

ARTISTAS DE BORDADOS MEXICANOS

HISTORIAS ENTRE HILOS

Te presentamos cuatro **artistas mexicanas**, amantes del bordado.

Bordado en alfombra

Foto de José G. Ortega Castro en Unsplash.
Catazajá, Chiapas, México. 2021.

POR: SOFIA FLORES

En el mundo del arte, cada forma de expresión encuentra su lugar para brillar y contar historias únicas. Los bordados mexicanos con sus colores vibrantes y diseños elaborados, son una forma de arte textil que ha sido parte integral de la cultura mexicana durante siglos y han cautivado al mundo por su belleza y profundidad cultural. A continuación, exploramos el trabajo de cuatro talentosas artistas mexicanas: Victoria Villasana, Viridiana Ortiz, Gimena Romero y Daniela Guzmán quienes han llevado este arte tradicional a nuevas alturas con su creatividad y pasión, añadiendo cada una su estilo y reflejando historias en sus obras.

EVOLUCIÓN DEL BORDADO EN MÉXICO

Durante la época prehispánica los aztecas y los mayas eran conocidos por su habilidad en telar, utilizando materiales naturales para crear textiles decorativos o prendas de vestir, los cuales eran altamente valorados y a menudo se intercambiaban como tributo o bienes de lujo. Después de la llegada de los españoles se introdujeron nuevas técnicas de bordado y con el paso del tiempo la diversidad regional en bordado se hizo presente en México, esto se refiere a que cada estado y comunidad tiene su propio estilo de tejido.

POR: SHELLEY PAULS

Victoria Villasana

El arte textil como expresión de identidad y conexión.

Victoria es una artista textil de instalaciones y arte urbano que explora principalmente la interconexión. Originaria de Guadalajara Jalisco, estudió en la ITESO para después trasladarse a Londres donde se formó como estilista floral de moda. Inició haciendo texturas bordadas sobre fotos como un pasatiempo, pero después comenzó a colocar dichas imágenes en las calles.

Influenciada por la historia, la cultura y las relaciones humanas, Victoria Villasana destaca como una artista que combina la tradición del arte textil mexicano inspirándose en la artesanía y las tradiciones textiles de México. Gracias a ello, ha logrado cautivar a audiencias de todo el mundo con su enfoque colorido en el bordado ya que sus piezas a menudo incorporan motivos tradicionales mexicanos.

“Los textiles **SON UN ELEMENTO TÁCTIL Y RECONFORTANTE** en nuestra psique, desde las piezas hechas por culturas ancestrales hasta las mantas que solían hacer nuestras abuelas”.

Lo que distingue el trabajo de Victoria es su capacidad para integrar el arte textil en contextos inesperados y contemporáneos. Un ejemplo de ello son sus intervenciones de arte urbano usando el espacio público como lienzo. Villasana añade capas de bordados a imágenes (en blanco y negro) y objetos existentes, creando una fusión única de arte callejero y textil. El dinamismo de su trabajo se deriva del modo en que sus bordados quedan sin cortar por debajo del marco, confiriéndole así a la imagen una estética surreal e imperfecta, también se destacan por su contenido emocional y conceptual. Muchas de sus piezas exploran temas de identidad, feminismo y conexión humana, transmitiendo mensajes poderosos a través de la combinación de imágenes y texto en sus bordados. Estas intervenciones transforman entornos urbanos ordinarios en lugares de belleza y contemplación. Gracias a ello, el trabajo de Victoria Villasana ha sido objeto de reconocimiento internacional, con exhibiciones en galerías de arte de renombre y colaboraciones con marcas y artistas de todo el mundo. Su capacidad para cruzar fronteras culturales y estéticas ha resonado con una amplia audiencia, consolidando su posición como una de las artistas más influyentes en el campo del arte textil contemporáneo.

Viridiana Ortíz

Pintando **con hilos**.

Viridiana Ortiz, conocida como “La Shula”, destaca como una artista que fusiona la tradición de los bordados mexicanos con una sensibilidad moderna y un fuerte mensaje social. Originaria de San Luis Potosí, México, sus principales intereses son la pintura y el bordado. La Shula ha logrado capturar la atención con sus obras que van más allá de lo estético, para contar historias profundas y provocativas.

A través de sus bordados, transmite mensajes de empoderamiento y resistencia; especialmente en relación con las mujeres y las comunidades marginadas. Sus obras a menudo son representadas por figuras femeninas fuertes, que desafían las normas de género y luchan contra la opresión. También aborda temas como la injusticia social, la violencia y la preservación de la cultura indígena, utilizando el arte como una herramienta para la conciencia y el cambio social, donde a menudo incorpora retratos y palabras que desafían las convenciones culturales y el diálogo.

“Más que bordar, mi técnica es **PINTAR CON HILOS**”.

La Shula ha tomado distintos talleres, así como diplomados en instituciones como: Centro de las Artes de San Luis Potosí Cen-

tenario y Bellas Artes. Sus trabajos han sido expuestos en el Palacio Municipal en dos de sus galerías, una en la Galería Teresa Caballero, su exposición individual “CARNES MUNDANAS” y en la Galería Juan Blanco, exposición individual “AL BORDE”. Fue Artista en Residencia en el Proyecto financiando por CONACULTA en la Casa de Cultura y Capacitación de la Fundación Veracruzana A.C. Actualmente realiza intervenciones de bordado y pintura en prendas que realiza para vender, imparte talleres de pintura y bordado, y sube contenido de su arte en sus principales redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook.

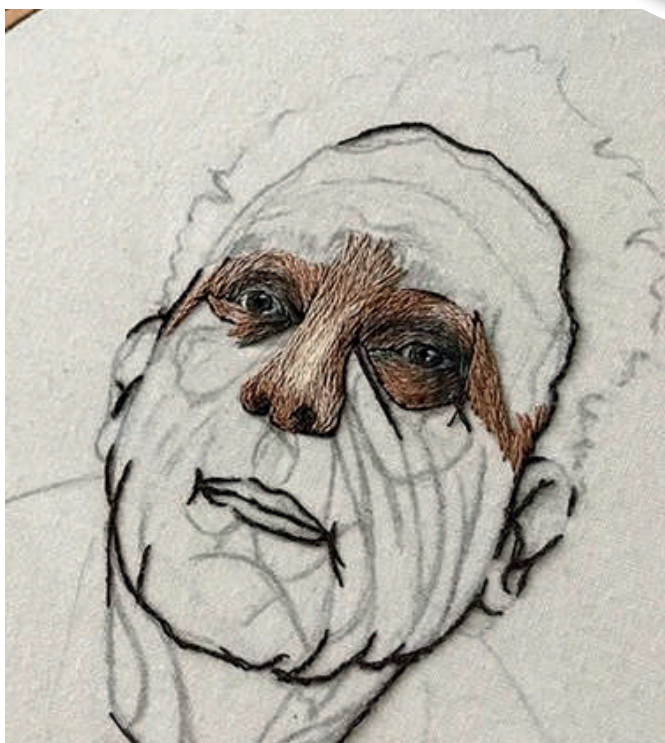

Viridiana Ortíz junto a su obra “Mal de ansias”

Junto con el proyecto colectivo “V de Venus” participó con su obra el 8 de Mayo en la exposición del Festival de Creadoras Visuales.

Gimena Romero

Bordando **historias**.

Gimena Romero es una artista originaria de la ciudad de México que dibuja con hilos, para ella el bordado es dibujo y el tejido es escultura. Descubrió su pasión por el bordado a temprana edad, inspirada por las tradiciones textiles de su cultura y el arte urbano que la rodeaba. Sus trabajos textiles los utiliza como medio de expresión elocuente. Estudió artes plásticas y visuales en México, en la Esmeralda. Después hizo la especialidad en ilustración y en bordado de Alta Costura, y ahora ha terminado la maestría en Artes Visuales con una tesis de investigación del bordado como técnica artística. Cuenta con seis libros publicados de literatura e investigación de bordado, ha estudiado muchos tipos de bordado, tales como alta costura en París, bordado con hilos de oro en Sevilla, bordados tenangos en Hidalgo.

Actualmente, Gimena Romero se destaca por su enfoque en la técnica del “puntillismo bordado”, una técnica meticulosa que utiliza puntos pequeños y repetitivos para crear obras detalladas y emotivas. Sus obras, que a menudo retratan paisajes urbanos y naturales, están impregnadas de una profunda sensibilidad y una atención meticulosa al detalle.

Una de las características más distintivas del trabajo de Romero es su capacidad para tejer narrativas a través del bordado. Para ella, la literatura también tiene un papel central, por ello asegura que sus bocetos provienen de la palabra escrita desde su primera exposición individual en la que basó su obra en el cuento “La casa tomada”, de Julio Cortázar. Cada puntada parece contar una historia, invitando al espectador a sumergirse en ella.

En la actualidad, Gimena continúa desafiando los límites del arte textil, explorando nuevas formas de expresión, colaborando con artistas de diversas disciplinas e impartiendo cursos y talleres en plataformas como Domestika. Su trabajo ha sido exhibido en galerías de arte de renombre internacional y ha sido reconocido por su originalidad y su impacto emocional.

“A veces hago este tipo de piezas, como un estudio, como una investigación plástica para **LLEGAR A LOS LÍMITES QUE TENGO CON EL MATERIAL Y LA IMAGEN.**”.

Daniela Guzmán

El hilo rojo.

Daniela Guzmán se destaca como una artista cuya obra trasciende los límites del bordado tradicional. Nacida en Ciudad de México, Guzmán encontró en el bordado no solo una técnica, sino una forma de expresar sus emociones.

Actualmente es reconocida por su enfoque en el bordado contemporáneo, una forma de arte que combina la tradición del bordado con la innovación y la experimentación. Su trabajo se caracteriza por su uso audaz del color y la textura, así como por su capacidad para crear obras que van más allá de lo visual para transmitir sensaciones y estados de ánimo.

Una de las técnicas más distintivas que emplea Guzmán es el “bordado libre”, en el que las puntadas se realizan de forma espontánea y sin un patrón preestablecido. Esta técnica le permite a la artista crear obras que parecen fluir de manera orgánica, capturando la esencia de la vida y la naturaleza en cada puntada. Al preguntarle sobre su inspiración, nos comenta: “encuentro inspiración en todo lo que me rodea; la naturaleza, la ciudad, las personas. Cada obra es un reflejo de mi mundo interior y de las emociones que experimento en el proceso de creación.” Esta conexión personal se refleja claramente en sus obras, que transmiten una sensación de intimidad y autenticidad.

A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas exposiciones y ha recibido reconocimiento por su trabajo innovador y emotivo. Sus obras han sido elogiadas por su capacidad para transmitir emociones complejas de una manera visualmente impactante, lo que ha llevado a muchas personas a considerarla como una de las artistas más prometedoras en el campo del arte textil contemporáneo.

