

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación

Licenciatura en artes plásticas con orientación cerámica

Transformando desde dentro

La relación entre la cerámica y la expresión corporal

Alumna: Candela Barbato

Nº de legajo: 75396/4

DNI: 40.489.887

Celular: 2915124275

Mail: candebarbato@gmail.com

Profesora titular: Lic. Florencia Thompson

Profesora adjunta: Lic. Silvia Mariana De La Cuadra

Jefa de trabajos prácticos: Lic. Estefania Joulia

Ayudante diplomado: DI. Hugo Aguilar

Año: 2023

Transformando desde dentro aborda la relación entre la expresión corporal y la cerámica utilizando como herramientas de búsqueda la performance y el modelado de la arcilla.

Palabras clave

Transformación

Quiebre

Proceso

Orgánico

Desgaste

Introducción.

El presente Trabajo de Graduación, surgió de la inquietud de vincular las artes del fuego con la expresión corporal. Entendiendo al cuerpo como obra en sí mismo, como portador de sentidos y como canal de expresión. Aportando, desde su lugar de obra, identificación con el espectador y su cuerpo.

En mi búsqueda, uno de los objetivos fue expresar las emociones con un cuerpo vivo, presente, aquí y ahora, conectando con la materialidad del barro. Utilizando como eje conductor el concepto de la transformación impulsado por la incomodidad que producen ciertas emociones. La transformación ocurre al dejarme atravesar por esa incomodidad.

Producción:

Realicé una serie de piezas trabajadas mediante modelado directo, utilizando el cuerpo como herramienta, siendo consciente de las emociones o motores emotivos que me

atravesaron.

La secuencia de movimientos fue registrada en video para poder rescatar aquellos gestos impresos en la arcilla que sirvieron para la construcción de esculturas. Utilicé

la expresión corporal, la performance y el registro audiovisual como parte de un laboratorio de gestos surgidos desde la acción directa, para permitirme volver a verlos e intencionar su utilización para la formación consciente de dos esculturas que secuenciaran los procedimientos de desgastar hasta quebrar y abrir. Es decir, que fueran una síntesis entre la investigación y la conexión con la materialidad, las emociones y la percepción a través de los sentidos.

Para ello, utilicé la expresión corporal como herramienta para habitar mi cuerpo y expresar, por medio de movimientos, aquellos sentires que permití que invadan mi interior.

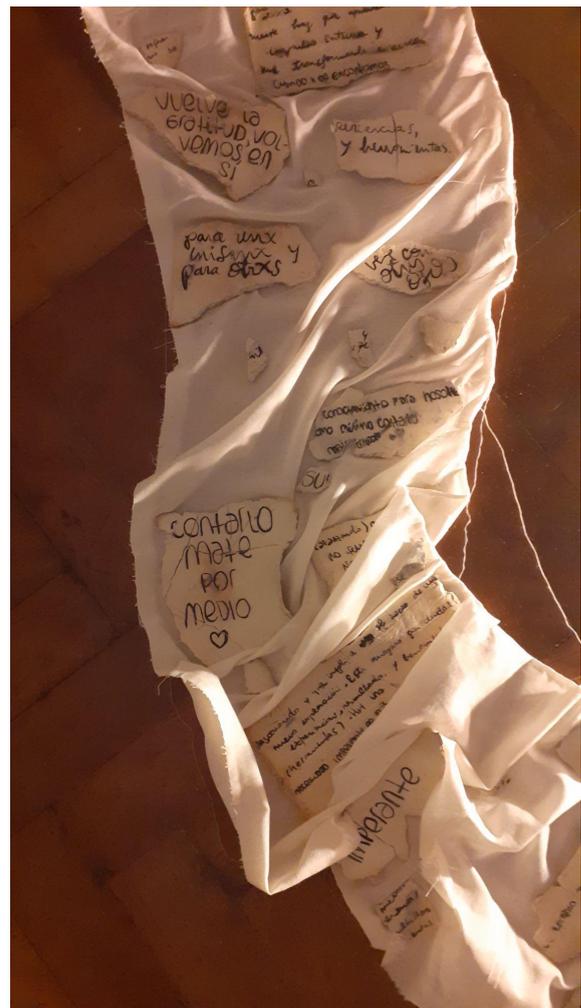
La Expresión Corporal promueve la capacidad de desarrollar el estar presentes, el tomar conciencia de nuestro cuerpo en sus múltiples dimensiones, su relación con los otros y el entorno. La conciencia es un fenómeno de lo viviente, construye un modo de pensar, conocer y aprender que se inicia en la sensibilidad. (Kalmar Deborah, 2013, p. 1)

El concepto de transformación es el eje fundamental para secuenciar el relato escultural. En este sentido, la primera escultura es una pieza cargada de gestos, como una metáfora de esa instancia inicial en la que se empieza a sentir una inquietud para dirigirnos a otro estadio.

Y la segunda escultura, se encuentra completamente quebrada y abierta. Poéticamente, cedió a la transformación, empieza a disfrutar del descubrimiento de lo nuevo. De su interior brotan fragmentos de una práctica estética de un cadáver exquisito (construcción poética surrealista) que describe la temática de la transformación.

Los fragmentos crean un camino, apropiándose del espacio, invitando a lx espectadorx a recorrer en esa dirección y a detenerse a leer.

Técnicamente, fueron impresos en la pasta cerámica mediante

transferencia gráfica.

Por último realicé otro videoperformance (Cande Barbato, 2023). A diferencia del primero, que tenía por objetivo la búsqueda de gestos, en este último, habito la performance recorriendo un circuito con postas de acciones que se van repitiendo una y otra vez acelerándose y ralentizándose, dando cuenta del agotamiento físico reflejado en las calidades de movimientos. Esta situación converge en mi cuerpo tirado inmóvil en el piso, hasta que con la mirada descubro un balde lleno de barbotina, con mis últimas fuerzas me arrastro hacia él y comienzo de a poco a llenarme de barro. Cada vez que este material toca mi cuerpo me genera éxtasis. Finalmente, me incorporo y celebro hasta el desquicie, concluyendo tirada en el piso riendo hacia el cielo como una muestra de libertad y plenitud. Me resulta interesante retomar un concepto que aborda Susana Velasco Korndorffer (Velasco Korndorffer, Susana. 2016, p.5) en relación al bodypaint, que consiste en entender la piel como superficie simbólica. En este sentido, considero que cubrirme de barbotina no solo construye sentido como cierre del relato performático, sino que también la acción construye sentido en sí misma, mi

piel comienza a funcionar como un lienzo.

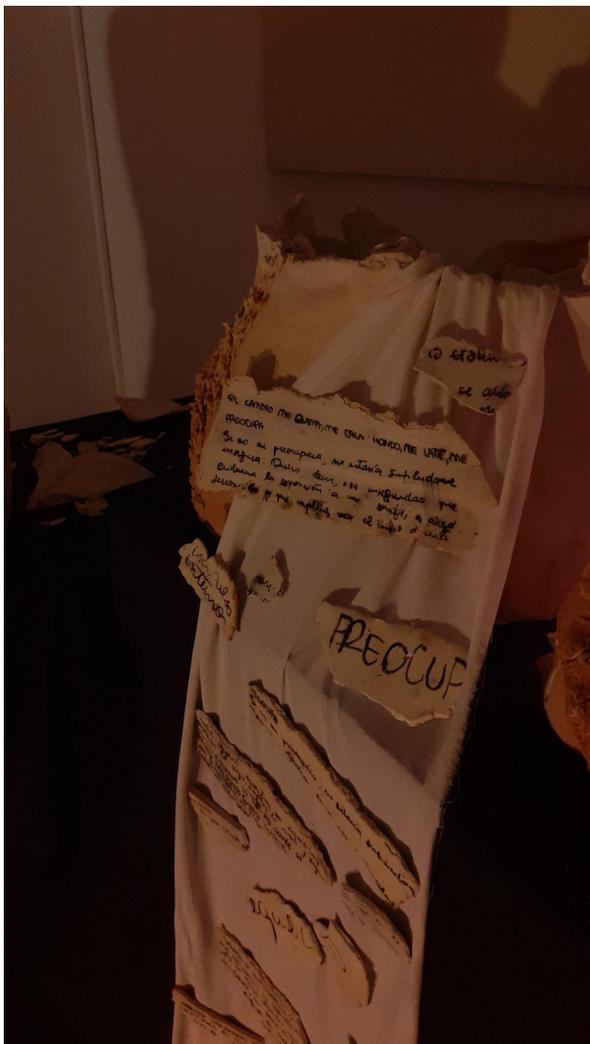
Este video fue reproducido en un monitor ubicado al final del recorrido trazado por los fragmentos del texto.

Para ambas performance utilicé como herramientas, por un lado, el método de las acciones físicas de Stanislavsky (Stanislavski, 1936, s.p.), que consiste en movilizar, desde la conciencia emocional y física, otros procesos psicológicos menos controlables. Se inicia en la búsqueda interna de emociones que justifiquen las

acciones físicas. Y, por otro, las prácticas que Daniele Finzi Pasca considera como propias de los *actores de amor* (Finzi Pasca, 2012, pp. 72), entendidos como aquellos que interpretan una emoción partiendo de su interior y desde lo que espontáneamente el mismo les sugiere.

Conclusión:

En la construcción de la imagen busqué remarcar la importancia del cuerpo como principal portador y constructor de sentidos. Aquellos sentires y pensares que como artista busco exteriorizar en primera instancia y sin mi control se manifiestan a través del recubrimiento de carne que tiene mi alma. Para este trabajo, abordé la

expresión corporal desde la improvisación y hacia la conciencia corporal y emocional. Considero a mi obra de carácter intimista, ya que expongo un proceso profundo a nivel emocional y creo que la exposición resulta fundamental para esta obra, ya que permite a lx espectadorx verse reflejadx en ese proceso. Mi búsqueda apunta a entender las emociones dolorosas e incómodas como el principal motor de transformación, comprendiendo que sólo adentrándose en ellas es posible sanarlas y descubrir nuevas formas de sentir y habitar el presente.

Trabajar partiendo de la espontaneidad me permite expresarme por fuera de lo habitual, ya que el fluir del lenguaje corporal permitiendo ejecutar movimientos de manera orgánica me hace perder el control, dando lugar a lo

inesperado, lo nuevo.

Esta obra habla de un recorrido desde dentro y hacia fuera, no sólo desde la elección de la forma sino también desde lo procesual.

Bibliografía:

Cande Barbato. (29 de noviembre de 2023) *Transformando desde adentro* [Video performance]. Youtube.

<https://youtu.be/rHoSVRchgd8>

Finzi Pasca, Daniele. (Abril de 2012). *Teatro de la caricia*.

Kalmar, Deborah (septiembre de 2013). Expresión corporal, identidad y vigencia.

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/36990/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Stanislavski, Konstantin. (1936). *Un actor se prepara*.

Velasco Korndorffer, Susana. (2016). *Del cuerpo como objeto del arte, al cuerpo como arte-objeto*.