MAPART

La Fibra del Tiempo

OCTUBRE 2023 - ENERO 2024

MAPART

LA FIBRA DEL TIEMPO

Prólogo

Estos son hallazgos de fibras y tiempos. Una noche de silencio retomé, sin saberlo, un hilo de linaje femenino que nunca me fue ofrecido a plena luz del día. Mis dos abuelas, mujeres de su época, realizaban labores textiles, una bordaba, la otra tejía a dos agujas. Sus madres y las madres de sus madres vestían y remendaban familia y casa. Entre su tiempo y el mío, mi madre, también mujer de su época, habiendo ido a un colegio de monjas donde aprendió a la fuerza el quehacer textil, rechazó toda ocupación de esta índole. Ya existía esa posibilidad. La línea del tiempo, truncada, resurgió como acto de resistencia, para cuidar el porvenir de las mujeres de mi familia; para juntarnos, compartir y cuidar nuestra casa que empieza por nuestro cuerpo. Nos atraviesa la maternidad, seamos madres o no, somos hijas de una mujer. El textil es cuidado, es lo primero que nos arropa después del útero materno, es lo último que nos toca después de morir. Es fibra animal o vegetal, parte de la naturaleza que protege la piel pero también por dentro. Encierra el tiempo que se dedica al hacer, el tiempo de las tradiciones familiares, artesanales, domésticas y artísticas pero también nos seduce con la idea de que el tiempo es a su vez fibra con la que podemos hilar, que se convierte en hebra con la que podemos tejer, bordar o coser los momentos de la vida. Y como algo que sale de nuestras manos, habla también de nosotras.

Este es un diario de hallazgos femeninos sin fechas ni días, con elementos y temperaturas medidas por la fibra de la piel. Como curadora y bordadora registro los descubrimientos de las artistas que habitan parte de este nuevo mundo de la fibra del tiempo desde otros lugares, otras voces, otras puntadas y materialidades.

Que mi amuleto textil sea el guardián de mi disciplina e intuición para nunca perder el hilo de cada uno de estos encuentros para siempre escribir sobre esa primera temperatura.

Hallazgo en un día de agua caliente y sal

Hay ollas familiares que son testigos del tiempo, reliquias en uso que llevan los golpes del diario vivir, que han llevado al punto de cocción todo aquello que nos alimenta, nos cura y eleva nuestro espíritu. Aquel día era de agua caliente y sal. Linajes femeninos, saberes ancestrales, conocimientos reservados a quien los sabe emplear para cuidar a la manada, la artista Yuli Cadavid (Medellín, 1982) honra y rescata todo esto que casi pudo haber sido olvidado. Su práctica como grabadora se pone al servicio del conocimiento familiar femenino de las plantas medicinales. Algo tan cotidiano como una olla se convierte en el soporte de un jardín de plantas grabadas por ella y por su descendencia. La ausencia de grabado habla con la voz callada de la pausa que sostuvo ese conocimiento y la explosión de hojas, flores y ramas de cómo esas ollas volvieron a tinturar las aguas sanadoras.

Hojas, flores y ramas son las fibras del tejido medicinal femenino.

…en un día de fuego y noche estrellada

Me obsesiona la idea del placer femenino como acto silencioso. El placer masculino es ruidoso, no pide permiso, está ahí fuera. ¿Por qué el femenino es tabú? ¿Qué pasaría si le otorgamos volumen? El silencio recorre generaciones de mujeres que han callado o desconocido el placer propio; últimamente he notado que está presente en series de televisión, películas y novelas; ya es parte de una conversación que no estoy segura de querer tener. Un día de fuego y noche estrellada la obra de Laura Renée Meier (Seattle, WA, USA, 1991) puso imagen a estos pensamientos; seguro ella también dudó si mostrar este gesto valiente. Laura dibuja sobre lienzo, como acto pictórico, jerárquico en la historia del arte, con una máquina de coser Singer portátil, herencia familiar del año 1917. El tiempo en las manos y en el hacer.

Desde ese peldaño elevado del arte, los hilos que atraviesan y penetran el lienzo forman la imagen de una mujer tocándose, para descolgarse después por debajo del marco, desapareciendo de la escena sutil, sin estallido pero con voz propia.

…en un día de viento, noche y luna llena

El cuerpo femenino materno es cuerpo-casa dentro de una casa, como una caja china. Como tal toma formas del mismo entorno; la maternidad es animal y es planta, es salvaje y doméstica. Un día de viento, noche y luna llena descubrí una casa araña, una madre con partes del cuerpo que son casa en llamas, con el cuerpo escamoso, como malla que contiene. La serie Mamá-racha de Lady Bionika (Bogotá, 1973) -bordadora, madre, dibujante, peluquera,- pasa por todo el cuerpo, éste es el vehículo que conecta sus hebras con lo místico, con lo doméstico y con lo cotidiano y lo elevado del ser y el hacer.

El bordado como exorcismo, como forma de dibujo a cámara lenta, atraviesa una noción de tiempo caleidoscópica: el reflejo de un ser de carne y hueso pero también de ser de cuerpo astral y de todos los recorridos que hace el alma entre un estado y otro.

…en un día de tierra rojiza mojada

Un día de tierra rojiza y mojada, después de un aguacero y con un mar de charcos que daban al mundo una doble presencia, encontré los retratos de la artista cubana Aimée García (Matanzas, Cuba, 1972), vehículo para hablar de la situación dual y contradictoria de la mujer con su serie Atrapasueños. El formato en tondo y los tejidos formados con hilos sobre el lienzo crean un espacio transitorio que experimentamos como algo que todavía no es,- a pesar de la nitidez,-. Por un lado es una cárcel textil, una Aracne atrapada antes de sufrir las consecuencias de su castigo. Por otro lado, es esa misma malla, la de los "sueños atrapados", la que mantiene los dardos y clavos enganchados en la red de hilos sin que logren atravesar y llegar al centro.

Fragilidad, riesgo y protección; exposición pero distancia en el mostrase según el momento.

…en día de fuego, sangre y miel

Mis hijas enterraron un pajarito muerto. En su "tumba" creció una planta verde y frondosa. Imaginé que las semillitas debían estar en el estómago del pájaro. Del abono de la muerte, surge la pujante vida. Un día de esos, de fuego, sangre y miel, las fotos en blanco y negro bordadas con flores en hilos de colores de Melany Valdés (La Habana, Cuba, 2003) salieron a mi encuentro. Esta joven artista visibiliza los feminicidios en Cuba, silenciados en la prensa, cada vez más frecuentes. Melany emplea el bordado como acto de resistencia, el poder del color y las flores para situar la perseverancia frente al hecho de la violencia de género y conmemorar a las que ya no están. Lo que sucede en estas obras es una alquimia del contraste entre el amargo peso de la morgue, de la foto de archivo que hace apartar la vista y la alegría de las flores que retiñe la una herida mortal.

La paciencia y la esperanza abonan la fuerza femenina para combatir esta epidemia de violencia.

…en un día de brisa con niebla

Las cortinas colgaban algo separadas del marco de la ventana, entraba una brisa con niebla cargada de olores florales; caía la tarde. Se movían las cortinas, entraba el sueño y con él las visiones de unas manos que componían una trama, y en esa trama se tejía una composición gramatical, era de colores, de plantas, de olores, de ramas y flores. Entre los hilos, en los vacíos calados, crecía el fieltro y en éste semillas, de las semillas, germinaba un planta. Las Posibles escrituras de Ana Milena Gómez llegaron en un sueño de siesta en el Páramo. Las plantas entretejidas con las fibras textiles acercan distintos momentos de la fibra del tiempo, tienen vida propia más allá de la terminación del trabajo, se vuelven obras que cambian, que albergan vida, y le dan un lugar a la pérdida.

La vida, las plantas, los linajes femeninos y sus historias que tejen raíz.

…en un caluroso día de verano madrileño

No quiero que se me olviden las artistas que marcan mi paso, por eso inicié este diario. La escritura es una forma de atrapar la memoria, las ideas que atravesaron pasaron el cuerpo al ver algo por primera vez. En un

caluroso día de verano madrileño, los más de 40ºC me trajeron un horno de cerámica a la mente. En él, piezas de cerámica se quemaban a temperatura. Fuera del horno veo unas obras de Erika Díaz (Bogotá, 1992) que traducen lo textil a la cerámica, las texturas de la tela, los pliegues. No es artista textil y sin embargo en mi recuerdo, lo es. Como parte de su universo de ajuares y menajes domésticos, en el que aparecen tazas, platos y teteras de cerámica, entre otros objetos, Erika inmortaliza aquello que se emplea en el hacer textil: la máquina de coser al detalle con aguja y todos (bien podría ser la de 1917), los carretes de hilos esmaltados en colores por gama, encajes, cojines, camisas. Al tocar diría que puedo sentir el metal, las telas pero la superficie fría me devuelve a la realidad de la cerámica.

El fuego y la tierra son elementos que trabajan juntos para guardar la memoria, por separado no perdonan el paso del tiempo.

Epílogo

El tiempo del textil no nos pertenece, es de la materia prima, de cómo ésta se hila, es del color que toma cada madeja, de la destreza de nuestras manos y de cómo conectamos con la labor. A pesar de este extrañamiento, la fibra del tiempo es un espacio que podemos habitar como un lugar de paso, siempre disponible. En la fibra del tiempo está lo blando y lo duro, lo visible y lo invisible, lo lleno y el vacío, lo mundano y lo espiritual; en ella se teje la dualidad de la vida, nuestras realidades que afloran a la superficie en forma de hallazgos artísticos.

Bogotá, octubre de 2023.

ÍNDICE

Página 6- AIMÉE GARCÍA

Página 9- YULI CADAVID

Página 15- LAURA MAIER

Página 18- MELANY VALDÉS

Página 22- ANA MILENA GÓMEZ

Página 25- LADY BIONIKA

Página 28- ERIKA DÍAZ

AIMÉE GARCÍA

(Matanzas, Cuba, 1972)

Atrapasueños I
Acrílico, óleo, hilos y clavos sobre lienzo
30,5 cm de diámetro
2023

Ha mantenido el autorretrato como un elemento constante en su obra. Su enfoque no se centra en su propia vida, sino en la experiencia femenina universal. Sus creaciones invitan a reflexionar sobre la vida, la historia, las contradicciones de género, los recuerdos y el entorno político y social. Aimée emplea un discurso existencial abierto con múltiples implicaciones.

Aunque la pintura ha desempeñado un papel destacado en su obra, siempre ha buscado integrar otros materiales para establecer un juego simbólico. Utiliza pelo, hilos, metal, piedras, papel periódico y otros elementos para crear un diálogo entre lo tradicional y lo contemporáneo. En el caso de objetos e instalaciones, explora el significado de los materiales y objetos que emplea, generando un diálogo con la acción de intervenir y el material utilizado en su proceso de intervención. Por ejemplo, borda periódicos o cacerolas, empleando objetos de la vida cotidiana para abordar un discurso sobre el entorno cultural, político y social.

Ha realizado exposiciones personales en el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, La Habana (Cuba); Museo Alejandro Otero, Caracas (venezuela); Couturier Gallery, Los Ángeles (EE.UU:); Fraser Gallery, Washington DC (EE. UU.); Gallery at Foyles Bookshop, Londres (Reino Unido).

Sus obras se encuentran en colecciones públicas tales como Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba; ASU Art Museum, Arizona, EE.UU.; Museo del Barrio, Nueva York, EE.UU.; University of Virginia Art Museum, Virginia. EE.UU.; Jordan Schnitzer Museum of Art. Museum of Finest Cuban Arts (MOFCA), Viena, Austria; The Farber Cuban Avant-Garde Collection, USC Fisher Museum of Art, Los Angeles.; Pérez Art Museum Miami (PAMM), Miami, EE.UU.

Atrapasueños II
Acrílico, óleo, hilos y dardos
sobre lienzo
30,5 cm de diámetro
2023

Atrapasueños III
Acrílico, óleo, hilos y clavos
sobre lienzo
30,5 cm de diámetro
2023

YULI CADAVID

(Medellín, Colombia, 1982)

Legado I
Tapa de olla grabada al
aguafuerte
28,4 cm de diámetro
2023

El estudio y el cuidado de las plantas desempeñan un papel integral en la práctica de Yuli, inspirada en los actos de amor que su madre, y demás mujeres de su familia, le ofrece a través de las plantas medicinales. De ellas ha heredado tradiciones y memorias como las que dan vida a este proyecto: la preparación de recetas caseras a base de plantas para curar enfermedades.

Su obra aborda conceptos asociados al testimonio y recuerdo, la protección y el amor. La observación detallada de las plantas por parte de la artista, como si mirara a través de un microscopio, resalta las formas y singularidades de sus estructuras, que luego son traducidas al papel en acuarelas o grabados.

Es licenciada en Educación en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia y Maestra Impresora en Litografía del Tamarind Institute de New Mexico, Albuquerque, Estados Unidos. Actualmente lidera procesos de investigación en la utilización de nuevos materiales para la implementación de la litografía a nivel local. También está comprometida en la búsqueda de conciencia y materiales más amigables con el medio ambiente a través del grabado no tóxico y el uso de fotopolímeros.

Lidera actualmente procesos de investigación en la utilización de nuevos materiales para la implementación de la litografía a nivel local. También está comprometida en la búsqueda de conciencia y materiales más amigables con el medio ambiente a través del grabado no tóxico y el uso de fotopolímeros. El estudio y el cuidado de las plantas desempeñan un papel integral en su práctica artística, inspirado por los actos de amor que su madre le ofrece a través de las plantas medicinales que cuida.

Legado II
Tapa de olla grabada al aguafuerte
54,6 cm de diámetro
2023

Legado III
Tapa de olla grabada al aguafuerte
25,6 cm de diámetro
2023

Legado IV

Tapa de olla grabadas al aguafuerte
28,3 cm de diámetro
2023

Legado V

Tapa de olla grabadas al aguafuerte
33,2 cm de diámetro
2023

Legado VI

Tapa de olla grabadas al aguafuerte
22 cm de diámetro
2023

Legado VII

Tapa de olla grabadas al aguafuerte
19,9 cm de diámetro
2023

Legado VIII
Tapa de olla grabadas al aguafuerte
13,8 cm de diámetro
2023

LAURA MAIER

(Seattle, EE.UU., 1991)

Lugar De La Memoria Textil V
Hilo negro y azul sobre lino
71 x 66 cm
2023

Artista figurativa con un enfoque en tejidos y medios tecnológicos. En sus obras, la textura se encuentra profundamente relacionada con la memoria humana y el cuerpo metafísico.

Utilizando una máquina de coser manual antigua, Laura Renée crea meticulosamente figuras con una línea continua de hilo. Su trabajo explora la convergencia entre la tecnología y las prácticas manuales tradicionales como un medio para seguir explorando los conceptos de la figura humana y la encarnación física de la memoria en un mundo en constante evolución.

Su serie “Lugar De La Memoria Textil” es una exploración que parte de su experiencia personal con sinestesia sensorial, conectando textura y sonido con emociones, recuerdos y sensaciones físicas. Este aspecto sensorial se interpreta a través del cuerpo y se refleja en la textura del textil. Laura Renée explora el uso de pigmentos naturales elementales y procesos tradicionales de pintura al óleo para complementar su figuración textil distintiva.

Lugar De La Memoria Textil VI
Hilo negro y plata sobre lino
71 x 66 cm
2023

MAPART

MELANY VALDÉS

(La Habana, Cuba, 2003)

De la serie ***Círculo Vicioso, S/T I***
Fotografía sobre tela
bordada en tambor
18,5 cm de diámetro
2023

Artista graduada de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro. En 2023 recibió el premio del Salón de Arte Erótico de la Galería Fayad Jamís en La Habana, Cuba.

Las piezas de Melany Valdés reflejan una fuerte inclinación feminista y se enfocan en visibilizar y hacer público el problema de la violencia contra la mujer. Su trabajo se centra en el feminicidio, un tipo de homicidio que suele ocurrir en el ámbito doméstico como resultado de la violencia de género.

En su serie "Homenaje al Silencio," Melany Valdés emplea la serigrafía de manera recurrente para imprimir sobre una variedad de materiales. Su enfoque busca individualizar a cada una de las víctimas y utiliza diversos materiales, como lienzo, encajes, juegos de dominó, monedas, telas con adornos florales, espejos e intervenciones con maquillaje. También incorpora materiales que simbolizan la agresión, como cuchillas, para transmitir la gravedad de la violencia de género.

De la serie ***Círculo Vicioso, S/T II***
Fotografía sobre tela
bordada en tambor
18,7 cm de diámetro
2023

De la serie ***Círculo Vicioso, S/T III***
Fotografía sobre tela
bordada en tambor
18,8 cm de diámetro
2023

De la serie ***Círculo Vicioso, S/T IV***
Fotografía sobre tela
bordada en tambor
18,7 cm de diámetro
2023

De la serie ***Círculo Vicioso, S/T V***
Fotografía sobre tela
bordada en tambor
21 cm de diámetro
2023

MAPART

ANA MILENA GÓMEZ

(Pereira, Colombia, 1974)

De la serie ***Encuerpar, Trigo***
Tejido en telar bajo lizo con hilos de algodón 8/200, intervenidas con bordado, calado, fieltro y plantas
350 x 30 cm
2023

Su obra está impregnada por su linaje materno de mujeres costureras, bordadoras y tejedoras. Su enfoque artístico gira en torno a la práctica textil y plantea preguntas relacionadas con los oficios textiles como herramientas para construir la memoria individual y colectiva. A través de técnicas textiles como el bordado, el calado, la tejeduría en telar horizontal, el fieltro húmedo y la estampación botánica, crea obras que exploran la posibilidad de otros relatos a través de este medio.

Además de su trabajo artístico, Ana Milena mantiene un interés en colaborar con comunidades, especialmente con mujeres artesanas. Ha participado en proyectos de costura con mujeres que desarrollan calados y bordados en Cartago, Colombia, y también está involucrada en procesos colectivos como el de la Unión de Costureros, que aborda reflexiones sobre el conflicto armado en Colombia y busca recuperar la memoria a través de la costura.

Cuenta con una Maestría en Artes Plásticas y Visuales, Ana Milena también ejerce como docente de Artes Plásticas.

De la serie ***Encuerpar, Caléndula***
Tejido en telar bajo lizo con hilos de algodón 8/200, intervenidas con bordado, calado, fieltro y plantas
180 x 30 cm
2023

De la serie ***Encuerpar, Tijiki***
Tejido en telar bajo lizo con hilos de algodón 8/200, intervenidas con bordado, calado, fieltro y plantas
250 x 30 cm
2023

LADY BIONIKA

(Bogotá, Colombia, 1973)

De la serie ***Mamárachas, Cargada***
Bordado sobre liencillo y técnica mixta, palo de río
25 x 37.5 cm
2023

Maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Los Andes, con extensa experiencia en Joyería bajo la dirección de Nuria Carulla, y con estudios en la Escola Massana de Barcelona, España.

Se ha considerado siempre dibujante, y desde esa perspectiva, ha abordado otras disciplinas como la joyería, el bordado, la ilustración y la peluquería. En última instancia, todo está influenciado por la línea. Recientemente, su enfoque creativo se ha centrado en el bordado, una práctica que considera mágica y que le conecta de manera maravillosa con el presente. Su proyecto se enfoca en el bordado a mano alzada, y, de manera involuntaria, ha descubierto que su experiencia en el dibujo le ha permitido romper las dicotomías entre el mundo exterior y el cuerpo. Este se convierte en un vehículo para conectar, comprender a otros y a sí misma.

Ha sido seleccionada al “Freedom to Create Prize” en Londres, Inglaterra, a la Segunda Edición del proyecto “Imagina Art After” de la curadora Breda Beban junto con el Tate Britain. Y a la Convocatoria Créart en el Centre Cívic Sant Andreu en Barcelona. Ha realizado dos residencias artísticas en Montenegro Quindío y con Taller 7, en Medellín, Colombia.

Mamá-rachas
Bordado sobre liencillo y técnica mixta
25 x 75 cm
2023

De la serie ***Mamárachas, Casaraña***
Bordado sobre liencillo y palo de arrayan
25 x 37.5 cm
2023

ERIKA DÍAZ

(Bogotá, Colombia, 1992)

Ejercicio De Enhebrar
Vidriado sobre baldosa 1030°
38,5 x 38 x 6 cm
2023

MAPART

Es Maestra en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Participó en el IX Salón de Arte Joven en el 2021 y su obra hace parte de la Colección del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá.

En su trabajo explora distintas posibilidades de la memoria íntima a partir de su propio contexto y a través de la resignificación. Le interesa la dimensión relacional de la moda como herramienta de análisis de identidad.

Su obra se caracteriza por la constante representación de objetos cotidianos intervenidos con fuertes connotaciones femeninas. Explora la fragilidad en un contexto visual yuxtapuesto, creando un espacio donde coexisten dos materiales opuestos. Entre sus áreas de exploración la transformación de materiales a partir de la práctica tridimensional y utiliza la cerámica, replicada en diversas configuraciones, para desafiar la convencionalidad y resaltar la belleza en la intersección de lo frágil y lo robusto, de lo cotidiano y lo excepcional.

Unión tópica I
Cerámica 1030°
50 x 10 x 5,5 cm / Instalación: 200 x 10 x 5,5 cm
2023

Unión tópica II
Cerámica 1030°
50 x 10 x 5,5 cm / Instalación: 200 x 10 x 5,5 cm
2023

Unión tópica III
Cerámica 1030°
50 x 10 x 5,5 cm / Instalación: 200 x 10 x 5,5 cm
2023

Unión tópica V
Cerámica 1030°
50 x 10 x 5,5 cm / Instalación: 200 x 10 x 5,5 cm
2023

Persuasivo y Persistente
Cerámica 1030°
15 x 13 x 6 cm
2023

Secuencia En Prototipo
Cerámica 1030°
44,5 x 44,5 x 10 cm
2023

Un Recuerdo que despierta afecto, *fragmento*
Cerámica 1030°
50 x 50 x 25,5 cm
2018

Equilibrio, Fuerza y Flexibilidad I & II
Cerámica 1030°
100 x 5 x 2 cm / 80 x 5 x 2 cm
2023

Consecuencia de contacto
Modelado sobre tejido y cerámica
1000°
30 x 15 x 6 cm
2023

Instancia Parcial Del Vestido
Cerámica (molde y modelado) 1030°
42 x 25 x 8 cm
2017

Un Recuerdo Que Despierta Afecto, Pieza #7
Técnica modelado y vidriado con encaje 1030°
30 x 35 x 10,5 cm
2018

MAPART

Montenegro Art Projects – MAP es una galería de arte que generara diálogos multiculturales entre artistas establecidos y emergentes con proyectos expositivos que cuestionan nuestra perspectiva como sociedad. Fundada en 2011 en Miami, Florida; MAP diseña experiencias a través del arte, como eventos, viajes y tours de arte. En 2021 MAP inaugura su nueva sede en el Parque de la 93 donde realiza su programación expositiva.

Para mayor información, visite: www.mapart.co

Contacto: MAP Parque 93

+57 321 907 94 81
info@mapart.co
Cra. 13 #93- 68. Of 405
Bogotá- Colombia

@mapart.co @mapartco