

Sheila Hicks
HILOS LIBRES

El textil y sus raíces
prehispánicas, 1954-2017

Museo Amparo

Sheila Hicks
Hilos libres
El textil y sus raíces
prehispánicas, 1954-2017

Considerada como una de las artistas más innovadoras en el uso del textil, que le ha servido tanto de espacio de meditación como material, Sheila Hicks (Hastings, Nebraska, 1934) ha desarrollado durante su carrera, que comenzó a mediados de 1950, una reflexión y una plástica de lo más singular.

Más que “artista textil” –un término realmente simplista– lo que esta exposición propone descubrir es una obra marcada por dos fundamentos esenciales que han servido para acompañarla y nutrirla: la influencia del textil prehispanico y de la pintura abstracta.

Alumna de Josef Albers en la Universidad de Yale, Sheila Hicks recibió una sólida formación pictórica. Es en este medio, del que se presentan por primera vez dos ejemplos, en el que realizó sus primeros trabajos y donde desarrolló una sensibilidad especial a las cuestiones relacionadas con el color y el espacio.

Su práctica se sometió a un cambio radical cuando, siguiendo el consejo de Albers, hizo un viaje de estudios a Chile en 1957, seguido por otros en la región en donde descubrió el textil latinoamericano y se familiarizó con las técnicas de tejido andino y prehispanico que le abrieron las puertas a un nuevo campo de percepción y creación. Con el fin de rearmar estos vínculos, veinte piezas textiles procedentes de la colección precolombina del Museo de Arte de Lima se presentan en relación con la obra de la artista.

Sin ser pensada como una retrospectiva, esta exposición sugiere un vasto panorama de la obra de Sheila Hicks. Desde una de sus primeras pinturas de 1954 hasta una instalación pensada para el Vestíbulo del Museo, proponiendo un recorrido temático, no cronológico que ahonda en las preocupaciones de la artista mientras destaca sus raíces e influencias latinoamericanas. Si bien vivió en México entre 1959 y 1964, esta es la primera presentación de la artista en el país después de una colaboración con la Galería Antonio Souza en 1961.

De esta manera se exhiben obras producidas durante todos los períodos, en particular piezas ejecutadas en México a principios de los años 1960.

A lo largo del recorrido, se ha prestado gran atención a la búsqueda de obras que no están entre las más conocidas de la artista y algunas de las cuales nunca han sido expuestas, al menos por varias décadas.

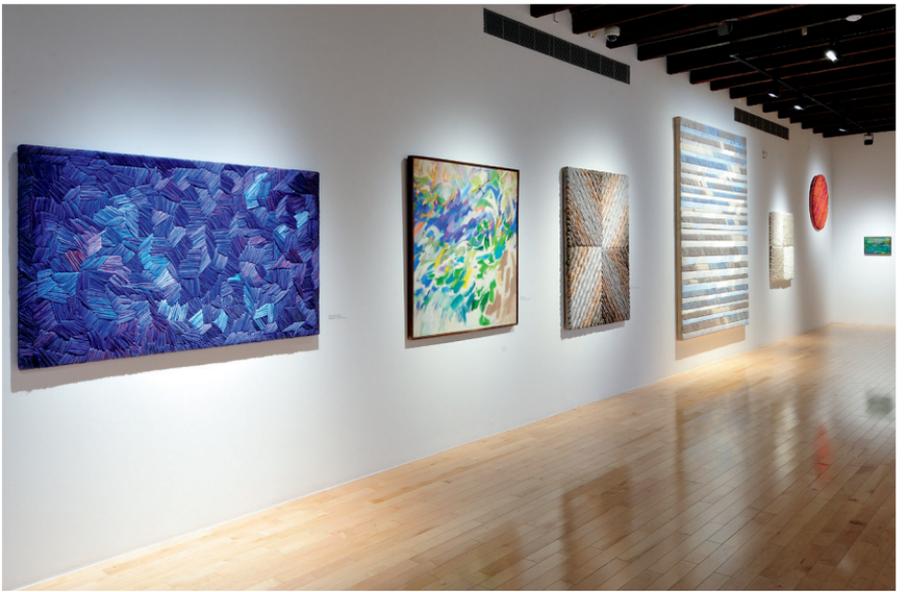
Curaduría: Frédéric Bonnet

Portada y contraportada:
Los Hermanos, 2017
Técnica mixta
Cortesía de la artista, París

Páginas 4 y 5:
La colmena, 2017
Instalación
Cortesía de la artista, París
Agradecemos el apoyo de "umbrella"
para la realización de esta pieza.

El textil prehispánico y la pictorialidad: los lenguajes de la abstracción

Esta sección responde a una doble ambición. En primer lugar esclarecer, con la ayuda de algunas piezas prehispánicas enfrentadas de manera directa con el trabajo de Sheila Hicks, cuál fue el impacto de los textiles precolombinos en su obra. Más que en términos de motivos gráficos o de colorido, se trata principalmente de las formas de tejido –los usos del urdimbre y la trama–, texturas y estructura que ejercen juegos de influencias que se dejan ver aún hoy en su producción reciente y han constituido siempre para ella una base real para la reflexión, por no decir una matriz.

En contraste, sólo se encuentran obras bidimensionales. Ya que si se conoce a Sheila Hicks sobre todo por sus *Minimes* y grandes instalaciones, gran parte de su práctica se encuentra también en el cuadro, que constituye un legado de su educación universitaria y una evolución singular de lo que podría ser una práctica pictórica efectuada a partir del textil.

La comparación de dos pinturas abstractas con motivos paisajísticos y atmosféricos, fechadas en 1954 y 1957 respectivamente, permite percibir los vínculos con sus obras posteriores directamente inspiradas en la naturaleza, incluyendo *Seal Beach* y *Sunrise*. En paralelo con las obras mostradas, los monocromos adoptan formas geométricas, donde la rejilla y la linealidad son heredadas de las influencias post Bauhaus inspiradas por Josef Albers en su enseñanza.

Salida del marco y consideraciones espaciales

La unión particular entre la influencia del tejido prehispánico, el uso casi exclusivo del textil a partir de 1958, y la voluntad de hacer evolucionar una práctica “pictórica” llevan rápidamente a Sheila Hicks a lidiar con problemas espaciales y a liberarse poco a poco de las reglas establecidas.

La estricta geometría y la ortogonalidad dan paso a la visión diagonal y a la puesta en sesgo (*Diagonal*); gradualmente las superficies se vuelven más rugosas y complejas (*Squiggle Mexico*, *Step/Slit*). Los hilos de las urdimbres y las tramas salen de su riguroso ordenamiento y se distienden como para ir a bailar a la superficie (*Labyrinth*, *Drawn With the Wind*, *Caligrafía en Lino...*) o incluso conducen a una perfecta confusión mantenida por un material sintético.

Al mismo tiempo se genera una verdadera salida del marco con las obras en su mayoría suspendidas, las cuales sin negar una herencia constitutiva del textil antiguo se aprovechan del espacio mientras experimentan con nuevas formas de anudar y tejer el hilo (*Shadow of Oracle from Constantinople*, *Mandan Shrine...*).

Página anterior:
Diálogo Norte-Sur/Sur-Norte, 2017
Hilado y bordado a mano de tejidos naturales
Cortesía de la artista, París

Vista de sala

Preocupaciones y metáforas arquitectónicas

En relación a sus preguntas sobre el espacio, mientras hace cohabitar el ámbito de la industria con el de la artesanía, el trabajo de Sheila Hicks en el campo del diseño de interiores ha sido vasto, elaborando notables decoraciones y entornos para particulares, así como para diferentes empresas, incluyendo un relieve destinado a decorar la cubierta superior del Boeing 747 de Air France en 1969.

Ha diseñado conjuntos a gran escala para las sedes de la Fundación Ford en Nueva York o la société Bouygues cerca de París, como lo demuestran los ejemplos de diseños de pared con base en los principios de la serialidad, que, una vez más, se centran en un fuerte interés marcado por las problemáticas estructurales.

En un registro más cercano a lo pictórico, la artista se ha encargado también de la fabricación de ambiciosos diseños pensados para residencias privadas o instituciones, tales como *Textile Fresco* o la extensa composición *Untitled*. Más metafóricos, sus *Tapis de prière* con formas definidas pero no utilitarias están también fuertemente influenciados por la evocación de la arquitectura.

Textile Fresco, ca. 1969

Cinco paneles de madejas retorcidas de lino, seda y algodón
Cortesía Demisch Danant, Galerie Frank Elbaz, Sikkema Jenkins & Co.

Ritmos textiles y superficies en movimiento

Las inquietudes de Sheila Hicks sobre las formas de apropiarse del plano y del espacio, ocuparlos e incluso habitarlos, se expresan en una concepción dinámica y rítmica de la obra, donde se activan notablemente juegos de superficies que a veces toman forma en el uso de materiales poco ortodoxos.

Así, dibujos como *Drawing With Fiber* se realizan con fibras de mohair colocadas sobre hojas de papel, mientras que *Bill* incorpora hojas secas de maíz, en *Ardoise* utiliza fragmentos de pizarra, y en *Torsade I* papel trenzado.

La analogía con una forma también identificada como la del *Menhir* es sacudida por la complejidad de su textura compuesta de hilos y volutas.

Perruque Aubergine, 1987
Algodón y rafia sintética
Cortesía de la artista, París

Lenguaje y secreto

Gran parte del arte de Sheila Hicks toma forma a partir de obras basadas en un halo de misterio, algunos secretos no revelados o sistemas de escritura y notación que nos son inaccesibles y componen a la vez lenguajes autónomos, abstractos y metafóricos.

Varias de sus obras hacen así una referencia directa al sistema de contabilidad y registro inca del *quipu*. Sensible a la idea de una posibilidad de escribir con lana o textil, la artista se interesa además en obras como *White Letter* o *Hieroglyph*, en los modos de escritura con formas específicas similares a códigos y que permanecen para nosotros mensajes específicos e indescifrables.

En cada una de estas bolas distribuidas en el muro (*Los Hermanos*), Sheila Hicks insertó un objeto del que nadie sabrá nada y que además de actuar como un instrumento secreto podría ser el preludio de una narración propia para cada persona, según el lugar donde dejar vagar su imaginación.

Vista de sala

El color como forma y textura

A la vez que por gusto personal e influenciada por Josef Albers, Sheila Hicks hizo tempranamente del color uno de los componentes capitales de su obra. De la enseñanza de su maestro conservó la importancia de la diferencia entre lo factual y lo perceptual, entre una realidad física y una percepción mental y visual que a veces conduce a una reinterpretación de la imagen.

Las variaciones en las texturas y los modos de tejido le permiten experimentar con las estructuras monocromas, los efectos de combinaciones de colores o los cambios cromáticos a veces apenas perceptibles, con tantas variantes según las contingencias geográficas. Ejecutado en la India, *Badagara Blue* ofrece una estructura muy diferente de una obra como *Taxco el Viejo* realizada en México, como si las variaciones en los modos de tejidos se expresaran a través del color como líneas de diferentes formas de escritura.

Sus obras más recientes con base en hilos tendidos sobre un marco, en los que se combinan diferentes colores siempre con uno dominante, juegan con los registros de emociones a través de vibraciones oscilando entre un matiz que se impone y una sutileza subyacente.

Cochineal Advancing, 2015
Lino, lana
Cortesía de la artista, París

Los años latinoamericanos

Antes de su estancia en Chile en 1957, en el marco de una residencia de investigación, Sheila Hicks dedicó su tesis, presentada en la Universidad de Yale al “Arte textil andino”.

Varios viajes a la región, incluyendo Perú, le permitieron familiarizarse aún más con textiles antiguos y técnicas de tejido antes de mudarse a México en 1959, en el estado de Guerrero, donde vivió hasta 1964. Diez años antes, en 1954, hizo su primera visita al país, pasando el verano en Taxco el Viejo, en donde pintó el cuadro titulado *Iguala*, presentado en la primera sala.

La artista expuso en 1961 en la Galería Antonio Souza en Ciudad de México; muestra sobre la que Ida Rodríguez escribió una crítica en el diario *Las Novedades*.

Para una cita con Florence Knoll, quien deseaba que colaborara en su empresa de diseño, crea un traje basado en antiguos motivos peruanos.

Para Sheila Hicks, estos años latinoamericanos fueron de una gran riqueza a la vez creativa e intelectual. En México es partícipe y testigo de la efervescencia creativa de la época, en donde frecuenta a grandes actores de la vida artística y cultural como Félix Candela, Ricardo Legorreta, Luis Barragán y Mathias Goeritz.

Sheila Hicks

HILOS LIBRES

El textil y sus raíces
prehispánicas, 1954-2017

04.11.17 - 02.04.18

www.museoamparo.com

Museo Amparo

2 Sur 708, Centro Histórico
Puebla, Pue., México 72000
Tel +52 (222) 229 3850

Abierto de miércoles a lunes
de 10:00 a 18:00 horas
Sábados de 10:00 a 21:00 horas

Admisión:

- \$ 35.00 público general
- \$ 25.00 estudiantes y maestros
- Entrada gratuita: Niños menores de 12 años, personas con Pasaporte Cultural y adultos mayores con credencial del INSEN o INAPAM
- Domingos y lunes entrada gratuita a público en general