



**Universidad de La Plata**

**Facultad de Bellas Artes**

**Tesis para la Licenciatura en Artes**

**Plásticas (Orientación Cerámica)**

**Año 2019**

**Alumno: Sofia Rogondino**

**DNI: 36.739.480**

**N° de legajo: 63859/1**

**Teléfono: 11-36160117**

**E-mail: sofia.rgn@gmail.com**

**Directora: Lic. /Prof. Lujan Podestá**

**Co-directora: Angela Tedeschi**

**Título:** Construcciones

**Subtítulo:** Representación escultórica de rasgos identitarios en  
concomitancia con el proceso cerámico.

**Tema:** Expresar y desarrollar los procesos internos del ser que de forma  
análoga se encuentran dentro del proceso del arte cerámico.

Agradezco a mis tutoras Lujan y Angela, a mis papás por el apoyo incondicional de siempre, a mis amigos y a Angel por acompañarme.

Sofía Rogondino

## **Resumen/Abstract**

Igual que nosotros, la composición y forma de la arcilla va mutando como nuestra construcción del ser. Este material pasa por varias etapas y procesos para transformarse en su producto final, la cerámica.

Partiendo de la teoría psicológica constructivista, que considera a los seres humanos como constructores activos de su realidad y experiencias, este proyecto busca plasmar la analogía entre el proceso de la cerámica y la formación del Ser, a partir de una producción plástica compuesta por esculturas realizadas de dicho material.

**Palabras claves:** Construcción – proceso artístico- ser- cerámica- arcilla-teoría del constructivismo- constructivismo movimiento artístico

## **De la idea**

*“Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias”.*

*Eduardo Galeano*

Esta tesis de grado para la Licenciatura de Artes Plásticas con orientación en cerámica se inscribe a partir de la necesidad de expresar y desarrollar los procesos internos del Ser, que de forma análoga podemos encontrar en el proceso de arte cerámico.

El entorno donde nacemos influye en nuestro presente, ya que interviene en el patrón de conductas, pensamientos, sentimientos que nos caracteriza, y define nuestra unicidad. Cada uno se construye a partir de vivencias. Somos construcción.

Este proyecto surgió a partir de unas fotografías tomadas por una cámara analógica, la cual capturaba edificios en construcción. De allí comencé a reflexionar sobre sus estructuras en relación a la estructuración del Ser. Cada pilar que hace al edificio se puede comparar con una situación o emoción que una persona transita a lo largo de su vida y lo termina moldeando o sosteniendo hasta llegar a ser quien es hoy en día. Lo mismo sucede con las casas que fueron derribadas, y quedan vestigios como las paredes, los mosaicos, o el papel que recubría la habitación que se encontraba ahí. Todo deja una huella.

## **De la obra**

Basándome en esta reflexión comencé a plasmar esta idea en dibujos y acuarelas que constan de varios personajes cuyas características son similares, ya que todos tienen ventanas o construcciones incrustadas en ellos, sin embargo se encuentran en distintas situaciones.

Decidí no realizar la tesis de grado de forma bidimensional ya que el papel, para lo que a mí respecta, no tiene la misma forma de construcción que puede llegar a tener una pieza realizada en cerámica. La arcilla es una materia prima que se extrae de la tierra, del suelo que nosotros habitamos, contiene diversos minerales, y estos componentes en mayor o menor proporción hace que el tipo de arcilla varíe. Es decir que el valor real de esta materia prima se obtiene

después de su cocción que es en donde se convierte en cerámica. El uso de la arcilla tendrá gran importancia, ya que ofrece esa plasticidad que permite ser moldeada y modelada con una fácil transformación de su forma. Al igual que sucede con el proceso de estructuración de la personalidad, un sujeto contiene características innatas y otras que son adquiridas, estas características moldean el comportamiento del individuo haciéndolo único e irrepetible.

### **Pensando desde el constructivismo**

La teoría del constructivismo se puede definir como el conjunto de teorías que consideran al ser humano como receptor activo que a partir de las experiencias genera conocimiento, creando sistemas de significados inigualables, que lo hacen constructor activo de su realidad y vivencia.

El conocimiento es generado a partir de la actividad del sujeto y su adaptación con el medio. El contexto en donde el individuo se encuentre prefigura cómo el individuo se comporta, es decir que el contexto de donde provenimos, afectó o sigue afectando nuestra realidad, ya que interfiere en el patrón de actitudes, pensamientos, sentimiento y conductas que forman una persona y sus características. Se ve al sujeto como constructor activo de sus estructuras de conocimiento.

*“El constructivismo es una teoría del aprendizaje que consiste en la observación de la comprensión de la realidad, que se preocupa por responder cómo conocemos y cómo llegamos a conocer, nuestro conocimiento es una construcción de la realidad y esta construcción es a su vez edificada a través de ideas y sensaciones que provienen de la experiencia, esto se transforma en un aprendizaje que es la interpretación que tiene cada individuo acerca del mundo.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Teorías del aprendizaje. UNID. 2013 p6

## **Transposición Plástica**

*“En un mundo de plástico y ruido quiero ser de barro y de silencio”*

*Eduardo Galeano*

El proyecto de tesis busca generar una transposición plástica del proceso de construcción del ser, mediante figuras escultóricas tridimensionales y bidimensionales realizadas en cerámica. Algunas de las esculturas tridimensionales representarán el proceso de construcción, otras, llevarán a ciertas formas abstractas que simbolizan las vivencias que llevamos con nosotros. Las bidimensionales, en cambio, serán realizadas a partir de transferencias fotográficas que representan momentos personales. Estas serán colocadas en un marco que simulará ser una ventana, a su vez, estarán intervenidas con frases, texturas y pequeñas casas. De esta forma la obra será un collage cerámico.

Lo que van a tener en común las esculturas tridimensionales y bidimensionales es que en las dos se pueden llegar a presentar alguna ventana o puerta que funcione como invitación al espectador para entrar a ese mundo interior que el personaje ofrece. A su vez, también puede aparecer alguna edificación como una casa, ya que en mi obra la casa representa lo que es el hogar, la familia, los lugares de donde provenimos aquello que estuvo desde el inicio y nos formó como personas.

En esta presentación de tesis se ve reflejada mi familia, los cuales son inmigrantes. Encuentro relación puesto que los inmigrantes traen consigo historias y vivencias de otros lugares para comenzar a construir otras en los lugares donde migran. Por ello en las obras van aparecer elementos que hacen alegoría a ellos, como por ejemplo valijas, barcos y también ventanas y casas pequeñas que refuerzan el sentido de la construcción de una nueva vida. En obras anteriores, los espectadores mencionan que los paisajes que tienen mis personajes en la cabeza hacen recordar a pueblitos que se encuentran en las montañas de Italia.

La idea principal es que el espectador ingrese a la sala y pueda recorrer las esculturas tridimensionales en todas sus perspectivas, y que se pueda

interiorizar con este proceso de construcción de crecimiento que los personajes van a brindar.

### **Obras anteriores**

Las casitas en mis obras estuvieron presentes incluso en los primeros años de la facultad. Surgió como algo inconsciente y demoré en darme cuenta que aparecían en la mayoría de mis trabajos y cuál era su significado. Un ejemplo de esto es “Hugo” (imagen en el anexo) una escultura chica que hice como parte de un trabajo práctico en la materia Básica III. Hugo tiene un significado especial para mí ya que cobró vida a través de un dibujo en donde el objetivo era plasmar mis miedos. Lo terminé haciendo corpóreo a través de este trabajo. A Hugo se le dificulta mantenerse en pie, y la ciudad que habita en su cabeza tiene tintes grises logrados por el óxido de manganeso que da sensación de tristeza, de abandono y soledad. Hugo es uno de los primeros trabajos donde pude encontrar mi identidad como artista.

### **Artistas Referentes**

En el proceso artístico, hay un ida y vuelta entre el artista y su producción, ya que mientras el artista crea la obra, crece como ser, y a su vez, ese crecimiento se proyecta en su obra futura. La experiencia que va teniendo lo enriquece como persona y se va plasmado en su producción. Así es como en algunos casos, la vida del artista se ve reflejada en su obra.

Este proceso de construcción y transformación es muy notorio en artistas como Vicent Van Gogh y Frida Kahlo, donde a través de sus obras uno puede ir construyendo situaciones o recorridos de sus vidas. En el caso de Van Gogh a través del análisis de sus obras se estudió el tipo de enfermedad que tenía, se habla de bipolaridad y epilepsia, dependiendo de la etapa en que se lo estudie. *“A través de la naturaleza, del paisaje y del color, el artista podía transmitir su tormentoso mundo interior”<sup>2</sup> “La persona creativa se disocia de forma normal y temporal y proyecta en la obra artística partes de sí mismo escindidas e inconscientes, semejante al proceso de soñar. Este proceso normalmente se lleva a cabo mediante regresiones parciales, de ida y vuelta y más o menos*

---

<sup>2</sup> Vicent van Gogh, “Cartas a Theo” Alianza Editorial, S.A., Madrid 2008 p24

*controladas por el Yo (de lo contrario no habría posibilidad de crear)”<sup>3</sup>.*

En el caso de Frida Kahlo, sus obras de carácter personal son como una ilustración de su vida, retratando sus propios estados de ánimo, haciendo referencias a su persona y a sus emociones. *“Mis temas, dijo, son mis sensaciones, mis estados de ánimo, mis reacciones ante la vida. Y también México, por supuesto, un país donde todo es o era arte, del más humilde utensilio culinario al más opulento altar barroco.”<sup>4</sup>*

Las obras de Frida Kahlo son muy personales y autobiográficas, por eso los críticos y los biógrafos sostienen que es imposible separar su vida personal de su obra, ya que de este modo sería imposible analizar la temática, la simbología y la técnica de la obra del artista. Kahlo es sujeto y objeto de su pintura

*“Crear es una lucha continua entre la consciencia y la inconsciencia. Sin estos dos elementos no puede realizarse el acto artístico”<sup>5</sup>.*

Elijo a estos dos artistas como referentes ya que considero que los dos son explotadores de su mundo interior. Con una corriente hacia la vanguardia expresionista que deformaban la realidad para representar la visión del artista, dándole más importancia a la expresión de los sentimientos más que a la mera descripción de los objetos de la realidad. El arte posibilita acercarse a los límites sin sufrir ningún riesgo alguno como dice Edvard Munch (1863-1944) *“La forma en que uno ve depende también de un estado emocional de la mente. Esta es la razón por la que un motivo puede ser visto de muchas maneras, y esto es lo que hace que el arte sea tan interesante.”* Esta tesis de grado tiene como finalidad una búsqueda de liberación personal utilizando el arte como medio de expresión.

Desde el punto de vista visual una referente es la artista Graciela Barreto, que combina técnicas gráficas en soportes cerámicos. Las técnicas que utiliza son,

---

<sup>3</sup> Juan Díaz Curiel “Proceso Creativo, Arte y Psicopatología”. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 2013; 33 (120), 749-760.

<sup>4</sup> Frida Kahlo, El diario de Frida Kahlo. Un íntimo autorretrato” Editor La Vaca Independiente, S.A DE C.V. Mexico 1995 p16

<sup>5</sup> Zweig, S “El secreto de la creación artística”. En Tiempo y Mundo –Impresiones y ensayos – (1904-1940). Barcelona, Editorial Juventud, 2004



fotocerámica, transfer y serigrafía sobre cerámica. Al combinar mosaico con partes de cerámica impresa crea una suerte de collage cerámico, donde distintas piezas con diferentes características forman una única obra.

Otro referente ceramista es Rafael Martín, que desde mis inicios con la cerámica fue una gran inspiración por la forma en que su arte refleja la vida cotidiana y la realidad social de una forma expresionista.

## **Conclusión**

En esta tesis de grado se puede ver reflejada la experiencia y el aprendizaje adquirido a lo largo de la carrera, acompañado de mi crecimiento personal y emocional. En mis obras se materializan recuerdos, emociones e interrogantes cotidianos. La cerámica es el lenguaje con el que encontré la comodidad y la soltura para poder transmitir y realizar una forma de síntesis del recorrido de estos años. Por esto mismo es que esta producción artística es uno de los proyectos de mayor abordaje ya que logre plasmar todos los conocimientos de la carrera y de mi práctica profesional.

Esta tesis es una invitación al espectador a introducirse a un paisaje cerámico de mi mundo interior. Tomo este proyecto como un punto de partida donde continuará transformándose y mutándose.

# Anexo:

*-¿Viniste solo?*

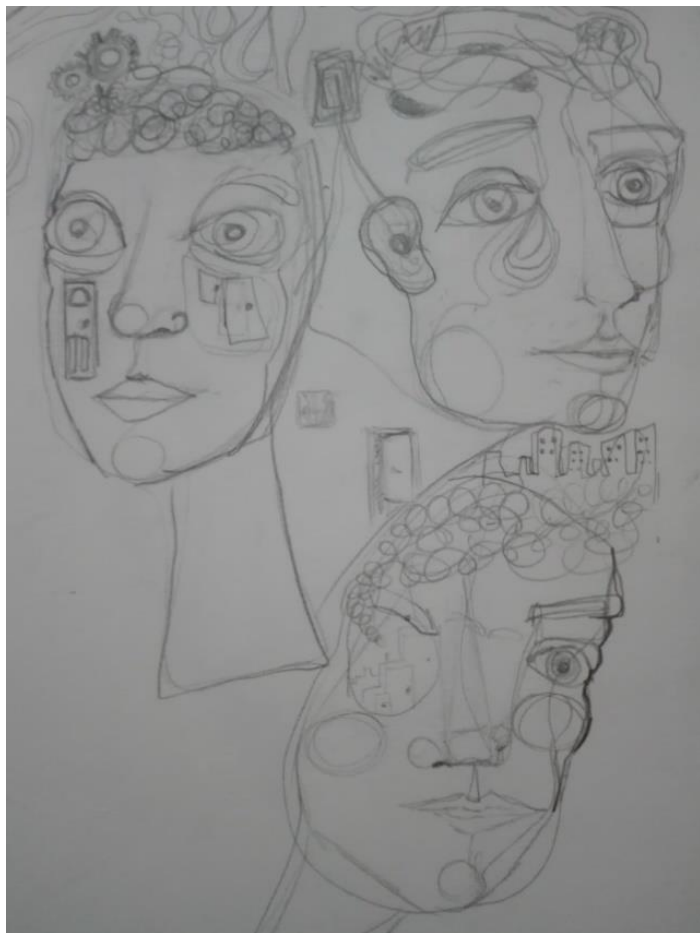
*- No, vine con mi niño interior, mis amigos imaginarios, y mis demonios internos, somos legión.*

*Anónimo.*

Obras anteriores









Hugo











*Premio 37° Salón Estimulo para Estudiantes de Escuela de Cerámica IMCA*







*Mención de honor 59° Salón Anual Internacional de Arte Cerámico CAAC.*





*Proceso creativo de tesis.*







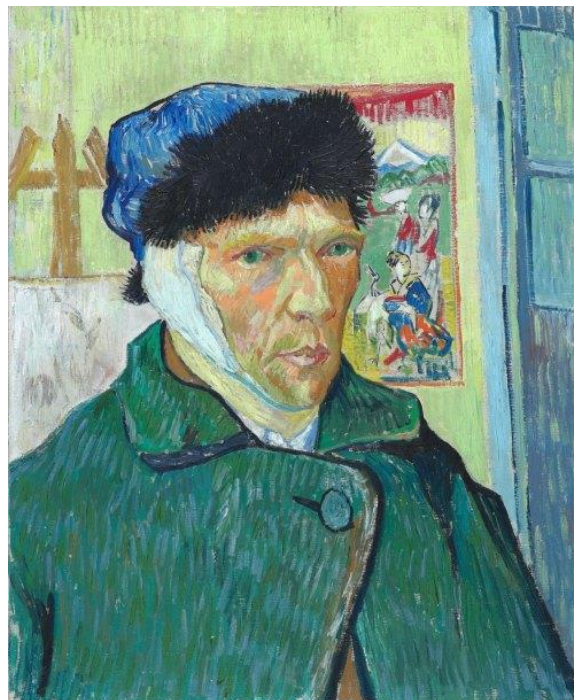




## Referentes Artísticos



*La columna rota. Frida Kahlo, 1944*



*Autorretrato don oreja cortada. Vicent Van Gogh, 1889*



*Las Convulsiones III. Rafael Martín, 1983*

## **Bibliografía.**

### **Libros**

- Terapia breve estratégica. Pasos hacia un cambio de la percepción de la realidad. Paul Warzlawick, Giorgio Nardone. Paidos 2000 Ibérica. Barcelona.
- Nuevos Paradigmas Cultura y Subjetividad, Dora Freid Schnitman. Buenos Aires: Paidos 2002.
- “El secreto de la creación artística”. Zweig, S En Tiempo y Mundo – Impresiones y ensayos – (1904-1940). Barcelona, Editorial Juventud, 2004
- “Cartas a Theo” Vicent van Gogh. Alianza Editorial, S.A., Madrid 2008.
- Piaget, Vygotsky Y Maturana. Constructivismo a tres voces. Ricardo Rosas Christian Sebastián. - 1a ed. 2a reimp. 'Buenos Aires: Aique Grupo Editor' 2008.
- Arte Cerámico en Argentina, un panorama del siglo XX. Vilma Villaverde. Editorial Maipue, 2004
- El Diario de Frida Kahlo. “Un íntimo autorretrato” Editor La Vaca Independiente, S.A DE C.V. Mexico 1995
- Qué es el arte, Arthur C. Danto. Paidós Estética. 2013
- Free Play: La improvisación en la vida y en el arte. Stephen Nachmanovitch. 2ª ed. 8ª reimp.- Buenos Aires : Paidós, 2012
- 

### **Publicaciones y artículos**

- Teorías de la Personalidad. George Kelly Dr. C.George Boeree. Traducción al castellano: Dr. Rafael Gautier 1999.
- Psicología y Mente ¿Qué es el constructivismo en Psicología? Adrián Triglia. Barcelona
- Cultura y arte, una correspondencia en proceso. Correcciones a una interpretación establecida sobre el ideal del arte de Hegel. Javier

Domínguez, Universidad de Antioquia, Colombia. ARETÉ, Revista de Filosofía Vol. XVIII, n°2 2006 pp. 267-287

### **Páginas de internet**

- Psicología Constructivista. Alicia López García, Eva Pérez Carretero. Recuperado de [http://roble.pntic.mec.es/ipet0012/web\\_isidro/psi\\_uddidacticas/Escuelas\\_psicologicas\\_archivos/Alicia\\_constructivismo.pdf](http://roble.pntic.mec.es/ipet0012/web_isidro/psi_uddidacticas/Escuelas_psicologicas_archivos/Alicia_constructivismo.pdf)
- Dr. Federico Villar (2003) Psicología Evolutiva y Psicología de la Educación. Barcelona. Recuperado de [http://www.ub.edu/dppsed/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap\\_05\\_piaget.pdf](http://www.ub.edu/dppsed/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_05_piaget.pdf)
- Teorías del aprendizaje. UNID 2013. Recuperado de [http://moodle2.unid.edu.mx/dts\\_cursos\\_md/lic/ED/TA/S07/TA07\\_Lectura.pdf](http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_md/lic/ED/TA/S07/TA07_Lectura.pdf)
- Variaciones En La Práctica Artística De La Cerámica Contemporánea En Las Primeras Décadas del Siglo XXI y Sus Repercusiones En La Práctica Docente. Mariel Tarela Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Bellas Artes, Cátedra Taller Cerámica Complementaria. 2016