

Exposición

Teresa Lanceta. Tejer como código abierto

06 oct. 2022 — 12 feb. 2023

Teresa Lanceta, *Ese olor*, 2019 (cara)

Dossier de prensa
Institut Valencià d'Art Modern

IVAM

Exposición

Teresa Lanceta. Tejer como código abierto

06 oct. 2022 — 12 feb. 2023

Comisariado: Nuria Enguita
y Laura Vallés Vilchez

GENERALITAT
VALENCIANA

TOTS
A UNA
veu

IVAM

Patrocinador

Coproducida con

Teresa Lanceta.

Tejer como código abierto

Teresa Lanceta. Tejer como código abierto recorre la trayectoria de la artista, pionera del arte textil contemporáneo en España, desde los años setenta hasta la actualidad a través de 150 obras, incluyendo una amplia selección de sus tapices, lienzos, pinturas, dibujos, escritos, audios y vídeos. Se trata de la mayor retrospectiva dedicada a la artista que, tras su paso por el Macba, se expone en el IVAM hasta el 12 de febrero de 2023.

Junto a su obra la muestra explora el interés de Lanceta por formatos colaborativos a partir del diálogo que establece con una serie de cómplices, entre los que se encuentran los artistas Olga Diego, Pedro G. Romero y Xabier Salaberria; la comisaria Leire Vergara; el colectivo La Trinxera; la cineasta Virginia García del Pino; el artista y pensador Nicolas Malevé y el instituto de secundaria Miquel Tarradell, con quien lleva años desarrollando el proyecto *Los oficios del Raval*.

El acto de tejer es para Teresa Lanceta un arte ligado a la vida porque el textil es un lenguaje que no solo cuenta historias, sino que construye mundos. Para ella, tejer se formula como un código abierto de ruptura y repetición desde el que leer, transformar y transmitir un conocimiento que es siempre complejo y plural. Se trata de un conocimiento «técnico», de una *téchne*, que depende de un contexto geográfico, cultural y humano determinado, sea este el barrio del Raval en Barcelona —en el que Lanceta vivió— o el Atlas Medio —que frecuentó anualmente durante tres décadas. Lugares a los que Lanceta regresa movida por su interés por el trabajo de las mujeres, a través de la comunicación no verbal de historias y afectos.

En la práctica de Lanceta se observa la construcción de una narrativa popular que se asemeja a la que recoge Anni Albers en su libro *On Weaving* (1965), sobre su andadura por varias comunidades mexicanas. Como Albers en Monte Albán (Oaxaca), Lanceta reconocía en el Atlas Medio las técnicas tradicionales a las que también se sentía próxima, que miran lo popular, lo ancestral, la cotidianidad de lo sensible y se acercan a la representación matérica de lo intangible.

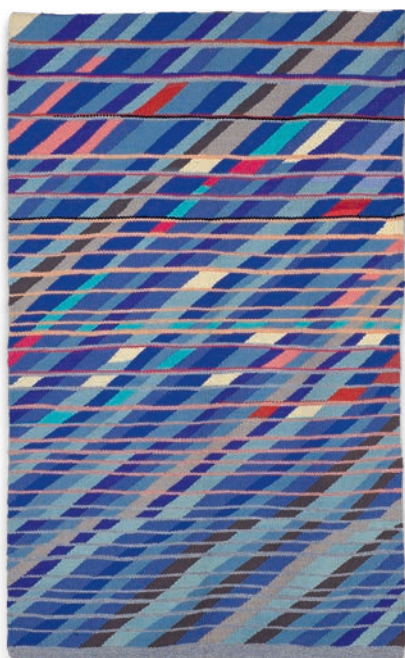
La exposición no sigue un orden cronológico, sino que propone una aproximación a una serie de proyectos que va hilvanando una narrativa con la intención de fijar la voz de la artista. El punto de partida es una primera sala donde se presentan piezas de gran formato suspendidas, como flotando en el aire, realizadas desde los años setenta hasta la actualidad. A partir de esta introducción la exposición se organiza en cinco salas y su recorrido se ordena a partir de parejas de conceptos, en otro tiempo antagónicos, presentes en la producción de Lanceta: colectividad y autoría, tradicionalmente entendidos desde una visión exacerbada de lo individual; remediación e historia, esto es, la capacidad de negociar pasados todavía presentes que incomodan; performatividad y materia, que sitúan las labores en un espacio de experiencia común de cuerpos y objetos que reconocen el cuidado en el trabajo; y, finalmente, oralidad y biografía, que ponen de manifiesto las enseñanzas feministas según las cuales el arte es una práctica de vida. En este sentido, el trabajo de Lanceta es un trabajo memorable: su potencial crítico reside en su capacidad para construir memoria.

Navajo I, 1990

TEJIDOS (1972-2022)

En la primera sala de la muestra cuelgan dos inmensos murales hecho con decenas de tejidos realizados desde finales de los setenta hasta hoy. Esta instalación pone de manifiesto que tejer es un código binario —la conjunción de urdimbre y trama—, que incorpora tanto una intimidad personal como una intimidad cósmica: presenta modos de ser, pensar y habitar el mundo,

Tazacorte, 1994

Granada oro, 2002

Compenetraciones, 1998 y *Sin título, 2*, 1998

así como ritos y labores. Cuenta Lanceta que tejer es un proceso estructural que posibilita la creación simultánea del lenguaje y el objeto. Un código de carácter universal que va desarrollando ideas, incorporando relatos, marcando estados de ánimo, propiciando tiempos íntimos y tiempos colectivos. Un código abierto que la artista hace suyo en un arte ligado a la vida. A diferencia de los intereses de la época, el desarrollo de alfombras como «arte útil» plantea una reflexión ecológica avanzada a su tiempo y abraza la sostenibilidad.

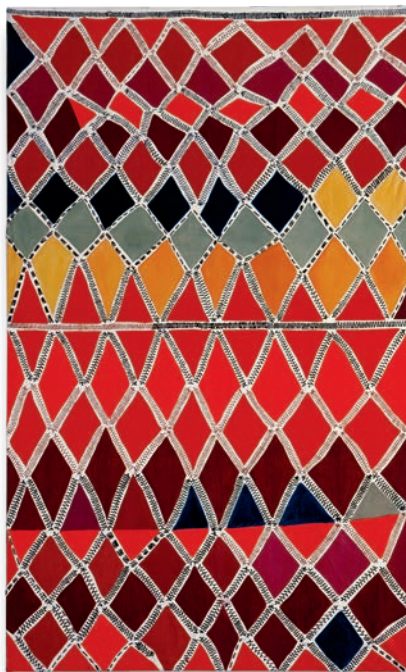
NO COMPRES LAS HORAS (1987-2015)

La segunda sala presenta una investigación de tres décadas a partir de la tradición textil del Atlas Medio. A mediados de los ochenta Teresa Lanceta conoce a Bert Flint, y esta amistad la lleva a realizar una serie de viajes que le posibilitan entender que los tejidos originales de las mujeres bereberes constituyen un medio idóneo para reflexionar sobre el tejido como código abierto. La noción de colectividad se intensifica en su trabajo, como también el aprecio hacia las artes consideradas «menores» en Occidente. Lanceta reconsidera lo ornamental como una parte estructural de la obra, pero a la vez como protección de la materia prima a través de la vinculación afectiva y la durabilidad del objeto.

Handira II, 1997

A partir siempre de un elemento concreto del Atlas Medio como una *bandira*, la artista va desarrollando sus propios tejidos, no tanto para versionar aquellos, sino para señalarlos.

Atlas Medio II, 1999

*Descendimiento, Albacete-
Palencia-USA, 2005*

LA ALFOMBRA ESPAÑOLA DEL SIGLO XV (2004-2019)

Otra historia y otra tradición reconoce *La alfombra española del siglo XV*, que recoge una serie de dibujos realizados con lápices de colores sobre papel negro, así como unas alfombras y cerámicas inspiradas en la esplendorosa industria de ejecución morisca que abastecía los palacios de los grandes señores cristianos en Albacete y Cuenca. En estos, la rica geometría

*Chinchilla o Hellin, s. XV-
Detroit, s. XX, 2004*

La Orden de la Banda I, 2004

quedaba mermada por el protagonismo de los temas religiosos, como el de *Anunciación a la Virgen* de Berruguete.

Las estructuras de esta ornamentada serie son cerradas: frente a la idea de campo extendido que presentan las alfombras persas o las rurales, en las alfombras españolas el campo central está empequeñecido, delimitado por numerosos y potentes marcos que constriñen el centro, en ocasiones interrumpido por los escudos heráldicos de los señores cristianos que las compraban.

EL PASO DEL EBRO (2013-2015)

La tercera sala muestra *El paso del Ebro* (2013-2015), realizado en colaboración con La Trinxera. Este trabajo articula una vivencia que aúna memoria colectiva y experiencia personal, ya que reflexiona sobre la batalla del Ebro

El paso del Ebro, 2013-2015 (detalle)

Corbera d'Ebre

de 1938, los recuerdos de la familia materna de la artista, procedente de esa zona, y los viajes semanales entre Alicante y Barcelona durante los siete años durante los que fue profesora en la Escola Massana, entre 2013 y 2020.

Escritos diarísticos, fotografías, un vídeo y cinco tejidos —entre los que destaca el que la abuela de la artista empleaba para guardar el pan— desvelan un pasado de miedo y de violencia, cuyas consecuencias de supervivencia se observan en los artilugios procedentes de La Trinxera.

TRABAJO DE ESTUDIO (2020-2021)

La muestra continua con *Trabajo de estudio*, que reúne los registros de veintinueve encuentros virtuales que tuvieron lugar cronológicamente durante el curso 2020-2021 entre Teresa Lanceta y Leire Vergara. Los temas tratados en esos encuentros abarcan un arco temporal que se extiende desde la década de los setenta (en la que Lanceta comenzó a tejer y Vergara nació) hasta el presente. A partir de los objetos que cada una de ellas aportaba a las sesiones estas narrativas construyen historias, individuales o colectivas, desde la sociología, la antropología y el arte.

Utensilios de la Guerra Civil
de la colección permanente de La Trinxera

LOS OFICIOS DEL RAVAL (2019-2022)

En la misma sala se encuentra el proyecto *Los oficios del Raval* (2019-2022), una colaboración entre Teresa Lanceta, Nicolás Malevé, los alumnos y profesores del IES Miquel Tarradell y el departamento de Educación del Macba. El proyecto consiste en la elaboración colaborativa de un mapa digital basado en las historias de trabajo, las vivencias, recursos y afectos de los participantes y de sus familias. Pretende poner de relieve las múltiples miradas y trayectorias que confluyen en un lugar importante para cada participante —el Raval—, así como dejar constancia que se desplazan cuando la gente se traslada a otro lugar.

Plaça Reial, 2020

ESPERANDO EL PORVENIR (1984-2022)

En la quinta, y última sala, se muestra un conjunto de obras que surgen de las vivencias de la artista en el Raval de Barcelona, el antiguo «barrio chino», en el que vivió entre 1969 y 1985 y al que, décadas más tarde, volvió como profesora de arte de la Escola Massana. Una serie de telas marcadas por los colores rojo y negro se disponen a modo de paredes y nos invitan a adentrarnos en sus calles y a la vez recordar

*Herodes. Las amigas y
Herodes. Los cangrejos, 1992*

Barcelona - Plaça Reial, 13, 1984

algunos de los lugares en los que residió la artista: *Jerusalén 8* (1984), *Plaça Reial 13* (1984), *Garduña 9* (2000), *Hospital 56* (2019) y *Obradors 5* (2020). Se escuchan de su propia voz vivencias de un barrio que es un palimpsesto de historias de vida. Historias que le llevaron a trabajar sobre lo roto, las cosas destruidas y los remiendos, como se aprecia en su serie *Cosidos*.

Hospital, 56, 2019

Cuadras/Gallinero en la Bergen Assembly, 2019

GALLINERO (2019)

Gallinero muestra una obra realizada en colaboración con Pedro G. Romero: un tapiz que evoca el mosaico de la Curia romana elaborado con la técnica de la jarapa a partir de viejas prendas de amigos y vecinos de la artista sobre el que habitaron, temporalmente, un conjunto de gallinas. Aunque los romanos nos dieron el sistema de reglas que constituyen aquellos que llamamos «derecho», esta propuesta nos recuerda que fueron precisamente estos pollos, con sus danzas sobre suelos de geometrías similares, los que en última instancia ratificaron las leyes.

LAS CIGARRERAS (2011-2022)

La Sala de la biblioteca acoge la película *Las cigarreras* (2011-2022), editada por Virginia García del Pino, que recoge recuerdos y opiniones de las trabajadoras de la fábrica de tabacos

de Alicante, una vez cerrada. Cuando esta abrió en 1801, Alicante era una ciudad amurallada con un pequeño puerto. Situada extramuros, la fábrica se nutrió de mujeres de los barrios más humildes de la ciudad y de las poblaciones agrícolas colindantes. Mujeres que sustentaron esta industria con largas jornadas de trabajo liando cigarrillos a mano y, cuando la industrialización se impuso, haciendo cigarrillos al frente de las máquinas. La convivencia estrecha alargada en el tiempo hace que compartan experiencias y que se genere una amistad. Ser cigarrera era un modo de vida, con una arraigada solidaridad entre compañeras y una conciencia propia. La leyenda cigarrera se basa en la forja de fuertes personalidades construidas a través del esfuerzo y la ayuda mutua.

Las cigarreras, 2011/2022 (detalle)

TERESA LANCETA

Es licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona y doctorada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Su obra se expresa a través del tejido, la pintura, el dibujo, el video y la escritura. El arte popular textil, los tejidos del Atlas Medio y la alfombra española del siglo XV conforman su práctica. Entre el 2013 i el 2020 fue profesora en la Escuela Massana de Barcelona. Ha vivido y trabajado en Barcelona, Madrid, Sevilla, Marrakech, La Palma, Alacant y Mutxamel, donde vive actualmente. En 2011 lleva a cabo el proyecto audiovisual *Cierre es la respuesta*, y en 2012, la investigación *De mi madre he heredado. Mujeres e industria tabaquera en Alicante*, galardonada con el premio Bernat Capó. Su trabajo escritural la lleva a contribuir en numerosas publicaciones i a colaborar con revistas como *Concreta* y *Dardo*. Hace un tiempo que ha empezado unas relaciones que van más allá de la colaboración y que ella llama «coautoría» o «autoría compartida»: una forma de trabajar en común con otras personas o instituciones.

Exposiciones individuales (selección)

- 2022 *Teixir com a codi obert*. MACBA, Barcelona, y IVAM, Valencia
- 2019 *La alfombra española del siglo XV*. Galería Espacio Mínimo, Madrid.
- 2016 *Adiós al rombo*. La Casa Encendida, Madrid, y Azkuna Zentroa, Bilbao
- 2001 *Tejidos abstracción*. Museo Textil de Terrassa, Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza i Museo de Teruel
- 2000 *Tejidos marroquíes. Teresa Lanceta*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, y Villa des Arts, Casablanca
- 1996 *Teresa Lanceta. Valderrobres*, castillo de Valderrobres. Museo de Teruel
- 1994 *Mujeres con rajo*. Universidad de Valencia
Juegan los hermanos. Museo de Bellas Artes Gravina, Alicante
- 1990 *Teresa Lanceta*. Galería Buades, Madrid

- 1989 *La alfombra roja*. Museo Textil y de Indumentaria, Barcelona
- 1988 *Teresa Lanceta*. Galería Rafael Ortiz, Sevilla
- 1983 *Teresa Lanceta*. Museo de Arte Moderno de la Diputación de Tarragona

Exposiciones colectivas (selección)

- 2021 *Actualli, the Dead Are Not Dead*.
Württembergischer Kunstverein, Stuttgart
- 2020 *Hiperespais*. Bombas Gens Centre d'Art, Valencia
El sauce ve de cabeza la imagen de la garza. Tenerife Espacio de las Artes, Tenerife
Aplicación Murillo: Materialismo, charitas, populismo. Convent Santa Clara, Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla y Hospital de los Venerables Sacerdotes, Sevilla
- 2019 *Live Creature*. Kunsthalle, Centre d'art contemporain Mulhouse
Actually, the Dead Are Not Dead. Bergen Assembly, Bergen
- 2018 *¿Ornament =delicte?* Bombas Gens Centre d'Art, Valencia
Notificacions. Centro del Carme Cultura Contemporánea, Valencia
Máquinas de vivir. CentroCentro, Madrid, y La Virreina Centro de la Imagen, Barcelona
Tè toca a ti. Espai d'Art Contemporani de Castelló
- 2017 *VIVA ARTE VIVA*. 57 Bienal de Venecia
- 2015 *La réplica infiel*. CA2M – Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles, Madrid
- 2014 *How to (...) Things that Don't Exist*. 31 Bienal de São Paulo
El contrato. Azkuna Zentroa, Bilbao
- 2011 *De l'ombre à la lumière*. Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine, Angers
- 2009 *Escola Catalana de Tapís. El tapís contemporani català*. Museo de Sant Cugat-Casa Aymat, Sant Cugat
II Bienal de el Cairo, Ministerios de Cultura Egipto, el Cairo
- 1994 *Arts Textiles Populaires en Méditerranée*. Université de Toulouse Le Mirail, Tolosa de Llenguadoc
- 1977 *El tapís a Catalunya al segle XX*. Fontana d'Or, Gerona

Si no se indica lo contrario, las obras son de la colección de la artista

ACTIVIDADES

Presentación de la exposición a cargo de la artista Teresa Lanceta y las comisarias Nuria Enguita y Laura Vallés Vílchez

Fecha: 6 de octubre, 19 h
Lugar: Auditorio

Ellas son las peligrosas. Iniciativa sexual femenina

Fecha: 23 de diciembre

Subir y bajar escaleras

Teresa Lanceta y Pedro G. Romero se unen en coautoría para presentar *Subir y bajar escaleras*, una actuación en vivo que contará con la participación de las bailaoras Javiera de la Fuente, Fuensanta «La Moneta» y Ana Morales.

Fecha: 27 de enero

Visitas comentadas los fines de semana

Consultar fechas en web

PUBLICACIÓN

Con motivo de la exposición se edita un catálogo que documenta la exposición de Teresa Lanceta, incluyendo sus proyectos en coautoría, una conversación con las comisarias y las contribuciones de Nuria Enguita, Miguel Morey, Bonaventure Ndikung y Laura Vallés Vílchez.

Institut Valencià d'Art Modern
Centre Julio González
Guillem de Castro, 118
46003 València

Contacto:
Departamento de Comunicación
comunicacion@ivam.es
T. 963 176 600

IVAM