

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

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

Título:

Un lugar para desarmar angustias

Tema:

El textil como pieza que aloja y despliega un archivo colectivo
de imágenes

Micaela Orgeira

DNI 39.774.504

Leg. 78837/1

Tel: 01122514358

E-mail: micaelaimorgeira@gmail.com

Profesora Titular: Lic. Guillermina Valent

Diciembre 2022

Palabras clave: archivo, colectivo, bordado, pieza textil

Resumen

Este Trabajo de Graduación reflexiona sobre la construcción de tramas y lazos desde lo colectivo a través del armado de un archivo colectivo de imágenes. Este archivo se aloja en una pieza textil, en la que las imágenes están bordadas, y que funciona como un espacio común donde se representan las cosas que nos *des-angustian*. La participación de otras personas fue crucial: tanto en el aporte de imágenes, en las manos que bordaron conmigo y en la interacción con la pieza en el momento de su exhibición.

Fundamentación

Hace unos años encontré en un disco externo, que juntaba polvo en un cajón, una carpeta llena de capturas de pantallas de mensajes y fotos, que funcionaron para mí como una bocanada de aire limpio en un momento personal un poco difícil. Algunos de los materiales encontrados fueron editados y plasmados en un fanzine que se llamó *Balance de un año no tan de mierda* (2020). La idea de esa publicación fue armarme un lugar al que poder volver cuando las cosas tambaleasen de nuevo; así como crear un agradecimiento visual a quienes pudieron, supieron y quisieron ofrecerme palabras amigas. Este proyecto funciona como una reactivación de dicho fanzine, como una extensión que pretende generar un espacio de amparo para otros, como forma de dar una mano a gente muy querida.

Registrar y editar

A lo largo de este proyecto se reunieron imágenes y textos que representan momentos, situaciones, personas, lugares y objetos, entre otros, que, para quienes me los acercaron, ayudan a aliviar la angustia que a veces puede nublar los días. Dichos materiales fueron recolectados a partir de conversaciones con amigos, familia y personas cercanas, con la intención de compartir desde lo cotidiano y poder encontrarnos en un lugar común, en un lugar que nos refugie. Como sucede con la obra *Conversación* (2003) de Gabriel Baggio, en la que el artista tejía una bufanda mientras conversaba en distintos espacios con personas invitadas o con los

espectadores que estaban presentes en ese momento, este proyecto busca hacer énfasis en el compartir con otros, en que la fuerza más importante no está tanto en la pieza en sí, sino en todo el proceso que conlleva su realización.

En una primera instancia, se llevó a cabo el proceso de recolección de imágenes que hoy forman parte de este archivo. Las instancias de registro y edición, que permitieron una unicidad visual para que el archivo luego pueda ser plasmado en la pieza textil, se colectivizaron. Muchas de las personas que quisieron compartir sus procesos de *des-angustias*, tuvieron una fuerte impronta en la decisión de cómo mostrarlo: lo presentaron al escáner y jugaron con el movimiento y las posibilidades de deformación de la imagen.

Bordar y archivar

La práctica textil es una fuerza productora y reparadora con la que se construyen significados a través de la imagen y la acción: el proceso toma mucha más relevancia que el resultado en sí. Puede funcionar, también, como una estrategia de documentación, como “una suerte de repositorio textil y visual de la memoria, capaz de desafiar y expandir definiciones tradicionales de registro” (Espinoza, López León y Plasencia Martínez, 2019, p.2). Se retomó el bordado como una práctica de representación para la resignificación de lo cotidiano, como una práctica procesual que posibilitó un proceso colectivo. Por este motivo, fue la decisión de hacer visible el archivo armado con lo recolectado y registrado en una pieza textil que toma el formato de un fanzine. La elección de este formato buscó proponer un punto de confluencia entre la pieza única del bordado artesanal con la manipulación de la pieza, la necesidad de generar lazos y redes con otros que implica una publicación como el fanzine, sus procesos colectivos y sus circuitos de producción y circulación.

¿Por qué un archivo de angustias y de *des-angustias*? Anna Guasch (2005) define al archivo como un proyecto para coleccionar una memoria social y colectiva, en la que la secuencialidad y la linealidad están ausentes. La autora hace hincapié en la relación del archivo con la necesidad de vencer al olvido desde una narración abierta y de posibles lecturas inagotables. Por su parte, para de Rueda (2010) “el archivo se puede considerar un sistema de enunciados (acontecimientos y cosas) y como tal resguarda, arma, despliega y repliega puntos de vista, valores,

conocimiento, secretos” (p.3); es decir, se lo puede pensar como una representación de fragmentos de la realidad.

La pieza textil que se produjo para este proyecto, materializa dicho archivo. Es una pieza que precisa ser manipulada de a varias manos para poder desplegarla, que puede abrirse, cerrarse y doblarse cual si fuera una sábana: cada una tiene su manera, pero siempre es más fácil de a dos (o más). Esa interacción pone a los espectadores como sujetos participantes y activos en varias instancias a lo largo del proceso de la pieza. Una primera instancia fue la convocatoria a conformar un archivo, a presentarme material para el mismo y, a veces, en el registro de dicho material. Una segunda instancia sucede en el proceso de producción, como en *Bandera por la diversidad* (2019) de Leo Chiachio y Daniel Giannone, en la que los artistas crearon una bandera a partir de la participación de personas que fueron invitadas a sumar su retazo de tela intervenido a la pieza, y en *Conversación* (2003) mencionada anteriormente, en el compartir los tiempos del bordado y en el compartir la acción del bordado en sí con otros. Una última instancia ocurrió en el momento de presentación, de exposición, en el que los espectadores/participes fueron convocados a activarla. Lo poético, como capacidad concreta del archivo, se hace presente en ese encuentro con quien recibe y, a la vez, moviliza en él experiencias sensibles. En un archivo materializado se busca hacer observable algo tan escurridizo como una sensibilidad; “el acto de plasmar en imágenes, en un objeto material, nuestras impresiones sobre el recuerdo, es un acto de creación” (Espinoza, López León y Plasencia Martínez, 2019, p7).

Desarrollos conceptuales de la realización

A lo largo de este proyecto, se realizó una pieza textil plegable, al estilo fanzine, de 150cm x 150cm. Con *estilo fanzine* se hace referencia a la cualidad de ese tipo de publicaciones, cuyo formato se define por ser una sola hoja plegada (y factible de ser desplegada) de distintas maneras para su lectura. Al ser una pieza bordada, puede verse la intervención de ambas caras, al igual que en los fanzines, lo que permite que no haya un lado de lectura prioritario. Por ende, puede decirse que la pieza posibilita una lectura rizomática; si el rizoma se conforma de multiplicidades que generan otras multiplicidades al ir conectándose entre sí, la lectura rizomática es aquella donde “algo que no tiene principio ni fin, solo un medio por donde crece y

desborda, con la posibilidad de conectar un punto con otro punto cualquiera” (Giorgi, 2013, s/p).

Este proyecto se vio atravesado por dos procesos que funcionaron simultáneamente. Por un lado, todo lo que implicó el armado del archivo y su trasposición a la pieza textil y, por otro lado, una parte que todavía nadie ha visto, más íntima, más relacionada a la escritura de los sentires propios a lo largo del proceso de registro, de edición y de bordado.

Lo visible

El archivo de imágenes comenzó a armarse a partir de una convocatoria de boca en boca o por cruces de mensajes con familia, amigos y compañeros que supieron desde un principio de qué trataba el proyecto. Las imágenes fueron clasificadas a medida que eran recibidas. Una primera clasificación fue si se trataba de una captura de pantalla, una foto o si el objeto era escaneado directamente. Dentro de las fotos la clasificación fue la siguiente: objeto, lugar, persona o mascota. Ya iniciado el proceso de edición y de bordado, la convocatoria se reactivó a través de redes sociales y en esa instancia se sumó un nuevo aspecto de interés: el mensaje que solía acompañar la imagen, la explicación de por qué eso les desangustia.

En el lienzo, que está seccionado en 9 cuadrados, se plasmaron las imágenes y textos recolectados, que representan situaciones, momentos o elementos que “desarman” las angustias de quienes participan del archivo. Todo el material recolectado, fue pasado por un proceso de edición que culminó con cada imagen pasada a línea.

La decisión de usar el bordado como procedimiento para la materialización se vincula con una estrategia personal, ya que en mi cotidianidad el bordado funciona como un cable a tierra. Cuando la respiración se agita, cuando la cabeza se nubla, cuando el mundo tiembla: bordo.

En un primer momento, la idea contemplaba la participación de otras personas en solo dos instancias: al momento de brindar material para el archivo y al de manipular la pieza al ser exhibida. Sin embargo, hubo un giro en esa participación. Por un lado, algunos de quienes presentaban objetos físicos, quisieron ellos mismos escanearlos y transformarlos en una imagen bidimensional. Por otro lado, se

empezaron a generar espacios de bordado, instancias colectivas de realización, tiempos de enseñanza y aprendizaje en torno a este procedimiento. Además del proceso de producción, tomaron mucha fuerza los espacios que se generaron, espacios de compartir con otros, de traer el bordado a una cotidianidad compartida.

Al momento de empezar un nuevo bordado, pedía a alguna persona cercana que desplegara y plegara la tela, para comprobar el funcionamiento de la idea de múltiples lecturas y visualizaciones. De esta manera, el pedazo de tela que quedase a la vista era el lugar donde se emplazaría la nueva imagen. Así es como resultaron las diferencias de tamaños de los espacios en blanco.

Lo no visible

Además de todo lo que puede verse, hay una parte del proceso de producción que no está a la vista. Hay registros sobre la tela hechos con hilos y hay toda una serie de registros en una nota del celular. La tela viajó y fue compartida en cada juntada con amigos, en cada paseo donde se podía encontrar un momento para darle un par de puntadas, o no. Ha quedado guardada en una mochila (como si fuera una especie de secreto) y ha sido convertida en manta de mates en una plaza o en mantel de una mesa en un cumpleaños, o abrigo en un colectivo donde la calefacción no estaba funcionando. Viajó y fue compartida, se impregnó de esos momentos compartidos con otros que alivian malestares y encalidecen el cuerpo.

Cada lugar donde estuvo, cada persona que la sostuvo, cada momento en que fue intervenida o aquellos días donde solo fue una tela en una mochila, todas esas instancias fueron registrados en las notas de un teléfono. Con ello construí una especie de bitácora de lugares que transitó, los lugares donde se activó y los lugares donde estuvo y nadie supo.

En ese tránsito, la pieza fue convirtiéndose en un lugar donde se desarmaron angustias y donde se invitó a otros a desarmarlas y a dejar plasmadas aquellas cosas que les hayan ayudado a desarticularlas. Funcionó como una creación colectiva, un lugar a donde quien quiera pueda acudir para desarmar las propias o acompañar las ajenas.

Consideraciones finales

Si bien la primera idea que se planteó tuvo virajes y giros que fueron transformando de a poco el proceso, resulta interesante los lugares que supo ocupar. Se generaron espacios que no fueron los esperados, se tendieron lazos en otras instancias y muchas manos se acercaron a la pieza para colaborar con el traspaso del archivo. La idea de seguir manteniendo esta propuesta participativa, de extenderla o convertirla en serie resulta interesante. Así como lograr que los domingos de bordar y merendar se conviertan en un espacio por fuera de esta pieza, en un espacio de circulación de saberes, para seguir creando y sosteniendo lazos. Queda pendiente en algún momento materializar la bitácora, como una especie de diario íntimo luego de casi todo un año compartido con la pieza.

Entender, sostener y defender el poder de lo colectivo, de caminar sobre las redes construidas con otros.

Referencias bibliográficas

- de Rueda, M. (abril de 2010). *Archivo, memoria y contemporaneidad. Reflexiones sobre estos conceptos en el marco de la investigación en artes en la ciudad* [Objeto de conferencia]. II Congreso Iberoamericano de Investigación Artística y Proyectual y V Jornada de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales, Facultad de Artes de la Universidad Nacional de la Plata, La Plata, Argentina.

<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39036>

- Espinoza, U., López León, R. y Plasencia Martínez, F. (2019). El textil es huella, acción contra el olvido. *Revista Arte e investigación*, (16). Recuperado de:

<https://doi.org/10.24215/24691488e035>

- Giorgi, P. (2013). *Biología de las ideas* [Tesis de grado, Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata]. Recuperado de:

<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/61212>

- Guasch, A. (2005). Los lugares de la memoria: el arte de archivo y recordar. *Revista Materia*, (5). Recuperado de:

https://annamariaguasch.com/es/Publicaciones/Los_lugares_de_la_memoria:_el_art_e_de_archivar_y_de_recordar

Referencias de proyectos artísticos

- Baggio, G. (2010) *Conversación* [registro de instalación y performance].

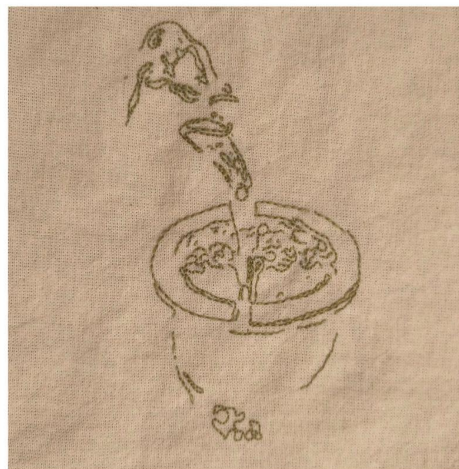
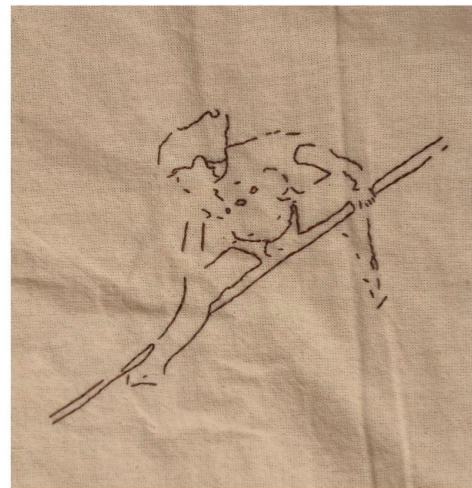
<http://www.gabrielbaggio.com/conversacion.html>

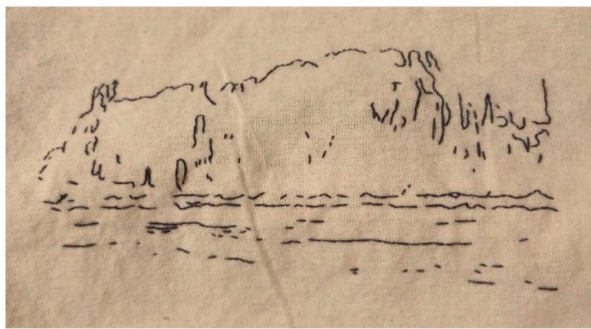
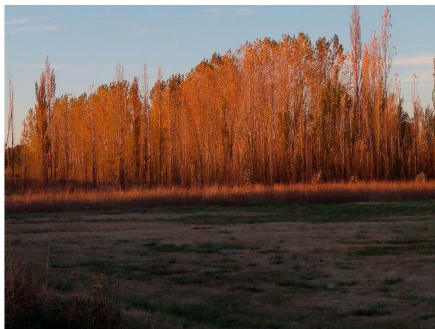
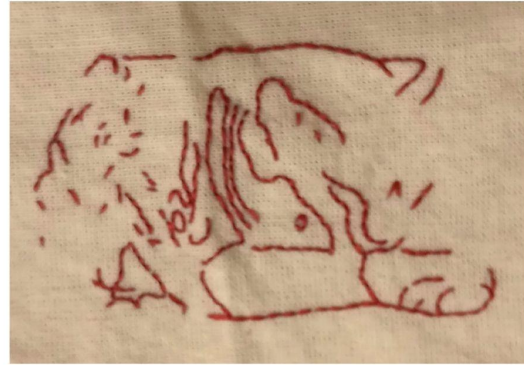
- Chiachio, L. y Giannone, D. (2019). *Bandera por la diversidad* [registro de proyecto colectivo].

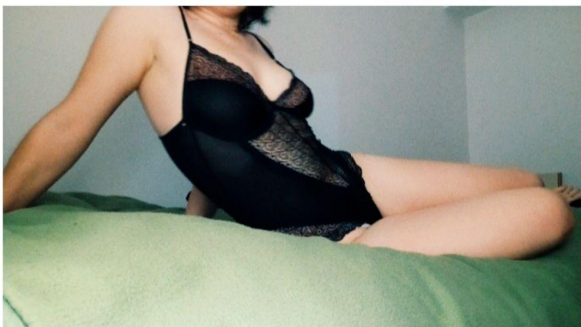
<http://www.chiachioygiannone.com/Web/2020/06/27/bandera-por-la-diversidad-en-el-festival-soy-yo-ccr-noviembre-2019/>

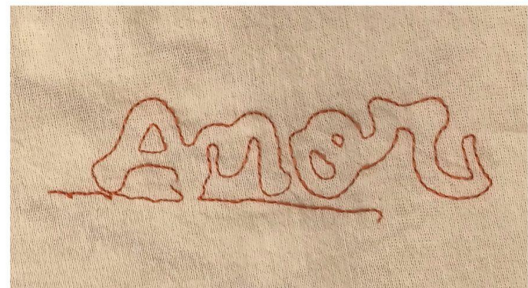
Anexo

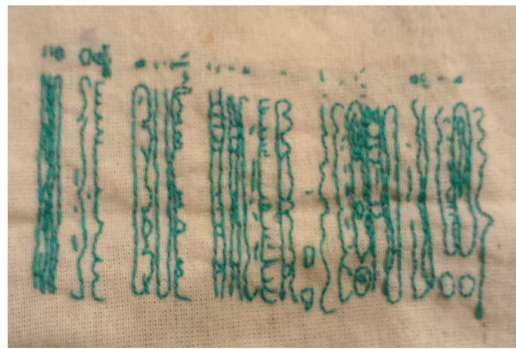
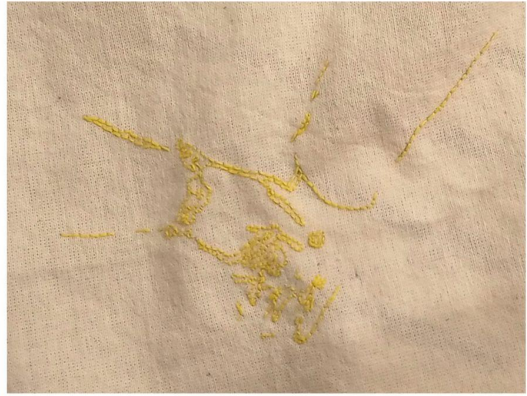
Archivo de imágenes (registros fotográficos y su traducción al bordado)

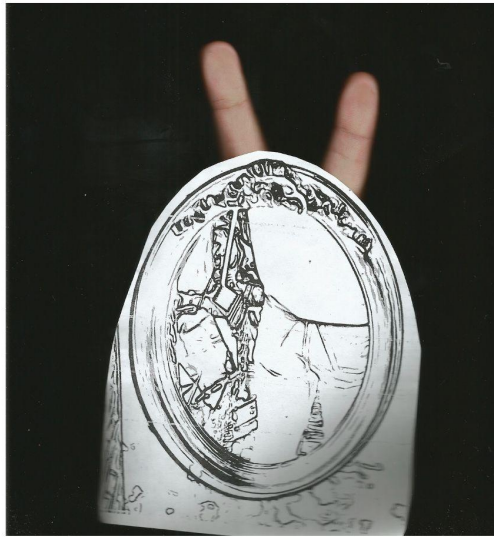
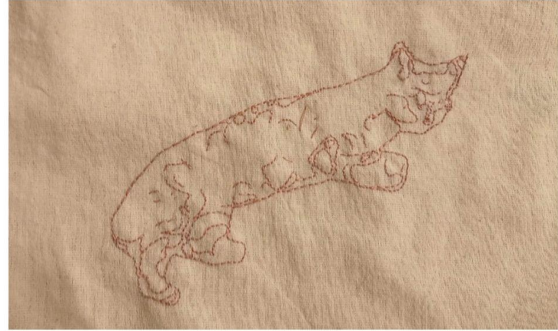

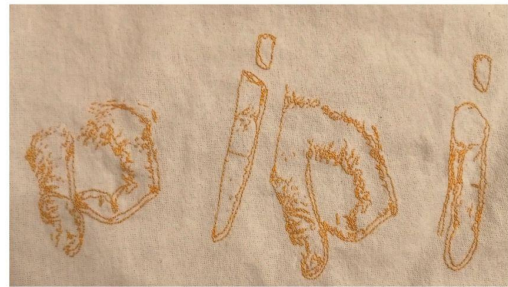
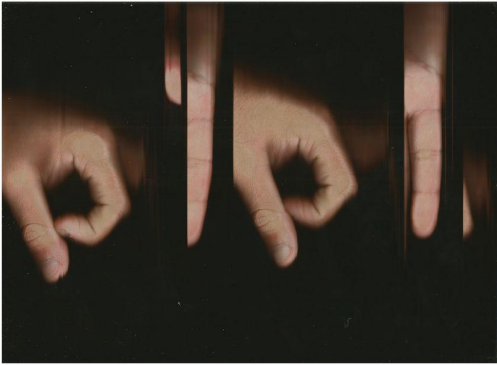
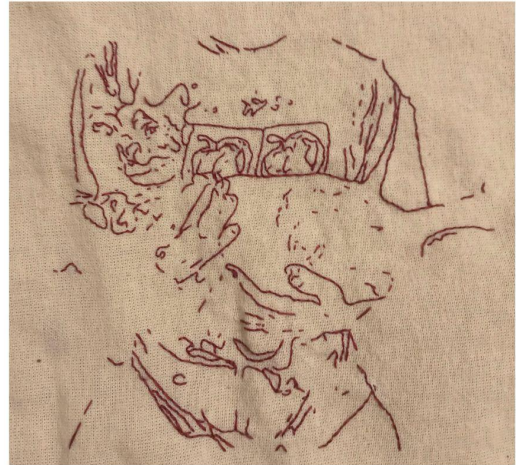

En mi cabeza se agitan ideas y sentimientos

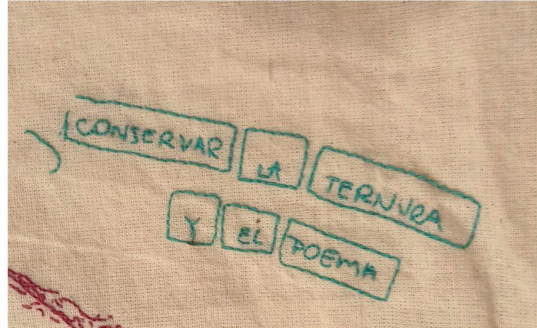
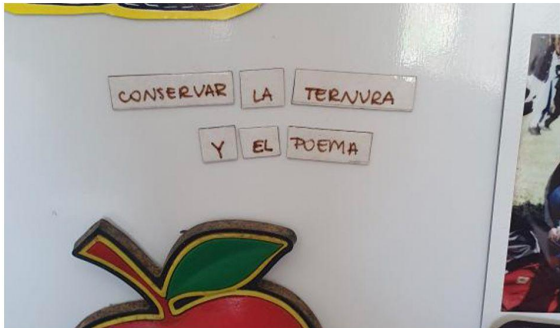
La cosa es que cuando se ve un momento de la vida y se ve la escena de la vida y se ve que me gusta. Buscando algo que me guste para hacer algo con ella. En cuanto a la vida con mi gente el día a día es una vida de lucha y de trabajo. No se tiene que hacer nada para poder vivir. La vida es una lucha constante. Se debe luchar por la vida y por el bienestar de los demás. A lo largo de la vida se van aprendiendo cosas y se van conociendo a las personas que nos rodean. La vida es un camino y se debe ir avanzando siempre.

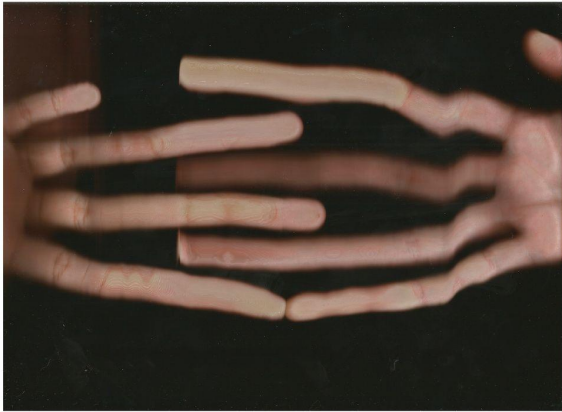
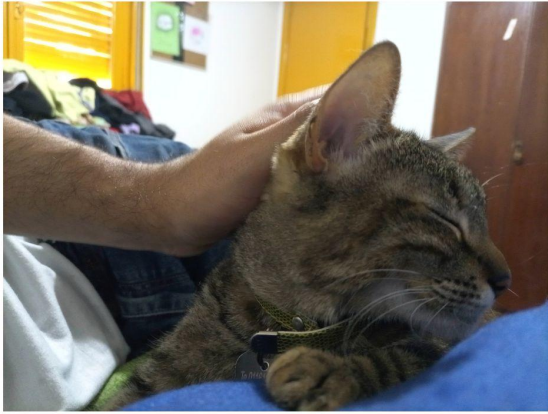
los días por ellos y se aprenden - gracias -)

En mi cabeza se agitan ideas y sentimientos

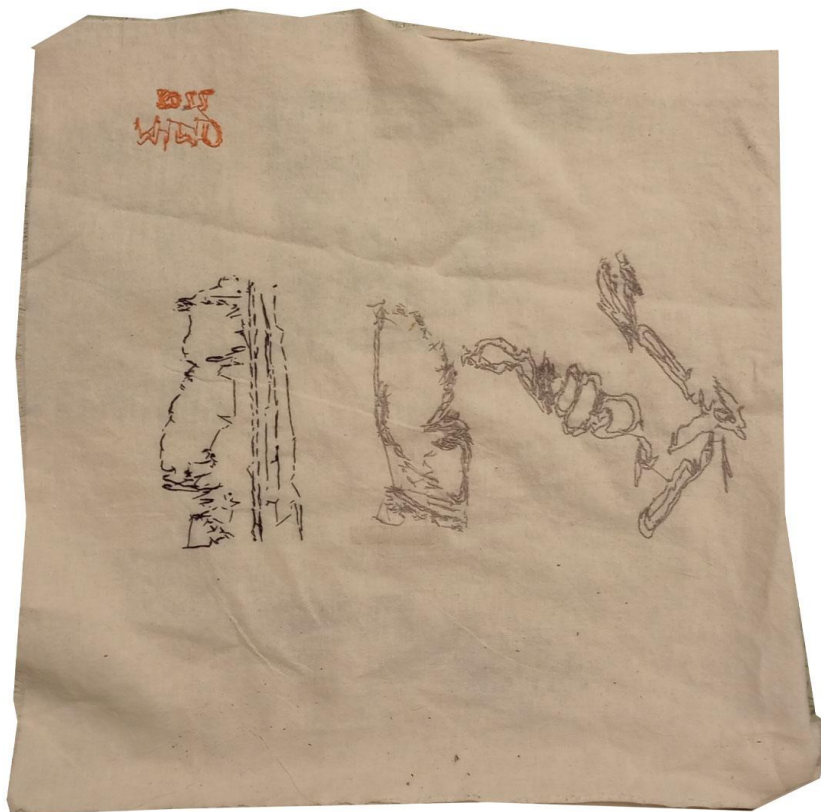
La cosa es que cuando se ve un momento de la vida y se ve la escena de la vida y se ve que me gusta. Buscando algo que me guste para hacer algo con ella. En cuanto a la vida con mi gente el día a día es una vida de lucha y de trabajo. No se tiene que hacer nada para poder vivir. La vida es una lucha constante. Se debe luchar por la vida y por el bienestar de los demás. A lo largo de la vida se van aprendiendo cosas y se van conociendo a las personas que nos rodean. La vida es un camino y se debe ir avanzando siempre.

los días por ellos y se aprenden - gracias -)

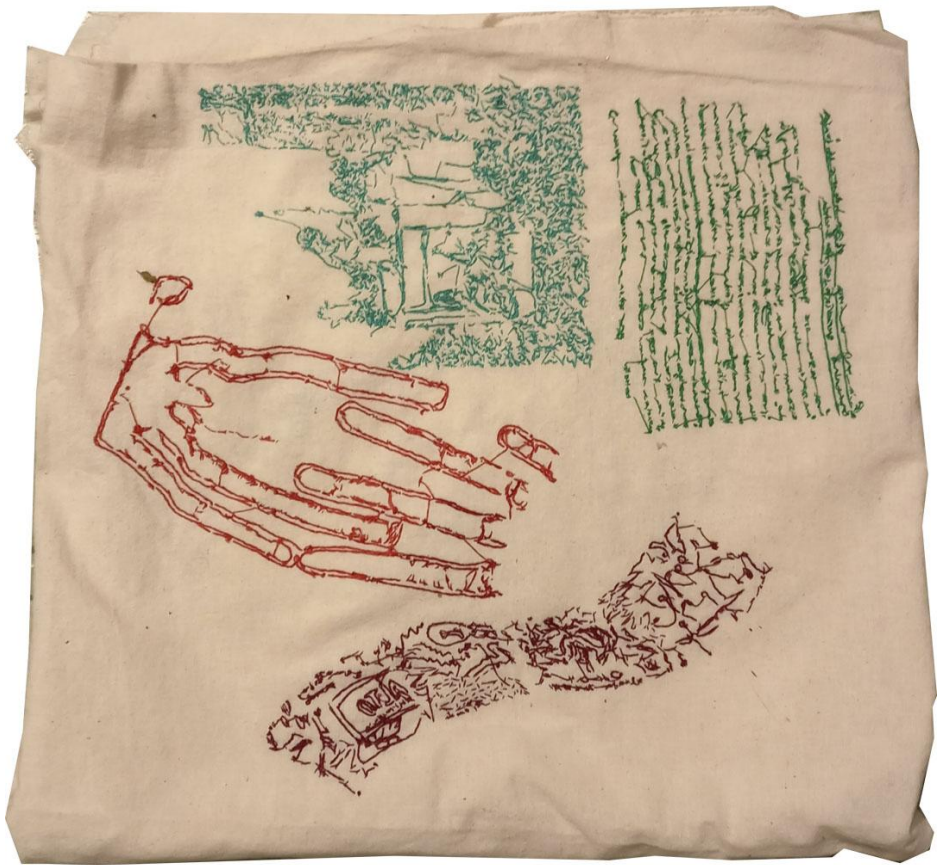
Registros de la pieza textil

Registro del emplazamiento de la pieza en Perímetro blando. Un recorrido por los bordes.

Registro audiovisual de la interacción con la pieza en la inauguración de Perímetro blando. Un recorrido por los bordes (3/12/2022)

Registro audiovisual de la interacción con la pieza en la inauguración de Perímetro blando. Un recorrido por los bordes (3/12/2022)

<https://youtu.be/c0prg0JUFd8>

Registro de las manos que participaron en la producción de esta pieza

<https://youtu.be/U-5zp8pypTY>