

“CUADROS en SEDA”

Candidatura: Premio al Emprendimiento Artesano

Historia Profesional

Licenciada en Bellas Artes, en Buenos Aires en 2002. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, en Murcia en 2015. Siempre mi carrera artística se ha desarrollado entre la pintura y la escultura. Estoy especializada en el Retrato desde que llego a España, en 2003, tanto en pintura como en escultura. El Proyecto de taller integrado de varias disciplinas artísticas, me ha reportado grandes satisfacciones durante la estancia en Galicia hasta el año 2011. En Murcia, desde 2013, retomo estudios y realizo una Formación en Escultura, a partir de ésta, me vuelco en proyectos relacionados con este nuevo mundo. Algunas exposiciones para destacar son las realizadas en el Jardín Japonés, Palermo, Buenos Aires en 2001; en la Casa Diaz Cassou, Murcia en 2011, en el Centro Párraga de Murcia en 2015, entre otras. Desde 2015 participo en diferentes eventos artísticos siendo mi principal actividad el «Retrato» en pintura y escultura. Trabajé como Escultora en una empresa de Esculturas en piedra y resina. Y desde 2014 me dediqué a dar clases de Pintura Artística y de Pintura en Seda en diferentes Centros Culturales de la Región de Murcia. Actualmente desde mi Taller particular ocupo la mayor parte del tiempo en la Creatividad de diferentes piezas en Seda y esculturas de pequeño tamaño. Continúo la enseñanza de Arte en el Centro Regional de Artesanía de Murcia y en Centros de Mayores del IMAS.

En las últimas décadas, la creencia por parte del público sobre lo que es el Arte y la misión que conlleva, se ha ido alejando su esencia, esta es; ser vehículo de nuestro sentir interno que de otra manera no sabemos o no queremos expresar. Todos podemos tener acceso al él, diferente es que nos dediquemos de cuerpo y alma.

En mi opinión nos olvidamos que el Arte es un vehículo para expresar nuestro mundo interior. A menudo se cree que es sólo para algunos elegidos muy dotados y se cierran a experimentar una porción importante del bagaje que poseemos todos. No por nada, desde niños se nos estimula antes siquiera de hablar, andar o comer por ellos mismos, con todo tipo de elementos de expresión plástica. Es que jugar con colores y formas es el primer paso para poder tomar control y a partir de éste, consciencia de quienes somos y como es el mundo que nos rodea.

Por esta razón mi mayor anhelo es promover el Arte para Todos, entendiéndolo como la experiencia en sí, como una manera más que tenemos todos de Expresarnos, independientemente de cuál sea el resultado. Es una tarea muy emotiva ya que trabajo con los estados anímicos de los alumnos, empoderándolos y potenciando así cualquiera

sea su talento, ayudando a sacar a la luz, lo oculto. Los resultados son siempre una gran “revelación”, aún para el propio artista.

Mi propuesta:

El producto que deseo aportar es original tanto en la técnica como en su estética y presentación. Este año me he esmerado en buscar la unión entre estos factores, entiendo que he conseguido un resultado Original. Me he visto gratamente reconocida en las ventas y en la aprobación por parte de toda aquél que vio el trabajo. Todo esto lo interpreto como un avance en mi objetivo.

En este mundo donde nada se crea ni se destruye...según nos decía Lavoisier, nos queda claro que lo que realmente hacemos es transformar aquello que tocamos y hacemos nuestra, la pieza final. Vemos que el verdadero desafío consiste en materializar piezas que emocionen, sensibilicen y transformen la mirada de nuestro espectador. En nosotros está “qué” queremos transmitir, pero en definitiva el espectador decide “que se lleva” de la obra.

La historia en la Región de Murcia

Las primeras referencias del cultivo de la seda en Murcia datan del S. VIII, aunque su despegue no se produce hasta el S.XVII, cuando se importan las nuevas técnicas de producción preindustrial desde Italia y Francia, impulsando el cultivo doméstico del gusano de seda entre los agricultores.

A lo largo de los S. XVIII y XIX, la seda se convirtió en un pilar básico de la economía regional, especialmente en Murcia, donde se instalaron diversas industrias sederas. La crisis de finales del S. XIX provocó su cierre y la desaparición casi total del cultivo en la Región. Hoy esta actividad es testimonial, quedando algunos vestigios productivos de artesanos que exponen sus productos en mercados tradicionales o centros de exposición regional. La cuna de la seda se encuentra en China, en el 2.200 a.C. Desde su descubrimiento, han sido conscientes de su inmenso valor, y por ello, durante más de dos mil años se guardó como un gran secreto.

Siglo VIII

La llegada de la seda a Occidente se produjo a través de Constantinopla, bajo el mandato de Justiniano. En España se cree que se introdujo por el sureste peninsular, pero no fue hasta la llegada de los árabes, en el siglo VIII, cuando se desarrolló su producción, especialmente a partir de la fundación de Murcia.

Las sedas españolas alcanzaron un gran prestigio internacional, destacando entre ellas la murciana, con sus ricas telas Wasy, mezcla de seda y oro. En siglos XI, XII y XIII, continuó una importante producción

con excelente calidad de los tejidos murcianos. En la época cristiana, la seda perdió su importancia y en su lugar se desarrolló la ganadería. Sin embargo, en el siglo XIV se plantaron las primeras semillas de moreras blancas, y se produjo un nuevo e importante florecimiento, con un lugar destacado para la huerta de Murcia.

Auge en Murcia: SIGLO XVII

Dos judíos murcianos expulsados por los Reyes Católicos (Antonio de Grimaldo y Carlos Peralta) fueron los que, al volver de su 'exilio' italiano, importaron las técnicas con las que la industria sedera alcanzó un auge insospechado en la huerta murciana, provocando una avalancha de agricultores que comenzaron a cultivar morera en sus tierras. Los capullos eran cuidados en el interior de las casas por mujeres y niños a un coste mínimo. Se aumentó considerablemente la producción y se extendió el uso del tejido a las poblaciones más humildes. Numerosos huertanos intentaban evadir los impuestos por cosechar seda vendiéndola de forma clandestina, por lo que en 1610 se terminó de construir un edificio denominado Contraste de la Seda. Su objetivo era pesar y controlar la producción cosechada anualmente, aunque no se consiguieron frenar estas actividades clandestinas. El edificio del Contraste de la Seda y Sala de Armas, construido a comienzos del siglo XVII (1601-1608), fue el ejemplo de arquitectura civil más representativo del desarrollo de la vida municipal y ciudadana.

A comienzos del siglo XVI se generalizó la costumbre de dar limosnas a la Iglesia en forma de capullos de seda, gracias a los cuales se emprendieron grandes obras humanitarias y arquitectónicas, como el Seminario de San Fulgencio o el Puente Viejo de Murcia. Durante el S.XVII se desarrolló en Murcia una importante actividad artesanal en torno a la seda: torcedores, tejedores, cordoneros, toqueros, pasamaneros y tintoreros habitaban en el casco urbano y principalmente en los barrios de San Antolín, San Andrés y San Miguel. El centro de negocio de la seda estaba instalado en la plaza Santa Catalina, donde se reunían periódicamente mercaderes, corredores y productores de seda para cerrar los tratos comerciales. Dos portadas monumentales le daban acceso: la Norte o principal, abierta a la Plaza de Santa Catalina y una al Oeste, orientada a la Plaza de las Carnicerías (hoy Plaza de las Flores). Destruída su galería de coronamiento por un temblor de tierra en 1827, fue declarado Monumento Nacional en 1923, siendo demolido en 1932.

Fabricas sederas

En 1770, dos italianos establecen en Murcia una moderna fábrica de hilar y torcer seda al estilo de Piamonte, pretendiendo revolucionar esta industria. Situada entre la Casa de la Misericordia y la Fábrica de la Pólvora, actual casa de los 9 pisos, en los primeros años no tuvo éxito, pero su suerte cambió al ser vendida.

Con su moderna maquinaria y la numerosa mano de obra empleada, esta enorme fábrica producía grandes cantidades de seda y era una de las más importantes de España. En el año 1800 comenzó a funcionar otra fábrica, perteneciente a la empresa francesa Valence y Sobrinos, en el actual jardín de la seda, quedando como su testimonio su chimenea, con las mismas características que la anterior, y que también movía sus grandes ruedas con el agua de las acequias cercanas Aljufia y Caravija, ya que carecían de electricidad.

SIGLOS XIX Y XX

Los siglos XIX y XX suponen una importante crisis para la sericultura y su industria en toda España, motivada por las epidemias y la fuerte competencia extranjera, especialmente la italiana. En 1892 se crea la Estación Sericícola cerca de la Alberca de las Torres (Murcia), con el objetivo de estudiar y conservar el cultivo de la seda, y ampliando sus relaciones internacionales, lo que erigió a Murcia en la principal capital y el centro de la sericultura española.

La Región de Murcia sigue siendo, junto con Canarias, la única comunidad en la que con fines artesanales o didácticos podemos todavía encontrar pequeños productores de la denominada 'seda natural'.

A continuación, intentaré explicarme de la mejor manera que pueda según los Criterios de Evaluación.

Mi propuesta la traigo con un renovado formato estético y de la mano de una original técnica y temática. Cabe destacar que la propuesta es producto de un largo curriculum de fracasos y resultados desmotivadores, amén del material empleado, que no es nada económico. Claro que al final del camino está el éxito, en principio, la satisfacción personal de saber que gusta y a continuación el reconocimiento a través de las ventas, las cuales me alientan enormemente.

En las obras creadas interpreto mi pasión por la Pintura con la libertad que lo haría en un lienzo. Con esta técnica, puedo pintar dando rienda suelta a las formas sin preocuparme por detalles que perturben la fluidez del hacer. Fue un hallazgo descubrir que puedo desarrollar mi potencial como pintora en este material tan noble que es la Seda.

Por tanto, he de destacar que mis creaciones pueden ser un complemento y una obra de Arte a la vez. Pinto en ellos motivos o temas típicos de un lienzo al óleo, o sea, de obras pictóricas tradicionales. En esto radica la originalidad del producto, ya que nadie los ha pintado nunca en la Seda y de esta manera hasta ahora.

En cuanto a la calidad técnica del producto no puede ser mejor, ya que como sabemos la Seda es en sí, un material de altísima calidad y nobleza.

El proceso técnico consiste en colocar la seda en un bastidor, primeramente, de manera horizontal, sujetándola con pinzas o alfileres adecuados. Es entonces cuando se procede a "imprimir" con una solución orgánica a base de azúcar, una mezcla de almíbar con agar agar, (es un gelificante natural que procede de algas rojas, desde hace décadas se ha utilizado en la cocina asiática) que evita que los tintes fluyan sin control por la seda. Cabe señalar que la imprimación o sellado, es un producto que puede comprarse, pero es una solución química, la cual primeramente no me cerraba por razones medioambientales, pero, por otro lado, su uso es muy limitado, ya que la comercial, sólo sirve para zonas pequeñas. Esto es lo que me empuja desde hace muchos años ya, a indagar en las diferentes formas de generar una "solución natural" adecuada para poder imprimir el total de mi seda.

La imprimación se coloca con una brocha ancha y de pelo suave. Luego se deja secar completamente. A continuación, se puede colocar en el caballete tradicional de Pintura. Ya estamos listos en este momento para pasar a la acción, o sea, se dibuja con un bolígrafo especial, llamado fantasma, (desaparece al cabo de un tiempo limitado o al mojarlo). Una vez concretados estos pasos, se pasa a pintar con los tintes mezclándolos con la "solución de almíbar" para conseguir, según se necesite, mayor consistencia o intensidad en los pigmentos.

La técnica requiere de una habilidad profesional a la hora de interpretar y plasmar los colores en la obra. Ya que hay que lograr equilibrar el porcentaje de "solución" que se utiliza con las tintas y el gramaje de la Seda que se esté pintando. Todo ello es complejo hacerlo sino se prueba y se ensayan distintas soluciones. Cabe aclarar que las sedas se clasifican con mm: 8mm, 10mm, 12mm y 16mm; cuanto más grande es el número, más gruesa es la seda. Esto se traduce en que las pinceladas que uno va dando, dejarán más huellas o manchas por pulgada cuadrada y absorberá más tintes.

Sodintex es mi proveedor que es una de las empresas que se han hecho un lugar en el mercado desde los 80', al iniciarse el creciente interés por las fibras naturales y en concreto la Seda. Representa para mi Taller un verdadero pilar, ya que son garantía de Calidad y eficiencia en sus entregas, importantísimo todo ello, ya que son mi materia prima indispensable.

Las pinturas que utilizo son tintas de alta calidad, ya que unas tintas de baja calidad no podrían fijarse sobre la base de imprimación que utilizo en la seda, ya que la genera una capa que de alguna manera repele en gran medida la pintura, (no la absorbe como cuando está virgen). Esta solución de almíbar es una mezcla principalmente de azúcar y agar agar de baja densidad. Posee una doble función: por un lado, es la imprimación general de toda la seda y actúa de barrera principal. Por otro lado, es el medio (médium en pintura) que se utiliza mientras uno va pintando en cada sesión, consiguiendo a su costa mayor o menor densidad en los colores.

En cuanto a la adaptación al mercado es un producto de fácil resolución ya que se puede ofrecer y de hecho así se hace, como un cuadro de colección o bien como un complemento con firma de diseño único e irrepetible. Esta versatilidad es también dada gracias a su presentación. La Seda se sujeta con varillas, que pueden ser de plástico o de bambú, dependiendo del argumento estético que se siga. Esta presentación da buena visibilidad del producto, proveyéndolo de cuerpo y caída, características típicas de la seda.

Podría asegurar que estoy llevando a esta Artesanía a una plataforma de mayor relieve. Siendo el producto propuesto muy versátil, ya que no por presentarse como un cuadro decorativo, pierde su potencial de servir como complemento de moda de alto nivel.

También puede formar parte de una colección para regalos de empresa o souvenir de la Región de Murcia, en el caso los que llevan esta temática pintada.

En cuanto a la incursión en el mercado y su potencial de venta está más que superado ya que las mismas han sido excelentes aún en estos tiempos de poca demanda. Estoy tan sorprendida como agradecida de haberme hecho con un nicho tan particular como éste. Los puntos de venta de los Centros de Artesanía me han hecho pedidos de reposición en tiempos récord. Todo lo cual me hace suponer que el futuro es prometedor, ya que el producto es una excelente fusión de elegancia tradicional y calidad insuperable.

En cuanto a la capacidad para transmitir me referiré particularmente a la temática elegida.

Por un lado, me decanté por la arquitectura típica de la Región Murciana, la Catedral de Santa María, en distintas versiones y enfoques aéreos. Que por su estoica belleza me mereció la pena regodearme en sus múltiples volutas e imágenes santorales. Con estas obras pretendo abrazar las costumbres y tradiciones más arraigadas de esta tierra murciana.

Por otro lado, me decanté por una temática más emocional e intimista. Donde muestro espacios de soledad, habitados por mujeres que despiertan en el espectador su propio bagaje interior. Mi intención es contar historias a través de imágenes oníricas y cargadas de emociones.

Quizás mi esencia preguntona y mi vida personal me hayan llevado a este tipo de temáticas, pero, en definitiva, todo mi arte versa sobre la forma de interpretar las propias emociones, no solo las mías, yo también aprendo de las de los demás. Por eso, poder transmitir lo de uno, ayuda a los demás.

La responsabilidad social y medioambiental: en cuanto a este punto vale con explicar sobre la técnica empleada, ya que es una creación que consiste en imprimir la seda con un producto natural a base de azúcar y agar agar principalmente, luego de dejar secar se pinta en un bastidor de forma vertical, igual que lo haría con un lienzo al óleo. La fijación de los

tintes se hace a través de baños de sol y por último se planchan ligeramente para fijar los colores. En las técnicas tradicionales los procedimientos son muy químicos, desde las imprimaciones hasta las fijaciones del color, con lo cual creo que he superado con nota todos esos puntos que a mi parecer marcan la gran diferencia en cuanto a un medioambiente responsable.

La creatividad e innovación, aplicadas a los valores conceptuales, formales y técnicos, el diseño el desarrollo de producto, las estrategias comerciales y de marketing o los planteamientos de presentación del producto.

En cuanto a la creatividad e innovación aquí me extenderé un poco en explicar los puntos que en mi opinión marcan un hiato con respecto a la tradicional forma de pintar la seda.

Mi vocación de pintora me ha llevado a crear una técnica con la cual pude trabajar la pieza como obras pictóricas tradicionales, es decir de manera vertical en un caballete y no, como habitualmente se pinta la seda que es en forma horizontal.

En cuanto a la forma de presentar la obra, y siguiendo el hilo anterior, también me he decantado en un formato que recuerda a un óleo o a un tapiz. La pieza aparece envarillada por arriba y por debajo y con un punto de sujeción por detrás, de manera que se pueda colgar en la pared a modo de cuadro.

Para concluir este punto, debo destacar que los diseños que imprimo en las obras, en nada se asemejan a los usados tradicionalmente en la Seda. A pesar de que esto no invalida al adquirente a tomar la elección de colocarlo en la pared o en su cuello. Las temáticas en las que me inspiro son muy variadas siendo las últimas una de mis preferidas, ya que versan sobre la arquitectura de la ciudad.

El compromiso con la evolución de la artesanía contemporánea y con la difusión, promoción y pedagogía de la artesanía como práctica creativa.

Aquí, casi está todo dicho, mi compromiso con una técnica ancestral que hago evolucionar a través del método explicado, por un lado. Por otro las temáticas son atemporales apostando por un producto que une la pasión tradicional de esta Región por la Seda y los diseños que son propios de la imaginería murciana.

Cabe destacar que he enseñado y doy cursos de pintura en seda siempre que se me presenta la posibilidad, contribuyendo a la difusión tanto del proceso creativo como de las técnicas artesanas.

Lo hecho a mano no es meramente un proceso físico sino es una elaboración mental y emocional, que imprime a la pieza un valor extra que no tiene competencia con un producto industrial. Esto lo sabemos todos, por eso agradezco este tipo de acciones, sean Premios u otros incentivos, para saber que lo que hacemos no es solo nuestro medio de

subsistencia, sino que va más allá...aportamos una mirada diferente de ver y sentir la vida.

Soy exigente en todo lo que emprendo, por eso vuelvo a proponerme habiendo dado un nuevo enfoque al proyecto. Me mueve mi necesidad de avanzar hacia nuevas soluciones estéticas que se ajusten al imperativo actual de Belleza.

El "Arte de hacer Arte" es mi lema y la Artesanía en Seda, aborda este concepto a la perfección.

