diferentes proyectos relacionados con el teatro y la danza contemporánea, centrando su obra en música experimental y electrónica.

El círculo de mujeres es un espacio seguro de amigas que se juntan para crear, crecer y quererse.

GEBORGENHEIT

link: <https://youtu.be/LAh3yK7E68c?si=CK3S6-UMWku0ICki>
(Geborgenheit - performance)

Técnica: Video performance, danza, música, técnicas textiles

Materiales: Telas, hilos, adornos, música y movimiento

Año: 2021

BÚSQUEDA CONSTANTE

concepto: Geborgenheit es la palabra alemana que nombra el sentimiento de existir y sentir intensamente en el momento. Percibirte siendo un ser sexual, un ser con sensualidad, un ser emanador de energía y receptor de sensaciones en los brazos de las amigas es intensidad, es placer, es ritmo en ese momento estático de los cuerpos moviéndose al son de las caricias y el amor.

La propuesta es una mezcla del textil y su tacto, de la música y su baile, del empoderamiento que te da ponerte la máscara y entrar en esa mirada hacia tu sexualidad íntima y colectiva.

BERUTA

Su trabajo se centra en la capacidad expresiva de uno de los materiales más versátiles que existen: la tela; y explora su potencial para evocar emociones a través de la escultura, el bordado y la fotografía. Sus piezas se preguntan acerca de la identidad, la singularidad, la soledad, la pertenencia y la femineidad.

PAX

Técnica: Costura, bordado a mano, relleno
Materiales: Seda salvaje, satén y gasa de seda, lino, alambre forrado, hilo bioluminiscente, relleno y mano de porexpan
Año: 2021

PAX

concepto: En el año 2073 el planeta tierra recuperó su equilibrio natural, aunque para ello tuvo que desprenderse de muchas cosas. Entre ellas, el ser humano.

Mª CRISTINA FERNÁNDEZ GARCÍA

Artista que se crió entre tardes de filandones donde se intercambiaban y compartían costumbres y técnicas, experiencias de vida, y estar en contacto con el entorno y las raíces. Es técnica superior de Arte Textil y después de un riguroso proyecto de investigación se especializó en el arte textil Mapuche (técnica de alto lizo) y en la aplicación de tintes naturales.

COSMOS

Técnica: Macramé y tejido de telar

Materiales: Aro, palo y bolas de madera, 2 aros metálicos y algodón orgánico

Año: 2020

COSMOS

concepto: COSMOS en su sentido más general, es sinónimo de universo, el conjunto de todo lo existente y además manifiesta orden y organización, partes fundamentales para conseguir el equilibrio, no solo físico, también emocional. Hay momentos en los que parece que encontrar la solución para ese equilibrio es tan inmensa como el cosmos, sin embargo en ocasiones encontrar ese orden, esa organización, ese equilibrio que necesitamos es cuestión de algo pequeño a nuestro alcance.

El hecho de que lo pequeño acude a crear equilibrio le sucedió a la artista en la resolución de esta obra. En el boceto original no llevaba las bolas de madera, que son lo que crea la postura de equilibrio. Una pequeña ayuda para lo que parecía un gran problema, como en la vida misma.

AZUCENA PEÑA ANDRÉS

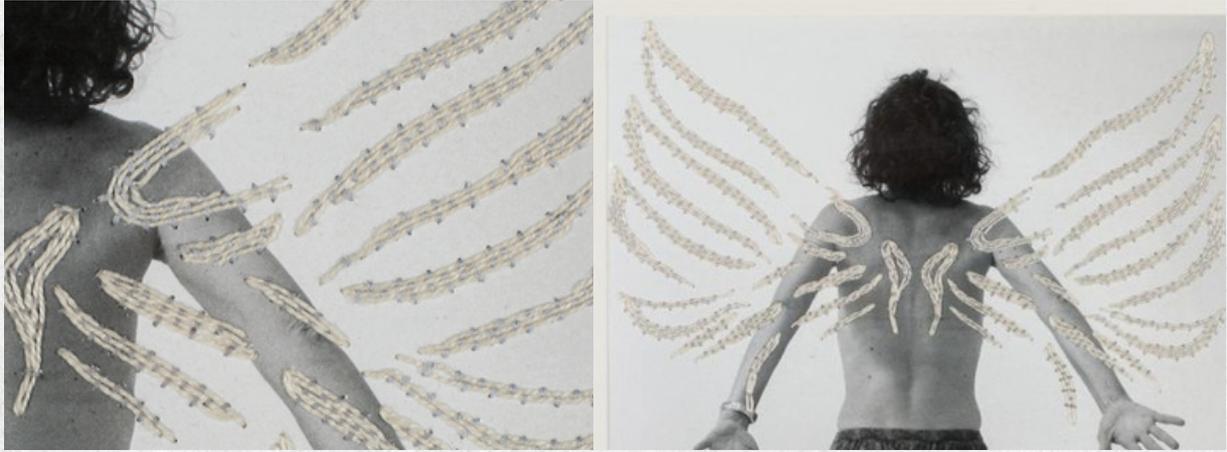
Nacida en Salamanca, y residente en Zaragoza. Estudió Diseño y Moda en Reino Unido, donde tuvo la oportunidad de trabajar con diferentes técnicas y materiales textiles. A su regreso a España en 2018, en contrato a Zaragoza, entró en contacto con el mundo del bordado que abre una nueva corriente en su creatividad como artista.

TENSIÓN

Técnica: Foto-bordado
Materiales: Fotografía e hilos
Año: 2021

TENSIÓN

concepto: Inspirada en la tensión que todas sufrimos en nuestra vida cotidiana y como nos esforzamos en la búsqueda de un equilibrio tanto moral como físico para alcanzar nuestro objetivo.

PILAR MARTIN SEGURA (MARSE)

Diseñadora gráfica zaragozana, galardonada con el premio «Mazacote de Oro 2019» por la obra colectiva «Iregua». Actualmente investiga sobre procesos artesanales, y combina en sus proyectos diferentes técnicas, desde la edición digital hasta el bordado artesanal pasando por el collage manual y diversas técnicas de reproducción.

RENACER

Técnica: Bordado

Materiales: Tela de algodón e hilo negro

Año: 2021

COSMOS

concepto: «Renacer» como parte final del equilibrio personal. Ese equilibrio mental que se alcanza a través del proceso de autoaceptación. Descubrirse a uno mismo tanto en el sentido de conocerse como en el de mostrarse al mundo, destapar complejos y miedos para respirar, para crecer, para salir de la opresión estática al movimiento que supone vivir de forma libre.

GORETTI PASCUAL

Natural de Lleida. Su imaginario artístico está basado en relatos personales que se extienden a todo el colectivo de seres humanos. A partir de una idea busca los caminos, las técnicas y disciplinas artísticas con las que poder materializarla. Lo que le importa es principalmente el proceso creativo en su sentido más amplio.

EQUILIBRISTA

Técnica: Mixta

Materiales: Hierro, hilo, ropa, lana, textiles

Año: 2021

EQUILIBRISTA

concepto: Una invisible y delicada interacción de elementos imperceptibles nos acerca infinitamente al equilibrio. Sin embargo, apreciamos la acción de fuerzas que se contrarrestan en diferentes direcciones. El movimiento que nos lleva al Lagom, concepto de origen sueco, que viene a significar "en su justa medida". ¿Está la belleza en la búsqueda del equilibrio o en el equilibrio mismo?

ROSA SORIANO MARZAL

Artista plástica con especialidad en grabado, diseño y artes gráficas. Profesora de enseñanza secundaria, compagina su actividad docente con la creación artística. Ha expuesto individual y colectivamente en diferentes centros de España. Colabora con la agrupación artística Arte en red en diversos proyectos expositivos.

PEQUEÑOS MILAGROS PANDÉMICOS

Técnica: Costura, pintura acrílica y ensamblaje/ papel reciclado

Materiales: Hilo, pintura, objetos encontrados y papel

Año: 2021

PEQUEÑOS MILAGROS PANDÉMICOS

concepto: Obra realizada sobre papel reciclado hecho a mano y la cual introduce la costura para definir la composición. En ella la artista pinta con hilo sus sensaciones cotidianas durante la pandemia, convirtiéndose en una especie de bitácora vital.

NATALIA MUMBRU

Escultora y docente argentina. Su escultura de fibras naturales la ha llevado a lugares tan diversos como Canadá, Bolivia, Rusia, Japón o Corea.

NIDO COMUNITARIO

Técnica: Escultura con fibras naturales
Materiales: Mimbre y rafia
Año: 2021

PEQUEÑOS MILAGROS PANDÉMICOS

concepto: Este Nido representar el renacimiento, el reinicio, la vuelta a la vida, después del periodo oscuro que nos tocó y que aún nos toca vivir, es el llamado a la comunidad a que una sus manos, su energía creativa, y que, a través de los hilados, anudados y tejidos complete esta obra escultórico textil, que alberga a todos y nos contiene dándonos esperanza y recordándonos que nos necesitamos los unos de los otros.

"Que el Arte está más vivo cuando es compartido "

NATALIA MUMBRU

Escultora y docente argentina. Su escultura de fibras naturales la ha llevado a lugares tan diversos como Canadá, Bolivia, Rusia, Japón o Corea.

VIAJE INTERIOR

Técnica: Escultura con fibras naturales
Materiales: Mimbre y rafia
Año: 2021

VIAJE INTERIOR

concepto: En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, en el que nuestro refugio ha sido nuestro hogar, buscamos fortaleza en nuestro interior. Como forma de protección cada uno encontró su camino para valorar los momentos especiales que nos ofrece la vida y nuestros afectos de los cuales nos alejamos para protegerlos. La artista encuentra en el mimbre y la rafia una forma de expresar el espacio interior, su viaje, la conexión con lo más profundo para reconectar y poder ayudar a los demás.

ANA BECKAN

Nació en Logroño y estudió magisterio, ejerciendo como maestra de infantil. Atraída por las artes plásticas y el mundo audiovisual acude a diversos cursos y talleres especializados de pintura, forja, grabado, video y fotografía. Acude al arte textil como encuentro con la memoria de su juventud, en constante revisión entre la libertad y la enseñanza de la costura en los contextos.

SIEMPRE EVITANDO EL OLVIDO

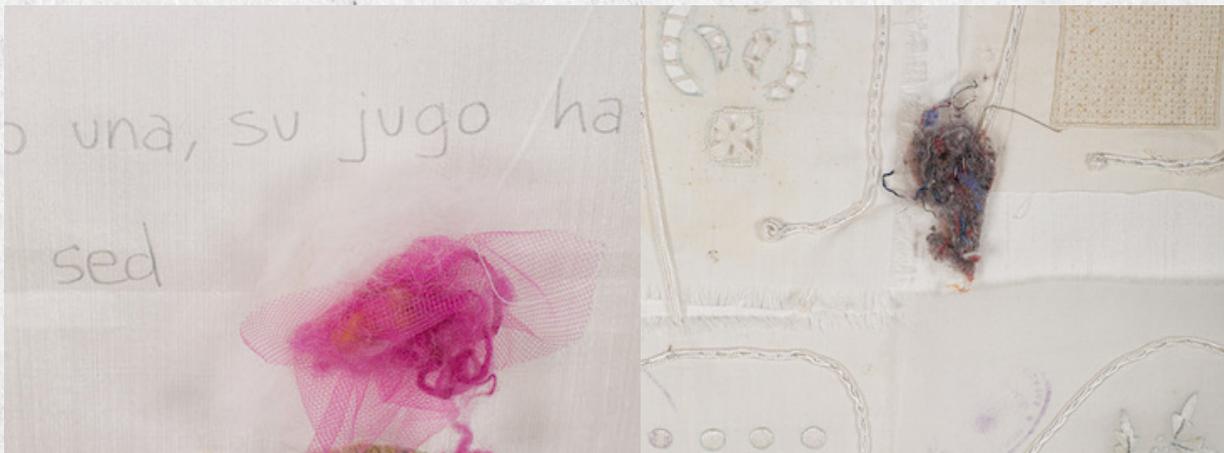

Técnica: Técnica mixta. Costura y bordado con técnicas tradicionales y libre

Materiales: Tela de algodón sobre bastidor de madera. Hilos de algodón, acrílico, lana, cobre y seda. Piezas personales procedentes de muestras de bordados de la materia escolar femenina "labores de hogar"

Año: 2021

SIEMPRE EVITANDO EL OLVIDO

concepto: Siguiendo una narración autobiográfica la autora rememora sus espacios de creación y de disciplina textil desde el colegio pasando por los estudios de magisterio y su posterior formación mucho más libre. Un recorrido vital en búsqueda de la memoria que se rastrea con la materia textil. Ayudada por la inclusión de esas pequeñas piezas bordadas durante la escuela en esas "labores de hogar", Anna realiza un ejercicio de equilibrio entre el pasado y el presente. La técnica textil queda atrapada en la tela de seda a modo de lienzo. La pieza de seda que será el soporte para integrar todos esos recuerdos de una forma muy libre, la tela queda atacada como una guerra, como una disputa. Se anhela un equilibrio y se busca gracias a las puntadas, y a esa renovación constante que la aguja impone. Como un verso cientos de veces repetido, en un continuo esfuerzo de resistencia mediante la artesanía del bordado.

MERCY ROJAS ARIAS

Bordadora y narradora textil. Explora técnicas textiles en procesos de creación y conciencia comunitaria y del ser. Entiendo la narrativa textil como un acto de Resistencia social cuando se hace en comunidad. Y cuando se hace individualmente es un trance de Re-existencia. Artista colombiana residente en Zaragoza. Hace parte del colectivo Mottainai.ZGZ,

MIS CUERPOS, MIS MONSTRUOS (SERIE UTOPIÁS Y DISTOPÍAS CORPORALES)

Técnica: Escultura blanda, apliqué
Materiales: Fibra de vidrio, textiles reutilizado,
tinturas naturales, alambre, hilos,
incertidumbre y miedo
Año: 2021

MIS CUERPOS, MIS MONSTRUOS (SERIE UTOPIÁS Y DISTOPÍAS CORPORALES)

concepto: Carne, sangre, piel, huesos, pelo, uñas... trama y urdimbre de los cuerpos. Cuerpos ensamblados de forma perfecta y amarrados, sometidos, ligados, dominados, presionados, asfixiados...¿a qué, a quién, en dónde... a un cuándo? Cuerpos que buscan liberarse y crean utopías. Cuerpos que se enlazan a su retórica y crean distopías.

Caída de la carne I, Caída de la carne II y Mis cuerpos, mis monstruos hacen parte de la serie Utopías y distopías corporales que desde la intimidad de la carne nos enseña las heridas abiertas de la fragilidad del ser en busca de equilibrio.

MERCY ROJAS ARIAS

Bordadora y narradora textil. Explora técnicas textiles en procesos de creación y conciencia comunitaria y del ser. Entiendo la narrativa textil como un acto de Resistencia social cuando se hace en comunidad. Y cuando se hace individualmente es un trance de Re-existencia. Artista colombiana residente en Zaragoza. Hace parte del colectivo Mottainai.ZGZ,

CAÍDA DE LA CARNE (SERIE UTOPIÁS Y DISTOPÍAS CORPORALES)

Técnica: Collage textil, bordado
Materiales: Material textil recuperado , hilo de seda, pelo humano
Año: 2021

CAÍDA DE LA CARNE (SERIE UTOPIÁS Y DISTOPÍAS CORPORALES)

concepto: Carne, sangre, piel, huesos, pelo, uñas... trama y urdimbre de los cuerpos. Cuerpos ensamblados de forma perfecta y amarrados, sometidos, ligados, dominados, presionados, asfixiados...¿a qué, a quién, en dónde... a un cuándo? Cuerpos que buscan liberarse y crean utopías. Cuerpos que se enlazan a su retórica y crean distopías.

Caída de la carne I, Caída de la carne II y Mis cuerpos, mis monstruos hacen parte de la serie Utopías y distopías corporales que desde la intimidad de la carne nos enseña las heridas abiertas de la fragilidad del ser en busca de equilibrio.

MERCY ROJAS ARIAS

Bordadora y narradora textil. Explora técnicas textiles en procesos de creación y conciencia comunitaria y del ser. Entiendo la narrativa textil como un acto de Resistencia social cuando se hace en comunidad. Y cuando se hace individualmente es un trance de Re-existencia. Artista colombiana residente en Zaragoza. Hace parte del colectivo Mottainai.ZGZ,

CAÍDA DE LA CARNE II (SERIE UTOPIÁS Y DISTOPÍAS CORPORALES)

Técnica: Escultura blanda
Materiales: Material textil recuperado, hilo algodón, pelo humano, alambre, piedra
Año: 2021

CAÍDA DE LA CARNE II (SERIE UTOPIÁS Y DISTOPÍAS CORPORALES)

concepto: Carne, sangre, piel, huesos, pelo, uñas... trama y urdimbre de los cuerpos. Cuerpos ensamblados de forma perfecta y amarrados, sometidos, ligados, dominados, presionados, asfixiados...¿a qué, a quién, en dónde... a un cuándo? Cuerpos que buscan liberarse y crean utopías. Cuerpos que se enlazan a su retórica y crean distopías.

Caída de la carne I, Caída de la carne II y Mis cuerpos, mis monstruos hacen parte de la serie Utopías y distopías corporales que desde la intimidad de la carne nos enseña las heridas abiertas de la fragilidad del ser en busca de equilibrio.

ANA TERESA BAILE MEDRANO

Artista zaragozana multidisciplinar. Periodo de formación con el pintor cubano Nelson Villalobos y la artista aragonesa Lina Vila. Tiene un extenso curriculum de exposiciones individuales y colectivas. Realiza cursos de fotografía, grabado y técnicas textiles como bolillos.

RIZOMA EN LA CUERDA FLOJA

Técnica: Mixta

Materiales: Lana, alambre, hueso, telas, hilos

Año: 2021

RIZOMA EN LA CUERDA FLOJA

concepto: En un entorno natural como es el bosque, los rizomas mediante señales bioquímicas y eléctricas, hacen posible una red compleja y dinámica que conectan los árboles y plantas de su misma o distinta especie. Así como nosotros, cultivando nuestras semillas interiores, establecemos conexiones para el bien de la comunidad creando un clima equilibrado. Es como regar una planta, dependiendo de dónde se pone la atención, aquello se vitaliza. La vida está llena de accidentes imprevisibles que hay que saber afrontar. Hay que aprender a caminar por el alambre de la vida. Somos Rizoma en la cuerda floja, hay que aprender a relacionarnos con nuestra esencia. No dejarse vencer por el miedo y confiar en nuestros recursos internos.

Sin equilibrio no puede haber lucidez ni acción diestra. El entrenamiento es un medio, una vía, para cultivar armoniosamente la concentración, la calma y la intuición. No hay meta a donde llegar, olvidándonos del resultado llegamos al instante mismo. Es nuestra la elección y responsabilidad. A veces la vida es más fácil, como el alambre bajo, otras se torna más complicada, como el alambre de altura y de vez en cuando se vuelve aún más incontrolada, como la cuerda floja.

RUBEN GONZÁLEZ CALZADA

Artista valenciano centrado en la producción artística lo que corrobora su participación en numerosas exposiciones nacionales e internacionales. Además tiene un gran interés por el arte público, ha desarrollado intervenciones urbanas efímeras y permanentes.

DAS MÄDEL

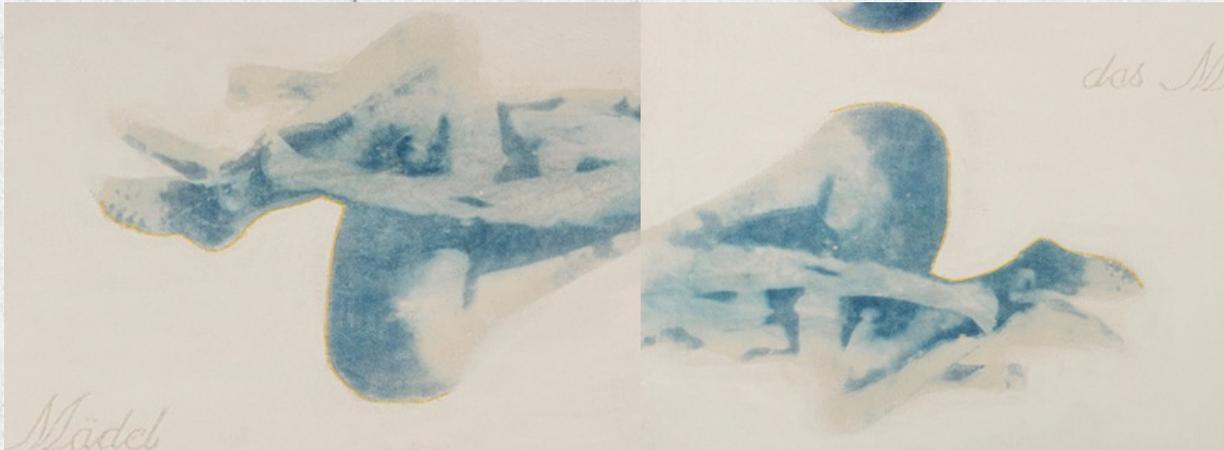

Técnica: Hilo, tela de algodón y pintura acrílica

Materiales: Bordado sobre cianotipia

Año: 2020

DAS MÄDEL

concepto: Desde el archivo, se pretende poner en relieve información excluida por la historia para hacerla visible. Partiendo de fotografías, fotogramas de vídeo, recortes de revistas o álbumes de cromos, se generan archivos visuales donde existe cierta arbitrariedad de la información en cuanto a su disposición. La imagen, como el cuerpo, es manipulada y desvirtuada para ser plasmada sobre obra gráfica original. En ocasiones, se emplea el bordado para cercar o marcar un sujeto o elemento. Los patrones textiles aparecen en ciertas ocasiones como fuerza de dominación para obligar al sujeto a jugar, o forzarlos a unas determinadas ceremonias.

VICENTE CARDONA MONTIEL & ELIANA BELÉN SOTELO ROJAS

Como SOLOUNCUBO, son artistas independientes, duo de argentina y española residentes en Zaragoza. Les divierte el macramé en sus infinitas versiones. Han participado en exposiciones colectivas y siguen desarrollando su proyecto de trabajo textiles en macramé.

RE-VIENTRE MADRE

Técnica: Tejido, macramé
Materiales: Hilo encerado y madera
Año: 2021

RE-VIENTRE MADRE

concepto: La obra está inspirada a partir de los escritos de las madres de lxs artistas, como nexo estabilizador. Qué sienten, piensan y bajo la experiencia personal, qué entienden del equilibrio. Hilar sobre un fino tejido, la unión de cuerpo, mente y ser. Físico, emocional y espiritual. Un taburete de tres patas. Vivir el presente como estado justo de la vida. Pero para ello necesitamos curar el pasado. Ganar confianza con trabajo personal, razonado y equitativo. Equilibrio como tesoro único e intransferible.

«Quiero encontrarte equilibrio
Quiero encontrarte y guardarte.
No volver a perderte estaría bien
Conservarte es un regalo.»

La composición produce su efecto a través de los elementos formales. Partiendo de los colores: Azul, negro, gris y marrón, y de las formas geométricas, se busca la representación de los objetos de tal forma que fueran solo «membranas» y evocaran sensaciones de búsqueda. La obra está formada por capas triangulares superpuestas y de madera fina. Cada triángulo está representado mediante un tejido de figuras geométricas de color negro, gris y marrón. La superposición de estos tejidos forma un todo. Ese todo, nos muestra una membrana quebrada, que nos deja ver una flor con corazón de piedra pirita. Pirita como tesoro (equilibrio).

MAYTE NAVARRO GOLF

Diseñadora de moda y formación Superior en Comercio y Marketing, ha desarrollado una práctica docente y alternativa desde el mundo textil, del diseño, merchandising y ecodiseño, desarrollando actividades artísticas y divulgativas con elementos pluriculturales. Fundadora de Colectiva 27, grupo artístico femenino que realiza exposiciones de arte contemporáneo

CH7QT59 LAREDO

Técnica: Costura a máquina con estabilizador soluble al agua

Materiales: Hilos (provenientes de tejidos reciclados) cuerda de palomar, retorta

Año: 2020

CH7QT59 LAREDO

concepto: Viejas paredes de diferentes lugares sirven para crear un paralelismo entre la belleza de la vejez femenina y la naturaleza. Trozos de tela e hilos se transforman en formas orgánicas que invitan al espectador a mirar y mirarse de otra manera, sin cánones preestablecidos, buscando en los patrones que la erosión crea en la roca, la sinonimia con las arrugas que la vida crea en la piel. Hilos y retortas invitan a preguntarse por qué admiramos el paso del tiempo en la naturaleza y rechazamos nuestra propia vejez.

YOLANDA VILAJOS & ÁLVARO CASTILLO

Yolanda es artista polifacética zaragozana. Ha promovido la cultura y la moda alternativa, las modas japonesas, las filosofías y técnicas de recuperación y aprovechamiento de materiales tanto de Oriente y Occidente.

Álvaro es diseñador de moda natural de Zaragoza, España. Crea prendas sin género con una visión artística. Dirige la marca de moda sin género Zurdo.

PERSONA

Técnica: Costura a máquina, costura y bordado a mano, pintura textil, enrejillado

Materiales: Tejido de recuperación, ganchillo familiar, puntillas de recuperación, botones, pintura textil, hilo, chapas, hilo de bordar, parches publicitarios, lentejuelas

Año: 2021

PERSONA

concepto: Esta pieza textil expresa el peso de nacer hombre o mujer, y busca inspirar el camino de "transmutar" el género, liberando a la "persona". Las ataduras de la sociedad y las normas tácitas que obligan a las personas a vestirse y actuar acorde a lo que se espera de ellas. Aun habiendo nacido en un país con unas condiciones más favorables que en otros países, quedan muchas marcas y cicatrices del pasado, y aún están presentes en los actos violentos a cientos de personas que son agredidas por quienes son, o lo que desean expresar.

El trabajo es una investigación interna que refleja "qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, y qué significa ser "persona". El resultado es un trabajo textil que puede ser empleado de manera infinita para expresarse representando el cambio que estamos viviendo en la sociedad, caminando hacia el equilibrio de no estar clasificados en unos clichés.

MONSE CALVO

Artista textil especialista en telar y complementos de moda. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas así como en ferias y jornadas textiles. Actualmente lleva a cabo una investigación creativa de reproducción de tejidos antiguos de la provincia de Toledo. Hace parte de la Asociación de Creadores Textiles de Madrid.

EL NIDO

Técnica: Tejido bajo liso y costura

Materiales: Lana, algodón, lino, rafia, sisal

Año: 2021

EL NIDO

concepto: El nido es una obra que vehiculiza el amor y compromiso de la artista con la naturaleza, quien admira el trabajo del pájaro tejedor, cuyos nidos entretajan con hierbas que cuelgan de las ramas de los árboles, consiguiendo el equilibrio entre su vida aérea y la necesidad de procurarse un refugio seguro. Afronta la creación desde la decisión de no generar ningún residuo, empleando los restos de su actividad como tejedora.

TAMARA LAFUENTE MAINEZ

Nacida en Soria. Profesionalmente se dedica al arte de cuidar y reivindica el arte en todas sus variantes como herramienta revolucionaria y al alcance de todos para crear una comunidad crítica, empática y respetuosa. Es el momento para retomar y reforzar el autocuidado entre retales, hilos y nuestras manos.

BÚSQUEDA CONSTANTE

Técnica: Bordado, transferencia de imágenes
Materiales: Retales, fotos, hilos y fibras vegetales
Año: 2021

BÚSQUEDA CONSTANTE

concepto: El equilibrio como una búsqueda constante. Para cada uno será una cosa, un estado. Todos ellos, seguro, muy diversos. lo que hace reflexionar a la artista que no hay que huir del blanco o negro. Ni siquiera mantenerse en el gris tomándolo como intermedio. El punto clave es saber moverse entre toda la gama de colores. El contacto con la naturaleza produce la sensación de equilibrio tan buscada. Pasearla, mirarla, respirarla, tocarla... hace sentir a la artista afortunada y agradecida, brindándole una sensación de felicidad, otra de las reinas de la búsqueda constante.

HILAKU V:

EQUILIBRIO

ENCUENTRO DE ARTE TEXTIL ZARAGOZA 2021

Organiza:

Actividad financiada por:

