

Punta Lara-Eda., Noviembre 2013.

TESIS DE GRADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.

FACULTA DE BELLAS ARTES.

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA

CÁTEDRA CERÁMICA.

DIRECTORA : Licenciada María Celia Grassi.

CO-DIRECTORA: Profesora María Laura Musso.

TÍTULO AL QUE ASPIRA: Licenciatura en Artes Plásticas con Orientación en Cerámica.

ALUMNA: Alejandra Reneé Freyre.

TEMA: femineidad + vacío: útero: vasija

TÍTULO: *Continente.*

“...Qué dices tú de una cosa oculta:
que tiene una joroba entre los hombros,
y que sólo con empujarla con el dedo gordo del pie
se embaraza y da a luz por la cabeza...”

Daniel Montmollin

BREVE DESCRIPCIÓN.

Este trabajo se propone el abordaje sensible de la representación simbólica femenina plasmada en obras cerámicas, tomando como referencias diferentes culturas antiguas y actuales: muñecas, amuletos, estatuillas ceremoniales o sagradas.....para re-significarlas desde la auto-percepción de diferentes momentos o etapas de la vida. No desde una visión de género sino desde una búsqueda personal íntima.

Idea rectora del proyecto: **femineidad + vacío: continente**, cavidad, hueco: Alma de la vasija - útero: contenedor de vida y alimento, abrazo.

Toma como ejes y ordenadores espaciales, a modo de relatos, diversos textos (poesías, fragmentos), que se interrelacionan temáticamente y generan recorrido en la lectura de la propuesta estética .

Por último el proyecto intuye el concepto de tiempo cíclico en un espacio- instalación circular de auto-reflexión / auto-regeneración, cambios, momentos, espejos, ciclos, duelos, cierres.

INDICE

FUNDAMENTACIÓN	5
DEL PROCESO	9
CONCLUSIONES	12
BIBLIOGRAFÍA	13
ANEXOS	15

FUNDAMENTACIÓN

“...En la cosmovisión indígena, los objetos y las representaciones se cargan permanentemente de mensajes, también permiten la elaboración de un discurso subjetivo.....en la representación de la experiencia mística y en la percepción de su propio universo, la mirada introspectiva está presente. Aunque todas las artes emplean ciertas convenciones formales para representar objetos, eventos, entidades, procesos, emociones, en las culturas indígenas el arte interacciona en cada una de las instancias de la vida cotidiana, en la dimensión sensible de su universo y, particularmente, en una apreciación de la belleza con que se expresan, simbólicamente, los objetos rituales...”

Mordo, C. “El cesto y el arco” Metáforas de la estética Mbyá-Guaraní.

La motivación surge de la necesidad de construir “*descansos*” al decir de Clarissa Pínkola Estés, tumbas simbólicas, cierres de proyectos, situaciones, anhelos. Estas búsquedas personales pueden ser consideradas comunes a una identidad femenina (“la mujer salvaje”). Mediante la materialización en obra, se intenta elaborar una visión superadora de lo anecdótico, tomando distancia, convirtiéndola en hecho estético. Para la autora en cada cuerpo descansa una historia que es ancestral, ser consciente de esto nos da dimensión de la existencia. Un mundo de percepción que se antepone a las relaciones con otros espacios y otros cuerpos. Tomando la concepción de que en los niños se fijan inconscientemente dos figuras de autoridad, que podrían denominarse figuras arquetípicas de la bruja y la diosa, ambas subyacen en todo el proceso de crecimiento del sistema psíquico.

Desde la introspección se intenta plasmar metafóricamente momentos diferentes de auto-percepción, cambios. Mediante el planteo de una relación entre **el agua** que fluye: lo abismal (en el I Ching las emociones) y

el cuenco - recipiente: la fertilidad de la tierra, la expansión en superficie ilimitada y receptiva –

La condición de mujer ha sido y es investigada desde el arte contemporáneo en múltiples propuestas poéticas. Carina Santana presentando la obra de la artista Cecilia Mattos plantea que lo femenino y las diversas relaciones con la mujer constituyen una de las cuestiones esenciales del arte en la década del 90 en América Latina y, respecto de la obra de esta plástica uruguaya, puntualiza la auto-referencialidad como punto de partida vinculándola en este respecto con la obra de Frida Kalho y Tarsilia Do Amaral. Por otro lado dice Santana que Mattos "...muestra, deja, da indicios; sugiere,

persuade.....y desde allí lo proyecta hacia la sensibilidad de cada espectador...” En tanto obra abierta propone por ejemplo vestidos que expresan “...sufrimientos vividos....como las pieles, de las cuales ha sido necesario liberarme, con dolor, para crecer...”- Mattos

Se aborda en este proyecto de tesis el tema de lo femenino, representado tanto en la fertilidad de la tierra con “la rana” del NOA., las muñecas textiles andinas, las de Chancay y las diosas de Veracruz madres muertas al parir, las Venus de antigüedad prehistórica. Las vasijas antropomorfas de la cerámica artesanal paraguaya o la cerámica erótica de Perú. Estableciendo una búsqueda estética de raíz ancestral: contactos plástico-visuales con culturas originarias y con la imaginería colonial. Se trabaja principalmente en piezas cerámicas tridimensionales independientes una de otra y que funcionan en sí mismas como unidades articuladas en un espacio casi escénico.

Operando con los elementos: **tierra** -fertilidad, paridora de vida, pacha-mama; **fuego**- transformador, catalizador, purificación; **agua** – fluidez movimiento constante, emociones.

Poetizando a partir de los textos elegidos como soporte que conducen la lectura, organizando el recorrido, ampliando y enriqueciendo metafóricamente la percepción interior a mundos sensoriales compartidos y expresados profundamente en la obra literaria de Marossa Di Gorgio, además de otros autores como Jorge Luis Borges e Italo Calvino. Referidos o citados en la propuesta estética mediante el uso de poemas visuales, tipografías, transferencias u otros recursos

Desde la materialidad cerámica y la inclusión de objetos significativos a modo de *ensamblage* será un recurso de la propuesta a veces empleado como disparador (*objeé trouvez*) al modo del surrealismo, otras como en la obra beuysiana donde el objeto guarda relación de sentido con la historia del artista,

con lo cual no se busca el distanciamiento sino, por el contrario, provocar emotividad en el espectador.

Por último se toma subjetivamente la dependencia que al decir de Daniel Montmollín tiene la humanidad con el barro cocido: la posibilidad de descifrar los secretos del pasado se hace extensiva aquí al presente y al futuro en este viaje interior decodificando una genética personal cerámica en torno a un eje de interioridad. Tránsito que se presenta como instalación: en ella la experiencia plástica se piensa cíclica auto-delimitándose en un espacio-tiempo de ritmos concéntricos a modo del eco. Metáfora de sensaciones internas de inquietudes búsquedas existenciales amplias soledades femeninas compartidas y abiertas. Una Ronda de muñecas y cuencos...Mandala que busca representar el dualismo entre la variedad y la unidad, la exterioridad y la interioridad, la diversidad y la concentración. Expresión del anhelo final de unidad y de retorno al “centro” inespacial e intemporal que condensa el origen. Recuperando la función ritual de penetrar en su interior gradualmente, buscando la identificación con sus etapas y zonas.

DEL PROCESO:

Se realizan bocetos a partir de estatuillas cerámicas antiguas u otras obras que resultan significativas y puedo identificar con mis registros internos (desde dibujos de mi hija hasta fotografías). Poéticas artísticas de referencia: documentadas en imágenes de obras antiguas ceremoniales ofrendas o de uso cotidiano de diferentes culturas y en obras contemporáneas. *Ver anexo de material fotográfico 1.*

Las ideas se anotan a lápiz sobre papel a modo de guía en palabras o dibujos como ayuda memoria en un cuaderno de tesis, que resuelve la forma y su planteo de manera muy abierta, sujeta a las variaciones y cambios que surjan en el proceso de ideación posterior y en el de concreción manual de las piezas cerámicas y su acabado.

La realización se va operando pausadamente y de manera exclusiva. Cada pieza es objeto de intimidad y proyección afectiva. No se trabaja en su construcción de manera simultánea sino que cada una de las muñecas o cuencos supone una empatía con las ideas, sensaciones, historias, momentos a los que ella remite. Previa investigación y exploración de diferentes materiales pastas cerámicas esmaltes... para aprovechar sus características físicas: cualidades de textura, formas, tramas, relieves, algunos incorporados a

modo de *collage*, técnica mixta o *ensamblaje*. En la construcción se emplean diversas técnicas: básicamente alfarería, además de alfarería manual, modelado macizo, planchas, improntas por presión, gofrado cerámico, moldería, sellos, transferencias, etc.

Luego esperan los segundos y terceros fuegos que se harán teniendo en cuenta el conjunto del trabajo y su puesta. Donde se definen en función de necesidades comunicacionales significativas: color, brillo, opacidades, textura, además de los soportes adecuados que acompañen semánticamente. Los registros del traspaso al material cerámico se realizan fotográficamente en blanco y negro o sepia. *Ver anexo de imágenes 2.*

Por otro lado se explora experimentalmente del espacio plástico como gran contenedor del planteo estético en su totalidad. Donde se analizan las disposiciones espaciales de las figuras y sus interrelaciones, la luz natural y proyectada y la circulación del público. Se propone resolver mediante una disposición concéntrica y la proyección de imágenes creando un ambiente dinámico en luz y sombras así como de temperaturas que modificarán la lectura de las obras. *Ver anexo de imágenes 3.*

Además se incorporan elementos no cerámicos al conjunto a modo de instalación operando con objetos reales tales como sillas de jardín de hierro que evocan un tiempo pasado de juegos infantiles o almohadones con forma de higos. La imagen de lo masculino aparece representada así por estas frutas, las mariposas, o el diablo estableciendo un vínculo con los textos escogidos.

La presentación del trabajo es en el Espacio Cultural: “Vendrás Alguna Vez” cito en calle 2 n° 1029 de la ciudad de La Plata en el mes de Marzo de 2014 con fecha a convenir.

CONCLUSIONES

La actualidad en el arte internacional cuenta con interesantes y diversos planteos audiovisuales en cuanto a su profundidad analítica como los de Tony Oursler que ubicándose en un sector intermedio entre la escultura, la instalación y la *performance*, monta “escenas” con objetos de uso cotidiano que nos presentan seres humanoides sufrientes que nos increpan y cuestionan los límites de nuestros supuestos básicos de individualidad psíquica y social. Con la aparición en la década de 1950 del espacio intermedial en la plástica, el espectador comienza a participar con su cuerpo de la propia obra. Las obras artísticas transitables exigen un receptor activo, partícipe tanto física como psíquicamente en el proceso de reconocimiento.

Mediante las obras y los elementos propios de la instalación (luz y sombras, imágenes proyectadas, objetos de la realidad, movimiento, etc.) se busca aquí crear un clima intimista que permita transitar la poética en un espacio discursivo recurrente y circular. Planteando un abordaje vivencial de exploración de la interioridad femenina a través de impresiones sensibles personales. La no linealidad de la propuesta brinda apertura a múltiples interpretaciones, sugiere un juego posible de contactos, reflejos e identificaciones. A la manera de la artista brasileña Lucía Koch la luz coloreada se proyecta y genera nuevas relaciones formales, modifica los espacios, creando diferentes momentos sensibles sobre los relieves inmutables en este caso de la tierra cocida. Materia prima esencial, definitoria de identidad, manifiesto donde se imprime el imaginario popular ancestral. Oficio milenario que mujeres como Juana Marta y Julia Isidrez practican hoy a la manera tradicional indígena y colonial del Paraguay apoyándose en la memoria colectiva.

Compartiendo con ellas la impronta de abuelas guaraníes y criollas, la intención es expresar a través de la sensibilidad personal este nuevo tiempo explorando lo femenino en un marco contemporáneo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bernáldez Sachís, Carmen. Joseph Beuys , Arte de Hoy, Ed. Nerea, Madrid.

Borges, Jorge Luis.

Burkhard Reimschneider/ Uta Grosenick, Arte de hoy Icons, Ed. Taschen, Madrid, 2001.

Calvino Italo El varón rampante

Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos- Edit. Labor, Barcelona, 1992.

Di Giorgio, Marossa."Camino de las pedrerías" Relatos eróticos, Ed. Planeta-Biblioteca del Sur, Montevideo, 1997.

"Rosa Mística" Relatos eróticos, Interzona Lat..Ed. S.A. ,Bs. As., 2003

Dimitri, M. J. y Orfila, E. N. Tratado de morfología y sistemática vegetal Ed. Acme, Bs. As.1985.

Enciso, Jorge- Desing motifs of ancient México. Doyer Public. New York, 1974.

Getty, Adele- "La diosa. Madre de la naturaleza viviente". Ed. Debate, Madrid,1996.

György Doczi-. El poder de los límites. Proporciones armónicas en la naturaleza, el arte y la arquitectura. Ed. Troquel. Bs. As. 1996.

Lévi Strauss, C. Mirar, escuchar, ver. Ed. Ariel, Bs. As. 1993.

La alfarera celosa. Ed. Paidós, 1986.

Martín, Silvia. Video Arte. Taschen, Madrid,2006-

Martinez Sarasola, C. "Nuestros paisanos los indios" , Emecé, Bs. As. 1992

-Montmollín, Daniel-Heneein,Nessim Henry – Alfareros del oasis. Ed. Alhucena Bs.AS.,2007

Por el agua y por el fuego. Un itinerario alfarero. Ed. Alhucena Bs. As. 2013

Mordo, C. "El cesto y el arco" Metáforas de la estética Mbyá- Guaraní , Bibliot.paraguaya de antropología-Vol. 36 Asunción, 2000.

Norton, F. H. "Cerámica para el artista alfarero". CECSA, México, 1984.

Pla, Josefina- "La cerámica popular paraguaya". Univ. Cat. "Ntra. Sra. de la Asunción",Bibliot. "Pablo VI"- Asunción, 2006.

Pinkola Estés, Clarissa. "Mujeres que corren con los lobos", Ediciones B, S.A., 1ra. Edición, octubre de 2003.

Santana,Carina-"Arte contemporáneo de América Latina". Novedades Educ. Edic.,Bs.As.2012.

Wilhelm Richard. "I CHING" El libro de las mutaciones, Ed. Sudamericana, Bs. As., 2009

Enciso, Jorge.- Desingn motifs of ancient México, Doyer Public.,New York,1974.

Publicaciones y Catálogos:

Diana Chorne, Artes del Juego, Centro Cultural Recoleta

Arte Originario del s. II Ac.- X Dc. Colección Arqueológica de la Chancillería Argentina.,PROA Fundación

Dioses Ritos y oficios del México Prehispánico. PROA Fudación

La magia de la risa y el juego. En el Arte prehispánico de Veracruz, México. PROA Fundación.

Género y arqueología 1. Arq. Bco. Central del Ecuador. Dir. Cult. 2002.

Artesanías Latinoamericanas Mseo. Nac. De B.A. Mrio.de Rel.y Ext.y Consejo Mundial de Artes y oficios. Secr.de Estado de Cultura y Fondo Nac. de las Artes. Bs. As. 1976-

Cerámica Chilena 6 Susana Chartudi. Arte Popular Latinoamericano. Pueblos, hombres y formas en el arte. Centro Editor de América Latina. Bs. As. 1975-

5000 años de ocupación. Parque Nacional Machacilla. Ed. Abya-yala. Quito 1992-

Graciela Sacco M2 Vol.I- Ed. Castagnino + Macro. Rosario 2009-

Poéticas Contemporáneas. Itinerarios en las artes visuales en la argentina de los 90 al 2010- Fondo Nac. de las Artes. Bs. As. 2010