

VITRINA SHOWCASE

LEONARDO HIDALGO URIBE

Geografías de memorias y nostalgias

Un enfoque narrativo en el diseño textil

Geographies of Memories and Nostalgia

A Narrative Approach in Textile Design

@leonardohidalgouribe

PROYECTO / PROJECT

GEOGRAFÍAS DE MEMORIAS Y NOSTALGIAS

EXPOSICIÓN / EXHIBITION

DIALOGUES: CREATING NEW TEXTILE FUTURES
ESPOO, FINLANDIA

AÑO / YEAR

2022

DISEÑADOR/ DESIGNER

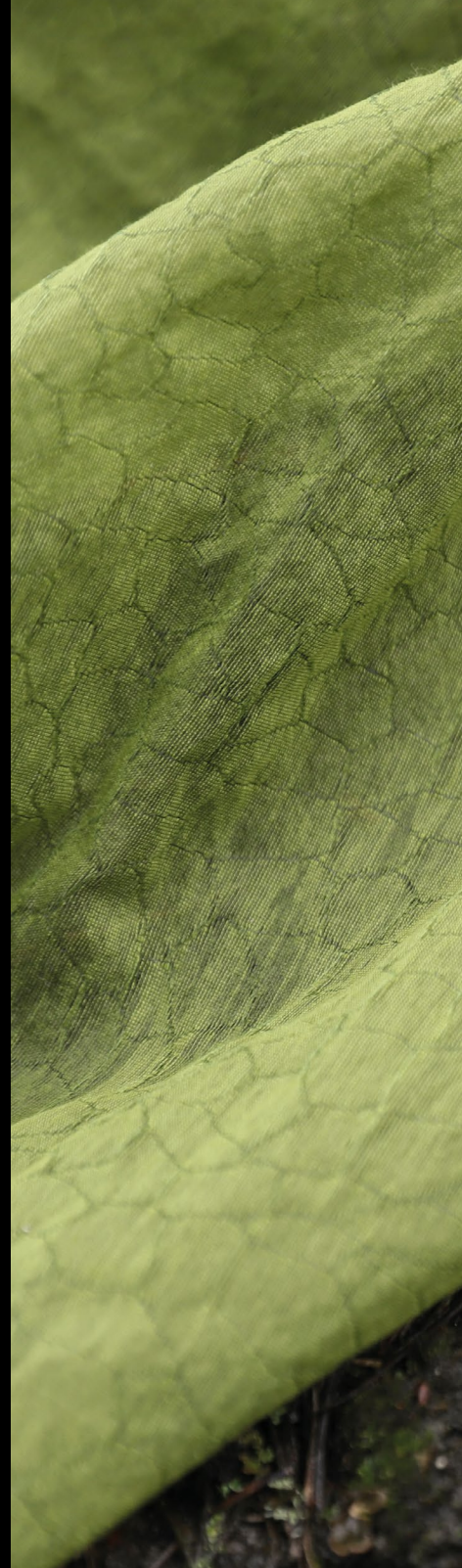
LEONARDO HIDALGO URIBE

CONTACTO / CONTACT

LEONARDO.HIDALGOURIBE@AALTO.FI

INSTAGRAM

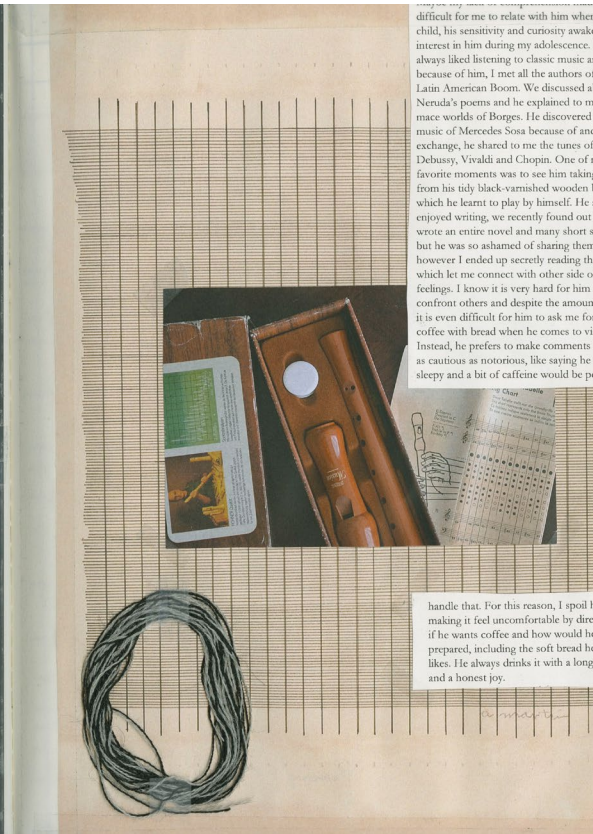
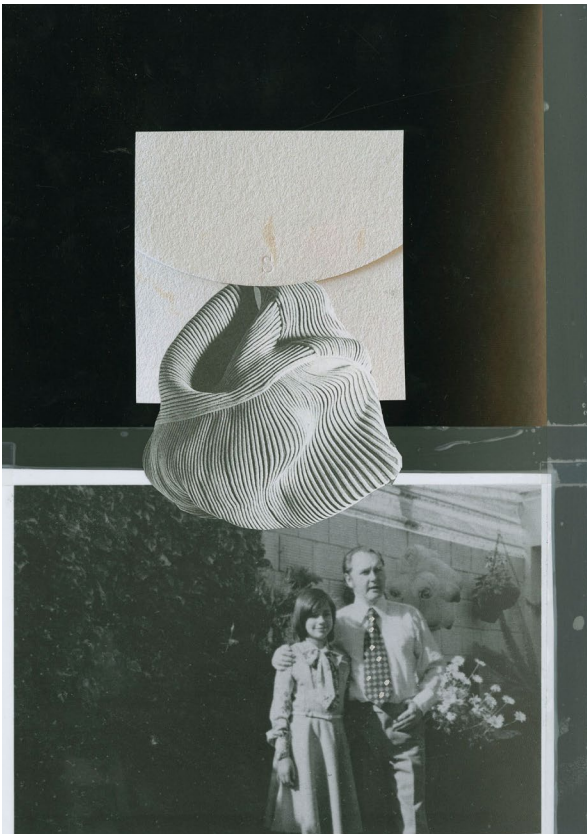
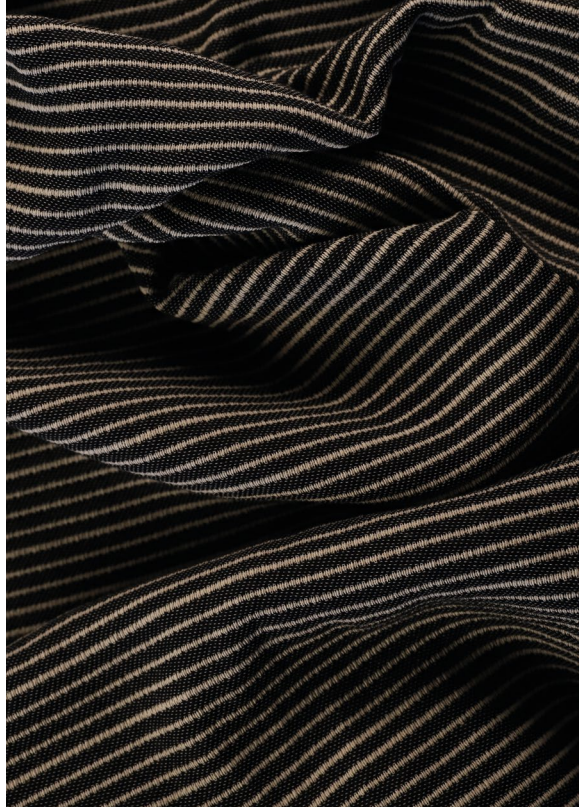
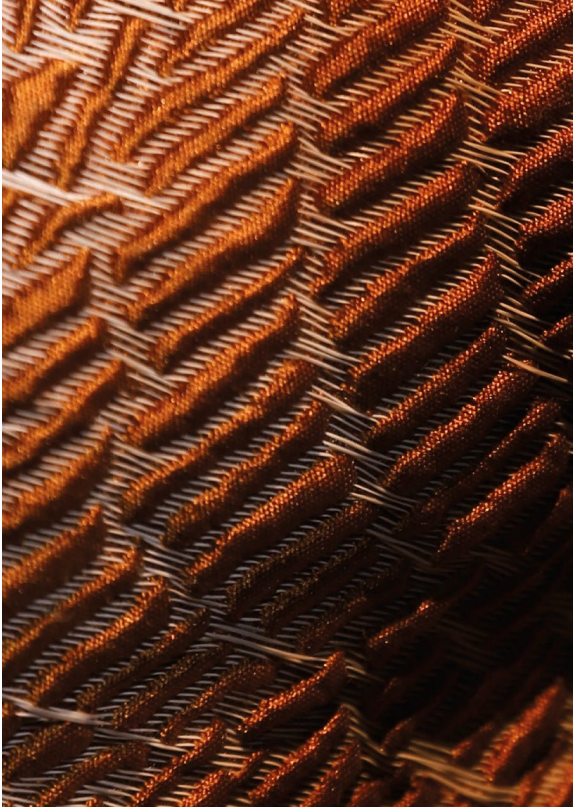
@LEOHIDALGO_

EL PROYECTO GEOGRAFÍAS DE MEMORIAS Y NOSTALGIAS INVESTIGA LA INTERSECCIÓN ENTRE LA NARRATIVA Y EL DISEÑO TEXTIL, UTILIZANDO LA HISTORIA PERSONAL COMO MEDIO PARA LA CREACIÓN DE TEXTILES APLICADOS A INTERIORES. DESARROLLADO EN EL CONTEXTO DE LA MAESTRÍA EN DISEÑO MODA, ROPA Y DISEÑO TEXTIL EN LA UNIVERSIDAD DE AALTO, ESTE TRABAJO SE CENTRA EN LA DIRECCIÓN CREATIVA COMO UN PROCESO ESENCIAL PARA LA COORDINACIÓN DE COLECCIONES TEXTILES. EL OBJETIVO PRINCIPAL FUE ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE INTEGRARA TÉCNICAS DE TEJIDO, ESTAMPADO Y ACABADOS INDUSTRIALES, CONSIDERANDO LA DIRECCIÓN CREATIVA COMO UNA PRÁCTICA COMUNICATIVA QUE ARTICULA NARRATIVAS A TRAVÉS DE DIFERENTES FORMATOS COMO LA ESCRITURA, LA IMAGEN Y EL MATERIAL.

THE PROJECT GEOGRAPHIES OF MEMORIES AND NOSTALGIA INVESTIGATES THE INTERSECTION BETWEEN NARRATIVE AND TEXTILE DESIGN, USING PERSONAL HISTORY AS A MEDIUM TO CREATE TEXTILES APPLIED TO INTERIOR DESIGN. DEVELOPED IN THE CONTEXT OF THE MA IN FASHION, CLOTHING, AND TEXTILE DESIGN AT AALTO UNIVERSITY. THIS PAPER FOCUSES ON CREATIVE DIRECTION AS AN ESSENTIAL PROCESS TO COORDINATE TEXTILE COLLECTIONS. THE PRIMARY GOAL WAS TO CREATE A METHODOLOGY THAT COMBINES WEAVING, PRINTING, AND INDUSTRIAL FINISHING TECHNIQUES WITH CREATIVE DIRECTION, REGARDED AS A COMMUNICATIVE PRACTICE THAT CONVEYS NARRATIVES THROUGH VARIOUS FORMATS, INCLUDING WRITING, IMAGERY, AND MATERIALS.

difficult for me to relate with him when
child, his sensitivity and curiosity awake
interest in him during my adolescence. I
always liked listening to classic music ar
because of him, I met all the authors of
Latin American Boom. We discussed al
Neruda's poems and he explained to m
mace worlds of Borges. I He discovered
music of Mercedes Sosa because of and
exchange, he shared to me the tunes of
Debussy, Vivaldi and Chopin. One of t
favorite moments was to see him taking
from his tidy black-varnished wooden l
which he learnt to play by himself. He
enjoyed writing, we recently found out
wrote an entire novel and many short s
but he was so ashamed of sharing them
however I ended up secretly reading th
which let me connect with other side of
feelings. I know it is very hard for him
confront others and despite the amoun
it is even difficult for him to ask me fo
coffee with bread when he comes to vis
Instead, he prefers to make comments
as cautious as notorious, like saying he
sleepy and a bit of caffeine would be pe

handle that. For this reason, I spoil h
making it feel uncomfortable by dire
if he wants coffee and how would he
prepared, including the soft bread he
likes. He always drinks it with a long
and a honest joy.

La dirección creativa en el ámbito textil se entiende aquí como un medio para contar historias. La práctica de diseño se sitúa en un contexto estético que refleja el mundo narrativo construido durante el proceso creativo. Cada colección se convierte en un vehículo para la expresión de historias interconectadas, donde los diseños individuales se agrupan para formar un todo coherente. Así, “Geografías de memorias y nostalgias” se embarca en la creación de una narrativa única que se transforma gradualmente en una colección de textiles para interiores.

Este proyecto también aborda el concepto de *storyworld* (Wolf, 2013) como un marco para comprender la relación entre colecciones e historias. La creación de un *storyworld* implica un enfoque en los elementos atmosféricos, como emociones y sensaciones evocadas por lugares y personajes construidos a través de la narración. Estos elementos se combinan para formar una entidad coherente. La arquitectura de este *storyworld* se desarrolla utilizando el concepto de atlas (Baldacci, 2017) como herramienta creativa, lo que permite definir, catalogar y organizar los componentes del mundo narrativo. Las representaciones de esta arquitectura pueden adoptar diversas formas, incluyendo lo escrito, lo audiovisual y lo material, así como las intersecciones entre estos medios. El atlas no solo actúa como un espacio de creación, sino también como un medio de navegación y comunicación, permitiendo que la dirección creativa desarrolle y transmita los mundos narrativos que emergen durante el proceso de creación de la colección textil.

Para la construcción de Geografías de memorias y nostalgias, se desarrolló una narrativa basada en las historias familiares del autor. A través de una serie de entrevistas individuales y grupales, se recopilaron relatos de lugares y personajes, que fueron posteriormente transformados en ficciones escritas. Estas historias se basan en recuerdos de la madre del autor y su familia, quienes habitaron la misma casa en Bogotá durante varias décadas y viajaron por Colombia en diferentes periodos de sus vidas. Durante las entrevistas, se exploraron las memorias de la casa, las personalidades de los miembros de la familia, anécdotas significativas y los pueblos y ciudades de origen. Un aspecto central de estas conversaciones fue la indagación sobre las emociones y sensaciones asociadas a esos lugares y personas.

A partir de estas interacciones, se redactaron un total de dieciocho historias, de las cuales ocho se centraron en personajes y diez en lugares. La narración se construyó desde la perspectiva de una narradora única: la madre del autor reviviendo esos recuerdos en distintos momentos de su vida o escuchando las historias personales de su familia en la casa familiar. Este ejercicio de escritura permitió al autor sumergirse en los mundos evocativos durante las conversaciones, facilitando la identificación de los elementos atmosféricos de cada relato, los que podían traducirse en composiciones visuales y materiales.

Para cada historia, se recopilaron imágenes del archivo familiar y se combinaron con otras extraídas de revistas, libros y blogs. Además, se realizaron bocetos utilizando papel, hilos, textiles, pintura y pequeñas piezas tejidas, que conectaban con el mundo de cada historia. Mediante la creación de *moodboards* y *collages*, se compilaban estos elementos en narrativas visuales y materiales, culminando en un libro o atlas que seguía la estructura de un diario, donde se resguardaban las memorias narradas por la madre del autor. Este proceso dio lugar a un mundo multifacético, donde los recuerdos interactúan a través de tiempos, personas y lugares, evocando el ambiente de la casa en Bogotá.

Cada historia contenida en el atlas evocaba una poética específica, así como una materialidad y paleta de color que servían como elementos de partida para la ideación y prototipado de diseños

Creative direction in textiles is understood here as a means of storytelling. The design practice is situated in an aesthetic context that reflects the narrative world constructed during the creative process. Each collection serves as a vehicle to express interconnected stories, combining individual designs to create a cohesive whole. Thus, “Geographies of Memories and Nostalgia” embarks on the creation of a unique narrative that gradually transforms into a collection of textiles for interior design.

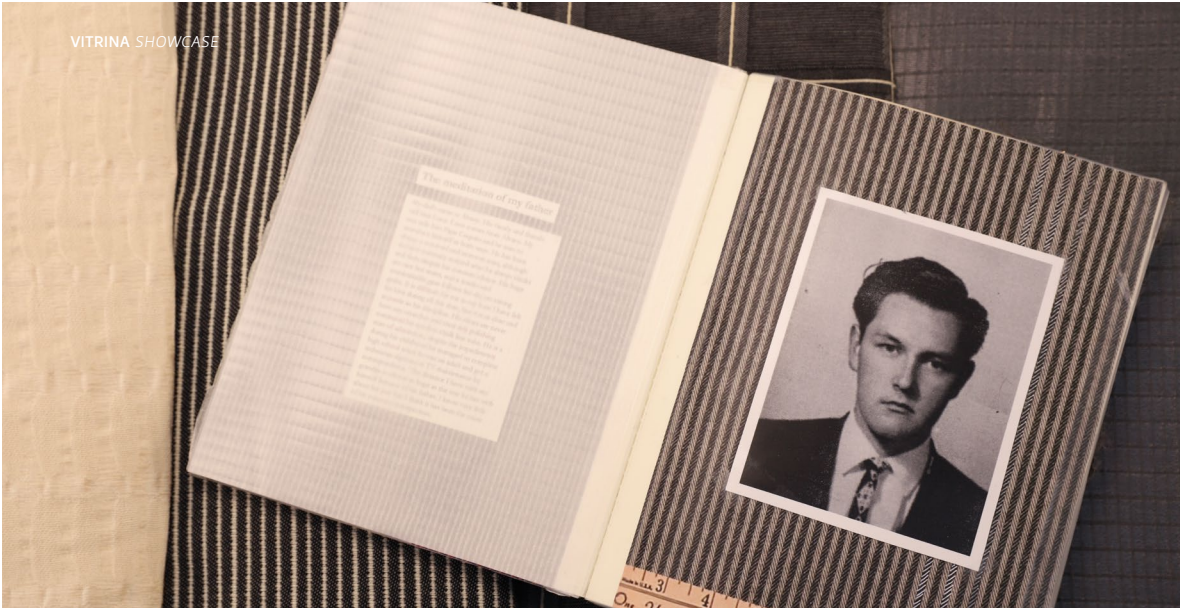
This project also addresses the concept of storyworld (Wolf, 2013) as a framework to understand the relationship between collections and stories. The creation of a storyworld involves a focus on atmospheric elements, such as emotions and sensations evoked by places and characters constructed through storytelling. These elements combine to form a coherent entity. The architecture of this storyworld is developed using the concept of an atlas (Baldacci, 2017) as a creative tool, which allows the components of the narrative world to be defined, catalogued, and organized. Representations of this architecture can take various forms, including the written, the audiovisual, and the material, as well as the intersections between these media. The atlas serves as both a creative space and a tool for navigation and communication, enabling the creative direction to evolve and express the narrative worlds that arise during the process of developing the textile collection.

A narrative was developed based on the author’s family stories to construct Geographies of Memories and Nostalgia. Through a series of individual and group interviews, accounts of places and characters were collected and transformed into written fiction. These stories are based on the author’s memories of her mother and family, who lived in the same house in Bogotá for several decades and travelled throughout Colombia during various periods of their lives. During the interviews, memories of home, personalities of family members, significant anecdotes, and hometowns and cities were explored. Central to these conversations was an inquiry into the emotions and sensations associated with these places and people.

From these interactions, a total of eighteen stories were created, of which eight centred on characters and ten focused on places. The narrative was constructed from the perspective of a unique narrator: the author’s mother reliving these memories at different times in her life or listening to her family’s personal stories in the family home. This exercise enabled the author to immerse himself in evocative worlds during conversations, helping to identify the atmospheric elements of each story, which could then be translated into visual and material compositions.

Images were gathered from family archives and combined with those from magazines, books, and blogs for each story. In addition, sketches were made using paper, threads, textiles, paint, and small woven pieces, which connected with the world of each story. These elements were compiled into visual and material narratives by creating mood boards and collages, culminating in a diary-like book or atlas that preserved the memories narrated by the author’s mother. This process resulted in a multifaceted world where memories interact across times, people, and places, evoking the atmosphere of the house in Bogotá.

Each story in the atlas inspired a unique poetic, specific materiality and a colour palette that served as foundational

textiles. Para el desarrollo de la colección, se seleccionaron cuatro historias que ofrecían cohesión y diversidad tanto visual como narrativa. Cada historia dio lugar a la creación de cuatro textiles, sumando un total de dieciséis. Se eligieron dos relatos sobre lugares y dos sobre personajes, reflejando la esencia de cada uno: una historia sobre el abuelo del autor titulada “La meditación de mi padre” y otra sobre un bosque denso y húmedo en el valle del Cocora, evocando un espacio introspectivo y melancólico bajo el título “El bosque de niebla”. Las historias también incluyeron a la madre del autor con “La hora dorada” y “Mojarra en Taganga”, que refleja la sorpresa de una niña de montaña al entrar en contacto con el mar por primera vez.

Esta colección se desarrolló en colaboración con la empresa textil turca Vanelli, lo que permitió al autor prototipar sus diseños utilizando diversas urdimbres y telares de *jacquard*, así como una variedad de hilos y cartas de color, incluyendo opciones para estampados y acabados. El proceso de desarrollo de estos diseños exploró las superficies y estructuras de tejido, donde los colores, ritmos, escalas, texturas y ligamentos reflejaban las atmósferas y poéticas de las historias compiladas en el atlas. La documentación visual de la metodología permitió una comunicación efectiva con los operarios de la fábrica, facilitando el diálogo sobre las fibras, estructuras de tejido y acabados a explorar durante la fase de prototipado.

Finalmente, estas historias y los textiles resultantes volvieron a manos de la familia del autor, creando un ciclo de revivificación donde los relatos y las composiciones visuales se entrelazaron, reforzando los lazos familiares y el patrimonio compartido. Así, “Geografías de memorias y nostalgias” no solo establece un vínculo entre el diseño textil y la narrativa, sino que también actúa como un medio de exploración de la identidad cultural y la memoria colectiva, transformando recuerdos en experiencias tangibles que perduran en el tiempo. ❶

elements to ideate and prototype textile designs. Four stories were selected to develop the collection, which offered visual and narrative cohesion and diversity. Each story led to the creation of four textiles, making a total of sixteen. Two stories about places and two about characters were chosen, reflecting the essence of each: a story about the author's grandfather entitled “My father's meditation” and another about a dense and humid forest in the Cocora valley, evoking an introspective and melancholic space under the title “The mist forest.” The stories also featured the author's mother in “The golden hour” and “Mojarra in Taganga,” which illustrates the amazement of a mountain girl encountering the sea for the first time.

This collection was developed in collaboration with the Turkish textile company Vanelli, which allowed the author to prototype his designs using various warps and jacquard looms, as well as a variety of yarns and colour charts, including options for prints and finishes. The design development process examined weaving surfaces and structures, where the colours, rhythms, scales, textures, and connections reflected the atmospheres and poetics of the stories compiled in the atlas. Visual documentation of the methodology supported effective communication with factory operators, facilitating dialogue on fibres, weave structures, and finishes to explore during the prototyping phase.

Ultimately, these narratives and the resulting textiles returned to the author's family, creating a revitalizing cycle where stories and visual compositions became intertwined, reinforcing family bonds and shared heritage. Thus, “Geographies of Memories and Nostalgia” establishes a link between textile design and narrative and acts as a means of exploring cultural identity and collective memory, transforming memories into tangible experiences that endure over time. ❶

REFERENCIAS / REFERENCES

- Baldacci, C. (2017). Visible World. In M. Boni (Ed.), *World Building. Transmedia, Fans, Industries*. Amsterdam University Press, 77–89.
- Wolf, M. J. (2013). *Building imaginary worlds: The theory and history of subcreation*. London: Routledge.