

El color y otros análisis en una exposición colectiva de cerámica contemporánea Argentina, un estudio de caso.

M.F. Acebedo¹², M.F. Serra¹², V.M. Cola¹², Ernesto Moyas², N.M. Rendtorff²

1. Facultad de Bellas Artes, UNLP, La Plata Argentina.
2. CETMIC, Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CIC-CONICET), M.B. Gonnet, Argentina.

1. Introducción

A todos nos interesan los colores, forman parte de nuestra cotidianeidad, nos visten, nos marcan las señales de tránsito, refuerzan las publicidades, nos alarman, nos alivian. Estamos inmersos en un mundo de colores, con una simbología fuerte y propia de cada cual en este lado occidental del mismo. Por lo tanto no es raro que la elección del color de una obra implique una serie de complejas decisiones que tienen que ver con la idea rectora en general; el color puede acompañar la forma, contrariar, acentuar, puede afianzar el concepto o puede simplemente estropearlo, rechazarlo, contradecirlo (1).

En el caso de las obras cerámicas la elección del color es doblemente compleja. El color en la cerámica es dado por óxidos, pigmentos y esmaltes que son resultantes luego de su transformación en el horno a elevadas temperaturas e implican un proceso que atraviesa los ejes de la elección de las materias primas, la formulación y preparación del mismo, así como la suma de los procesos químicos y físicos que suceden durante el tratamiento térmico dependiendo tanto de la temperatura como de la atmósfera del ciclo de cocción (2). Cuestiones que poco tienen en común con el color en otras artes visuales; por ejemplo en la pintura mientras pintamos podemos observar instantáneamente el resultado final, podemos generar luces sombras y reemplazar un color por otro al momento. En la cerámica recién observamos el resultado final luego de su transformación en el horno, ya que previamente sólo son polvos en tonos pasteles, que difieren visualmente con el resultado real-final. Al proyectar una obra, estas características del color en la cerámica, obligan al productor a tomar la decisión de trabajar en la predictibilidad del color o librarse a los resultados inciertos e inmanejables.

Si bien existen varios intentos de relacionar la tecnología con la producción artística contemporánea, este tipo de análisis ha llevado adelante mayoritariamente en relación a las nuevas tecnologías (digitales, interactivas, digitales, etc..) (3-4). En el presente trabajo abordaremos el estudio sobre esta relación, siempre presente en la producción de obra artística, respecto a una de las disciplinas más antiguas de las artes plásticas, la cerámica.

Si bien es imposible realizar una recopilación completa de la producción cerámica contemporánea. La exhibición que fue analizada, parece una recorte lo suficientemente amplio como para poder realizar el análisis. Sin embargo los resultados obtenidos solo pueden ser tenidos en cuenta teniendo en cuenta las características de la muestra estudiada.

En este trabajo se analizarán obras cerámicas contemporáneas pertenecientes a una muestra colectiva, de convocatoria abierta, exhibida en el Museo de la Fundación Rómulo Baggio en la Ciudad de Buenos Aires durante el mes de Julio de 2013 en donde exponen 32 artistas ceramistas contemporáneos de reconocida trayectoria. Las mismas serán clasificadas por el tratamiento superficial, el color, tamaño, morfología, temperatura de cocción entre otras clasificaciones. Del análisis de los datos se intentará determinar o no las tendencias de la producción en la cerámica contemporánea argentina. Siempre teniendo en cuenta que los resultados se verán afectados por la elección del grupo de obras estudiadas. Estos resultados permitirán encontrar o identificar las relaciones de la tecnología con la producción cerámica artística contemporánea.

Uno de los objetivos general de nuestra línea de investigación es el de estudiar y establecer las relaciones que existen entre las decisiones técnico-tecnológicas de los productores y las obras de la cerámica artística contemporánea. Proponemos que estas relaciones serán un aporte a la definición de las particularidades del lenguaje cerámico, y brindaran herramientas para el correcto abordaje del análisis de la obra cerámica artística contemporánea.

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis sencillo de obras cerámicas de una muestra colectiva de cerámica contemporánea argentina, en particular se analizará el color.

Del análisis de los datos se intentará determinar o no las tendencias y características comunes de la producción en la cerámica contemporánea Argentina. Siempre teniendo en cuenta que los

resultados se verán afectados por la elección del grupo de obras estudiadas. Estos resultados permitirán encontrar o identificar las relaciones de la tecnología con la producción cerámica artística contemporánea. El presente estudio también nos permitirá reflexionar sobre la metodología propuesta.

2. Metodología

En este trabajo se analizaron obras cerámicas contemporáneas pertenecientes a una muestra colectiva exhibida en el Museo de la Fundación Rómulo Baggio en la Ciudad de Buenos Aires durante el mes de Julio de 2013 en donde expusieron 36 artistas ceramistas contemporáneos de reconocida trayectoria. Las mismas fueron clasificadas por el tratamiento superficial, el color, tamaño, morfología, temperatura de cocción entre otras clasificaciones.

Se realizó un trabajo de campo, una visita a la muestra y se tomaron de fotografías de cada obra cerámica.

Se confeccionó una ficha en donde detallar los aspectos formales y de color de cada pieza cerámica. La ficha constó de los siguientes ítems: Nombre del artista- Obra- Temperatura de cocción - Color predominante- Técnica de coloración: Engobe-Óxidos-Esmaltes-Pigmentos- Calcos serigráficos (Gráfica) – Cubierta (Brillante-No brillante- Satinada- Mixta)-Presentación de la obra (Pieza única o grupo); Ensamblaje (solo cerámica-ensamble de materiales).

Se realizó un análisis simple de las proporciones (porcentuales) de las clasificaciones llevadas adelante. Los resultados serán mostrados en forma de gráfico de torta. Se mostraran las tendencias encontradas.

3. Resultados

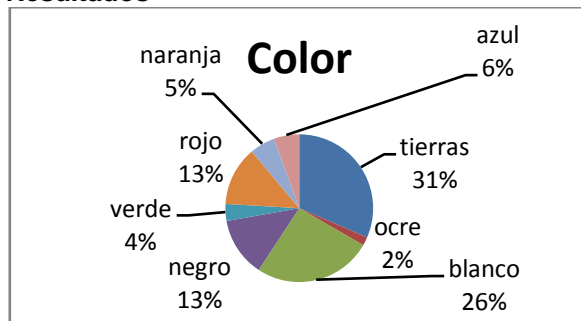

Figura 1: gráfico de porcentajes de color. Tierras: marrones, negruzcos, rojizos, tonos de la corteza terrestre brindados por óxidos naturales. Rojos Puros. Negros Puros. Blancos. Azulados. Naranjas. Verdes.

Los resultados más representativos para este trabajo tienen que ver con el color de las piezas cerámicas analizadas.

Podemos destacar que el 31% de las piezas presenta colores tierras, entendidos como tales los colores que se obtienen mediante la aplicación de óxidos, en forma de patinas, con esto queremos decir no colores plenos. Los colores tierras son marrones, negruzcos y rojizos característicos de pastas con contenido de hierro y de patinas de los óxidos de hierro, cobre, manganeso y níquel.

El 26% de las obras presentó color blanco. Más adelante observaremos si este color fue aportado por un esmalte o por la pasta misma, o si fue predominante sobre otros aunque no único.

El porcentaje de color rojo (magenta o bermello) es equivalente al del color negro, en ambos casos presentan un 13% del total de las obras analizadas. En el caso de estos colores podemos decir que nos encontramos frente a tonos plenos-planos.

Con bastante rango de diferencia encontramos los colores azul (6%), naranja (5%) y verde (4%) siendo estos los menos utilizadas en las obras cerámicas analizadas visualmente (basados en óxidos cobalto, hierro y cobre respectivamente).

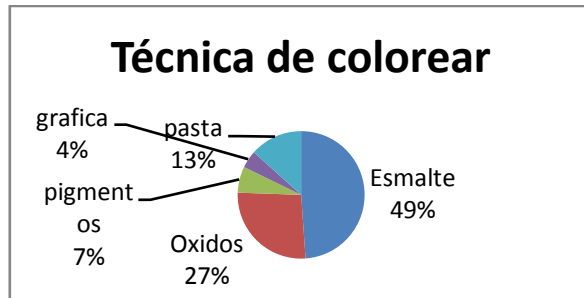

Figura 2: grafico de técnicas para aplicación de color. Esmaltes. Óxidos. Pigmentos. Pasta. Calcos serigráficos o trasferencias.

Con respecto a la técnica para la utilización del color nos encontramos con un importante contraste en los resultados, observamos un 49% de utilización de esmalte. Un 27% de la elección del color a través de óxidos aunque posiblemente algunos estén acompañados de esmaltes, un 13% de las obras no fueron coloreadas sino que se optó por dejar el color de la pasta misma. Los pigmentos fueron utilizados en un 7% y por último calcos serigráficos o trasferencias se observaron solo en un 4% de las obras analizadas.

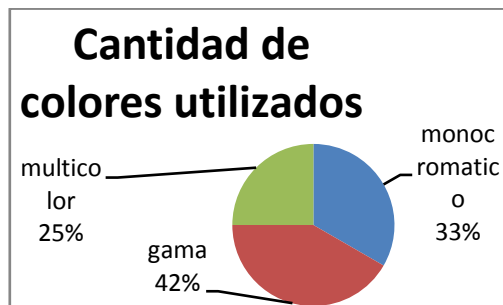

Figura 3: grafico de porcentajes de la cantidad de colores utilizados. Monocromático: un solo color. Multicolor: varios colores. Gama: varios colores de un mismo tono.

Observamos que un 42% de las obras analizadas en la exposición de cerámica contemporánea en el Museo Romulo Raggio en julio de 2013 presta un 42% de las obras en gama, es decir la utilización de varios colores en un mismo tono, por ejemplo marrón claro, marrón oscuro, negruzco. De las mismas un 33% poseen un solo color, es decir, son monocromáticas y un 25% presentan varios o múltiples colores.

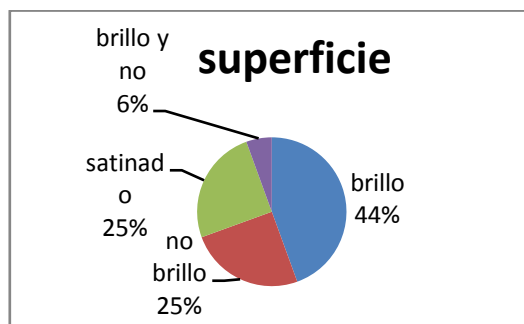

Figura 4: grafico de porcentajes de cubiertas ceramicas . Brillante, No brillante, Satinada.

Las cubiertas ceramicas representan un 44% en forma brillante, esto va a acompañado a los resultados de la utilización del esmalte en la terminación final. Un 25% de las obras analizadas presentan una cubierta satinada, esto quiere decir que poseen cierto brillo pero más opaco, este resultado se equipara con la elección de algunos artistas de presentar la obra con el propio color de la pasta. Y la misma cantidad de obras presentan una cubierta no brillante, dada por los óxidos, los engobes, la no utilización de esmalte como elección de resultado final de la obra.

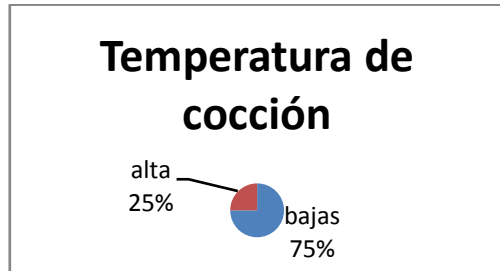

Figura 5: gráfico de porcentajes de temperatura de cocción de las piezas cerámicas .Baja temperatura: 900°C-1050°C. Alta temperatura: 1050°C-1200°C

Se observa en el gráfico de temperatura que el 75% de las obras fueron horneadas a baja temperatura, es decir en el rango de 900 a 1100°C, más de la mitad de los artistas eligió baja temperatura para la realización de su obra. Por otro lado solo el 25 % de las mismas fueron horneadas a alta temperatura, este dato también se relaciona con elección de la utilización del color de la pasta cerámica, ya que en su mayoría las piezas horneadas a alta temperatura no fueron coloreadas, sino se ha utilizado como terminación el color propio de la pasta.

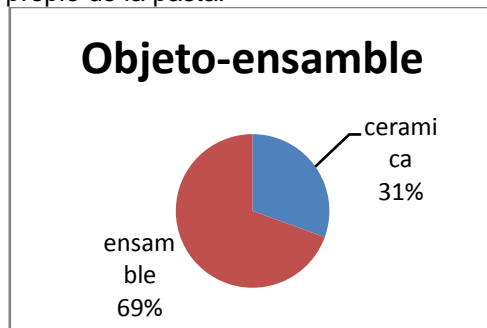

Figura 6: gráfico de porcentajes del modo de presentación de cada obra. Representa el término Cerámica: si las mismas fueron realizadas solamente de material cerámico, o Ensamble: si se realizó una combinación con otros materiales como resultante final.

En la figura 6 observamos un importante porcentaje de obras presentadas con varios materiales, un 69% de las obras analizadas en esta muestra de cerámica contemporánea no solo es una pieza de cerámica, sino que la obra completa consta de elementos de otros materiales, que acompañan, completan, o intervienen en la pieza cerámica como obra total.

Solo el 31% de las obras analizadas son de material puramente cerámico.

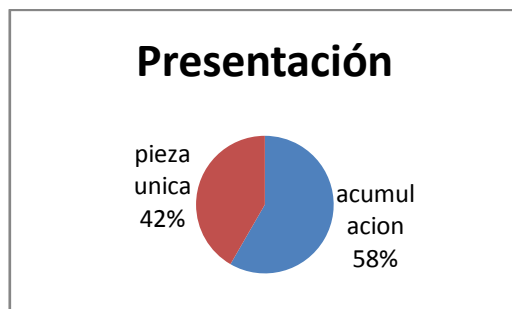

Figura 7: gráfico de porcentajes del modo de presentación de cada obra con respecto a si es una pieza única o si se trata de un conjunto de piezas o acumulación.

En esta muestra en particular se desprendieron los resultados acerca de la presentación de pieza única o acumulación en forma bastante pareja, un 58% de las obras estudiadas

están realizadas por un conjunto de piezas o una serie de piezas que conforman un total. Y un 42% del total de obras analizadas es una pieza única la obra total.

4. **Comentarios finales**

La definición de contemporaneidad en las artes plásticas es compleja y ha sido abordada por diversos autores, no es objeto de este trabajo discutirla, el objetivo es simplemente realizara un análisis de una importante número de obras cerámicas actuales, todas ellas se encuadran dentro una definición de cerámica artística contemporánea. Sin lugar a duda han quedado importantes referentes de la cerámica fuera del estudio simplemente por no haber participado de la exhibición que fue realizada convocatoria abierta, este error será salvado cuando el análisis sea llevado adelante en un más amplio universo de muestreo. Sin embargo el presente análisis es válido y conforma la primera etapa de un análisis mas amplio que se plantea llevar adelante.

Se analizaron 36 obras cerámicas de la muestra colectiva que se exhibió durante el mes de julio de 2013 en el Museo de la Fundación Romulo Raggio. Esta muestra representa la cerámica contemporánea para quienes la realizaron y exhibieron, sin embargo esto no quiere decir que se trata de toda la cerámica contemporánea argentina, sino que es un recorte preciso y puntal realizado para realizar este análisis concreto.

Y en este caso no hemos discutido acerca de la contemporaneidad o no de las obras analizadas, sino que hemos resuelto realizar un análisis puramente técnico acerca de ciertas propiedades que nos interesó recalcar, en particular el color.

A modo de conclusión se destaca la elección mayoritaria de los colores tierras y blanco para terminación de una pieza cerámica, el uso en su mayoría de una cubierta brillante relacionada con el uso de esmaltes cerámicos, que en su mayoría resultan brillantes, como de óxidos que se caracterizan por representar los colores tierras.

Por otro lado la mayoría de los artistas han elegido un ensamblaje de la pieza cerámica con otros materiales para la realización de la obra, tanto en su exhibición como en su forma primaria, el ensamble utilizado, la elección de la incorporación de otros materiales que conforma la obra cerámica determina el carácter de la obra, la completan. En otros casos, las obras que fueron representadas con una pieza solamente de cerámica, como material exclusivo de la obra.

Con respecto al color se destaca la utilización mayoritaria de una gama de colores y no una pieza de tonos contrastantes, esto tiene mucho que ver con la elección de colores tierras entre los que se encuentran principalmente gamas. Por ejemplo marrón oscuro, marrón claro, ocre, negruzco, rojizos terracotas, grises, blancos o blanquecinos. Hecho que a su vez se relaciona con la utilización de óxidos naturales para la coloración de la pieza cerámica.

A modo de conclusión podemos destacar que el análisis de esta muestra cerámica colectiva de cerámica contemporánea argentina puede ser replicado en otras exposiciones a modo de análisis para determinar relaciones color-cerámica que serán de interés para la construcción de una mirada a las obras de cerámica contemporánea argentina y latinoamericana. Asimismo sería de interés replicar el mismo análisis en otras disciplinas de las artes plásticas para establecer las diferencias en los que respecta al abordaje del color y otras características visuales y/o estéticas de las obras.

Referencias

1. Johannes Pawlik, Teoría del color, Paidós Ibérica, 1996, España.
2. G. Monrós, J. Badenes, A. García, M. Tena, El color de la cerámica: Nuevos mecanismos en pigmentos para nuevos procesados de la industria Ceramica, Athenea, Universitat de Jaumet, Barcelona 2003.
3. Claudia Giannetti, ESTÉTICA DIGITAL, Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología, Libro publicado por: Barcelona, ACC L'Angelot, 2002.
4. J. Diaz Barrios, J. García Sánchez, Arte y tecnología, Revista Teoría y praxis investigativa, Vol 1, Numero 1, 57-63.