

PILAR SALA

EL tejer ha supuesto para mí el conocimiento de posibilidades nuevas y desconocidas, el acercamiento al mundo del Arte y el deseo de su comprensión y aprehensión. A la vez la forma de utilizar el tejido, la elección de materiales, los temas expresados, me han descubierto una visión optimista de la vida, mi deseo de libertad y la alegría de vivir.

UE en el año 1980 cuando me inicié en la técnica del tejido de alto lizo. Yo había estudiado Farmacia, que no ejercía y del Arte solo tenía unas nociones generales; no sabía nada de las reglas del color, del equilibrio o del ritmo.

Sin embargo, apoyándome solo en la intuición y en una cierta sensibilidad, para mi fue una sorpresa ver lo que salía de mis manos, sentía una gran alegría, fue el descubrimiento de unas posibilidades hasta ahora desconocidas, tanto propias, como de la técnica recién iniciada.

En este momento, mi preocupación fue dominar la técnica del tejido, pero no para hacerlo de una manera perfecta, sino, para hacer todo lo que imaginara, por complicado que fuera; empecé poniendo múltiples urdimbres, separándolas al tejer en varios planos, poniendo nuevas urdimbres a mitad del trabajo, soltándolas de nuevo, etc... todo de manera autodidacta, investigando en solitario. Como resultado de esta inquietud fueron, por ejemplo, los tapices "Ensoñación", "Libertad condicionada" y "Universalidad".

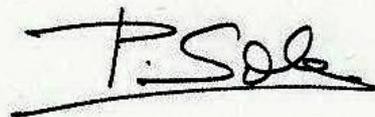
Después de los dos o tres primeros años, esa alegría inicial había desaparecido, cada vez estaba más comprometida y ya, mi inquietud principal era la comprensión de lo que es el Arte y sobre todo del Arte Contemporáneo.

En 1985 y 86 asistí a unos seminarios con el profesor Kevin Power y la reflexión me llevó por caminos distintos y nuevas preguntas. Este seminario me aportó sobre todo una visión global del arte, al margen de lo puramente textil. Comprendí que lo importante ya no era el dominio de la técnica ni la experimentación de los materiales, ni de nuevas formas, lo importante era el resultado final de la obra. La expresión de una idea y la forma propia de

hacerlo. A estas alturas del siglo, en este momento, en arte, todo está permitido, todo está experimentado, ya no se trata de escandalizar ni asombrar a nadie. Por tanto ¿qué se puede hacer?

Mi respuesta personal, no se si acertada o no, e incluso teniendo conciencia de que quizás no lo consiga, es tejer apoyándome en una idea que me sirva de excusa, de motor de arranque, y que el resultado llegue a trascender de la anécdota; tejer valiéndome en cada momento de la técnica o manera más apropiada, unas veces resultará plana la obra y otras en relieve, unas veces con unos materiales, otras con otros; y esto sí que es una libertad a la que no quiero renunciar, al igual que no renuncio a la improvisación en el momento de la ejecución, por muy pensado que esté el proyecto.

Aquí, en este punto es donde me encuentro, sabiendo que no siempre consigo mi propósito, pero luchando por ello, preguntándome si serán acertadas mis conclusiones y queriendo también comprender, mediante sus obras, la respuesta creadora de cada una de las personas que luchan por conseguir su camino.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Solá', with a horizontal line underneath.

(Fragmento de la intervención de la autora en el IV Simposio Internacional del Tapiz en Graz (Austria)).

EXPOSICIÓN "GEOMETRÍAS". 1991. Centro Cultural San José, Elche (Alicante).

GEOMETRÍA

Geometría...

Parece algo lejano, pero no, está aquí mismo...

Como algo cotidiano para los que tejemos.

Urdimbre, trama, trama, urdimbre.

Uno, uno, uno, uno... tafetán.

Dos, uno, dos, uno... sarga.

Siempre está ahí, incluso en el gesto de envolver un palo,
como una espiral continua.

Y... un día en el jardín

ahí me la encontré,

tan natural, tan bella...

que caí en la tentación y me dejé envolver,

y... la envolví.

DETALLE DE FIGURA GEOMÉTRICA. 1990.
Sisal y pedúnculos de palmito

P.S.

"REMIRADA" (EL ARTISTA Y SU ENTORNO)

Mirada nueva del entorno físico que es capaz de motivar al artista y que tras manipularlo lo convierte en objeto de arte, sacándolo del contexto natural para "sacralizarlo".

La propuesta de esta exposición es conseguir del espectador una mirada distinta y renovada del entorno, tanto natural como urbano; entorno, que siendo algo compartido por todos, es, sin embargo, distinto según la mirada del que lo ve.

Pretendo invitar a que sea mirado y no solo visto, a despertar nuestra conciencia, a jugar con las posibilidades que nos ofrece lo cotidiano, a "recrear" nuestro entorno.

Como dice **Bonito Oliva** en su libro "El Arte hacia el 2.000". cuando analiza la obra del alemán Joseph Beuys:

"A través del Arte, el artista trata de reconstruir espiritualmente la unidad del hombre, de insuflarle energía y tensión para transformar su relación con el mundo".

"La práctica del Arte, que es siempre comunicación, crea un espacio de contrarrealidad que se opone a la realidad negativa de la vida cotidiana".

"El Arte tiene la capacidad de modificar los elementos para dialogar con el público".

"La sociedad es modelada y se automodela mediante la progresiva toma de conciencia que el público adquiere a través del diálogo con el artista".

"El artista europeo parte de aceptar operar a través del lenguaje específico del arte, intentando superar esa especificidad en su proyecto de transformación de lo real".

Todas estas frases, entresacadas del texto mencionado, expresan mejor que yo la intencionalidad de esta exposición y lo que yo desearía transmitir a través de mi obra.

Pretendo reconstruir el universo natural y artificial utilizando técnicas artesanales en las que la artesanía es al tiempo una vuelta a la naturaleza como manualidad y un retorno a los caminos del tiempo y la memoria.

"El arte experimental parte de la conciencia de que el objeto del arte es el lenguaje y de que investigación no significa ya experimentación de nuevas técnicas, sino el análisis de los instrumentos lingüísticos utilizados".

"En el arte europeo, la naturaleza no existe como espacio no contaminado, sino que es algo que ya figura en la historia de la cultura". (Oliva, B. Ob. Cit. 1992)

Quiero ofrecer la contemplación de texturas naturales, obtenidas con la técnica manual de fabricación de papel, con el deseo de que en el transcurrir del tiempo la naturaleza no sea sólo objeto de museo.

La utilización de un elemento repetido de manera indefinida a veces es la representación del "hombre masa", hombre multiplicado, arrastrado por el sistema productivo a una condición de existencia estereotipada. Parece que hoy en día la afirmación del individuo reside en la seguridad que da la equiparación y adecuación a un modelo de vida estandarizado. Sin embargo, yo lo que quiero transmitir con la agrupación, repetición y encadenamiento de los elementos no es la estandarización de los individuos, sino la fuerza que adquiere cualquier elemento o individuo, cuando se agrupa formando un conjunto, capaz de defender y ocupar con mayor contundencia un espacio conceptual o físico.

Contemporaneidad y primitivismo son dos conceptos que se conjugan en las obras resultantes. Contemporaneidad, porque soy consciente de que me valgo de la libertad que hoy en día me ofrece el mundo del arte para coger cualquier material sacarlo de su contexto, manipularlo y transformarlo en objeto artístico. Primitivismo, porque es, sin duda, la evocación más inmediata que producen los objetos obtenidos. Curiosa combinación de dos conceptos que en principio pudieran parecer, si no antagónicos, sí contrapuestos.

Desde otro punto de vista, esta exposición es también entorno al Arte Textil.

Para la ejecución de todas las obras no sólo he utilizado materiales textiles, fibras, sino que también he utilizado el concepto de "lo textil" (vallas de plástico rojas o de alambre). El entrecruzamiento conseguido en las texturas naturales obtenidas a base de mezclar las fibras de celulosa de las plantas es análogo al entramado del fieltro.

Quiero con ello dejar constancia de que el arte textil, hoy en día, ha evolucionado al unísono de otras artes y comparte con ellas el ansia de investigación plástica. La heterodoxia es cada vez mayor y los límites de la pintura y la escultura con lo textil cada vez son menos claros.

*LAS NOTAS COMO MARIPOSAS. 1996. 4,00x2,50.
Texturas vegetales sobre madera y tela metálica.*

LAS NOTAS COMO MARIPOSAS

En el campanario de la vieja Ermita,
las campanas tañen a misa.

Las notas, como mariposas
vuelan en el aire de la mañana.

Los viejos recuerdos se hacen presentes.

Inundan los campos.
Inundan los caseríos y los cuerpos.
Inundan las almas

Los campesinos trabajan.

Todavía es pronto,
el sol no calienta.
Hay que darse prisa y recoger la cosecha...

Hoy no queda nada, sólo tierra seca.

¿Dónde está la siembra?

¿Dónde los caseríos, los hombres y sus ansias?

¿Cuál es la cosecha?

*DETALLE DE "LAS NOTAS COMO MARIPOSAS". 1996. 0,40x0,50.
Texturas vegetales y tela metálica.*

P.S.

Músicas celestiales

A todos nos suenan,
a todos nos consuelan.
Sin duda un espejismo,
en este día ajetreado, jorobado.

Delante del televisor
imposible oír nada.
Ni siquiera la ilusión,
ni siquiera el espejismo.

Músicas celestiales ¿Quién os puede oír?
Sólo oigo lamentos.
Sólo oigo gritos,
entre anuncios televisivos.

Ahora caigo en la cuenta,
ya no hay tiempo de nada.
Hoy sólo somos,
mundo civilizado.

La danza de fuego

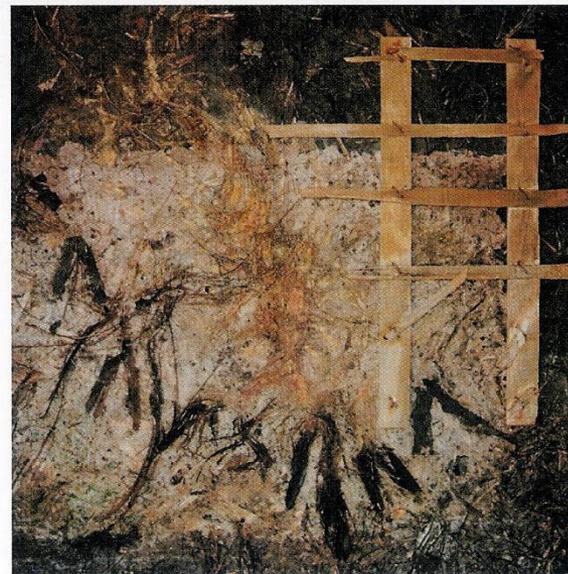
Ancestros vivientes,
recuerdos milenarios
transportados a través de los tiempos

Noche mágica.
Solsticio de verano

Raíces profundas del hombre en la tierra
Comunión perpetuada

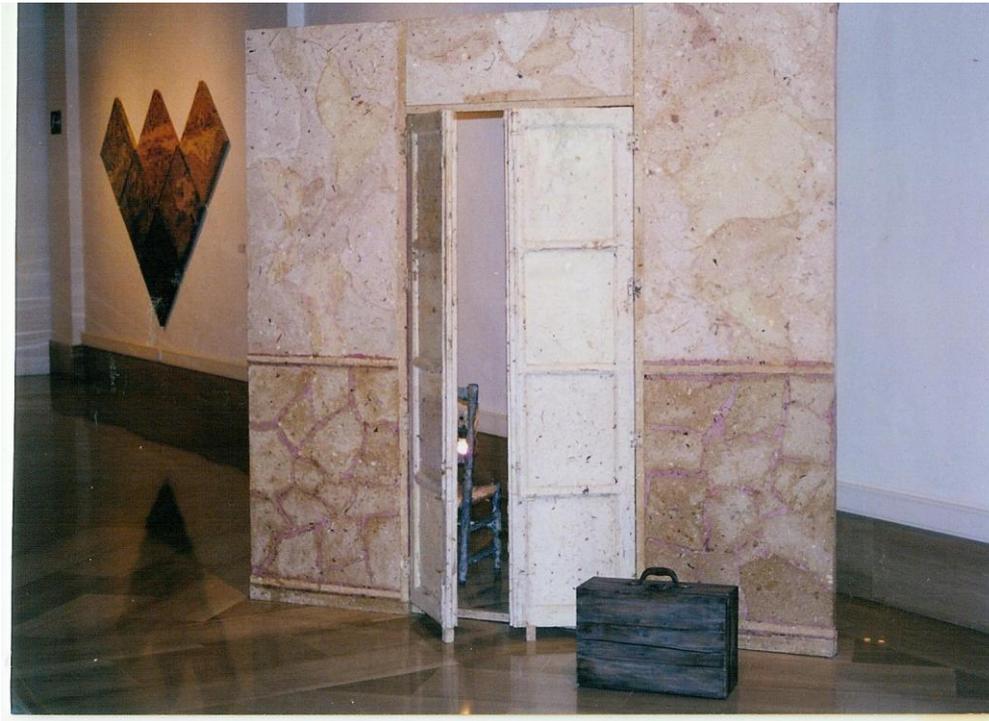

Música celestial, 1996 (60 x 60 cm)

La danza del fuego, 1996, (60 x 60 cm.)

Exposición
TRES EN RAYA

A partir de los versos de Machado...

Caminante no hay camino, se hace camino al andar...

Pasear, vagar, deambular, vagabundear, pensar, cavilar, imaginar, soñar, ir, venir, subir, asumir, nadar, navegar, volar, llegar, bajar, empujar, arrastrar, tirar, tocar, acariciar, probar, saborear, escuchar, oír, oler, olfatear, ver, mirar, elegir, decidir, crear, amar, recrear, sentir...VIVIR.

Viaje hacia fuera que libera.

Viaje hacia dentro que convierte, que transforma.

Importancia del umbral como inicio del viaje, testigo mudo de incertidumbres y dudas. Umbrales y puertas abiertas invitando a pasar, hacia dentro o hacia fuera; cualquier movimiento consciente como enriquecimiento, como experiencia personal que conduce a SER.

El hombre que camina a través de la vida, perdido en un mundo siempre complicado, desde los tiempos más remotos. En ese caminar donde a veces se siente perdido es, como en el viaje de Ulises, donde se va enriqueciendo con aventuras, vivencias, experiencias y decisiones que le hacen ser lo que ES.

METÁFORAS DE LA NATURALEZA

*"La naturaleza tomada y transformada en obra de arte es un mundo infinito de metáforas".
Alberto Carneiro (ABC Cultural/ 28-7 2001)*

Entre la naturaleza y el hombre siempre ha habido una relación muy estrecha. Gran parte de los conocimientos adquiridos provienen de la observación de los fenómenos naturales. El hombre se protege con la naturaleza y se protege de la naturaleza; ahora también la agrade y ésta se ha hecho frágil frente al "desarrollo" del hombre. Sin embargo éste tiene la necesidad de comprenderla y definirla como premisa previa para entender su origen y su propia naturaleza.

Como afirma Beardsley: "Al igual que Dios y la naturaleza parecían indisociables en el siglo XIX, el arte y el paisaje, o más en general, la cultura y la naturaleza, parecen en el siglo XX cada vez mas interdependientes. Aunque con diferentes procedimientos, los artistas han aportado la prueba espectacular de que el paisaje ha sido uno de los principales campos de batalla de nuestra época. En este contexto, preguntamos sobre la actitud más correcta hacia la naturaleza, queda fuera de lugar. Toda obra de arte que se refiere al paisaje subraya los lazos esenciales entre naturaleza y cultura, y permite reinventar las modalidades de esta relación".

La evolución de mi trabajo me ha llevado a investigar, no solo materiales y técnicas, sino también sobre la concepción actual del arte contemporáneo y no cabe duda que la relación entre hombre y naturaleza ha sido siempre una de las constantes del arte de todos los tiempos y actualmente es uno de los temas de debate estético más frecuentes.

La continuación de la línea iniciada en mis anteriores exposiciones englobadas en la idea general del "Entorno dentro del Museo" ("Remirada", "Al Voltant de L'entorn" y "Entre lo natural y lo urbano") me ha permitido llevar a cabo dos tipos de investigación, una a nivel práctico con la experimentación de nuevos materiales y técnicas artesanales cada vez más olvidadas, y otra a nivel teórico de indagación de nuevas formas de expresión.

El arte o, mejor dicho, la creación artística me ha permitido descubrir y expresar ideas y sentimientos que quizás de otra manera me hubiera sido imposible. Mi postura vital ante las experiencias cotidianas, ante las cosas que me rodean, la preocupación ante el entorno, todo ello lo he visto reflejado en mis obras. Desde hace ya algún tiempo utilizo objetos que encuentro en la ciudad, en los jardines o en los paseos por el campo; es la materia prima de mi trabajo, de mis esculturas e instalaciones. Es como una apropiación de pequeños retazos recuperados para mostrarlos como algo importante. Si los miramos detenidamente descubrimos un mundo infinito en ellos y en nosotros mismos.

Pilar Sala
Alicante –Abril 2002

Cada cual su corralito (instalación)
(12m x 2,20m) – 2002 . ***Pilar Sala***

Como afirma Beardsley: "Al igual que Dios y la naturaleza parecían indisolubles en el siglo XIX, el arte y el paisaje, o más en general, la cultura y la naturaleza, parecen en el siglo XX cada vez más interdependientes. Aunque con diferentes procedimientos, los artistas han aportado la prueba espectacular de que el paisaje ha sido uno de los principales campos de batalla de nuestra época. En este contexto, preguntamos sobre la actitud más correcta hacia la naturaleza, queda fuera de lugar. Toda obra de arte que se refiere al paisaje subraya los lazos esenciales entre naturaleza y cultura, y permite reinventar las modalidades de esta relación".

Encuentros de Arte Contemporáneo

"La naturaleza tomada y transformada en obra de arte es un mundo infinito de metáforas".
Alberto Carneiro (ABC Cultural/ 28-7 2001)

Entre la naturaleza y el hombre siempre ha habido una relación muy estrecha. Gran parte de los conocimientos adquiridos provienen de la observación de los fenómenos naturales. El hombre se protege con la naturaleza y se protege de la naturaleza; ahora también la agrade y ésta se ha hecho frágil frente al "desarrollo" del hombre. Sin embargo éste tiene la necesidad de comprenderla y definirla como premisa previa para entender su origen y su propia naturaleza.

