

LA FIBRA DEL TIEMPO

THE FIBER OF TIME

Andrés Salas

La composición híbrida de la metropolis moderna da paso a la convergencia de elementos que coexisten en estado de dicotomía y contradicción. Como parte de este fenómeno, se manifiesta la concurrencia de técnicas artesanales de origen milenario con la continua evolución de las tecnologías actuales. Esta tendencia se manifiesta en diversas disciplinas creativas como la arquitectura y el diseño. Su amplio panorama permite múltiples posibilidades de expresión que forman parte de mi exploración creativa como diseñador.

Como parte de mi diversificación creativa, realizo obras que integran varias disciplinas en una misma pieza como el mobiliario, la luminaria, la escultura y el arte textil. En estas obras se funden procesos y técnicas de elaboración separadas por miles de años de tradición. En su ejecución se combinan antiguos métodos y materiales tradicionales que conviven con materiales modernos de alta tecnología como metales y polímeros. Las técnicas incluyen la tornería tradicional de madera, la confección de la fibra mediante procesos artesanales, la soldadura de alta tecnología y el corte de aluminio y acero inoxidable con tecnologías laser y "water jet". Las posibilidades en este ámbito expresivo son muy amplias e incluyen varias modalidades del arte textil.

El arte textil está directamente relacionado con el desarrollo cultural de diversas civilizaciones a través de la historia de la humanidad. La primera manifestación de las fibras fué la cuerda, lograda mediante la torsión de fibras naturales. Los textiles se desarrollan consecuentemente para satisfacer las necesidades del hombre al constituir cobijas, redes para pescar, bolsas para el transporte, esteras para dormir, y vestimenta para reemplazar el uso de las pieles. Al satisfacer las necesidades primarias, se desarrollan diversas técnicas para su elaboración y para mejorar su calidad, su funcionalidad y su estética. Mas adelante los textiles expanden sus usos y promueven sus cualidades decorativas relacionándose con la jerarquía política y religiosa. La invención del telar permite su sucesiva evolución e industrializa su proceso artesanal para facilitar su difusión.

En la actualidad el arte textil está reconocido como una manifestación tradicional milenaria al igual que una de las corrientes del arte contemporáneo cuya amplia expresión plástica integra múltiples disciplinas como la gráfica, el bajo relieve, la escultura y el diseño. Mi relación con las fibras como medio comienza a temprana edad como parte de mi fascinación por la navegación a vela. Al visualizar las diversas fibras como vectores estructurales comprendí sus virtudes y sus múltiples

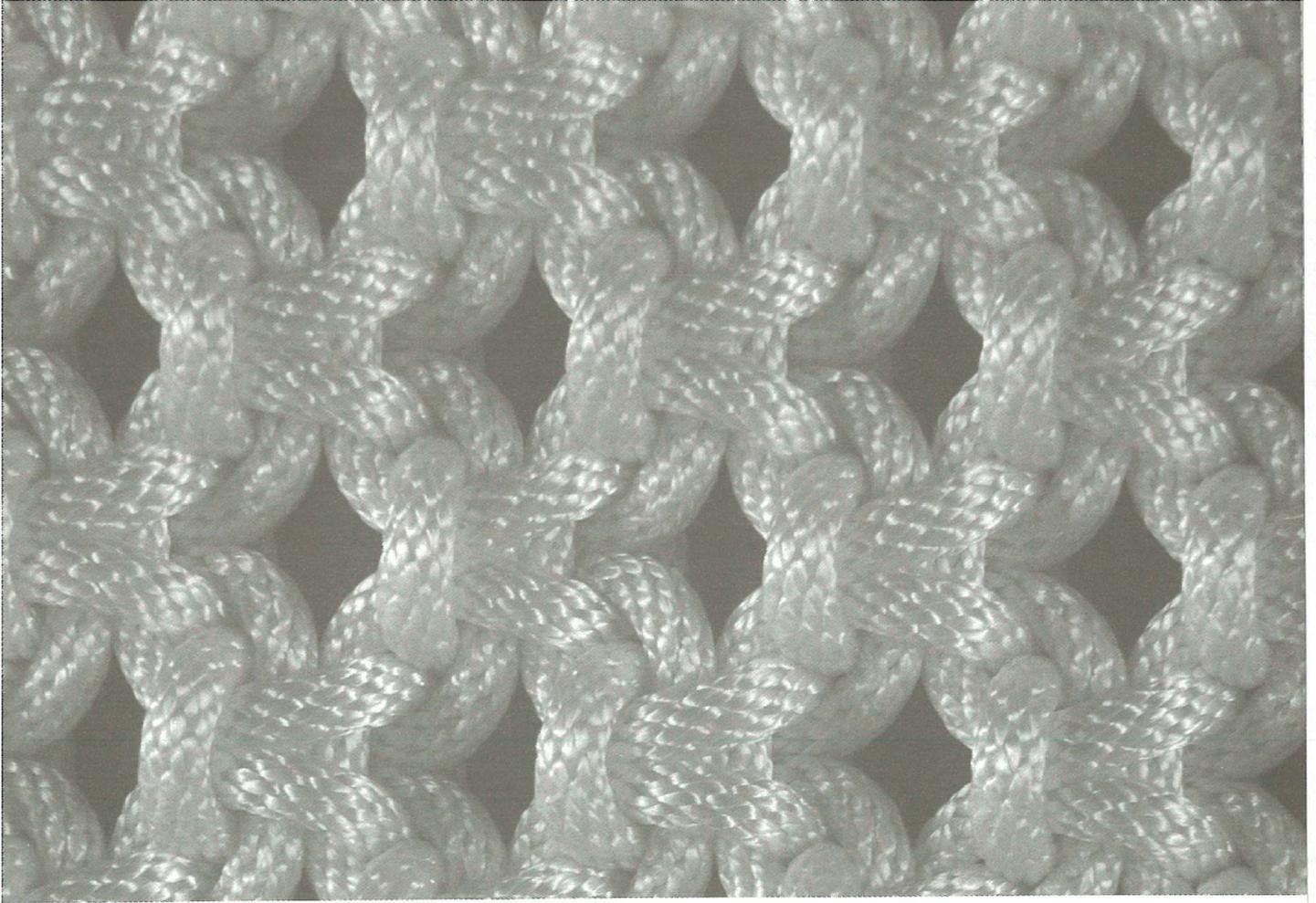

Fig. 1. Detalle de nudos.

“En la actualidad el arte textil está reconocido como una manifestación tradicional milenaria al igual que una de las corrientes del arte contemporáneo cuya amplia expresión plástica integra múltiples disciplinas como la gráfica, el bajo relieve, la escultura y el diseño.”

aplicaciones. La combinación de las fibras de vidrio y de carbón para crear la forma orgánica de una embarcación, la elaboración de diversos textiles que constituyen las velas y el uso de las sogas que permiten el control en el arte de la navegación. Con estos conocimientos se origina mi interés por la aplicación creativa de las fibras, las sogas y las técnicas de confección de los diversos nudos. (Fig.1.)

Los nudos consisten de la unión de dos fibras individuales de carencia estructural que se combinan mediante un sistema recíproco adquiriendo integridad estructural. La confección de los nudos logra un efecto multiplicativo donde la unión de sus fibras constituye una resultante

mayor que la suma de las mismas en su estado original. Al consolidarse bajo este principio establecen un punto fijo donde el esfuerzo de separarlos es mayor que el esfuerzo de componerlos. Las técnicas de confección de nudos son muy variadas y están relacionadas con sus diversos usos y con sus culturas de origen. La repetición sistemática de una técnica puede generar la creación de un tejido continuo constituyendo una superficie íntegra. (Fig.2.)

La creación de una superficie mediante las técnicas del arte textil guarda una relación metafórica con la disciplina que resulta de la organización del caos. La organización sistemática de las fibras bajo técnicas metódicas y patrones de nudos

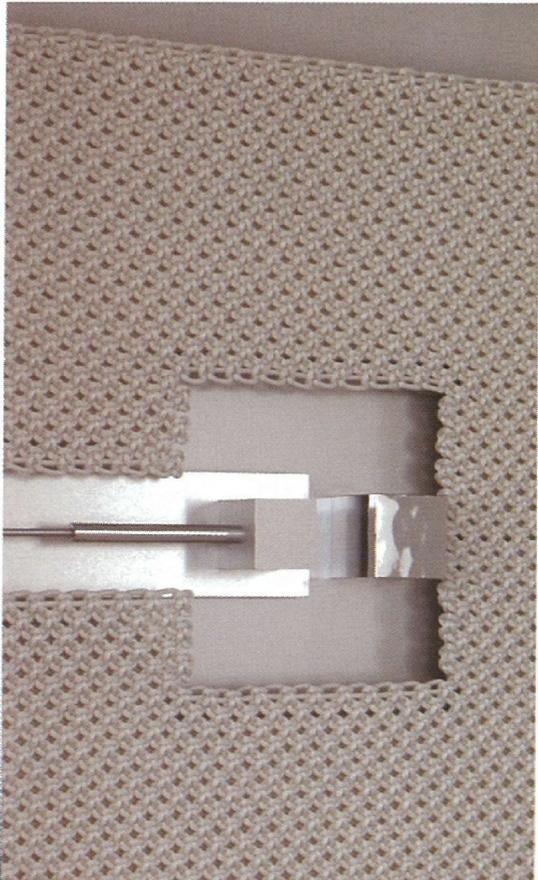
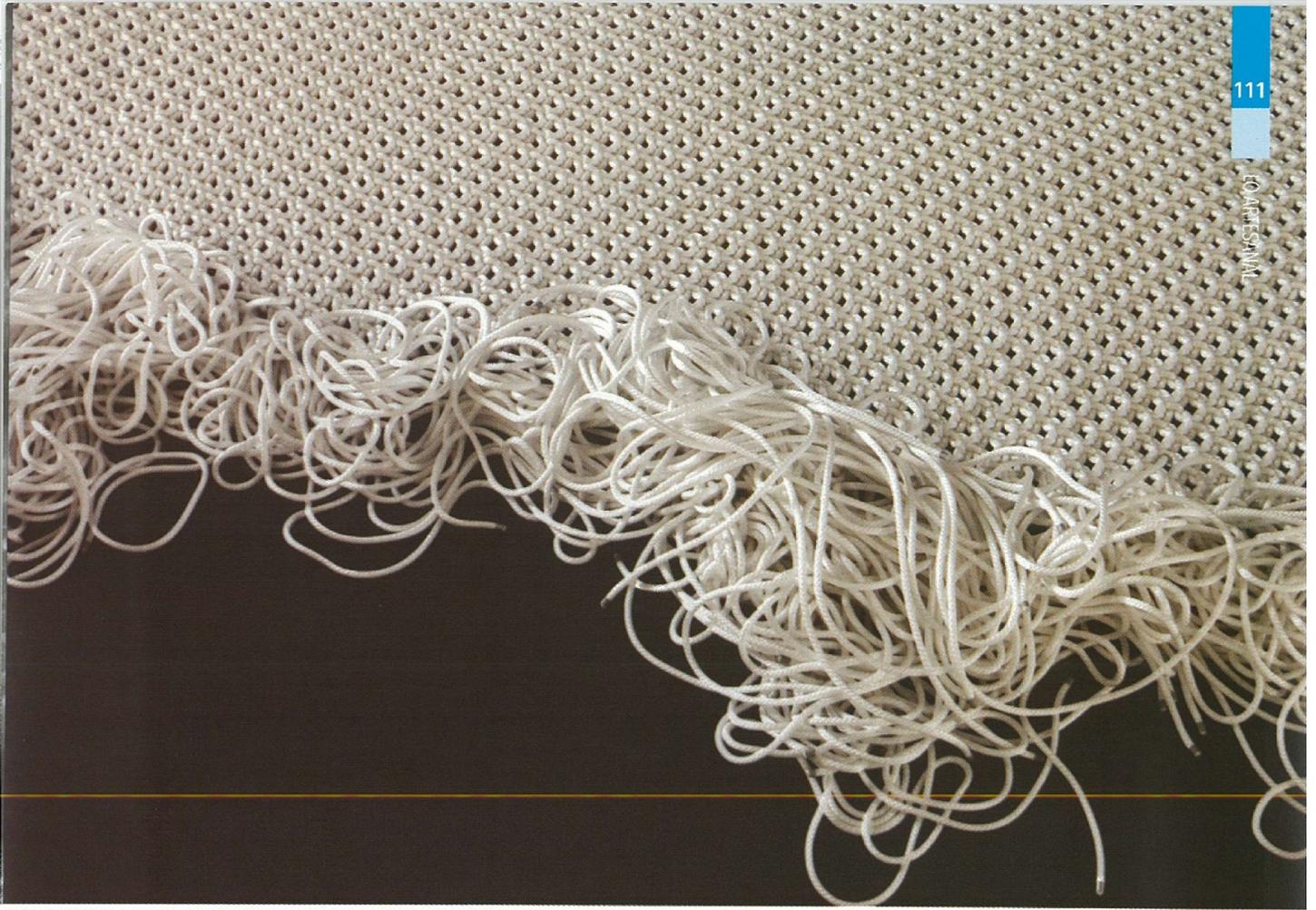

Fig. 2. Obra textil en proceso
 Fig. 3. Obra "Nudos desnudos" y mesas "Levitantis"
 Fig.4. Obra "Punto de encuentro"

establecen un paralelismo metafórico que alude a los procesos de organización social y a la creación del tejido urbano. La combinación de diversos elementos organizados mediante un sistema coherente generan la unión integral para coexistir en un estado de simbiosis. (Fig.3.)

La obra textil "NUDOS DESNUDOS" y las mesas laterales "LEVITANTIS" constituyen una composición combinada a manera de escena. En su relación se establece una conversación entre las flores blancas de los contenedores colgantes y la textura de los nudos de la obra textil de pared. Las mesas laterales "LEVITANTIS" consisten de bases de madera nogal con topes de aluminio anodizado con terminación satinada. Los topes cuentan con una apertura circular que permite el paso de la luz de

su base para iluminar los contenedores de flores que cuelgan sobre ellas. Estos contenedores están fabricados bajo la técnica tradicional de tornería en madera de nogal sólida y albergan contenedores de cristal para las flores. La superficie textil de la escena, "NUDOS DESNUDOS" consiste de un díptico que contiene sobre 2800 pies lineales de sogas de nilón perlado con mas de 2500 nudos realizados a mano bajo la técnica milenaria del macramé. La composición de la obra se complementa con varios elementos de aluminio anodizado de terminación satinada y un anillo torneado en caoba sólida laqueado con uretano de color blanco. (Fig.4-5.)

La superficie escultórica "PUNTO DE ENCUENTRO" da paso a la convergencia de las disciplinas de escultura y el arte textil.

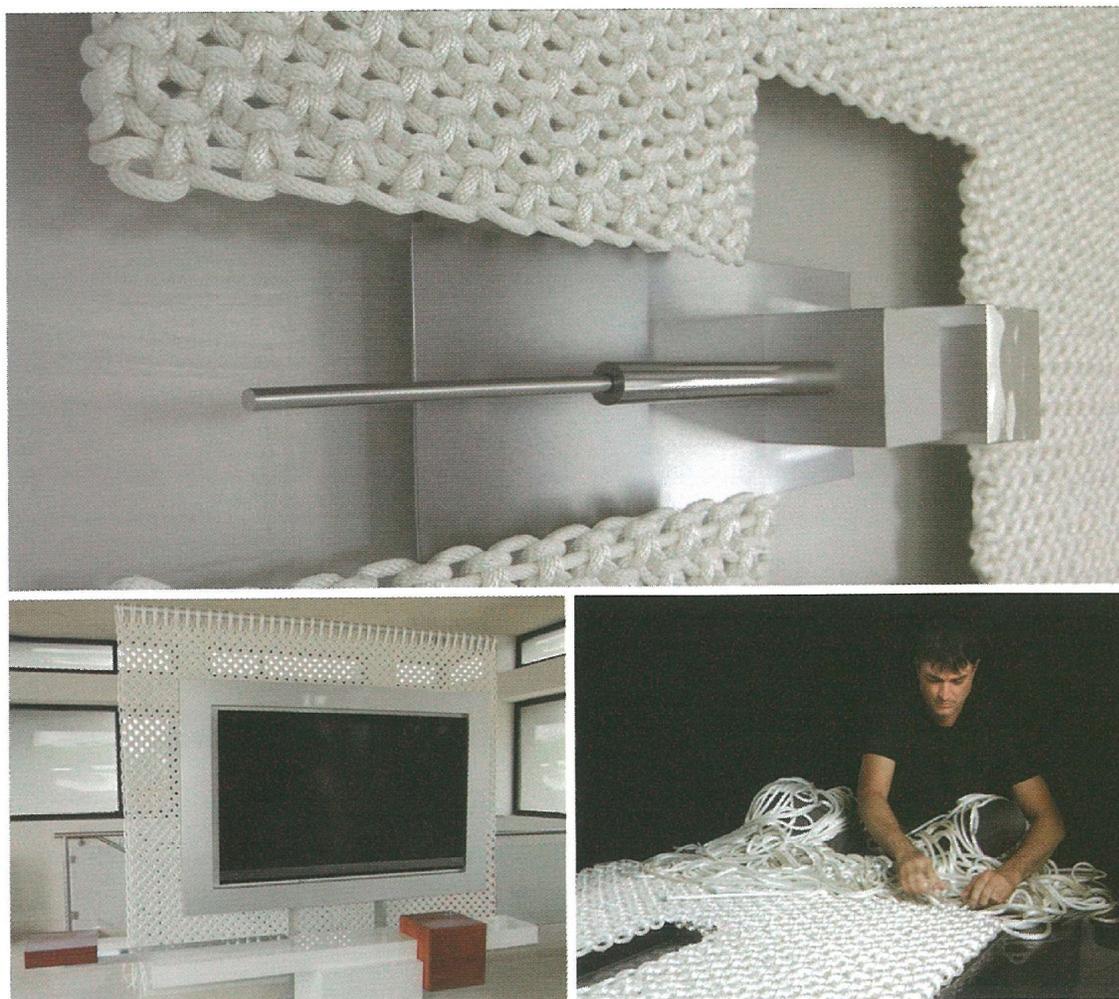

Fig. 5. Obra "Punto de encuentro"

Fig. 6. "Mueble multidisciplinario audiovisual"

Fig. 7. Andrés Salas realizando arte textil

(FOTO DETALLE) La composición en el centro de la obra da origen a su título y consiste de un punto de encuentro compuesto por elementos de acero inoxidable y aluminio anodizado con superficies satinadas, cepilladas y pulidas con terminación espejo. La obra textil con medidas de 7 pies por 7 pies consiste de una superficie tejida a mano con técnicas de nudos en sogas de nilón blanco perlado. (Fig.6.)

EL "MUEBLE MULTIDISCIPLINARIO AUDIOVISUAL" propone una escena escultórica mediante la combinación de múltiples disciplinas como la escultura, el arte textil y el mobiliario. La pieza también constituye un separador de espacio dentro de la habitación. La superficie textil funciona como material acústico para maximizar la fidelidad del sonido del monitor coexistiendo con este en estado de simbiosis. Esta convergencia de artesanía textil milenaria con la alta tecnología audiovisual constituye un contraste de tiempos entre sus técnicas de realización.

El mueble audiovisual consiste de diversos módulos escultóricos fabricados de madera bajo ebanistería tradicional con terminación de uretano automotriz. La superficie textil está realizada a mano con sogas de nilón blanco y cuenta con 1 milla de soga y sobre 3,700 nudos. Esta tiene medidas de 9 pies de ancho por 7 pies de altura y está suspendida del techo con tensores de acero inoxidable. (Fig. 7.)

La creación de estas obras promueve la continua investigación y experimentación de una gran variedad de materiales y técnicas que se funden con mi expresión personal. Esto provoca una regeneración constante dentro de esta dirección creativa multidisciplinaria. La realización de cada obra constituye un reto que se nutre de las experiencias de las obras anteriores y del deseo de experimentar nuevas técnicas y posibilidades. Cada obra representa un viaje en el tiempo donde comienzo como polizón ante un mar de miles de pies de soga y termino como capitán luego de una gran odisea a través de miles de nudos de navegación.

P

ANDRÉS SALAS

Andrés Salas estudió ingeniería y arquitectura en la Universidad de P.R. concluyendo su bachillerato en arte, orfebrería, diseño industrial y diseño de muebles en University of Michigan. Realizó sus estudios de maestría en diseño industrial y diseño de muebles en Domus Academy en Milán, Italia donde colabora con reconocidos estudios y firmas Italianas. Como diseñador multidisciplinario y empresario mantiene estudios de diseño en P.R. y Chicago donde diseña muebles y productos para el mercado internacional además de desarrollar nuevos deportes extremos y realizar esculturas y obras de arte textil. Es también seminarista y profesor de diseño avanzado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Puebla, México.