

Raíces. Recuperación de la memoria y la tradición desde la instalación artística

*Roots. Memory and tradition recovery
through artistic installation*

M.ª Azahara Sánchez Lozano

Diseñadora gráfica, fotógrafa e ilustradora
pintarconluz.arte@gmail.com

Recibido: 19/12/2018 | Aceptado: 12/01/2019

Revisado: 10/02/2019 | Publicado: 01/04/2019

RESUMEN

Raíces es una instalación artística realizada de forma colaborativa entre la asociación de vecinos "Fuente Zaide" de Alcaudete y un grupo de estudiantes del máster de Educación e Investigación Estética de la Universidad de Jaén. Esta obra rememora tiempos pasados, poniendo en valor la cultura popular y los oficios tradicionales llevados a cabo en Andalucía, a través de labores artesanales que formaban parte del quehacer cotidiano. Pretende que esta herencia que forma parte de nuestros orígenes y por tanto de nuestra identidad colectiva, no caiga en el olvido, dotándola de valor artístico y liberándola de su función primitiva.

PALABRAS CLAVE

raíces, instalación artística, cultura, artesanía, herencia, orígenes.

ABSTRACT

Roots is an artistic installation carried out collaboratively between the neighbourhood association "Fuente Zaide" from Alcaudete and a Education and Aesthetic Research master students group at the University of Jaén. This work recalls past times, putting in value the popular culture and traditional crafts carried out in Andalusia, through craftsmanship that was part of everyday life. Pretend that this heritage that is part of our origins and therefore our collective identity, does not fall into oblivion, endowing it with artistic value and freeing it of its primitive function.

KEYWORDS

roots, artistic installation, culture, craftsmanship, heritage, origins.

UN VIAJE EN EL TIEMPO

La obra muestra la parte del árbol que crece debajo de la tierra, las raíces, haciendo alusión a la forma del producto artístico y a la conexión que esta hace de forma figurativa con los orígenes (Monteiro, 2018). Representan la cultura popular y los oficios tradicionales llevados a cabo en Andalucía, a través de labores artesanales relacionadas con el quehacer cotidiano. Están realizadas con los mismos materiales naturales y técnicas que utilizaban los artesanos y que aún se conservan en la memoria de nuestros abuelos. Rememora tiempos pasados, donde se vivía de estas creaciones, que formaban parte de los distintos oficios de los artesanos y que servían a estos para ganarse el sustento, como son la cerámica, la alfarería, la costura o la cestería, entre otros. En torno a algunos de estos oficios se ha desarrollado la producción artística que aparece representada en las diferentes raíces, otras hacen alusión a la cultura a través de creencias, tradiciones y costumbres (Landeros, 2016).

La elaboración era artesanal, destacando su gusto por la realización del trabajo con técnicas transmitidas de generación en generación, creando objetos únicos, diferentes unos de otros. Este tipo de producción era limitada, a diferencia de la actual que es masiva, como consecuencia de la industrialización de todos los procesos y de la gran demanda, es por ello que la mayoría de estos oficios han desaparecido o se han industrializado y por lo tanto han perdido su esencia. Los materiales han sido sustituidos por otros más modernos o han sido tratados.

La palabra tradición viene del latín “traditio” del verbo “tradere” que significa “entregar”, es el regalo que nuestros antepasados nos han dejado, es por ello que el objetivo del proyecto es poner en valor y preservar la cultura popular y los oficios tradicionalmente artesanales, pretendiendo que no quede en el olvido algo que forma parte de nuestra propia identidad. Esta obra hace culto a la memoria y a la transmisión de los legados de nuestros antepasados.

La instalación artística “Raíces” está basada en la técnica del Ready-made, que consiste en sacar un objeto del contexto que le es habitual y situarlo en otro contexto para darle otra utilización estética.

Figura 1.
Boceto del proyecto.
Sánchez, Mª Azahara (2019)

Figura 2.
Proceso de elaboración de
"Raíces" (2019)

Las raíces de un árbol son el lugar donde este se nutre, dando lugar al crecimiento de algo nuevo. "Raíces" es el punto de encuentro donde la tradición del pasado y el presente se unen, para dar un sentido distinto a los materiales y a la finalidad de los productos. Estos conformaron años atrás parte del trabajo diario, de la vida cotidiana y de una esclavitud por ganarse el sustento. La obra desvincula y descontextualiza estos productos artesanales y técnicas de su finalidad cotidiana y comercial, transformándolos y liberándolos, convirtiéndolos en una expresión artística (Espíritu, 2017).

Figura 3.
Materiales naturales para el
desarrollo de "Raíces" (2019)

El desarrollo de la obra se llevó a cabo de forma colaborativa por mujeres, entre las cuales se distinguen 2 grupos diferenciados por un salto generacional y cultural. Por un lado, la asociación de vecinos "Fuente Zaide" de Alcaudete, motivadas por traspasar sus conocimientos sobre las distintas labores artesanales, el contexto en el que se realizaban, las vivencias y los recuerdos que a ellas están vinculados. Por otro lado, el grupo más joven compuesto por alumnas del Máster de Educación e Investigación Artística de la Universidad de Jaén, pertenecientes a la generación "Y" y "Z", marcada por nacer en la era digital y por la inmediatez. La convivencia entre distintas generaciones permitió la transmisión de conocimientos y experiencias.

Cada una abordó en su raíz o raíces aquel aspecto con el que se sentía conectada, uniendo de forma especial cada una de las raíces con su autor. Entre ellas se encuentran raíces que atestiguan labores artesanales como son las realizadas en enea, arcilla, lana, tela, cuerda, ganchillo, mimbre, etc, Y otras que representan tradiciones, como la raíz de cera que refleja el entorno religioso en el que se vivía y representa las estaciones de penitencia de los pasos de las celebraciones religiosas.

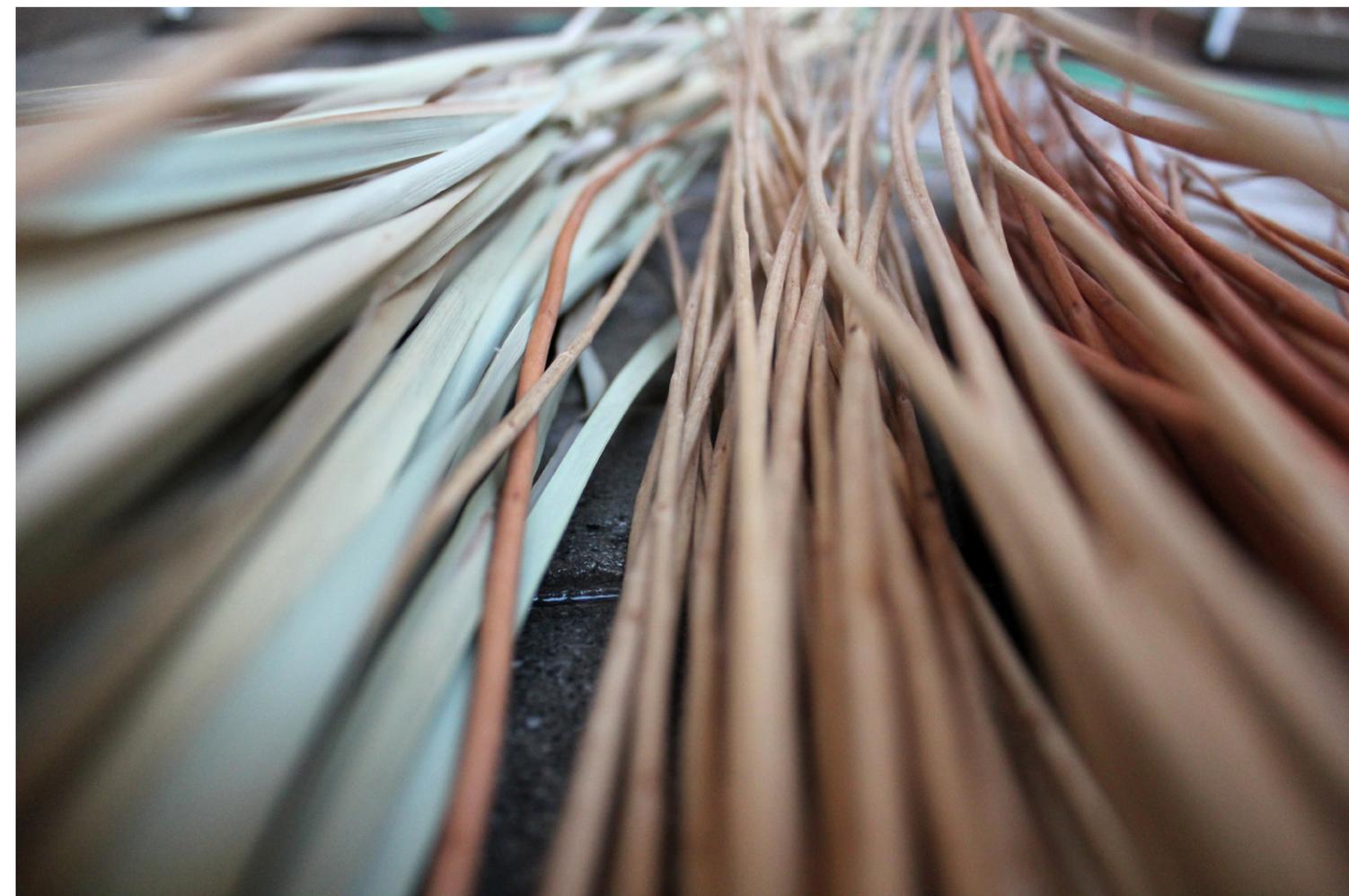

Figura 4, 5, 6, 7.
Detalles de las diferentes raíces que
componen la obra (2019)

Figura 8.
Raíz realizada en enea (2019)

Figura 9.
Cesto de esparto (2019)

Figura 10.
Instalación artística "Raíces" (2019)

REFERENCIAS

3 minutos de arte. (2018). El ready-made (también llamado "objeto encontrado"). 3 minutos de arte.

Artishock. (2017). Lo manual y lo artesanal en la obra de 40 mujeres artistas. Artishock.

Espíritu Zavalza, M. P. (2017). Ficciones: obra en proceso. Un proyecto de investigación-creación. *Tercio Creciente*, 11, págs. 107-116. DOI: 10.17561/rtc.n11.7

Junta de Andalucía. (2008). Repertorio de oficios artesanos de Andalucía. Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Landeros Casillas, M. I. (2016). La identidad y el empoderamiento de las mujeres gambianas narrados a través de discursos fotográficos. *Tercio Creciente*, 10, págs. 7-24. <http://dx.doi.org/10.17561/rtc.n10>.

Monteiro Brito, Clara. (2018). El cultivo del cuerpo femenino: la investigación de una escena videoinstalativa en la ciudad de Jaén. *Tercio Creciente*, 13, págs. 39-56. <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n13.4>

Figura 11.
Instalación artística "Raíces" (2019)

