

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes

Nombre y apellido: Aluminé Fernandez Rodriguez

Carrera: Licenciatura en Arte Plásticas con orientación Cerámica

Título: Morar situados: del suelo la morada, del sitio la cultura

Tema: Poéticas generadas a partir de la construcción con barro

Año: 2015

Resumen:

Los materiales ofrecidos por el entorno natural junto con el trabajo colectivo, fueron utilizados durante miles de años por los hombres para la construcción de sus viviendas. A causa del desarrollo de los materiales industriales y su imposición cultural se perdieron costumbres y conocimientos ancestrales que formaban parte de la identidad de los pueblos. El filósofo argentino Rodolfo Kusch analiza esta transformación junto con tantas otras y plantea los conceptos de cultura, geocultura e identidad argentina y latinoamericana a partir del sitio entre otros marcos teóricos a investigar.

Directora: Lic. Verónica Dillon

Co-directora: Lic. Celina Torres Molina

“Un hombre no es sólo su cuerpo sino también su manera de comer, su forma de pensar, sus costumbres, su religión, o incluso su falta de religión... Detrás de toda cultura está siempre el suelo...se trata de un lastre en el sentido de tener los pies sobre el suelo a modo de punto de apoyo espiritual... El suelo es la única respuesta cuando uno se hace la pregunta por la cultura. Él simboliza el margen de arraigo que toda cultura debe tener. Es por eso que uno pertenece a una cultura y recurre a ella en los momentos críticos para arraigarse y sentir que está con una parte de su ser prendida al suelo... cultura supone entonces un suelo en el que obligatoriamente se habita, y habitar un lugar significa que no se puede ser indiferente ante lo que allí ocurre.... No hay cultura sin ubicación en el espacio”.

Rodolfo Kusch

Palabras claves:

Metáforas, analogía, poética, repetición, semejanzas, construcción

Fundamentación - Marco teórico inicial.

En el siguiente trabajo de tesis de grado me propongo indagar algunos aspectos de lo que considero una práctica constitutiva de mi vida personal, la producción de obra artística a partir de la experiencia, realización y construcción de una vivienda de adobe que fue construida de manera colectiva. Para llevar a cabo este proyecto fue necesario confiar en el material que nos sostiene como suelo y que dándole forma de casa puede también ser nuestro abrigo: el barro.

A través del material uno puede comunicar el sentimiento de pertenencia y apropiación del sitio que habita al igual que lo hicieron y siguen haciendo hombres y mujeres de Argentina y Latinoamérica.

Los recursos naturales utilizados para la construcción de la vivienda son los mismos elementos que necesita un ceramista a la hora de construir sus piezas. Los

conocimientos básicos y ancestrales de construcción cerámica fueron en este caso beneficiarios al proyecto de edificación de la casa, saber cómo se relacionan entre sí materiales plásticos y otros elementos que funcionan como antiplásticos es de gran ayuda a la hora de tomar decisiones y lograr proporciones adecuadas para la construcción. Por lo tanto, para fortalecer este concepto de relación intrínseca entre realización de piezas cerámicas y construcción de vivienda de adobe, las piezas que corresponden a la obra artística de esta tesis fueron realizadas con los mismos materiales básicos con los que se construyó la casa, con la incorporación de algunos más que fueron necesarios para reforzar la poética expresiva.

A su vez el proceso de construcción de este proyecto de tesis fue una búsqueda, indagación y evocación de recuerdos infantiles. Vivencias y anécdotas en las que fui recuperando nostalgias, emociones y sensaciones de misterio que me ofreció el juego con la naturaleza. El contacto con lo natural, con sus materiales; el barro, la arena, las plantas, nobles materiales del niño o niña que juega y que construye en un entorno lleno de vida.

La Casa

La casa fue un proyecto ideado junto con mi compañero y construida entre los meses de enero y junio de 2014 en el barrio de Los Porteños, City Bell, La Plata. Su

característica principal es la materialidad con la que está construida, la cual consta básicamente de elementos naturales ofrecidos por el tejido geográfico en el que elegimos vivir como arcilla, arena, fibras vegetales, estiércol de caballo, agua de tuna, madera de tarimas (pallets). La elección de estos materiales muestra la decisión de volver a confiar en las propiedades del barro, que en algún momento no muy lejano, el hombre utilizó con éxito en todas sus edificaciones en Argentina y Latinoamérica, no hace falta más que recorrer nuestro país para reconocer este tipo de construcciones y su perdurabilidad a lo largo del tiempo. Una de las zonas destacadas es “La Ruta del Adobe” que abarca cincuenta kilómetros entre las localidades de Tinogasta y Fiambalá en la provincia de Catamarca. A lo largo de este camino se pueden ver casas, huecos, refugios, monumentos históricos y religiosos, varios de ellos construidos a principios del siglo XIX. Incluso en la zona del litoral de nuestro país siendo una zona húmeda en donde se podría imaginar que el barro no resiste las inclemencias del tiempo, también se puede ver como se construyen casas de barro hasta el día de hoy.

Existen varios libros de construcción alternativa en adobe, los cuales fueron escritos hace algunos años pero recién hoy se los recupera y difunde a través de los medios masivos de comunicación. Uno de ellos es el “Manual de Construcción en Tierra” de Gernot Minke (1994). Éste contiene datos acerca de las cualidades favorables que tiene el barro para la construcción de viviendas ya sean casas construidas por los propios habitantes o grandes edificaciones a cargo de contratistas. El autor introduce el libro haciendo un recorrido por la historia de la construcción con el mismo. Las primeras datan de hace más de 9000 años, por ejemplo: la Muralla China y la Pirámide del Sol en Teotihuacán, México; por nombrar algunas edificaciones conocidas mundialmente que fueron construidas desde sus inicios con barro para después ser recubiertas por piedras.

En África subsahariana mezquitas y casas fueron erigidas con este material, la intrigante Aldea Dogón en Tombuctú consiste en un apilamiento de barro y paja en apariencia desordenado, pero aún hoy mantiene una perfecta estructura de barro y piedra. En España también se construyeron fortalezas de tierra. En casi toda Latinoamérica, las culturas precolombinas realizaron sus viviendas *con* adobe, material que con la llegada de los españoles se siguió utilizando para la edificación de iglesias que aún hoy siguen en pie y que son justamente las que han sobrevivido a los

grandes movimientos sísmicos. Gran parte de estas construcciones fueron inspiradoras de renombrados arquitectos de la modernidad y contemporaneidad.

Aldeas de barro: Tataouine.

Tombuctú, África

Otro de los libros es el “Manual del Arquitecto Descalzo” (1989) escrito por Joahn Van Lengen, quien lo dedica a todos aquellos que trabajan en pos de construir en comunidad, ya sea viviendas familiares o comunitarias. El autor explica en este libro las consecuencias del clima y cómo se adaptan los materiales a éste.

A continuación se especifican los materiales utilizados para la realización de la casa, los cuales fueron a su vez usados en parte para la construcción de las piezas de carácter cerámico y poético que presenta esta tesis.

Arcilla: es un material básico tanto para la construcción de una pieza cerámica como para una casa de adobe. Presenta importantes características como la plasticidad y la resistencia mecánica. Posee una estructura dada por la forma de las partículas escamadas que se deslizan entre sí al estar húmedas y que al secarse siguen manteniendo su forma. En este caso la arcilla utilizada pertenece geológicamente al horizonte B (argílico) de la región pampeana. Su ubicación específica es en El Rincón, localidad de Villa Elisa.

Fibra Vegetal: es un material muy accesible que funciona como antiplástico, es decir que no permite que al perder el agua la arcilla contraiga, se agriete y se pueda quebrar. Al mezclarse con el barro pueden lograrse bloques macizos que al secarse presentan importante dureza. Con la ayuda de estructuras de madera son muy resistentes y apropiados para generar muros y paredes.

Arena: es un material antiplástico que ayuda a evitar las grietas en adobes y revoques. Además, por tener gran porcentaje de cuarzo, en el proceso cerámico se utiliza como desengrasante de una pasta con lo cual reduce contracciones, facilita el secado y disminuye el riesgo de rajaduras y deformaciones.

Madera: en este caso para dar estructura y contener el barro en las paredes se utilizaron tablas de tarimas rotas descartadas por las empresas de materiales de construcción convencionales, por lo general es un material que en la zona del Gran La Plata se lo encuentra como desperdicio en las calles.

Estiércol de caballo: es un material que también es usado en la construcción de piezas cerámicas al estilo precolombino. Al dejarse reposar en agua un par de semanas este material entra en descomposición, de esta forma se desarrollan elementos orgánicos los cuales otorgan mayor plasticidad a la arcilla que será usada para revocar o para incorporar a una pasta cerámica. Además, las fibras del estiércol también sirven como antiplásticos.

Agua de tuna: también fue utilizada por nuestros pueblos originarios en la preparación de sus pastas para la construcción de piezas cerámicas, y actualmente, comunidades del norte argentino y Bolivia lo continúan utilizando, como las alfareras del pueblo del hoy revalorizado pueblo de Casira distante a 57 kilómetros al oeste de La Quiaca.

Este material funciona como mordiente a la hora de dar color a una pieza cerámica, y en el caso de un revoque otorga plasticidad e impermeabilidad. Se lo prepara cortando en trozos determinada cantidad de hojas de tuna que luego se dejará reposar en agua durante dos o tres días.

Módulos de barro y paja para rellenar estructuras de maderas

Marco teórico:

Algunas reflexiones y conceptos de Rodolfo Kusch realizados en el año 1976 también aportan a este trabajo las razones por las cuales se imponen las tecnologías occidentales a las culturas campesinas de Latinoamérica, Kusch se pregunta ¿por qué en las zonas andinas se deja de utilizar el adobe y se lo reemplaza por el cemento y el ladrillo, cuando las propiedades del barro siguen siendo mejores y más aptas para el clima de esos lugares? ¿Por qué se dejan de lado los conocimientos ancestrales y se los cambia por tecnologías y “soluciones” occidentales que no se correlacionan con las creencias de estas culturas?, habla de la relación entre cultura y tecnología, sostiene que la tecnología no existiría sin la cultura, y que es necesario que cada cultura genere su propia tecnología respondiendo a sus necesidades reales y no a las necesidades que otros ven en ellas.

Habla del rescate de las tradiciones ancestrales que aún siguen siendo óptimas en su funcionamiento, de *la producción situada*, de la defensa del trabajo y el respeto a la identidad de quienes habitan cada suelo. Además analiza el concepto de desarrollo, en un principio lo piensa de forma semántica. El desarrollo pareciera un movimiento que parte de un estado de cosas, hacia otro. Este movimiento no puede efectuarse de forma mecánica y tampoco por la manipulación de algún ente externo. Kusch piensa en el desarrollo de una persona y plantea que desde el “arrollado” o “enroscado” uno debe desenroscarse, desarrollarse, lo cual no es un proceso mecánico sino biológico. Es decir que son más importantes los factores internos que los externos.

Según Kusch no debemos extrañarnos cuando el campesino se opone al desarrollo impuesto desde las ciudades. Esta oposición no se debe a una falta de conciencia crítica, ni a una ceguera frente a las causas, ni porque se practique todavía la “magia”, sino que se debe a un respaldo no solo de códigos sino de un “organismo cultural en el que imperan criterios perfectamente consientes y críticos regidos según otro tipo de apreciación”.

Aquí establezco una analogía entre Vigotsky, Kusch y algunas pedagogías de los años sesenta en adelante, que se volvieron en mayor o menor medida sobre las cuestiones del *contexto* y su relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje próximo. Todos destacaron la consideración del *contexto situado* como actividad, situación o acontecimiento siempre en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, en línea con la tradición Vigotskiana y en relación a lo que plantea Kusch, las prácticas culturales son inherentes a los procesos intersubjetivos y biológicos. De este modo el concepto de zona de desarrollo próximo o potencial, debería ser un marco de referencia en tanto considera la relación dialéctica entre la necesidad del individuo, el aprendizaje y desarrollo situado histórico y culturalmente, que celebra las intervenciones docentes y las relaciones del sujeto que aprende con otros. Similar situación desarrollo en mi carácter de docente e investigadora como Adscripta de la Cátedra Taller de Cerámica Complementaria, en la que analizo cada proyecto personal de los alumnos que cursan la misma, respetando los procesos de aprendizaje como *producciones situadas*, adhiriendo al proyecto pedagógico de la cátedra.

El filósofo Mario Casalla (1988) también trabaja sobre el concepto de situacionalidad. En su libro *Tecnología y pobreza* presenta una oposición entre universalidad abstracta y universalidad situada. La primera se presenta como un modelo a alcanzar, una verdad absoluta impuesta desde el “centro” a las “periferias”, por el contrario la segunda, es un ámbito al que se accede a partir de la aceptación y madurez de la propia identidad. La construcción con adobe podría parecer a primera vista un retroceso o atraso que va en contra del progreso, sin embargo, teniendo en cuenta estos conceptos, es parte de una revalorización de las tecnologías propias que fueron extirpadas de nuestras culturas. A su vez, Casalla presenta la idea de folklorismo, como una visión estrecha de lo propio, una reducción de la identidad, es necesario estar atentos y no caer en este tipo de visión que considera a todo pasado como una época mejor que la actual. Para ello se deben analizar tanto las tecnologías propias y ancestrales como las impuestas por externos, para poder tomar de ellas lo mejor, e incluso, llegar a inventar nuevas tecnologías partiendo de híbridos culturales.

Coincido con Ticio Escobar en su libro *El mito del arte y el mito del pueblo* (2014) cuando expone que: “...la *autenticidad* de una cultura, a diferencia de lo que piensa el romanticismo folclórico de lo primitivo, no consiste en la repetición monótona de un pasado conservado en estado de virginidad y pureza...”; este nace con el cruce y el encuentro de diferentes enunciados culturales entre lo propio y ajeno; lo dominante y lo residual, lo contestatario y lo hegemónico. Todas son situaciones y acciones que se van intercambiando, readecuando al reinventar nuevos símbolos inestables y colectivos que se presentan como memorias, espacios de sedimentación de tradiciones y recuerdos que se recrean en función de las renovadas demandas culturales y sociales en cada nuevo contexto.

Memorias emotivas para poetizar

Haber crecido rodeada de naturaleza, tanto en el patio de casa como en los múltiples viajes realizados en familia, es en parte la causa de la elección de la construcción de la casa de adobe y por ende del tema del presente trabajo. Recorrer el país durante la infancia de la mano de mis padres, ambos geólogos, y actualmente con mi compañero también dedicado a la geología, fue en cierto modo lo que me acercó a conocer otro tipo de viviendas y a estar en contacto y alerta a las formas de la tierra.

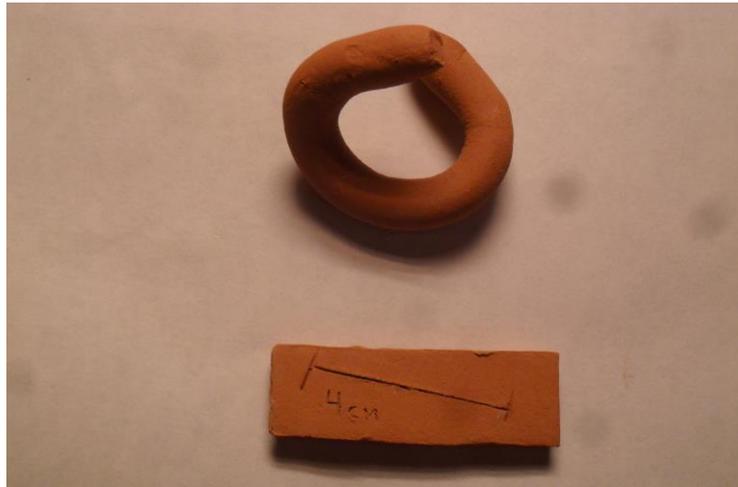
En el proceso de construcción de la casa, el cual se desarrolló con el apoyo y la compañía de padres, hermanos, primos, amigos, se dieron innumerables anécdotas. Uno de los momentos más participativos fue el de la preparación del barro y la construcción de grandes rollos de paja y barro para el relleno de paredes. En ese momento pudimos asociar los módulos de construcción a posibles nidos de animales, por ejemplo el del bicho canasto denominado etimológicamente (*Oiketicus kirbyi*), un insecto que estuvo muy presente en mi infancia, posible de encontrar al subir a un árbol o al recolectar hojas, ramas, tierra y demás elementos que aportaban a la construcción de “casitas”, “pócimas mágicas”, “experimentos” o cualquier creación en el ámbito lúdico de la niñez. Esta anécdota que nos trajo recuerdos de la infancia fue una de las imágenes fundadoras de la idea de este proyecto. Como todo proceso la imagen fue mutando, fui recuperando recuerdos de tantos otros animales que son creadores originales, constructores de sus viviendas adaptadas al medio en el que viven.

Construcción de piezas cerámicas:

Para la construcción de las piezas se prepararon pastas con distintas composiciones. Además de los materiales ya enunciados, con los que se realizó la casa, se incorporaron cenizas volcánicas recolectadas en 2015 en las proximidades del cráter del volcán Copahue en la provincia de Neuquén.

En primer lugar se realizó una prueba de plasticidad y de contracción de la arcilla a utilizar.

10% de contracción después de la horneada (1020°)

Pastas utilizadas:

- Arcilla sola
- Arcilla con arena bosta y lana de oveja.
- Arcilla con 30% de arcilla blanca lisa
- Arcilla con 25% de ceniza volcánica
- Arcilla con material volcánico blanco
- Pasta de alta (1200°). Composición:
 - 70% arcilla de casa
 - 2% caolín
 - 19% cuarzo
 - 9% feldespato
- Pasta de alta con 30% de ceniza volcánica y esmalte de ceniza volcánica.
 - Composición del esmalte:
 - 3 partes ceniza volcánica
 - 3 partes feldespato
 - 2 partes caolín
 - 1 parte carbonato de calcio

Secado de arcilla en bloques de yeso

Bocetos en bidimensión:

Bocetos cerámicos –tridimensión:

La forma de construcción varía según cada pieza que compone la obra. En primer lugar se construyeron nidos usando la misma técnica que usamos para la casa, un rollo de paja mezclado con barro, sin técnicas tradicionales propios de la cerámica, este tipo de piezas fue sometido a distintas horneadas, algunas a 850° en horneadas a leña, otros a 1020° en horno eléctrico. Gracias a la cantidad de fibras vegetales el barro pudo mantener su forma. Varios de estos fueron posteriormente ahumados con la misma fibra vegetal.

Otras piezas fueron construidas por plancha y por rollos para después ser recubiertos con fibras vegetales y telas bañadas en barbotina. O fueron caladas para dar la posibilidad de ver el interior y remitir al momento en que la casa presentaba sólo su estructura de madera; analogía de nuestra morada.

Procesos constructivo de la casa y transferencia a los objetos cerámicos de pequeño formato

Modo de interacción entre ambas producciones artísticas: la casa y el objeto cerámico de pequeño formato

Referencias de producciones artísticas:

Para la argumentación y fundamentación de mi idea rectora recorrí la obra de diferentes artistas nacionales, latinoamericanos e internacionales que para mí son importantes por la forma de representación y la exploración que han realizado con la materialidad cerámica, las tecnologías empleadas y el uso de otros recursos alternativos en la construcción de sentido.

Entre algunos de ellos puedo nombrar a los siguientes ceramistas:

Autor: **Francisco José Moreno**, España (2014)

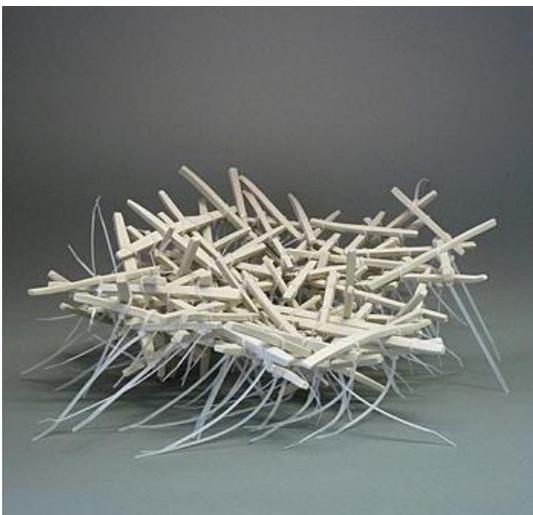
Proyecto Fin de ciclo de cerámica artística: Nidos, cobijos y refugios. Arquitectura animal.

El artista investiga sobre proyectos de expansión territorial, como recuperar parte del espacio que les ha sido arrebatado a los animales e insectos, la adaptación a las nuevas condiciones impuestas por el terreno y la ecología. Admira sus construcciones y estructuras así como el apasionado interés por todo aquello que entendemos como naturaleza.

Autora: **Danijela Pivasevic-Tenner**, Alemania (2014)

Trabaja con porcelana, creando texturas y tramas. Incorpora precintos que ajustan los pequeños módulos de porcelana, gres y otras pastas. Así construye la idea de nido con diversos formatos que somete a distintos fuegos, diferentes temperaturas.

Estas obras forman parte del trabajo realizado por ella como artista invitada para el 11º Simposio Internacional del Instituto Municipal de Avellaneda IMCA del año 2014 realizado en el mes de mayo.

Autora: **Arianna Russo**- Barcelona (2011)

Trabaja creando texturas, translucidez y movimiento en busca de formas que expresan fragilidad. Teje con hilos y algodones, arma tramas e hilados que luego envuelve en barbotina, esmaltes o cubiertas para dar cierta rigidez. Las instala y juega con las luces generando nuevas figuras con las sombras en el espacio.

Autora: **Leila Córdoba**, Argentina (2011)

Trabaja experimentando con los conceptos de rígido y blando. Logra desarrollar formas remitentes a lo mineral, orgánico, animal, humano. Ata, anuda, enrrolla, ovilla

en distintos formatos y con distintas pastas que son cocidas a diferentes temperaturas y atmósferas tanto oxidantes como reductoras. Este juego de calidades le permite identificar a cada una de sus obras como “ Sujetos” que se encuentran agrupados colectivamente cada uno portador de rasgos identitarios.

“Sujetos”

Autora: **Cecilia Borghi**, Argentina (2012)

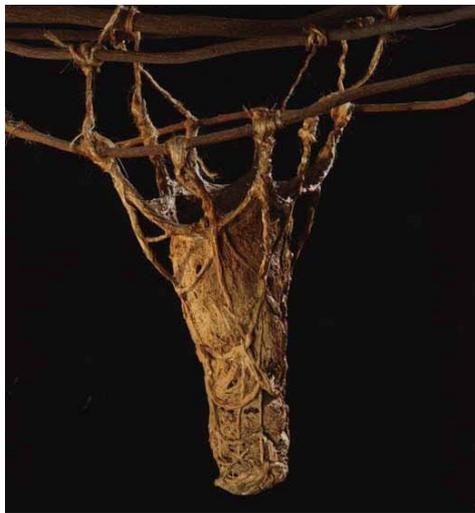
Trabaja minuciosamente diversas superficies eligiendo texturas y movimientos que recrean vegetales, cañas, flores de jardín. Desarrolla formas orgánicas tomadas de la naturaleza que la circunda.

“Jardín de porcelana”

Autor: **Jorge Bangueses**, Argentino (2011)

Proveniente del área de la escultura, trabaja indagando la materialidad cerámica en gres y sus posibilidades tanto poéticas como expresivas para lograr formas que nos remiten a nidos realizados por animales. En estas piezas son características las texturas y los lazos que dan estructura a las formas.

“Nido I “

“Nido rojo”

Reflexiones finales

Este trabajo no intenta llegar a conclusiones definitivas sino interpelar algunas cuestiones que en la actualidad se revisan entorno al arte en general en la contemporaneidad; a las materialidades empleadas en el arte cerámico en particular, y a la oportunidad y planteo reciente que la Decana Prof. Mariel Cifardo ofreciera para presentar las tesis de grado en la facultad de Bellas Artes.

De este modo presento en primer término el proyecto y ejecución de una vivienda familiar en adobe, práctica cultural artística popular que se convirtió en disparador y finalmente parte del trabajo de Tesis como se planteó en el resumen e introducción. Y en segundo término cómo esa realización devino en la producción de objetos cerámicos de distintos formatos que se realizaron con las mismas materialidades y similares procesos técnicos a los empleados en la construcción de la vivienda.

Toda la producción es obra a evaluar, la casa de adobe y los objetos cerámicos. El barro, el adobe, ha sido el personaje en cuestión; y ha servido de morada, hogar, hueco, madriguera, cobijo, nido, refugio, hoy techo. Al decir de Kant y sus juicios

acerca del arte culto, para él correspondería a algo “impuro”, aplicable o comprometido con lo artesanal, utilitario, superficial y vulgar.

Intenté en esta tesis poner en cuestión las materialidades cerámicas que hoy pueden emplearse en la construcción de metáforas y poéticas personales autorreferenciales. Encontré además, modos de bucear internamente para crear significados a solas y colectivamente entre la familia y amigos.

Bibliografía:

Belinche Daniel (2011) *Arte, poética y educación* La Plata. INNOVA de Eliana Edih Alessi.

Casalla Mario (1988) *Tecnología y pobreza. La modernización vista en perspectiva latinoamericana*. Fraterna.

Clark, Kenneth (1984) *Manual del alfarero: Referencia completa y práctica para todos los ceramistas*. Madrid: Hermann Blume,

Gernot Minke (1994) *Manual de construcción en tierra*. Kassel, Alemania. Ed. Fin de Siglo.

Grignoni La Collezione (2007) *Arte per metamorfosi* Banca del Gottardo. Milan: Mazzotta.

Kusch Rodolfo (1976) *Geocultura del hombre americano*. Buenos Aires. Ed. Fernando García Cambeiro.

Kusch Rodolfo *Anotaciones para una estética de lo americano*.

Marchán Fiz, Simón (1986) *Del Arte Objetual al Arte de Concepto*. Madrid: AKAL Arte y estética

Ticio escobar (2014) *El mito del arte y el mito pueblo. Cuestiones sobre el arte popular*. Argentina. Impreso en Latingráfica. Ciudad Autónoma de buenos Aires.

Poéticas contemporáneas (2010) *Itinerario en las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010*. Fondo nacional de las Artes.

Torres García Joaquín (2005) *Important Ceramics and drawings*. Sammer Gallery Miami.

Van Lengen Johan (1989) *Manual del arquitecto descalzo*. DF. México. Editorial Concepto.

Anexos digitales:

-Video del proceso de construcción de la casa.

-Versión digital de Tesis.