FACULTAD DE ARTES | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Trabajo de Graduación.

Licenciatura en Artes Plásticas orientación en Cerámica.

El peso de la existencia del otro.

Juliana Irene, Dicósimo

DNI: 38512190

Legajo: 68721/4

Teléfono: (221)-5446210

Mail:julianairene.d@gmail.com

Año: 2021

Titular: Florencia Thompson

Jefa de Trabajos Prácticos: Estefanía Juliá

Vos pesás, yo peso.

Uno no se da cuenta del peso de algo hasta que lo carga, hasta que experimenta sostenerlo. Toneladas, kilogramos, gramos, miligramos, microgramos, nanos gramos, pico gramos.
Nuestro cuerpo resiste algunos de estos pesos, los sostiene con fuerza y resistencia, otros son imperceptibles y hasta pueden ser imposibles de sostener, siquiera de intentar tomarlos o moverlos.
Ahora bien, estos son modos de pesar lo tangible, lo material, pero ¿cómo podemos medir el peso de la existencia? El otro que me hace consciente de mi propia existencia, el otro que se hace presente, que se para frente a mí y me interpela, que ingresa en mi vida, qué se hace parte de mi propia existencia, pesa. Pesa como algo que existe, que está y que sostengo. ¿Cuánto pesa el otro? ¿Cuánto me pesa? ¿Cuánto peso estoy cargando? ¿Cuánto peso yo? ¿Cuánto peso en los otros?
Este peso del que hablo no se puede medir, pero si se puede sentir. Entonces me preguntó: ¿cuánto peso estoy dispuesta a cargar?.

Juliana Dicósimo.

Introducción.

El peso de la existencia del otro es una obra plástica que se desarrolla dentro del marco de elaboración del Trabajo de Graduación del año 2021. Está compuesta por varias obras que parten del mismo concepto, abordando en cada una de ellas particularidades formales, materiales y plásticas que me permitieron concretar las ideas que me proponía representar.
Esta obra se encuentra atravesada por la cerámica, es el punto de partida desde donde elegí expresarme, abriéndome a las diferentes posibilidades que la misma me ofrecía.
Apele a la arcilla cruda, la cerámica, la escultura, la escritura, la fotografía y el video. En ellas se pueden observar los diferentes modos de los cuales me valí para llevarlas a cabo.

Concepto.

La temática de la obra trata de una reflexión sobre la figura del *otro*. Un otro que existe, y no en el aquí y ahora necesariamente, sino en nosotros. No necesita de su presencia material, para que lo reconozcamos como presente. El otro interfiere constantemente en nuestras vidas, nos hace conscientes de nuestra propia existencia, cuestiona, provoca, exige, ignora, fortalece, consume, alegra, abraza, despide, acompaña, nos mata, nos despierta, aplaude, ruega, nos duerme.
A su vez nosotros somos el uno del otro, en un recuerdo, en un lugar, en un segundo, en su presente, en su pasado, en su futuro.

A partir de esta reflexión propongo con mi obra pensar al otro *pesando* el peso de su existencia. Ubicándonos en un lugar consciente y reflexivo analizando lo que nos ocurre.
En un principio, el proyecto, estaba enfocado en el peso de la mirada del otro, quien con sus modos de expresarse interpela a su locutor y genera en él algún tipo de influencia. Luego entendí que esa importancia que destacaba en la obra no se encontraba únicamente en su mirada, sino en su existencia. Destaco este cambio de

concepto porque, aunque el foco está en un plano más general, la mirada, en la obra tiene un papel protagónico.
Mi pensamiento sobre la influencia de la existencia de un otro en mi propia existencia se materializa en esta obra. A lo largo de su recorrido habla en diferentes aspectos sobre circunstancias que me interesan abordar.

Un autor que me ayudó a reflexionar sobre esta idea es, un filósofo que escribe sobre el pensamiento moderno, Rodolfo Kush en (Geocultura del Hombre Americano,1976). Habla sobre el pensar filosófico y lo vincula con la acción de *pesar*. Para hacer una conexión de esos dos conceptos y referirse a la filosofía como un modo de pensar pesando lo que nos ocurre. Según él, filosofar es indagar puntos de mayor densidad en la trama de lo que nos afecta, (aspectos que afectan la cultura, la realidad americana y trama de problemas). El pensar filosófico implica abordar aquellas cuestiones que tienen más peso, o por lo menos dar cuenta de ellas.
En fin, se trata de pensar vinculado a un ejercicio situado, sobre nuestras formas de relacionarnos y de las interconexiones que tenemos a la hora de vincularnos.
El trabajo de producción plástica se compone de una serie de obras que transitan de diferentes maneras la temática planteada.

Obras.

1) Esculturas:
    a) *El abrazo.*
    b) *Miradas cruzadas.*
    c) *Impacto / Performance.*
    d) *Derrumbe y reconstrucción.*
    e) *Palabra anulada.*

2) Videos:
    a) *Pasado + Futuro = Presente.*
    b) *Autorretrato*

Análisis.

Los recursos simbólicos que utilice para representar la temática de la obra fueron gestos, expresiones, miradas, palabras escritas y tachadas, cabezas sin rostro. Estos elementos aparecen en las obras y encarnan el peso de la existencia del otro.
El gesto, las expresiones en los rostros y las miradas reflejan emociones y dan una idea al espectador de lo que está sucediendo en la escena. *El Abrazo* y *Miradas Cruzadas* están pensadas para presentarlas a la altura del espectador, de esta manera se ponen de frente a él con la idea de interpelar al que observa.
Las palabras que aparecen sobre las esculturas son parte de una expresión de catarsis, que me ha permitido dejar sobre la arcilla pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, en *Palabra Anulada* se puede ver que hay escritos pero los mismos se encuentran tachados. Representando cosas que por algún motivo no se pueden decir o que no se quieren escuchar.
El video de *Pasado + Futuro = Presente* pretende ubicar al sujeto en un balanceo donde se va formando un presente continuamente afectado por el pasado y el futuro. Dejando a uno y a los otros en un cambio constante que interfiere sobre las relaciones y los vínculos.
A continuación de este video podemos observar como en el video de *Autorretrato* el protagonista se va armando a sí mismo creando sus partes del rostro, midiendo y calculando dónde va cada parte, creando con un rostro completo. Este video hace referencia a que uno debe estar ubicado en su presente consciente, cuestionando que quiere y que puede ser. Construyendo y reconstruyendo su propia existencia.

Proceso de producción.

Las esculturas de cabezas cerámicas fueron realizadas a partir de la producción de una cabeza original maciza y lisa a la que le he sacado un molde de yeso de dos taceles.
Del molde de yeso realice copias con barbotina industrial. Todas las cabezas partieron de un mismo molde. El punto justo para comenzar a modelar sobre la copia de barbotina fue muy importante, ya que si las utilizaba húmedas se desarmaban y si

las utilizaba muy secas se agrietan o no incorporaba correctamente la arcilla que le agregaba.
Sobre las copias fui modelando rostros, figuras de cabezas desinfladas, cabezas intervenidas con palabras y cabezas lisas sin intervención.
El modelado de los rostros los hice a partir de la incorporación de trozos de arcilla sobre la copia. El uso de referencias y estructuras ha sido algo muy presente en el proceso. En algunas cabezas prevalece el uso de herramientas y en otras el uso de modelado solo con las manos. El secado de las piezas fue realizado lentamente.

En el camino hice muchas pruebas de formas de construir partes de la cara y pruebas de cabezas chiquitas. Esas pruebas me han servido para colorear las piezas y ver los diferentes resultados que se podían obtener de las opciones de color que había considerado y que mejor se adapten al tratamiento de la superficie que iba a colorear (texturas, lisas, grietas).
Algunas de estas pruebas de las partes del rostro, específicamente nariz y boca fueron hechas a partir de la copia de mi propio rostro con alginato.

Lo que implico 4 pasos:

1) La copia con alginato sobre el rostro.
2) Molde de yeso en positivo a esa pieza de alginato.
3) Molde en negativo de yeso.
4) Copia con arcilla.

Estas copias que consiguió por molde las utilice para usar de base y después sobre ellas modele el cesto que quería representar.

Cromatismo.

Realice pruebas con bases de esmaltes plúmbicos y alcalinos más manganeso, a las que les agregue minerales para modificar las bases y obtener diferentes características.
En este link hay fotos de las muestras que hice con el rótulo de la preparación en el nombre de cada foto.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GV6TvL4LhHCr-PMbJokVeTzBlu-pSdQX

En una primera horneada de prueba para uno de los esmaltes obtuve un resultado muy traslúcido y creí que había fallado algo en la preparación y mandé una nueva prueba con más cantidad de esmalte.
Toda esta tanda de esmaltes que se puede ver en el link lleva entre 2 o 3 capas de esmalte, de lo contrario tienden a lavarse.

Finalmente, después de hacer pruebas de color y estudiar los esmaltes obtenidos he decidido que la paleta iba a estar compuesta por, manganeso pincelado, esmalte plúmbico más manganeso y carbonato de bario, esmalte transparente satinado.
La composición de color de las piezas la realice primero aplicando manganeso diluido con agua sobre el bizcocho, luego de que el mismo se seque limpie las partes con esponja o tela en las que me interesaba preservar la cara sin color. Luego dependiendo el rostro aplique el esmalte de Bario o satinado con pulverizador.

Las piezas en la primera horneada fueron llevadas a una temperatura de 1060 grados y en la horneada de esmalte a 1100 grados de temperatura. Esta elección fue para en primera instancia profundizar el cerrado de los poros de la arcilla y en una segunda para intensificar las características del color.

Muestra.

La obra fue expuesta en la planta baja de *Damme Galería*, una galería de arte ubicada en 8 1361, La Plata, Buenos Aires, Argentina. El día 26 de noviembre de 2021.
El espacio proporciono comodidad para el recorrido de las obras, permitiendo que se expongan las diferentes propuestas que la conformaban (esculturas, videos y la performance).

Conclusión.

El Trabajo de Producción Plástica ya concluido, montado e inaugurado me permitió observarlo en su totalidad, analizar los aspectos de mi propuesta y como se desenvolvieron en la realidad.

Un aspecto esencial fue la interacción del público. Charlando con algunas personas que me hacían alguna devolución o comentario lograba entrever que les generaba la obra.

El movimiento no fue una parte planeada en la obra, pero sin embargo fue algo que cobro protagonismo. A la hora de montar *El abrazo* y *Miradas cruzadas* elegí previamente colgarlas con tanza, hice las pruebas en mi casa y quedaban fijas. Sin embargo, una vez montadas en la galería el viento que corría, a pesar de ser un espacio cerrado, provocaba que las cabezas se muevan. Esto género que las esculturas provoquen sensaciones de que estaban interactuando entre ellas y con el espectador. Las miradas cruzadas eran aún más reales. Se daban la espalda, se miraban y se dejaban de mirar. Pude observar que estén a la altura de los ojos y el movimiento de las cabezas llamaban la atención.

Mientras que el abrazo tenía un mínimo movimiento que también generaba la sensación de que estaban apretándose como en un abrazo real.

La presencia del otro se manifestaba en las obras y hasta jugaba con el que transitaba la escena.

Como conclusión puedo decir que el arte puede estar pensado y analizado por su productor, pero una vez presentado al público obtiene su esencia real. Queda en manos del otro su interpretación y las sensaciones que genere. Por mi parte sé que la temática de la obra me ha atrapado y la experiencia de la incorporación de video y la performance es un tema a explorar y de continua investigación. Dejo este trabajo como artista consiente de mi tiempo y contexto que me rodea, a colegas, a la cultura y a la sociedad. Especialmente a la Universidad Pública como gesto de retribución por lo aprendido.

Bibliografía.

Rodolfo Kush. (1976) Geocultura del Hombre Americano.