

TEXTOHILAR. El hilo que entreteje el universo
Obra de Sandra Contreras

Sandra Contreras es una artista mexicana que vive y trabaja entre Berlín y la Ciudad de México. Su formación y su actividad laboral incluyen a la historia del arte, las artes plásticas, y la pedagogía y mediación artísticas. Asimismo su producción plástica, que inicia en la pintura y la gráfica, se ha desarrollado en la última década principalmente en medios textiles, especialmente el bordado. Frente a los aspectos transnacionales e interdisciplinarios de su trayectoria, el hilo y la aguja puestos en acción de forma manual, le han permitido atravesar territorios conceptuales y crear un corpus—en co-creación con el público—que remite al diálogo entre el macrocosmos y el microcosmos que es nuestro cuerpo y a la vez lo pone en perspectiva con respecto al universo. De esta manera su obra ahonda en una vía de producción de conocimiento que alude al campo de las ciencias y el conocimiento racional, y a la vez por medio de sus procesos y materialidad subvierte esa vía patriarcal, invitándonos a deambular por y explorar caminos intuitivos, eminentemente táctiles y cinestésicos.

El quehacer artístico de Contreras busca cultivar una experiencia del tiempo distinto a aquello de la tecnología de la comunicación y la informática que dominan el mundo actual, y automatizan la interacción entre las personas y su entorno. Invita a una mirada introspectiva enfocada en la observación propia, de nuestros cuerpos y vivencias interiores, y a la vez a la articulación con otros y con nuestro medio, sin prisas ni presiones, en un diálogo creativo de exploración, asombro, y constante descubrimiento. Asimismo, la práctica de bordar: minuciosa, lenta, y que requiere paciencia, se vincula con el acto de zurcir las heridas que ha dejado nuestra “civilización” en nuestro contexto y en nuestros modos de ser propios y con los otros.

De esta manera se une a y contribuye una visión distintiva a la cada vez mayor presencia en el campo artístico de usos del textil que reconfiguran las relaciones entre géneros plásticos y jerarquías culturales y sociales. Nos envuelve en una textualidad multisensorial que permite vincular diversos registros de experiencia, y—en su hacer manual que remite insistentemente al cuerpo—imaginar nuevos modos y modelos de interrelación.

Karen Cordero Reiman

TEXTOHILAR. The Thread that Interweaves the Universe
Works by Sandra Contreras

Sandra Contreras is a Mexican artist who lives and works between Berlin and Mexico City. Her formation and professional activities encompass art history, the visual arts, and artistic pedagogy and mediation. Her creative production, which began with painting and graphics, has developed in the last decade primarily in textile media, particularly embroidery. Together with the transnational and interdisciplinary nature of her trajectory, her work with needle and thread has allowed her to traverse conceptual territories and produce a corpus—in co-creation with the public—that refers to the macrocosm and microcosm that is our body, while placing it into perspective in relation to the universe. In this manner, her work alludes to scientific, rational thought, but at the same time its processes and materiality subvert this patriarchal path, inviting us to explore intuitive and eminently tactile and kinesthetic modes of knowledge production.

Contreras's work cultivates an experience of time that differs from the one that characterizes the world of communication technology and information science that currently dominates our milieu and automatizes our interactions with our context. It invites an introspective gaze focused on observation of the self, our bodies, and our interior life, as well as on our articulation with others and our environment, in an unhurried and unharried manner, that promotes creative dialogue, exploration, and wonder. In addition, the slow, detailed practice of embroidery, which requires patience and concentration, can be linked with the act of mending the wounds left by our "civilization" in our surroundings and in our ways of relating to ourselves and others.

In this manner Contreras contributes a distinctive vision to the ever-growing presence in the visual arts of uses of textile media that reconfigure the relations between artistic genres and cultural and social hierarchies. Her work envelopes us in a multisensorial textuality that allows us to link various levels of experience and—through manual processes that refer insistently to the body—allows us to imagine new modes and models of interrelation.

Karen Cordero Reiman