

Pastor Andrés, Gema.

PDI, Departamento de Ciencias de la comunicación y Sociología, Universidad Rey Juan Carlos. Grupo de investigación en Prácticas Artísticas contemporáneas de la URJC.

Hilanderas de palabras y luces, acción artística y práctica cultural participativa

Spinners of words and lights, artistic action and participative cultural practice

TIPO DE TRABAJO: Comunicación.

PALABRAS CLAVE:

Mujeres, interacción, textos, voz, lectura cooperativa, iluminación.

KEY WORDS:

women, interaction, words, voice, cooperative reading, lighting.

RESUMEN

Esta comunicación expone el trabajo artístico y de investigación en torno a la visibilidad de las palabras y la voz de las mujeres desarrollado a lo largo del año 2018 y 2019 en cuatro exposiciones/talleres/acciones interactivas en Madrid y Guadalajara: en ArtBanchel, la Librería La Lumbre y el espacio EMMA de la Fundación José María de los Llanos en Madrid, y en el Rincón Lento de Guadalajara (solo se ha hecho la exposición y los talleres se llevarán a cabo en mayo de 2019).

La exposición muestra el trabajo de dos artistas: Ana Megías Piera despliega su trabajo con hojas de árboles bordadas; y yo expongo una serie de fotografías impresas en tela por las que pasan hilos de colores que redibujan, dentro y más allá del marco, las imágenes. Esta exposición se completa con talleres de aproximación al trabajo, creación comunitaria y escritura que culminan en una instalación interactiva en la que textos escritos por mujeres son leídos en directo haciendo vibrar lámparas que se iluminan al son de las voces, en un juego de sincronías entre palabra y luz.

Con este trabajo se espera llegar a conclusiones en torno a esta experiencia de interacción, participación comunitaria y nuevas prácticas culturales del arte contemporáneo con un público con el que se desea mantener una relación de crecimiento e intercambio mutuo de saberes y experiencias, nuevas formas de pensar y estar desde lo femenino en el mundo actual.

ABSTRACT

This paper exposes the artistic and research work around the visibility of the words and the voice of the women developed throughout 2018 and 2019 in four interactive exhibitions / workshops / actions which have taken place in Madrid and Guadalajara: ArtBanchel, La Lumbre Bookstore and the EMMA space of José María de los Llanos Foundation in Madrid, and in El Rincón Lento of Guadalajara.

The exhibition shows the work of two artists: Ana Megías Piera displays her work with embroidered leaves of trees; and I expose a series of photographs printed on canvas through which pass threads of colors that redraw, inside and beyond the frame, the images. This exhibition is completed with workshops to approach the proposal, community creation and writing, that culminate in an interactive installation in which texts written by women are read live while make lamps vibrate and illuminate themselves through the sound of the voices, in a synchronic game between word and light.

The aim of this work is to reach conclusions about this experience of interaction, community participation and new cultural practices of contemporary art with a public with whom we want to maintain a relationship of growth and mutual exchange of knowledge and experiences, new ways of thinking and being in feminine at current world.

INTRODUCCIÓN

El trabajo artístico y de investigación en torno a la visibilidad de las palabras y la voz de las mujeres surge de la vuelta a la creación artística con una investigación teórico, práctica y de referentes. Este estudio preconfigura un proyecto en desarrollo sobre el silencio y la voz de las mujeres en el que el relato intimista y propio sirve para dar luz y aliento desde una reapropiación de lo sensible. La primera propuesta que se materializa de este proyecto se denomina **Enhebrar, HILA o Hilanderas** dependiendo de su evolución y el lugar en el que se desarrolla.

En marzo de 2018, Silvia Paredes, la responsable del estudio de Carabanchel: Totoki Guaraní me propone ser la artista invitada en la próxima convocatoria de Artbanchel en los días 4, 5 y 6 de mayo de 2018. La invitación materializa el trabajo realizado en los últimos meses con el título **Enhebrar**. Una serie de 6 fotografías (impresión directa UVI) sobre tela de percal e hilo de algodón perlado de colores que redibuja los cables de la luz más allá del cuadro (40x50 cm c/u), instaladas en las paredes con alfileres [Fig. 1]. Y una acción interactiva en la que el público lee los 36 textos de escritoras y poetisas.

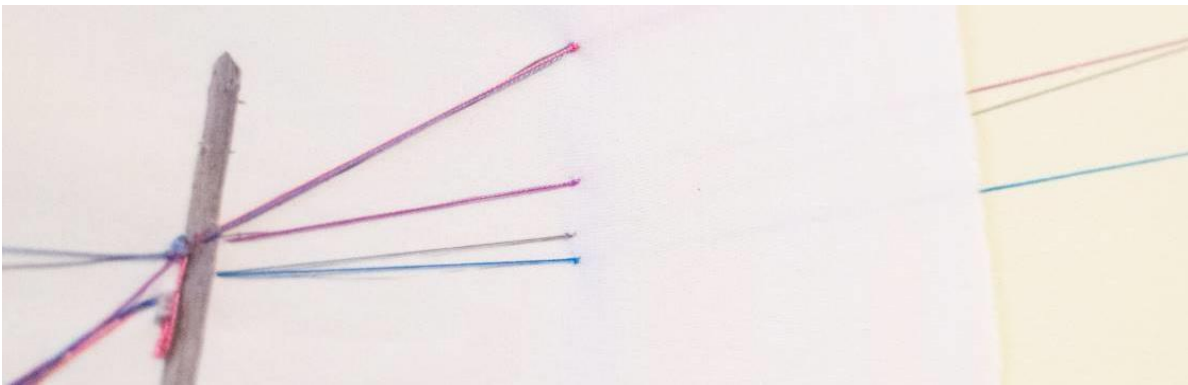

Figura 1. Detalle de la fotografía bordada. Fotografía de Darío Gil Cabanas.

Posteriormente, el trabajo es expuesto en la librería La Lumbre, del 29 de septiembre al 31 de octubre de 2018, y a él se suma la obra de Ana Megías Píera [Fig. 2], con su serie de hojas bordadas. La exposición **HILA** recoge la obra en las paredes y se realiza de nuevo la instalación interactiva **Enhebrar** el día de la inauguración con algunas variantes. El evento que es difundido con una nota de prensa escrita por Tomás Zarza Núñez.

Figura 2. Piezas de Ana Megías Píera. Fotografías de Gema Pastor Andrés.

La exposición **HILA** (con el trabajo de Ana Megías y el mío) es invitada al espacio EMMA de la Fundación José María de los Llanos para mostrarse del 12 de noviembre de 2018 al 18 de enero de 2019. En esta ocasión, además de la exposición y la acción interactiva, se propone la posibilidad de generar dos talleres con las personas que acuden habitualmente al centro.

COLABORACIÓN ARTÍSTICA

El proyecto parte del interés de escucha y encuentro horizontal con la voz silenciada de las mujeres. En el ecosistema artístico contemporáneo nos interesan las prácticas de escucha activa y enriquecimiento cooperativo, conscientes de la interdependencia de comunicación de cada una de las partes del sistema. La investigación artística se inscribe en nuevas formas de creación contemporánea que parten de planteamientos horizontales de relación entre sociedad y artistas. Estas nuevas prácticas culturales se promueven en los centros culturales y museos interesados en promover la autonomía del público y la pluralidad de formas productivas de apropiación del arte (Ribalta 2006: 32), donde las prácticas artísticas interdisciplinarias pueden desarrollar un lugar de escucha y recepción. Un lugar de comunicación, de diálogo, investigación, producción, reflexión y socialización (Ruiz, J., & Alcalá, J. 2016). Un lugar de encuentro de producción colaborativa y comunicación mutua.

Nos importa la participación colaborativa donde el resultado no marca la dinámica, sino donde es el mismo proceso de cooperación y participación el que surge como elemento configurador de la experiencia compartida. La fantasía de la individualidad, que ha construido el sujeto moderno (Hernando 2018), no puede asimilar la complejidad del universo más que en sociedad y con cultura.

OBJETIVOS, NECESIDADES

Los cimientos que han construido los imaginarios de lo rural en nuestro país se han asentado en mitos arraigados de pobreza, aislamiento y abandono, por lo que necesitan redibujarse desde la mirada contemporánea. La identidad rural se ha elaborado históricamente desde la confrontación con el mundo urbano y cosmopolita: una relación de opuestos que a lo largo de la historia se han mirado desde la sospecha, el enfrentamiento o el desdén. En ese contexto, el mito de la identidad de la mujer rural ha quedado asociado a lo doméstico, al espacio privado. Su papel como impulsora de cambios se adscribe, sobre todo, de forma invisible, a los cuidados de quienes sí ocupan el espacio público. El proyecto plantea:

- Proponer un entorno de crecimiento y enriquecimiento en torno a la cultura contemporánea que reflexione sobre la construcción de la identidad femenina y sobre el papel de las mujeres en dicho contexto.
- Experimentar el contexto artístico como espacio de investigación, estudio y desarrollo de proyectos cooperativos y colaborativos.
- Cuestionar los mitos asociados a la ruralidad y a las mujeres a través de la expresión artística en el momento actual.
- Reflexionar sobre el concepto de desarrollo asociado a lo rural, a la identidad femenina y a la cultura contemporánea.
- Proponer acciones concretas de intervención, desarrollo cultural y artísticas que impliquen a las mujeres en su diversidad.

La necesidad de trabajar sobre ese silencio, esa invisibilidad (sin nostalgias o quejas), se plantea más desde la reapropiación y la resignificación que desde la denuncia; partiendo del estudio, la investigación, la colaboración y el juego para llegar a propuestas simbólicas y artísticas.

DESARROLLO, METODOLOGÍAS Y RESULTADOS

Los aprendizajes de este trabajo han devenido del mismo proceso, de su evolución a lo largo de los lugares de exposición y acción; del diálogo entre los proyectos de dos artistas distintas que trabajan cosiendo; y sobre todo del intercambio y colaboración con las personas que han acudido a los talleres y las acciones interactivas.

1. Hilos y bordados

El diálogo entre los dos trabajos que se descubre en **HILA** es una de las sinergias más enriquecedoras. Ambos, al utilizar el hilo y la costura, hablan desde la crianza, lo rural, el contacto con la naturaleza... de las mujeres-casa y de las mujeres en las puertas de sus casas. Los hilos de colores remiten a lo doméstico poco valorado, a una actitud ante el mundo que tiene que ver con los ciclos y los cuidados, a la continuidad de la labor femenina, de la costura y la herida, del remiendo y la cura, a los saberes femeninos que redibujan una actitud de empatía.

En mis fotografías bordadas se pueden ver los postes de la luz que han tenido que separarse de las fachadas de las casas porque estas se han venido abajo. Las imágenes en blanco y negro, al estilo 'neutro' de la escuela de Dusseldorf, impresas sobre la liviandad y caída de una tela de algodón son bordadas con hilos de colores que redibujan dentro, y más allá del marco, los cables de la luz de las imágenes. Los primeros planteamientos en el mapa mental del proyecto (Pastor 2018) proponían un registro 'puro' de los lugares en los que se encontraban las mujeres, del que surgían muchas preguntas: ¿por qué donde ya no existe gente se puede retratar la luz, se

pueden retratar los cables que la conducen?, ¿qué conectan ahora esos cables?, ¿dónde están las voces de las mujeres que vivían en esos hogares?... Los hilos, sueltos y sin rematar (Lotta-Pia Kalio), se convierten en un vestigio, con una organicidad consciente de la gravedad (Noriko Narahira), que sigue conectando (Ines Seidel) los lugares vacíos.

Las hojas de los árboles, en el suelo de nuestras calles en otoño, al ser bordadas por Ana retoman la herencia y la enseñanza no formal, oral, de las mujeres de la casa. Sus figuras y colores sobre las frágiles superficies remiten a las formas femeninas del ciclo que se repite. Como las superficies sobre las que deposita la delicadeza de sus bordados: luna, sangre, menstruación, vida... la naturaleza (Ana Mendieta) y la mujer se conectan en un equilibrio delicado y conscientemente precario.

La conciencia de la fragilidad se hace patente en ambos trabajos, de la debilidad y la fuerza, de la vulnerabilidad y la resistencia, de conectar y de reparar. Una mujer que se encuentra casualmente con la inauguración y con la lectura colectiva interactiva en la librería La Lumbre me explica: "la aparente fuerza de las piedras y su rotundidad no han servido para mantener las paredes de las casas, ahora vacías, y sin embargo la, también aparente, fragilidad de las hojas secas de los árboles ha resistido los hilos que las han atravesado... ambas siguen siendo aparentemente resistentes y aparentemente fuertes".

Pero es sin duda la experiencia en la exposición-visitas-talleres-lecturas en EMMA de la Fundación José María de los Llanos, donde la obra permanece montada durante 2 meses y se realizan 2 talleres con el público, donde el trabajo consigue crecer y acercarse a sus objetivos. El hall de entrada donde se monta la exposición es el lugar por donde pasan cientos de personas (vecinas, niños, trabajadores, profesoras...) que acuden a actividades en el centro, lo que permite la comunicación con un público directo y no especializado con el que el trabajo quiere conversar. El mismo día de montaje de la exposición un número notable de mujeres nos hace comentarios sobre la costura, el bordado, el cosido... en el que todas se reconocen.

2. Palabras

Desde la primera exposición, junto con la obra material, se propone una acción interactiva en la que se realiza una lectura colectiva que activa de manera sincrónica la luz de varias lámparas de la estancia donde se lee.

Los 36 textos, escritos en primera persona, que pueden leerse en esta acción, son fragmentos que tratan sobre el amor, la identidad femenina, la lucha, el dolor, la vida y la muerte, la herida, el ejercicio del arte... y responden a la necesidad de búsqueda y visibilización de las palabras de las mujeres [Fig. 3].

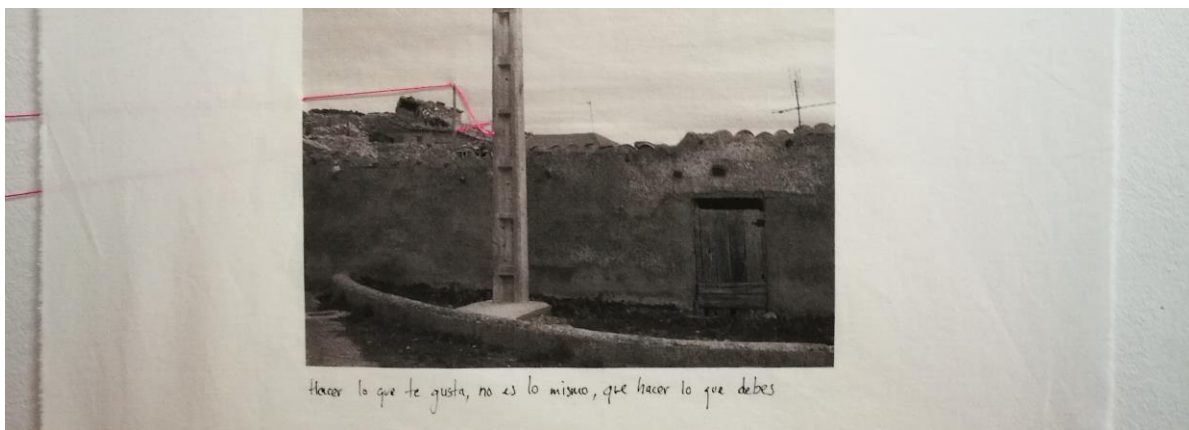

Figura 3. Detalle de una de las piezas de Gema Pastor Andrés con un fragmento del texto manuscrito en la tela. Fotografía de Gema Pastor Andrés.

La posibilidad de trabajar con la población del EMMA apunta la investigación proponiendo encuentros que se denominan "Hilanderas de imágenes y palabras" con visitas a la exposición, talleres y lecturas colectivas a los que acuden unas 50 personas en total. El encuentro reúne a vecinas de El Pozo y personas migrantes o refugiadas que están en procesos de alfabetización en el centro (el grupo de Pro-vivienda y Alfabetización que suelen colaborar mensualmente en una actividad), que en su mayoría provienen de entornos rurales tanto nacionales como extranjeros (como las artistas).

El primer taller, denominado "Hilanderas de imágenes y emociones", se celebra el 14 de diciembre de 2018 durante dos horas. Tras una visita a la exposición se propone un acercamiento al trabajo. Las analogías consiguen leer las imágenes según sus relaciones íntimas y secretas a partir de las sensaciones que surgen de las obras y que tienen que ver con la propia experiencia de quienes las ponen voz, las palabras del taller construyen frases en las que resuena el trabajo de las dos artistas.

Figura 4. Visita guiada por Gema Pastor Andrés a la exposición HILA en el EMMA. **Figura 5 y 6.** Momentos del taller “Hilanderas de imágenes y emociones” el 14 de diciembre de 2018. Fotografías de Dario Gil Cabanas.

En el taller de apropiación del trabajo expuesto y creación de conexiones con la propia experiencia, las frases relacionan esa pulsión que dialoga en los trabajos [Fig. 4, 5 y 6]: la memoria y el presente, comunicación y transmisión, lo externo y lo interno, la energía, la herida y el cuidado, la vida, la fragilidad y la fuerza, el dolor, los animales y las plantas, las estaciones, los cuerpos, los sabores de la infancia.

Estas breves frases-relatos dan lugar a la siguiente lectura colectiva interactiva a celebrada el 17 de enero de 2019. Esas narraciones, junto con los 36 textos seleccionados de las escritoras se leen en directo en “Hilanderas de palabras y luces” provocando la sincronía de luces de sus propias lámparas que se encienden y apagan al son de su voz.

3. Voces y luces

Figura 7. Cartel y folleto de la exposición en La Lumbre. Diseño Gema Pastor Andrés. **Figura 8.** Detalle de la acción interactiva en la librería La Lumbre el 29 de septiembre de 2018. Fotografía de Tomás Zarza.

El silencio y la oscuridad quedan atenuados por este aprendizaje colaborativo y este juego psicodélico (que enciende y apaga las lámparas). La reapropiación de la palabra en cada sitio, en cada texto, en la voz de cada persona que hace suya, nos habla de una nueva identidad construida en la suma de las palabras, la voz y la luz. El encuentro de las personas con los textos de las mujeres genera nuevas formas de sentir esas palabras: el cuerpo se apropia de la palabra, da vida a la luz y activa la escucha de los otros.

Figura 7. Lectura interactiva en la biblioteca del EMMA. **Figura 8.** Las lámparas entre los libros de la biblioteca vibrando al son de las palabras el 17 de enero de 2018. Fotografías de Gema Pastor Andrés.

Hay una verdad profunda en esa voz, en ese tiempo de lectura compartido y en esa escucha con los otros [Fig. 7, 8, 9 y 10]. Como dice Meredith Monk “la voz es como una herramienta de descubrimiento, activación, recuerdo, demostración de la conciencia preológica primigenia; la voz es como un significado que viene, retrata, corporeiza, encarna otro espíritu; la voz es como una conexión directa a las emociones, el espectro completo de la emoción, sentimientos para los que no tenemos palabras...” (1997: 55). La luz surge como un elemento de significación donde lo reflexivo y lo profundo se mezclan con lo inmediato y sensorial de la acción. Es un espectáculo donde lo poético, lo efímero, se teje con la acción, con la voz de las mujeres, con la identidad femenina de antes y ahora.

CONCLUSIONES, ENTROPIA-NEGENTROPIA

“El segundo principio de la termodinámica dice que la cantidad total de desorden, o entropía, en el universo siempre aumenta con el tiempo” (Hawking 2018: 99). La entropía trata de la irreversibilidad de los procesos naturales y la tendencia de esos procesos a producir homogeneidad en la materia, la energía y la temperatura. Los procesos reversibles son una ficción teórica y no ocurren en el universo.

“El planeta Tierra es el único lugar en donde se altera el proceso entrópico. Es la Vida lo que altera la entropía y produce negentropía; es decir, que crea orden del desorden y que convierte en utilizable la energía disipada (White 1949). La alteración del proceso de producción de entropía se hace en el mundo natural (no humano) mediante la fotosíntesis y en el mundo social a través de la cultura” (Aledo 2019: 19). La negentropía (entropía negativa) es el sistema de la vida, el sistema que en el ciclo de la vida sostiene la no desaparición del otro, el antídoto contra los efectos entrópicos.

La entropía de las ruinas en las fotos impresas en las telas, como en la cabaña de Robert Smithson (1973), es compensada por los hilos de colores que atraviesan la imagen y la superan, aunque no llegan a ninguna parte. Las frágiles hojas de los árboles antes de volver a ser el abono de sus raíces son recompuestas por urdimbres de costuras que unen sus fragmentos. Es el equilibrio dinámico de los sistemas vivos, que necesitan del calor de los cuidados, de remiendo de las otras, del curar de las heridas, de la cooperación de la memoria y la escucha... de la naturaleza de las mujeres. La propuesta habla de la necesidad de incorporar los valores femeninos a la relación de la cultura y la naturaleza, formas culturales ecofeministas de participación ciudadana (Pascual y Herrero 2013, Puleo 2010).

En los cuatro lugares en los que se ha desarrollado el trabajo de *Enhebrar*, *HILA* e *Hilanderas* de imágenes y palabras se reflexiona sobre el silencio, la memoria, la identidad y la voz de las mujeres, en una búsqueda de nuevas formas, nuevas voces, que nos permitan dar luz a lo que somos ahora. La luz es el latir de la energía en la escucha hecha de voz, en la voz hecha de palabra, en palabra hecha de mujer.

FUENTES REFERENCIALES

Aledo, A. (2019). Problemas socioambientales II: las ecoutopías. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/255654967_PROBLEMAS_SOCIOAMBIENTALES_II_LAS_ECOUTOPIAS

Byung-Chul Han. (2016). *Shanzhai. El arte de la falsificación y la deconstrucción en China*. Caja Negra.

Fausto Neto, A. (2012). *Colabor_arte: medios y artes en la era de la producción colaborativa*. M. Carlón, & C. A. Scolari (Eds.). La Crujía.

- Hawking, S. (2018). *Breves respuestas a grandes preguntas*. Crítica.
- Hernando, A. (2018). *La fantasía de la individualidad. Sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno*. Traficantes de Sueños.
- Monk, M. (1997). *Meredith Monk* (Vol. 1). JHU Press.
- Pascual, M., y Herrero, Y. (2010). Ecofeminismo, una propuesta para repensar el presente y construir el futuro. *CIP-Ecosocial. Boletín ECOS*, 10, 1-3.
- Pastor Andrés, G. (2018). La propuesta fotográfica: ámbitos para la creación artística. En *Identidades culturales, narrativas creativas y sociedad digital*. Global Knowledge Academics.
- Puleo, A. H. (2013). *Ecofeminismo para otro mundo posible*. Ediciones Catedra.
- Ribalta, J. (2006). Contrapúblicos. Mediación y construcción de públicos. Transversal. Eipcp instituto europeo para políticas culturales progresivas.
- Ruiz, J., y Alcalá, J. (2016). Los cuatro ejes de la cultura participativa actual. De las plataformas virtuales al medialab. *Revista ICONO14 Revista Científica De Comunicación Y Tecnologías Emergentes*, 14(1), 95-122. <https://doi.org/10.7195/ri14.v14i1.904>
- Smithson, R. (1973). La entropía se hace visible. En recopilación textos: *De lo mecánico a lo termodinámico*. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.