

Fibras

EXPOSICIÓN

Entretejidos de arte y pedagogías

DEL 3 AL 13/OCTUBRE
4TA PARED

Equipo Cidap

María Gabriela Vásquez - Directora Ejecutiva
Liliana Córdova - Subdirectora Administrativa Financiera
Jonathan Koupermann - Subdirector de Promoción Artesanal y Cultural

Museografía
Paulina Tama
Thelma Cazorla
René Orellana
Jorge Orellana
Andrés Bravo

Concepto visual y fotografía
Andrea Valdiviezo
Ismael Rodríguez

Edición de textos
Andrea Urdiales

Equipo de Promoción
Norma Contreras
Cayetana Estrella
Lorena Páez
Glenda Vivar

Equipo Administrativo
Miriam Brito
Klever Quezada
Mayra Gualpa
Fernanda Vásquez

Equipo Universidad de las Artes

Pablo Cardoso
Director del Encuentro de Investigación en Artes ILIA

Malena Goya
Coordinadora del ILIA

Profesores del taller experimental Entrejidos:

Manuel Rodríguez
Gabriela Fabre
Cristian Villavicencio

CIDAP&UArtes 2023

Agradecimientos Universidad de las Artes

William Herrera
Rector

Bradley Hilgert
Vicerrector Académico

Ólga López
Vicerrectora de Posgrado e Investigación

Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes

Pablo Cardoso
Malena Goya
Mario Maquilón

Colaboradores
Aarón Fuentes
Miguel Soria
Carlos Vaca

MZ14 Centro de Producción e Innovación

Luisa Pozo
Daya Órtiz
Jeffry Luna
Iván Montiel
Nikita Félix

Biblioteca de las Artes

Soraya Campos
Harold Maridueña
Zully Ordóñez

Equipo Administrativo
Susan Romero
César Guevara
Susan Togra
José Carabajo

Participantes del Curso Interamericano Entre Fibras 2023

Argentina:

María Cecilia Abbet

Colombia:

Magdalena Aponte Gutiérrez

Chile:

Juana Muñoz Isabel Lienlaf

Ecuador:

Región Costa:

Olivia Pozo (provincia de Santa Elena)

Manuela Zambrano (provincia de Santa Elena) Lorgia Cuenca
(provincia de El Oro)

Maryuri Añapa (provincia de Esmeraldas)

Ebiliana Acero (provincia de Esmeraldas)

Manuel Rodríguez (provincia de Santa Elena) Fernanda Ojeda
(equipo Internacional Women's Forum Ec)

Región Sierra:

Piedad Ortega (provincia de Azuay) Lourdes Morocho
(provincia de Azuay) Raquel Lema (provincia de Azuay)

Narcisa Landi (provincia de Azuay) Karol Tacuri (provincia de
Azuay) Glenda Guamán (provincia de Cañar) Gabriela Zumba
(provincia de Azuay)

Región Oriente:

Gaacamo Omere (provincia de Pastaza) Johanna Shirapa
(provincia de Sucumbíos)

Italia:
Francesca Sabbagh

Venezuela:
Yaritza Molina

Estudiantes

Shila Montesdeoca - UArtes
Celeste Loor - UArtes
Estrella García - U Cuenca

Profesores

Colombia:
Claudia Garabito

México:
Ismael Rodríguez

Ecuador - UArtes
Cristian Villavicencio
Gabriela Fabre

Ecuador- Universidad de Cuenca
Roxana Corral

Instalación artesanal en la Biblioteca de la Universidad de las Artes. Guayaquil, 2023. Cidap.

Las técnicas artesanales en fibras vegetales, la pedagogía y los procesos de arte contemporáneo han encontrado un camino conjunto que desemboca en la muestra experimental que aquí se presenta. Tradiciones arraigadas en la comunidad artífice perviven en el contexto contemporáneo, demostrando una vez más haber sido un segmento fundamental de este proceso de pedagogía liberadora.

Una de las razones de ser del Cidap es la trascendental tarea de propagar y poner en valor las técnicas y oficios artesanales del Ecuador, de reconocerlas, respetarlas y —de ser posible— de propiciar su supervivencia en el tiempo. En el marco de este anhelo, la Universidad de las Artes conjugó esfuerzos y participó con sus estudiantes y profesores en la residencia Entre Fibras, realizada en Cuenca desde el mes de enero de este año. Veinte artesanas de Colombia, Argentina, Chile, Italia, Ecuador y Venezuela, desarrollaron procesos artísticos exploratorios junto a especialistas de México, Colombia y de los reconocidos artistas Gabriela Fabre y Cristian Villavicencio.

Esta intersección revela un fértil campo creativo que se nutre de la cultura propia, con un valor intrínseco que desborda identidad y sostenibilidad, a la vez que enriquece la comprensión de la realidad cultural y social de quienes portan en su quehacer al patrimonio cultural inmaterial de este país.

Ma. Gabriela Vázquez

Directora Ejecutiva

Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares

CIDAP

TEJIENDO, CREANDO, CONECTANDO.

UNA REVISIÓN A VUELO DE PÁJARO ACERCA DE LAS OBRAS EXPUESTAS

Olivia Pozo

Los objetos creados con paja toquilla tejida se proyectan hacia el sector ejecutivo en una convergencia de funcionalidad y tradición dentro del trabajo de Olivia. Durante la residencia, la artesana generó un productivo intercambio de experiencias en cuanto al manejo de fibras y técnicas de teñido, como base experimental para una nueva línea de productos que combinan moda, estilo y funcionalidad.

Manuela Zambrano

El tejido de paja toquilla a mano y con crochet es la principal técnica empleada en el trabajo de Manuela. Su aplicación meticulosa para la construcción de objetos dirigidos hacia el sector ejecutivo dio como resultado experimental un portafolio con carácter atemporal que puede ser empleado en el día a día como muestra de tradición y apego a la cultura de la costa ecuatoriana.

Lorgia Cuenca

La lámpara creada por Lorgia está inspirada en la ligereza de la fibra de banano, que evoca fluidez y movimiento. Su trabajo se caracteriza, además, por la constante y activa gestión que realiza para el grupo de mujeres artesanas con quienes desarrolla objetos como sombreros y líneas para el hogar. En simultáneo, el uso del bejuco aporta una autenticidad que se une al esfuerzo para mantener el oficio y aprovechar los materiales propios de su entorno machaleño.

Detalle. El salir a la luz ama ocultarse.
Ma. Cecilia Abbet, 2023.

Maoli

Olivia Pozo y Manuela Zambrano

Tejido entrecruzado a crochet en paja toquilla.

2023

Fibras en movimiento

Lorgia Cuenca

Amarres con fibra de banano.

2023

Maryuri Añapa

Acreeedora del capital semilla de la residencia Entre Fibras, Maryuri aporta al mantenimiento de la iconografía de los tejidos ancestrales chachis, a través de la creación de artículos artesanales no convencionales. El uso del tallo de la paja toquilla, tanto en tejido plano como trenzado, fungió como base para su experimentación, junto con nuevas fibras no conocidas para ella y la adición de novedosas paletas cromáticas, morfologías y conceptualizaciones.

Ebiliana Acero

En trabajo conjunto con Maryuji Añapa, Ebiliana también propone con su quehacer artesanal el aporte constante al mantenimiento de la iconografía ancestral del pueblo chachi. El intercambio de experiencias en la residencia le permitió aprender sobre técnicas de tinturado, un mejor manejo y preparación del tallo de la paja toquilla y experimentar con fibras diversas ecuatorianas y latinoamericanas, tanto en cromática neutra como intensa.

Manuel Rodríguez

La lámpara creada por Manuel ha sido construida con materiales naturales bajo el anhelo de no generar un impacto ambiental en su uso o desecho. La sostenibilidad ha sido fundamental en la creación de su diseño y concepto, hecho tangible mediante la aplicación de geometrías, equilibrio y uso del color como detalle dinámico.

Detalle. Carteras de colores.
Narcisa Landi, 2023.

Laachi, lo nuestro.
Maryuri Añapa y Ebiliana Acero
Tejido plano y trenzado en paja toquilla.
2023

Monay - Paccha

Manuel Rodriguez

Trenzado y puntada en palma de coco, fibra de duda y otras fibras naturales.
2023

Piedad Ortega

Combinar la continuidad y la innovación con lo tradicional es uno de los aprovechamientos técnicos de Piedad. Los saberes empleados dentro de la comunidad le permiten experimentar y perfeccionar el trenzado con tallos de trigo y cebada. Como parte de su aprendizaje, la artesana pudo conocer nuevos procesos de tinturado y diseño para crear estructuras espirales con acabados exactos a manera de semiesferas y su posterior aplicación en sombreros.

Raquel Lema

Un camino de mesa, tejido en totora, puede ser percibido también como una instalación de fibras vegetales bidimensionales con corte contemporáneo. Bajo el concepto de la recuperación de los tejidos tradicionales comunitarios, Raquel adicionó detalles de color en su diseño, al incluir pequeñas figuras geométricas cuadradas y rectangulares que flotan en el plano de la fibra.

Lourdes Morocho

Con una cromática cálida en rojos y naranjas aplicada a la paja toquilla tejida en crochet, Lourdes visibiliza el arduo trabajo realizado por las tejedoras del cantón Sigsig, puntada a puntada. Este oficio transmitido entre generaciones es empleado por la artesana para crear accesorios de diseño y moda actuales que buscan captar mercados contemporáneos sostenibles y, de manera simultánea, poner en valor técnicas artífices ecuatorianas como el tejido llano o costal.

Narcisa Landi

Desplegado desde un núcleo céntrico en espiral, el trabajo de Narcisa ha sido creado con la técnica del trenzado de totora, proceso vinculado a los tejidos de carácter tradicional desde tiempos ancestrales. Con la adquisición de nuevas técnicas de tinturado en fibras, la artesana incorporó gamas de color en rojos, amarillos y celestes, así mismo en formas circulares, para conseguir morfologías semejantes a un sol, pero que pueden ser llevadas a mano como carteras o bolsos innovadores.

Tejiendo la Armonía
Piedad Ortega
Trenzado y cosido en tallo de
trigo y cebada.
2023

Urban Hat
Lourdes Morocho
Tejido a crochet en paja toquilla, teñido con anilinas.
2023

Tradición
Raquel Lema
Tejido de punto en totora y bordado a mano con paja toquilla.
2023

Carteras de colores

Narcisa Landi

Trenzado en sogá y en fibra de totora.

2023

Karol Tacuri

La cromática y la tradición del carnaval ecuatoriano fueron la conceptualización de esta pieza multicolor elaborada por Karol, quien ha empleado la técnica conocida como "tejido en dos" para su creación. La algarabía y la interacción de la comunidad en esta fiesta popular han sido representadas en la diversidad cromática y de materiales que componen el objeto y que se complementan con cuero y madera como parte de su diseño.

Johanna Shirapa

La técnica shuar y el punto costal aparecen como un proceso artesanal que mantiene la tradición dentro del trabajo de Johanna. La herencia de conocimientos transmitidos a las mujeres de la Asociación Una Kakaram (mujeres valientes) pervive en estos objetos experimentales que tienen como concepto creativo los colores y formas de la gran diversidad de aves que viven en la Amazonía del Ecuador.

Glenda Guamán

La innovación en los objetos utilitarios hechos en tejido de paja toquilla fue el leitmotiv del trabajo de Glenda. El tradicional sombrero elaborado en comunidad es el centro creativo de la artesana, quien experimentó con las necesidades sistemáticas y

funcionales de las mujeres, al incorporar un espacio/agujero específico por el que pasa el cabello y le permite a la persona sentirse más confortable.

Detalle. Laachi, lo nuestro.
Maryuri Añapa y Ebiliana Acero.
2023.

Identidad consciente

Karol Tacuri

Tejido en dos en duda, teñido con anilinas, detalles en cuero y madera.
2023

Tradición
Glenda Guamán
Tejido en paja toquilla.
2023

Awuantash

Johanna Shirapa

Técnica shuar de tejido y punto costal
en paja toquilla, teñidos con anilinas.
2023.

Trabajo de diseño junto a la artista
Gabriela Zumba.

Gaacamo Omere

Círculos concéntricos de colores complementarios son creados a través de la técnica del dorani odakai con fibra de chambira. El origen de la red de pesca, que en este caso se transformó en un frutero junto a la madera y el bejuco, es el corazón de esta obra cuyo concepto se basa en "lo que utilizaban las abuelas". Las nuevas técnicas de tejido y fibras fueron parte de su descubrimiento colectivo dentro de la residencia en Cuenca.

María Cecilia Abbet

Este prototipo experimental de joyería contemporánea en fibra de agave americano es el resultado del trabajo de la artesana que busca mostrar la flora autóctona de la laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Este ensayo es el punto de partida para construir una colección de aros, broche, brazalete y collar. En la obra de Cecilia la morfología se expande a través del crochet, transformando sus propuestas en lo que se puede considerar como objetos que rompen esquemas para el cuerpo.

Magdalena Aponte

Una de las artesanas más empáticas y acogedoras de la residencia fue sin duda Magdalena, quien fungió de guía y maestra para varias de las asistentes. Su tejido en rollo espiral y en sarga saca a flote la fluidez y maleabilidad de las fibras provenientes del bosque Loma Cerro Azul en Colombia. Las canastas y contenedores experimentales de esta amorosa artesana despliegan una intención de aporte a la comunidad, como contenedores de sentimientos y saberes ancestrales.

Detalle. Fibras en movimiento.
Lorgia Cuenca, 2023.

Donari Odakai
Gaacamo Omere
Donari Odakai en chambira.
2023

El salir a la luz ama ocultarse
María Cecilia Abbet
Tejido a crochet de fibra de agave y tinturado.
2023

Cerro azul

Magdalena Aponte

Tejido básico en cestería, tejido en sarga en gaita,
chusque, paja blanca, caña brava e hilos.

2023

Juana Muñoz

Con su máquina de coser y la creación de círculos perfectos, Juana trae desde Chile su pasión por el trenzado de la paja teatina y la paja de trigo. Los principios del diseño aplicados al uso de circunferencias y cromática resultan en un conjunto de elementos que flotan y se trasladan en el plano vertical de la pared. Orbes, esferas o incluso antelias, pueden ser proyectados desde esta obra que invita a mirar más allá de la geometría para adentrarse en la sensación kinestésica que ofrece.

Francesca Sabbagh

El trabajo de Francesca está motivado por la riqueza natural de la región amazónica del Ecuador. Elementos curvos y contornos reminiscentes a pétalos de flores y círculos concéntricos son creados a partir del tejido en trenza y la filigrana en paja de trigo y toquilla. En su recorrido del mundo desde Italia, la artesana se encontró en Cuenca con la oportunidad de hacer comunidad y experimentar con materiales nuevos y procesos pedagógicos diversos.

Isabel Lienlaf

Los contenedores experimentales de voqui pil-pil fueron creados por Isabel en reminiscencia a las vasijas cerámicas elaboradas por las comunidades ancestrales de Chile. El uso de dos tonos cromáticos neutros, junto con una estructura orgánica esférica, presenta como resultado un conjunto de estética calma y corte contemporáneo.

Yaritza Molina

Morfologías experimentales aplicadas en objetos innovadores fueron el epicentro de trabajo de Yaritza, quien empleando la fibra de moriche, taparas y para-para, creó objetos que no responden a una funcionalidad específica sino más bien llaman a la abstracción. La cromática en tonos tierra y un encendido ocre proyectan posibles rayos del sol y la especie de órbita donde se asientan las esferas y semiesferas, un potencial planeta con un astro satelital a su alrededor.

Principios tejidos
Juana Muñoz
Trenzado de paja teatina y paja de trigo, cosido.
2023

Frutera y contenedor

Isabel Lienlaf

Tejido básico en fibra de boquil pil pil.
2023

Filigrana

Francesca Sabbagh

Tejido en trenza y filigrana, en paja de trigo y paja toquilla.

2023

Orbitando
Yaritza Molina
Tejido en taparas.
2023

Shila Montesdeoca

La experimentación con una fibra no tradicional dentro del mundo del tejido y la idea de poder recuperar material comúnmente desechado en procesos de producción agrícola, es parte de la apuesta en la que indaga Shila. Empleando las nociones básicas de la cestería tradicional, logra construir un objeto tridimensional, cuya forma está mediada por las particularidades de la fibra en cuestión. Entender el material y sustraer su naturaleza es parte del ejercicio creativo que motiva esta investigación.

Cristian Villavicencio

Esta obra emerge de las estructuras microscópicas de hongos micorrízicos arbusculares. Estos están ampliamente esparcidos y son capaces de vivir en suelos contaminados, en simbiosis pueden ayudar a plantas a establecerse y restaurarse. Influenciado por esta simbiosis beneficiosa, utilizo el imaginario de la ciencia ficción para especular sobre nuevas formas de relaciones sociales mutuas en las que los humanos podamos aprender de la vida microscópica.

Gabriela Fabre

El hilo de diferentes tipos ha sido un material recurrente en el trabajo de la artista, quien ha venido creando bordados, uniendo cosas, sosteniendo otras, y cubriendo. Le interesa pensar la práctica y el material como parte de propuestas artísticas que a partir de un ejercicio metódico, permiten reflexionar sobre la materialidad, las formas y los usos de las cosas.

Las simples cosas, consiste en una serie de esculturas realizadas en madera y resina intervenidas con algunos objetos cotidianos que son envueltos, forrados, cubiertos, por hilo de bordado de una manera casi obsesiva en la que utilizando pegamento se va acumulando una fibra junto a la otra. Los objetos que remiten al interior de muchas casas, se camuflan y se pierden en un juego cromático entre el hilo y la pared. Es un ejercicio que intenta hacer visible las pérdidas y los olvidos, cubriendo de una forma sutil ideas, pensamientos y recuerdos.

Ramificaciones
Shila Montesdeoca
Cestería entrecruzada en inflorescencia
en palma de coco y fique.
2023

Esporas
Cristian Villavicencio
Cerámica, luz programada y sistema de resonancia.
2023

Las simples cosas
(lo que se olvida no existe). Serie.
Gabriela Fabre
Marco de resina envuelto en hilo de bordar.
2022

Estrella García

La experimentación artística de Estrella relaciona las formas femeninas, la cerámica y las fibras para generar una imagen dinámica y en movimiento de este delicado ser. Diseños geométricos que evocan la iconografía tradicional artesanal a través de la aplicación de pigmentos, se juntan a fibras que nacen desde la cabeza de la escultura a manera de cabello, con imponente libertad que invitan a reflexionar sobre la autonomía y el libre albedrío.

Paulina Romero

Este proyecto artístico busca imaginar los futuros posibles para el conocimiento ancestral a través del arte, conectando a la comunidad de Pile, contenedora del tejido tradicional de sombrero fino de paja toquilla con el mundo pixelado de Minecraft. Este enfoque piensa nuevas formas de sostenibilidad de este conocimiento milenario a través de los afectos.

Partiendo de un proceso participativo con niñas y jóvenes tejedores, surgió una experiencia afectiva aterrizada en piezas artísticas que confluyen entre lo físico y lo digital: la instalación interactiva permite conectarnos al videojuego desde lo sensorial y la paja toquilla teje nuevas formas de entender lo ancestral través de la imaginación.

Escultura mujer

Estrella García

Modelado en arcilla e incrustaciones de fibras.

2023

Paisaje y artefactos (año 2800)
Paulina Romero
2022

www.cidap.gob.ec

