

TRABAJO DE GRADUACIÓN LIC. EN ARTES PLÁSTICAS ORIENTACIÓN EN CERÁMICA

**TÍTULO: MITOLOGÍA URBANA
TEMA: TÉCNICAS GRÁFICAS
APLICADAS A LA CERÁMICA.**

FERRO, LUCIANA

DNI 42.133.213

LEG. 80268/9

EMAIL: FERROLUCIANA1999@GMAIL.COM

TEL.: 2945-593709

PROFESORA TITULAR: LIC. THOMPSON FLORENCIA

ADJUNTA: LIC. SILVIA MARIANA DE LA CUADRA

JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: LIC. JOULIÁ ESTEFANÍA

AYUDANTE DIPLOMADO: DT. HUGO AGUILAR

AÑO: 2023

CONSTRUYENDO UN NUEVO MUNDO
LIBRE Y MONSTRUOSO

~~HA~~ TRANSITA ESTA CIUDAD
PLANTÁNDOSE
COMO SEMILLA SALVAJE
FUGITIVAS ~~REDES~~
POR ~~LA~~ ENCUENTRAN PASAJES
Y HORIZONTES
QUE ~~NO~~

CREANDO Y
COMPARTIENDO
CRUZANDO EXPERIENCIAS
QUE SE EXPANDEN

• ~~SE~~ COMO EL YUYO QUE
CRECE ~~EN~~ POMPE LAS
VEREDAS QUE CUENTAN HISTORIAS
MANIFIESTAN E
INCOMODAN ~~EN~~ GARABATOS
QUE SE ~~PLACERAN~~ EN LA CILIA
RAYADURAS ENTRE LOS RUMOS
NOVA TE ~~DE~~ QUIÑAN
TE ACOMPAÑAN EN EL CAMINO
GENERAN PREGUNTAS
Y ALEGRÍAS ~~MUCHAS~~ ESTAIAN
DE NUESTROS CORAZONES
PARA QUIENES CONFÍAN
EN EL ARTE COMO
HERRAMIENTA DE LUCHA
DE EXPRESIÓN COLECTIVA.
QUE
SE ~~CONSTRUYA~~ UN RIZOMA

dedicada a mis compañeras
de vida, florencia, rocío y
michaela,

a carmela, compañera
inmensa de nuevos mundos

con su amor, alegría y libertad
me enseñaron que todo es
posible.

en agradecimiento infinito a mi
familia, guardadora incondicional del
camino,

a la educación pública y gratuita,
a los docentes y amigos que
transforman el mundo con su
arte y su compartir...

MITOLOGÍA URBANA

MITOLOGÍA URBANA ES UN PROYECTO COLECTIVO INTERDISCIPLINARIO -QUE SE REALIZA EN EL MARCO DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN DE LA CARRERA LIC. EN ARTES PLÁSTICAS CON ORIENTACIÓN EN CERÁMICA DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA- LLEVADO A CABO JUNTO CON CARMEN GÓMEZ CABALLERO.

ESTE TRABAJO CONSISTE EN UN CIRCUITO DE MURALES CERÁMICOS QUE COMBINA LA GRÁFICA, LA CERÁMICA Y EL MURAL A PARTIR DE LA REPRESENTACIÓN DE DIVERSOS PERSONAJES QUE SE ENCUENTRAN EJERCIENDO OFICIOS ARTÍSTICOS.

EL CIRCUITO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN DISTINTAS PAREDES DE ESPACIOS ABANDONADOS DE LA DIAGONAL 78, ENTRE LA SEDE CENTRAL Y LA SEDE FONSECA DE LA FACULTAD DE ARTES. EL MISMO NO TIENE PAUTADO UN RECORRIDO CON COMIENZO Y FIN, SINO QUE ESTÁ PENSADO PARA QUE PUEDA SER TRANSITADO EN MÚLTIPLES DIRECCIONES, SIN EMBARGO, IRÁ ACOMPAÑADO DE UN MAPA EN EL QUE SE PODRÁ IDENTIFICAR DÓNDE ESTÁN ESTABLECIDOS TODOS LOS MURALES EN LA ZONA.

LOS PERSONAJES QUE FORMAN PARTE DE LOS MURALES ESTÁN CONSTRUIDOS EN CERÁMICA EN FORMATO FIGURÓN, EL CUAL ALUDE A LAS PEGATINAS GRÁFICAS CALLEJERAS; SE HAN UTILIZADO LAS MISMAS COMO HERRAMIENTA PARA LLEVAR LA GRÁFICA A TAMAÑOS MONUMENTALES. A PARTIR DE ESTE FORMATO, BUSCAMOS DECONSTRUIR EL MURAL TRADICIONAL QUE CONSISTE EN UNA COMPOSICIÓN UNIFICADA DENTRO DE UNA MISMA PARED. LOS FIGURONES NOS PERMITEN QUE LAS DISTINTAS PIEZAS DIALOGUEN ENTRE ELLAS, CON EL ESPACIO Y CON EL CONTEXTO DE UNA MANERA MÁS ABIERTA Y DINÁMICA, PUDIENDO OCUPAR LOS -NO ESPACIOS- DE LAS EDIFICACIONES ABANDONADAS, EN CONJUNTO CON OTRAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS CALLEJERAS YA EXISTENTES Y FUTURAS, Y, DE ESTA MANERA, REVALORIZAR ESOS LUGARES.

LAS CREACIONES DE LOS PERSONAJES REPRESENTADOS EN LOS FIGURONES SURGEN A PARTIR DE MITOLOGÍA URBANA, UN NUEVO MUNDO CREADO EN EL QUE CONVIVEN UNA SERIE DE SERES ANTROPOZOOMORFOS: MONSTRUOSOS QUE HABITAN LAS CALLES CERCANAS A LA FACULTAD DE ARTES Y SE ENCUENTRAN EN LAS MISMAS TRABAJANDO EN DIVERSOS OFICIOS ARTÍSTICOS.

ESTOS SERES FUERON CONCEBIDOS CON LA INTENCIÓN DE «HACKEAR LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN SITUADO», COMO PLANTEA NELLY RICHARD (2008, P. 120). LOS MISMOS REPRESENTAN Y VISIBILIZAN, DE ESTA MANERA, CUERPOS NO HEGEMÓNICOS, NO BINARIOS Y DISIDENTES QUE, A PARTIR DE SU EXISTENCIA EN LAS CALLES, PROPONEN UNA CONTRAPOSICIÓN CON LAS REPRESENTACIONES Y DISCURSOS DOMINANTES, QUE PLANTEAN CORPORALIDADES PREDETERMINADAS Y GÉNEROS ESTABLECIDOS, LOS CUALES PERPETÚAN UN SISTEMA DESIGUAL Y PATRIARCAL.

A SU VEZ, LOS PERSONAJES REIVINDICAN Y PONEN EN VALOR LOS OFICIOS ARTÍSTICOS, PROCLAMANDO LA CONSIGNA DE EL ARTE ES TRABAJO. CREEMOS QUE REPRESENTAR EN LAS CALLES ESTOS OFICIOS ES UNA FORMA DE VISIBILIZARLOS, DE LOGRAR QUE QUIENES TRANSITAN LAS VEREDAS SE SIENTAN IDENTIFICADOS CON LOS SERES Y VALORADOS CON SUS RESPECTIVOS TRABAJOS, QUE SIEMPRE FUERON TAN INVISIBILIZADOS Y DESVALORIZADOS.

CERÁMICA Y GRÁFICA

LOS DOS EJES TRANSVERSALES DEL PROYECTO SON: EL MURALISMO TRABAJADO DESDE LA CERÁMICA, TEMÁTICA QUE ABORDARÁ MI COMPAÑERA EN SU TRABAJO ESCRITO, Y LA GRÁFICA APLICADA A LA CERÁMICA, TEMA QUE DESARROLLARÉ A CONTINUACIÓN.

EN CADA PIEZA CONSTRUIDA INDAGAMOS SOBRE LA POSIBILIDAD DE LLEVAR LAS TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA GRÁFICA A LA CERÁMICA, BUSCANDO, DE ESTA MANERA, REPRESENTAR LA ESTÉTICA PROPIA QUE SE UTILIZA EN LAS PRODUCCIONES GRÁFICAS CALLEJERAS Y LAS HERRAMIENTAS CONCEPTUALES DE LAS MISMAS. ENTENDEMOS QUE, HISTÓRICAMENTE, LA GRÁFICA FUE UNA HERRAMIENTA ARTÍSTICA Y POLÍTICA UTILIZADA POR LOS PUEBLOS PARA EXPRESAR, DIFUNDIR Y VISIBILIZAR LAS VOCES OPRIMIDAS EN LAS PAREDES Y EN LAS CALLES, AL MARGEN DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. COMO DIJO RODOLFO WALSH, «LAS PAREDES SON LA IMPRENTA DE LOS PUEBLOS» (NAVARRO, 2007, S.P).

DESARROLLAMOS LA ESTÉTICA GRÁFICA A PARTIR DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS CERÁMICAS: TRANSFERENCIA, ESGRAFIADO, STENCIL, REPETICIÓN, SUPERPOSICIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LAS MISMAS. ESTAS TÉCNICAS NOS POSIBILITAN REPRESENTAR LA ESTÉTICA DE LA GRÁFICA EN UN SOPORTE MATERIAL CERÁMICO QUE NOS BRINDA RESISTENCIA, PERMANENCIA, Y DURABILIDAD. Y NO DA LA POSIBILIDAD DE APLICAR SOBRE EL BARRO LAS HERRAMIENTAS CARACTERÍSTICAS DE LA PEGATINA Y EL GRAFFITI REALIZADOS CON GRABADO, SERIGRAFÍA Y PINTURA. SE LOGRA, DE ESTA MANERA, EXCEDER LOS TIEMPOS EFÍMEROS PROPIOS DEL ARTE CALLEJERO TRADICIONAL Y PUDIENDO ALCANZAR A TRAVÉS DE LA CERÁMICA, UN SOPORTE QUE PERMITE PERMANENCIA Y MAYOR ALCANCE Y DURABILIDAD DE LOS MENSAJES EXPRESADOS EN LAS CALLES.

CON EL OBJETIVO DE LOGRAR ESTAS CARACTERÍSTICAS, LOS MURALES CERÁMICOS ESTÁN REALIZADOS A PARTIR DE UNA PASTA COMPUESTA POR 70% DE ARCILLA BLANCA Y 30% DE CHAMOTE, LO CUAL LE BRINDA MÁS FORTALEZA AL SOPORTE PARA ESTAR EN LA CALLE DE UNA FORMA PERMANENTE. A SU VEZ, TODOS LOS MURALES ESTÁN CUBIERTOS POR ESMALTE TRANSPARENTE, LO QUE POSIBILITA LA RESISTENCIA A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y PROPIAS DE LA CALLE.

CERÁMICA, GRÁFICA Y MURALISMO EN LAS CALLES

LA BÚSQUEDA DE SOPORTES QUE POSIBILITEN LA PERMANENCIA DEL ARTE CALLEJERO ESTÁ ATRAVESADA POR LA INTENCIÓN DE CREAR ESPACIOS ARTÍSTICOS MÁS COLECTIVOS Y DEMOCRÁTICOS EN LAS CALLES.

MEDIANTE EL CIRCUITO DE MURALES, BUSCAMOS PROBLEMATIZAR Y PONER EN EVIDENCIA LAS RELACIONES DESIGUALES DE PROPIEDAD QUE SOSTIENEN QUE LAS PAREDES SON PRIVADAS Y AJENAS, AUN ASÍ, CUANDO ESTÁN ABANDONADAS. ENTENDEMOS COMO INJUSTICIA QUE QUIENES CONSTRUIAMOS Y HABITAMOS DIARIAMENTE ESOS ESPACIOS NO TENGAMOS DERECHO A INTERVENIR LOS MISMOS, Y EN CASO DE QUE LO HAGAMOS SE CRIMINALICE E INVALIDE NUESTRO ARTE Y NUESTRO TRABAJO.

CREEMOS QUE LA TRANSFORMACIÓN Y LIBERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO IMPLICA, COMO SOSTIENE EL AUTOR LEANDRO MARTINELLI (2017), CUESTIONAR LA ESTÉTICA DE LAS CALLES IMPUESTA POR LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y POR LOS DUEÑOS INMOBILIARIOS, QUIENES PRETENDEN PAREDES BLANCAS, CALLES DESPOLITIZADAS Y PRIVATIZACIÓN DEL ÚNICO ESPACIO DEMOCRÁTICO QUE TIENEN LAS MASAS INVISIBILIDADAS PARA EXPRESARSE ARTÍSTICA Y POLÍTICAMENTE.

POR ESTAS RAZONES, RESALTAMOS LA IMPORTANCIA DE OCUPAR ESTOS ESPACIOS NO SOLO DE FORMA EFÍMERA Y PARCIAL, SINO DE FORMA PERMANENTE Y RESISTENTE, DE HACERLOS PROPIOS, DE ENTENDER LA CALLE COMO UN ESPACIO DE EXPRESIÓN, EN DONDE CONVIVEN Y SE TENSIONAN LIBREMENTE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES CULTURALES Y POLÍTICAS.

CONCLUSIÓN

MITOLOGÍA URBANA CONCLUYE DOS CAMINOS INDEPENDIENTES DE CREACIÓN DE NUEVOS MUNDOS, MONSTRUOSOS Y MITOLÓGICOS, QUE SE UNEN PARA DARLE FORMA A ESTE PROYECTO.

LA REALIZACIÓN COLECTIVA DE NUESTRO TRABAJO DE GRADUACIÓN Y SU MONTAJE EN LAS CALLES, RESPONDE A UNA DECISIÓN POLÍTICA QUE ATRAVIESA NUESTRO HACER COMO ARTISTAS: BUSCA GENERAR Y HABITAR UN ESPACIO POR FUERA DE LAS FORMAS CONVENCIONALES DE EXHIBICIÓN, MANIFESTÁNDONOS AL MARGEN DEL CIRCUITO DE ARTE INSTITUCIONAL Y SALIÉNDONOS DEL MERCADO CREANDO OBRAS SIN VALOR ECONÓMICO, MÁS QUE EL DE EXPRESIÓN Y LUCHA EN LAS CALLES.

LA INTERDISCIPLINARIDAD NOS PERMITE AHONDAR NUEVOS LUGARES, FORMAS Y SOPORTES. LA BÚSQUEDA DE LA PERMANENCIA DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS CALLEJERAS NOS LLEVÓ A UNIFICAR LA GRÁFICA, EL MURALISMO Y LA CERÁMICA, LOGRANDO EL NACIMIENTO DE UN CIRCUITO DE MURALES QUE, A TRAVÉS DE LA FANTASÍA, REPRESENTAN CRÍTICAMENTE LA REALIDAD Y EL CONTEXTO, INVITANDO A LOS HABITANTES DE LAS CALLES A TRANSFORMARLAS, DEMOCRATIZARLAS E INVADIRLAS DE ARTE Y EXPRESIÓN.

<NORMALMENTE ASOCIAMOS ARTE Y CULTURA A ESPACIOS CERRADOS, ENTORNOS ACADÉMICOS, GALERÍAS O MUSEOS, AUDITORIOS Y TEATROS... PERO EN REALIDAD ESA PERCEPCIÓN TIENE SU ORIGEN EN UNA SEPARACIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA DE LA CIUDADANÍA Y DE SU DÍA A DÍA COTIDIANO, TAMBIÉN TIENE QUE VER CON LA LÓGICA DEL MERCADO Y POR TANTO DEL CAPITALISMO. ¿POR QUÉ NO RECUPERAR LAS CALLES PARA LA CIUDADANÍA? ¿POR QUÉ NO SACAR EL ARTE Y LA CULTURA A LA CALLE? ¿POR QUÉ NO HACER VER QUE TODOS PODEMOS INTERVENIR LOS ESPACIOS QUE HABITAMOS?>

BIBLIOGRAFÍA

- MARTINELLI, L. (2017). PLAGAR, EL GRAFFITI DESDE EL BRONX A LA PLATA. MALISIA. LA PLATA, ARGENTINA.
- NAVARRO, R. (2007) "A DETENERSE A CHARLAR CON LA PARED" EN REVISTA CUNA, AÑO 2, N°6, 18-20.
- OSORIO, R. (2013). CUADERNOS SALAZAR #1 "DISLOCACIONES". ASUNCIÓN, PARAGUAY.
- RICHARD, N. (2008). CAPS. "PRESENTACIÓN" Y "EXPERIENCIA, TEORÍA Y REPRESENTACIÓN EN LO FEMENINO LATINOAMERICANO". EN FEMINISMO, GÉNERO Y DIFERENCIA(S). PALINODIA. SANTIAGO DE CHILE, CHILE.

MAPA DEL CIRCUITO DE MURALES

CIRCUITO
DE MURALES
MITOLOGÍA
URBANA

CALLE 61

ESCUELA DE ARTES
UNLP

DIAGONAL 78

CALLE 8

★ LXS GRAFITERXS

🌸 Lx MÚSICx

🔥 CIRCENC X

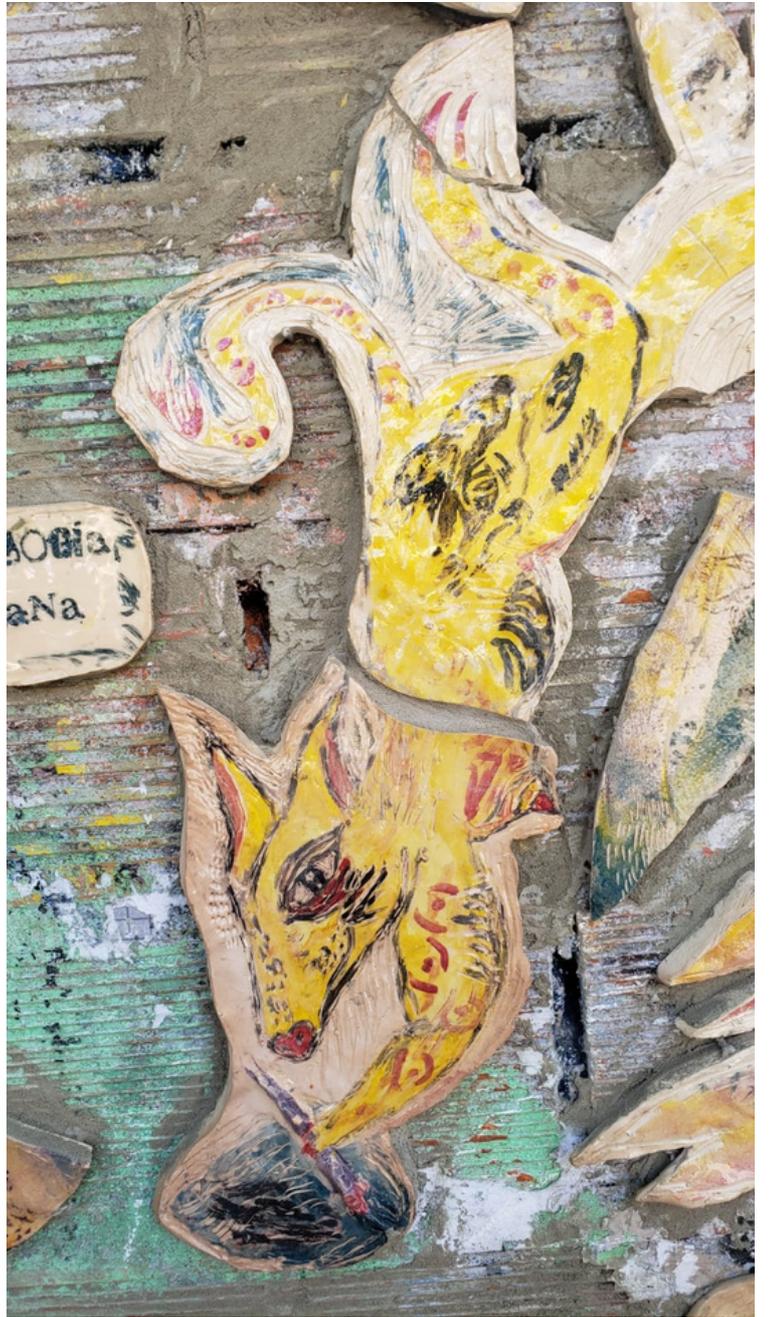
🏺 Lx CERAMISTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

LXS GRAFITTERXS

LX MÚSICX

CIRCENCX

MBRE
CITA
AR
perience
CALLE
115 Y G2
CE
DAS
INSTAGRAM

LX CERAMISTA

GUIÑOS

FANZINES

