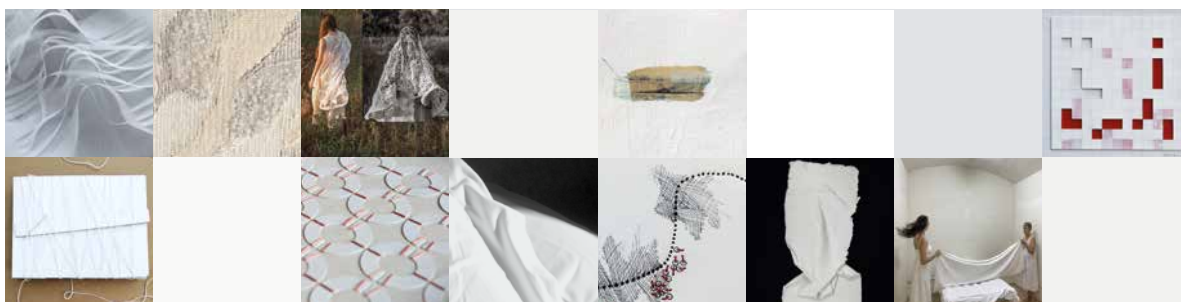

L'ATRACCIÓ DEL BLANC, LA SEDUCCIÓ DE LA FIBRA

UN DIÀLEG DELS ARTISTES DE L'A-FAD ENTRE PROCESSOS ARTESANALS I L'ART CONTEMPORANI

Catàleg editat amb motiu de l'exposició

L'atracció del blanc, la seducció de la fibra

Espai Zero, Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Terrassa
Del 24 de gener al 4 d'abril de 2021

Coordinació

Sílvia Carbonell Basté

Textos

© L'A-FAD i dels autors

Crèdits fotogràfics

© Arxius dels autors i © Manuela Franjou

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Salmeron, 25
08222 Terrassa
www.cdmt.cat

Disseny i maquetació

Txeni Gil, projectes gràfics i editorials

Impressió

Singular

ISBN 13

978-84-123228-0-4

Data de l'edició

Gener de 2021

ES UN CONSORCI DE:

Artistes i Artesans
Artistas y Artesanos
Artists and Craftspeople

L'ATRACCIÓ DEL BLANC, LA SEDUCCIÓ DE LA FIBRA

UN DIÀLEG DELS ARTISTES DE L'A-FAD ENTRE PROCESSOS ARTESANALS I L'ART CONTEMPORANI

EVA BLANES

ESTER CHACÓN ÁVILA

JULIE DEVISME

ASSUMPCIÓ ESPADA

CLAUDIA FALQUEZ USECHE

CAROL FLEISCHMAN

KIMA GUITART

MELCIOR MARTÍ

XIMENA PÉREZ GROBET

TERESA ROSA AGUAYO

MARIA GIOVANNA VERSACE

Mª LUISA SAMARANCH

Presidenta de l'A-FAD

«L'atracció del blanc, la seducció de la fibra» és una exposició organitzada per l'A-FAD, l'Associació d'Artistes i Artesans del FAD, que s'ha pogut dur a terme gràcies a l'ajuda del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.

Aquesta exposició s'ha concebut en el marc i sobre la base de l'absència de color o, dit d'una altra manera, amb el blanc com a punt de partida essencial i amb la fibra com a matèria. Des del camp del teixit i el paper, del tèxtil com a definició, diversos artistes membres de l'A-FAD construeixen, amb les seves obres, un nou camí.

Es tracta d'una idea recurrent els últims anys en el camp de l'art: construir aquest camí partint de premisses i tècniques pròximes a l'artesania, com un treball artístic en què la mà que l'executa hi té un paper preponderant.

Resulta irònic que, avui, quan tots estem immersos i envaïts per l'esfera digital, ressurgeixin de nou les tècniques manuals. Aquelles de què feien gala l'art i l'artesania en dècades i segles anteriors són les que en aquest moment, ben entrat el segle XXI, ens apropen a la contemporaneïtat; amb aquestes tècniques es poden fer obres d'art on el que és manual i el que és únic, acompanyant la idea, hi tinguin un paper prevalent.

En aquesta exposició, hi trobarem el treball i les obres d'onze artistes. Tots han treballat amb mètode i tècnica, i amb el concepte i els materials que ens acosten a l'art amb una visió diversa i única: des de Teresa Rosa Aguayo, amb un interessant projecte sobre llençols, fotografiats i dibuixats, amb què reflexiona sobre el somni i la realitat; Eva Blanes, que treballa en el món de l'enquadració, amb papers i fibres; passant per Ester Chacón, artista reconeguda, amb els nusos i les cordes que tenen una presència constant a la seva obra; Julie Devisme i les seves obres abstractes i constructivistes que s'inspiren en fragments de mosaics marroquins; Assumpció Espada, amb els camins que recorren les superfícies de paper, on el gravat i el brodat assumeixen una gran preponderància en

el resultat final; Claudia Falquez, amb l'acció de teixir com a protagonista de la seva obra; Carol Fleischman, que crea peces úniques mitjançant el gofrat i la delicadesa en la superposició dels papers japonesos, la fibra i el jute; Kima Guitart, una especialista del color a la seda, que fa aquí un exercici de contenció i volum, amb sedes blanques que treballa amb talls i desfilats; Melcior Martí, amb obres minimalistes fetes amb paper, on el color fa de contrapunt al blanc; Ximena Pérez Grobet, que crea superfícies de paper i construeix les obres amb el plec i l'arruga; i finalment, Maria Giovanna Versace, que reflexiona sobre el conflicte generacional amb l'ajut dels aixovars, llençols i estovalles, que passen de mare a filla, tots d'un blanc impol·lut.

Per acabar, m'agradaria assenyalar com aquests artistes, que vénen de camps diversos, han trobat aquest punt de reunió, aquest marc que a través de l'absència del color, el blanc, i la utilització del mitjà tèxtil, el fil o el paper, elements presents o referències visuals, serveix per crear aquestes obres tan interessants, totes immerses i filles de la contemporaneïtat.

CATALOGACIÓ

EVA BLANES

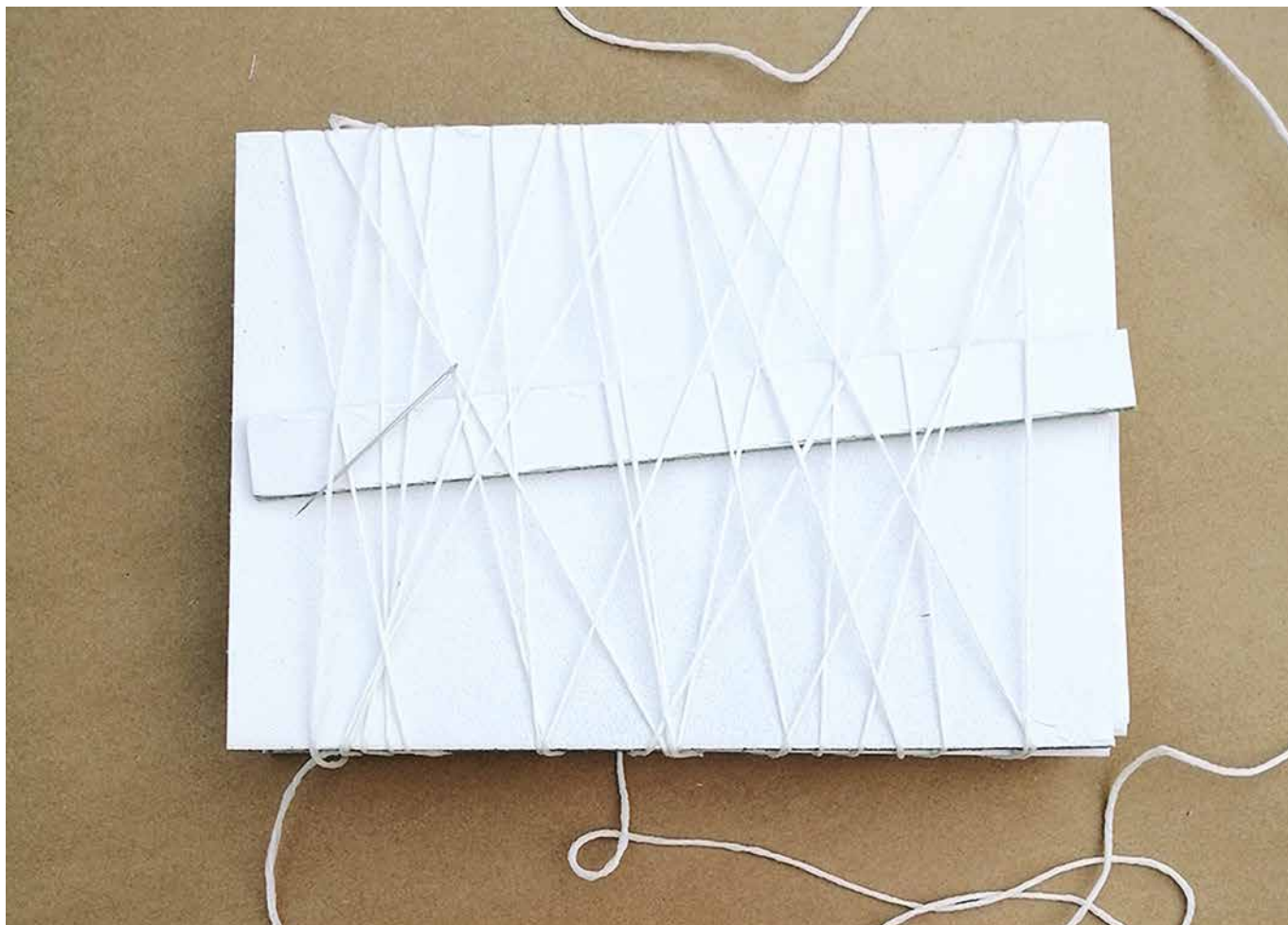
(Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 1975)

Biografia

Formada a l'Escola de la Llotja en enquadernació artística i a l'Escola Bau en disseny gràfic, em dedico a les arts del llibre des de fa més de vint anys. El meu pas pel departament de tapís a l'Escola d'Art de la Diputació de Barcelona (Escola d'Art La Industrial) va ser la llavor que va fer créixer la meva passió per crear, maridant diferents disciplines.

El meu projecte és un taller de llibres únics i edicions a mida, creat amb la vocació d'acompanyar totes les idees que m'arriben a les mans i que anhelen materialitzar-se en forma de llibre.

**Artistes sense obra
i el blanc de Kandinsky**

2020

15 x 21 x 2 cm

Tapa solta desconstruïda

Escrigué Kandinsky que, del blanc, n'ergeix un gran silenci, no un silenci mort, sinó un silenci profund i ple de possibilitats. El blanc com a símbol i avantsala de la creació, com a estendard del buit creatiu, del bloqueig anímic, de la no-inspiració; és també una presència absent, invisible i aparent alhora, teixida d'idees inconcluses, congelades, autocensurades.

ESTER CHACÓN ÁVILA

(Santiago de Chile, Chile, 1936)

Biografia

Artista franco-xilena pluridisciplinària, més interessada en aprofundir en el procés creatiu que en perseguir un resultat final. No havent optat per una formació artística acadèmica, sempre ha investigat pel seu compte amb diferents materials i tècniques, explorant-ne les diverses possibilitats més enllà de les convencionals.

És difícil catalogar la seva obra, atesa la seva originalitat, varietat i extensió. Escultures nuades monumentals, bronzes, joies... Viu la seva condició d'artista com una cosa intrínseca, inevitable i permanent; crea com respira: sense parar.

No necessita una inspiració; és testimoni i narradora de la tradició heretada dels seus ancestres precolombins, de la realitat social i política i dels moments històrics convulsos que –circumstancialment– li ha tocat viure, de diferents cultures. La improvisació sempre hi és present, no se cenyeix a un pla de treball premeditat i, sovint, és el mateix material el que impulsa el seu afany creador.

La seva obra tèxtil ha obtingut un reconeixement internacional i l'ha situada entre els grans artistes tèxtils contemporanis. Ha estat premiada amb nombroses distincions honorífiques i les seves obres es troben en alguns dels museus més prestigiosos del món.

Concepte de l'obra

Ester Chacón ha inventariat i emprat tots els recursos i troballes en les possibilitats del fil de la fibra i els nusos que es poden inventar per treballar-los i fer-los ressaltar, des del nus mariner fins als nusos de macramé o els de *frivolité* de les nostres àvies.

Nusos i fibres nuades que creen superfícies, volums, gestos que conviden al diàleg amb el nostre passat ancestral i a la revisió crítica del present.

Els fils són diversos en textura, lluentor, gruix: sisal, cànem, lli, cotó, seda, fibres sintètiques, amb els quals construeix, nus a nus, complexes estructures portables o formes orgàniques i flexibles, volums suspesos d'essència figurativa, però que no menyspreen els desenvolupaments abstractes.

Capa-Zoe

2019

50 x 70 x 60 cm

Peça circular feta únicament amb fibres de cotó de diferent gruix, formada per diferents elements radials units entre si. El resultat és una "xarxa" de nusos on apareixen formes geomètriques, vegetals i cares.

Corset

2016

70 x 35 x 28 cm

Realitzat sobre maniquí amb fils i cordes de cotó nuats. Les cordes més gruixudes estructuren la peça. La flexibilitat del material permet que aquest corset es pugui fer servir com una peça de roba.

Torso

2018

62 x 40 x 30 cm

Volum autoportant sense estructura ni farciment afegits. La peça se sosté gràcies a la semi-rigidesa de les fibres sintètiques emprades i a la tensió dels nusos.

JULIE DEVISME

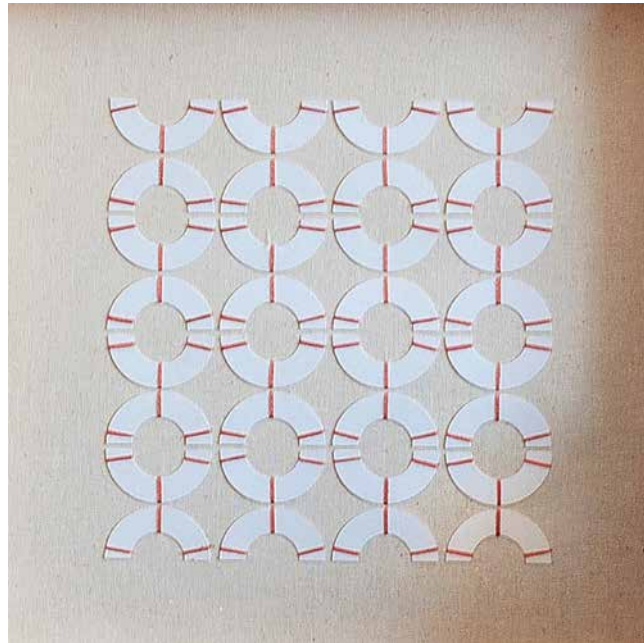
(Créteil, França, 1993)

Biografia

Aquesta artista francesa va estudiar disseny tèxtil i brodat a París abans d'arribar a Barcelona, on viu des de fa cinc anys.

A la capital catalana ha continuat desenvolupant les seves competències en l'àmbit del tèxtil, treballant en projectes personals i exposicions. Totes aquestes experiències han conformat el seu propi perfil creatiu, movent-se sempre entre la innovació i la tradició.

Actualment s'està especialitzant en disseny de producte, amb la idea de completar la seva carrera i ser capaç de desenvolupar més projectes relacionats amb l'interiorisme i l'objecte, a més de fer el grau superior en disseny industrial a l'Escola Massana.

EYA

2020

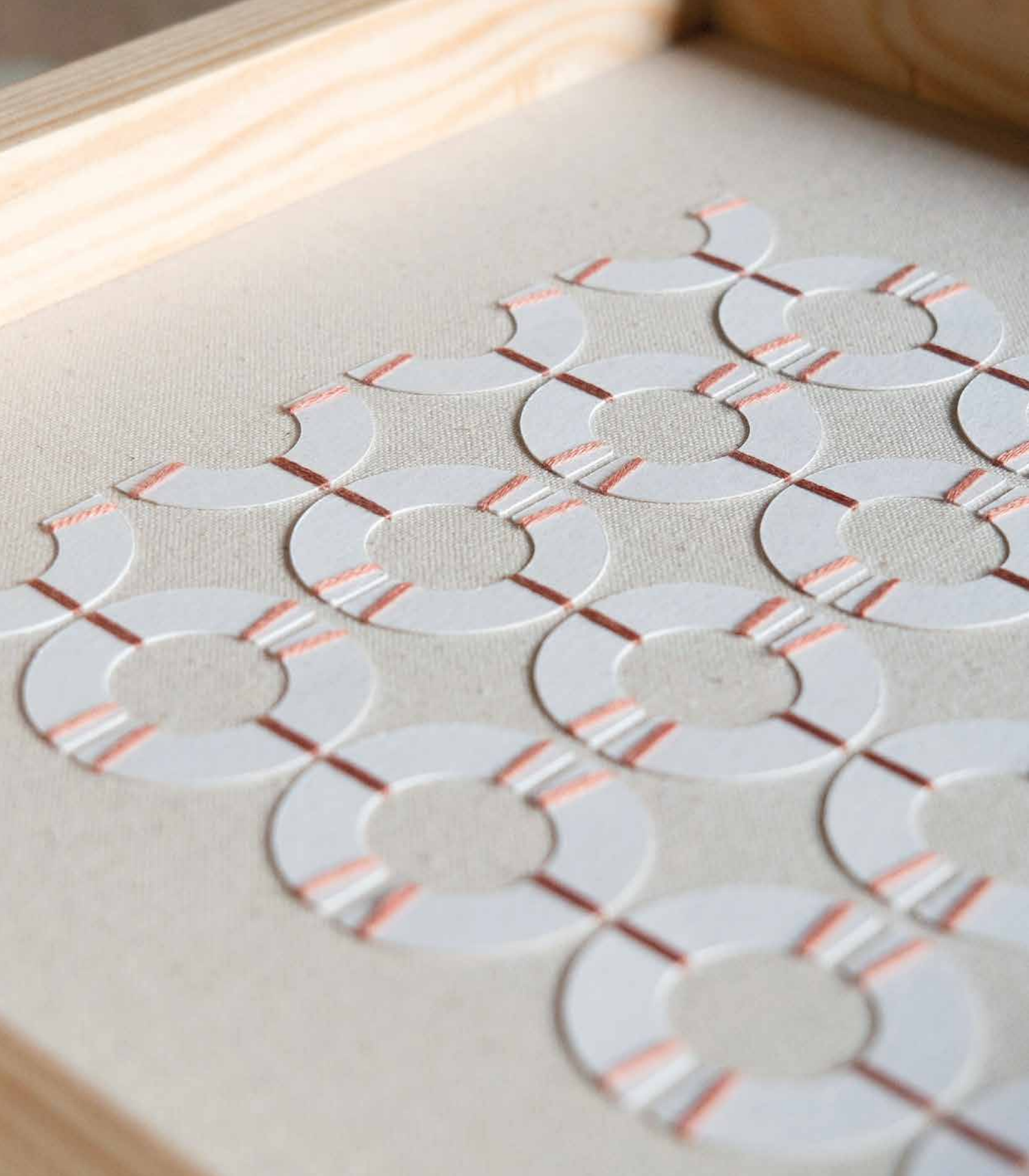
23 x 23 cm

Teixit de cotó, paper, fil i fusta

Panel·l brodat a mà

EYA forma part de la col·lecció TIERRA, que s'inspira en el Mediterrani.

TIERRA és un homenatge al sud, prenent com a font d'inspiració fragments de mosaics del Marroc, les textures sorrenques del desert i les parets dels patis i medines.

ASSUMPCIÓ ESPADA

(Casar de Cáceres, Càceres, 1953)

Biografia

Graduada en Arts Aplicades. Especialització Tapís. Escola Massana (Barcelona) > Curs de paper fet a mà, amb Ulla Enevoldsen. Escola Industrial (Barcelona) > Formació en shibori (Kerteminde, Dinamarca) > Curs de baix lliç a l'Escola Teranyina (Barcelona) > Curs de feltre i paper, amb Liz Clay. Museu Molí Paperer (Capellades) > Curs de pintura sobre seda. Josefa Torres (Barcelona) > Intensiu de joies tèxtils, amb Luis Acosta (Barcelona) > Tècnica del gravat a l'estudi de Pascual Fort (Barcelona) > Tècnica del paper vegetal fet a mà. Pilar Sala (Madrid) > Professora de Tapís a l'Escola Taller Atzavara fins a 2019 (Barcelona) > Curs de cianotípia (Guimaraes, Portugal) > Curs de transfer a l'escola d'art Davinci (Barcelona) > Intervencions docents en escoles com a artista local (Sant Quirze del Vallès) > Belles Arts. Universitat de l'Experiència (Barcelona)

Obres en museus

- 2020 *Recordant Pollock*. Diputació de Càceres (Càceres)
- 2020 *Propòsits acotats*. Centre Grau-Garriga d'Art Tèxtil Contemporani (Sant Cugat del Vallès)
- 2019 *Elles*. Gran format a World Textile Art (Madrid)
- 2019 *Transcripció Kandinsky*. Biblioteca Municipal de Sant Quirze del Vallès
- 2018 *Teixint un gravat*. Biblioteca Nacional de Catalunya (Barcelona)
- 2017 *Bosc perenne*. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

Exposicions (entre 2020 i 2015)

From Lausanne to Pekin. 11 th International Fiber Art Biennale: Menció d'Honor.
Cadaqués, Ucraïna, Barcelona, Como, Madrid, Bratislava, Guimarães, Wesserling, Terrassa, Montevideo, Riudebitlles, Capellades.

Love between white paper and fiber

2020

44 peces de 48x137x7 cm

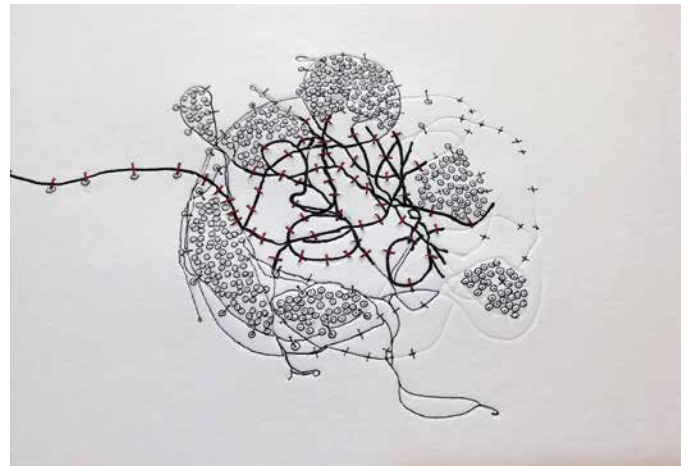
Acetat, paper i diferents aplicacions

Tècnica mixta

Instal·lació en 4 files de 13 columnes
separades 13 cm cadascuna

El blanc del paper s'insinua, es manifesta; la mà maldestre o àgil traça de nou el seu moviment, sensació, deixant-se atrapar per l'essència de la fibra.

Està expectant, nerviós, excitat davant la seva composició, deixant entreveure una nova opció de treball. Paper i textura juguen, s'acaronen i es mostren sense reserves perquè la seva unió esdevingui un acabat admirable.

Recorregut Morricone

2020

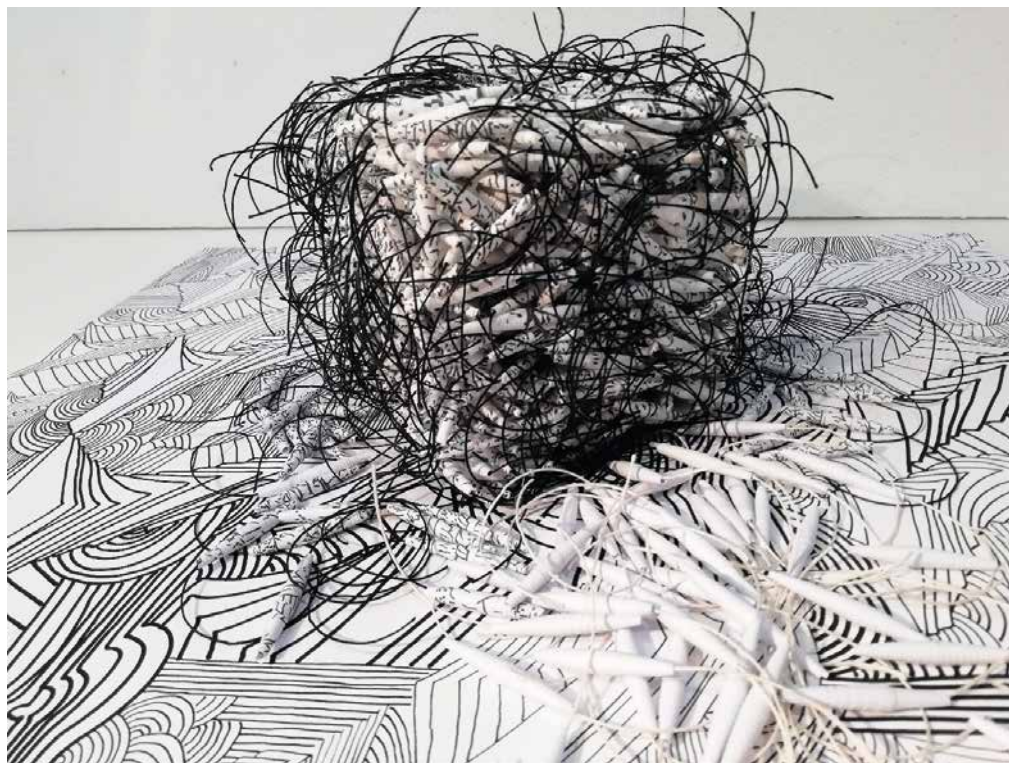
13 peces de 30x40 cm

Total de 40x100 cm

Paper de gravat, fils i altres materials varis

Tècnica mixta

Deixant-me acompanyar per les seves notes, colors, moviments i prenent el seu so per portar-lo sobre el paper, paper blanc, blanc i verge, sense complexos ni vicis, acaronent-ne la base amb la mà, suaument, sense pretensions, amb moviments que han processat les meves oïdes, gaudint del silenci, sola, al meu estudi, envoltada per la música d'Ennio Morricone i treballant en la blancor immaculada del paper acompanyada de la fibra i els seus moviments.

Pol·linització

2020

3 bases de 50x50 cm
amb 3 cubs de 12x2x12 cm

Paper digitalitzat i lli de colors

Tècnica mixta

Miro, observo i replico perquè hi ha un ordre, un equilibri en la natura que em té bocabadada. L'obra és el reflex d'aquesta observació, en què intento buscar l'equilibri en tres cubs i on la composició va mutant en els altres cubs, mostrant-nos així la diferència i la nova composició.

CLAUDIA FALQUEZ USECHE

(Pamplona, Colòmbia, 1961)

Biografia i concepte de l'obra

Artista teixidora, visc a Barcelona des de fa sis anys.

El meu procés creatiu consisteix a contemplar, dibuixar, abstroure, geometritzar i teixir. Ho faig gràcies al *collage* i la superposició.

El filferro de coure és el fil conductor de la meva obra. És part del meu llenguatge. L'integro amb fibres naturals com ara la llana, el cotó, el lli o el cànem.

Com a artista llatinoamericana, valoro tot el que és tradicional i reivindico la feina artesanal.

La collita

Blat, beneït aliment!

Homenatge a aquest aliment dels déus, base de la nutrició en la cultura llatinoamericana.

Les textures i fibres naturals plasmen el meu sentir i vocació.

Collita neutra

2020

35 x 27 cm

Cotó, llana, viscosa i lli

Tafetà i nusos

Tapís teixit en teler d'alt lliç

CAROL FLEISCHMAN

(Caracas, Veneçuela, 1954)

Biografia i concepte de l'obra

L'any 1992 entro en el món de l'art després de treballar com a redactora publicitària. Segueixo un camí poc tradicional, estudiant amb altres artistes. Pinto olis de gran format inspirant-me en la quotidianitat. Exposo i em dedico a l'estudi de l'art contemporani.

El 2013 m'estableixo a Barcelona i, al Taller Escola Tèxtil Teranyina, m'obro al món del tèxtil. L'ordit i la trama, les fibres en les seves infinites combinacions de colors i textures esdevenen part de la meva vida.

A Barcelona també faig gravat, la qual cosa em permet d'afermar elements del meu treball tèxtil en casar totes dues expressions.

Tant en els tapissos com en els gravats intento literalment de filar una idea amb un procés creatiu que els uneix: la fibra. De vegades hi ha imatges que serveixen de suport, però al final la matèria és la protagonista.

Obra 1

2020

111 x 77 cm

De la sèrie *Periodo crítico*

Gofrat en un tapís de l'artista
intervingut amb paper de fusta
i xarpellera

Obra 2

2020

76 x 47 cm

De la sèrie *Periodo crítico*

Gofrat d'un tapís de l'artista
intervingut amb gravat, papers
japonesos i fibra

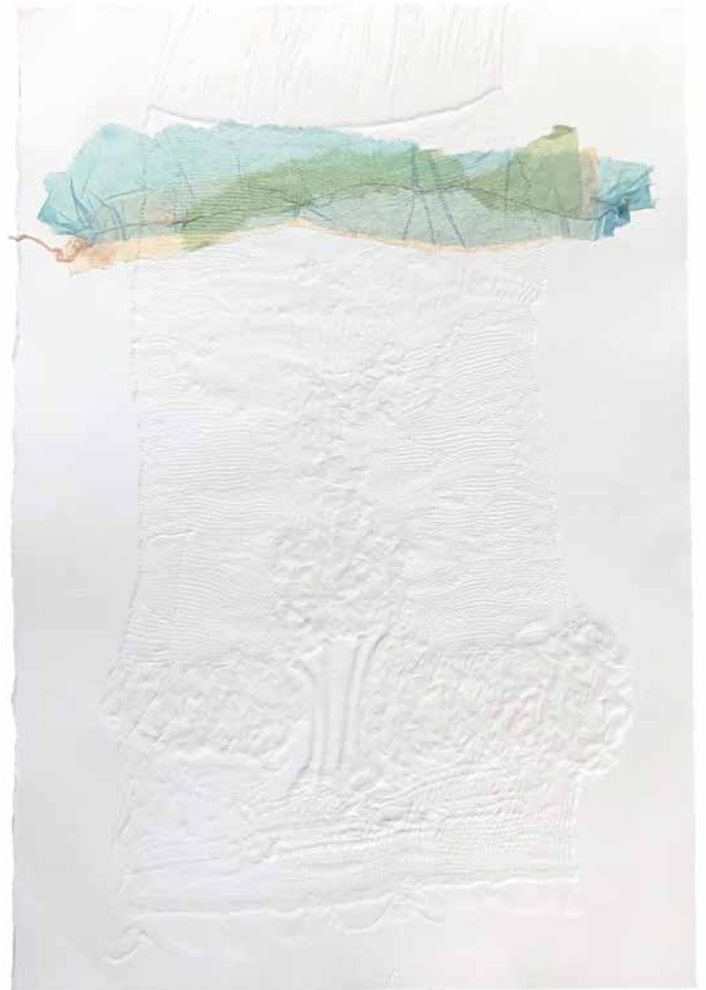
Obra 3

2020

56 x 35 cm

De la sèrie *Periodo crítico*

Gofrat d'un tapis de l'artista
intervingut amb papers japonesos
i fibra

Obra 4

2020

55 x 77 cm

De la sèrie *Periodo crítico*

Gofrat d'un tapis de l'artista
intervingut amb papers japonesos,
tinta de gravat i fibra

KIMA GUITART

(Esparreguera, Barcelona, 1947)

Biografia

La seda em va fascinar ja fa un munt d'anys. La vaig triar com a suport pel seu gran poder de transformació (té mil cares), i també perquè està íntimament lligada a la meva biografia pel fet de ser filla de modista i d'haver tocat i admirat aquest teixit, que des de la meva perspectiva de nena de poble em feia somiar països llunyans plens de misteri.

Ara, després d'haver après les tècniques tradicionals xineses, les puc transgredir. M'il·lusiona comprovar que el meu ofici encara em diverteix i m'interessa per continuar provant nous camins.

Concepte de l'obra

He cal·ligrafiat amb blanc sobre teixit transparent també de color blanc 21 conceptes que defineixen o simbolitzen el color blanc, com ara la puresa, l'honestat, la pau, la lleugeresa o la llum.

He fet talls i he desfilat el teixit buscant aconseguir formes i transparències en doblegar-se les tires sobre elles mateixes.

És un treball sobre la memòria, els plecs, les superposicions i els bucles.

Memòries reals o imaginades.

Què recordem?

Què hi ha de real en el que recordem?

Records, talls, trampes, ferides...

QUEDAR-SE EN BLANC

*«Somos nuestra memoria,
somos ese quimérico museo de formas inconstantes,
ese montón de espejos rotos.»*

J. L. Borges

Quedar-se en blanc

2020

21 tires de polièster tallat,
desfilat i cal·ligrafiat

Quedar-se en blanc és la primera obra en què no he emprat el color.

Ha estat un repte treballar només amb el blanc i buscar el llenguatge en les formes, els talls i els desfilats.

És una peça sense mida final fixa, ja que es pot col·locar de diverses maneres i obtenir així mides diferents.

La meva idea és adaptar-me als possibles espais del museu. La plataforma on anirà col·locada la peça pot ser quadrada, circular o rectangular.

Tots els fils resultat d'haver desfilat les 21 tires.

MELCIOR MARTÍ

(Sant Boi de Llobregat, Barcelona, 1952)

Biografia

Format a l'Escola Massana, on estudia disseny i teixit d'alt lliç, obté el títol de mestre artesà en teixit i tapís.

Dedicat al disseny i muntatge d'exposicions d'art tèxtil en diferents espais i museus, ha exposat, d'altra banda, la seva obra en galeries i museus nacionals i estrangers, a més de participar en exposicions col·lectives.

Composició en blanc i groc

2020

45 x 45 cm

Tècnica mixta: cartolina i paper sulfuritzat
encolat i pintat amb acrílic

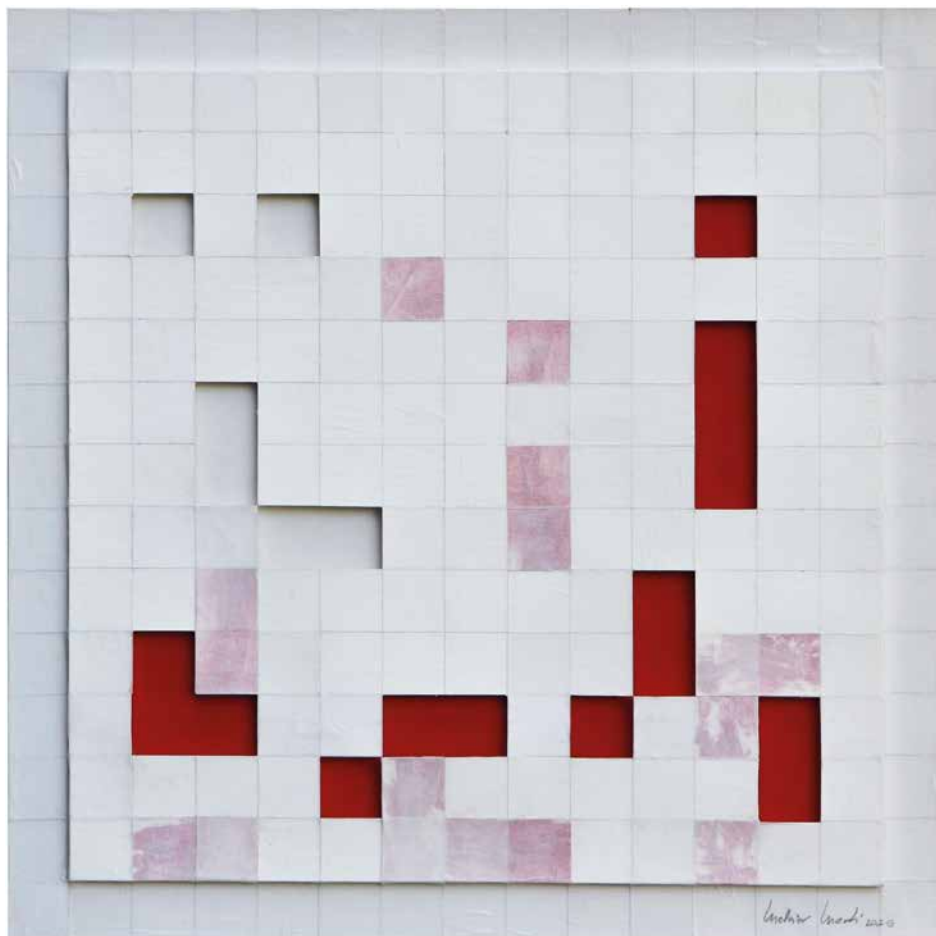

Composició en blanc i blau

2020

45 x 45 cm

Tècnica mixta: cartolina i paper sulfuritzat
encolat i pintat amb acrílic

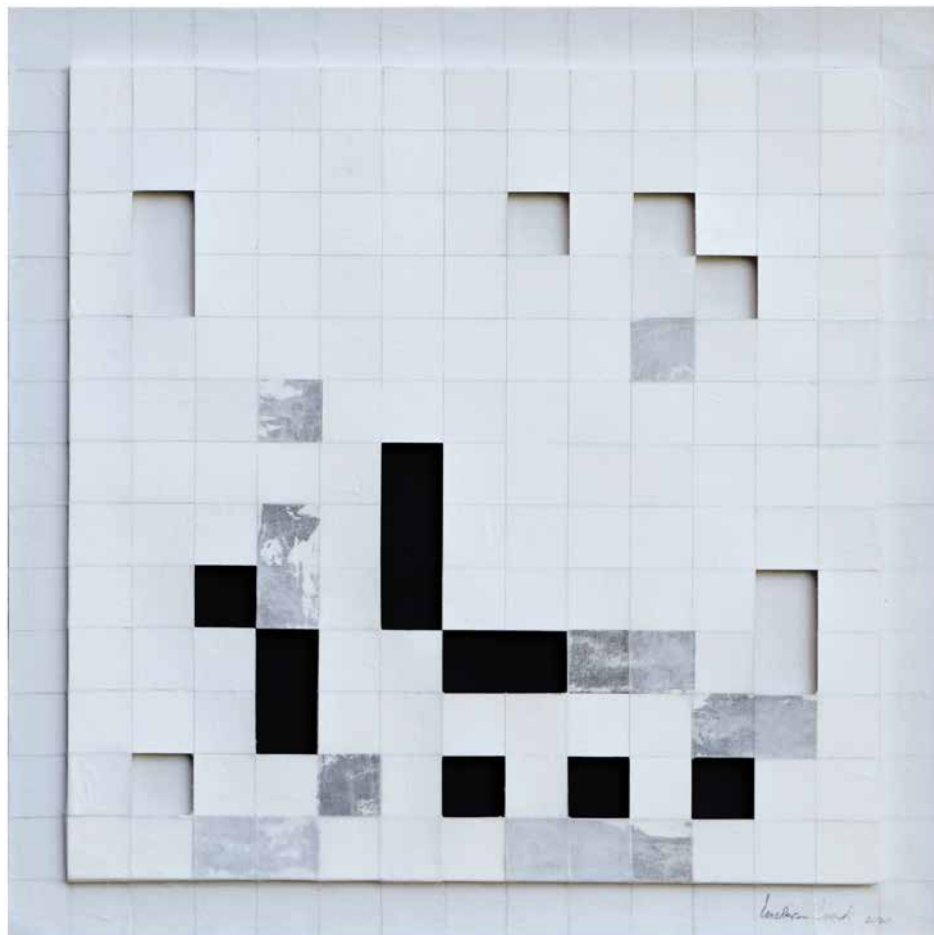

Composició en blanc i vermell

2020

45 x 45 cm

Tècnica mixta: cartolina i paper sulfuritzat
encolat i pintat amb acrílic

Composició en blanc i negre

2020

45 x 45 cm

Tècnica mixta: cartolina i paper sulfuritzat
encolat i pintat amb acrílic

XIMENA PÉREZ GROBET

(Ciutat de Mèxic, Mèxic, 1965)

Biografia

Artista gràfica i dissenyadora editorial, edita els seus propis llibres d'artista per al seu segell editorial NowhereManPress des de 1994.

Treballa en el disseny i la producció editorial com una eina més per al desenvolupament de llibres per encàrrec i col·laboració amb artistes interessats a plasmar els seus projectes en llibres d'artista, on el llibre com a objecte recull i interpreta l'obra de l'artista en estret diàleg amb l'autora i confereix a aquest un valor únic en edicions limitades. Aquestes publicacions s'identifiquen per la seva singularitat i són fruit de l'estreta relació entre l'obra dels artistes i el procés creatiu del llibre en si mateix amb què l'autora li dóna forma. Cada llibre és el reflex d'una personalitat en la unicitat o originalitat de les seves pàgines.

Actualment coordina la secció dedicada al llibre d'artista "ArtsLlibres" de la llibreria Ona a Barcelona, com també les activitats paral·leles relacionades amb aquest espai. Imparteix cursos de llibres d'artista en diferents institucions. Ha exposat la seva obra a Mèxic, l'Argentina, EUA, Anglaterra, Itàlia, Alemanya i Espanya. De nacionalitat mexicana, viu a Barcelona des de 2006.

Concepte de l'obra

El paper és la base de la meua obra personal i principal material en la meua carrera professional.

És l'element amb el qual m'identifico per treballar a nivell creatiu.

El seu origen, la seva història, les propietats tant materials com visuals, la seva diversitat etc., són elements de gran inspiració que m'ofereixen infinites alternatives per comunicar-me i transmetre per mitjà de la seva bellesa el meu propi llenguatge.

Més enllà de la seva història i els seus usos comuns com el "paper" transmissor de diferents cultures o mitjà de comunicació, però sobretot com a suport fonamental de la idea del llibre, aquest material m'ofereix sempre un món infinit per a explorar.

Amb aquesta obra continuo un treball de recerca formal a través del qual m'allunyo del seu ús més comú que és el full de paper com a punt de partida. Parteixo d'un pas previ en el seu procés de manufactura sobretot a nivell artesanal, com és la polpa del paper.

Treballa directament deixant que la polpa vagi més enllà de la forma final d'un full de paper que després pugui ser emprat com a suport per a algun altre ús.

Deixo que la polpa en forma de full, abans d'assecar-se, trobi d'una manera espontània i natural altres formes que la portin a una dimensió més enllà de la bidimensionalitat a què estem acostumats.

Sense títol

2020

23 x 55 cm

Polpa de paper manipulada

Sense títol

2020

27 x 73 cm

Polpa de paper manipulada

Sense títol

2020

14 x 72 cm

Polpa de paper manipulada

TERESA ROSA AGUAYO

(Còrdova, 1954)

Biografia

Artista cordovesa resident a Barcelona.

Ha treballat alternant diferents disciplines i tècniques al llarg de la seva trajectòria professional. En la seva obra hi ha una línia constant: les fibres i el color blanc com a elements reiteratius i predominants en el seu univers creatiu.

Des de 1985 ha exposat els seus treballs a Espanya, Bèlgica, Itàlia, França, Alemanya, Andorra, Portugal, Dinamarca, Polònia, Txecoslovàquia, Cuba, Taiwan i el Japó.

Les seves obres són presents en museus i col·leccions privades.

L'any 2006 rep el premi Arts-Fad.

La Generalitat de Catalunya li atorga, el 2019, el Premi Nacional d'Artesania.

Llençols de pas

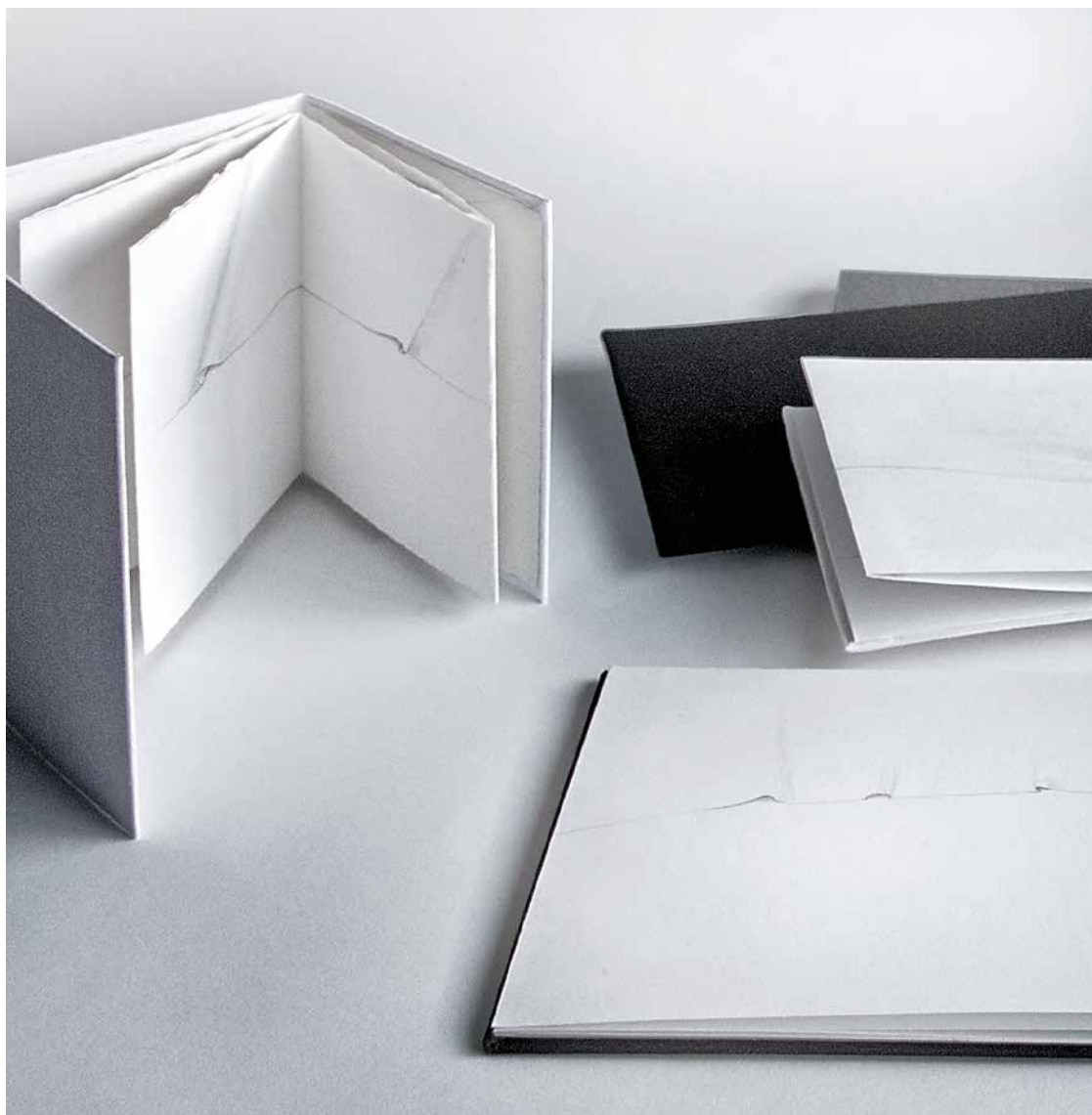
2020

Fotografies: mides variables,
aprox. 110 x 150 cm

Tècnica fotogràfica

Un llençol blanc com a element quotidià, còmplice del trànsit entre la consciència i la no-consciència. Territori en què per uns instants es produeix el pas de la profunditat del somni a la claredat de la realitat.

Aquestes obres pertanyen a una col·lecció de fotografies i dibuixos fets en diferents llits d'hotel.

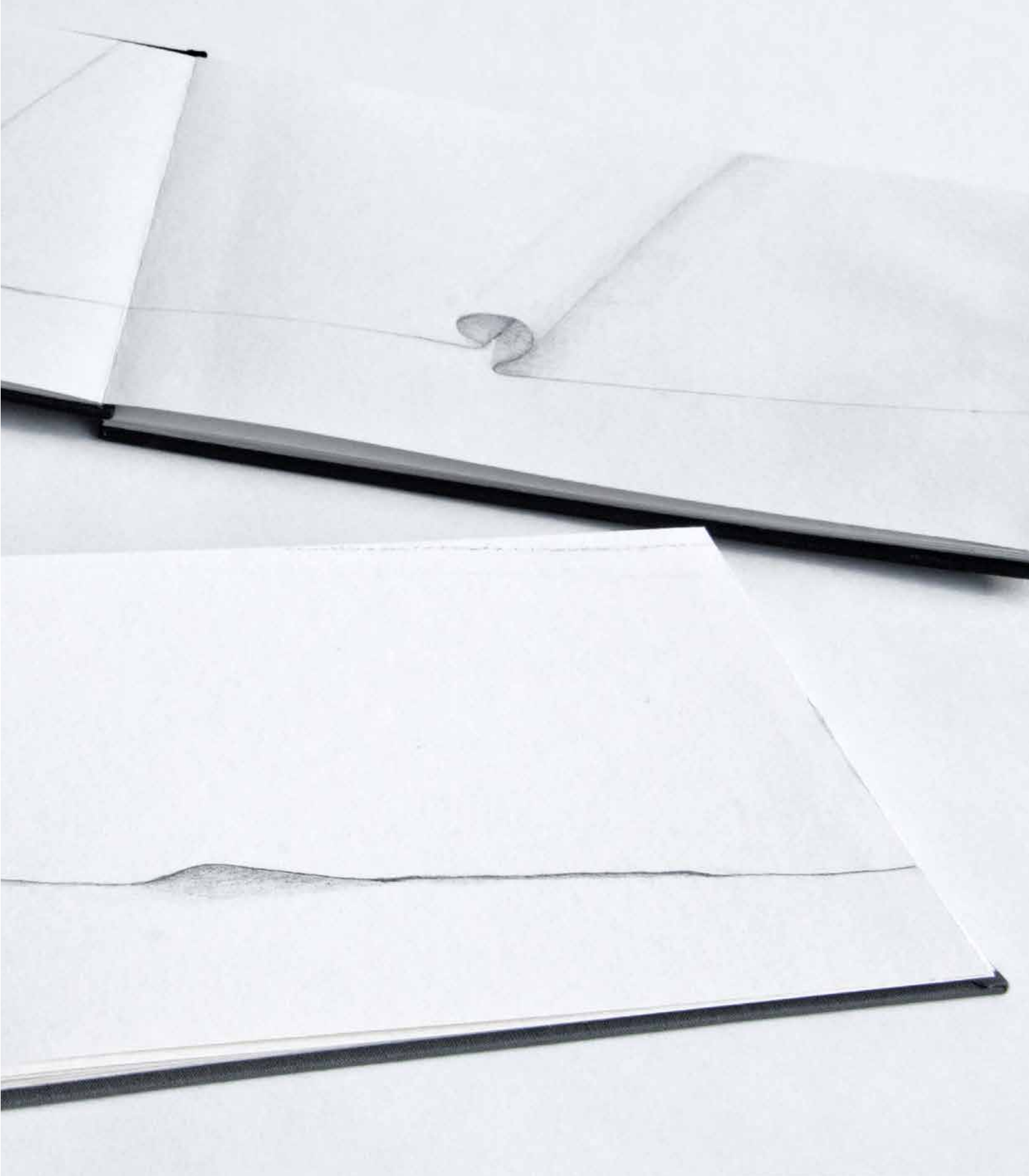

Llençols de pas

2020

Conjunt de llibres:
mides variables, aprox. 60 x 70 cm

Dibuixos enquadrats

MARIA GIOVANNA VERSACE

(Oppido, Itàlia, 1977)

Biografia

Nascuda en el si d'una família de rodamons, aquesta artista polifacètica ja va començar a donar mostres d'una gran creativitat des de ben jove.

Ha viscut en ciutats com ara Milà i São Paulo, on va elaborar la seva tesi en antropologia, *Grafisme corporal d'una població indígena del Brasil: Krahô*.

A causa de la seva inquietud artística s'ha endin-sat en el camp de la fotografia, de la pintura, de la moda i del cinema, la qual cosa li ha permès expressar el seu món interior.

Stracci

2017

Fotografies:
horitzontals, 100 x 70 cm
vertical, 70 x 100 cm

Tècnica fotogràfica

Stracci ("Parracs") és una obra que explora la relació entre una mare i la seva filla a través de l'aixovar heretat. Els llençols i les tovalles fets a mà que han passat d'una dona a l'altra són la metàfora del conflicte generacional. Aquestes robes d'un blanc impol·lut han embolcallat com una xarxa escenes d'atracció i seducció.

Traducción al castellano

“L’atracció del blanc, la seducció de la fibra” es una exposición organizada por A-FAD, la Asociación de Artistas i Artesanos del FAD, y llevada a término gracias a la ayuda del Centre de Documentació i Museu Tèxtil en Terrassa.

Esta exposición se realiza teniendo como base y marco la ausencia del color, o mejor dicho el blanco como punto de partida esencial, y como materia, la fibra; es una exposición que desde el campo del tejido y el papel, el textil como definición, diferentes artistas miembros de A-FAD construyen con sus obras un nuevo camino.

Esta es una idea recurrente en estos últimos años en el campo del arte, el construir dicho camino partiendo de premisas y técnicas próximas a la artesanía, como un trabajo artístico donde la mano que lo realiza tiene un papel preponderante.

Es irónico que, hoy día, en que todos estamos inmersos e invadidos por la esfera digital, de nuevo resurjan las técnicas manuales. Aquellas de las que el arte y la artesanía hacían gala en décadas y siglos anteriores

son las que en este momento ya entrado el siglo XXI, nos acercan a lo contemporáneo y, que debido a ellas se puedan realizar obras de arte, donde lo manual y lo único, acompañando a la idea, tengan un papel preponderante.

En esta exposición encontraremos el trabajo y las obras de once artistas. Todos ellos trabajando con método y técnica, donde el concepto y los materiales nos acercan al arte con una visión diversa y única: desde Teresa Rosa Aguayo con su interesante proyecto sobre sábanas, fotografiadas y dibujadas reflexionando sobre el sueño y la realidad; Eva Blanes que trabaja en el mundo de la encuadernación, con papeles y fibras; pasando por Ester Chacón, reconocida artista, donde los nudos y las cuerdas tiene una constante presencia en su obra; siguiendo con Julie Devisme y sus obras abstractas y constructivistas, que se inspiran en los fragmentos de mosaicos marroquíes; Assumpció Espada con sus caminos que recorren las superficies de papel, donde el grabado y el bordado asumen gran protagonismo en el resultado final; Claudia Falquez con el tejer como protagonista de su obra; Carol Fleischman creando piezas únicas por medio del gofrado y la delicadeza de la superposición de los papeles japoneses, la fibra y el yute; Kima Guitart una especialista del color en la seda, que hace un ejercicio de contención y

volumen, con sus sedas blancas, trabajando con el corte y el desfilado; Melcior Martí con sus obras minimalista hechas en papel, donde el color es un contrapunto al blanco; Ximena Pérez Grobet que crea superficies de papel y que con el pliegue y la arruga construye sus obras; y finalmente Maria Giovanna Versace que reflexiona sobre el conflicto generacional con la ayuda de los ajuares, sábanas y manteles, que pasan de madre a hija todos ellos de un blanco impoluto.

Por último me gustaría señalar como estos artistas que parten de diversos campos han encontrado este punto de reunión, este marco, el que por medio de la ausencia del color, el blanco, y la utilización del medio textil, sea el hilo o el papel, elementos presentes o referencias visuales, sirve para crear estas interesantes obras, todas ellas inmersas e hijas de la contemporaneidad.

Mª Luisa Samaranch
Presidenta de A-FAD

CATALOGACIÓN

EVA BLANES

(Vilanova i la Geltrú,
Barcelona, 1975)

Biografía

Formada en la Escuela de la Lonja en encuadernación artística y en la Escuela Bau en diseño gráfico, me dedico a las artes del libro desde hace más de veinte años. Mi paso por el departamento de tapiz en la Escuela de Arte de la Diputación de Barcelona (Escuela de Arte La Industrial) fue la semilla que hizo crecer mi pasión para crear, combinando diferentes disciplinas.

Mi proyecto es un taller de libros únicos y ediciones a medida, creado con la vocación de acompañar todas las ideas que me llegan a las manos y que anhelan materializarse en forma de libro.

Artistes sense obra i el blanc de Kandinsky

(Artistas sin obra y el blanco de Kandinsky)

2020

15 x 21 x 2 cm

Tapa suelta deconstruida

Escribió Kandinsky que del blanco emerge un gran silencio, no un silencio muerto, sino

un silencio profundo y lleno de posibilidades. El blanco como símbolo y antesala de la creación, como estandarte del vacío creativo, del bloqueo anímico, de la no inspiración; es también una presencia ausente, invisible y aparente a la vez, tejida de ideas inconclusas, congeladas, autocensuradas.

ESTER CHACÓN ÁVILA

(Santiago de Chile, Chile, 1936)

Biografía

Artista francochilena pluridisciplinar, más interesada en profundizar en el proceso creativo que en perseguir un resultado final. Al no haber optado por una formación artística académica, siempre ha investigado por su cuenta con diferentes materiales y técnicas, explorando sus diversas posibilidades más allá de lo convencional.

Es difícil catalogar su obra por su originalidad, variedad y extensión. Esculturas anudadas monumentales, bronce, joyas... Vive su condición de artista como algo intrínseco, inevitable y permanente; crea como respira: sin cesar.

No necesita una inspiración; ella es testigo y narradora de la tradición heredada de sus ancestros precolombinos, de la realidad social y política y los momentos históricos convulsos que –circunstancialmente– le

ha tocado vivir, de diferentes culturas. Su proceder tiene mucho de la improvisación, no se ciñe a un plan de trabajo premeditado y, a menudo, es el propio material el que impulsa su afán creador.

Su obra textil ha obtenido un reconocimiento internacional y la ha situado entre los grandes artistas textiles contemporáneos. Ha sido premiada con numerosas distinciones honoríficas y sus obras se encuentran en algunos de los museos más prestigiosos del mundo.

Concepto de la obra

Ester Chacón ha inventariado y utilizado todos los recursos, todas las posibilidades del hilo, de la fibra y los nudos que se pueden inventar para trabajarlos y hacerlos resaltar, desde el nudo marinero hasta los nudos de macramé o los de *frivolité* de nuestras abuelas.

Nudos y fibras anudadas que construyen superficies, volúmenes, gestos que nos invitan al diálogo con nuestro pasado ancestral y a la revisión crítica de nuestro presente.

Los hilos son diversos en textura, brillo, espesor: sisal, cáñamo, lino, algodón, seda, fibras sintéticas, con los que construye, nudo a nudo, complejas estructuras portables o formas orgánicas y flexibles, volúmenes suspendidos de esencia figurativa, pero que no desprecian los desarrollos abstractos.

Capa-Zoe

2019

50 x 70 x 60 cm

Pieza circular realizada únicamente con fibras de algodón de diferente grosor, formada por diferentes elementos radiales unidos entre sí. El resultado es una "red" de nudos donde aparecen formas geométricas, vegetales y rostros.

Corset

2016

70 x 35 x 28 cm

Corsé realizado sobre maniquí, con hilos y cuerdas de algodón anudados. Las cuerdas más gruesas estructuran la pieza. La flexibilidad del material permite que este corsé pueda usarse como prenda.

Torso

2018

62 x 40 x 30 cm

Volumen llevable sin estructura ni relleno añadidos. La pieza se sostiene gracias a la semirigidez de las fibras sintéticas utilizadas y a la propia tensión de los nudos.

JULIE DEVISME

(Créteil, França, 1993)

Biografía

Esta artista francesa estudió diseño textil y bordado en París antes de llegar a Barcelona, donde lleva cinco años viviendo.

En la capital catalana ha continuado desarrollando sus competencias en el ámbito textil, trabajando en proyectos personales y exposiciones. Todas estas experiencias han conformado su propio perfil creativo, siempre a caballo entre la innovación y la tradición.

Actualmente se está especializando en diseño de producto, con la idea de completar su carrera y ser capaz de desarrollar más proyectos relacionados con el interiorismo y el objeto, además de cursar el grado superior en diseño industrial en la Escola Massana.

EYA

2020

23 x 23 cm

Tejido de algodón, papel, hilo y madera

Panel bordado a mano

EYA forma parte de la colección TIERRA, que se inspira en el Mediterráneo.

TIERRA es un homenaje al Sur, tomando como fuente de inspiración fragmentos de mosaicos marroquíes, las texturas arenosas del desierto y las paredes de patios y medinas.

ASSUMPCIÓ ESPADA

(Casar de Cáceres, Cáceres, 1953)

Biografía

Graduada en Artes Aplicadas. Especialización Tapiz. Escola Massana (Barcelona) > Curso

de papel hecho a mano, con Ulla Enevoldsen. Escola Industrial (Barcelona) > Formación en shibori (Kerteminde, Dinamarca) > Curso de bajo lizo en la Escola Teranyina (Barcelona) > Curso de fieltro y papel, con Liz Clay. Museu Molí Paperer (Capellades) > Curso de pintura sobre seda. Josefa Torres (Barcelona) > Intensivo de joyas textiles, con Luis Acosta (Barcelona) > Técnica del grabado en el estudio de Pascual Fort (Barcelona) > Técnica del papel vegetal hecho a mano. Pilar Sala (Madrid) > Profesora de Tapiz en la Escola Taller Atzavara hasta 2019 (Barcelona) > Curso de cianotipia (Guimaraes, Portugal) > Curso de transfer en la escuela de arte Davinci (Barcelona) > Intervenciones docentes en escuelas como artista local (Sant Quirze del Vallès) > Bellas Artes. Universidad de la Experiencia (Barcelona)

Obras en museos

2020 *Recordando a Pollock.*

Diputación de Cáceres (Cáceres)

2020 *Propòsits acotats.* Centre Grau-Garriga d'Art Tèxtil Contemporani (Sant Cugat del Vallès).

2019 *Ellas.* Gran formato en World Textile Art (Madrid)

2019 *Transcripció Kandinsky.* Biblioteca Municipal de Sant Quirze del Vallès

2018 *Teixint un gravat.* Biblioteca Nacional de Catalunya (Barcelona)

2017 *Bosc perenne.* Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

Exposiciones (entre 2020 y 2015)

From Lausanne to Pekin. 11 th International Fiber Art. Cadaqués, Ucrania, Barcelona, Como, Madrid, Bratislava, Guimarães, Wesserling, Terrassa, Montevideo, Riudebitlles, Capellades

Love between white paper and fiber

2020

44 piezas de 48 x 137 x 7 cm

Acetato, papel y diferentes aplicaciones

Técnica mixta

Instalación en 4 filas de 13 columnas separadas 13 cm cada una

El blanco del papel se insinúa, se manifiesta; la mano torpe o ágil traza de nuevo su movimiento, sensación, dejándose atrapar por la esencia de la fibra.

Está expectante, nervioso, excitado ante su composición, dejando entrever una nueva opción de trabajo. Papel y textura juegan, se acarician y se muestran sin reservas para que de su unión resulte un acabado admirable.

Recorregut Morricone

(Recorrido Morricone)

2020

13 piezas de 30 x 40 cm

Total de 40 x 100 cm

Papel de grabado, hilos y otros materiales varios

Técnica mixta

Dejándome acompañar por sus notas, colores, movimientos y empapándome de su sonido para llevarlo sobre el papel blanco, blanco y virgen, sin complejos ni vicios, acariciando su base con la mano, suavemente, sin pretensiones, con movimientos que han procesado mis oídos, disfrutando del silencio, sola, en mi estudio, envuelta por la música de Ennio Morricone y trabajando en la blancura inmaculada del papel acompañada de la fibra y sus movimientos.

Pol·linització

(Polinización)

2020

3 bases de 50 x 50 cm con 3 cubos de 12 x 2 x 12 cm

Papel digitalizado y lino de colores

Técnica mixta

Miro, observo y replico pues hay un orden, un equilibrio en la naturaleza que me tiene embelesada. Este trabajo es el reflejo de dicha observación, en el que intento buscar el equilibrio en tres cubos y donde la obra va mutando, mostrándonos la nueva composición.

CLAUDIA FALQUEZ USECHE

(Pamplona, Colombia, 1961)

Biografía y concepto de la obra

Artista tejedora, vivo en Barcelona desde hace seis años.

Mi proceso creativo es contemplar, dibujar, abstraer,

geometrizar y tejer. Lo hago gracias al *collage* y la superposición.

El alambre de cobre es el hilo conductor de mi obra. Es parte de mi lenguaje. Lo integro con fibras naturales como pueden ser la lana, el algodón, el lino o el cáñamo.

Como artista latinoamericana, valoro lo tradicional y reivindicó el trabajo artesanal

La cosecha

¡Maíz, bendito alimento!

Homenaje a este alimento de los dioses, que es la base de la nutrición en la cultura latinoamericana.

Las texturas y fibras naturales plasman mi sentir y vocación.

Cosecha neutra

2020

35 x 27 cm

Algodón, lana, viscosa y lino Tafetán y nudos

Tapiz tejido en telar de alto lizo

CAROL FLEISCHMAN

(Caracas, Venezuela, 1954)

Biografía y concepto de la obra

En 1992 entro en el mundo del arte tras trabajar como *copywriter*. Sigo un camino poco tradicional, estudiando con otros artistas. Pinto óleos de gran formato inspirándome en lo cotidiano. Expongo y me dedico al estudio del arte contemporáneo.

En 2013 fijo mi residencia en Barcelona y en el taller textil Teranyina me abro al mundo del textil. La urdimbre y la trama, las fibras en sus infinitas combinaciones de colores y texturas se convierten en parte de mi vida.

En Barcelona también hago grabado, lo que me permite afianzar elementos de mi trabajo textil al casar ambas expresiones.

Tanto en los tapices como en los grabados intento literalmente hilar una idea con un proceso creativo que los une: la fibra. A veces hay imágenes que sirven de soporte, pero al final la materia es la protagonista.

Obra 1

2020

111 x 77 cm

De la serie *Período crítico*

Gofrado de un tapiz de la artista intervenido con papel de madera y yute en rama

Obra 2

2020

76 x 47 cm

De la serie *Período crítico*

Gofrado de un tapiz de la artista intervenido con grabado, papeles japoneses y fibra

Obra 3

2020

56 x 35 cm

De la serie *Período crítico*

Gofrado de un tapiz de la artista intervenido con papeles japoneses y fibra

Obra 4

2020

55 x 77 cm

De la serie *Período crítico*

Gofrado de un tapiz de la artista intervenido con papeles japoneses, tinta de grabado y fibra

KIMA GUITART

(Esparreguera, Barcelona, 1947)

Biografía

La seda me fascinó hace ya un montón de años. La elegí como soporte por su gran poder de transformación (tiene mil caras), pero también porque está íntimamente ligada a mi biografía por ser hija de modista y haber tocado y admirado este tejido, que desde mi perspectiva de niña de pueblo me hacía soñar con países lejanos llenos de misterio.

Ahora, después de haber aprendido las técnicas tradicionales chinas, las puedo transgredir. Me ilusiona comprobar que mi oficio todavía me divierte y me interesa para seguir probando nuevos caminos.

Concepto de la obra

He caligrafiado con blanco sobre tejido transparente también de color blanco 21 conceptos que definen o simbolizan el color blanco, como por ejemplo la pureza, la honestidad, la paz, la ligereza o la luz.

He hecho cortes y he deshilado el tejido buscando conseguir

formas y transparencias al doblarse las tiras sobre ellas mismas.

Es un trabajo sobre la memoria, los pliegues, las superposiciones y los bucles.

Memorias reales o imaginadas.

¿Qué recordamos?

¿Qué hay de real en lo que recordamos?

Recuerdos, cortes, trampas, heridas... QUEDARSE EN BLANCO

Quedarse en blanco

2020

21 tiras de poliéster cortado, deshilado y caligrafiado

Quedarse en blanco es la primera obra en la que no he utilizado el color.

Ha sido un reto trabajar solo con el blanco y buscar el lenguaje en las formas, cortes y deshilados.

Es una pieza sin medida final fija, puesto que puede colocarse de varias maneras y obtener así medidas distintas.

Mi idea es adaptarme a los posibles espacios del museo. La plataforma donde irá colocada la pieza puede ser cuadrada, circular o rectangular.

Fotografía pág. 27

Todos los hilos resultado de haber deshilado las 21 tiras.

MELCIOR MARTÍ

(Sant Boi de Llobregat, Barcelona, 1952)

Biografía

Formado en la Escuela Massana, donde estudió diseño y tejido de alto lizo, obtiene el título de Mestre Artesà en tejido y tapiz.

Dedicado al diseño y montaje de exposiciones de arte textil en diferentes espacios y museos, por otro lado ha expuesto su obra en galerías y museos nacionales y extranjeros, además de participar en exposiciones colectivas.

Composición en blanco y amarillo

2020

45 x 45 cm

Técnica mixta: cartulina y papel sulfurizado encolado y pintado con acrílico

Composición en blanco y azul

2020

45 x 45 cm

Técnica mixta: cartulina y papel sulfurizado encolado y pintado con acrílico

Composición en blanco y rojo

2020

45 x 45 cm

Técnica mixta: cartulina y papel sulfurizado encolado y pintado con acrílico

Composición en blanco y negro

2020

45 x 45 cm

Técnica mixta: cartulina y papel sulfurizado encolado y pintado con acrílico

XIMENA PÉREZ GROBET

(Ciudad de México, México, 1965)

Biografía

Artista gráfica y diseñadora editorial, edita sus propios libros de artista para su sello editorial NowhereManPress desde 1994.

Trabaja en el diseño y producción editorial como una herramienta más para el desarrollo de libros por encargo y colaboración con artistas interesados en plasmar sus proyectos en libros de artista, donde el libro como objeto recoge e interpreta la obra del artista en estrecho diálogo con la autora y confiere a éste un valor único en ediciones limitadas. Estas publicaciones se identifican por su singularidad y son fruto de la estrecha relación entre la obra de los artistas y el proceso creativo del libro en sí mismo con que la autora le da forma. Cada libro es el reflejo de una personalidad en la unicidad u originalidad de sus páginas.

Actualmente coordina la sección dedicada al libro de Artista "ArtsLlibres" de la librería Ona en Barcelona así como las actividades paralelas relacionadas a este espacio. Imparte cursos de libros de artista en diferentes instituciones. Ha expuesto su obra en México, Argentina, EU, Inglaterra, Italia, Alemania y España. De nacionalidad mexicana radica en Barcelona desde 2006.

Concepto de la obra

El papel es la base de mi obra personal y el principal material en mi carrera profesional.

Es el elemento con el cual me identifico para trabajar a nivel creativo.

Su origen, su historia, sus propiedades tanto materiales como visuales, su diversidad, etc. son elementos de gran inspiración que me ofrecen infinitas alternativas para comunicarme y transmitir a través de su belleza mi propio lenguaje.

Más allá de su historia y sus usos comunes como "papel" transmisor de diferentes culturas o medio de comunicación, pero sobre todo como soporte fundamental de la idea del libro, este material me ofrece siempre un mundo infinito a explorar.

Con esta obra continuo un trabajo de investigación formal a través del cual me aparto de su uso más común que es la hoja de papel como punto de partida. Parto de un paso previo en su proceso de manufactura sobre todo a nivel artesanal, que es el de la pulpa de papel.

Trabajo directamente dejando que la pulpa vaya más allá de la forma final de una hoja de papel que luego sirva como soporte para algún otro uso. Dejo que la pulpa en forma de hoja, antes de secarse, encuentre de una manera espontánea y natural otras formas que la lleven a una dimensión más allá de la bidimensionalidad a la que estamos acostumbrados.

Sin título

2020

23 x 55 cm

Pulpa de papel manipulada

Sin título

2020

27 x 73 cm

Pulpa de papel manipulada

Sin título

2020

14 x 72 cm

Pulpa de papel manipulada

TERESA ROSA AGUAYO

(Córdoba, 1954)

Biografía

Artista cordobesa residente en Barcelona.

Ha trabajado alternando diferentes disciplinas y técnicas a lo largo de su trayectoria profesional. En su obra hay una línea constante: las fibras y el color blanco como elementos reiterativos y predominantes en su universo creativo.

Desde 1985 ha expuesto sus trabajos en España, Bélgica, Italia, Francia, Alemania, Andorra, Portugal, Dinamarca, Polonia, Checoslovaquia, Cuba, Taiwán y Japón.

Sus obras están presentes en museos y colecciones privadas.

En el 2006 recibe el premio Arts-Fad.

La Generalitat de Catalunya le otorga, en 2019, el Premio Nacional de Artesanía.

Llençols de pas

(Sábanas de paso)

2020

Fotografías: medidas variables, aprox. 110x150 cm

Técnica fotográfica

Conjunto de libros: medidas variables, aprox. 60x70 cm

Dibujos encuadrados

Un lienzo blanco como elemento cotidiano, cómplice del tránsito entre la conciencia y la no conciencia. Territorio en que por unos instantes se produce el paso de la profundidad del sueño a la claridad de la realidad.

Estas obras pertenecen a una colección de fotografías y dibujos realizados en diferentes camas de hotel.

MARIA GIOVANNA VERSACE

(Oppido, Italia, 1977)

Biografía

Nacida en el seno de una familia de trotamundos, esta artista polifacética empezó a dar muestras de una gran creatividad ya a una temprana edad.

Ha vivido en ciudades como Milán y São Paulo, donde elaboró su tesis en antropología, *Grafismo corporal de una población indígena de Brasil: Krahô*.

Debido a su inquietud artística, ha tomado contacto con la fotografía, la pintura, la moda y el cine. Ello le ha brindado la posibilidad de expresar su mundo interior.

Stracci

2017

Fotografías: horizontales, 100x70 cm vertical, 70x100 cm

Técnica fotográfica

Stracci ("harapos") es una obra que explora la relación entre una madre y una hija a través de las ropas del ajuar heredado. Las sábanas y los manteles hechos a mano que han pasado de una mujer a otra son la metáfora del conflicto generacional. Estos tejidos de blanco impoluto han envuelto como una red escenas de atracción y seducción.

ÉS UN CONSORCI DE:

**Artistes i Artesans
Artistas y Artesanos
Artists and Craftspeople**

Centre de Documentació
i Museu Tèxtil
Salmeron, 25
08222 Terrassa
www.cdmt.cat

EVA BLANES

ESTER CHACÓN ÁVILA

JULIE DEVISME

ASSUMPCIÓ ESPADA

CLAUDIA FALQUEZ USECHE

CAROL FLEISCHMAN

KIMA GUITART

MELCIOR MARTÍ

XIMENA PÉREZ GROBET

TERESA ROSA AGUAYO

MARIA GIOVANNA VERSACE

ISBN 13 978-84-123228-0-4

9 788412 322804