

Ecología y arte textil contemporáneo¹

Friso austríaco elaborado por mil artesanos, curado por Christine Wertheim. © Instituto de Figuración. crochetcoralreef.org

Recibido: 01-09-2022
Aceptado: 08-10-2022

Annie Vásquez Ramírez²
Grupo de investigación Bordes, Venezuela
avevilly@yahoo.com

Resumen: El presente ensayo transversaliza la obra de la filósofa estadounidense Donna Haraway titulada *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*, con el trabajo de varias artistas contemporáneas cuyas propuestas de arte textil establecen relaciones ingeniosas con el medio ambiente y pueden ser catalogadas de ecologistas; las autoras revisadas son: las hermanas Christine y Margaret Wertheim, Alexandra Kehayoglou, Carolina Zenteno e Ivis Amaya.

Palabras clave: Donna Haraway; Chthuluceno; arte textil; ecología; arte contemporáneo.

Ecology and contemporary textile art

Abstract: The present essay transverses the work of American philosopher Donna Haraway entitled *Carrying on with the Problem. Generating kinship in the Chthulucene*, with the work of several contemporary artists whose textile art proposals establish ingenious relations with the environment and can be catalogued as ecologists; the authors reviewed are: sisters Christine & Margaret Wertheim, Alexandra Kehayoglou, Carolina Zenteno and Ivis Amaya.

Keywords: Donna Haraway; Chthuluceno; textile art; ecology; contemporary art.

1. Ponencia presentada en el XIII Seminario Bordes: Madre Tierra. Celebrado los días 08 al 10 de septiembre del 2022 en San Cristóbal, Táchira-Venezuela. Disponible en: www.youtube.com/watch?v=I2nc6i6HCiY

2. Annie Vásquez (Ave). Artista plástica, Poeta, Diseñadora Industrial del Instituto Universitario de Tecnología, Antonio José de Sucre, Mérida – Venezuela; Licenciada en Pedagogía Alternativa, Sub área Arqueología de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Kléber Ramírez- Venezuela. Licenciada en arte por la UNEARTE ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4119-5874>

La presente investigación parte de la revisión del libro de la bióloga y filósofa estadounidense Donna Haraway *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*, editado en 2019; en el cual la autora plantea que todos los seres vivimos en tiempos perturbadores y problemáticos debemos ser capaces de dar respuesta de manera recíproca.

Los tiempos confusos están anegados de dolor y alegría; de un innecesario asesinato de la continuidad, pero también de un resurgimiento necesario. La tarea es generar parientes en líneas de conexión ingeniosas como una práctica de aprender a vivir y morir bien de manera recíproca en un presente denso. (2019, p. 19)

Haraway nos dice que en estos “tiempos de urgencia” hay que abordar los problemas imaginando futuros seguros para las nuevas generaciones en un mundo lleno de dificultades donde lo verdaderamente necesario para “seguir con el problema” es aprender a estar realmente presentes, pero no pensando en una historia horrible o paradisíaca y un futuro apocalíptico o de salvación, sino como “bichos” mortales (refiriéndose de manera promiscua a microbios, plantas, animales, humanos y no humanos, e incluso a máquinas) entrelazados en un sinfín de configuraciones.

Aclara el significado de *Chthuluceno*³ al decir que es una palabra compuesta de dos raíces griegas (*khthón*⁴ y *kainos*) que unidas designan un tipo de espacio-tiempo para aprender a seguir con el problema de “vivir y morir con responsabilidad (responsabilidad y habilidad de dar respuesta) en una tierra dañada”.

Kainos significa ahora, un tiempo de comienzos, un tiempo para la continuidad, para la frescura. Nada en *kainos* debe significar pasados, presentes o futuros convencionales. No hay nada en los tiempos de comienzos que insista en eliminar completamente lo que ha venido antes ni, ciertamente, lo que viene después. *Kainos* puede estar lleno de herencias, de memorias y también de llegadas, de criar y nutrir lo que aún puede llegar a ser. (2019, p. 20)

Las siglas SF⁵ están muy presentes en el planteamiento de Haraway; siglas en inglés de ciencia ficción, fabulación especulativa, figuras de cuerdas, feminismo especulativo, hechos científicos y hasta ahora; dando a la SF y al juego de cuerdas un triple sentido, primero como un método de rastreo, seguir un hilo en la oscuridad; segundo como la cosa

3. La autora refiere que “*Chthulu*” de *Chthuluceno* es diferente a *Cthulhu* (pronunciado en español como Cutulu) esta última criatura cósmica tentacular creada por el escritor Lovecraft. El “*Chthulu*” de *Chthuluceno* es un metaplasmo más cercano a la araña *Pimosa cthulhii*, que vive bajo los tocones de las secuoyas en los bosques de California. *Chthuluceno* como época o período de tiempo resuena más con el espíritu arácnido y coralino por ser algo que entrelaza, que crea relaciones.

4. En notas sobre el pensamiento tentacular *Chthónico* deriva del griego antiguo *khthonios*, “de la tierra”, y de *khthón*, “tierra”.

5. *Science fiction, speculative fabulation, string figures, speculative feminism, scientific facts, so far.*

en cuestión, el patrón y ensamblaje que requiere respuesta y como tercero, hacer figuras de cuerdas⁶, pasar y recibir, hacer y deshacer, coger hilos y soltarlos. Haraway (2019) afirma que “SF es: práctica y proceso; es devenir-con de manera recíproca en relevos sorprendentes” (p. 22); la ve como una figura de la continuidad, símbolo del juego de figuras de cuerdas que, enlaza como los hilos las manos y el cerebro; el hacer y el pensar para configurar mundos y sus modos de relacionarnos a través de prácticas pedagógicas y actividades cosmológicas. Para los pensadores navajos los juegos de cuerdas sirven para restaurar la *hózhó*, una palabra traducida al inglés como armonía, orden, incluyendo relaciones correctas entre humanos y no humanos.

SF es contar cuentos y narrar hechos; es el patronaje de mundos y tiempos posibles, mundos semiótico-materiales, desaparecidos, aquí y aún por venir. Haraway trabaja con figuras de cuerdas como tropo teórico, una manera de pensar-con, y también hace énfasis en las formas tentaculares donde está la posibilidad de hacer redes e interconexiones, marañas, trenzas, enredos, cual dedos humanos, raíces de plantas.

La tentacularidad trata sobre la vida vivida a través de líneas - ¡y qué riqueza de líneas! - y no en puntos ni en esferas. “Los habitantes del mundo, criaturas de todos los tipos, humanos y no humanos, son caminantes”; las generaciones son como “una serie de senderos entrelazados”. Todas figuras de cuerdas [...]. (2019, p. 62)

Esto es a lo que Haraway llama cultivar respons-habilidad, pero también conocimiento, hacer colectivos, una ecología de las prácticas. Utiliza el término *Simpoiesis* para hablar de “generar-con” para “configurar mundos de manera conjunta, en compañía” (p. 99).

A lo largo del libro la autora insiste en una configuración de mundos *simpoiética* donde se den propuestas a problemas comunes, de diferentes zonas o espacios a fin de “nutrir el bienestar en un planeta dañado” para permitir su continuidad. Revisa y enlaza hilos entre la biología ecológica y los activismos arte-ciencia, como el proyecto de las

Coral crochet (detalle)
Foto: © Instituto de Figuración.
crochetcoralreef.org

6. Uno de los juegos más antiguos de la humanidad y que no se juega igual en todas partes.

hermanas Christine y Margaret Wertheim, quienes comenzaron a tejer un arrecife coralino en croché⁷ para crear conciencia ecológica como una lucha a favor de los *holobiontas* de los arrecifes de coral que debido al calentamiento global y la acidificación de los océanos están amenazados, destruyéndose así la biodiversidad más alta de todos los tipos de ecosistemas marinos. El proyecto ha involucrado miles de personas que se han juntado para tejer al croché con diversos materiales como lana y bolsas plásticas, entre otros, convirtiéndose en uno de los proyectos de arte colaborativo más grande del mundo.

El Arrecife Coralino de Croché se encuentra en los bordes del pensar-hacer de políticas y ecologías en los tiempos presentes y problemáticos; así como para el pueblo navajo tejer es una actividad útil, y que genera retribuciones económicas, es también una actividad cosmológica, porque tejen en palabras de Haraway: “una relacionalidad y una conectividad adecuada en la urdimbre y la trama de la tela” (p.141).

Este Arrecife de Croché se ha exhibido en diferentes espacios como universidades, galerías, museos y en reconocidos salones del arte a nivel mundial entre ellos en la Bienal de Venecia en 2019, la Bienal de Helsinki en 2021, etc.; reafirmando con esas participaciones que lo textil ha alcanzado el estatus de obra de arte, ya que anteriormente se le menospreciaba al relacionarlo con el trabajo manual, con lo decorativo y funcional, pero no solo por la división existente entre arte y artesanía sino por su estrecha vinculación a las prácticas femeninas donde la academia en un primer momento contribuyó a que se abriera más la grieta entre el artista y el artesano, desprestigiando a la artesanía por suponerla una actividad femenina y enalteciendo al arte como actividad eminentemente masculina.

No será sino hasta finales del siglo XIX en Gran Bretaña con el Movimiento de Artes y Oficios (*Arts & Crafts*) bajo la figura de William Morris cuando se revaloricen por un tiempo los productos hechos a mano —quizá un poco como rechazo a la incipiente industrialización—, sin aceptarlos del todo como obras de arte, antes de abrazar la modernidad donde el Diseño industrial se volcará hacia la producción en serie. En la Escuela de Glasgow de Escocia entre finales del siglo XIX y

7. El ganchillo, croché (galicismo de *crochet*) o tejido de gancho es una técnica para tejer labores con distintos materiales utilizando una aguja corta llamada “aguja de ganchillo” o “aguja de croché” que tiene una punta doblada que sobresale.

Bosque de coral

Foto © Instituto de Figuración
<https://crochetcoralreef.org>

Tejedoras elaborando el coral crochet
Foto: © Instituto de Figuración
<https://crochetcoralreef.org>

Friso austriaco elaborado por mil artesanos, curado por Christine Wertheim. Foto: © Instituto de Figuración.

principios del XX con la obra de Margaret McDonald Mackintosh se elevó la práctica del bordado al mismo nivel de la creación artística. De la misma manera, a principios del siglo XX en Alemania la Bauhaus, cuyo fundador el arquitecto Walter Gropius pregonaba una reforma en la enseñanza artística igualitaria como medio transformador de la sociedad y paradójicamente solo permitía que las mujeres participaran en los talleres textiles o de cerámica, las figuras de Gunta Stölzl y Anni Albers logran borrar las connotaciones peyorativas del trabajo textil como “actividad femenina” y “artesanal”, pero inclinándose más hacia el diseño industrial.

Muchos artistas pertenecientes a las vanguardias artísticas incorporaron en sus obras textiles y fibras, por mencionar algunos: Claes Oldenburg, Joseph Beuys, Antoni Tàpies. Así que no es raro encontrarnos en cualquier exposición de arte contemporáneo hoy en día obras donde los tejidos, las fibras o lo textil no es solo el medio, sino el fin de la obra misma para no dejar de sorprendernos a través de tapices, collages, esculturas, instalaciones en el cual lo textil deviene un lenguaje; ejemplo de ello pueden ser las obras de artistas reconocidos actualmente como artistas textiles: Louise Bourgeois, Magdalena Abakanowicz, Ernesto Neto, entre otros.

Para la historiadora de arte chilena Sylvia Moreno los problemas para definir y reconocer las características del “arte textil”, en cuanto materialidad y técnica, dentro de las artes visuales contemporáneas parten de la amplitud de bordes en sus vinculaciones con otras disciplinas como las artes visuales, la artesanía, el diseño y otros temas socioculturales, por ejemplo, los de género; aunque durante muchos años el arte textil fue relegado como artesanía, término despectivo que desestimó obras de mujeres artistas, fue defendido por el movimiento feminista y reivindicado por artistas textiles que exploran diversidad de temáticas dentro de ellas la ecológica; dentro de la cual se enmarca el trabajo de tres artistas latinoamericanas que revisaremos a continuación.

Alexandra Kehayoglou (Buenos Aires, Argentina, 1981) es una artista visual que trabaja materiales textiles como parte de su tradición familiar de elaboración de alfombras.

La obra de Kehayoglou busca conservar en la memoria paisajes originarios y la cultura de tribus desaparecidas de la Patagonia⁸ y sus relaciones con su entorno; a su vez que se convierte en clamor contra la deforestación y un llamado a la conciencia ambiental. Sus tapices de gran formato realizados con el sistema handtuft⁹ en instalaciones para sitio específico muestran su preocupación por el cambio climático provocado por los seres humanos en la Tierra.

Y si todo es - What if all is representa un viaje para entender los vacíos que existen en una historia de desarraigo e invasión. Para Alexandra Kehayoglou esta instalación es una forma de conectar con sus orígenes, con sus mitos, con lo sagrado de su tierra, invitando al espectador a acompañarla a un lugar de la Patagonia donde la interacción humana sea más respetuosa, dado a que las tribus aborígenes solían refugiarse allí, en sus cuevas, para hacer sus pinturas rupestres.

8. La Patagonia es una región ubicada en el extremo sur de América del Sur o Sudamérica. Como territorio pluriétnico desde mucho antes de la llegada de los españoles, estuvo habitada por distintos grupos originarios, entre ellos tehuelches y mapuche.

9. Sistema handtuft o Tufting, técnica de tejido donde no existe nudo. Se conoce también como sistema de penacho o de cresta. Consiste en tomar como base una manta o tela a la que se le insertan tuft (mechones) de hilos, lana u otra fibra mediante una aguja a través de punción.

Y si todo es
2018
Site-specific
lana (sistema handtuft)
170 m²
Fotos:alexandrakehayoglou.com

Carolina Zenteno (Maule, Chile, 1972) es una artista visual que trabaja con telares de distinto tamaño en los cuales inserta materiales naturales, vegetales u otros que recolecta en su comunidad, algunos de ellos en peligro de extinción.

Sus creaciones parten de la idea de revalorar la naturaleza y el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje para producir piezas de una estética cercana al arte pobre y al arte de la tierra o *land art* donde prevalece lo orgánico para generar sensaciones que nos acercan como seres vivos al mundo de una forma diferente y estética para comprenderlo y apreciarlo.

En sus obras conseguimos hojas de palma, hojas de distintos árboles y de gramíneas, maderas o cortezas, ramas con espinas, semillas u otros elementos como conchas de caracoles, piñones, corazones de mazorcas y piedras, todos estos materiales efímeros, cambiantes; a medida que se van deteriorando transforman la obra. Es allí donde la utilización de la naturaleza como material habla de una propuesta ecológica que busca expresar la preocupación por el deterioro ambiental debido a una interacción poco respetuosa de nosotros como habitantes de nuestra gran casa, la Tierra.

Carolina Zenteno y sus obras
Fuente: www.facebook.com/carolinazentenoleyton

Ivis Amaya (Zulia, Venezuela) es una artista visual wayú¹⁰ o guajira que trabaja los textiles a partir de fibras de las hojas de maguey¹¹.

En la cultura Wayú la figura femenina es muy importante, así como el tejido. Según sus tradiciones, cuando las niñas se convierten en adolescentes, entran a un lugar de "encierro" para aprender entre otras cosas el oficio del tejido y la sabiduría necesaria para desempeñarse como mujer adulta, pilar fundamental de la sociedad matrilineal Wayú. Allí, madre, abuela y tías maternas, les enseñan a hilar, torcer hilos y manejar el telar. A lo largo de este proceso, las jóvenes están acompañadas por el espíritu de *Wale'kerü*, la araña que, según el mito wayú, le enseñó a una de las niñas de la comunidad el arte del tejido durante el "encierro" por su transición de niña a mujer, y al salir de ahí, la mujer compartió sus saberes con el pueblo. Aquí vemos como esa idea de tejer comunidad tiene que ver con la propuesta de Haraway de *Simpoiesis*, de hacer una red, de crear figuras de cuerdas, de configurar mundos de manera conjunta, en compañía, donde se den respuestas a problemas comunes a fin de "nutrir el bienestar en un planeta dañado" para permitir su continuidad.

Pulowi
2005
Instalación
Foto: M. Muñoz-Tébar

10. Los wayús o guajiros son indígenas de la Península de la Guajira, sobre el mar Caribe, que habitan en el norte del departamento de La Guajira en Colombia y el norte del estado Zulia en Venezuela.

11. Planta oriunda de México de hojas carnosas y con espinas en sus bordes y punta, de las cuales se saca una hilaza que sirve para tejer y que se conoce como cabuya o sisal.

Albeley Rodríguez, en el texto curatorial de la exposición *Traspasar la Frontera o Entre Juyá y Pulowi* presentada en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en 2006, nos dice sobre la obra de Ivis que «tiene el poder de deslocalizar las nociones estáticas de “objeto etnográfico” y de “obra de arte” en tanto que su trabajo las contiene y las discute a ambas en simultáneo, engranándolas a su vez con la labor comunitaria de la que no se ha desligado. Por otro lado, sus instalaciones suelen evocar las atmósferas misteriosas y difíciles de la zona junto a mitos como el de la tejedora *Waleker* relacionado con un ritual de paso, el tránsito de niña a mujer de las wayuu, tal como fue el caso de *Pulóüi* / Lugar misterioso en la exposición reseñada».

Finalmente, podemos ver que el planteamiento de Haraway que implica “seguir con el problema” supone una responsabilidad distinta respecto al planeta y sus especies; supone un entendimiento del *Chthuluceno*. Ello puede ser llevado al arte contemporáneo a través de obras, prácticas y discursos que promuevan una nueva relacionalidad, menos antropocentrista y más ecologista.

Referencias

- Haraway, D. (2019). *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*. 1ra. Edición Editorial Consonni. Bilbao. España.
- Kehayoglou, Alexandra. *Blog profesional*. Disponible en: <https://alexandrakehayoglou.com/>
- Moreno, S. (2012). *Arte textil y textiles en el arte: esbozo para una historia y definición del arte textil*. Disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/101363>
- Rodríguez, Albeley (2007). “Traspasar la Frontera o Entre Juyá y Pulowi”. Disponible en: https://www.academia.edu/4020521/Traspasar_la_frontera_o_Entre_Juy%C3%A1_y_Pulowi
- Zenteno, Carolina (2019). “Registro de Viaje” de Carolina Zenteno. Nota de prensa. Disponible en: <https://portal.ucm.cl/noticias/muestras-telares-se-inaugura-este-viernes-ext-ucm-curico>