

El arte
de lo
cotidiano

Hechizos

DEL TIEMPO

Autor del artículo

Sara Ruth Padilla Alonso

PROCESO DE DISEÑO

Hasta hoy, los procesos creativos para la elaboración de mis prendas únicas que he expuesto mediante @Afanés con Alas, se vinculan con testimonios y cuentos de amor, justicia, liberación, autonomía, poder y dignidad femenina principalmente; extraer historias, volverlas tangibles y a su vez familiares con temas de ámbitos sobre todo culturales, ha sido un punto de partida poderoso para cada una de mis series; procuro mediante la materialización, que estas historias no solo se queden en la memoria de algunos, si no que trasciendan a través de una experiencia estética, a partir de ensambles, ponchos, petos, túnicas, mandiles y kimonos.

Hasta el momento, el término *Wearable Art*¹ me ha ayudado para identificar mi oficio, cuando comprendí que la indumentaria también se vuelve una especie de piel, dimensioné el poder de estos *wearables*. Encontré en ellos la posibilidad de portar un valor intangible capaz de connotar personajes, vivencias, recuerdos o sueños que de alguna manera sostienen mundos justo como los conocemos y deseamos recordar o imaginar.

Para explicar esta forma de trabajar, recuerdo con la *Colección Osadas*, haber recibido el mensaje de una persona que expresaba haber adquirido un ensamble de esta colección; agradecía haber encontrado con esta pieza una respuesta

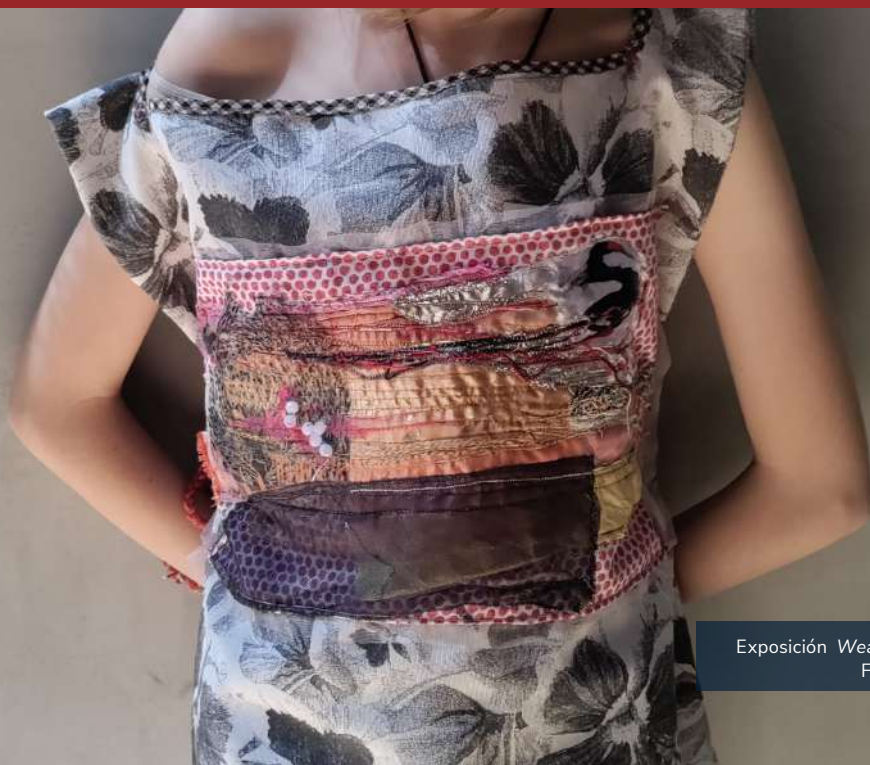
inmediata a un tema que traía enredado en su existencia y que tenía mucho que ver con un suceso por el que había estado pasando mi bordadora justo en el momento en que intervino aquella pieza.

Es un tipo de hechizo, cuando la mayor satisfacción como autora de estas piezas se da en la conexión inesperada entre el momento en que surgió la inspiración para crear y la historia de quien se identifica con ella. Este tipo de fenómenos a través de los objetos que elegimos para que nos acompañen o incluso nos vistán, los concibo como *hechizos del tiempo*, experiencias interactivas que mezclan elementos reales, virtuales, entornos y distintas respuestas mágicas que suceden a través de imágenes y textos representados.

Los poseedores aportan a estos objetos, piezas o prendas (*como el lector lo guste referir*), un potencial que no tendrían por sí solos, complementan una significación, clarividencia y revelación muy personal.

De la Colección *Esperanzas*, 2020.
Foto Sara Padilla.

¹Wearable Art, término utilizado a partir de los años 70 con la apertura del terreno de las artes hacia los diferentes medios de producción se refiere a ropa o joyería cuidadosamente hecha a mano como una estrategia para desafiar la fabricación a gran escala. Sosteniendo que es un tipo de arte, la mayoría de las piezas entregadas se muestran y venden a través de galerías, tiendas y ferias especializadas.

Exposición *Wearable Art*, 2022.
Foto Sara Padilla.

DESARROLLO

Concepto

Para hablar de mi oficio como artista visual después de dos años de pandemia, es inevitable recordar varias fases donde mi proceso como creadora se sintió desarticulado.

Mis ritmos de producción, distribución y ventas se vieron afectados, mis puntos de venta cerraron y gran parte de mi mercado dejó de venir a México. Tal parecía que tocaba tomarme tiempo para vivir un romanticismo casero, para leer, para encontrarle un gusto a las actividades propias de casa, para conocer de nuevos creadores y deslindarme de los roles vertiginosos del diario vivir.

En esa modalidad, encontré –como casi siempre– una inspiración poderosa en la acción casera y simple de cocinar, mediante la prenda simbólica del mandil. Reflexioné sobre los posibles propósitos y servicios inhabituales de un mandil, y una vez más, me dispuse a materializar relatos encantadores de mujeres trabajando en cocinas, en la colección de prendas *This work never ends I* y *II* para el #stayhome de la era. Con fascinación, respeto, procedimiento y remembranza (*quitar la sartén del fuego, transportar desde el huerto o gallinero, secar lágrimas, limpiar caras sucias...*) una serie de mandiles se convirtieron en mi soporte para bordar ideas, espíritus y sabidurías de estas anécdotas femeninas.

De la Colección *This work never ends II*, 2022.
Foto Sara Padilla.

De la Colección *This work never ends I*, 2021.
Foto Beto Gutiérrez.

El arte
de lo
cotidiano

Exposición *No escuché las Advertencias*, 2021.
Foto Paulina Morales.

PRODUCTO FINAL

Como diseñadora, *los hechizos* son mi ideal para re-imaginar, para dar un motivo de re-uso o deconstrucción -según sea el caso- a todo lo que nos acompaña dentro y fuera de casa, una alternativa para abatir lo cotidiano y reafirmar que todo nos constituye.

El diseño es inherente, y cuando se estrecha con nosotros se vuelve automáticamente un estilo de vida, un encantamiento. Esta era post-pandemia me deja la sensación de que hoy el tiempo es verdaderamente la dimensión única para que el creador y usuario, el diseño y el arte, el espacio y las nuevas normalidades encuentren un acompañamiento más óptimo, más íntimo y más permanente.

Al final, considero que el diseño se encuentra en una etapa de transformación desde su conceptualización. Mi tarea como recolectora visual de historias y conceptos de convivencia, como exploradora de tendencias, técnicas, oficios y alternativas de uso, hoy se concentra en una fusión de Oficios Textiles y Técnicas de Grabado en el Taller Nacional de la Gráfica.

Son *Las Deshilachadas* mi producción actual, mi alternativa, la consecuencia de esta búsqueda constante donde la interdisciplina, la interdependencia y el estilo se articulan para fomentar el valor de lo permanente.

