

FANTASÍA VEGETAL

ROSA HELENA MARÍN DÍAZ

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2012

FANTASÍA VEGETAL

ROSA HELENA MARÍN DÍAZ

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR
EL TÍTULO DE MAESTRA EN BELLAS ARTES.

DIRECTORA
ANDREA REY
MAESTRA EN BELLAS ARTES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2012

DEDICATORIA

A Dios, Por permitirme culminar esta etapa y llegar a este momento tan especial en mi vida. Por los triunfos y los momentos difíciles que me han enseñado a confiar cada día más en ti.

A mi Familia, por todo el apoyo incondicional motivándome a seguir adelante día tras día, a mis hijos Camilo y Manolo, por ser ellos mi inspiración para la consecución de mis metas.

A la maestra Andrea Rey , por su apoyo ofrecido en el proyecto y por impulsar el desarrollo profesional.

A cada uno de los maestros que hicieron parte de mi formación. Gracias por compartir su conocimiento y sabiduría.

A mis amigos, Las gracias por mantenernos unidos en un equipo que formamos logrando llegar hasta el final del camino considerándonos los mejores amigos: Santamaría, Iván y Armando.

A margarita por ser un amiga incondicional, llena de cualidades excepcionales.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	11
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
2. JUSTIFICACIÓN.....	14
3. OBJETIVOS.....	16
3.1 GENERAL.....	16
3.2 ESPECÍFICOS.....	16
4. PROCESO	17
4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.....	17
4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL	27
CONCLUSIONES.....	52
BIBLIOGRAFÍA.....	53

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Venus de Lespugue. Estatuilla elaborada en marfil de mamut. Escultura hallada en 1922 en la Cueva de las Cortinas, en Lespugue, al sur de Francia.....	19
Figura 2. Sheila Hicks'sThe Silk Rainforest.....	21
Figura 3.Lianas Nantaises.(1973 The Silk Rainforest 1975).....	21
Figura 4. Olga de Amaral, Lienzo ceremonial .Tapiz, Lino de algodón, yeso, pintura acrílica .1998 y Farallón al ocaso. Tapiz.1972	22
Figura 5. Olga de Amaral, Farallón al ocaso (1972) Tapiz/220 x 170 cm.....	23
Figura 6. Pilar Tobón. Mitologías textiles. Homenaje al kimono. Bronce y seda natural (2005).....	24
Figura 7. Remedios Varo. Bordando el manto terrestre.(1961).....	25
Figura 8. Cordón de lycra. 2012	29
Figura 9. Mathew Ritchie. The Universal adversary.2005y The Universal Cell2005.	30
Figura 10. Muros del solar casa de la autora invadidos por bejucos y lianas .2011	32
Figura 11. Semillas y floresrecogidas en el entorno vegetal urbano. 2011.....	33
Figura 12. Helena Marín. Bocetos. Dibujos a lápiz sobre papel. Septiembre de 2011.....	34
Figura 13.Helena Marín. Elaboración de figuras con icopor y alfileres. Pruebas con materiales. Septiembre de 2011.....	35
Figura 14. Helena Marín. Trabajo para clase. . Cordón de lycra y fotografía. 2010.	36
Figura 15. Helena Marín. Trabajo para clase. . Cordón de lycra y fotografía. 2010.	37
Figura 16.Janet Echelman. Taking Imagination Seriously.2011.....	38
Figuras 17. Proceso de elaboración de las figuras. 2011.....	39
Figura 18. Lianas tejidas. Cordon de lycra y fique2011	40
Figura 19. Detalle del tejido. Instalación adosada a la pared. Fique. 2011	41
Figura 20. Helena Marín. Instalación adosada a la pared. Materialestextiles. Cordón de lycra y fibras naturales tejidas. Volúmenes hechos con flotadores y varillas. Resultado final de la segunda fase. 2011	42
Figura 21. Montaje de lianas experimentando con el color museo de arte moderno.Bucaramanga.2012.....	43

Figuras 22. Enredaderas en el muro. Museo de Arte Moderno. 2012.	44
Figura 23. Figuras tejidas. Cordon de lycra .2012.	45
Figura 24. Lianas tejidas. 2012.....	46
Figura 25. Boceto del montaje. Lapiz de color sobre papel.2012	47
Figura 26. Maqueta del montaje. Primera fase .2012	48
Figura 27. Maqueta del montaje. Segunda fase. 2012	48

RESUMEN

TÍTULO:
FANTASÍA VEGETAL *

AUTOR:
MARÍN Díaz Rosa Helena **

PALABRAS CLAVES:
Espacio arquitectónico, instalación, Naturaleza vegetal, evocación, invasión, percepción, imaginación, tejido.

DESCRIPCIÓN:

Esta propuesta surge a partir de la cuidadosa observación de la naturaleza vegetal que invade el entorno arquitectónico cotidiano, siendo el muro del solar de la autora el principal motivo de inspiración. La obra está conformada por lianas —tejidas con un material textil—, a partir de las cuales se generan volúmenes o esculturas que invaden el espacio e invitan a recorrerlo y a interactuar con la obra misma, cuyas características y riqueza de color, evocan un mundo fantástico surgido de la imaginación.

Por medio de esta propuesta se quiere mostrar un mundo fantástico creado a partir de la observación del entorno, un universo personal que, con sus múltiples formas y su gran variedad de colores, motiva una abstracción inspirada en el mundo real y tangible de la naturaleza vegetal. El material empleado, en este caso lycra, comúnmente utilizado en actividades comerciales populares, material que en el proceso de creación, se descontextualiza y adquiere un valor artístico, soportado en la instalación, lenguaje que posibilita una nueva utilización del espacio, le propone al observador que genere su propia lectura, y lo invita a interactuar con la obra a través una actividad sensorial cognitiva.

La técnica utilizada en esta propuesta es el tejido manual con textil — actividad practicada desde hace mucho tiempo por la humanidad y que está muy ligada a la mujer como algo casi natural en ella—, en este caso se convierte en el pilar fundamental que consolida el sentir evocador, el cual aflora a partir de la observación de sus formas magistrales de la naturaleza vegetal, y permite concebir un mundo irreal, llevado a la realidad por medio de la instalación artística. Esta propuesta impulsa el arte textil por medio de la técnica y el material, el cual da testimonio del contexto cultural pero valorado artísticamente.

---

* Trabajo de Grado

**Universidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional a Distancia. Programa de Bellas Artes. Director REY Sandoval, Andrea

ABSTRACT

TITLE:
VEGETAL FANTASY*

AUTHOR:
MARIN Diaz Rosa Helena **

KEY WORDS:
Architectural space, Installation, vegetal nature, evocation, invasion, perception, fantasyreality, tissue.

DESCRIPTION:

The proposal was originated in the observation of the vegetal nature that invades the architecture daily environment, be a segment of a build how is the wall that serves of limit of the meadow artist' house. The main reason of inspiration the artwork is conformed by lianas elaborated with lycra cord, and it is used the tissue technician in the building of lianas an sculptures made in textile material, this artwork takes the space and involves it, and invites be traveled and consequently interacting with her, therefore is a work very colorfully that evokes a fantastic world figment of the imagination. Through this proposal be want to show those fantastic world generated from the observation of lianas, vines, flowers and seeds with their multiples shapes and their variety of colors motivate a fantastic abstraction inspired in the real and tangible world of the vegetal nature, there was taken the textile in this case lycra cord as a means enabler material, that be used in the business, hence popular, it is decontextualized and given an artistic value.

Therefore, the technician used in the proposal; the textile tissues' activity practiced since long time ago, that is very linked to the women almost natural in her, in this case becomes in the fundamental pillar that consolidates the felt reminiscent of the vegetal nature, feeling that flows her, since the observation of the masterly shapes made part of the vegetal nature, conceiving so an unreal world, that be carried out to the reality by the artistic installation.

---

*Paper Grade

**University of Santander. Isntitute Regional Projection Distance. Fine arts Program. Director REY Sandoval, Andrea.

INTRODUCCIÓN

Esta propuesta está inspirada en la observación de la naturaleza vegetal que invade los muros que delimitan los espacios habitados por el hombre, en este caso la zona comprendida entre el solar de la casa paterna de la autora y el bosque circundante. Las enredaderas, bejucos o lianas que invaden el muro del solar de la casa y el vecindario, junto con algunas flores y semillas, se convierten en el detonante o fuente de inspiración para esta propuesta, ya que se trata de elementos que remiten a un concepto en el que la imaginación hace algo más que esquematizar, reflexiona sobre la forma de estos elementos naturales, dando como resultado una imaginación productiva y espontánea, reflejada en nuevos seres de formas extrañas y arbitrarias.

El lenguaje utilizado en esta propuesta es la instalación ya que por medio de ella interviene el espacio arquitectónico, transformándolo e invitando al espectador a que interactúe con la obra.

A partir de la observación de la naturaleza vegetal, los procesos cognitivos simples como la sensación, percepción, atención y concentración memoria permiten la floración de la imaginación, dando como fruto la fantasía, la cual coexiste en la vida diaria. La imaginación permite crear nuevos seres, objetos no conceptuales, idealizados por medio de la fantasía.

Como medio se toma la técnica del tejido, acción que está asociada a la mujer como una actividad casi natural en ella, y metafóricamente asociada a la creación. Se utiliza el cordón de lycra, material que ayuda a consolidar esta propuesta ya que por medio de este material se facilita la construcción de los elementos que conforman la obra, sus cualidades como el color y la textura hacen que este material se fundamental en el resultado final de este proyecto.

En el entorno de este proyecto, el tejer permite elaborar las lianas y esculturas que hacen parte de la obra final, corroborando una vez más que esta actividad está relacionada con la mujer. Esta propuesta pretende motivar al espectador para que interactúe con la obra de una manera polisensorial, transportándolo a un mundo imaginario.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La naturaleza que invade el espacio arquitectónico, habitado por el hombre, se manifiesta en los muros, los jardines o solares, en cualquier espacio donde encuentre condiciones para su desarrollo. Las enredaderas, bejucos y lianas se abren paso trepando por paredes, columnas, enrejados, y por todo lo que les facilite el camino para llegar a la mejor fuente de luz y crecer; en ese avance invaden e irrumpen en los lugares habitados ahora por el hombre, queriendo recuperar el espacio que tiempo atrás fue suyo; su expansión llega hasta donde él se lo permita, limitándolas una vez más.

Las enredaderas, bejucos o lianas que invaden el muro del solar que delimita la vivienda de la autora, junto con algunas flores y semillas, y su constante resurgir en el muro del solar de la casa de la autora, inspiran la creación de un mundo fantástico en el que se recrean formas y fenómenos de naturaleza vegetal inspirados en el entorno, dando forma sensible a las ideas de alteración de la realidad, percibida por la autora y reflejando la fantasía en la creación artística. Cada semilla, cada flor, invita a ser convertida en formas irreales, que permiten una transformación híbrida, entre la percepción fantástica de las lianas, flores y semillas. Tal transformación sugiere procesos alternos que dan lugar a una pregunta:

¿Cómo generar una propuesta plástica a partir de la observación de las especies vegetales que invaden la arquitectura próxima al hábitat de la autora, con el fin de evocar espacios del entorno cotidiano de esta, y que dicha acción sea interpretada mediante el arte de una manera fantástica por medio de objetos creados a partir de la imaginación?

2. JUSTIFICACIÓN

Esta obra surge de la observación del espacio arquitectónico y aborda la naturaleza vegetal como punto de partida, en particular, el resurgimiento de esta en algunos segmentos arquitectónicos. Enredaderas y bejucos se apoderan de los muros y de cualquier elemento que les facilite su crecimiento, ocupando su entorno, fusionándose con los cambios que el hombre ha hecho en su hábitat. Aunque el hombre no solo se beneficia de la naturaleza, sino que la destruye, la obliga a replegarse sobre sí misma, la arrincona, ella espera la oportunidad para desarrollarse y vivir, en medio de un entorno contradictorio que le es ajeno.

De ese carácter contradictorio del entorno, percibido gracias a una cuidadosa observación surgen imágenes de formas fantásticas, que en un primer momento impulsan a crear una nueva interpretación de la naturaleza, desde una perspectiva fantástica y colorida, en la que la naturaleza misma se concibe como diseñadora de figuras fantásticas, la multiplicidad de elementos que la conforman como semillas, flores, frutos, enredaderas y bejucos, que dejan ver la belleza vegetal de estas e inspiran a transmitir la realidad de las condiciones físicas en las que crecen, a través de una percepción fantástica. La fantasía toma de la naturaleza vegetal una realidad que es clara a los sentidos, y la transforma en una realidad alterada y reformada.

Consecuentemente, la propuesta quiere mostrar dos mundos, el real de las formas y diseños creados por la naturaleza y el fantástico, que surge a partir de la observación de lianas, bejucos y enredaderas, que invade el muro del solar de la casa de la autora percibido por los sentidos en el imaginario fantástico, en el que intervienen procesos cognitivos, que transforman la realidad. Como resultado la fantasía es materializada a través del tejido de formas fantásticas, descubiertas

en los “tejidos” propios de la naturaleza; los elementos resultantes de este proceso permiten mostrar de forma real ese mundo concebido en la imaginación.

Los procesos cognitivos sensoriales, permiten que la imaginación y la fantasía sean las que controlen la formación de las imágenes que posteriormente se materializan por medio del tejido, técnica utilizada como medio posibilitador que permite materializar esa concepción fantástica del mundo natural vegetal.

3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Desarrollar una propuesta plástica a partir de la observación de las especies vegetales como lianas, bejucos, enredaderas que invaden en este caso el muro de la casa del solar de la autora, y algunas flores y semillas, en la que se materialice una concepción fantástica personal del mundo natural vegetal, con el fin de evocar espacios del entorno cotidiano de la autora, y que esta acción sea interpretada mediante el arte de una manera fantástica, por medio de objetos idealizados a partir de la imaginación.

3.2 ESPECÍFICOS

- Recoger del entorno vegetal cotidiano, flores y semillas, teniendo en cuenta su forma, para luego realizar una taxonomía.
- Explorar diversos materiales para poder definir cuál de ellos tiene las características físicas requeridas por la obra.
- Explorar e investigar sobre los conceptos de espacio, instalación, invasión, fantasía, para así tener una idea de la estructura conceptual de la obra.
- Indagar sobre la técnica del tejido, y su aporte al arte textil.
- Lograr una simbiosis entre las lianas, bejucos y las figuras elaboradas con material textil.
- Experimentar las posibilidades de montaje, teniendo en cuenta el espacio real, en este caso la sala Magaregua

4. PROCESO

4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

En el diario vivir hay situaciones, lugares y objetos, que atrapan la mirada; este es el caso del muro del solar de la casa de la autora—punto de partida para este proyecto—. Dicho muro se yergue en lo que otrora fuera un espacio libre lleno de vegetación silvestre, que albergó iguanas y gran variedad de aves, demarcando un territorio, aislando y obligando a la naturaleza a replegarse. No obstante, con el paso del tiempo, la vegetación surge, haciendo gala de su poder invasivo.

La observación de los diferentes especímenes vegetales que invaden el muro del solar, incita a la imaginación, induce a crear un mundo vegetal fantástico, en el que las lianas, semillas, flores y bejucos se convierten en protagonistas de la obra, dando lugar a figuras fantásticas idealizadas. Este objetivo se logra por medio de procesos cognitivos sensoriales, que permiten la transformación de la realidad a través de la imaginación, de manera que esta se combina con la naturaleza, y el mundo imaginario, para crear seres fantásticos que brotan a través de las lianas, dando como origen metafórico a una acción de resurgir.

La fantasía es fundamental en la realización de este proyecto, ya que permite conjugar lo real y lo imaginario para dar origen a una nueva percepción de lo real, percepción que, en este caso, se materializa a través de una instalación artística, de donde lo fantástico es la manifestación de la imaginación ligada a la idea de lo imposible.

La naturaleza vegetal es diseñadora de imágenes, en las que la forma magistral de su fondo y las estructuras entretejidas, dan la sensación de haber sido

acomodadas en un exacto y milimétrico diseño y su constante resurgir en medio de la arquitectura urbana , inspira la creación de un mundo fantástico compuesto por lianas y seres extraños, que se materializan a través de la técnica del tejido.

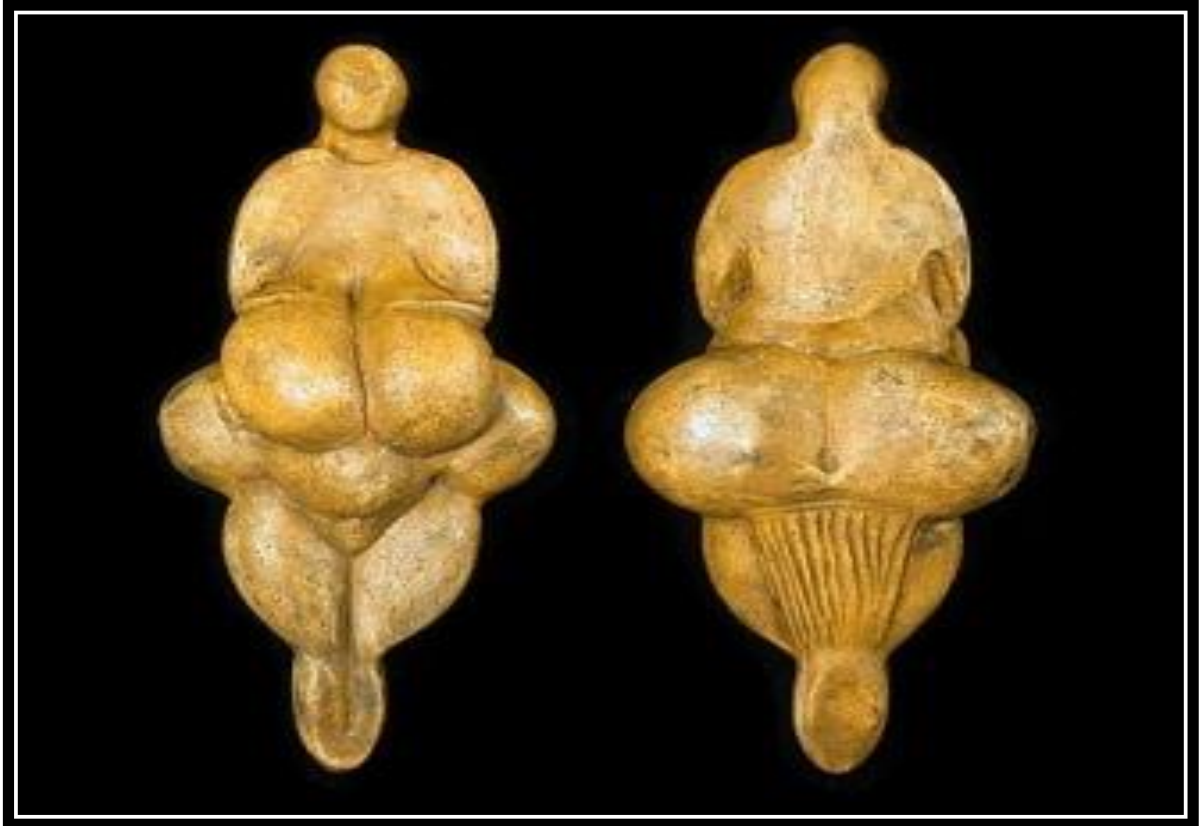
En este proyecto artístico “tejer” debe entenderse en su acepción usual: “entrelazar hilos, cordones, fibras, etc., para formar telas, trencillas, esteras u otras cosas semejantes”.¹ La técnica del tejido ha sido utilizada por el hombre desde tiempos muy antiguos, cuando aprendió a obtener fibras de los diferentes vegetales de su entorno. Una evidencia de ello se halla en la pintura rupestre de las cuevas de Lascaux y Altamira, y en algunas esculturas encontradas en estas.

La investigadora Elizabeth Wayland Barber, experta en la historia del tejido, dice que la Venus de Lespugue muestra una representación del tejido de fibras de su tiempo, y que esta es probablemente, la evidencia más antigua de un lienzo trenzado. La talla muestra una falda que cuelga de debajo de las caderas, hecha de fibras retorcidas y desgastada al final.

---

¹DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima segunda edición, Disponible en la página web: <http://buscon.rae.es>. Consultado marzo de 2012.

Figura 1. Venus de Lespugue. Estatuilla elaborada en marfil de mamut. Escultura hallada en 1922 en la Cueva de las Cortinas, en Lespugue, al sur de Francia.

Fuente:

http://www.artecreha.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2208

La actividad del tejer se extiende, de acuerdo con las evidencias encontradas, por el continente europeo, India y Egipto, y alcanzó, un alto grado de perfección, convirtiéndose, con frecuencia, en objetos muy codiciados por reyes y monarcas, y en símbolo de estatus y riqueza. Las evidencias arqueológicas muestran que muchos grupos indígenas americanos también tejían prendas y objetos en diferentes materiales, los cuales no sólo eran usados para su uso cotidiano o ceremonial, sino que servía para intercambios comerciales. El tejido es una

actividad que ha persistido hasta nuestros días, y que, por ejemplo en el caso de Colombia, identifica buena parte de la artesanía dentro y fuera del país.

Pero es a partir del siglo XIX cuando esta técnica adquiere más fuerza en el campo artístico, y se manifiesta una gran preocupación no solo por las técnicas y los avances en la producción, si no por la estética. William Morris, pintor, diseñador, poeta, hombre polifacético fundador del movimiento *Arts and Crafts*, intentó unir estos dos aspectos, la técnica y la estética, buscando la cooperación entre el artesano (quien dominaba el oficio y la técnica) y el artista (quien dominaba la forma y la representación) considerando los aspectos estéticos y no sólo el beneficio económico.

Otro momento importante en la consolidación del tejido textil sucede en el taller de la Bauhaus, donde se experimenta con diversos tipos de fibras; el tejido se asume entonces como una totalidad estética, una composición de forma, color y materia. Tradicionalmente, esta labor textil se ve como una ocupación propia de la mujer; al ser este un trabajo que demanda delicadeza, agilidad con las manos y paciencia, se definía como una actividad femenina, cuyos secretos eran transmitidos de madres a hijas. En concordancia, en la Bauhaus no se permitía que la mujer accediera a otros talleres como el de arquitectura, siendo relegada a las “Artes femeninas” (diseño textil, alfarería).

Otro período significativo en la historia del tejido textil se inicia con la Bienal de Laussane (1961), en la que los materiales y las técnicas textiles se separan del dibujo y la pintura, y se le da relevancia a elementos como la textura, el color, la flexibilidad del tejido, el detalle del autor, la trama en todas sus variantes. La obra ya no es objeto de copias sino que se trabaja en todas las fases de la producción, y el tejido se asume como una actividad creadora. En esta bienal se pueden citar artistas como: Sheila Hicks, quien trabaja el hilo de forma experimental.

Figura 2. Sheila Hicks's The Silk Rainforest.

Fuente: <http://gilliflowerdesign.blogspot.com/2011/06/sheila-hicks.html>

Figura 3. Lianas Nantaises. (1973 The Silk Rainforest 1975).

Fuente: <http://www.metropolismag.com/webimages>

Olga Amaral, artista colombiana que se destaca por trabajar materiales como lana, crin y metal cuya técnica se basa en el tejido y por lo general lo presenta como muros en los que el volumen y la textura son su principal fin.

Figura 4. Olga de Amaral, Lienzo ceremonial .Tapiz, Lino de algodón, yeso, pintura acrílica .1998 y Farallón al ocaso. Tapiz.1972

Fuente: <http://www.banrepcultural.org/node/34179>

Figura 5. Olga de Amaral, Farallón al ocaso (1972) Tapiz/220 x 170 cm

Fuente: <http://www.elmamm.org/mamm/arte-colombiano-y-latinoamericano>

Pilar Tobón es otra artista colombiana que ha impulsado el arte textil, siendo quien propuso al Museo de Arte Latinoamericano de Florida, Miami, realizar la I Bienal Internacional de la Organización de Mujeres en el Arte Textil que llevó por título "Renacer Precolombino 2000". A partir de esa fecha ya se han realizado seis bienales, siendo la última la Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo que se llevó a cabo en México en el año 2011. Este breve

esbozo permite aseverar que el arte textil es un movimiento artístico, que día a día depura la técnica del tejido y que en cada nudo se atrapan recuerdos, se crea un vínculo entre las tradiciones milenarias y la nueva manera mostrarla cultura actual.

Figura 6. Pilar Tobón. Mitologías textiles. Homenaje al kimono. Bronce y seda natural (2005).

Fuente:<http://www.indexarte.com.ar/eventos/262/mitologias-textiles.htm>

En este punto se puede evidenciar la actividad de tejer está relacionado con la mujer como algo casi connatural, y en ocasiones se asume como un hacer íntimo y personal. En esta propuesta el tejido es un medio que hace posible la creación de un mundo fantástico; la actividad de tejer proporciona poder sobre el material, se teje, se desteje y se da forma, materializando así un mundo proveniente de la imaginación.

Consecuentemente tejer es una actividad creadora. Bachofen, historiador del Derecho y filósofo suizo, la interpretó desde una perspectiva romántica la mitología romana y escribió el estudio histórico-etnológico titulado *El matriarcado*, lo destaca como emblemático de la creación terrestre, “en la imagen de hilar y tejer, queda representada la actividad creadora, como conformadora de la fuerza natural”.² Tejer está asociado a la creación en sentido metafórico, y es así como se presenta en la obra de Remedios Varo titulada *Bordando el manto terrestre*, “nos topamos constantemente con el símbolo del tejer que Bachofen había destacado como emblemático de la creación telúrica”³ al igual que en la obra *Tejido espacio-tiempo*, en la que la metáfora de tejer hace una alusión directa a la mitología femenina sobre la creación del universo.

Figura 7. Remedios Varo. Bordando el manto terrestre.(1961)

Fuente. <http://ciudaddemujeresjaca.blogspot.com>

²JOHANN JAKOB BACHOFEN. Mitología Arcaica Y Derecho Materno. Edición de Andrés Ortiz-Osés. Antropos .p. 190

³ROBERTA ANN QUANCE. Mujer ó árbol. Mitología Y Modernidad En El Arte Y La Literatura De Nuestro Tiempo. Impreso en España. Madrid.2000.Gráficas Rógar, S.A. La balsa de la medusa, 112.

Ahora bien, esta propuesta se apropia de la técnica del tejido como medio para entrelazar esa concepción fantástica que surge a partir de la observación del entorno vegetal, y su materialización. Otro aspecto definitorio de la obra es el espacio arquitectónico en el que se lleva a cabo la instalación, el cual hace eco del solar de la casa de la autora, que es invadido por la vegetación.

Así pues, este proyecto aborda la instalación como lenguaje artístico, que permite materializar las imágenes surgidas de la imaginación de la autora, a partir de la observación del muro que es invadido por la vegetación de manera espontánea.

En un primer momento de la observación llega la imagen de una invasión por parte de las lianas, lo cual genera la sensación de que toman vida, razonan y tratan de recuperar lo que antes fue suyo; esa es la percepción de este paisaje, que sugiere un lenguaje instalativo, lenguaje que aborda el artista Ilya Kabakov quien profundiza sobre este, tomando en cuenta la noción de espacio, relacionándolo con la arquitectura y estableciendo tres tipos de instalaciones, de acuerdo a su relación con el espacio arquitectónico:

- Las pequeñas instalaciones donde se reúnen algunos objetos.
- Aquellas que están adosadas a la pared, que cubren toda la pared o una parte del suelo.
- Aquellas que llenan casi por completo la sala que les ha sido concedida.⁴

En este sentido, se retoma el segundo aspecto, el de la instalación en la que se invade la pared y parte del piso, ya que permite que el espectador interactúe con la obra, entendiendo esta interacción como un aspecto importante en el contexto de la instalación. Según Frank Popper, “el papel del espectador en el arte ha cambiado desde el momento que este es invitado a dar respuesta total, es decir

---

⁴JOSU LARRAÑA. Arte Hoy Instalaciones. Edición 2006. Editorial Nerrea S.A., 2001 pg.91

intelectual y física a la vez, se le pide que tome el arte con la misma seriedad que el artista.”⁵ Así pues, al ser la instalación un arte participativo, el espectador interactúa con la obra cuando la recorre, en ese punto se le permite experimentar una actividad sensorial espontánea generando la necesidad de construir una narración perceptible que le permite reconciliarse con el espacio y la realidad en la que se encuentra. Esa realidad crea contradicción con la observación momentánea y la percepción de los sentidos acostumbrados a ver la maraña vegetal esculpiendo sus obras, y lo lleva a enfrentar la nueva propuesta con sus paradigmas, lo cual finalmente, le permite expandir sus nuevos conceptos como espectador.

En cuanto a la obra presentada, el tejido se asume como el medio que liga esa parte íntima que conjuga emociones y sentimientos, en el que cada nudo atrapa los recuerdos y los hace parte de la obra, quedando consignados solo para la autora; evocaciones fantásticas que de alguna manera narran un recorrido histórico-emocional intrínseco, evocaciones que a pesar de su floración quedan nuevamente allí, en el recuerdo.

4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL

Esta propuesta aborda la técnica del tejido como medio posibilitador que permite materializar la concepción de este trabajo, el cual surge a partir de la observación del entorno vegetal que invade la arquitectura urbana.

En la propuesta titulada *Fantasía vegetal* se emplea la técnica de tejido textil como medio para materializar las imágenes quiméricas nacidas a partir de la observación del comportamiento de lianas y enredaderas que trepan y ocupan un muro, siguiendo su propio ritmo vital.

---

⁵FRANK POPPER. Arte, Acción Y Participación, Volumen 19 de Arte y estética; Ediciones AKAL, 1989 Pg. 10

La técnica escogida se convierte en mediadora entre la obra y la autora, ya que permite entrelazar emociones y sentimientos, estrecha vínculos entre la técnica y esa parte íntima, llena de historia y fantasía, evocaciones atrapadas en cada nudo que conforma el tejido total, quedando nuevamente allí solo en el recuerdo.

En la elaboración de la obra se utiliza el cordón de lycra, material que tiene una connotación popular, ya que es muy usado en la artesanía popular, esto haciendo referencia al lugar de origen de la autora y que al ser empleado con un propósito artístico se descontextualiza y adquiere una nueva dimensión. Otra de las razones por las cuales se escogió este material es que sus propiedades físicas, como color, textura y levedad, eso en cuanto a sus condiciones físicas que ayudan a la realización de esta propuesta. Este material se incorpora por medio de la técnica, que en este caso es el tejido, estas propiedades hacen que este material tome fuerza, ya que a pesar de su levedad tiene la capacidad de crear estructura. Formar volúmenes definidos que mantienen su forma.

Figura 8. Cordón de lycra. 2012

Fuente: Autor del proyecto

El proceso de la obra se inicia en el momento en que se recogen semillas y flores del entorno cotidiano de la autora para hacer luego una clasificación cuyo criterio definitorio es la forma, ya que esta es la que genera diversas imágenes fantásticas, de seres extraños humanizados, que junto a las lianas tejidas invaden el espacio arquitectónico.

Uno de los referentes artísticos de esta propuesta es Mathew Ritchie, de quien se estudia el excelente manejo del espacio, aspecto fundamental para el montaje de la obra.

Una vez definido el tema –la invasión vegetal de la que son objeto los espacios arquitectónicos- y lo que se quiere lograr –generar una instalación en la que se traduzcan las fantasías personales de la autora, suscitadas por la observación del crecimiento de lianas y trepadoras en el muro de su solar, se inicia el proceso de experimentación con los materiales a utilizar.

Figura 9. Mathew Ritchie. The Universal adversary.2005y The Universal Cell2005.

Fuente :<http://evaxie.blogspot.com/2009/10/matthew-ritchie.html>

<http://oneartworld.com/artists/M/Matthew+Ritchie.html>

Como se ha venido mencionando, la vegetación que crece a su antojo en el muro de la casa de la autora, y son estas enredaderas, con sus formas singulares y su particular comportamiento las que sugieren un mundo mágico que toma vida, generando la sensación de que quieren retomar el espacio natural que alguna vez fue su territorio y se encuentra ahora dividido y ocupado por construcciones humanas.

Figura 10. Muros del solar casa de la autora invadidos por bejuco y lianas .2011

Fuente: Autor del proyecto

Las fotografías anteriores ilustran el muro cubierto de vegetación que constituye el punto de partida de la obra; de estas lianas y enredaderas eventualmente penden semillas y flores, elementos que por su forma han llamado previamente la atención

de la autora, por lo que, tras estudiar su forma, decide incluirlas en la obra. Son finalmente estos elementos los que inspiran la construcción de lianas y figuras de seres extraños humanizados.

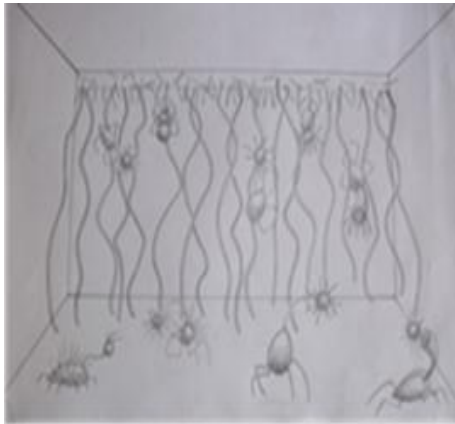
Figura 11. Semillas y flores recogidas en el entorno vegetal urbano. 2011

Fuente: Autor del proyecto

Algunas de las flores y semillas recolectadas son propias de las plantas que crecen sobre el muro en cuestión, otras fueron recolectadas en el entorno más inmediato de la autor, aquel que suele recorrer en su vida diaria. El común denominador para su selección fue la forma, concretamente las evocaciones y fantasías que esta suscitó en la autora durante su observación. Debido al carácter efímero de estos elementos se hizo un cuidadoso registro fotográfico, base para la elaboración de bocetos que permitieran, más adelante, construir las figuras o volúmenes que harían parte del proyecto.

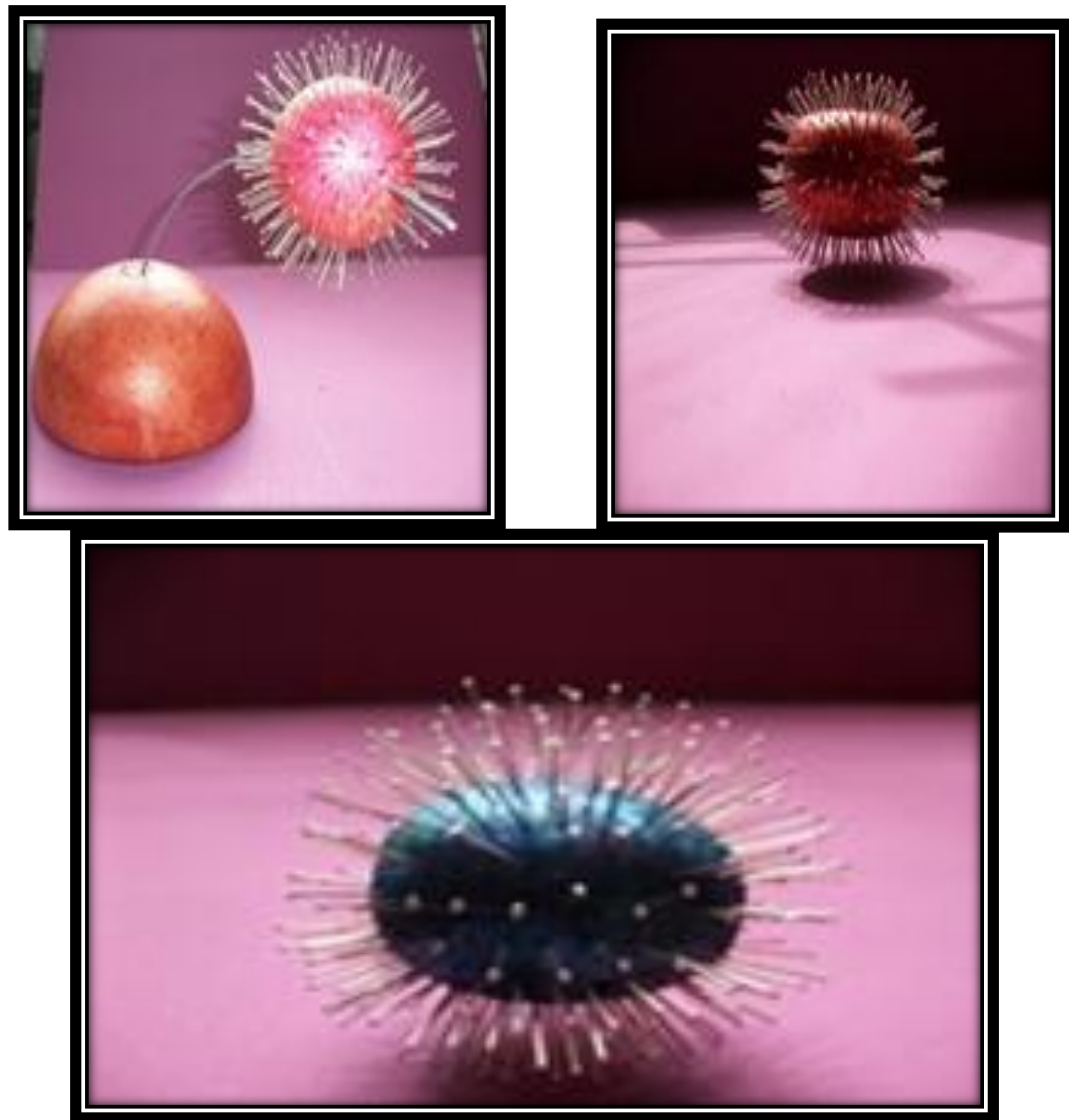
Figura 12. Helena Marín. Bocetos. Dibujos a lápiz sobre papel. Septiembre de 2011.

Fuente: Autor del proyecto

Para traducir en volúmenes las imágenes inspiradas en las semillas y flores recolectadas, se inició un proceso de experimentación con elementos como alfileres, icopor y guayas, Cuyo resultado no satisfizo las expectativas de la autora, por lo que fueron descartados.

Figura 13. Helena Marín. Elaboración de figuras con icopor y alfileres. Pruebas con materiales. Septiembre de 2011.

Fuente: Autor del proyecto

Una vez superado este momento, se toma la decisión de trabajar con cordón de lycra, un tipo de textil consistente, liviano, elástico y con brillante colorido, al que se integran guayas y varillas. Valga anotar que el cordón de lycra fue empleado para desarrollar trabajos previos.

Figura 14. Helena Marín. Trabajo para clase. . Cordón de lycra y fotografía. 2010.

Fuente: Autor del proyecto

Figura 15. Helena Marín. Trabajo para clase. . Cordón de lycra y fotografía. 2010.

Fuente: Autor del proyecto

En este proceso, que es propiamente el de tejido, el referente en cuanto a la técnica es la obra de la artista estadounidense Janet Echelman, quien utiliza la técnica del tejido, su trabajo en esta obra parte de la observación de las redes que utilizan los pescadores, y su acción de lanzarlas al mar, motivo de su inspiración.

Figura 16. Janet Echelman. Taking Imagination Seriously. 2011

Fuente: <http://2x4.org/wall/30/Janet+Echelman%3A+Taking+Imagination+Seriously/>

Figuras 17. Proceso de elaboración de las figuras. 2011

Fuente: Autor del proyecto

Los objetos que se ilustran en la figura 16 fueron elaborados usando flotadores, varillas y cordón de lycra, la madera de donde se desprenden las lianas es descartada, ya que no le aporta unidad a la instalación.

En esta parte del proceso se descartan las figuras con varillas y se determina trabajar solo con el textil, y las figuras se hacen utilizando telar y la anudación, en cuanto al color se descartan los colores verde y café, y se utilizan solo colores más llamativos, que aporten un sentido fantástico en general. Respecto al material se continúa utilizando el cordón de lycra, ya que le otorga el volumen deseado a las figuras.

Figura 18. Lianas tejidas. Cordon de lycra y fique2011

Fuente: Autor del proyecto

En una segunda fase, aún experimentando, se emplean seis módulos de madera adosados a la pared, de cada uno de los módulos se desprenden una serie de lianas de diferente. En esta etapa se integran el fique y cordón de lycra de colores café y verde, junto a otros más llamativos como el fucsia y un cordón a rayas en varios colores.

Figura 19. Detalle del tejido. Instalación adosada a la pared. Figue. 2011

Fuente: Autor del proyecto

Figura 20. Helena Marín. Instalación adosada a la pared. Materiales textiles. Cordón de lycra y fibras naturales tejidas. Volúmenes hechos con flotadores y varillas. Resultado final de la segunda fase. 2011

Fuente: Autor del proyecto

Al observar el conjunto de lianas tejidas con fique, y las realizadas con lycra, se tomó la decisión de no utilizar más la fibra natural, con el fin de lograr unidad en el trabajo.

En este face del proceso, se hacen diversas pruebas, teniendo en cuenta el color y la ubicación de las lianas, junto con la disposición de las figuras.

Figura 21. Montaje de lianas experimentando con el color museo de arte moderno. Bucaramanga. 2012.

Fuente: Autor del proyecto

Fuente: Autor del proyecto

Estando en el jardín del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, se observa cómo las enredaderas invaden el muro que delimita esta área (figura 19), lo cual ayuda a consolidar el tema y la justificación de la obra ya que se corrobora

como estas enredaderas invaden los muros . En cuanto a la parte plástica se define un poco mas la ubicación de las lianas, para tener en cuenta la ubicación de estas según el color, se pretende intensificar mas la apariencia fantastica en en las figuras.

Figuras 22. Enredaderas en el muro. Museo de Arte Moderno. 2012.

Fuente: Autor del proyecto

En este punto del proceso se trabaja más en la elaboración de las lianas y figuras, teniendo en cuenta el color y las formas de estas, con la pretensión de intensificar más el aspecto fantástico de la obra.

Figura 23. Figuras tejidas. Cordon de lycra .2012.

Fuente: Autor del proyecto

En la elaboración de las figuras se tejen una parte utilizando un telar manual y en la otra parte se conserva la anudación, tejido base en la elaboración de la propuesta, se integra un elemento plástico con el fin de intensificar su aspecto fantástico.

Figura 24. Lianas tejidas. 2012

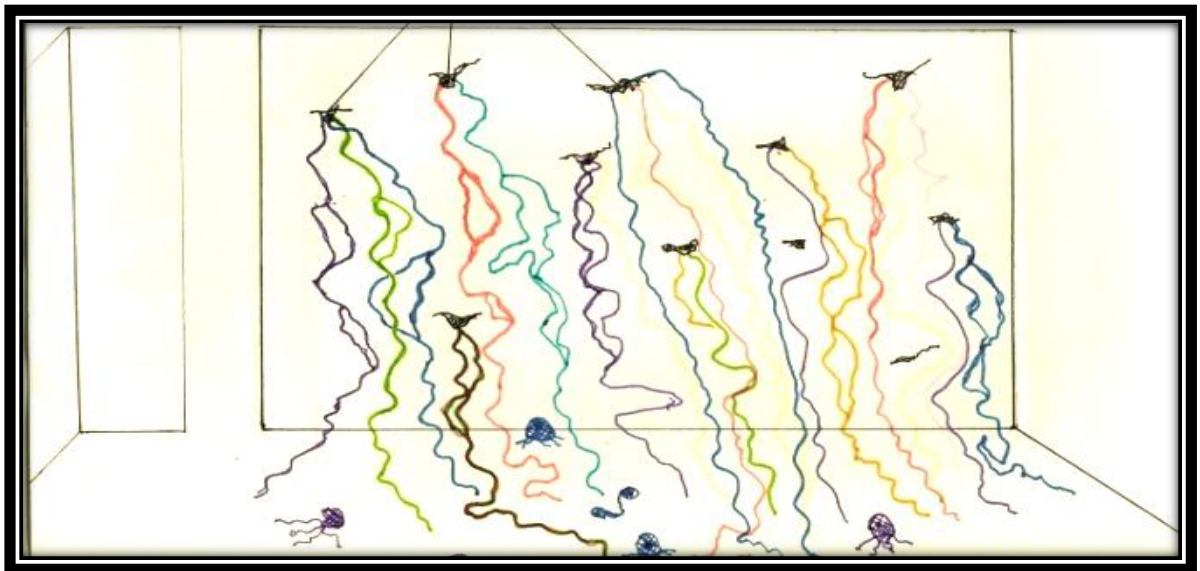

Fuente: Autor del proyecto

Las lianas se tejen a partir de nudos, empleando un telar manual; los nudos permiten obtener una estructura más definida y mayor volumen. g

Una vez superadas estas etapas, es el momento de abordar el montaje final, para lo cual se hacen diseños y bocetos, y se propone intervenir la pared y parte del piso. Surge entonces la idea que las lianas surjan de grietas en la pared, para lo cual se crean unas grietas se superponen en la pared.

Figura 25. Boceto del montaje. Lapiz de color sobre papel.2012

Fuente: Autor del proyecto

Después de plantear el montaje que se ilustra en la figura 22, se decide sacarla instalación de la pared e invadir el espacio arquitectónico, de la sala Macaregua, para poder solucionar este aspecto se realiza una maqueta física que permite tener control del espacio. Inicialmente se toma parte de la pared y las columnas, solución que no resulta ser la adecuada, por lo que se decide tomar solo las columnas centrales de la sala y parte del espacio que las rodea.

Figura 26. Maqueta del montaje. Primera fase .2012

Fuente: Autor del proyecto

Se plantea otro posible montaje, tomando el espacio central de la sala de exposición ,junto con las columnas invadir con la estructura que soporta la lianas en un área aproximada de 5 m cuadrados, esto con el fin de permitir un recorrido dentro y fuera la pieza instalativa.

Figura 27. Maqueta del montaje. Segunda fase. 2012

Fuente: Autor del proyecto

Finalmente, hay que decir que *Fantasía Vegetal* es una obra instalativa que se origina en la observación del entorno natural vegetal que invade los espacios creados por el hombre, siendo el muro del solar de una casa, el principal motivo de inspiración. La obra está conformada por lianas tejidas en telar manual mediante la técnica de anudado, empleando cordón de lycra, material bastante ligero pero que a su vez proporciona estructura, y varias figuras tejidas en el mismo material, elementos con los que se pretende generar un ambiente de fantasía. Se trata también de una obra muy colorida, que invita a ser recorrida y a interactuar con ella.

Características de la obra:

FICHA TÉCNICA: Instalación

TÍTULO: Fantasía vegetal

TÉCNICA: Tejido textil

DIMENSIONES: Variables

FECHA: 2011-2012

Fuente: Autor del proyecto

CONCLUSIONES

La naturaleza vegetal es un ente inspirador que conmueve los sentidos y conduce hacia lo espiritual del ser, todo esto por medio de procesos cognitivos. Mediante la obra propuesta se muestra que la naturaleza vegetal no es solo lo que nos rodea y podemos percibir a través de los sentidos, sino un sinfín de otras realidades que conducen a hacia lo espiritual del ser, reproduciendo no solo lo que se ve, sino lo que se siente y lo que se piensa, en este caso imágenes fantásticas de seres humanizados , evidenciado en los objetos que componen la instalación .

La obra de arte, en este caso la instalación, se apropia de la naturaleza vegetal, captando formas simples y complejas, que se convierten en el detonante de la inspiración en el autor, quien encuentra en las emociones la realidad sutil de un mundo sensible y que se expresa a través de la obra instalativa , en la que lo fantástico se hace real por medio de la técnica, ya que el tejido permite explorar no solo materiales sino que posibilita la creación de lo concebido, y conecta las emociones de la autora con el resultado real de esta.

Finalmente hay que decir que esta propuesta abre, para la autora, posibilidades nuevas en cuanto al arte textil, ya que la exploración de la técnica, motivó un interés más profundo sobre ella, generando otras expectativas a futuro.

BIBLIOGRAFÍA

ACHA Juan. Arte Y Sociedad Latinoamérica. Juan Acha. México. Fondo de Cultura Económica, 1979. 323 páginas.

BACHOFEN Johann Jakob. Mitología Arcaica Y Derecho Materno. Edición de Andrés Ortiz-Osés. Antropos .p. 190.

BARBER. EJW. Prehistoric Textiles. United Kingdom: Princeton University Press. 1991. pág. 40 .Disponible en
página web:http://books.google.com.co/books?id=HnSlynSfeEIC&printsec=frontcover&dq=prehistoric+textil+Elizabeth+Wayland+Barber+en+español&hl=es&ei=CaukT-qzKKfq0gHphaCfBQ&sa=X&oi=book_result&ct=bo Consultado mayo de 2012.

CANTARELL Serra Francisco. Das Bauhaus. Versión Castellana 1975. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona. Pg. 141,142,450-455.

CRONOLOGÍA del desarrollo de la creación textil en Iberoamérica Parte II (1970-1979) Disponible en página web: <http://www.redtextilia.org.>, Consultado abril de 2012.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima segunda edición, Disponible en la página web: <http://buscon.rae.es>. Consultado marzo de 2012.

GUERRERO, María Teresa Tejido y sentido- una metáfora de la vida.
Disponible en la página
web:<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/mariate/tejido.htm>
Consultado mayo 2012.

KLAUS. La fuerza suave sobre las imágenes: La concepción filosófica de Hegel de la imaginación. Rev. Latinoam. filos., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, v. 35, n. 2, nov. 2009. Disponible en la página web:http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S185273532009000200002&script=sci_arttext Consultado mayo de 2012.

LARRAÑA Josu. Arte Hoy Instalaciones. Edición 2006. Editorial Nerea S.A., 2001 pg.91.

POPPER Frank. Arte, Acción Y Participación. Ediciones Akal, S. A. 1989, Madrid-España, Pg. 10.

QUANCE Roberta Ann. Mujer ó árbol. Mitología Y Modernidad En El Arte Y La Literatura De Nuestro Tiempo. Impreso en España. Madrid.2000.Gráficas Rógar, S.A. La balsa de la medusa, 112.

TOBÓN Pilar. Disponible en la página web: <http://www.pilar-tobon.com/>. Consultado mayo de 2012.