

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación
Licenciatura en Artes Plásticas
Orientación en Grabado y Arte Impreso

Título:
Yo amo a mi casa, ella me ama a mi

Tema:
**Archivar y bordar como procedimientos artísticos para la
construcción de hogares**

Martina Zanini
DNI 33.852.600
Leg. 59974/4
Tel: 221-4594632
E-mail: zanini.martina88@gmail.com
Profesor Titular: Lic. Guillermina Valent
Diciembre 2020

Resumen

Este trabajo de graduación indaga en torno al tema: Archivar y bordar como procedimientos artísticos para la construcción de hogares. Se presenta un libro de artista con casas bordadas, y un archivo de objetos y elementos considerados “tesoros” que provienen de diferentes hogares. De la búsqueda de un hogar como lugar de pertenencia surge Yo amo a mi casa, ella me ama a mí. Estas producciones recuperan acciones vinculadas con el archivo y el bordado como prácticas que conlleva un tiempo “vivido”. Parto así desde una reflexión sobre la producción plástica en la que sea susceptible imaginar nuevas realidades posibles.

Fundamentación

Es a partir de la búsqueda de un hogar como lugar de pertenencia, que se origina el presente trabajo de graduación el cual reflexiona acerca de las prácticas de archivar y bordar como procedimientos artísticos para la construcción de hogares. Para ello se realizó un libro de artista bordado y un archivo de objetos y elementos de diferentes hogares/casas. Parto de un ideario ficcional de lo cotidiano, para dar cuenta de la idea de hogar como un lugar de abrigo, resguardo y de pertenencia, así como un espacio simbólico que implica aspectos de lo personal, social y cultural.

La autora Beatriz Hernandez Hernandez (2013) dice que “El hecho autobiográfico parece ser la respuesta intuitiva de los artistas a la necesidad de inventariar, ya no sólo su propia vida, sino también una época, sus modos de pensar o de actuar” (p. 36). En este sentido se propone el archivo y el bordado como estrategias artísticas que abordan aspectos de la experiencia personal mediante lo ficcional como modo de pensar las realidades que exceden el campo artístico. En perspectiva con lo que manifiesta Schaeffer (2012) se puede decir que “(...) la ficción no imita la realidad sino nuestros modos de representación de la realidad” (p. 96). Esta producción, pretende a partir de las experiencias personales constituir una obra plástica que indaga en las diferentes formas de habitar, construir, representar y apropiarse de un hogar.

Casas: entre bordar y archivar como práctica artística

“Porque no se trata de devolver al hogar un prestigio que nunca tuvo, sino de darle el que nunca conoció.”

Eva Duarte de Perón (La razón de mi vida, 1951)

Concebir las casas como un espacio que surge del derecho y de una legislación determinada brinda la oportunidad de pensarlas como un **deseo posible**, también de comprenderlas como espacios contenedores de sueños, abrigo, cariño, sustento emocional y físico. Esto nos permite, a través del arte, generar nuevos mundos en los cuales se despliegan un sin fin de posibilidades y representaciones.

En la obra *“Yo amo a mi casa, ella me ama a mí”* construyo casas a través del bordado, en las cuales sus cimientos se van formando puntada a puntada, sus materiales son textiles varios, hilos, botones, puntillas y en algunos casos intervendrán sellos, para crear e imaginar nuevas realidades posibles, ya que tener el derecho a una vivienda digna, nos permite soñar.

En la actualidad, la posibilidad de poseer una propiedad, se ve un tanto lejana, dado que la crisis inmobiliaria y económica, nos reflejan este impedimento. Ante esta realidad, en muchos de los casos hemos recurrido a la vivienda a través del alquiler de propiedades, como una necesidad, para habitar un espacio como si fuese propio. De aquí, es que mi obra se empieza a gestar, en torno a la reflexión y la necesidad de un hogar, buscando un proceso de trabajo para involucrarme con los materiales de manera directa a la hora de construir mi propio hogar.

Elijo el bordado como una práctica que conlleva un tiempo “vivido”, un tiempo que permite habitar un espacio y como una técnica que permite el hacer manual, que involucra estar consciente y presente puntada a puntada, en cada decisión para conformar diferentes tramas e imágenes.

A modo de marco de significación para el concepto de casa se recuperan los aportes teóricos del autor Gastón Bachelard (1957) en su libro *La poética del espacio*, el cual propone pensar:

(...) debemos demostrar que la casa es uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre. En esa integración, el principio unificador es el ensueño. El pasado, el presente y el porvenir dan a la casa dinamismos diferentes, dinamismos que interfieren con frecuencia, a veces oponiéndose, a veces excitándose mutuamente. (p. 29)

Y sigue de la siguiente manera:

La casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de continuidad (...) Sin ella el hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y de las tormentas de la vida. Es cuerpo y alma. (p. 29)

En esta concepción resulta significativo señalar cuando el autor agrega que: “(...) todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa” (p. 30)

Este escrito recupera la noción de casa como *espacio realmente habitado* a partir de la cual se propone indagar en las prácticas de archivo como estrategias y operaciones que posibilitan el abordaje de la casa como un espacio que se habita, vivencia e inscribe en la memoria. Anna María Guasch (2005) enuncia que las prácticas artísticas contemporáneas contemplan el archivo como una manera de almacenar memorias culturales, históricas o personales. Y en este sentido podemos decir que:

Desde finales de la década de los sesenta del siglo XX hasta la actualidad se constata entre artistas, teóricos y comisarios de exposiciones una constante creativa o un giro hacia la consideración de la obra de arte en tanto que archivo o como archivo (...) (p. 157)

Para desarrollar el concepto de archivo retomó la obra Time Series, Window Cleaner o Serie del Tiempo, limpiacristales (1970-1979) del artista Hans-Peter Feldmann, el cual según Guasch (2005):

(...) selecciona y organiza su material a partir de sus propias apropiaciones y elaboraciones. Consideramos que su obra funciona como un álbum biográfico en el sentido que engloba en su totalidad las memorias, las experiencias de una «realidad» que percibe en sus contactos con mundo exterior, pero también fruto de sus procesos mentales. (p. 166)

Time Series, Window Cleaner o Serie del Tiempo, limpiacristales (1970-1979) Hans-Peter Feldmann

Este trabajo plantea una producción plástica que retoma las prácticas de archivo a partir de la recolección, selección, organización y presentación de elementos de las casas que he habitado. A su vez se producen diversas representaciones ficticiales de casas implementando los modos particulares, en cuanto a los procedimientos y el tiempo, del bordado los cuales permiten recordar esas vivencias de lo cotidiano. Es en ese sentido que rescato lo propuesto por Alejandra Valentina Alfaro Bejarano (2018) que propone pensar el acto de la producción como un momento que:

Se acompañan la costura y los recuerdos, en un momento de trabajo manual que va haciendo memoria, de quien va bordando, tejiendo o hilando mientras conversa, dialoga, relata, recuerda, mientras está triste, mientras vuelve a sus penas y exorciza también dolores, mientras vuelve a su pasado o sueña un futuro. Es estar en el presente siempre, aunque manualmente recorriendo las muchas e irregulares rutas de la mente que van del pasado al futuro esporádicamente. (p. 10)

En relación con la producción artística se retoman como referencias las obras de: Fabio Risso Pino y María José Durán Steinman.

La obra *Casitamigue III* (2020) y *Como verdolaga en el huerto* (2017) del artista Fabio Risso Pino me interesa por cómo evoca la idea de casa, nostalgia y recuerdo de alguien querido, así como retoma objetos usados, antiguos y del ámbito doméstico. A partir de una cierta puesta en valor de un pasado, estas obras recuperan elementos de uso cotidiano y se presentan personificados.

Casitamigue III (2020) y Como verdolaga en el huerto (2017) Fabio Risso Pino

La obra *Paisaje Flotante* (2020) y *Libros textiles La historia de la luz y los colores* (2019) de la artista María José Durán Steinman, son retomadas por su relación con el arte textil. Parten de la búsqueda sobre la representación de los procesos vinculados con la naturaleza. Me interesa la sensibilidad y capacidad metafórica que surge del tejido, la textura, el cromatismo y el uso de puntadas básicas. Los libros textiles proponen la textura visual táctil como eje fundamental. Abordan como recursos el uso de la repetición de las formas generando nuevas tramas y texturas en collages textiles.

Paisaje flotante (2020) y Libros textiles La historia de la luz y los colores (2019) María José Durán Steinman

Modos de realización

Siguiendo con el marco de referencia propuesto por Anna María Guasch (2005) podemos decir que:

En este proceso de conocimiento, el archivo actúa como sistema que rige la aparición de los enunciados en tanto que acontecimientos singulares. El archivo determina también que los enunciados no se acumulen en una multitud amorfa o se inscriban simplemente en una linealidad sin ruptura. (p. 160)

En este sentido este trabajo consta de la realización de un archivo y un libro de artista que indagan en la idea de casa. El proceso de producción recupera distintas acciones que se relacionan con las prácticas de archivo (recolección, selección, organización y presentación), así como con las prácticas del bordado.

En primer lugar, se presenta un archivo llamado “Tesoros” en el cual se encuentran, objetos catalogados como tesoros y consisten en trozos de pequeñas telas, puntillas, pedazos de prendas, y diversas misceláneas que refieren a cosas que he guardado como si fueran oro, con un valor emocional significativo y que constituyen puntos nodales en historias, personas y momentos. Estos se transforman desde mi punto de vista, de algo ordinario a un objeto con calidad de “sagrado”. Este archivo cuenta con dos partes, por un lado, un album con folios (“Tesoros libro”) con dos sobres por carilla de tamaño 10 por 15 cm. y, por otro, una caja (“Tesoros caja”) de 50 por 45 cm con subdivisiones. Estos modos de archivar permiten trasladar los “Tesoros” a cualquier casa en la que viva, así como también es posible sumar nuevos y de alguna manera constituir una “herencia”. Este archivo está ordenado con diferentes categorías y subcategorías que se vinculan con el plano de lo sensible/personal, por lo que resultan subjetivas. Así como también refuerzan la idea de hogar como una configuración particular desde los modos del archivo, ya que genera nuevas inscripciones de la memoria e invitan al público a vivenciar los tesoros que allí se encuentran.

En segundo lugar, se presenta un libro de artista bordado que contiene representaciones ficcionales de diferentes casas. Muchas de las cuales fueron transitadas, soñadas y/o imaginadas por mí, y en el libro se presentan en algunos casos, la totalidad de la casa, detalles de interiores, objetos decorativos, enseres de cocina o muebles, como protagonistas de los hogares o integrantes que habitan y hacen posible el transitar y confort de vivir en una casa. A través de diferentes dispositivos de acceso se puede tapar y destapar las solapas del libro que permiten abrir y escudriñar en su interior detalles de las casas. En este libro se hizo hincapié en la práctica del bordado, la cual resulta significativa por su vinculación con lo doméstico desde su accionar y tiempo particular. Esta conjugación de técnicas, materiales y procedimientos pretende generar una narración que no sea lineal, por lo cual las páginas del libro y el archivo aspiran a proponer una experiencia de lectura abierta para el público.

Los materiales usados para esta producción provienen de un gran acervo de componentes que vengo recolectando y guardando a lo largo de muchos años, a la espera “de una ocasión especial”. Los hilos de los bordados, en su mayoría, son regalos de mujeres mayores cercanas a mi que los conservaban desde su juventud, época en la que realizaban actividades manuales en el entorno de sus hogares en algunos casos con sus hijas o eran de sus madres. Estos materiales pretenden sumar sentidos a los bordados y a la obra en su totalidad. Ya que considero que esta decisión de utilizar esta “herencia” potencia la idea de hogar como entorno doméstico que desde el uso del universo de lo cotidiano pone en juego un proceso dialéctico entre la idea y la materialización.

El montaje de las obras se ha planteado sobre una mesa en la que cada pieza (“Libro bordado”, “Tesoros libro” y “Tesoros caja”) consta de su propio fondo, es decir que para registrar cada pieza se utilizará un mantel diferente que posibilita su diferenciación, pero a su vez el uso de este elemento como fondo permitirá remitir a la mesa de un hogar.

Piezas bordadas que incluye el libro de artista: “Casa durmiendo en el laurel” y “Sueño vivir en un bosque”
(2020) Martina Zanini

Consideraciones finales

“Yo amo a mi casa, ella me ama a mi” indaga en el archivo y el bordado como procedimientos artísticos para la construcción de hogares, como una forma posible de abordar lo cotidiano de manera poética para la constitución de una memoria activa. Que reinventa ficcionalmente el pasado y lo pone a disposición para recordar

y vivenciar “sensaciones” de una época que ya pasó y que se repone en un presente activo.

A su vez esta obra recorre vivencias personales que no se presentan de manera lineal ni literal, sino que inventan un modo de construir el *propio hogar* bajo otras condiciones, buscando poder enmarcar a la casa y al hogar como lugares de deseo, de abrigo y de pertenencia. De esta forma la metáfora, las representaciones y las prácticas artísticas aparecen como modos de crear mundos y realidades posibles.

Construir una casa, hacer nido, buscar la manera de encontrarse con los seres queridos a través de objetos, muebles, retacitos de telas de viejas prendas. Valorar acciones y recuerdos en torno a objetos significativos. Todo eso integra esta búsqueda. Como un archivo que indaga en un espacio de la memoria individual y colectiva mediante formas posibles de habitar las casas, que surgen de recuerdos que atraviesan el pasado, el presente y el futuro.

Referencias bibliográficas:

-Alfaro Bejarano, Alejandra Valentina (2018) La presencia de los oficios textiles en el arte actual. Prácticas y oficios de género que acontecen en la producción artística contemporánea. Recuperado de:

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/71062/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

-Bachelard, Gastón (2012) La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

-Guash, Anne Maria (2005) Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar. Materia. Revista del Departamento de Historia del Arte. Universidad de Barcelona, vol. 5

-Hernández Hernández, Beatriz (2013) De lo vivido a lo creado: autobiografías de archivo en el arte contemporáneo. En Anexo, nº 10. Recuperado de: <https://bit.ly/3qy0eja>

-Rosa Aboy(2003). La vivienda social en Buenos Aires en la segunda posguerra (1946-1955). Scripta Nova, Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Vol. VII,

núm. 146. Recuperado de: La vivienda social en Buenos Aires en la segunda posguerra (1946-1955)

-Schaeffer, JM (2012) De la imaginación a la ficción. En Arte, objetos, ficción, cuerpo. Cuatro ensayos sobre estética (pp.81-99). Editorial Biblos/Pasajes.

-Telechea, Aldana (2016) Este libro es de bordado. Fondo Municipal de las Artes. Bahía Blanca.

Referencias de producciones artísticas:

-Risso Pino, Fabio (2020) *Casitamigue II*.

-Risso Pino, Fabio (2017) *Como verdolaga en el huerto*.

-Durán Steinman, María José (2020) *Paisaje flotante*.

-Durán Steinman, María José (2019) *Libros textiles La historia de la luz y los colores*.

-Zanini, Martina (2020) *Casa durmiendo en el laurel*.

-Zanini, Martina (2020) *Sueño vivir en un bosque*.