

Universidad
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

CULTIVAR LA TRIDIMENSIONALIDAD EN UN TEJIDO ORGÁNICO

ARMANDINA MARGARITA GALLARDO RIQUELME

Ensayo presentado a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de Licenciatura en Artes visuales, Mención Escultura

Profesores guía Taller de Grado: Elisa María Aguirre Robertson y Felipe Ignacio Loyola Papic
Profesores guía de Preparación de Memoria: José Ignacio Nieto Larraín y Marykarla Katrina Montecinos Olivares

Santiago, Chile
2024

DEDICATORIAS

Quiero dedicar esta memoria a mi familia, quienes a lo largo de nuestras vidas, me han inculcado la cultura de su trabajo, sacrificio y estudios. Gracias a su dedicación y apoyo, he tenido la oportunidad de mostrar un pedacito de nuestra historia, ellos son mi fuente de inspiración para realizar este hermoso proyecto, que refleja un pequeño trocito de nuestras vidas en las ferias.

AGRADECIMIENTOS

Con profunda estima y reconocimiento, extiendo mi más sincera gratitud a mi profesora Elisa, por su dedicación constante en cada uno de los alumnos y siempre mostrarnos y recordarnos que todos los caminos nos conducen al final. Su apoyo incondicional en cada duda, fortaleciéndonos en mente y alma.

Agradecer a papá por recolectar las pepas, siempre que se lo pidiese, ayudándome a descubrir las diferencias entre cada semilla y zapallo, a mamá por colaborar en la limpieza de estas pequeñas semillas y darme el ánimo de seguir para no quedarme a mitad de camino con este proyecto, Jorge gracias por darme siempre la valorización de este proceso.

Finalmente le agradezco a mis compañeros y amigas, quienes estuvieron conmigo en todos los momentos de estrés y alegría, durante este largo viaje. Su apoyo, confianza, soporte y voz, han contribuido a mi ánimo, y crecimiento personal, gracias por ser mi tronco, metal y semilla.

ÍNDICE

RESUMEN.....	5
ABSTRACT	6
INTRODUCCIÓN.....	7
1. EXPERIENCIA CONCEPTUAL EN EL MUNDO DEL TEXTIL	
CONTEMPORÁNEO.....	8
1.1 Atado, suelto, libre.....	8
1.2. Encadenar hacia un hilo.....	9
2. CONSTRUYENDO MATERIALIDADES ESTRUCTURALES.....	12
2.1 Alumbramiento semillero.....	13
2.2 Abrotoñar las simientes.....	14
2.3Tejiendo con sentir.....	17
3. SIEMBRA TU SEMILLA, ESPERA A BROSTAR COMO UNA FLOR Y DISFRUTA EL	
FRUTO.....	18
3.1 Descubriendo materialidades en la cotidianeidad.....	18
3.2 Simientes en procesos de producción textil	22
4. CONCLUSIÓN.....	29
BIBLIOGRAFÍA.....	30

RESUMEN

Este ensayo trata de cómo la semilla, una unidad ligada a la tierra cuya función es reproducir plantas y conservar especies, puede construir un volumen tridimensional, junto con el hilo, un material históricamente vinculado a la industria textil. Al momento, fusionar la simiente con su particular forma, color y tamaño para producir un tejido, pierde gran parte de su utilidad principal, ya que esta no está destinada a ser utilizada como un elemento del tejido en comparación con otros materiales, pudiendo presentar dificultades al ser trabajada ya que es un elemento de origen natural que normalmente tiende a brotar por su condición. La semilla, es transformada en un material constructivo que se complementa para crear el textil, donde se comienzan a mezclar las sensibilidades y sentimientos del creador, generando un tejido tridimensional, que involucra todos los aspectos sensitivos que sufre el artista y no visibles de la obra final, aunque esta obra se disputa con el tejido utilitario. Este tejido nos demuestra que es un mundo completamente científico, que nos deja en evidencia un elemento crucial en nuestra cultura, que viene por generaciones y nos beneficia, es gracias a esto que nace una apreciación más profunda frente a la historia y a la diversidad cultural del arte textil, donde se convierte en un elemento fundamental para el tejido y nuestras vidas.

Palabras claves: Elemento natural, producción, semilla, diversidad, tejido tridimensional.

ABSTRACT

This essay is about how the seed, a unit linked to the earth, whose function is to reproduce plants and conserve species, can build a three-dimensional volume, together with thread, a material historically linked to the textile industry. When fusing the seed with its particular shape, color and size to produce a fabric, it loses much of its main utility, since it is not intended to be used as an element of the fabric compared to other materials, and can present difficulties when being worked since it is an element of natural origin that normally tends to sprout due to its condition. The seed is transformed into a constructive material that is complemented to create the textile, where the sensibilities and feelings of the creator begin to mix, generating a three-dimensional fabric, which involves all the sensitive aspects suffered by the artist and not visible in the final work, although this work is disputed with the utilitarian fabric. This weaving shows us that it is a completely scientific world, which leaves us in evidence a crucial element in our culture, which comes for generations and benefits us, it is thanks to this that a deeper appreciation is born in front of the history and cultural diversity of textile art, where it becomes a fundamental element for weaving and our lives.

Keywords: Natural element, production, seed, diversity, three-dimensional weaving.

INTRODUCCIÓN

El cruce entre el arte y la naturaleza con el uso de materiales orgánicos no solo promueve la creatividad, sino que también invita a reflexionar sobre la relación entre los espacios que habitamos o conocemos, buscando materiales que nos permitan trabajar con ellos. Desde pequeña, he estado vinculada a la feria, un espacio muy importante en mi familia y en el contexto histórico y social, que involucra a la sociedad. En ella se pueden apreciar diversas cosas, situaciones y personas, que están ancladas a una forma de mercado, ¿pero cómo se puede apreciar de otra manera un espacio tan común para nuestra vista?

El anhelo de mirar con cariño un espacio popular, donde se logran descubrir nuevas texturas, materialidades, sensibilidades, etc. que nos benefician en nuevas vidas y creaciones, es donde descubrí la semilla de zapallo como un nuevo material, que tiene vida en sí mismo y permite dar vida a un nuevo elemento, queriendo relacionarlo con la escultura se empieza a entender con el hilo, un material determinado para una finalidad. En esta unión es donde el origen material de ambos cuerpos se vincula a dar vida a un nuevo individuo, relacionado con el mundo de los tejidos.

La investigación y trabajo se centra en el uso de semillas de zapallo, recolectadas en ferias, que permiten la creación de tejidos que adoptan formas orgánicas, que al momento de componer el volumen se relacionan en mi percepción a los distintos centros de semillas que contienen los zapallos, por lo que la elección de este material no es casual, pues tiene una conexión emocional con las personas que lo trabajan. Utilizando la simiente como principal elemento constructor, conservando su naturaleza sin sacarla aún a brotar, atesorando su fragilidad y fuerza, nos invita a reflexionar sobre las formas de generar vida, aun formando parte de otro elemento.

1. EXPERIENCIA CONCEPTUAL EN EL MUNDO DEL TEXTIL CONTEMPORÁNEO

Dentro del mundo del tejido existen diversos elementos para producir, en este caso, relacionándolo más hacia la naturaleza. Los productos que se utilizan, contienen distintos significados o signos que ya están determinados en la sociedad e historia, así, la semilla e hilo son los principales componentes de este trabajo. Dentro de la teoría semiótica y estructuralismo, específicamente tratada por Jan Mukarovsky, quien habla sobre el lenguaje estructural, “de la comprensión de los elementos visuales en una obra de arte, los cuales se pueden leer como signos que estructuran significados culturalmente específicos, en la relación de comprensión por parte del espectador” (Mukarovsky, 1987, Pág. 36).

La teoría trabaja desde la funcionalidad del lenguaje, en su ensayo nos comenta que la obra de arte se puede leer como un signo autónomo y signo comunicativo. El signo autónomo está compuesto por tres elementos, número uno: la obra-cosa que es el objeto físico, que existe para todos, el que se puede percibir con los sentidos, finalmente es la obra que se puede apreciar físicamente. Número dos: el objeto estético, es la interpretación individual o personal que se le asigna a la obra-cosa en un periodo determinado, como lugar, tiempo, año, etc. Este, puede ir cambiando de época y contexto, con lo que la obra-cosa también va a permutar, normalmente este significado se lo otorga la comunidad al objeto estético tras haber tenido la experiencia de conocer el objeto. Número tres: la relación respecto a la cosa designada, este se refiere al contexto general de los fenómenos sociales, a cómo el significado de una obra u objeto está influenciado por el entorno cultural, histórico y social, con lo que la interpretación de la obra no puede separarse de la circunstancia que la rodea, dando significados más amplios que surgen de la interacción con el contexto y el espectador.

1.1 Atado, suelto, libre.

El tejido contiene una carga social e histórica, que en cada época puede ser distinta y con significados diferentes. En el pasado, el tejido permanece acompañando a las personas en sus

vestimentas, utensilios y distintas prendas con lo que cumple una función más utilitaria dentro del mundo del textil, que, si sacamos de contexto, tiempo y lugar, puede cambiar su apreciación, al dejar que el textil se libere de su término, que está normalmente vinculado a la utilidad. Cambiando los materiales, se logrará apreciar de una forma más artística o en un contexto distinto, el que provoca mirarlo desde otra perspectiva, produciendo cambios en la obra misma. En este trabajo, la obra-cosa como en primera instancia, es el tejido con las pepas de zapallo, presente para todos, en segundo lugar está el objeto estético, el que puede ser distinto para cada persona debido a la experiencia que cada individuo tenga con la obra, si esta se encuentra en una sala o fuera de un contexto artístico, su percepción puede cambiar e interpretarse con distintas visiones, y en tercer lugar la cosa designada el entorno cultural, histórico y social donde está construida esta obra y su contexto, el simple hecho de saber de dónde proviene esta materialidad, permite dar puntos para imaginar el entorno cultural y social vivido, dando al espectador gran parte de información, aunque no en un total definitorio.

1.2 Encadenar hacia un hilo.

Es muy importante considerar el entorno social en el que la obra está trabajada, lo que permite ser interpretada por distintas personas. La elección material en este trabajo ya contiene una carga simbólica partiendo de la palabra semilla, que tiene un significado colectivo, que en pocas palabras según la Real Academia Española, es: grano que en diversas formas producen las plantas y al caer o ser sembrado produce, a su vez, nuevas plantas de la misma especie. Estas son las palabras que se nos vienen a la mente o imaginación cuando escuchamos la expresión semilla, todos estamos conscientes de lo que pueden hacer, pero en este trabajo la historia de la simiente se encuentra conservada, lo que cambia el contexto o lugar donde está se ubica normalmente, ya que su condición natural se ve modificada y agredida para convertirse en el elemento estructural del tejido. Dentro de la teoría de semiótica y estructuralismo, el autor habla de dos componentes del signo y la importancia social que puede tener como referente, pero siempre con un contexto detrás, para no tergiversar la realidad.

Al decir que una obra artística se refiere al contexto de fenómenos sociales, no afirmamos de ninguna manera que tenga que unirse necesariamente con ese contexto, de manera que sea posible concebirla como un testimonio directo o como un reflejo pasivo. La obra artística como cualquier otro signo puede tener una relación indirecta con la cosa que designa, por ejemplo, metafórico u otra sin dejar de referirse a esa cosa. Del carácter semiológico del arte se desprende que la obra artística no debe ser utilizada nunca como documento histórico o sociológico sin explicación previa de su valor documental, es decir, de la calidad de su relación respecto al contexto dado de fenómenos sociales (Mukarovsky, 1987, pág. 37)

Respecto a lo que nombra, la obra artística no siempre tiene que ver con fenómenos sociales o reflejarlos, en este caso el tejido de pepas de zapallo sí tiene una conexión social, pero no respecto a problemáticas o soluciones que pasan en la vida social, más bien es una obra vinculada a una sensibilidad, respecto a un entorno específico identificado como la feria, donde el material se relaciona con la alimentación y relación que tienen las personas con este alimento. La conexión que este elemento puede tener con la sociedad, puede ser una forma para evaluar en un periodo determinado, ya que puede servir para tener un dato donde se pueden apreciar fenómenos sociales, climáticos, etc. Saber todos estos acontecimientos puede servir para otras cosas, como la creación de la obra misma, donde solo el artista y personas que conocen del proceso tienen en conciencia la relación que tienen con la comunidad, pero en la obra física como tal, estos fenómenos no logran verse reflejados o identificados, solo puede apreciarse la cantidad de pepas que contiene. “La razón por la que el arte, más que cualquier otro fenómeno social, es capaz de caracterizar, representar una época dada; por eso mismo, durante mucho tiempo la historia del arte se confundía directamente con la historia de la cultura.” (Mukarovsky, 1987, pág. 37).

Completando la teoría de Mukarovsky, habla que la obra de arte tiene dos signos, el primer signo es el autónomo descrito posteriormente y el signo comunicativo, donde comenta que se expresa el estado de ánimo, la idea, sentimiento, no apunta a nada en concreto, sino que a sí mismo, está destinado a las artes, donde comunicar debe ser entendido no solo por su capacidad de representar algo, sino también por su papel en la estructura y dinámica del proceso comunicativo de la obra. Se comenta que existen disciplinas de las artes que tienen mejor desarrollada la función

comunicativa como la pintura, escultura y literatura, donde se entiende muchas veces el mensaje, como otras no, a veces solo es lo que el artista quiere hacer sin tener algo que comunicar, algunas pinturas que implican signos, como un bodegón que muestra objetos de la cotidianidad, otras donde aparece oculta o invisible como la música, ya que pueden ser melodías que representan una emoción del artista, gusto, invento, etc.

“Ya que como signo comunicativo, el arte se refiere a un hecho determinado, por ejemplo, un acontecimiento localizado, con precisión, a un personaje determinado.” (Mukarovsky, 1987, pág. 38). En esencia, está comentando que el arte no es simplemente un reflejo abstracto de la realidad, sino que comunica de manera precisa y específica sobre hechos o personajes determinados. El signo comunicativo en el arte tiene una función de comunicar, que está profundamente conectada con el contexto y las circunstancias particulares que representa o explora. En mi caso particular, yo me encuentro conectada a un contexto y circunstancia, la feria¹, un lugar colorido, dedicado principalmente al comercio, donde se realizan ventas de diversos elementos como ropa, verduras, comidas, utensilios, etc. Contienen características que van dándole una identidad al lugar, como las personas, el ambiente de trabajo y alegría. Es aquí donde existe una sensibilidad diferente con ciertos elementos que se ofrecen en el espacio, que, finalmente, conforman la propia obra, la que refleja materialmente el contexto y situación de donde viene, los tejidos de semillas de zapallo son evidencia, pero no muestras de donde son sacadas. El signo autónomo y el signo comunicativo finalmente se complementan para entender y comprender la obra artística, enriqueciendo la experiencia del propio espectador y creador, como de la misma sociedad, quienes permiten múltiples significados que desprenden de la obra, y es así como los dos juntos, permiten tener una experiencia beneficiosa respecto a cosas comunes u obras artísticas.

¹ Existen distintos tipos de ferias, los que contienen diversas características y diferencia entre ellas, ferias culturales y artísticas, agropecuarias y ferias de consumo, todas exhiben sus productos, buscando la venta de ellos, la durabilidad es una diferencia entre ellas. Las ferias de consumo se realizan todos los días, en lugares designados dentro de las comunas, llegando a tomar nombres de las calles donde se realizan. Las culturales y artísticas, normalmente tienen un recinto designado y duración determinada.

2. CONSTRUYENDO MATERIALIDADES ESTRUCTURALES

Mi metodología en este proyecto se basa en la escritura reflexiva que comprende un registro de eventos y acontecimientos en torno a la investigación o proceso de trabajo, en este caso sobre la semilla y cómo al analizar mi entorno social entra fuertemente a ser el elemento principal de este trabajo. Cada detalle sobre las simientes, su utilidad y cómo esta se vincula con el tejido, se encuentra registrado en bitácora. Complementando la investigación, también se toman en cuenta instalaciones, donde se analizan artistas que trabajen o se vinculen hacia el textil o las semillas en sus trabajos, algunos referentes son, Ernesto Neto con su obra “Velejando entre nós” (2012 - 2013), Sheila Hicks con Menhir II (1969), Paula de Solminihac con Kamanchaca (2022) y Ai Weiwei con Sunflowers Seeds (2010 - 2011). Todos trabajan de distintas formas, algunos son más innovadores o experimentales en el textil, escultóricamente, con sus materias naturales y la narrativa personal que utilizan en sus obras, Sheila Hicks es una referente al involucrar su vida personal. Por otro lado, Ernesto Neto con su conexión al momento de crear sus obras y luego traspasarlas al espectador, produce una experiencia sensorial con materiales orgánicos que involucran al ser humano, donde se unen dos mundos el natural y espiritual, Solminihac y la utilización de formas blandas con elementos naturales, todos los referentes conectan en algún punto con el textil y el ser humano, lo que hace posible analizar sus procesos creativos y el resultado final de cada artista.

Ernesto Neto, como mencioné más arriba, contiene una conexión con el textil, que va más allá de lo material, donde explora con sus trabajos, la interacción humana con sensaciones táctiles y la espiritualidad. Su enfoque en el textil es más innovador, al convertirlo en un lugar artístico, que permite inmersión, cambiando la apreciación hacia este material. La dimensión de sus trabajos con el textil es una referencia para relacionarlo a la escultura, donde es una inspiración por los materiales poco tradicionales e innovadores. Al momento de crear mi trabajo yo busco que el material sea un vínculo con mi vida y el textil contiene una gran importancia donde no solo se acoge y abriga, sino que también vincula, conecta, envuelve y protege mi entorno social, familiar y artístico, además de vincular las raíces culturales y las experiencias compartidas en familia, permitiendo así, convertirse en un elemento sensitivo, donde no solo se cruzan fibras del material,

sino que también las historias y experiencias humanas. Cada hebra, pliegue y forma, abrazan y reflejan mis decisiones, transformando el acto de tejer en un puente de conexión con mi historia y los materiales elegidos. Es aquí donde el textil se convierte en el elemento que le da sentido a mi trabajo, permitiendo unir mis vivencias y la escultura, conectándome entre estos mundos. Las formas orgánicas de estos tejidos retienen vida, historias y registros, permitiendo enriquecer el textil, y sus materiales.

Fig 1. Neto, Ernesto. 2021, Velejando entre nós, tejidos de poliamida, CCLM, fotografía cortesía de Martina Palacios.

2.1 Alumbramiento semillero.

El proyecto surgió con un trabajo anterior que tenía relación con el limón, uno de los productos que mis padres venden en sus lugares de trabajo. Luego de analizar el limón y el lugar de donde viene, comenzó a tomar mucha importancia mi historia de vida, la que siempre ha estado conectada a la feria, espacio donde existe un intercambio comercial de productos, principalmente para el consumo. Mis padres desde muy chicos han estado ligados al comercio, con lo que pudieron surgir y tener la vida que llevan hoy, desde pequeña hasta ahora, he estado conectada con la feria y es por eso que sé lo que significa para mí y mi familia este lugar. Queriendo relacionarme más con este entorno, pero no a través de lo que se conoce del lugar, busqué un material que normalmente se desecha por las personas que compran este producto, ya que es secundario respecto a su alimento principal y preparaciones, es aquí donde surge mi mirada un poco más reflexiva sobre algún material que me pueda servir y tuviese una conexión especial. Analizando el entorno del puesto de trabajo, había un fruto en específico que tenía una conexión más fuerte, luego de haber buscado y analizado materiales que permitieran trabajar, en un tiempo más prolongado, observando, examinando, sintiendo y experimentando, llegué al zapallo, un fruto que en nuestro puesto principalmente es trabajado por mi papá, es él quien se dedica a cortarlo, posicionarlo y venderlo, donde sentí una emoción, que luego de ir investigando se volvió más profunda hacia la semilla del zapallo, la que me permitió unir emociones, familia y lugar, para convertirla en un material, que formará parte del textil.

2.2 Abrotoñar las simientes.

Durante el proceso llegué a la decisión de querer que mi trabajo tuviera una mayor permanencia y que no desapareciera, pudriera o desintegrara, como puede ocurrir con el alimento principal del camote, al igual que con otros vegetales. Uno de los principales enfoques para mí, es lograr conservar la simiente, por lo que en su naturaleza ya la tiene, ya que el proceso de plantación produce un enfoque a la clasificación de ellas, controlando su proceso de secado es donde se logra conservar. Queriendo relacionarlo más hacia las artes, especialmente a la escultura, decidí trabajar la semilla en su transcurso de secado para luego ir produciendo tejidos orgánicos, que guardan una carga natural en la materialidad constructora, ellas se terminan de secar, ya estando enhebradas y perforadas, apurando el proceso, en el mismo tejido.

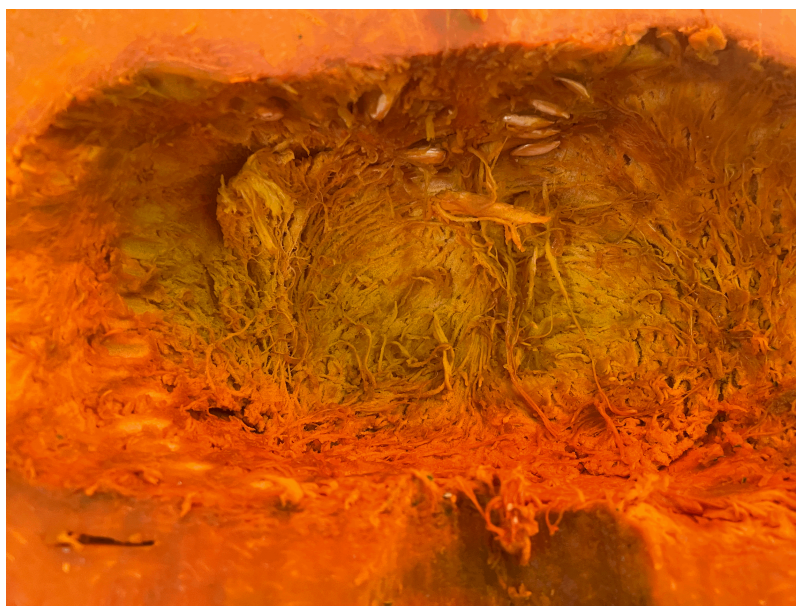

Fig 2, 2024, Núcleo de zapallo sin pepas, Autoría propia

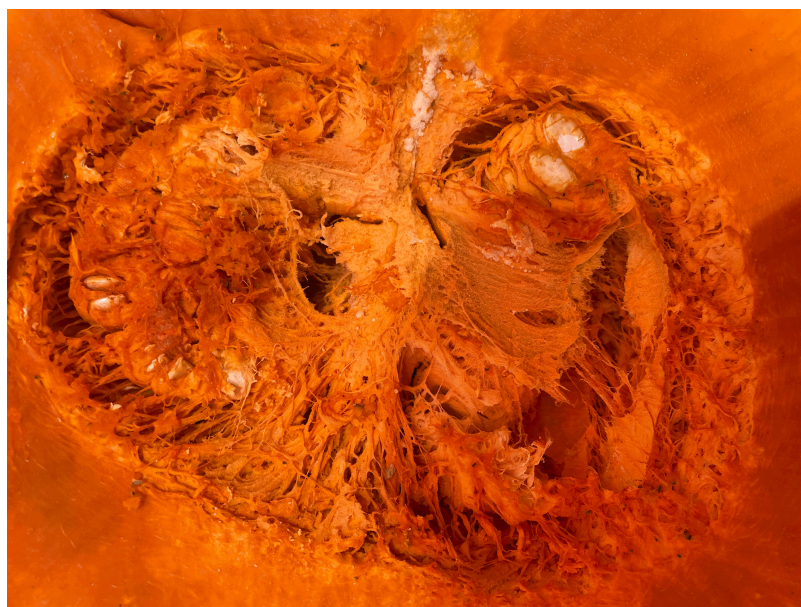

Fig 3, 2024, Núcleo de zapallo con pepas, Autoría propia.

Dentro del núcleo de zapallo, que es donde se encuentran las pepas, en el proceso son separadas de los zapallos que se venden durante el día, tiene una mayor facilidad, ya que el producto está constantemente en venta y en consumo por las personas. Su extracción se hace principalmente los días martes, miércoles y jueves, donde se logra conseguir una gran cantidad de semillas, necesarias para poder trabajar durante la semana y no tener un exceso, los días viernes, sábados y domingos es donde hay una mayor cantidad de venta, por lo que las semillas también se encuentran en abundancia. Las simientes pasan por el proceso de lavado donde se limpian con una malla de limón, que quita el exceso de pulpa que puede quedar en la simiente, esperando que se vaya el exceso de agua. Además, se prepara la superficie con un paño que absorbe el agua para luego ser introducida en una máquina deshidratadora, que acelera el proceso de secado durante este tiempo. Luego de terminar todos los procesos de tratado de las semillas, comienza la selección. Aquí, se separan simientes delgadas, gruesas, esponjosas, de diferentes colores, dañadas, etc. En esta clasificación se selecciona principalmente las semillas blancas o beige que se encuentran con una mayor esponjosidad para lograr enhebrar, mientras que las de color café se descartan para este proyecto por la condición de su membrana, ya que es muy firme al momento de tejerla, lastimando mis manos y el tejido, la simiente se abre, dejando evidencia del hilo. Cada detalle de las simientes se encuentra anotado, las diferencias que estas tienen entre ellas, similitudes, etc.

Fig 4, zapallo a la mitad, Fig 5 lavado de semillas . Autoría propia, 2024, Registro propio.

Fig 6 simientes dañadas por el serrucho, Fig 7 pepas sin semillas y Fig 8 simientes con brotes, Autoría propia, 2024, registro propio.

2.3 Tejiendo con sentir.

Los distintos tejidos o tramas que se encuentran, son experimentaciones con la posición de la simiente e involucrando emociones y pensamientos, es que se van moviendo o cambiando para observar cuáles son las variaciones que pasan entre ellas, y lo que permiten construir; si son tramas más abiertas o cerradas, los espacios entre cada una formarán alguna figura, dejar que el hilo tenga más protagonismo, al sostener a las semillas en el tejido. La forma que posee la pepa siempre va a predominar en la formación que se teje, por lo que las tramas del tejido siempre tendrán espacios con forma de rombos, los que están dirigidos por las puntas de las pepas, algunos más unidos u obstruidos y otros más abiertos, por lo que finalmente la posición de la semilla formará la misma trama en todos los tejidos. La forma orgánica de la simiente, permite dar pliegues y movimientos al tejido, convirtiéndose en un “pañó” que conserva vida y que en algún punto ese ciclo vital dará su fruto.

3. SIEMBRA TU SEMILLA, ESPERA A BROSTAR COMO UNA FLOR Y DISFRUTA EL FRUTO.

En esta memoria se hablará sobre la unión de la pepa de zapallo con el hilo, cómo ambos se complementan para dar vida a la obra. La pepa, pertenece al mundo de las semillas que por su condición natural, ya tiene una función determinada en el sistema, dentro de este proyecto se le agrega otra utilidad, como se afirmará en su proceso de calidad material. La simiente no puede funcionar estructuralmente por sí sola, aunque ella por sí misma sí tiene una tridimensionalidad. Para trabajarla escultóricamente, debe unirse con otro elemento que la ayude a conseguir otra forma de estructurarse a mayor escala, a través del hilo, elemento principal de las creaciones textiles. Conviviendo con el hilo dan origen a tejidos con materiales que contienen una carga de la naturaleza, y que también mantienen una conexión especial con las personas. Partiendo por el zapallo, que debe ser sacado de la tierra, para luego transportarlo al comercio, donde se debe cortar para ofrecerlo a las personas. Él contiene una conexión humana, delicada desde su semilla y fuerte hasta su fruto, para ser un componente dentro la escultura, es que se debe relacionar con el hilo, donde llegan a realizar en conjunto estas uniones de tejidos orgánicos, que demuestran la delicadeza y fuerza del textil.

3.1 Descubriendo materialidades en la cotidianeidad

La obra desde su materialidad, muestra una mirada sensible y particular respecto a un contexto o lugar tan cotidiano como las ferias, buscando materiales que se trabajan en los distintos puestos de mercancías, en particular los locales donde se venden verduras y hortalizas, donde los materiales vegetales son los que dominan en sus ventas. La feria o mercados no son simplemente lo que todos vemos cuando hay que comprar algún producto, en la que superficialmente se ven personas con un carácter peculiar, que intentan ofrecer sus frutos, sino que también existe una historia detrás de cada puesto, generaciones de familias que heredan sus trabajos, conocer el negocio, su actividad y clientela, produce un ciclo en sus historias, seres humanos que conforman su vida en este lugar y que han ido evolucionando con el tiempo.

Mi familia forma parte de las ferias, su historia de vida está en esta práctica. Desde que tengo uso de la razón he ido a las ferias, antes era a jugar con las cajas, comer zanahorias, comprar juguetes, meterme en las canastas de mimbre para dormir, pero ahora es distinto, ya que esas actividades se van transformando en conceptos o características un poco más sociales que se vinculan con diversas personas, y qué, gracias al juego que uno tiene de pequeño, puede obtenerlas en ciertos grados como, el trabajo colaborativo con las distintas personas que se desempeñan en el mismo lugar, realizando las labores del negocio, ser amable y tener compañerismo al momento de tratar a las personas, te permiten atesorar los momentos de diversión que se pueden generar por distintos motivos, como una simple burla o grito. La visión de este lugar cambia con las personas, así es que en esta obra trabajaré una visión más sentimental y experimental con los materiales de este sitio, en especial con el zapallo camote².

El zapallo es una de las hortalizas más completas de los vegetales, se puede ingerir su flor, semilla y fruto, lo que lo hace un alimento más compacto y rico para las preparaciones. Al ser esencial en las comidas, es uno de los productos que tiene mayor venta en el puesto y el que tiene una mayor relación con mi papá, ya que es él quien se dedica a cargar, cortar cada trozo, disponerlo y venderlo. Su contacto con este material nace de su historia de vida en la feria, cuando empezó a trabajar en unión con mi mamá. La primera verdura que vendieron fue el zapallo camote en conjunto con el cilantro, cuando ambos nos cuentan cómo iniciaron su trabajo, el camote siempre está presente con un sentimiento de nostalgia, ya que gracias a esas pequeñas ventas pudieron surgir y producir, un gran camino del presente. Desde pequeños tenemos conciencia y conocimiento sobre lo que el zapallo significa en la vida de mis padres, por lo que mirarlo más allá y aprovechar de descubrir sus capacidades en una instancia distinta, produce una mirada más sensible. La simiente se encuentra en el centro, envuelta entre pulpa y cáscara, por lo que su extracción debe ser con las manos. El contacto con cada pepa es distinto, desde tener que separarlas de su pulpa, donde están unidas entre todas, limpiarlas, lavarlas, secarlas produce una conexión hacia ellas donde logras apreciar cada detalle, si están brotadas o dañadas, sus colores, tamaños, si contienen semillas o están huecas, tener que clasificarlas para que el tejido funcione y no se vea afectado por las distintas capacidades de la

² Zapallo; Ahuyama; Calabaza son distintos términos para referirse al mismo producto conocido por nosotros más como zapallo camote. Existen de distintos tipos como el Camote, Italiano, bola ocho, diaguita, Jamboree, etc, son los nombres que reciben las distintas especies, estos van cambiando en todas las zonas del país y el mundo.

simiente, donde la conexión con las semillas es fundamental para unir y crear estos tejidos que están cargados de historias, tiempos y anécdotas.

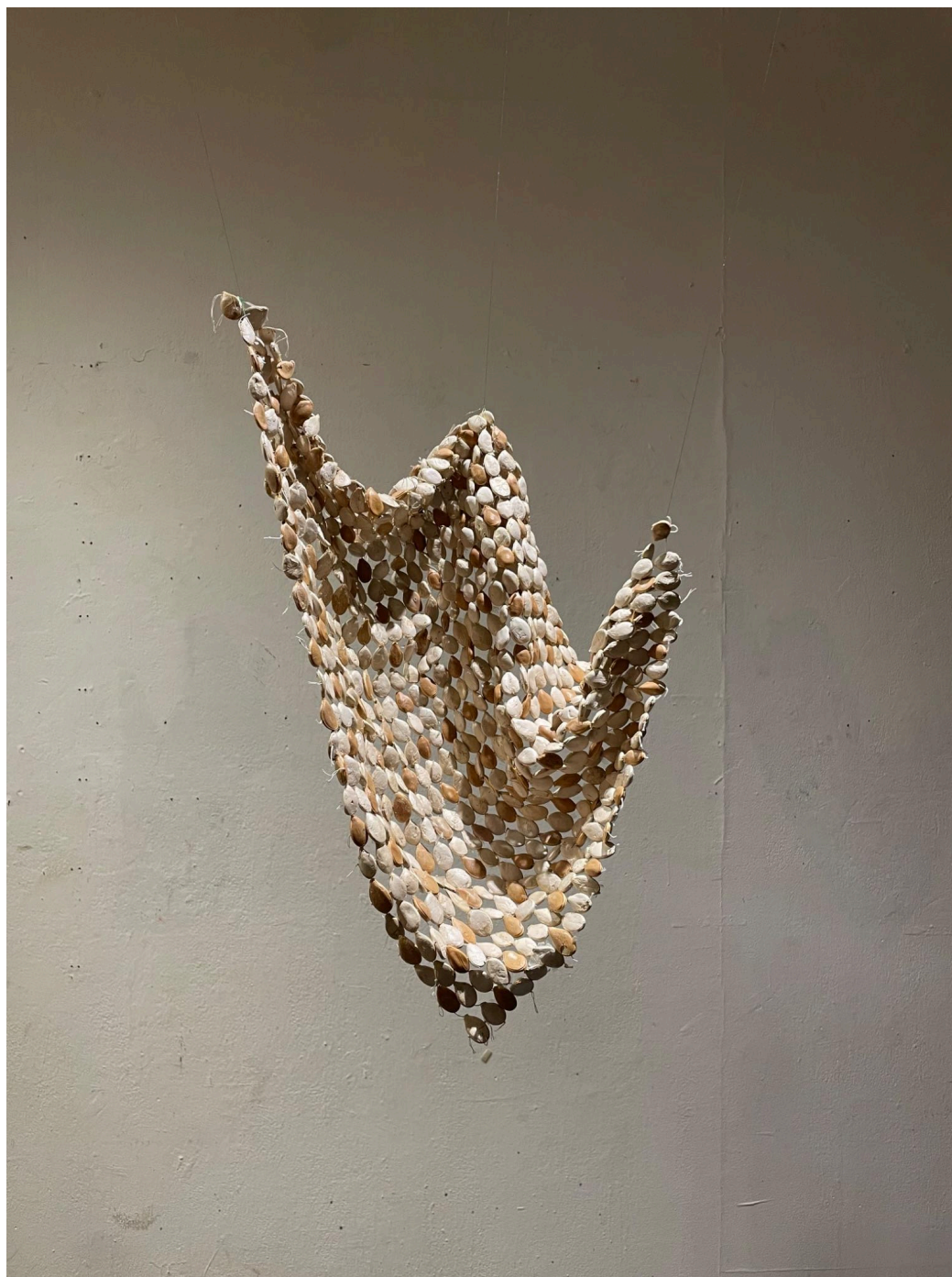

Fig 9, tejido con semillas cafés, Autoría propia , 2024.

Fig 10, semillas brotadas, Autoría propia, 2024.

La pepa de zapallo tiene una durabilidad distinta a las otras verduras. Los alimentos de hojas verdes normalmente sufren mucho por el clima, quemándose por el frío o pudriéndose por el calor, es aquí donde la pepa y sus capacidades se convierten en el material principal de la obra. El tiempo y clima pasan, sin embargo, la simiente no modifica su forma, ni color. Se va secando en su proceso donde arranca botando una especie de cáscara transparente, la que indica que está en su proceso de endurecer, siempre y cuando, las condiciones sean óptimas para terminar de secarse y no producir hongos por la humedad. Si las propiedades son abundante humedad y escasez de aire, la pepa no podrá iniciar su proceso de secado, ellas comenzarán a generar brotes, donde la naturaleza comienza a salir de su caparazón, y el tejido se relaciona aún más con la vida natural. La simiente estructura este tejido por su forma y firmeza que obtiene en el proceso de secado, permitiendo que el tejido contenga pliegues. Su utilidad como semilla se pierde completamente y se transforma en un material constructivo para producir un tejido y volumen. Si bien no es una tela, como lo define la Real

Academia Española, en tanto que “Obra, especialmente la tejida en el telar, hecha de muchos hilos, que, entrecruzados alternativa y regularmente en toda su longitud, forman como una lámina.” Esta obra se embarca en lo que es la pepa de zapallo y cómo al lograr unirse y relacionarse con el hilo, genera tejidos como la base principal de la obra, su alianza con la fibra de algodón ayuda a producir una membrana, la que puede moldearse, enredarse, estirarse, pero siempre desde la base del tejido que es la que nos permite unificar.

3.2 Simientes en procesos de producción textil

“La semilla es el principal órgano reproductivo de la gran mayoría de las plantas terrestres y acuáticas. Esta desempeña una función fundamental en la renovación, persistencia y dispersión de las poblaciones de plantas, regeneración de los bosques” (Doria, 2010). En primer lugar, y como lo afirma la cita, las semillas son la manera de producir plantas, tienen la función de propagarse y conservar la especie a la que pertenecen, siendo uno de los elementos más importantes para la conservación natural de diversas especies como plantas, vegetales, hortalizas, frutas, etc. Gracias a las semillas, es posible que las plantas y alimentos perduren, pasando de las generaciones pasadas a las actuales, son un hilo conductor con nuestros pueblos. Estas, son el punto de inicio en nuestra alimentación, para una buena producción en las siembras, las condiciones de la tierra, regadío y clima son indispensables en los procesos. Para iniciar el proceso, estas se clasifican, hay extraídas naturalmente y otras que son compradas y pasan por procesos de industria donde se utilizan distintas sustancias para favorecer y asegurar que todas puedan brotar, mientras que las naturales tienen la índole de no ser fortalecidas, incluso, pueden tener dificultades en su proceso de germinación, ya que no todas se encuentran en un estado adecuado para florecer y producir frutos. Las semillas también son clasificadas naturalmente para este trabajo, tienen características como su forma, color, grosor, mayoritariamente las blancas son más empleadas por la esponjosidad que conservan, dado que permiten ser enhebradas con mayor facilidad, perdiendo toda su utilidad designada como alimento, convirtiéndose en un material que ahora tendrá el objetivo de ser el principal constructor, que conforma un tejido orgánico, con una gran firmeza y delicadeza rige la estructura particular del tejido, por su forma dominante de la pepa.

“La semilla se debe conservar con el mínimo de humedad posible y, si se ha humedecido, dejarla secar en una bandeja. El lugar de conservación debe ser fresco. La nevera es un espacio óptimo para la mayoría de semillas siempre que la bolsa esté herméticamente cerrada, en caso contrario se puede malograr” (Doria, 2010).

Tal como lo dice Doria, la simiente debe tener un lugar con lo que se buscará fortalecer su crecimiento para obtener plantas fuertes, que permitan lograr conseguir una buena cosecha y proveer el alimento. Las semillas de zapallo, en este caso específico el camote, son una fuente de nutrición, son utilizados en distintas especies o preparaciones de las comidas. La parte fundamental se encuentra en su interior dentro de esa cáscara verde grisácea, donde se puede apreciar la pulpa de color anaranjado que se emplea en muchas preparaciones, y su pepa que tiene una protección que contiene la semilla verde, que también es digerida, ambos alimentos pertenecientes a la misma hortaliza, contienen nutrientes que favorecen a las personas con Vitamina E la que está encargada de proteger el cuerpo de diversas células que pueden dañarlo, también está el Zinc, fortalecedor del sistema inmunológico, regulador de los estados de ánimo, el sueño y hasta la insulina, el magnesio por su parte, ayuda al fortalecimiento y funcionamiento de los músculos y muchos más beneficios los que tienen distintas importancias en el cuerpo. Estos alimentos han prevalecido durante muchos años, en las vidas de las personas y en las cosechas.

En segundo lugar, es importante agregar que todas las simientes vienen unidas al centro del zapallo, que está conectado con pulpa en una especie de tejido, unidas en su punta, en la que se encuentra un color más oscuro o una particularidad, que la logra diferenciar de las otras simientes por su tamaño, sabor, color. Existen varias diferencias de las otras semillas, como la chía, linaza, amapolas, girasol, todas tienen nutrientes, pero simplemente el tamaño de la pepa produce una gran diferencia. Las pepas de zapallo tienen una textura lisa o rugosa, poseen un color blanco, beige claro o café que entre su diversidad, los tres colores representan texturas, espesores y firmezas. Las blancas y beiges son más esponjosas y robustas con lo que poder tejerlas es más rápido, las cafés, por otro lado, son de buen grosor, en cierta medida son muy duras, sufren aberturas cuando comienzan a secarse, con lo que dañan la estructura del tejido, dentro de estas pepas se encuentra el sustento alimenticio de color verde, el que se utiliza en diversas elaboraciones como en desayunos, tostadas, en almuerzos, o como frutos secos.

Fig 11, Fig 12 y Fig 13, Centros de Zapallos, Registro propio, 2024.

En la obra se están llevando a cabo clasificaciones que ayudan a la creación del tejido. Las pepas más claras son más fáciles de fusionar con la aguja e hilo, debido a esta unión se comienza a crear un tejido, con un patrón determinado en ciertos proyectos, y otras con experimentación en la trama, aunque la posición de la simiente en estas tramas siempre contendrá unas pequeñas aperturas entre las semillas, que tienen formas de rombo por la forma de la pepa, ya que estas no logran enlazar cerrando completamente el tejido, notablemente se va formando una gran trama, entonces resulta que la utilidad de la simiente cambia y se convierte en un material más constructivo, que aún mantiene una pequeña parte de su condición que es la conservación, fundamental para la creación de este tejido. Es muy importante destacar que es un material culturalmente destinado a ser ingerido o devuelto a la madre naturaleza por la capacidad natural que tiene, en este proyecto toma un rumbo más utilitario y sentimental, ya que la extracción de la pepa se produce en el puesto de trabajo de mi familia, donde es más fácil encontrarlas y conectar con ellas desde el momento de su selección, donde están involucradas nuestras manos que son el sustento fundamental en todo el proceso, desde tomar el zapallo, posicionar en la parrilla de corte, conducir el serrucho para lograr seccionar y abrir, en lo que encontrarás el centro que contiene las pepas, sacarlas, limpiar, lavar, secar, tejer es una gran cantidad de tiempo y dedicación que te conecta con los materiales y nuestros pueblos originarios, en donde cada proceso tiene una importancia que debe de ser respetada, para lograr obtener frutos, y así poder iniciar el tejido.

En tercer lugar, y en alianza con lo que concluyen Arnold y Espejo (2013): La tridimensionalidad del textil subyace con el objetivo mayor de la tejedora de querer expresar su vida en la tridimensionalidad, en este caso del objeto textil en la práctica, como un sujeto en el mundo con alto valor para sus usuarios. Buscamos entender también cómo este sentido tridimensional del textil influye en la autopercepción y experiencia de la tejedora de su mismo cuerpo (sobre todo sus manos, las que son el instrumento principal para realizar el trabajo). (Pág. 49). El enfoque del tejido resalta una emocionalidad más profunda, que es la tridimensionalidad como objeto volumétrico presente. Aquí, lo más importante es apreciar cada elemento del proceso de producción, desde todo nuestro tiempo empleado, decisiones en las uniones, cortes en los hilos para limitar su espacio, constituyen una dimensión más evidentemente personal, el alma con el sentimiento del creador se incorpora en cada trazo de la aguja con el hilo al atravesar la semilla y propagar el telar. Desde este modo más sensitivo o emocional, se convierte en una obra más perceptiva que demuestra su proceso creativo, conexión material con la semilla de zapallo, que se relaciona con el entorno en que uno vive y comparte, donde mi familia está conectada, y el zapallo es uno de los productos que tienen más conexión táctil con las personas, desde su corte, carga, descarga y venta. En esto, quiero presentar una mirada más conectada a las personas y productos que se ofrecen en las ferias, no solamente a lo que acostumbramos apreciar en estos lugares. “La tridimensionalidad del textil como artefacto y la tridimensionalidad de la persona que elabora el textil, además de la persona que habita el textil desde adentro”. (Arnold y Espejo, 2013, pág. 56), cada ser humano apreciará de distinto modo el textil, y los materiales seleccionados para ello.

A pesar de esto, la semilla es un elemento destinado para florecer o ser ingerido, lo que presenta muchas dificultades al momento de tratarlo como tejido, ya que su condición natural no es ser un elemento que ayude a componer una trama en el ámbito textil. Por la índole que la simiente presenta desde su origen, puede producir limitaciones en la durabilidad y utilidad de esta obra, puesto que puede verse afectada por distintas condiciones, ya sean ambientales como la humedad, temperatura, químicos y biológicos. Si alguna cualidad como la humedad y la temperatura afectan constantemente a la simiente, probablemente está modifique su forma, generando brotes y rompiendo su capa de cobertura, con lo que su naturaleza biológica saldrá a flote, impidiéndole ser un elemento de construcción, dañando el tejido predominando y afectando,

por su naturaleza. Otros materiales como el algodón y la seda, que también son utilizados en las telas y tejido, contribuyen a un beneficio para los seres humanos que son aprovechados en la vestimenta, además de poder lavarse, aunque esto no quiere decir que sean mejores al momento de hacer un tejido, ya que también pueden sufrir deterioro por insectos como la larva de polilla quien se alimenta de estos materiales naturales, como comentan Espinoza, et al. (2002) concluyendo que:

Las fibras, ya sean de origen natural o sintético, son orgánicas. Tanto los compuestos obtenidos en el laboratorio a través de la química orgánica, como los obtenidos directamente de la naturaleza, presentan ciertas resistencias y debilidades determinadas por su uso. Su sensibilidad es inherente a diversos factores de deterioro, lo que se debe al tipo de estructura y composición química que tienen las fibras, las que están compuestas por grandes moléculas llamadas, genéricamente, polímeros orgánicos.

Aquí se resalta, todo material orgánico puede sufrir deterioro y esto lo convierte en una categoría, que el tejido mantiene desde su origen, en esta obra también está presente.

No obstante, este material de trabajo puede presentar muchas dificultades, otra de ellas puede ser la producción y recolección de semillas, ya que como es una simiente, tienen un periodo determinado en la temporada donde su siembra es mayor que en otros periodos. “Se requiere conocer la época de cosecha en el proceso de producción de semilla, así como la relación que guarda la época de cosecha con la expresión de vigor.” (Espinoza-Calderón, 2009. Párr. 2). Su producción tiene unos meses específicos que son octubre, noviembre y diciembre, donde las condiciones ambientales son más oportunas para el desarrollo, donde se suele dar una mayor variedad de hortalizas, que sostienen la producción la mayoría del año. El consumo es más fuerte en las temporadas de otoño- invierno, donde se logran y rescatan mayor cantidad de semillas. Los factores naturales afectan a la producción y el consumo de zapallo, donde su sustentabilidad no es la más conveniente en comparación con los materiales más convencionales y relacionados con el mundo del tejido como lino, lana, seda, algodón. Debido a que este elemento puede presentar inconvenientes en su recopilación por la poca cantidad de consumo del zapallo en diversas estaciones, también puede ser una desventaja en la producción de este proyecto, aunque las simientes pueden seguirse recolectando, ya que secas también sirven para el trabajo y no afecta en

nada su creación en el tejido, porque en la obra las simientes también pasan por el proceso de secado, perdiendo su condición, estando unidas con el hilo, formando la trama.

Sin embargo, si bien se valora la emoción y conexión personal en el proceso de la creación textil, también es relevante dar el espacio a considerar distintos aspectos que enriquecen la comprensión del tema. El textil o tejido no se limita únicamente a las emociones del artista o persona que lo hace, ya que el tejido es un objeto que ha estado presente en nuestra vida por miles de décadas y conlleva una historia, tanto en formas científicas, físicas, biográficas, que se ha ido traspasando de generación en generación, capacitando diversos ámbitos de la existencia para el ser humano, ha sufrido modificaciones, por lo que en cada cultura es diferente, pueden tener variaciones en sus procesos de creación y es así como pueden distinguirse. Cada pueblo tiene su representación en la forma de crear textiles, muchas veces lo aprecian como un mecanismo cultural y funcional, como lo son las vestimentas, que los diferencian entre ellos. El textil tiene un impacto muy importante en la sociedad y el entorno. Es parte fundamental de los atuendos en las personas, además de la vida cotidiana, en gran parte, es un beneficio, en los accesorios para hogares tales como sábanas, cortinas, toallas, etc. La tridimensional del tejido no debe ser reducida únicamente en las telas, sino que debería considerar otros materiales que ayuden a construir un tejido, el momento de la creación y experimentación del artista debe considerar, mostrar la experiencia sensible al espectador, logrando que esté entre no solo de una manera sentimental, sino que también visual, en la que se pueda ver reflejada toda la carga funcional que tiene el tejido con la semilla en esta obra.

Fig 14, Tejidos en proceso, Autoría Propia, 2024

CONCLUSIÓN

Para concluir, explorar la tridimensionalidad desde el textil, fue una de las formas descubiertas para trabajar el volumen que es lo que nos vincula a la escultura, las soluciones que trabajé para relacionarlo con la escultura, implican no solo valorar la conexión emocional y personal del artista, sino que también reconocer la función esencial en la vida, histórica y cotidianamente, su significado cultural y social tiene un peso en cada persona, lo que nos hace conscientes del contexto en el que vivimos, donde todo está conectado para formar este volumen.

En gran parte la semilla es una especie fundamental en la vida del ser humano y se ha ido ajustando a diversas situaciones, desde la historia, la capacidad de hacer crecer una planta y dar fruto, adaptándose a cualquier ambiente, sobreviviendo a muchas adversidades, la convierte en un gran elemento para el ciclo vital y desde aquí también se transforman en el fundamento principal para crear este tejido, con su fuerza, color, forma y tamaño logran desarrollar una gran unión entre ellas, que se refleja en este tejido, que evidencia la sensibilidad material de este paño. Al considerar estas nuevas dimensiones y volúmenes, ampliamos nuestra comprensión del textil, ya no solo como algo propio del artista creador y sus emociones, sino que ahora, también, lo tratamos como un medio de expresión para crear donde se involucran los sentimientos y tiempos, deja en evidencia que es un elemento crucial en la cultura contemporánea, por su funcionalidad para nuestro propio ser, que normalmente nos beneficia, y es gracias a esto que nace una apreciación más profunda frente a nuestra historia y a la diversidad cultural del arte textil en esta vida, es aquí donde la semilla se vuelve tan fundamental para crear un textil y ser la pieza constructiva de un volumen.

BIBLIOGRAFÍA

- Arnold. D y Espejo. E. (2013). El Textil *tridimensional: La naturaleza del tejido como objeto y sujeto*.
https://www.researchgate.net/profile/Denise-Arnold-2/publication/263888085_El_textil_tridimensional_la_naturaleza_del_tejido_como_objeto_y_como_sujeto/links/5637b1a408ae78d01d394dfe/El-textil-tridimensional-la-naturaleza-del-tejido-como-objeto-y-como-sujeto.pdf
- Doria. J (2010). *Generalidades sobre la semilla: Su producción, Conservación y Alimentación*.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362010000100011#:~:text=Las%20semillas%20son%20la%20unidad,disperse%20en%20tiempo%20y%20espacio
- Espinoza. A et.al.(2009). *Épocas de cosecha, productividad y tamaño de semilla con relación al vigor de dos híbridos de maíz*.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0568-25172009000200004
- Mukarovsky, J. (1987). *El arte como hecho semiológico*. WordPress.
<https://lecturayescrituraunrn.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/08/mukarovsky-jan-e-l-arte-como-hecho-semiolc3b3gico1.pdf>
- La Real academia española, *def: tela Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.7 en línea]*. <<https://dle.rae.es>> .
<https://dle.rae.es/tela>

- *REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, def: semilla Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.7 en línea]. <<https://dle.rae.es>> .*

<https://dle.rae.es/contenido/cita>

- Proyecto catastro del patrimonio textil chileno. (2002). *Manual de conservación preventiva de textiles.*

<http://www.cnct.cl/documentos/manualconservacion.pdf>