

Trabajo de Graduación
Licenciatura en Artes
Plásticas con Orientación
en Cerámica

CoSer el Barro

Relaciones entre la
producción cerámica y
textil

Celia Mariel Lis

DNI 18.128.462

Legajo 68776/1

Tel: 221-154983163

E-mail: celialiss@gmail.com

Profesora Titular: Florencia Thompson

Jefa de Trabajos Prácticos: Joulía Estefanía

Resumen

El presente trabajo enlaza diversos campos: arte, salud, cerámica y textil; es una propuesta que bordea los límites entre disciplinas. En términos visuales dos elementos materializan el proyecto: mapas y planos, que se entrelazan para conformar una cartografía cuyo relato visual alude a la pandemia. Las piezas que conforman la obra están compuestas por fibras de algodón y barro, creando una trama a partir de los modos de producción utilizados. El montaje se realiza en un hospital público, de esta manera se establece un diálogo con el espacio que pretende reforzar su significación.

Palabras clave: arte textil- trama- cartografía- tintes naturales.

Fundamentación

El presente trabajo se propone poner en relación los campos de producción cerámico y textil. Las fibras y el barro se encuentran entre las primeras tecnologías que usó el hombre para su supervivencia, ambas técnicas ancestrales constitutivas del capital simbólico de la humanidad.

Hay dos elementos claves, uno es la *trama*, definida por la Real Academia Española como el *conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre forman una tela*. En sentido literal y metafórico se enlazan los campos de pertenencia de la autora, el arte y la salud. El segundo elemento es el *emplazamiento* en un contexto hospitalario, dando lugar a un dispositivo que completa la significación de la obra.

Los recursos utilizados en la producción de este trabajo construyen una red, en el proceso de elaboración de las piezas se identifican y trasladan procedimientos de una a otra disciplina. Uno de ellos es la tintura de telas con barro, óxidos y pigmentos, experiencia en la que se reconocen formas de hacer propias de tiempos y culturas

ancestrales. En el sudeste asiático, en China, se utilizaba una técnica conocida como Seda de té que consistía en teñir telas con barro del río que, por su presencia de sulfato de hierro, generaba colores negros y óxidos. En Mali, en el África subsahariana, teñían tejidos de algodón con tintes vegetales que reaccionaban al contacto con el barro fermentado. Obtenían tonos tierras, negros y ocre sobre telas que utilizaban para confeccionar prendas que vestían como forma de protección ritual. Según López de Castro (2018) ¹ ésta técnica se denominó Bògòlanfini o bogolan -tela de barro-.

Cartografía del proceso

En términos visuales dos elementos materializan la propuesta: mapas y planos conforman una cartografía que alude al actual contexto de pandemia en el que se sitúa la elaboración del trabajo. Una de las prácticas cotidianas en esta época es la de utilizar modelos matemáticos para analizar los escenarios de propagación del virus, cuya interpretación da lugar a la toma de decisiones sanitarias. Para el diseño de los mapas se clasificaron la cantidad de enfermos detectados en distintas áreas de nuestra provincia, país y continente. Cada mapa se corresponde con la “traducción” de datos publicados en páginas oficiales. El número de casos de personas con Covid-19 sirvió para delimitar áreas que fueron representadas con distintos colores buscando que los valores más altos (telas con mayor valor lumínico) coincidan con el menor número de casos y viceversa. La clasificación en alta, media y baja incidencia fue ideada para organizar la paleta cromática de las composiciones. Cada mapa da cuenta de un tiempo/espacio que se asocia al proceso de elaboración del trabajo.

Piezas que miden 150 x 104 cm alternan con lienzos de menor escala -24 x 27 cm- en los que se observan planos/plantas físicas de

¹ López de Castro, Irene. (2018). Bogolán: El arte de la pintura de barro. *Crítica*, sept. <https://www.revista-critica.es/2018/09/13/bogolan-el-arte-de-la-pintura-de-barro/>

hospitales públicos de la ciudad de La Plata. Las imágenes son producto de transferencias y presentan marcos de encierro elaborados con costuras en forma de zigzag. La repetición de elementos es la figura retórica a la que se apela para acentuar el sentido.

El proceso de producción parte de la experimentación, permite salir del campo específico de una disciplina para moverse por los bordes: entre cerámica, arte textil, textualidad y grabado. Las piezas están elaboradas con gasa, material que como recurso estético refuerza la significación al ser un elemento de uso cotidiano en el ámbito de la salud. Los grises, ocres, verdes y rojizos se obtienen al sumergir las telas en distintos elementos: arcillas en polvo - ocre, marrón y roja- y óxidos de cobre, cobalto, manganeso y hierro. Esta paleta ofrece una connotación ligada a la tierra, que podría asociarse, entre otras cosas, al impacto ambiental producido en contexto de pandemia. Las muestras/teselas varían según el tipo y cantidad de materiales utilizados en las tinturas y dan cuenta de procesos físico- químicos diversos.

Figura 1. Registro de proceso. Tinturas con materiales cerámicos sobre gasa

Figura 2. Registro de proceso. Muestra de tinturas.

Los mapas fueron realizados a partir de la unión de telas con formas orgánicas delimitadas por líneas bordadas, que representan la clasificación en las áreas antes mencionadas. Bordar es una acción que demanda tiempo, un tiempo de introspección donde los pensamientos fluyen. A cada puntada subyace un relato que reconstruye espacios: públicos, privados, singulares y colectivos.

El modo de disponer las telas genera volumen, sus luces y sombras se asemejan a territorios geográficos vistos desde el espacio. Según el *Manual de Mapeo Colectivo* (2013)² los mapas son representaciones ideológicas. Su construcción implica una práctica, una acción de reflexión en la cual el mapa es una herramienta que facilita la problematización sobre territorios sociales, subjetivos y geográficos. En este caso, la cartografía traduce una mirada sobre la actual coyuntura, las políticas sanitarias y sus consecuencias en la salud de las personas. En la elección de este tema pulsa un reconocimiento a los trabajadores y a un Estado que puso en agenda la salud pública, degradada durante el último gobierno neoliberal.

El espacio de emplazamiento es la sala de espera del *Hospital Interzonal Especializado en Toxicología y Salud Mental Reencuentro de la ciudad de La Plata*. Esta decisión pretende dar lugar a una experiencia estética que bordea los límites entre la vida cotidiana y

² Risler, Julia y Ares, Pablo. (2013). *Manual de mapeo colectivo*. Tinta Limón Ediciones. <https://1drv.ms/b/s!AsvpADHfeXN8ka1CdZcWfFy8KavXYA>

el arte. Las piezas ubicadas en las paredes de la institución se integran al espacio; mapas, planos y telas establecen relaciones entre sí y con el contexto. En este sentido Valent y Valesini (2017)³ reflexionan que *al apropiarse del lugar en que se exhibe, la obra toma posesión de él y lo resignifica, delineándolo, no ya como soporte, sino como territorio de relaciones, experiencias y cruces, que esboza un nuevo espacio en un espacio anterior*. Las autoras nos invitan a pensar sobre la relación entre la obra que, en este caso, convierte a la sala de espera en escenario, y el espacio que la completa. El ámbito expositivo es productor de sentido, está cargado de significaciones. Los objetos propios de la institución de salud adquieren aquí estatuto de obra. Este dispositivo expositivo involucra al espectador, quien a partir de sus marcos de referencia socioculturales produce diversos modos de recepción e interpretación.

Entre hilos y palabras

Según la Real Academia Española el término *texto* proviene del latín, *textus*, que significa trama, tejido. Este trabajo enlaza elementos -texto, telas, barro, arte y salud- y procedimientos compartidos por las técnicas de trabajo de la cerámica y el textil: coser, ahuecar, calar, teñir y bordar. El discurso se resignifica al leer los textos bordados e impresos, por ejemplo: *En CoSer el barro los mapas hablan de historias, lugares, personas... de un mundo afectado por una pandemia que, aún sin comprenderla, comenzó a transitar una nueva normalidad. Hábitos que se modificaron, miles de pérdidas, duelos sin tiempos, rituales inconclusos. Las piezas que conforman la obra están cargadas de significaciones. La paleta proviene de la tierra, de esa tierra donde el reloj se detuvo y los pájaros cantaron, más libres, menos contaminados. Los colores*

³ Valent, Guillermina & Valesini, Silvina. (2017). *La democracia del símbolo: El extrañamiento de la imagen cotidiana como estrategia crítico/política*. I Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina - CIEPAAL, sep. 2017, La Plata. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65592>

surgen de recuperar técnicas ancestrales, barro y óxidos pigmentan las telas. La textura de las gasas aporta una gestualidad propia, hay áreas ajadas, rasgadas. ¿Son modos de denuncia a quienes desestimaron la enfermedad? ¿Áreas donde la situación devino más crítica? Nos encontramos con líneas bordadas, a cada puntada subyace un relato que reconstruye espacios, públicos y privados, singulares y colectivos. Los planos, transferidos sobre telas, narran la historia de cientos de hospitales habitados por trabajadores que dejaron todo para cuidar al otro. En un bastidor leemos: La pandemia nos atraviesa, el mapa nos ubica en el espacio que habitamos. Síntesis de una obra que transita los bordes entre la cerámica y el textil.

Figura 3. Bastidor bordado a mano.

En el proyecto las imágenes y los textos dan lugar a un cruce de discursos. Julieta Gamboa (2012)⁴ cuando analiza la obra de Cecilia Vicuña habla de sistemas de relaciones y sus significados simbólicos y, en este sentido, afirma que a través de la palabra/hilo se genera una lectura cósmica del mundo. La propuesta que nos ocupa puede ser interpretada de acuerdo a quien la observa, se comporta como metáfora textil en tiempos de pandemia. En relación a hilos y

⁴ Gamboa, Julieta (2012). Cecilia Vicuña. Trama y urdimbre de la palabra: El tejido / texto. *Revista de literaturas populares*, 12(2), 505-521. http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/4194/07_RLP_XII_2_2012_Gamboa_505-521.pdf?sequence=1&isAllowed=y

palabras Vicuña⁵ escribe “*La tejedora ve su fibra como la poeta su palabra. El hilo siente la mano, como la palabra la lengua. Estructuras de sentido en el doble sentido de sentir y significar, la palabra y el hilo sienten nuestro pasar. [] Metáforas en tensión, la palabra y el hilo llevan al más allá del hilar y el hablar, a lo que nos une, la fibra inmortal.*”

Consideraciones finales

Este trabajo partió de la idea de buscar puntos en común entre el quehacer cerámico y el textil. La fibra textil es el principal material utilizado en la obra que, a través de procedimientos experimentales, aporta a la construcción de una cartografía en que las disciplinas trascienden sus bordes. Los modos de hacer este trabajo aluden implícitamente al valor de la producción textil. En este sentido hace resonancia una reflexión de Gracia Cutuli (2018)⁶ sobre los artistas que recurren al textil como medio y su facultad de apelar a su capacidad mnemónica, a esos signos que traducen significados e ideología, al hilo visualizado como elemento de conexión. Mi intención con este trabajo fue la de abordar esas conexiones invisibles.

Clikeando en el siguiente link se accede al registro de la obra:

<https://celialiss.wixsite.com/my-site>

⁵ Vicuña, Cecilia & Alcalá, Rosa (1996). *Palabra e hilo Word & thread*. Morning Star Publications. <http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:9674>

⁶ Cutuli, Gracia. (2018). Potencial semiótico del textil. *Tramemos*, 40(66), 13. <http://www.caat.org.ar/docs/tramemos/Tramemos-66-13.pdf>

Referencias

- Cutuli, Gracia. (2018). Potencial semiótico del textil. *Tramemos*, 40(66), 13. <http://www.caat.org.ar/docs/tramemos/Tramemos-66-13.pdf>
- Gamboa, Julieta (2012). Cecilia Vicuña. Trama y urdimbre de la palabra: El tejido / texto. *Revista de literaturas populares*, 12(2), 505-521. http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/4194/07_RLP_XII_2_2_012_Gamboa_505-521.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- López de Castro, Irene. (2018). Bogolán: El arte de la pintura de barro. *Crítica*, sept. <https://www.revista-critica.es/2018/09/13/bogolan-el-arte-de-la-pintura-de-barro/>
- Risler, Julia & Ares, Pablo. (2013). *Manual de mapeo colectivo*. Tinta Limón Ediciones. <https://1drv.ms/b/s!AsvpADHfeXN8ka1CdZcWfFy8KavXYA>
- Valent, Guillermina & Valesini, Silvina. (2017). *La democracia del símbolo: El extrañamiento de la imagen cotidiana como estrategia crítico/política*. I Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina - CIEPAAL, sep. 2017, La Plata. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65592>
- Vicuña, Cecilia & Alcalá, Rosa (1996). *Palabra e hilo Word & thread*. Morning Star Publications. <http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:9674>

Agradecimientos

La presentación de este Trabajo de Graduación cierra una nueva etapa en mi tránsito por la Universidad pública y gratuita, la que me reencontró con mi verdadera pasión. Esto fue posible gracias al apoyo de mi familia, Pili, Nacho y Roberto quienes pacientemente me acompañaron y alentaron.

A mis amigas, de esta etapa Gra, Adry y Susi y las de siempre, Graciela y Channy que compartieron este viaje.

A mis profes: Florencia Melo, que me animó a tomar la decisión, Flor Thompson que acompañó mi proceso creativo con compromiso y calidez y a Cecilia Capannini por la generosidad intelectual.

A Lola Quiroga por el tiempo y la labor de diseño en este nuevo desafío de la virtualidad.

A Lilián Alvarado por la predisposición para exponer la obra en el Hospital que dirige.