

Código (Code), 1962

Algodón, cáñamo, hilo de metal y lana

58,4 x 18,4 cm

The Josef and Anni Albers Foundation, Bethany, Connecticut

“Perder de vista la finalidad práctica no tiene por qué significar una pérdida, ya que un resultado que no es práctico puede llegar a ser arte” Anni Albers, 1947[1]

Anni Albers (Berlín, 1899–Orange, Connecticut, 1994) conoce al artista Paul Klee, una de las personas más influyentes en su carrera, cuando asiste a sus clases de la **Bauhaus**, revolucionaria escuela de diseño, arte y arquitectura establecida por el arquitecto Walter Gropius en Weimar (Alemania) en 1919. A lo largo de su historia, la escuela tendrá tres sedes; en 1925, se muda de Weimar a Dessau, también en Alemania, y, finalmente, se establecerá en Berlín. Es durante los primeros años de la escuela, en Weimar, cuando Klee imparte una asignatura para los estudiantes de **arte textil** y, a partir de esta clase, Albers desarrolla una especial admiración por él. Para Anni, Klee es un “genio” por su capacidad de combinar lo abstracto y lo geométrico con lo natural y lo orgánico.[2] En sus clases, Albers aprende a trabajar la composición de forma estructural, empleando un lenguaje de formas modulares que se organizan en una cuadrícula según principios de rotación, cambio de color, repetición, multiplicación y división.[3] Además de Klee, otra gran influencia en la obra de Albers son las tradiciones textiles amerindias, que conoce durante sus viajes a Latinoamérica, a partir de 1933. Para la artista, los tejidos realizados por pueblos de México y Perú son “el ejemplo más impresionante del arte textil”. Particularmente, los tejedores peruanos que emplean técnicas ancestrales son los “grandes maestros” de Albers. La artista admira la complejidad del diseño, los deslumbrantes colores y los motivos de las túnicas de los indígenas incas, wari y tiwanaku, que tienen una gran similitud con el tipo de **patrón** que ha explorado en la Bauhaus bajo la tutela de Klee.[4] Se siente

especialmente atraída por los signos de las culturas precolombinas, donde escritura y dibujo coinciden. Además, está particularmente interesada en las túnicas inca que incorporan un patrón de motivos geométricos que en lengua quechua se conocen como **tocapu**.

En 1936 Albers realiza dos obras que marcan el comienzo de una nueva etapa artística: *Monte Albán* (1936) y *Escritura antigua* (1936). En ellas utiliza por primera vez la técnica de la **trama flotante**, en la que un hilo de trama adicional está entrelazado o “flotando” por encima de la superficie tejida. Con esta técnica la artista “dibuja” líneas sobre la superficie de la estructura tejida. Aplicando esta técnica, Albers realiza obras que califica como “tejidos pictóricos” con la intención de reivindicar para estos trabajos textiles un estatus análogo al del arte pictórico: serían, así, objetos de significado e intención puramente estéticos, sin finalidad utilitaria. [5]

Las obras más significativas de las siguientes décadas pueden dividirse en dos tipos: aquellas que usan imágenes procedentes de paisajes o motivos antiguos de la cultura indígena americana y aquellas que evocan caracteres y sistemas lingüísticos basados en signos ideográficos del mundo antiguo.[6] Albers deseaba que sus obras fueran leídas visualmente. Su interés por la semiótica deriva de una combinación de las enseñanzas aprendidas de Klee en la Bauhaus, y de su conocimiento de las culturas precolombinas. Muchos de los títulos de estas últimas obras tienen referencias lingüísticas directas: en *Código* (1962), Albers utiliza una trama flotante para simular palabras o frases. Los elementos lineales y punteados, junto con el título, recuerdan al código morse o a algún otro lenguaje abreviado.[7]

PREGUNTAS

Observad la pieza *Código* (1962). ¿Qué veis? Describid la obra al detalle. ¿Qué aspectos os llaman la atención en esta pieza? Describid los colores con los que está realizada. ¿Qué sensaciones os transmiten? ¿Cómo describiríais las líneas negras? ¿Podéis distinguir algún patrón, es decir, algún elemento repetitivo en la obra?

Albers llama a sus obras “tejidos pictóricos”. ¿Por qué creéis que las denomina así? Elaborad un listado de las cualidades que debería tener una obra para ser considerada de esa manera. ¿De qué forma pensáis que están relacionados el tejido y lo pictórico? En 1965, Albers publica su escrito *Del tejer*. En él reproduce varios diagramas que dibuja para diseñar sus tejidos. Cuando visitéis la exposición del Museo, observad los diagramas que se reproducen: ¿Qué similitudes y diferencias encontraréis entre ellos y *Código* (1962)?

Albers deseaba que sus obras fueran leídas visualmente. Afirmaba que su obra, al igual que la de los artistas andinos a los que había estudiado, tenían referencias lingüísticas directas, pues tomaba el tejido como una forma de lenguaje. ¿Qué pensáis sobre este concepto? ¿Creéis que se puede crear un lenguaje a través de la costura? ¿El tejido de Albers os recuerda a algún lenguaje que conozcáis? ¿Por qué consideraréis, por ejemplo, que Albers denomina a una de sus obras *Código* (1962)? Si pudieseis cambiar el título, ¿cuál os gustaría que fuese? Justificad la respuesta.

En *Código* (1962), Albers utiliza una trama flotante para simular palabras o símbolos. Cada línea es diferente y se utiliza de forma expresiva con el objetivo de que se parezca a un lenguaje. Observad con detenimiento las diferentes figuras que la artista creó en su tejido e imaginad que fueran sonidos. Pensad en el tejido como si fuera una

partitura y, en las líneas, como si constituyeran un lenguaje musical. Imaginad que cada línea es una “nota” musical en una partitura y los espacios vacíos son los “silencios”. Reflexionad sobre la importancia de los silencios en una melodía y cuál creéis que es el valor de los espacios blancos en una obra de arte. ¿Cómo os parece que sonaría la obra?

ACTIVIDADES

Trama flotante

Fabrica tu propio telar. Utiliza para ello las instrucciones de cómo crear tu propio telar descritas en la unidad titulada *Con verticales* (1946) [link a esta actividad]

Finalizado el paso seis, cuando ya tengas un tejido, sigue avanzando, utilizando la técnica de la trama flotante, en la que un hilo extra queda entrelazado, o “flotando”, por encima de la superficie tejida. Con esta técnica, la artista dibuja líneas sobre la superficie de la estructura tejida. Experimenta con esta técnica añadiendo, como Albers, líneas, puntos o figuras en el tejido.

Investiga

Anni Albers se inspira en un patrón de motivos geométricos, conocido como *tocapu*. En pequeños grupos de tres o cuatro, investigad quiénes utilizan esta técnica, en qué consiste, y buscad ejemplos de telas u objetos en los que se emplea. Exponed vuestras conclusiones en clase. Después, comentad la influencia que ha ejercido ese patrón compositivo en la obra de Albers.

VOCABULARIO

Arte textil: proceso de artesanía o manufactura en el que se utilizan fibras de origen vegetal, animal o sintético para construir objetos prácticos o decorativos.

Bauhaus: revolucionaria escuela de diseño, arte, y arquitectura establecida por el arquitecto Walter Gropius en Weimar (Alemania) en 1919. El programa de la escuela se elaboraba según el principio por el que artesanía y arte se encuentran al mismo nivel. Los objetivos utópicos de la Bauhaus incluyen la mejora de la calidad de vida cotidiana mediante la producción de edificios, objetos de diseño y obras de arte que siguen una estética moderna y universal.

Tocapu(o tocapo): es un conjunto de cuadrados usados durante el período inca, con decoración geométrica, generalmente policromos, que figuran tejidos o bordados en textiles, y pintados en vasijas y en los *quero* (vasos ceremoniales de madera). Algunos investigadores han supuesto que se trata de un sistema de comunicación gráfica prehispánica andina, una presunta “escritura perdida” de los incas. Otros investigadores han propuesto que se trataba de una especie de heráldica perteneciente a la nobleza incaica destinada a caracterizar dinastías o monarcas.

Patrón: guía que funciona como mapa para describir de forma visual un diseño.

Trama: conjunto de hilos paralelos, transversales a la urdimbre, empleados para la elaboración de un tejido.

Trama flotante: hilo que sobresale por encima de la trama.

Urdimbre: conjunto de hilos longitudinales que se mantienen en tensión en un marco o telar, para diferenciarlos de los hilos insertados sobre y bajo la urdimbre, denominados “trama”, “contrahilo” o “relleno”.

LINKS

<http://tocapu.org/tocapu/>

<https://www.bauhaus100.de/en/past/people/masters/anni-albers/>

<https://www.bauhaus.de/en/>

NOTAS

[1] *Magazine of Art* 40:2, febrero de 1947, págs. 51–53. Reeditado en *Anni Albers: On Designing*, 1959 y 1971. Editado y reeditado como “On the Designing of Textiles and the Handweaver’s Place in Industry”, *American Fabrics* 50, verano de 1960, págs. 89–99.

<http://www.albersfoundation.org/artists/selected-writings/anni-albers/#tab3>

[2] <http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/he-lived-on-another-sphere-and-made-most-people-feel-too-normal-less-poetic>

[3] Gardner Troy, Virginia, “Thread as Text: The Woven Work of Anni Albers”, en Fox Weber, Nicholas y Pandora Tabatabai Asbaghi, *Anni Albers*. The Solomon R. Guggenheim Foundation, Nueva York, 1999, pág. 30.

[4] *Ibíd*

[5] Danilowitz, Brenda; Anni Albers; Paulina Brugnoli; Soledad Hoces de la Guardia; Jessica Csoma; Kiki Gilderhus; Josef Albers; Jenny Anger; Hugo Palmarola Sagredo, *Anni y Josef Albers. Viajes por Latinoamérica*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2006, pág. 15.

[6] Gardner Troy, Virginia, “Thread as Text: The Woven Work of Anni Albers”, en Fox Weber, Nicholas and Pandora Tabatabai Asbaght, *Anni Albers*, The Salomon R. Guggenhiem Foundation, Nueva York, 1999, pág. 33.

[7] Glover, Christina, “Anni Albers’s Modernist Philosophy in Thread and Text”, Florida State university, 2012, pág. 34.