

COLLABORATION

COLABORACIÓN

I find honesty in culture and tradition.

I find happiness in community and collaboration.

Encuentro honestidad en la cultura y la tradición.

Encuentro felicidad en la comunidad y la colaboración.

CLOSED EYES, OPEN HEART M.A. Final Collection

“I close my eyes and it feels like it was yesterday (...). I pushed the fragile drawer and screamed joyfully. Moving there like live emeralds, a handful of dragonflies turned their green and small lights on and off.”

- Claudia Lars

“Cierro los ojos y me parece que fue ayer (...)

Empujé la frágil gaveta y lancé un grito de júbilo. Ahí moviéndose como esmeraldas vivas, un puñado de luciérnagas encendía y apagaba sus luces verdes y menudas.”

- Claudia Lars

La colección textil “Ojos Cerrados, Corazón Abierto” fue diseñada para interiores. Las diez muestras que he propuesto son una combinación de tejidos, estampados por repetición y estampados localizados inspirados en la fusión de técnicas manuales tradicionales y procesos digitales. El objetivo era crear una colección que pudiera ser fácilmente reproducible en El Salvador, empleando mano de obra y materiales locales. Antes de empezar el proceso de diseño, visité comunidades de artesanos en diferentes departamentos del país, tomando el telar de palanca y el bordado a mano como las técnicas principales a ser usadas en la colección. En el proceso se tomaron en cuenta dos tipos de telares: un telar de palanca, que permite al artesano crear textiles finos y a la vez densos, y un telar de cuatro marcos para poder experimentar con hilos más gruesos y fibras naturales. Ambas técnicas fueron identificadas en San Sebastián, una municipalidad ubicada en el departamento de San Vicente, en la zona central del país. Las habilidades de bordado a mano fueron encontradas en mujeres artesanas de Panchimalco, un pequeño pueblo ubicado también en la zona central del país, en el departamento de San Salvador. Con el objetivo de innovar y crear comunidad, una cuarta técnica, que actualmente no es practicada por los artesanos locales, fue incluida en este proyecto. La técnica de elaboración de alfombras fue seleccionada por su nivel de complejidad bajo y su gran variedad de aplicaciones. Dos técnicas de impresión fueron también utilizadas en esta colección: la impresión digital y la transferencia por calor. La primera fue utilizada para imprimir en telas industriales y la segunda fue usada para intervenir los textiles tejidos a mano que no pudieron introducirse en la impresora digital.

A la hora de la selección de materiales, la disponibilidad local fue uno de los principales enfoques. La colección fue creada usando materiales que se producen o que se encuentran localmente. El primer material principal utilizado es el tule, una fibra que puede ser encontrada cerca de ríos y lagunas. La fuente de este material es Nahuizalco, una municipalidad ubicada en el departamento de Sonsonate, El Salvador. Por otra parte, utilicé hilo de algodón sin teñir producido nacionalmente, desperdicios de las fábricas textiles de El Salvador, y telas de algodón y lino producido internacionalmente. El hilo de bordar DMC utilizado para decorar las telas puede ser fácilmente encontrada en diferentes tiendas locales.

El punto de partida para la inspiración visual de esta colección fue el cuento titulado “Regalo de Cumpleaños”, escrito por la artista Salvadoreña Claudia Lars en su libro “Tierra de Infancia” que es una colección de sus recuerdos de pequeña. En “Regalo de Cumpleaños”, la escritora cuenta la historia de uno de los días más bonitos de su vida. Lars pertenecía a una familia rica y sus padres celebraban una fiesta de cumpleaños en su honor cada año. Un año, uno de los sirvientes de su familia le dio un presente: una pequeña caja envuelta en papel de tres colores diferentes (verde, rosado y amarillo). Cuando lo desenvolvió, notó que era solamente una vieja caja de medicina e inmediatamente pensó que era una broma. Cuando finalmente la abrió, muchas luciérnagas brillantes salieron volando de la caja e instantáneamente sintió alegría, llevando esa memoria en su corazón por el resto de su vida. Los elementos visuales utilizados para representar los recuerdos de Lars con las luciérnagas, las plantas y las texturas crudas y naturales que ella describe en su libro. “Ojos Cerrados, Corazón Abierto” es una interpretación de la historia de Lars, la cual me permitió compartir sus recuerdos por medio de un proceso experimental involucrando texturas y materiales.

Hoy más que nunca, veo la importancia de continuar creando proyectos de este tipo. Ante la difícil situación económica y social, producto del COVID-19, considero necesario impulsar la economía de comunidades artesanales, promover la cultura local, y de esta forma contribuir al desarrollo económico del país.

The textile collection I developed is titled “Closed Eyes, Open Heart” and was designed for interiors. The ten swatches that I propose are a combination of weaves, patterns and placements inspired by the combination of handmade traditional techniques and digital processes. The goal was to develop a collection that could be easily reproduced in El Salvador, employing labor and materials that are locally available. Before starting the design process, I visited artisan communities in different departments of the country, identifying hand loom weaving and hand embroidery as the two main techniques that I was going to use in my collection. Two types of loom were taken into account in the process: a hand loom which allows the maker to produce thin, yet dense textiles, and a twenty-heddle floor loom to experiment with thicker yarns and natural fibers. Both techniques were identified in San Sebastian, a municipality located in the department of San Vicente, in the central region of the country. The hand embroidery skills were mostly encountered in women artisans from Panchimalco, a small town also located on the central region of the country, in the department of San Salvador. In order to innovate and create community, a fourth technique that is not currently practiced by local artisans was included in the project. The punch needle technique was selected for its low level of complexity and its wide variety of possibilities. Two printing techniques were also employed in this collection: digital printing and heat press transfer printing. The first one was used to print on industrially produced fabrics and the second one was used to embellish the hand-woven textiles that could not be introduced in the digital printer.

Local availability was also the main focus when selecting materials. The collection was made using materials that were either locally produced or locally available. The main first material used is called “tule” in Spanish and it is a natural fiber similar to rush and can be found close to rivers and ponds. That material was sourced from Nahuizalco, a municipality located in the department of Sonsonate, El Salvador. In addition to that, I used undyed, locally produced cotton yarn, waste fabric from a Salvadoran textile factory, and internationally produced cotton fabric and linen. The DMC embroidery floss used to embellish the fabrics can be easily found in various art supply local stores.

The starting point to the visual inspiration for this collection was a story titled “Birthday Present”. It was written by the Salvadoran artist Claudia Lars in her book “Land of Childhood” which is a collection of her childhood memories. In “Birthday Present” she tells the story of one of the most beautiful days of her life. Lars belonged to a wealthy family and her parents threw a birthday party for her every year. One year, one of her family’s servants gave her a present: it was a small box wrapped in three different colors of paper (green, pink and yellow). When she unwrapped it, she realized it was an old box of medicines and thought it was only a joke. When she finally opened it, a lot of bright fireflies flew out of the box and she instantly felt completely joyful, keeping that memory in her heart for the rest of her life. The visual elements used to represent Lars’ memory are the fireflies, the plants and the raw, natural textures that are described in her book. “Closed Eyes, Open Heart” is an interpretation of Lars’ story, that allowed me to share her memories through an experimental process involving texture and materiality.

Now, more than ever, I see how important it is to keep developing projects like this one. In the face of economic and social difficulties that COVID-19 has brought, I think it is necessary to boost the economy of local artisan centers and to promote our culture. By doing this, we’re contributing to the economic development in our country.

LEFT
Pattern Design

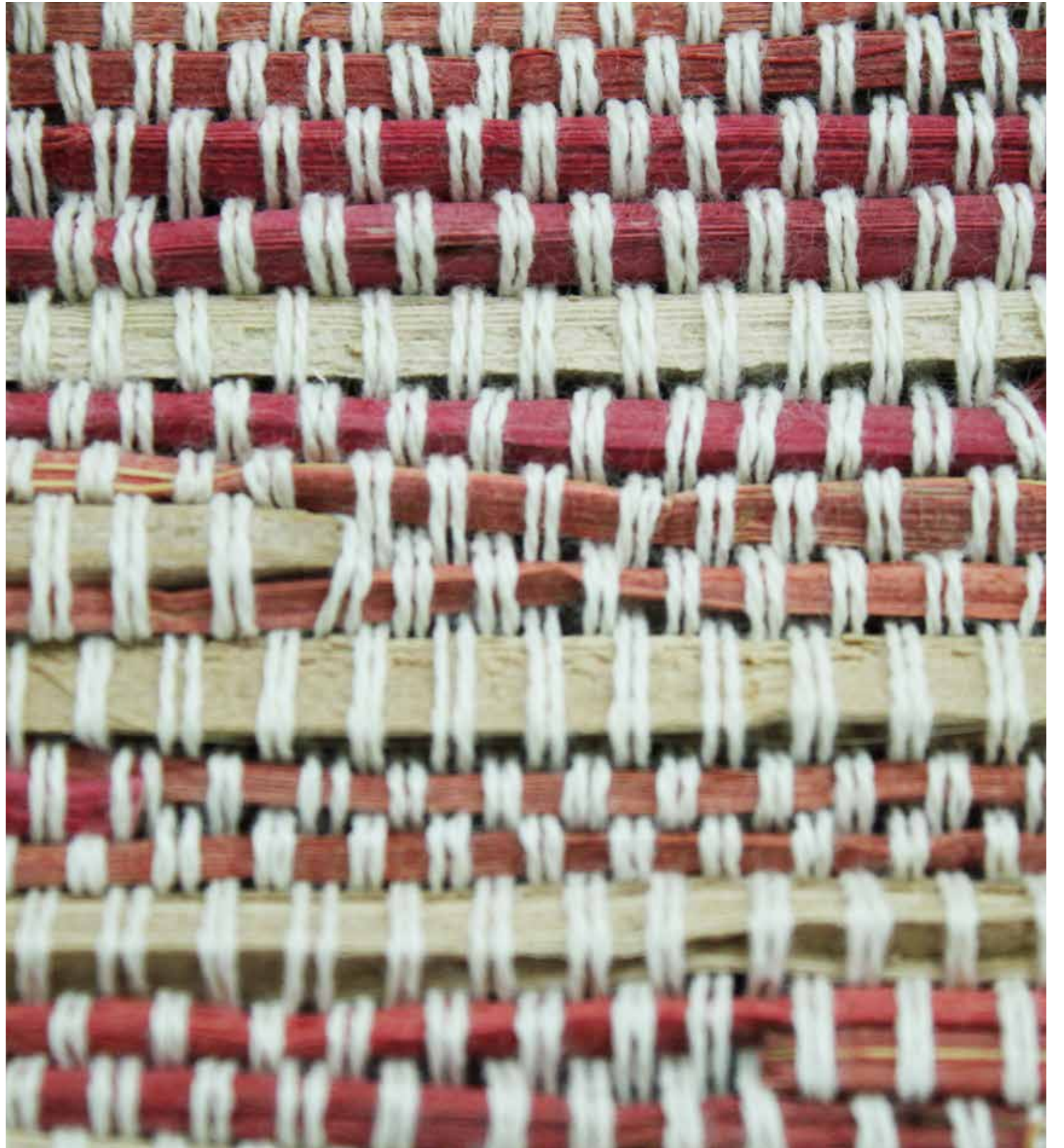
Technique: Digitally manipulated drawings and digital printing on polyester.

Técnica: Pinturas a mano manipuladas digitalmente e impresas en poliéster.

RIGHT
Pillow

Technique: Floor Loom weaving with natural fibers and UV printing.

Técnica: Tejido a mano con fibras naturales en telar de piso e impresión UV.

Technique: Digital Printing on linen and
hand embroidery.

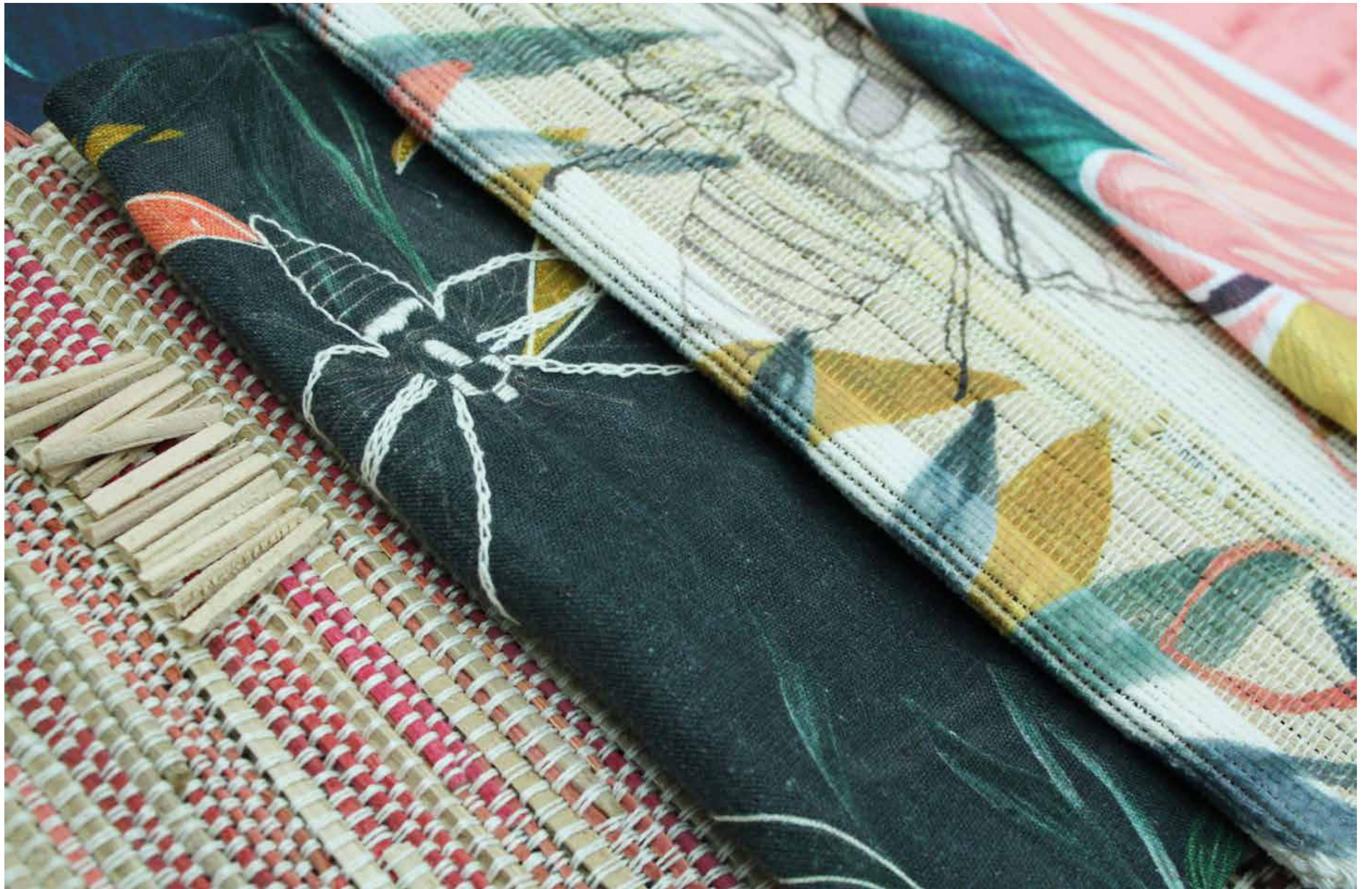
Técnica: Impresión digital en lino y bordado a mano.

Technique: Heat transfer printing on a textile traditionally woven in El Salvador.

Técnica: Impresión por medio de transferencia en tela tejida a mano en telar de palanca.

UPCYCLE

Rugs using waste material

Techniques: Punch needle on Monk's cloth using waste material.

Técnicas: Aguja rusa utilizando material de desperdicio

