HILAKU IV: MUTACIONES

CATÁLOGO DE ARTISTAS VIRTUALES

2020

hilaku

LAIA PLA

Es escultora y diseñadora de moda, mezcla las dos disciplinas creando esculturas textiles como base de su trabajo. Utiliza otros materiales para crear diferentes líneas experimentales. Su obra comienza de una forma clásica modelando el barro.

EL NUDO

Técnica: Mixta
Materiales: Hilos sobre cartoncillo y tela de algodón teñida
Año: 2020

EL NUDO

concepto: Un truncamiento de la línea vital, un schok, un de repente, un cambio brutal, un no control de la situación sobrevenida. La mutación psíquica e incluso física nos puede llevar a otra dimensión donde hay incerteza, miedo, desorientación, bloqueo. Sólo el tiempo nos hará crear una nueva rutina donde vivir, esperando que quizá un nuevo cambio nos lleve a encontrar de nuevo, la luz.

CRISTINA MARÍA AIMARETTI

Es escultora y diseñadora de moda, mezcla las dos disciplinas creando esculturas textiles como base de su trabajo. Utiliza otros materiales para crear diferentes líneas experimentales. Su obra comienza de una forma clásica modelando el barro.

ESTADO DE NATURALEZA

Técnica: Tejido
Materiales: Totora, dos agujas de madera de tamaño 1,5 metros aprox.
Año: 2019

ESTADO DE NATURALEZA

concepto:
Es una obra que sostiene el accionar performativo en el tiempo. A partir de determinada edad las primeras puntadas comenzarán a perder su color, marcando diferencias con las nuevas puntadas que mantienen diferentes tonalidades según como se encontraron dependiendo de la climatología del día en que fueron recolectadas. Recordando el nexo profundo que nos une al lugar que habitamos y casi con nostalgia esperamos que la antropología descifre sus huellas.
"Estado de Naturaleza" ostenta sin disimulo a la Totora a cada hebra pero también cada puntada y cada instante.

ROSSANA GOTUZZO

Artista plastica peruana, explora diferentes técnicas artísticas como pintura, dibujo, arte textil, performance y la instalación. Como artista , el proceso creativo y el desarrollo de la transformación de la materia es importante, consiste en la búsqueda constante de resignificar nuestro entorno, nuestra identidad y los vínculos que se encuentran

SHAVASANA

Técnica: Bordado sobre tela
Materiales: Tocuyo e hilos de bordar
Año: 2020

SHAVASANA

concepto: Descanso, tregua, cuarentena, un dormir para recordar la conexión con nuestra madre tierra y con nuestro propio poder. Tiempo de florecer, de acordar y de restaurar.

NICOLÁS SÁNCHEZ

Artista visual y estudiante de diseño industrial, Argentina. Actualmente el artista realiza investigaciones sobre generación formal a partir del plano, donde genera diseños con técnicas como el origami, desarrollando nuevos materiales sustentables. Sus intereses se centran en la escultura, arquitectura, diseño, y fotografía.

OXÍMORON

Técnica: Drapeado Textil
Materiales: Satén
Año: 2019

OXÍMORON

concepto: Figura retórica en la que aparece una contradicción, combinándose dos palabras o expresiones de significado opuesto y que dan lugar a un sentido nuevo.

TEJE LA ARAÑA
(ADRIANA TURMERO Y ALVARO LEÓN)

Desde 2011, bajo el nombre de Teje la araña, Adriana Turmero y Alvaro León hacen intervenciones sobre el mobiliario urbano con piezas hechas a medida en ganchillo que les permite trabajar conceptos como: apropiación del espacio público, el absurdo, la creatividad y el feminismo. Además, de hacer instalaciones en galerías y museos dentro y fuera de España.

TEJIENDO CAMBIO

Técnica: Ganchillo
Materiales: Ganchillo, hilos acrílicos
Año: 2020

TEJIENDO CAMBIO

concepto: «Tejiendo cambio», un proyecto que se viene desarrollando desde 2011, porque se tejen cambios a la vez que se cambia tejiendo. Las intervenciones se hacen sobre el mobiliario urbano con una buena dosis de absurdo para generar una sonrisa o el desconcierto en quien se la topa. Las reflexiones posteriores son bienvenidas, aunque no son imprescindibles.

Tejiendo Cambio reúne un conjunto de conceptos estéticos, sociales, políticos y espirituales en consonancia con los tiempos y cambios que vive el colectivo humano. Se hacen las intervenciones sobre el mobiliario urbano para rescatar o señalar el espacio público como lugar de expresión, de debate y de reflexión colectiva, en una sociedad que tiende a aislar al individuo en su propio espacio de soledad.

Equilibra lo masculino y femenino. Reivindica lo artesanal ante lo industrializado y resalta el hacer en equilibrio con el consumismo compulsivo. Entreteje redes sociales reales aprovechando las redes digitales y ejercita la autosuficiencia.

Es una metáfora de la unidad universal que formamos como tejido y funciona como una meditación activa que nos ata al presente. Lo efímero de las instalaciones ejercita el desapego y ayuda a internalizar la creatividad como un proceso natural y permanente. El naranjo no se sorprende ni regodea al dar frutos.

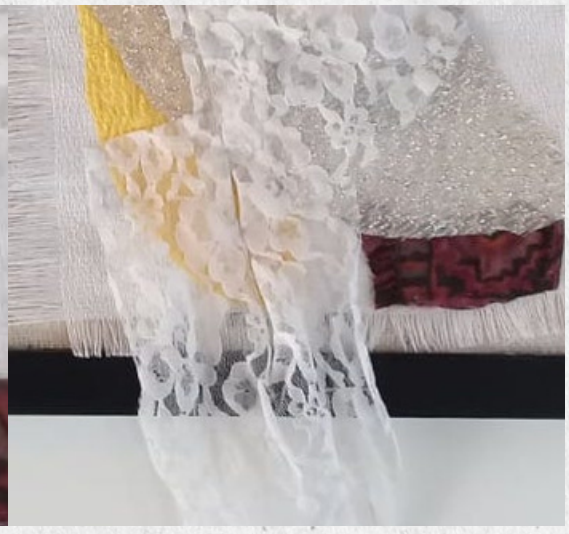
MIRIAM CRISTINA LUSSNEQUE

Artista visual argentina, ha expuesto en forma individual y colectiva en Argentina, EEUU e Italia. Su obra se desliza en el collage con materiales de descarte, maderas, hierros, botones, plástico.

RECUERDOS DE LA INFANCIA. MOMENTOS

Técnica: Collage
Materiales: Telas de encaje, sedas, telas de diferentes texturas
Año: 2020

RECUERDOS DE LA INFANCIA. MOMENTOS



concepto: Recorrido por el mapa de la memoria a partir de textiles recuperados del entorno familiar. Las telas utilizadas en la obra fueron de una tía de la artista, modista en los años 1990, presentando así la oportunidad para recrear momentos pasados de esa época.

CECILIA ALEJANDRA MALDONADO

Cecilia es una artesana de oficio, argentina, que aprendio las labores de aguja desde los 14 años. En la actualidad su universo creativo incorpora técnicas textiles tales como: crochet, ecoprint, teñidos con tintes naturales, bordados mexicanos, de Tenejapa, Sashiko, tejer con bastidor, tapestry loop y las diferentes modalidadesd de telar.

LA VIDA ES UN CÍRCULO

Técnica: Bordado
Materiales: Tela, hilos de algodón y lanas sintéticas
Año: 2020

LA VIDA ES UN CÍRCULO

concepto: En "La vida es un círculo" se desarrolla la idea de que todas nuestras emociones son acciones y repercuten en la sociedad y por ende en nosotros.

CECILIA ALEJANDRA MALDONADO

Cecilia es una artesana de oficio, argentina, que aprendio las labores de aguja desde los 14 años. En la actualidad su universo creativo incorpora técnicas textiles tales como: crochet, ecoprint, teñidos con tintes naturales, bordados mexicanos, de Tenejapa, Sashiko, tejer con bastidor, tapestry loop y las diferentes modalidadesd de telar.

ESPERANDO LA NAVIDAD DURANTE LA PANDEMIA

Técnica: Bordado Sashiko, costuras y tejidos a crochet.
Materiales: Hilos de algodón, lanas e hilos teñidos con tintes naturales, telas sintéticas, bolsa de fiselina, hilo de algodón aprovechada de los deliverys.
Año: 2020

ESPERANDO LA NAVIDAD DURANTE LA PANDEMIA

concepto: "Esperando la navidad durante la pandemia" se recrea en la idea de que cuando nuestra mente está sana, nuestras manos acompañan y ayudan a crear para seguir soñando.

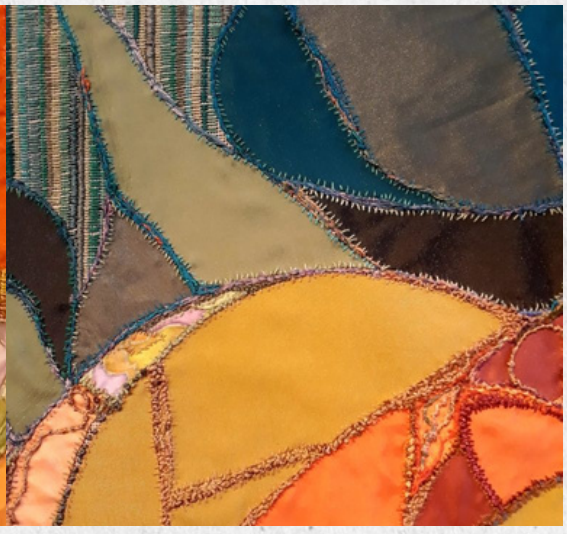
ANA MAZZONI

Artista plástica Argentina. Docente de arte textil en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Córdoba. Directora del Centro Integral de Arte Textil y creadora y actual directora del Museo MANTA Córdoba, Argentina.

FRAGMENTOS DE UNA PARTIDA

TTécnica: Bordado y apliques sobre polímero.
Materiales: Hilos de seda, algodón, lana, telas estampadas, polímero.
Año: 2020

FRAGMENTOS DE UNA PARTIDA



concepto: Será la furia del naranja, o serán las fracciones de sus partes. Pero mejor será pensar que son fracciones de una partida.
Y ella, la papaya, que creció como solita, renovó el cielo de la creación floreciendo y fructificando, le tocó ser la fruta de la cuarentena y nos emocionó su exterior y nos sorprendió al partirla.
Y nos alimento un día y otro y otro más y nosotros seguimos aún sobreviviendo, y ella, hoy, reiniciando su circular paso por esta naturaleza golpeada que resiste para sobrevivir.

AÍDA PATRICIA MOYA ROJAS

Artista colombiana profesional en Desarrollo Social y Comunitario. Su trabajo se desarrolla a través de la educación y el arte popular enfocado en procesos para la reconstrucción de memoria, construcción de paz y espacios para la reconciliación en el marco del conflicto armado en Colombia. Es delegada por el Colectivo de Mujeres Proactivas, Colectivo de Tejedoras de Sueños y Memorias, Red Aliadas para la Paz, y la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – Alianza IMP.

VOLVER A LO SIMPLE

TTécnica: Costura, bordado y tejido manual
Materiales: Yute o arpillera telas, hilos y lanas
Año: 2020

VOLVER A LO SIMPLE

concepto: En un mundo que va tan rápido, que nos exige salir al paso de la moda y los avances tecnológicos, que nos agobia con más y más responsabilidades y preocupaciones, que nos sumerge en crisis e incertidumbres, que nos llena de miedos y desesperanza; nuestro cuerpo y mente reclaman «volver a lo simple", a un nuevo encuentro con el alma, con los sueños.

«Volver a lo simple» quiere invitar a sentir sin premeditaciones, solo volver a sentir, regresar a la infancia y disfrutar del sol, de la lluvia, de la brisa. Cerrar los ojos y respirar profundo, retener por un largo rato una bocanada de aire fresco para poder continuar.

MÓNICA ELISA CONTRERAS GODÍNEZ

Licenciada y maestra en Artes Visuales en la ENAP, UNAM, México. Ha expuesto de manera individual y colectiva en su país natal, Brasil, Filandía, Rumania. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México.

GUARDAPELO

Técnica: Escultura en tela rellena de cabello humano
Materiales: Tela, cabello natural y argollas
Año: 2019

GUARDAPELO

concepto: La obra consta de una escultura modular en tela y cabello humano, funciona como un estuche o relicario, pero a diferencia del sentido religioso del relicario, este guarda las memorias del propio cuerpo, no lo sacraliza para el culto, expone la propia humanidad para acercarse al otro desde la propia fragilidad.
La tela alude a la piel, dentro, el cabello pretende dar dignidad al resto, a una parte de uno mismo que después de ser cortada es considerada como deshecho. Esta pieza está configurada en referencia a las medidas de la artista, corresponden a la cabeza, cuello, torso, cadera, muslos y pantorrillas respectivamente. Utiliza estrategias comunes en el arte contemporáneo, como la repetición modular comúnmente utilizada en el arte posminimal.

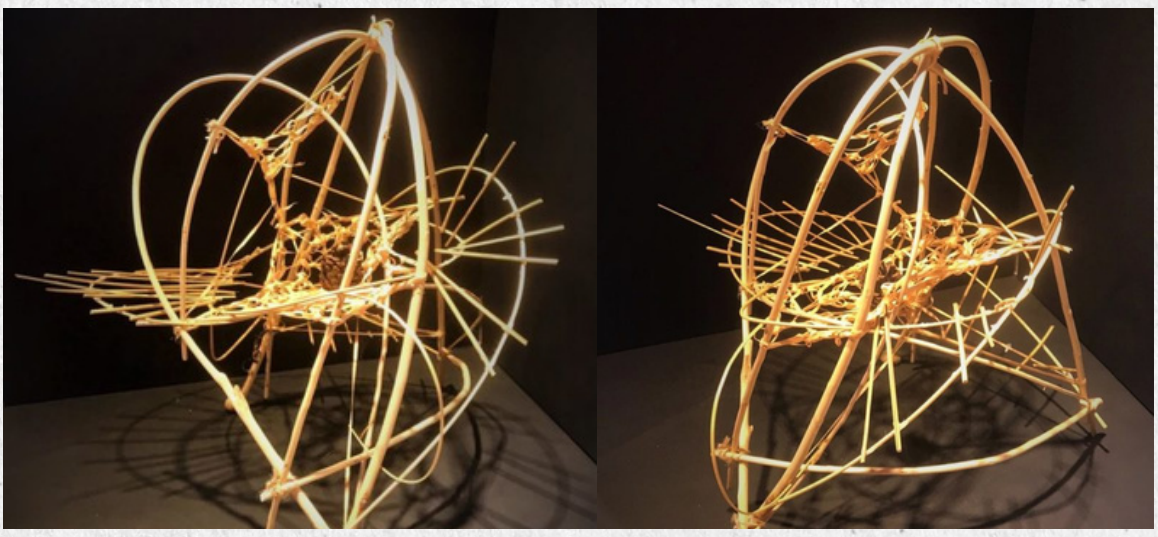
NATALIA MUMBRU

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

CICLOS DEL ADN

Técnica: Escultura Textil y de fibra
Materiales: Mimbre y tejido en rafia
Año: 2020

CICLOS DEL ADN



concepto: La obra representa las modificaciones de nuestro ADN, el transcurrir del tiempo, de las generaciones y de las influencias externas, de la sociedad y de los que nos toca vivir a diario durante nuestras vidas. En el centro del tejido hay una pequeña piña, representa el inicio permanente de algo nuevo y el resurgir.

ANNI GARZA LAU

Artista visual mexicana que centra su trabajo en la exploración de posibles relaciones humano-máquina en distintos niveles. Pone énfasis en las consecuencias del uso de tecnologías en los aspectos afectivo, social, cognitivo y político.

SIMBIOSIS PROGRAMADA

Técnica: Textil, circuitos electrónicos, redes sociales
Materiales: Tela, componentes electrónicos, conexión a internet, luces led, audífono, plásticos e impresiones 3d
Año: 2020

SIMBIOSIS PROGRAMADA

concepto: "Simbiosis programada" es un proyecto compuesto por tres trajes conectados a redes sociales, cuya intención es modificar la percepción del usuario en la galería a través de estímulos provocados por dispositivos electrónicos. Las piezas son producto del diseño especulativo formulado por reflexiones en torno a la manera en que la tecnología puede manipular el cuerpo y de cómo es que aceptamos su uso sin cuestionamientos, en gran parte debido a las ideas que las ficciones de la cultura popular (con cierto grado de posthumanismo) ha implantado en el inconciente colectivo, así como tecnologías ya existentes, por ejemplo el reconocimiento de rostro para hacer modificiaciones a la percepción de la imagen personal a través de filtros de Instagram o Snapchat.

Cuendo las piezas son expuestas en salas no virtuales, los visitantes pueden escoger utilizar alguno de los trajes y experimentar el resto de la exposición con ellos.

Las tres piezas que componen el proyecto son:

- Coreografía involuntaria, que produce estímulos eléctricos de forma transcutánea en el usuario cada vez que alguien tuitea #simbiosis.
- Emoción inducida, en la que sensores de latidos del corazón y bluetooth, escondidos en otras obras, modifican la percepción del espacio a través de luces led.
- Límite de 280, que condiciona los pasos que puede dar el usuario en la galería a través sonido y un visor.

GRACIELA ROCHA

Artista Argentina. En su obra mezcla/ensambla el bordado con el grabado. Algunas veces convierte el bordado en grabado, en otras ocasiones un grabado sobre tela recibe puntadas que lo completan y transforman en una nueva obra.

MOVIMIENTO CONSTANTE

Técnica: Bordado sobre imagen impresa en tela
Materiales: Tela, hilos, tinta
Año: 2020

MIGRANTES DEL TIEMPO

concepto: Ante la irrupción de lo desconocido sobreviene un primer momento de paralización, desconcierto, confusión, las líneas rectas junto a ondulaciones refuerzan esa idea. Un todo recortado, armado con costuras que no concluyen, no cierran, como sinónimo de un tiempo interrumpido. A continuación comienza un reordenamiento, un detenerse a mirar de nuevo, hacer variaciones. Así se ordenan las partes, en el bordado las ondas se hacen rítmicas como demostración de un cambio que empieza a asimilarse, de un cuerpo y un tiempo que se modifican y se asumen. Las líneas completan una figura, los puntos se complementan, el color dorado del hilo como sinónimo de energía. Concluye o comienza un nuevo ciclo, mutación en movimiento constante.

La obra está inspirada en una serie de grabados llamada «pajarillas», la misma es de mayo 2020.

NATALIA VOLPE

Diseñadora gráfica argentina y actualmente vive en Francia; con un gran amor por las telas, los hilos, las texturas y los colores. Es por ello que la unión entre la ilustración, la gráfica impresa y el arte textil le permiten explorar un nuevo territorio donde el trabajo se reinterpreta, se potencia y genera nuevos recorridos. Desarrolla proyectos gráficos, editoriales y artísticos.

SER

Técnica: Bordado y collage
Materiales: Hilos y telas recuperadas. Las telas utilizadas pertenecieron a a mis abuelas y tías. Usarlas en esta obra es un tributo a ellas, para darles la voz que muchas veces estuvo silenciada.
Año: 2020

SER

concepto: Resurgir / Salir / Ser. Capas de telas a modo de piel se abren para dejar salir al cuerpo (representado por el corazón, por la vulva o por una gota de sangre).

SAPIKUNA

Sapikuna, raíces en Quechua, es el taller de telar que dirige la artista Marisa Taborelli, situado en Tucumán, Argentina. Este lugar de encuentro y aprendizaje ha recibido el sello de distinción de Marca Tucumán desde 2016. El colectivo de artistas que se reúnen en este taller presenta a HILAKU: Mutaciones la obra colectiva «Reinventarnos' compuesta por tres instalaciones mutantes.

REINVENTARNOS. (OBRA COLECTIVA)

Técnica: Tapiz- faz de trama / anillado
Materiales: Lana de oveja natural y fibras naturales e industriales
Año: 2020

REINVENTARNOS. (OBRA COLECTIVA)

concepto: «Reinventarnos» es una obra compusta por tres instalaciones, que han ido «mutando» y rearmándose, como la vida misma en este tiempo; con la participación de veinte mujeres integrantes del taller Sapikuna.
Se han relizado mini textiles con una imagen común... pero en donde cada una pudo ir acompañando su tejido con aquellas texturas que se desprendían de las sensaciones que este tiempo de pandemia les causaba. Es así como «reinventarse, confiar, ánimo, oportunidad, serenidad, contrastes, amante, vuelo, paciencia, fe, serenidad, hogar, familia, renovación, resiliencia, exixtencia, diversidad, atreverse, abrazo y esperanza», son las palabras que han surgido, y se reflejan en cada obra, impregnada de emociones, que se han canalizado a través de las manos hasta convertirse en obra, y que juntas reflejan y simbolizan universos, que, aún manteniendo las diferentes individualidades, se van complejizando, energizando, y cobrando una dimensión diferente.
Siendo uno mismo..hemos ido mutando!

MARÍA ROSA ÁBALOS DIEGUEZ

Artista española que conjuga en su obra «un yo que hace» con » un yo que mira». Ha sido docente en centros de Educación Secundaria y en su taller sonde imparte diferentes disciplinas artísticas, incluyendo también algunas técnicas textiles.

BOSQUE IMAGINADO

Técnica: Tela cosida, lana tejida, bordado, ganchillo
Materiales: Telas recicladas, alambre, lana, alambre, malla electrosoldad
Año: 2020

BOSQUE IMAGINADO

concepto: "Bosque imaginado" es el resultado del obligado parón durante el confinamiento. Este encierro me impide continuar con un proyecto anterior ya iniciado sobre el ajuar textil ya que ello requería un contacto personal que ya no era posible. De repente todo cambia y, tras muchos días de bloqueo total, doy paso a la indagación de lo que en mis recuerdos queda del bosque. No hay posibilidad de un referente real, sólo el recuerdo esquemático y sintético de lo que se añora. Fotografías, imágenes de redes sociales de otros artistas y dibujos dan un nuevo impulso y sustituyen la experiencia sensorial de la realidad.

Me agarro a ese miedo, a veces ofuscación y empiezo a transformar ese sentimiento en concentración, en dedicación, en trabajo continuado, rítmico, secuencial... mis esfuerzos pasan a ser más instintivos, menos conceptuales. Así surgen momentos en que las ideas andan enmarañadas, retorcidas, con lagunas, con vacíos, con contradicciones, pero avanzando, cambiando. Los primeros pasos son de experimentación, de ensayos texturales, sin dirección, de pruebas y errores. Poco a poco ese caos da paso a un deseo de organizar mis pensamientos y se transforma en un conjunto, en mi "bosque imaginado".

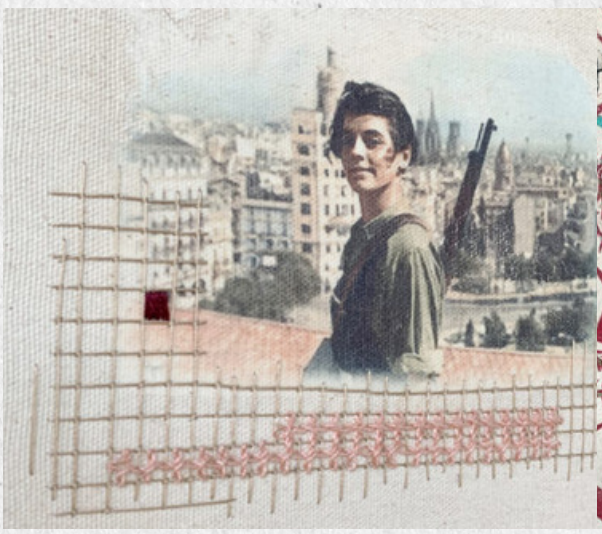
SOM VEÏNES / BORDAZUL

"Cartografiando la memoria" es un proceso colaborativo que han llevado a cabo ciudadanas y ciudadanos de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Maceió (Alagoas-Brasil), México, Francia, Colombia y Madrid, reflexionando juntas e imaginando el exilio republicano de 1939. Participaron 236 personas de 12 a 96 años de edad *

CARTOGRAFIANDO LA MEMORIA. (OBRA COLECTIVA)

Técnica: Experimentación tèxtil en bordado, foto transfer, dibujo y ganchillo
Materiales: Telas, lanas, hilos, fotografías, pequeños objetos...
Año: 2019

CARTOGRAFIANDO LA MEMORIA (OBRA COLECTIVA)



concepto: La obra nace a fines de enero de 2019, 80 años después del gran éxodo republicano de la Guerra Civil Española. Empezamos a gestar nuestro trabajo un poco desde la intuición y las ganas de acercarnos acompañadas y desde nuestros particulares mundos, a las cartografías del dolor.
Caminar de manera simbólica cerca de los seres que transitaron los infiernos del 39 dejando atrás sus vidas y sus seres queridos para reinventarse en otros lugares. Nuestro trayecto estuvo cargado de descubrimientos. Las experiencias personales, la mirada de cada una de nosotras, nuestros contextos y formas de vida, fueron enriqueciendo el proceso y fortaleciéndonos como personas y también como grupo.

LABORATORIO CREATIVO MANOS SABEDORAS

es un colectivo de la Fundación Social Crecer, que trabaja desde el arte textil como puente de comunicación entre lo interno y lo externo, lo visible y lo invisible. Nuestro Laboratorio parte del reconocer que el cuerpo tiene sus modos de conocimiento y que estos son expresables a través del arte, facilitando la integración de los sentidos, lo verbal y lo no verbal.

TEJIENDO TERRITORIO JUNTAS 'MANOS EMPRENDEDORAS QUE DANZAN CON HILOS' (OBRA COLECTIVA)

TTécnica: Arpillera
Materiales: Telas de recuperación y arpillera, hilos, lanas.
Año: 2020

TEJIENDO TERRITORIO JUNTAS ‘MANOS EMPRENDEDORAS QUE DANZAN CON HILOS’ (OBRA COLECTIVA)

concepto: Nuestra arpillera viajó durante un mes por cada uno de los hogares de las Guardianas de la Urdimbre, en un ejercicio guiado por el Laboratorio Creativo ‘Manos Sabedoras’, con la ‘Arpillera Viajera. Telas, agujas e hilos volvimos a usar y con ellos quisimos plasmar nuestro actuar para la comunidad. Nuestras manos danzaron en colectiva para narrar pensamientos, emociones y sentires relacionados con el territorio donde trabajamos. En la localidad de Kennedy (Bogotá, Colombia) hemos identificado los lugares importantes y significativos para las Familias Tejedoras de Pensamiento. Para algunas de nosotras fue la primera vez en la que cosimos una arpillera, sin embargo, asumimos el reto. Además, en el ejercicio del bordar logramos fortalecer vínculos en la distancia».

MIJAL ZACHS

Artista visual, México. Su obra es una exploración de la pintura y su representación desde la identidad, alteridad, el camuflaje y mimetismo. Actualmente trabaja en la confección de una mirada desvelada desde lo femenino que entreteje con telas e hilos la construcción de diálogos de la alteridad.

ENCUENTROS

Técnica: Almazuelas, collage
Materiales: Tela, tapiz recuperado
Año: 2019

ENCUENTROS

concepto: Esta obra es parte de una serie, dónde los tapices que se muestran fueron encontrados desde un mercadillo hasta en los objetos olvidados de la abuela. Se intervienen los tapices con pintura he hilos que salen de las telas y se contraponen con un patrón construido. En este este encuentro de los objetos olvidados y el re-encuentro se crea un diálogo visual. El re-conocimiento y la validación de la imagen que por fin sale y se muestra, se mira. existe.

MAGALY ACOSTA FIGUEROA

Artista colombiana, en su arte expone temas de lo efímero, el cuerpo, la ironía, memoria y tradición. Desde 2018 explora el bordado a mano desde el trabajo con niños, jóvenes y mujeres cabeza de hogar en el territorio colombiano.

PAISAJE TRASMUTADO

Técnica: Mixta
Materiales: Paño Lency, lanas de una sola hebra, hilos, hilo dorado y plateado, rostro de plástico, ojo de plástico, tela.
Año: 2019

PAISAJE TRASMUTADO

concepto: La degradación de la bioatmosfera apropiara de los espacios, cuerpos y seres naturales que contemplamos o conservamos. Tríptico bordado basado en el paisa de Nariño, Colombia, el volcán Galeras, montaña de fuego. Es un bordado fragmentado así mismo cómo es fragmentada la vida si se dejara acabar por la contaminación.

MAGALY ACOSTA FIGUEROA

Artista colombiana, en su arte expone temas de lo efímero, el cuerpo, la ironía, memoria y tradición. Desde 2018 explora el bordado a mano desde el trabajo con niños, jóvenes y mujeres cabeza de hogar en el territorio colombiano.

UN DÍA CÓMO HOY

TTécnica: Escultura blanda
Materiales: Telas, alambre, ojos de plástico, hilos, lana de una hebra.
Año: 2020

UN DÍA CÓMO HOY

concepto: Los estados de ánimo transforman nuestra mente y corazón, mutamos según el tiempo, las circunstancias y a veces actuar cómo marionetas. «Un día cómo hoy» nos lleva a reflexionar esos instantes con uno mismo. Una marioneta antropomorfa, contemplando sus estados de ánimo, en medio del Invierno y la primavera.

LAILA CASTILLO SILVA

Ha profundizado en el estudio de la pedagogía del arte, desarrollando el plan de estudios en esta área en Instituto Othli. Después de indagar en las posibilidades plásticas del bordado, desarrolló la técnica de Pintura con Hilo. Ha investigado las posibilidades visuales de las fibras del desierto, involucrando en sus bordados fibras vegetales y animales de la región desértica del Norte del país.

RESISTE

Técnica: Bordado y fibra de nopal sobre tela
Materiales: Hilo, tela y fibra de nopal
Año: 2019

RESISTE

concepto: Según el mito, Huitzilopochtli, el dios guerrero, abandonó a su hermana Malinalxóchitl, y su hijo Cópil, en venganza, se sublevó contra su tío. Huitzilopochtli, en respuesta, lo mandó matar y ordenó a sus sacerdotes a que le llevaran su corazón y lo tiraran en un lugar sagrado entre los tulares; del corazón de Cópil brotó el nopal en que se posaría un águila, esta imagen fue la señal dictada por los dioses del lugar donde debían fundar México-Tenochtitlán.»
El nopal en el desierto resiste, gracias a sus espinas defensoras, a su sistema de recolección y almacenamiento de agua y su posición con respecto a los rayos del sol, al ser evidentes sus entrañas cuando se seca, remite de inmediato a las venas y su forma a la del corazón humano, igual de resistente.

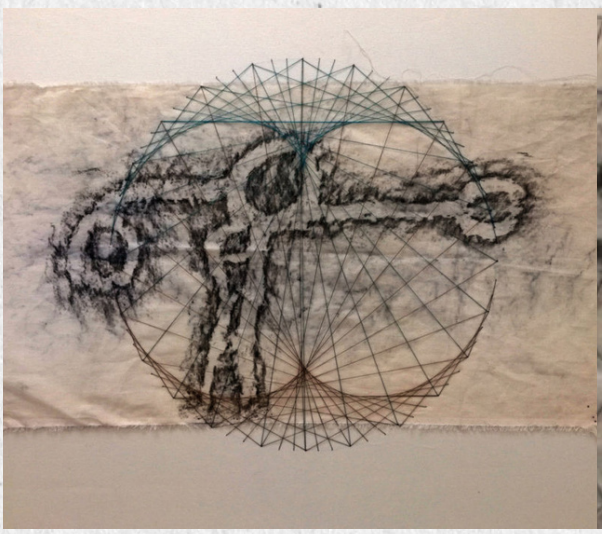
LAILA CASTILLO SILVA

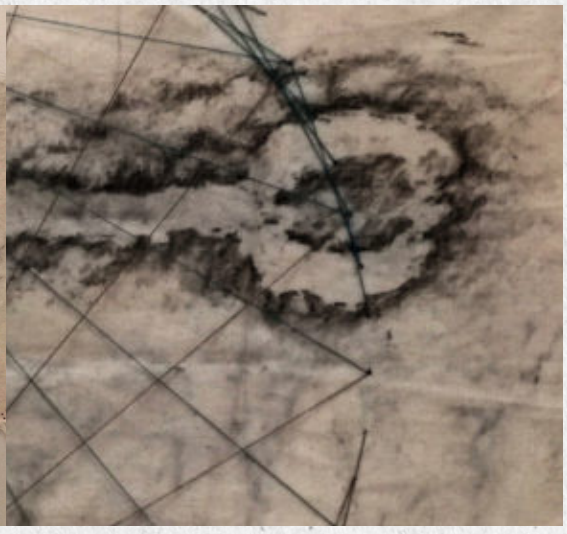
Ha profundizado en el estudio de la pedagogía del arte, desarrollando el plan de estudios en esta área en Instituto Othli. Después de indagar en las posibilidades plásticas del bordado, desarrolló la técnica de Pintura con Hilo. Ha investigado las posibilidades visuales de las fibras del desierto, involucrando en sus bordados fibras vegetales y animales de la región desértica del Norte del país.

MEMORIA

Técnica: Bordado sobre frottage
Materiales: Hilo, tela y grafito
Año: 2019

MEMORIA





concepto: La transferencia por frottagge de uno de los petrograbados encontrados sobre rocas en la región desértica del norte de México, en el Estado de Coahuila, está velada por una figura de hilo similar a un nefroide (curva plana cuyo nombre significa riñón). El hilo pretende envolver a la figura de grafito en un «campo de memoria en el que todas las especies vivientes se mueven» (Rupert Sheldrake). donde la información se transmite instantáneamente de forma no- material.

LAILA CASTILLO SILVA

Ha profundizado en el estudio de la pedagogía del arte, desarrollando el plan de estudios en esta área en Instituto Othli. Después de indagar en las posibilidades plásticas del bordado, desarrolló la técnica de Pintura con Hilo. Ha investigado las posibilidades visuales de las fibras del desierto, involucrando en sus bordados fibras vegetales y animales de la región desértica del Norte del país.

21-03-2020

Técnica: Objetos encontrados y bordado
Materiales: Bordado, ramas, malla gallinera, botón, alfiler, telas
Año: 2020

21-03-2020

concepto: «En la cueva, el nido, el refugio da lo necesario, siendo presa de la mente y la razón y, eventualmente en el intento de la luz.
La temperatura desciende, el metabolismo se ralentiza, se reduce el consumo de oxígeno.
Anhelo la vida del oso, la de mis ancestros hibernantes, tal vez el letargo ayude a los heridos a sobrevivir.
Borda!
El proceso, oficio y virtud, la técnica, la víscera, el descubrimiento.
El tiempo transcurrió en hilos, los días dejaron testigos... eso fue lo que pasó
Entregarme al calor, salir... eso fue lo que creí que pasaría.
El ocaso que anunciaba un nuevo comienzo, es ahora un nuevo encierro.
Abandono el control, termino en el inicio.
Día 92. 21 de marzo 2020"

21-03-2020 es la última de las 92 piezas que conforman la serie Hibernación, que consistió en el registro diario de un encierro voluntario durante el invierno 2019-2020. La pieza número 92 sería bordada en la Galería, al salir toda la serie con el inicio de la primavera y el final de mi encierro. Pero la cuarentena por covid 19 en México comenzó unos días antes.

ÁNGEL BUSTAMANTE COLLADO

Artista español que se mueve entre la plástica, la poesía, el videoarte y fotografía. Su obra esta marcada por la recuperación de materiales y la incorporación de la poesía como una «cuarta dimensión».

VENECIA ISLA DE SAN GIORGIO MAGGIORE DESDE LA PIAZZETTA

Técnica: Acrílico, pintura plástica y tintas proyectadas sobre lienzo entelado
Materiales: Telas de distintos grosores coloreadas y materiales acrílicos y plásticos
Año: 2020

VENECIA ISLA DE SAN GIORGIO MAGGIORE DESDE LA PIAZZETTA

concepto: Esta obra versa sobre la mutación de la mirada frente a lo arquitectónico.

ARIADNA PASTORINI

Uruguaya radicada en Buenos Aires, Argentina. Comenzó su trabajo en la década del 80. En esas exhibiciones presentaba extrañas esculturas blandas, figuras humanoides realizadas con telas, que ocupaban espacios domésticos. Desde entonces, su trabajo propone una progresiva fantasía sobre las posibilidades del cuerpo, sus límites y su potencia, a través de un manejo lúdico y afectivo de los materiales textiles.

ARITOTEM

Técnica: Escultura blanda efímera.
Materiales: Ropas, muebles, telas.
Año: 2020

ARITOTEM

concepto: Aritotem es la búsqueda de una protección dentro de la realidad mundial en que vivimos. Construida con la reunión de prendas de ropa, muebles y la impresión de la cara de la artista en papel. Creando un otro yo.

GABRIELA BUENROSTRO SOLORZANO

Artista plástica y docente multidisciplinaria mexicana.

GUARDIANA

Técnica: Escultura blanda
Materiales: Tela, alambre, paja, cuencas, porcelana, hilo, estambre, tul y metal
Año: 2020

GUARDIANA

concepto: ¨Guardiana¨ representa una figura femenina guerrera, una figura hibrida: parte humanas como brazos y cabeza, alas doradas y cola en la parte inferior del cuerpo. En la cabeza tiene una corona y un casco también, a modo de protección.

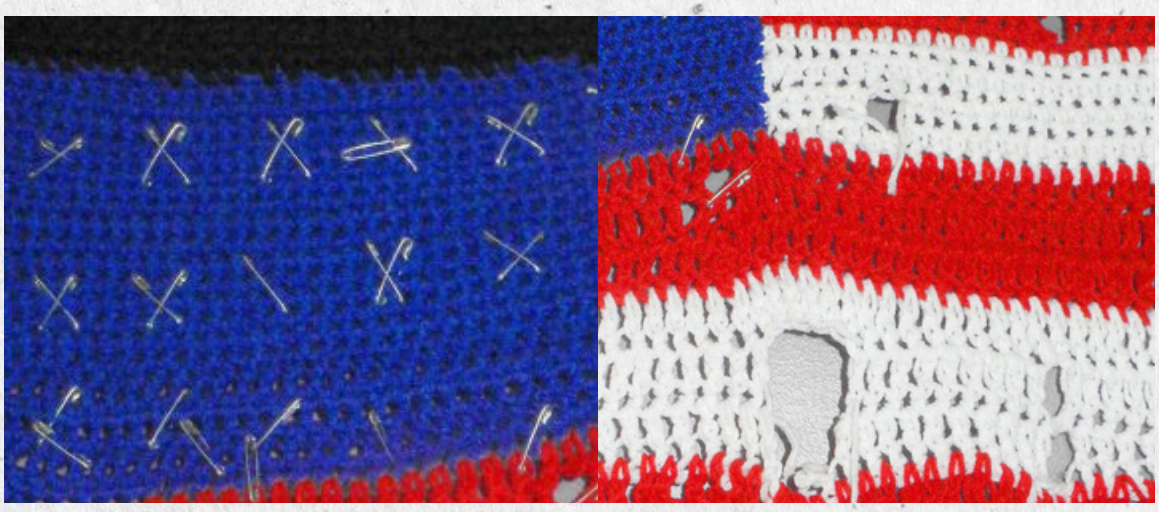
AKILAH T'ZUBERI

Artista estadunidense que trabaja principalmente con vidrio, tela y abalorios. Construye esculturas de fibra y vidrieras. Su obra es expresión de la comunicación con los espíritus de la tierra y los antepasados.

THE UNRAVELING OF THE UNITED STATES (EL DESMORONAMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Técnica: Ganchillo / Crochet
Materiales: Ganchillo, hilo acrílico y imperdibles.
Crochet hook and acrylic yarn and safety pins
Año: 2019

THE UNRAVELING OF THE UNITED STATES (EL DESMORONAMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS)



concepto: Esta obra representa la evolución de los puntos de vista sobre el sistema político en el que vive el artista. Fue construida apresuradamente y contiene contradicciones que, si no se abordan, han provocado grandes lagunas en la aplicación de los principios que se pretendía expresar. El artista afirma que: "Mis puntos de vista han pasado de la creencia de que el sistema puede remediarse a la creencia de que solo el desmantelamiento de él puede traer alivio."

DOUBLEBRAIN

es un colectivo formado por las artistas Roberta Bridda y Jani Lunablau, italiana y alemana afincadas en Barcelona. Ilustradoras y encuadernadoras se dedican a la formación y la experimentación sobre las técnicas Pop-Up (ingeniería del papel), técnicas de grabado y la encuadernación artesanal

CONECTIVIDAD

Técnica: Grabado en seco y bordado
Materiales: Papel, tela, hilo
Año: 2020

CONECTIVIDAD

concepto: Panel táctil sobre la conectividad. El trabajo ilustra la capacidad de los árboles de comunicarse e incluso enviarse alimento entre ellos a través de una red subterránea de hongos que los conecta.

ELENA TORELISHVILI

Artista rusa residente en Elche, España, nos enseña un universo visual afincado en el mundo de la literatura. Sus instalaciones versan sobre sus divagaciones en torno al interior de las personas como un espacio, un desván repleto de artilugios que invitaba deducir lo siniestro y oscuro que llevamos dentro.

SUEÑO ANTROPOMÓRFICO

Técnica: Mixta
Materiales: Tela, hilos, abalorios, marco de madera
Año: 2019

SUEÑO ANTROPOMÓRFICO

concepto: Estos objetos son parte del Proyecto Fragmentarium de 2019. Representan el sueño del personaje de una historia de literatura rusa, "La gallina negra" de A. Pogorelski. En esta fábula objetos reales, en concreto los cuadros de una habitación, se transforman en la mente del niño Petya en unas formas antropomorfas. Con estas obras la artista intenta acercarse al subconsciente del protagonista y crear una serie de imágenes surrealistas que el niño sueña tras pasar unas duras pruebas emocionales en la vida real.

EMMA SEGURA CALDERÓN

Artista visual y diseñadora textil de Costa Rica. Su trabajo explora la pluralidad de cuerpos, géneros e identidades y las relaciones que estos establecen con el tiempo, el espacio y la memoria. Busco cuestionar, analizar y replantear la realidad normativa a partir de nuevas formas de experimentar lo cotidiano. Existe un elemento autobiográfico en su hacer y en el cual utiliza los medios y técnicas textiles para conformar su obra.

CARTOGRAFÍA DEL CUERPO

Técnica: Escultura blanda. Bordado, teñido natural y estampación con herrumbre
Materiales: Algodón, polifil, hilo pluma, té negro y hierro
Año: 2019

CARTOGRAFÍA DEL CUERPO

concepto: Esta obra pertenece a la serie de esculturas blandas "Cuerpos Territorios". Se toma como referencia el artículo de la filosofa feminista Diana Maffia Cuerpos, fronteras, muros y patrullas (2009), en el cual cuerpo territorio hace referencia a ese primer espacio que habitamos en el cual se expresan nuestras experiencias desde la subjetividad. La pieza es conformada a partir de las sensaciones, percepciones, experiencias y emociones que cruzan a la artista, por tanto, existe un elemento autobiográfico que no es posible desligar de su práctica. Utiliza la representación sintética aludiendo al cuerpo territorio en el cual empleo un conjunto de técnicas textiles y de dibujo como punto de partida para confeccionar este cuerpo de ejercicios. Los caminos de las líneas bordadas están marcados por el dibujo automático. Aplico teñidos manchando la tela como metáfora de la piel, la cual diseña un mapa personal que se convierte en historia. Me interesa abordar una serie de preguntas. ¿Qué es el cuerpo? ¿Quién dicta las normas? ¿Quién las obedece? ¿Quién castiga sus incumplimientos? ¿Quién patrulla las fronteras de los cuerpos?

WALTER VERA

Artista visual, técnico en arte textil, egresado del centro integral de arte textil, Córdoba, Argentina. Participación constante en salones de arte textil nacional e internacional. Muestras individual y colectivas en galerias de arte. Premios y menciones a nivel nacional. Docente del taller libre de arte textil de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

METAMORFOSIS DEL COLOR

Técnica: Crochet
Materiales: Lanas hiladas a mano teñidas con tintes naturales.
Año: 2020

METAMORFOSIS DEL COLOR

concepto: Y el color nos quedó dentro, como listo para mutar... Luego será la metamorfosis con explosión de colores nuevos que rebalsan.
Esta etapa de volver hacia adentro, de quedarse quieto, buscando, ordenando, creando y sobretodo esperando, esperando esa metamorfosis que nos volverá al mundo de otra forma... Con otros ojos... Con un corazón nuevo.

LEONIDAS SILVA

Artista y artesana paraguaya afincada en Argentina, estructura sus obras a partir de la técnica del Ñanduti la cual le viene de herencia familiar. Ñanduti, voz guaraní que significa tela de araña, es un encaje de aguja declarado patrimonio nacional del Paraguay.

ENTRE MUNDOS DE ENCAJES

Técnica: Encaje de Ñanduti
Materiales: Hilo de algodón, agujas, bastidor, tela de lienzo, almidón de mandioca, esferas.
Año: 2020

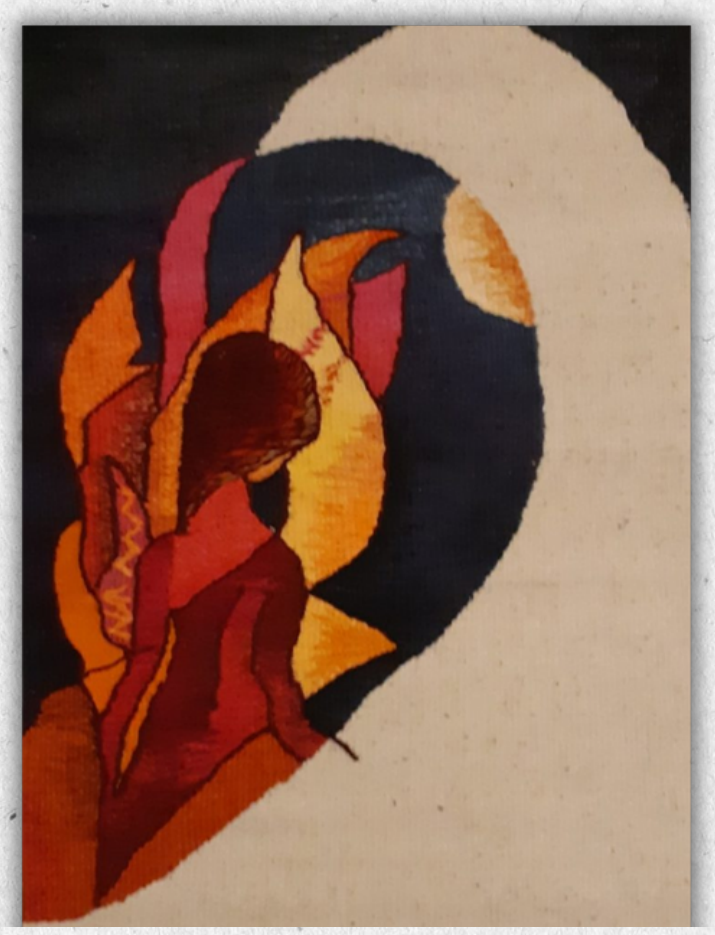
ENTRE MUNDOS DE ENCAJES

concepto: La complejidad convivencia entre humanidad y naturaleza crea una trama exquisita, fina, fuerte y delicada como un «encaje». Esta totalidad se enriquece cuando encontramos el color, la forma, transparencia, el espacio. En esta obra formada por 6 piezas se deja al espectador la posibilidad el desafió de jugar con la composición.

MARISA TABORELLI

Artista textil y sicóloga socia, Argentina. Fundadora y capacitadora del taller de telar Sapikuna, raíces en Quechua, desde donde se aboca a la tarea de rescate y puesta en valor de técnicas textiles tradicionales, incorporándolas luego al arte textil contemporáneo. Actualmente está desarrollando una investigación sobre el rol del textil en los grupos y su influencia en la salud mental.

ALQUIMIA INTERIOR



Técnica: Tapiz (fz de ttrama)
Materiales: Lana de oveja teñida en forma artesanal
Año: 2020

ALQUIMIA INTERIOR

concepto: "Alquimia interior» es una obra de carácter simbólico, que representa el poder de la mujer de resurgir y reinventarse a cada instante, buscando siempre una mejor versión de sí misma. Las transformaciones, como la alquimia son un cambio en la composición del material irreversible. Hemos dejado de ser aquello que fuimos, para pasar a ser lo que somos.
Por otro parte, el fuego, como elemento fundador de esta obra, es quien permite dicho proceso, arrasando, pero a la vez creando, fortificando, cobijando y dando vida. Contradicciones con las que vivimos a diario, y nos plantean este gran desafío de evolucionar.

HILAKU IV:

MUTACIONES

ENCUENTRO DE ARTE TEXTIL ZARAGOZA 2020

Organiza:

Mottainai.ZGZ
arte textil desde el cuidado a la vida

Actividad financiada por:

Zaragoza
AYUNTAMIENTO