

HILO CONDUCTOR

Raquel Puerta - Varó

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES TRAGALUZ
Santa Marta de Tormes
del 6 de marzo al 6 de junio de 2024

HILO CONDUCTOR

RAQUEL PUERTA-VARÓ

SALA DE EXPOSICIONES TRAGALUZ
Santa Marta de Tormes

Ediciones del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes
1a Edición Mayo 2024

© Obras: Raquel Puerta Varó.
© Textos: Isabel Carralero; Raquel Puerta Varó.
© Diseño de la publicación: Raquel Puerta Varó.
© Comisariado, coordinación y gestión: Isabel Carralero.
© Fotografías: Isabel Carralero, Eva Luna Mata, Raquel Puerta Varó.

Maquetación e impresión:
LA GÓTICA. Salamanca. España.

ISBN: 978-84-09-61243-7
Depósito Legal: S 222-2024

Sala Municipal de Exposiciones Tragaluz. María La Brava, 2
37900 – Santa Marta de Tormes. Salamanca.

Del 6 de marzo al 6 de junio de 2024.

Visita libre:
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 21:00h.
Sábados y domingos: concertar visita llamando al 923 200 005.

HILO CONDUCTOR

En la encrucijada reflexión sobre el arte y la artesanía, la práctica ancestral de la costura o la tejeduría desvelan un tapiz simbólico y ritualista que trasciende tiempos y culturas. Más allá de constituir una mera destreza técnica, implican no solo la transmisión intergeneracional de gestos y habilidades manuales, sino también una forma de sentir, ser y hacer en el mundo; una forma que tiene que ver con construir, reparar, transformar, conectar, pero, sobre todo, sanar.

La intersección entre lo técnico y lo simbólico en lo textil se evidencia en mitologías universales y cosmogonías que han permeado diversas culturas. Cada una de ellas ha proyectado concepciones diferentes sobre cómo un simple hilo puede convertirse en un vínculo con el destino, la familia, el cosmos, los dioses, la vida o la muerte: en un entramado de hilos convergen diferentes dimensiones.

En este sentido, la obra cautivadora de Raquel Puerta, expuesta en la Sala Tragaluz de Santa Marta de Tormes bajo el título "Hilo conductor", emerge como un relato visual fascinante de historias femeninas entrelazadas. A través del tejido, el cosido o el bordado, la sala se transforma en un escenario donde la artista despliega las huellas trazadas por las mujeres que han marcado su desarrollo individual. Cada puntada es un acto de resistencia, y cada obra se alza como un tributo a la complejidad y fortaleza de la experiencia femenina.

En el universo de lo textil, la técnica hipnótica basada en la repetición de movimientos se convierte en una metáfora de la vida misma. La urdimbre, concebida como principio de la tela, el proceso de urdir y tramar, simboliza el inicio de algo nuevo, un inicio que se despliega, quizás, con promesas y prospectivas.

Por otro lado, lo textil es un hacer que conlleva con mucha naturaleza el deshacer. De este modo, el error se integra de manera natural en el proceso de concepción y construcción de la obra, reflejando la esencia cíclica de los procesos de aprendizaje y desarrollo.

A su vez, la práctica de la costura guarda una conexión más profunda con la ausencia que con la presencia de lo tejido. Lejos de ser un medio de unión de elementos materiales, emerge como una alegoría visual que invita a reflexionar sobre los vacíos de nuestras vidas. Cada remiendo, en su meticulosidad y propósito, revela el relato de lo que falta. Y esta reflexión no solo se vincula con el pasado o presente, sino que también anticipa y acoge narrativas emergentes, dando lugar a un tejido continuo de experiencias y significados en constante evolución.

"Hilo conductor" se convierte así en un viaje emocional, en una amalgama de historias entrelazadas, de generaciones distintas, de mujeres que parten y otras que llegan, mientras la elección de tonalidades blancas sobre papel o tejido amplifican la pureza y universalidad de los acontecimientos, otorgándoles una dimensión atemporal. A través de las relaciones, vivencias compartidas y desafíos superados, este compendio de saberes y afectos se expande en una tela infinita, conectando eras, revelando la riqueza de la experiencia humana y la belleza de poder seguir creando con las manos.

Isabel Carralero
Comisaria de la exposición

A las mujeres... abuelas, madres, hijas...

A mi familia, que siempre está

proyecto FILUM

La propuesta artística "Filum" narra, mediante la técnica del cosido y el bordado, la historiografía de la mujer, de las mujeres que han confeccionado (y confeccionan) mi desarrollo como individuo. Abuelas, madres e hijas han entretejido puntada a puntada un hilo casi imperceptible por muchos, que une todos aquellos elementos que responden a una vida repleta de muchas otras, desde el inicio hasta el final.

Cada pieza que conforma esta propuesta muestra el camino vivido, las líneas que hilan el tejido de una familia, que han construido una sinfonía tangible. "Filum" lo constituye una serie de obras, que se corresponden a las cinco mujeres que conforman mi ser: algunas ya han dejado su legado, otras lo están construyendo y una ha comenzado a escribirlo.

Las puntadas que se suceden, los zurcidos, los bordados y la cicatriz que genera la aguja atravesando la materia, simbolizan imágenes no reconocibles por el espectador, pero sí perceptibles, no solo por el sentido de la vista sino también por el tacto. Todo ello suscita un ejercicio de lectura a partir de la reconstrucción de un texto, en sentido metafórico, explorando la capacidad narrativa tanto del medio como del receptor. Mediante esta propuesta pretendo mostrar la reconstrucción de experiencias, sucesos y recuerdos generados por las mujeres de mi vida.

El proceso creativo conforma diversas técnicas y materiales, que se desarrollan y reinterpretan en función del mensaje que se traslada, siendo el textil y la costura, recursos que refuerzan la percepción no sólo visual sino también cognitiva, convirtiéndose en procesadores de sentimientos y sensaciones.

Estas técnicas recuperan la importancia de ese tipo de arte y del proceso en sí mismo, la propia acción es, el sentido más profundo de la obra. Se pretenden crear lenguajes artísticos en los que las técnicas tradicionales sean reconfiguradas, abriendo nuevos campos de investigación. Estas acciones comprenden intrínsecamente una liberación por parte del material a nivel conceptual, la posibilidad de sesgar, coser o trenzar proporciona la opción de crear volúmenes escultóricos, sin perder las connotaciones propias de su estructura.

"Filum" presenta una expresión estética cargada de simbolismo con múltiples significados donde texturas, color o composición se postulan como conceptos decisivos y por lo tanto poseedores de un mensaje plástico conclusivo.

Raquel Puerta-Varó

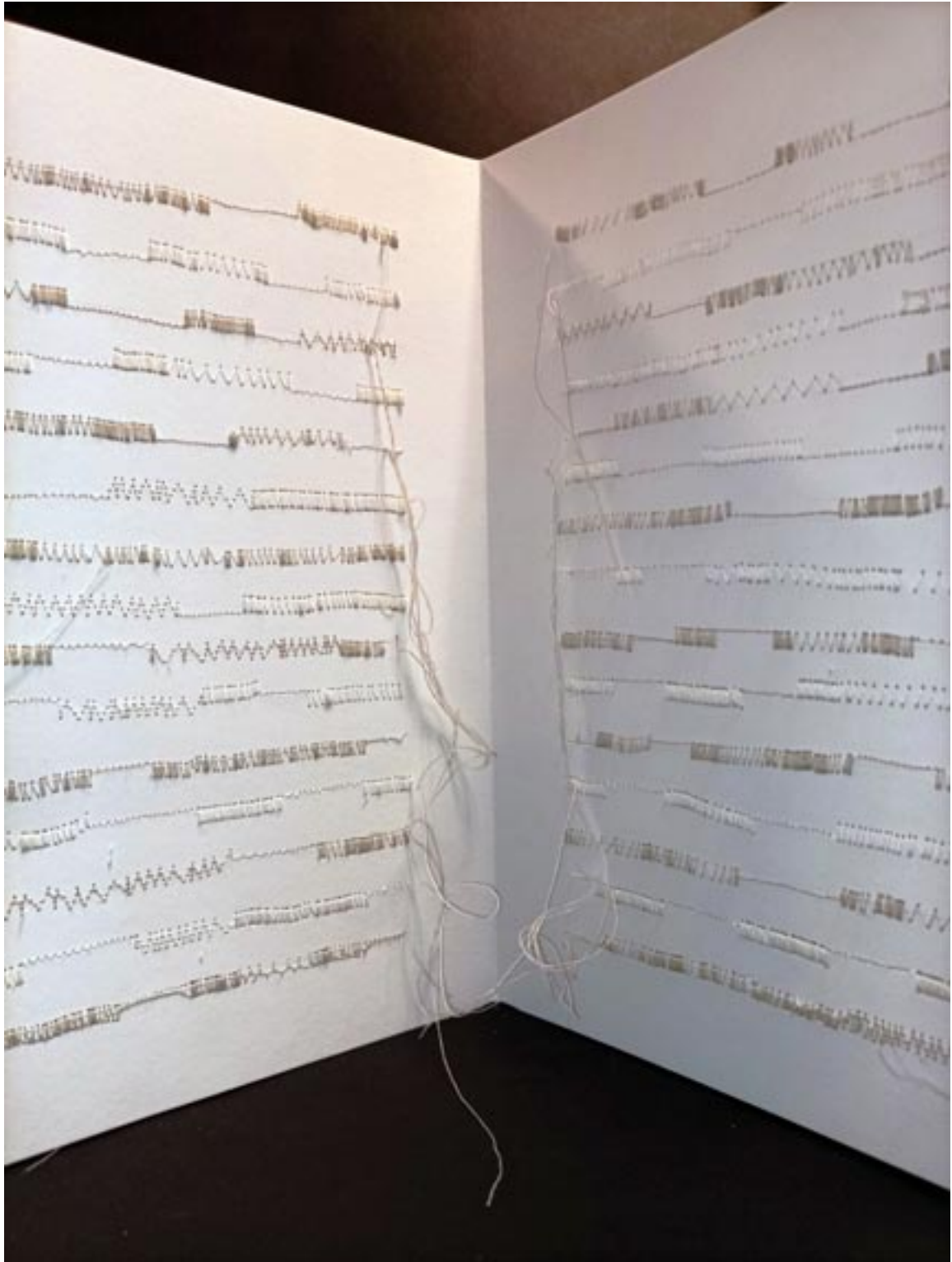

HILO CONDUCTOR.

Papel, hilo mixto.

50x50 cm.

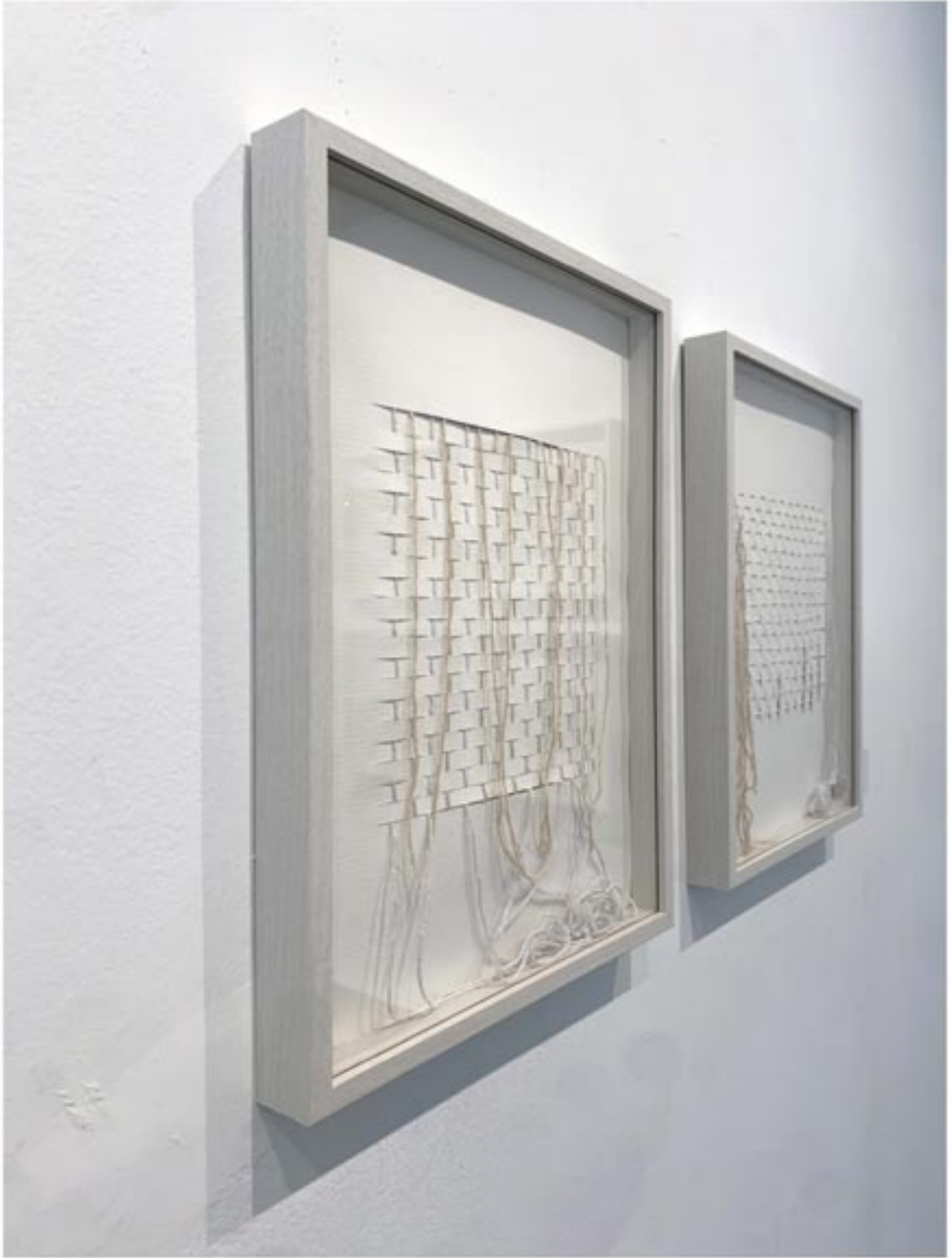

EN PARALELO.

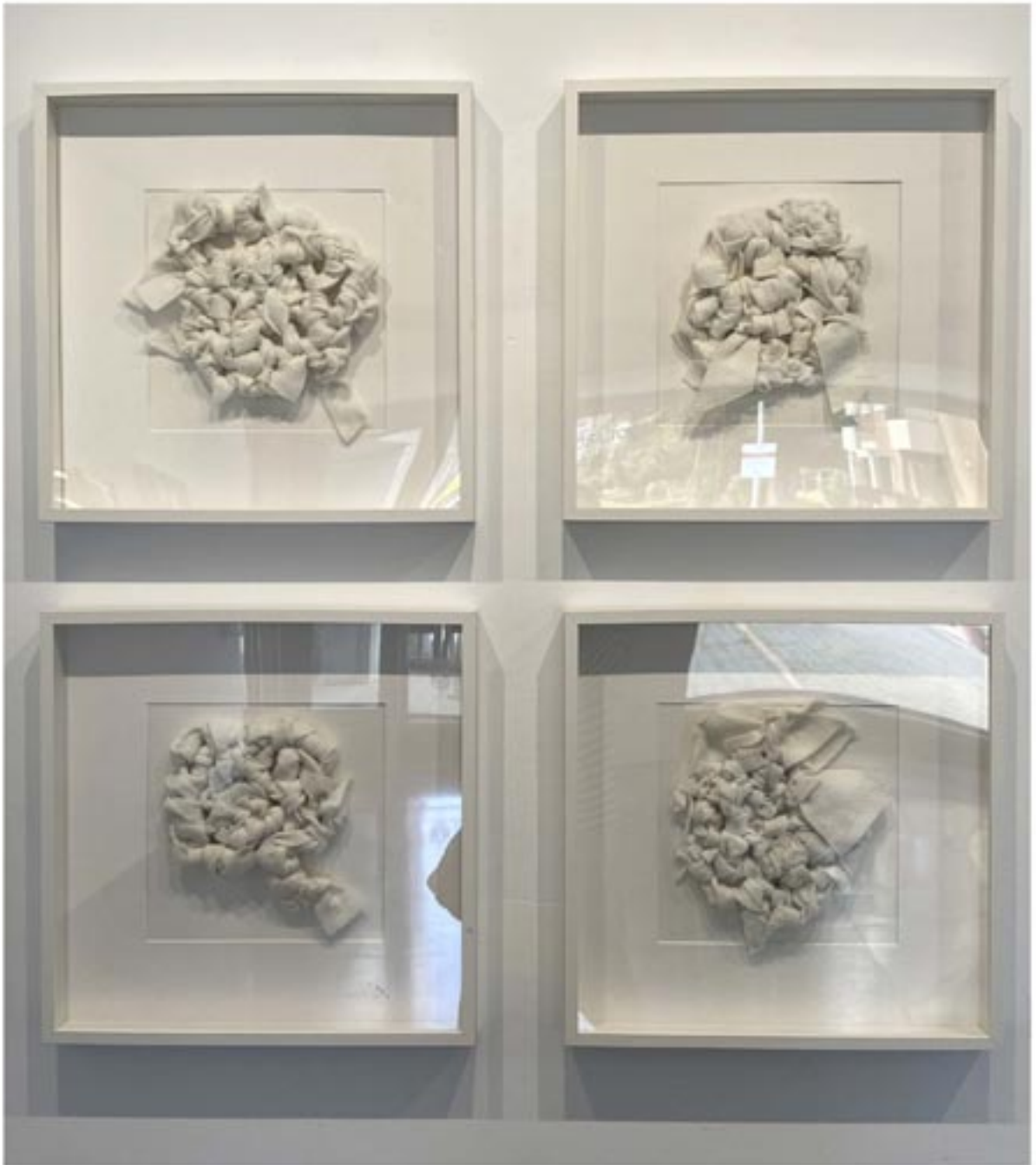
Papel, hilo de algodón.
42 x 30 cm (x6)

ENREDADOS.

Muletón.

50 x 50 cm (x4)

CONSTRICCIÓN.
Muletón, hilo encerado.
50 x 50 cm.

VESTIGIUM.

Piedra jabón, madera, cristal.
30 x 22,5 cm.

CORTADURAS.

Algodón, poliéster, lamé.

50 x 50 cm. (X6)

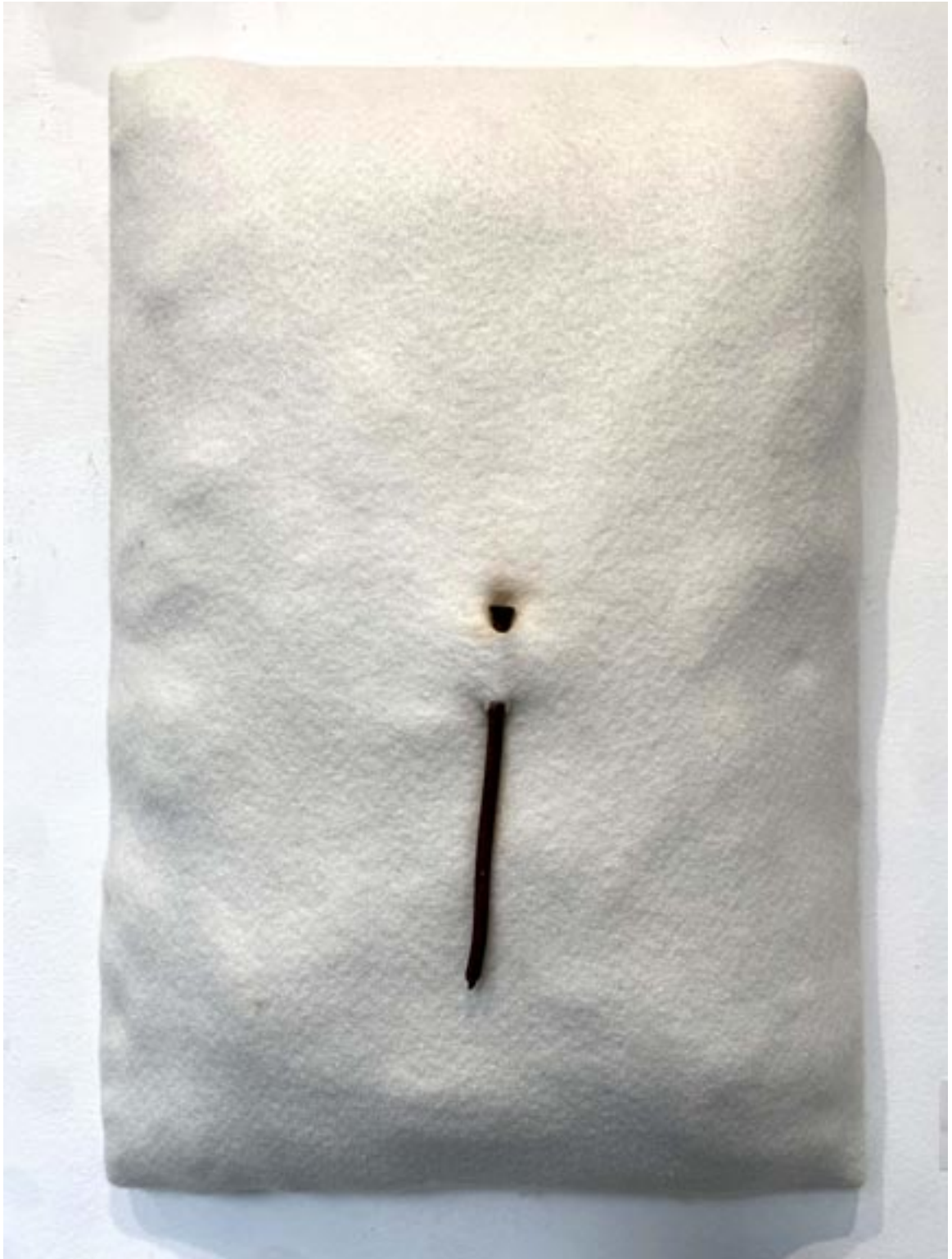
MARCAS.

Muletón, hierro, algodón, madera.

Medidas variables.

HINCAR.
Papel, latón.
Medidas variables.

SAJAS.

Muletón, hierro, algodón, madera.

260 x 160 cm.

SIN TÍTULO.

Linograbado digital. (Técnica desarrollada por el Prof. José Fuentes)

80 x 60 cm

PARTIDA INVISIBLE.

Hilo de algodón, hilo metálico, lino.

50 x 50 cm. (x2)

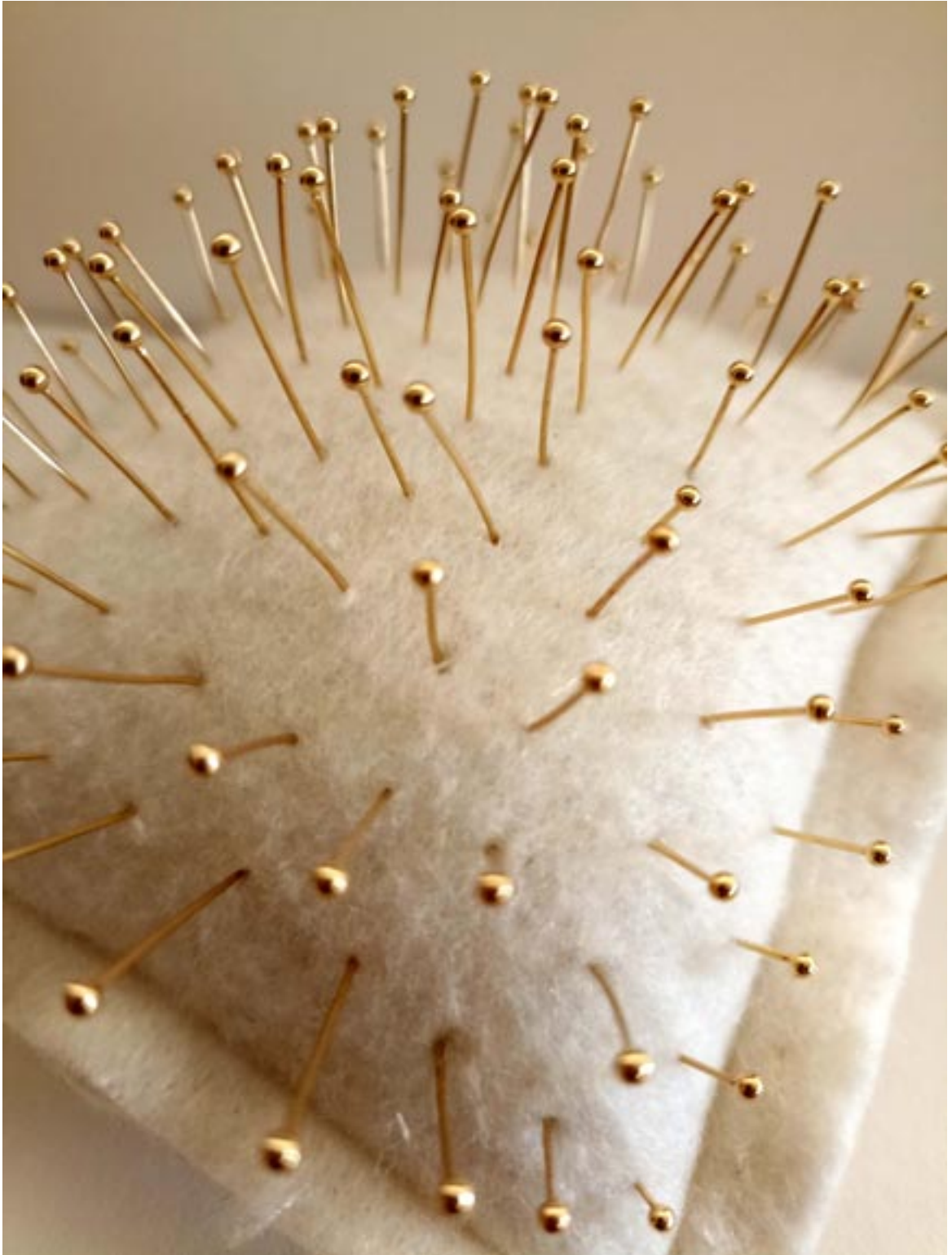
SINFONÍA.

Papel, hilo metálico.

120 x 40 cm.

AGUJETERO.

Muletón, acero, cristal, madera.

18 x 25 cm.

URDIMBRE.

Muletón, acero (instalación).

Medidas variables.

CRISÁLIDA.
Papel, latón.
Medidas variables.

RAQUEL PUERTA-VARÓ.

Alicante, 1981

Es Doctora en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández (UMH) y Especialista en Museología y Arte Contemporáneo por la Universidad de Alicante (UA). Ha sido docente e investigadora en el Área de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Altea (UMH), y ha formado parte del Grupo de investigación FIDEX (UMH), centrando su estudio, desde una perspectiva artística, en la diversidad y la identidad del individuo. En la actualidad es Profesora Contratada Doctora en el Área de Dibujo del Departamento de Historia del Arte/ Bellas Artes de la Universidad de Salamanca (USAL), así como es miembro investigador del Instituto en Arte y Tecnología de la Animación (ATA).

Sus investigaciones en el marco teórico y práctico, versan en torno a los volúmenes no exentos en la superficie vertical. Su obra se desarrolla formalmente en relación a materiales rígidos y semi-rígidos como soporte plástico a partir del concepto de tridimensionalidad, habiendo publicado diversos escritos en torno a estos aspectos.

Ha participado en exposiciones nacionales e internacionales tanto de manera individual como colectiva, en muestras como "Liberaciones de realidad//Liberaciones de identidad//Liberaciones de espacio", "Sinfonía de Ausencias y Presencias", "Una mirada", "Percepciones" (Alicante) y el "Festival de Arte Contemporáneo Artnit" (Mallorca), el "Percurso d'arte Castiglione di Palombara Sabina" (Roma), "Destrenzando Realidades" (Museo Castillo-Fortaleza Santa Pola, Torre dels Ducs de Medinaceli de El Verger, Centre d'Art Taller Ivars de Benissa, La Casa del Cable de Jávea), "Arte Cisoría" (proyecto con itinerancia internacional destacando lugares como Alicante, Salamanca, Albacete, Michoacán o Sardegnia) o "El grabado con láser Homenaje al Museo Etnográfico de Castilla y León" (proyecto con itinerancia internacional).

Ha expuesto sus creaciones en ciudades de España, Italia, Portugal o México. Sus piezas se incluyen en múltiples catálogos y libros y ha sido premiada en diversos certámenes, como El Premio Arte & Restauero (Romanico e Barocco in Puglia, Italia), Encuentros de Arte Contemporáneo EAC, Arte en la Casa Bardin, el Premio de Escultura en Piedra Fundación Levantina, o el Premio "Miradas" Fundación Alió. Asimismo, ha sido beneficiaria de dos Becas de Investigación de la Cátedra Antoni Miró de Arte Contemporáneo (UA). También destaca su contribución a congresos de Arte Contemporáneo como "I Congreso de Investigación y Creación en Arte Contemporáneo" 2018 o "XII Congresso Internacional CSO'2021" y sus publicaciones tales como "Mar Nuestro. Una mirada multidisciplinar y abierta. Cuadernos del MUBAG" o el libro titulado "Antoni Miró, artista i gestor cultural: Dimensió i impacte d'un compromís" y ha desarrollado labores de coordinación y comisariado, en más de treinta ocasiones, de diferentes muestras artísticas en diversos centros de arte y museos.

Exposiciones y Concursos Individuales:

2004 "Espacio Demolición". Sala de Exposiciones Biblioteca Municipal de Campello, Alicante. 2004 "Corpus Corruptus". Sala de Exposiciones Parque Monte Tossal. Patronato de Cultura. Alicante.

2004 "Espacio Demolición 11". Sala de Exposiciones Hangares del Ferrocarril FGV. Facultad de Bellas Artes, Altea. Universidad Miguel Hernández, Elche.

2006 "Visiones del Pasado". Sala de Exposiciones Forn Cultural de Petrer. Petrer. Alicante. 2006 "Visiones del Pasado 11". Sala de Exposiciones Parque de la Ereta. Patronato Municipal de Cultura.

2009 "Paisajes Internos". Sala de Exposiciones del Centro Social San Vicente del Raspeig. Alicante.

2010 "Paisajes Internos 11 ". Sala de Exposiciones Colegio de Médicos de Alicante. Palacio de Congresos de Alicante. Alicante.

2010 "Paisajes Internos 111 ". Sala de Exposiciones Salón Octogonal. Casino de Monóvar. 2011 "Sinfonía de Ausencias y Presencias".* Sala de Exposiciones Fundación FRAX. L'Alfàs del Pi. Alicante.

2021 "Percepcions". Centre Ovidi Montllor, Alcoi.

Exposiciones y Concursos Colectivas:

2000 "Exposición Colectiva Pinturas 2x2". Sala de Exposiciones Hangares del Ferrocarril FGV. Facultad de Bellas Artes, Altea. Universidad Miguel Hernández, Elche.

2002 "Exposición Colectiva Taller de Mezzotinto". Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación de Alicante.

2003 "Exposición Colectiva Alumnos de Bellas Artes". Café Loft. Playa de San Juan. Alicante. 2004 "Certamen UMH-Iberdrola". * Sala de Exposiciones Palacio de Calahorra. Elche.

2004 "Muestra de Video-Arte 2004". Sala de Exposiciones Casa de Cultura l'Alfàs del Pi. l'Alfàs del Pi. Alicante.

2008 "XXII Concurso de Diseño Gráfico, Carnaval 2008".* Sala de Exposiciones Casino de Alicante. Alicante.

2009 "Figuras del Exceso y Políticas del Cuerpo. Nereida".* Sala de Exposiciones rectorado y Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, Elche.

2009 "EAC. X Concurso Encuentros de Arte Contemporáneo '09".* Sala de Exposiciones Sempere. Museo de la Universidad de Alicante, MUA.

2009 "Exposición HerÉTIC@S # biZ@RR@AS. Grupo de Investigación Fidex".* Sala Alcabons y les Rotes. Palau de Al tea Centre D •Arts.

2009 "Arte y Diseño 09. Quinto Concurso de Arte y Diseño Gráfico".* Sala de Exposiciones Diputación de Alicante.

2010 "... Y el Verbo se hizo Arte". 1 Foro Cultural y del Libro de la Marina Alta. Antiguo Claustro del Convento de la Iglesia de San Antonio de Denia. Denia. Alicante.

2012 "Exceso de Fidex en Frax 2011-2012".* Sala de Exposiciones Fundación FRAX. Playa del Albir. l'Alfàs del Pi.

2012 "Corpus Fidex en Aifos 2012".* Sala de Exposiciones Aifos. Edificio de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante.

2013 "CórteX de Fidex en Es Polvorí 2013-2014".* Sala de Exposiciones Es Polvorí, Ibiza. Ibiza.

2014 "Plexo de Fidex en Ca Lambert 2014."* Sala de Exposiciones Ca Lambert, Jávea, Alicante. 2014 "El Aula Invertida: Estrategias Pedagógicas y Prácticas Artísticas". Fundación La Posta, Valencia.

2015 "Extensión de Fidex en la Casa del Cable", Centre D•Art Casa del Cable, Jávea,

2016 "Arte Cisoría". Itinerante: Centro Cultural Clavijero, Morelia, Michoacán, México (2016-17). Simposio Internacional de Arte Contemporáneo, Ciudad de Guarda, Portugal (2016), Museo de San Juan de Dios, Orihuela, Alicante (2016), Sala de Exposiciones 'Cielo de Salamanca' - Patio de Escuelas Menores, Salamanca (2016); Sala Exposiciones Museo del Mar, Santa Pola, Alicante(2015); Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante (2015); Galería del Liceo Artístico, Cerdeña, Italia (2015); Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete (2014); Centre d•Art Taller d•Ivars de Benissa, Alicante (2014); Museo Arqueológico y de Historia de Elche

"Alejandro Ramos Folqués" (MAHE) (2014).

2017 "Esculturas en Piedra Natural", Centro de Interpretación del Mármol y Vino de Pinoso, Alicante. "Esculturas galardonadas y finalistas de los I Premios Fundación LevantinaUMH", Centro Cultural Gómez-Tortosa de Novelda, Alicante.

2020 Performance colectiva "Scala aequalitas", Casa de Cultura l'Alfàs del Pi

2021 Exposición – performance colectiva "Libera", "Destrenzando realidades", Convocatoria Internacional Castillo Fortaleza Museo del Mar, Santa Pola.

2021 Exposición – performance colectiva "Libera", "Destrenzando realidades", Torre dels Ducs de Medinaceli, El Vergel.

2021 Exposición – performance colectiva "Libera", "Destrenzando realidades", Centre Cultural Taller d'Ivars, Benissa.

2023 Exposición – instalación colectiva "Libera", "Semiótica efímera. Destrenzando realidades", Casa del Cable, Jávea.

2023 "Homenaxe a Picasso. O linogravado dixital". Museo do Gravado de Artes (Ribeira), A Coruña.

2024 "8M 8+2 Livros de Artista - Exposição coletiva". Biblioteca do Colégio do Espírito Santo Universidade de Évora. Évora, Portugal.

Premios:

2004 "Certamen UMH-Iberdrola", Elche. Alicante.

2005 "Premio Arte & Restauro (Romanico e Barocco in Puglia)" concedido por Rotary Internacional Comitato Interpaese Italia-España. 2005. Bari (Italia).

2008 "Beca Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico" (Resolución Rectoral570/08 de 3 de diciembre de 2008). Entidad que financia Bancaja.

2009 "X Concurso Internacional Encuentros de Arte Contemporáneo.

2009 Seleccionada para Exposición Colectiva. Instituto Alicantino de Cultura Juan GilAlbert. Diputación de Alicante. Museo Universidad de Alicante.

2016 "Arte en la Casa Bardín". Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Diputación de Alicante. "I Premios de Escultura en Piedra Fundación Levantina-UMH". Accésit en Técnica y Competencia. Alicante.

2017 Art Nit Campos. 6ª edición. Festival de Arte Contemporáneo y Emergente. Mallorca. 2017 Accésit en técnica y competencia. I Premios Escultura en Piedra. Obra: "Muro de seguridad". Fundación Levantina. Alicante

2017 desenvolupades al llarg de la seua trajectòria per Antoni Miró i la repercussió que van tenir en la recuperació i el foment de l'art contemporani i en la recuperació i la projecció dels i les artistes del moment". Ajuda Projecte "Antoni Miró, artista y gestor cultur al: dimensión e impacto de un compromiso."

2018 XI Certamen Nacional y VIII Internacional de Pintura "Miradas". Fundación Jorge Alió. Alicante.

2018 "Convocatòria pública de dos ajudes d'investigació al voltant de les diferents activitats desenvolupades al llarg de la seua trajectòria per Antoni Miró i la repercussió que van tenir en la recuperació i el foment de l'art contemporani i en la recuperació i la projecció dels i les

2018 Art Nit Campos. 7n edición. Festival de Arte Contemporáneo y Emergente. Mallorca.

2019 Seleccionada Art al Vent XVI. Gata de Gorgos. Alicante.

2019 Art Nit Campos, 8ª edición. Festival de Arte Contemporáneo y Emergente. Mallorca, España. 2019 Premi Internacional de Belles Arts Sant Jordi 2019. Fundació Perelló. Lleida.

2020 Selección proyecto expositivo Libera. Espai d'Art CA LAMBERT, Xàbia, Alicante.

2020 Selección proyecto expositivo Libera. Sala Exposiciones Castillo Fortaleza del Museo del Mar, Santa Pola, Alicante.

2021 Selección proyecto expositivo Destrenzando Realidades. Sala Exposiciones Torre dels Ducs de Medinaceli. Verger, Alicante.

2021 Selección proyecto expositivo Percepcions. Raquel Puerta Varó. Sala Exposiciones Centre Cultural Ovidi Montllor. Alcoi, Alicante. Càtedra Antoni Miró, UA.

2021 Selección proyecto expositivo Destrenzando Realidades. Sala Exposiciones Centre d'Art Taller d'Ivars. Benissa, Alicante.

2023 Selección proyecto expositivo "Semiótica efimera. Destrenzando realidades", Casa del Cable, Jávea.

Coordinación Exposiciones:

2006 Coordinación de la Exposición "El Paso. 50 Años". Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG). Alicante 2006.

Estancias en centros extranjeros:

2005 Premio de Arte y Restauración: Románico y Barroco. II Edición. La Puglia, Bari. Italia. 2017 Estancia Investigadora Accademia Di Belle Arti de Roma.

Más información en:

[Instagram: \[@puertavaro \]](#)

