

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LAS
ARTES

Departamento de
Artes Visuales

Licenciatura en Artes
Visuales con orientación
Artes de Fuego

Año 2024

PROYECTO DE GRADUACIÓN: REANUDAR

Directora: Prof. María Eugenia Castillo

Graduanda: Gabriela Emma Barthet

Índice

Introducción	2
Proyecto de Graduación: Reanudar Procesos matéricos, experimentales, formativos y de reflexión	4
¿Quiénes somos? Un grito cerámico que necesitaba ser escuchado	6
La Opresión El disgusto de la arcilla	10
¿Error de tipeo? Armaos los unos a los otros, ¿será un error de tipeo?	12
Juego luego existo. El espectador como parte de la producción	14
Los nudos tienen mala reputación y Reanudar cerámico. Distintas visiones de un mismo hecho	20
Gestación. Desacelerar para avanzar	29
Renacer de la ceniza. Investigar materiales y encontrar poesía	34
El arte como herramienta de concientización. Doná órganos	37
Conclusión	38
Agradecimientos	40
Bibliografía	41

■ Introducción

El poeta cubano José Martí dijo que “hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro”. No significa que todos tengamos que hacerlo, pero es una manera de decir que nos recordarán por nuestras obras, nuestras acciones y nuestros ejemplos. En resumen, dejar nuestra huella.

Todavía no escribí un libro, pero intento escribir un proyecto de graduación que, si bien quiere dejar una huella, también intenta encontrar en una búsqueda reflexiva cómo el recorrido académico atravesado, formateó y cambió mi relación con las artes del fuego, a partir de los conocimientos aprendidos en esta facultad y en relación con los aprendidos anteriormente como técnica ceramista recibida en la Escuela Municipal de Lomas de Zamora.

Me pregunto ¿qué hubiera pasado si sólo me hubiera quedado en la formación técnica como ceramista?

Octavio Paz expresa en “El Uso y la Contemplación” que *la jarra de agua o de vino en el centro de la mesa es un punto de confluencia, un pequeño sol que une a los comensales. Pero ese jarro que nos sirve a todos para beber, su mujer puede transformarlo en un florero. La sensibilidad personal y la fantasía desvían al objeto de su función e interrumpen su significado: ya no es un recipiente que sirve para guardar un líquido sino para mostrar un clavel. Desviación e interrupción que conectan al objeto con otra región de la sensibilidad: la imaginación.*¹

De esta forma Octavio Paz explica que una jarra de agua puede cambiar su función definida dependiendo de la perspectiva personal y la imaginación, y es ese sentido que creo que la universidad se diferencia de la escuela técnica haciéndonos cambiar el foco de las cosas. Creía que los saberes técnicos eran los que tenían que predominar en una producción artística, hasta que pisé la universidad y todo se puso patas para arriba, ya no se trata de hacer bien el jarrón sino de hacerse varias preguntas acerca de porqué, cómo, cuándo, con relación a qué construiría ese jarrón, obteniendo así distintas respuestas que me llevarían a la concreción de una nueva idea de “jarrón”, ayudando a desarrollar más la sensibilidad, la curiosidad y la imaginación transformando la función de un objeto en algo completamente diferente, dándole nuevos significados y significancias.

Indago sobre el peso que tuvo la educación técnica que me estructuró y que me hacía sentir en lugar de comodidad y cómo el paso por la universidad me propuso realizar un cambio en la forma de realizar un planteo cerámico, logrando una nueva relación con

¹ Paz, Octavio -El uso y la contemplación Revista Colombiana de psicología Universidad de Colombia Pág. 136

las artes del fuego, a tal punto, que se convirtió en una forma de lenguaje, con el que fui desarrollando las distintas producciones realizadas a lo largo del recorrido universitario.

Y lo más importante que surge de este escrito es que me ayudó a visualizar el hilo conductor de cada producto, en cómo se conecta cada trabajo con el otro y cómo a partir de distintos procesos se llega a un mismo tipo de trabajo, que me interpela, que me desnuda y que manifiesta la persona que soy.

Reanudar, es una acción que indica recomenzar, proseguir, continuar, y de alguna forma la educación académica me hizo volver a comenzar, pero desde otra punta del camino y los entrecruces técnicos y teóricos adquiridos dan por resultado este escrito.

Reanudar

El presente trabajo tiene como propuesta vincular el recorrido académico por la Universidad Nacional de las Artes, con las distintas producciones artísticas que fueron surgiendo de ese aprendizaje, que junto con ideas propias y partiendo de distintos procesos cerámicos-vítreos se fueron desarrollando.

Este recorrido entrecruza los distintos contenidos teóricos y técnicos de la Orientación Artes del Fuego, de forma tal que al ir anudando distintos aprendizajes se obtiene por resultado distintas producciones que concentran diferentes sucesos y son el fruto de lo atravesado a lo largo del tiempo.

También este escrito me permite observar los procesos constructivos de los pensamientos que concluyen en esas producciones realizadas y a la vez me hace entender cuáles fueron los misteriosos senderos que me llevaron al acto de crear. Entendiendo acto de crear como la necesidad de querer o al menos intentar decir algo a través de un material.

Este trabajo se desarrollará a partir de diferentes producciones presentadas en distintos niveles de materias prácticas, cuyas exposiciones finales, en algunos casos, se convirtieron en presentaciones audiovisuales, que además de mostrar un trabajo matérico y su correspondiente proceso, también desarrollan una idea que invita a reflexionar.

Todos los trabajos realizados necesitaron su tiempo de introspección, de creación, de romper y volver a empezar, de enojo, de disfrute, de recapacitar, de dar otra vuelta de tuerca y de ahondar en la bibliografía que siempre a la par teníamos que leer. También estos procesos implican toma de decisiones, decisiones técnicas y/o conceptuales. Resolver en la cabeza para que nuestras manos hagan, para que nuestros sentimientos afloren, mi dolor como el dolor del otro, crear un espacio para conectar con el otro, una conexión que sea constructiva para todos. Crear un espacio de interpelación, de conversar en voz alta, de expresión nutritiva entre el hacedor y el espectador.

Las artes del fuego son aquellas artes que, en su producción, en su campo de valores y en su proyección simbólica connotan la presencia de ese elemento como las creaciones cerámicas, musivas, vítreas y metálicas. El fuego es el símbolo que las unifica como arte. sin embargo, también es el elemento que, en algunas prácticas en las que queremos unir distintos materiales, el fuego no solo las separa, sino que no permite que se junten sin que se perjudiquen. Este hecho es el puntapié para elaborar alguno de los trabajos que se presentan más adelante.

En todas las disciplinas siempre hay un proceso creador, pero creo que en las artes del fuego muchas veces se comienza al revés, tratando de resolver con anticipación las problemáticas que el paso por el fuego nos presentará, por lo que es

importante el conocimiento técnico u oficio, para que junto con el proceso creativo se pueda llegar al objetivo planeado. Estos procesos si bien se asocian con el quehacer también son importantes para encarar distintas situaciones que nos puedan atravesar. Estas etapas ayudan a resolver problemas o generar nuevas ideas o rescatar ideas anteriores y adaptarlas a un nuevo proyecto. En estos procesos armamos un rompecabezas en nuestra mente, en donde cada pieza es un elemento que puede combinarse con otros hasta lograr lo planeado.

También pensaba en la importancia del espacio/taller, ese lugar que nos cobija y que nos libera, en el que suceden hechos maravillosos y a veces frustrantes, pero que no nos impiden seguir adelante. Prueba y error, volver a empezar, pero con la sapiencia de lo que no hay que volver hacer y que, con el contacto prolongado y descubriendo los secretos de cada material, se puede comprender su lenguaje y encontrar las distintas posibilidades expresivas siendo esto el desafío.

La producción realizada pasa por un elemento de la naturaleza que le da la característica principal al producto, y cuyo resultado depende de una variable que no siempre podemos dominar. Por eso es tan importante conectarse con el material, entenderlo, experimentar hasta tener la confianza suficiente para que el entendimiento sea mutuo y todo esto sucede cuando hay muchas horas arduas concentradas en las manos y que junto con disciplina y tenacidad a veces se logran hallazgos importantes.

El presente proyecto de graduación se realiza sobre la base de trabajos presentados en las materias Taller cerámico, Taller de las Artes del Fuego y Lenguaje Visual para las Artes del Fuego, a partir de la consigna de efectuar un proyecto de la materialidad cerámica/vítrea a partir de un concepto, idea o tema que quisiéramos trabajar. Y Ciencias Aplicadas a las Artes a partir de proponer una investigación. La libertad que siempre tuvimos para poder expresarnos fue absoluta así que los límites corrían por nuestra cuenta, a veces tanta libertad es difícil de administrar, nos ahoga, o nos desconcierta, encontrar el rumbo no es fácil nuestra mente necesita calmar esa pulsión del querer hacer con el saber que hacer. Los profesores son esos guías que tratan que encontremos ese camino y la satisfacción es muy grande cuando lo podemos encontrar y realizar una producción que hable por nosotros.

I ¿Quiénes somos?

*Con las alas del alma desplegadas al viento,
desentraño la esencia de mi propia existencia
sin desfallecimiento, y me digo que puedo
como en una constante
y me muero de miedo, pero sigo adelante.*

*Con las alas del alma
Canción de Eladia Blázquez*

A veces de eso se trata, de desentrañar la esencia de nuestra propia existencia, aunque nos de miedo. En el comienzo de esta canción se despliegan las alas, una forma de empezar a sobrevolar y ver desde otros ángulos nuestra propia vida, esclareciendo nuestra esencia tal vez escondida detrás de una máscara.

Desde la antigüedad y en distintas culturas se han usado máscaras. Una máscara es un elemento que puede cubrir toda o parte de la cara. El rostro es, junto a la voz, uno de los rasgos más importantes de la identidad. Identificamos a las personas por su cara y por su voz, por lo tanto, son elementos muy valiosos. Por eso la máscara, al cubrir la cara, nos oculta de la mirada ajena y nos permite mostrar una personalidad que no es la nuestra.

Las máscaras nos transforman, proyectando una imagen hacia fuera y ocultando la imagen del adentro. Hoy en día en las redes sociales son también un tipo de máscara, a partir de un perfil, un avatar o una imagen, mostramos solo la parte que nos interesa que se vea.

Las máscaras cerámicas de este proyecto para la materia Taller Cerámico IV, se realizaron a partir de un disparador, *el agobio*. Al no poder expresar ese sentimiento que, debido a distintas situaciones laborales, familiares y de salud producían angustia, y no poder manifestarla, sentía que era preferible fingir ser otra persona. Todo el tiempo era una representación de una persona amable, tranquila, simpática, pero en realidad otros sentimientos se agolpaban queriendo salir, pero al no poder expresarlos, las piezas cerámicas se realizaron a modo de catarsis, de desahogo.

Un grito cerámico que necesitaba ser escuchado. La materia transformada en expresión, con la valentía de poder manifestar los sentimientos. Y luego al darle formato audiovisual, se le sumó la palabra como una forma más de transmitir la desesperación.

Roll May en la Valentía de crear expresa que *la valentía no es la ausencia de desesperación es, más bien la capacidad de marchar hacia adelante a pesar de la desesperación.*

*Si no expresamos nuestras propias ideas originales, sino escuchamos a nuestro propio ser, nos habremos traicionado.*²

Al principio había pensado presentar las piezas en algún soporte (mesa o pilar) y las fotografías pegadas en la pared, pero a medida que iba mirando las fotos, me daba cuenta que juntas podían contar una historia, encontraba un relato. Así que el formato audiovisual fue la forma que elegí como presentación de esta producción en el final de la cursada, de forma tal que por un lado me ayudara a mostrar las piezas realizadas y por otro a generar con las fotografías una pieza audiovisual que conectara distintas artes y así poder reflexionar sobre la idea de la careta que algunas personas utilizamos y que a veces guardamos cuidadosamente en un contenedor de elementos frágiles porque sabemos que si las necesitamos las podemos ir buscar. La fragilidad material como metáfora de la fragilidad espiritual.

Fig. 1 y 2

Gabriela Barthet *¿Quiénes somos?* (2017) Taller cerámico IV
Cerámica con engobe

Las piezas fueron realizadas en material cerámico, cuyo tratamiento de superficie fue el engobe y luego horneadas, pero siempre partir de una idea, pensamiento, sentimiento que quieren ir más allá de la destreza técnica. A partir de un concepto desarrollé una idea y el resultado final (inimaginable al comienzo) fue sumar otras disciplinas que conformaron un todo. La arcilla se transformó en cerámica, la cerámica en fotos y las fotos en un relato, estos son los misteriosos senderos que me llevaron a crear esta producción audiovisual.

Video 1- ¿Quiénes somos?

<https://www.youtube.com/watch?v=eh-C-IAwqA>

² Rollo May -La valentía de Crear -EMECE Editores. Buenos Aires 1977 Pag.15

Tratando de encontrar videos que incluyeran piezas cerámicas (no de construcción de piezas que hay muchos) en el portal infocerámica encontré que una productora, VaProd, realizó una película llamada “The Vessel” (la vasija) en el 2016. Según el propio portal explica que:

Esta productora de cine se ha centrado en la cerámica como vehículo argumental para la realización de cortometrajes documentales, como los realizados sobre las figuras de Enric Mestre (Enric Mestre, la impronta del paisaje, 2021) y Claudi Casanovas, que se presentó en CERCO 2020³.

El objetivo de este colectivo de profesionales es, en sus propias palabras «ir más allá del mero testimonio visual y servirse plenamente del lenguaje cinematográfico para llevar el conocimiento y la apreciación de la cerámica a públicos no necesariamente relacionados con el mundo de la arcilla».

En cuanto a sus películas más claramente documentales podemos destacar, por un lado, la elección de los protagonistas: Enric Mestre y Claudi Casanovas son los dos artistas del medio cerámico con mayor proyección internacional, con obras, métodos de trabajo y trayectoria que permiten reflexionar sobre el lugar de la cerámica en el arte contemporáneo. El tratamiento dado por la productora en ambos casos es el del cine documental más tradicional, en el que encontramos la palabra del artista, la contextualización del personaje en su historia y en el momento actual, su entorno y hechos puntuales que aportan información, así como las tareas cotidianas que ayudan al espectador a entender la vida, la obra y el pensamiento del artista. (<https://www.infoceramica.com/2020/09/vaprod-la-poesia-del-cine-y-la-ceramica/#prettyPhoto>)

Este hallazgo me hace pensar que los videos que realicé se pueden inscribir en este tipo de formato que permite contar historias a partir de piezas cerámicas

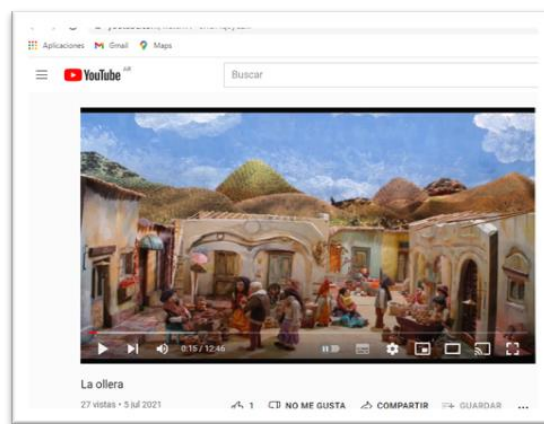

³ Este evento consiste en la proyección de diferentes películas relacionadas con la cerámica.

También encontré dos videos que se pueden ver en YouTube que fueron realizados con la técnica de “stop motion”.

El stop motion es una técnica de animación y vídeo que se caracteriza por la grabación en vídeo de imágenes, que son fijas, que grabadas unas tras otras van dando la sensación de que en realidad se está grabando una sola imagen que se está moviendo.

El primero, La Ollera, dirigido por Juan Manuel Costa, con personajes situados en el noroeste argentina y que tiene que ver con la manufactura de vasijas cerámicas y su magia. <https://youtu.be/0hG7Iq8yCzw>

Y el segundo, Pacha, barro somos: La Pacha y las almas realizado por Aldana Lioseau. <https://youtu.be/dMPSDeWMOew>

Algunos de mis trabajos se podrían inscribir es este tipo de videos en el que utilizan la materialidad arcilla y cerámica para poder contar una historia.

I “La Opresión”

Si no canto lo que siento

Me voy a morir por dentro

He de gritarle a los vientos hasta reventar

Aunque solo quede tiempo en mi lugar

*Barro tal vez
Canción de Luis Alberto Spinetta*

El canto como la cerámica pueden ser herramientas para expresar los sentimientos, para no sentirse vacío interiormente, para sensibilizar nuestros sentidos y dar lugar a la experimentación, el conocimiento y la exploración de nosotros mismos. Y tal vez ayude a sanar porque es donde se contempla nuestra alma, nuestro interior es analizado y los materiales hablan por nosotros y a su vez puede expresar también lo que siente el otro, conectándose con el dolor del otro, generando empatía. Es en este sentido que creo que el arte puede ayudar a sanar, no tiene prejuicio de las personas, no te juzga y ni te discute.

Esta producción es otra forma de grito cerámico, ante los sentimientos de opresión y desasosiego.

Técnica e Idea

Inicié el trabajo a sabiendas que la contracción es una propiedad característica de la arcilla, que se manifiesta por una sensible reducción del volumen, que se va presentando durante el secado y cocción. Con esta referencia técnica coloqué planchas de arcilla por afuera de contenedores de Telgopor (semiesferas) de forma tal que, al contraerse, el material frenado por el contenedor se rajara.

De esta forma sentía que el material arcilloso podía manifestar su disgusto o enojo y al romperse podría ser el mismo y sentirse aliviado al menos un instante.

Las semi esferas cerámicas, craqueladas, agrietadas y desquebrajadas forman parte de una secuencia circular que quiere, por medio de este recurso, representar a una persona contenida que se va transformando, que necesita decir lo que siente, y aunque quebrada poder expresarse y aliviar su desesperación. Y a su vez con la idea circular a modo de ciclo, de volver al inicio para volver a pasar por lo mismo. Otra vez el material cerámico utilizado como herramienta para poder transmitir una idea de modo de darle mayor importancia a la idea más que a la técnica, sin embargo, los conocimientos técnicos fueron necesarios para saber que el material iba a tener una respuesta acorde a sus características de contracción.

Por lo tanto, este trabajo es la conjunción entre la idea y el conocimiento técnico que juntos se unieron para poder concretar un proyecto conceptual.

Fig. 3
Gabriela Barthet *La opresión* (2016) Taller cerámico III
Cerámica esmaltada

¿Error de tipeo?

En el arte conceptual la idea o concepto es el aspecto más importante de la obra. Cuando el artista se vale de una forma de arte conceptual significa que todo el proyecto y las decisiones de establecen primero y la ejecución es un hecho mecánico. La idea se convierte en una máquina que produce arte⁴.

Marchan Fiz describe en el párrafo anterior el enfoque del arte conceptual, en el que la idea o el concepto detrás de una obra es considerado como el elemento más crucial y significativo, y lo que realmente importa es esa idea o el concepto que el artista desea comunicar a través de su obra. En lugar de centrarse en la habilidad técnica o en la estética visual tradicional. Una vez que la idea o el concepto ha sido establecido, la realización física de la obra se convierte en un proceso mecánico. Esto implica que la ejecución no requiere necesariamente de una habilidad técnica avanzada, sino más bien de la capacidad de seguir un plan predefinido para materializar la idea.

Con la consigna de hacer una producción cerámica para taller cerámico II a partir de una idea o concepto, realicé las piezas para este trabajo. No fue importante la conformación de cada pieza que de alguna forma es ese acto mecánico regido e impulsado por esa idea, sino que lo que adquirió significancia fueron las piezas en su conjunto.

Will Gompertz explica en libro *¿Qué estás mirando? 150 Años de Arte Moderno*, que el padre del arte conceptual fue Marcel Duchamp, cuyos ready-mades, sobre todo su urinario de 1917, provocaron la ruptura decisiva y obligaron a una redefinición de lo que debía considerarse arte. Antes de la intervención decisiva de Duchamp, el arte había sido algo creado por el hombre, con cualidades ante todo estéticas, que poseía un mérito técnico-intelectual ya estuviera montado en un marco y expuesto en la pared o presentado sobre una base de apoyo que lo realzara. Duchamp consideraba que los artistas no debían limitarse a un espectro tan rígidos de medio técnicos a través de los cuales expresar sus ideas. Creía que los conceptos tenían que pasar a un primer plano, y que solo entonces se podría determinar cuál era el mejor modo de expresarlos. Lo demostró con su urinario y cambió su relación de ver el arte, que dejó de basarse únicamente en la pintura y la escultura para pasar a ser *aquello que el artista decidía que fuera*. Ya no tenía necesariamente que ver con la belleza, sino con las ideas; unas ideas que podían, desde entonces, adquirir su presencia material a través del medio que el artista eligiera.

Sol Lewitt en un artículo que escribió para la revista Artforum en 1967 expresó: *El arte conceptual es bueno solo si la idea es buena*⁵

LeWitt parte de las consideraciones formuladas en 1960 por Frank Stella, en el sentido de que lo más importante en toda obra de arte es que ésta posea una buena idea. Pero Sol Lewitt fue más lejos en el sentido de conferir un absoluto protagonismo a la idea como principal componente de la obra de arte y al respecto manifiesta:

⁴ Simón Marchán Fiz. Del arte objetual al arte de concepto. 1994 pág. 250

⁵ Will Gompertz- ¿Qué estas mirando? 150 años de Arte Moderno- Penguin Grupo editorial. Pág. 347

*El arte es de una manera general, independiente de la habilidad del artista y de su maestría técnica. El objetivo del artista conceptual es hacer que su trabajo sea mentalmente interesante para el espectador, lo cual equivale a que sea emocionalmente neutro.*⁶

De esta forma Guach explica que el artista conceptual hace que su obra sea mentalmente atractiva para el espectador, lo que implica estimular la reflexión, la contemplación y el pensamiento crítico en lugar de impresionar solo visualmente, es decir que se intenta obtener una respuesta emocional más pensante e introspectiva. busca evocar emociones específicas, centradas en la exploración de ideas y conceptos, lo que puede llevar a una respuesta emocional más reflexiva o incluso a la ausencia de emociones intensas.

Estos conceptos describen cómo fue el proceso del armado de estos proyectos. Empecé trabajando con papel, escribiendo una serie de palabras que empecé a entrecruzar a modo de crucigrama, y la palabra amar siempre aparecía, hasta que me imaginé el error en la escritura y el cambio de significado y eso fue el disparador y a modo de rompecabezas fui armando cada pieza, con la idea de que a partir de un error podemos cambiar un contenido modificando la vida del otro. Ese hecho fue el estímulo y así el trabajo final perdió centralidad en su materialidad siendo más una invitación a pensar que a emocionar. Ya no se trató de hacer catarsis sino de hacer reflexionar sobre la vida, el azar y lo que los malentendidos pueden causarle al otro. Sin darme cuenta, en ese momento, estaba realizando arte conceptual.

En relación al error recordé la gran importancia que Gustavo Pérez le concede al accidente u error como elemento fundamental en el proceso creador, él explica *que todo ceramista conoce la insidiosa frecuencia con la que lo inesperado y lo indeseado se dan en la práctica del oficio, y sabe –o debería saber –, que junto a la frustración inevitable es importantísimo observar con atención lo que ha sucedido, pues justamente este momento de descontrol puede conducir a un hallazgo de frescura desconocida; el accidente como una rendija abierta a posibilidades nunca antes contempladas.*⁷

Viví rodeada de máquinas de escribir, mi papá era mecánico de ellas y muchas veces las teclas, las cintas y los tipos formaban parte del juego. Si una Olivetti o una Remington llegaban a casa era porque algo no estaba bien. Durante la noche un lejano tecleo era la música que corroboraba que el artefacto estaba siendo reparado.

Esta puesta en escena cerámica tal vez remite a esas vivencias, pero en realidad es el soporte que utilicé para reflexionar sobre porqué suceden ciertas cosas. ¿Hay un error involuntario o hay una intención escondida?

La máquina de escribir representa el artefacto por el atraviesan las palabras (en realidad también se podría reemplazar por una computadora o celular) y esta, aunque

⁶ Guasch, Anna María. El arte último del siglo XX.2005 Pag.168

⁷ <https://gustavoperez.com.mx/proceso-creador-y-oficio/>

ahora sea obsoleta, es el símbolo de una pieza a la que le hacemos acciones comunicacionales que, a veces, por la inmediatez o la falta de atención cometemos errores de tipeo que puede generar otro significado y este significado sea lo opuesto de lo que se quiere decir.

Un error de tipeo es un acto involuntario que a veces puede cambiar el sentido de lo que queremos decir y eso puede traer consecuencias. La frase “Amaos los unos a los otros” es un mandamiento bíblico en este caso un error de tipeo en esta frase sirve como excusa para expresar una realidad distinta ante un determinado mandato. Armaos los unos a los otros, ¿será un error de tipeo?

¿ERROR DE TIPEO?

Fig. 3
Gabriela Barthet *¿Error de Tipeo?* (2017) Taller cerámico II
Cerámica esmaltada

Obra seleccionada para participar en el 61° Salón Anual Internacional de Arte Cerámico

I “Juego luego existo”

La frase "Juego luego existo" invita a reflexionar sobre la relación entre la existencia y la importancia del juego. Es una frase que juega con la idea filosófica de la existencia y la importancia del juego en la vida humana. Al añadir la palabra “juego” a la frase, enfatiza la importancia del juego y la diversión en nuestras vidas, no solo por lo lúdico, sino que también hace referencia a la libertad, a la creatividad y la experimentación, en lugar de vivir de acuerdo con roles predefinidos o expectativas sociales.

El juego como parte de la obra.

Siempre me pareció atractivo que un espectador pudiera tocar una pieza artística, no sólo para utilizar el sentido del tacto, sino como trasgresión a la regla museística de no tocar, como una invitación a romper la línea que limita, que censura, que condiciona la forma de acercarse a las exposiciones de un museo o galería.

Las instalaciones han cuestionado los límites de la obra de arte; por sus características espaciales, están ligadas a la reflexión sobre el museo, el mercado y los entornos. Pueden ser permanentes o efímeras, entrañan la participación del espectador mediante diversos procedimientos, propician experiencias en relación con el espacio, la percepción y los significados y pueden estar constituidas por objetos de cualquier materia y forma.

En "La Menesunda", Marta Minujín (Buenos Aires 1943) también invitó al espectador a jugar, fue un ícono del arte de vanguardia de la Argentina en la década del 60 y acérrima cuestionadora de las normas y modalidades establecidas del arte. El participante como parte de la obra buscando sorprender sensibilizar o simplemente divertir al espectador-participante. La Menesunda, realizada en 1965 en el DiTella consistía en una estructura laberíntica que incluía un recorrido por once situaciones y se organizaba a partir de una secuencia de espacios cúbicos, poliédricos, triangulares y circulares, recubiertos por diferentes materiales, que generaban estímulos multisensoriales en el visitante.

Yayoi Kusama (Japón 1929), es una artista japonesa también ha realizado instalaciones interactivas que permiten la participación del público. Sus obras a menudo involucran el uso de espejos, luces y patrones repetitivos para crear entornos inmersivos que invitan a los espectadores a explorar y ser parte de la obra misma. Una obra interactiva de Kusama es "The Obliteration Room" (La sala de la obliteration). En esta instalación, una habitación completamente blanca se presenta al principio, pero se invita al público a colocar pegatinas de lunares de colores en las paredes, muebles y objetos del espacio. Con el tiempo, la habitación se transforma a medida que los visitantes contribuyen a la creación de un patrón de lunares coloridos que cubre todo el entorno.

Estas obras permiten que el público no solo sea espectador, sino también participante activo en la creación y la experiencia artística.

Con la idea de acercar la creación al juego y desacralizar el arte, para que deje ser algo estático e invitar al público a participar con la imaginación, la acción y, por qué no, la diversión, es que me imaginé distintas piezas para que no sean solo contempladas.

Construir piezas que puedan ser intervenidas por el espectador puede tener efectos de desgaste y daños, pero justamente, al contrario de lo que protege un museo o galería, esas piezas serán la consecuencia de la forma que alguien la modifique, del paso del tiempo y de todo lo que ocurra alrededor, tomando un importante protagonismo el público. Y también una forma de desapropiarse de una pieza artística, liberándola de su condición clásica de elemento estático. Por lo tanto, con la premisa que el espectador es invitado a tocar y modificar la obra, diseñé distintos artefactos que presentados en diferentes cursadas podían ser cambiados por el público.

El disparador de estos trabajos fueron los quipus inkas

¿QUÉ SON LOS QUIPUS?

El quipu (en quechua: khipu, 'nudo') fue un sistema nemotécnico mediante cuerdas de lana o algodón y nudos de uno o varios colores desarrollado por las civilizaciones andinas. Fue usado como un sistema de contabilidad por los quipucamayoc (khipu kamayuq), administradores del Imperio InKa.

El quipu consta de una cuerda principal, sin nudos, de la cual dependen otras generalmente anudadas y de diversos colores, formas y tamaños, los colores se identifican como sectores y los nudos la cantidad. Hay una gran variedad de tamaño y complejidad, van desde los muy simples hasta los que tienen más de mil cuerdas. El Quipu más antiguo data del año 2.500 a.C.

En este sentido Abercrombie nos explica que:

La memoria social de los Inkas estaba registrada en soportes múltiples y entrecruzados. Los quipus, son una notable y fina herramienta de registro que siguió en uso hasta entrado el período colonial, sirven como herramienta de cuenta y de relato, también utilizados para explicar las obligaciones rituales de los grupos sociales para con las wak'as situadas a lo largo de los ceques, también como calendario, se le atribuye transmisión cultural, codificación, enseñanza lingüística.⁸

Los quipus podían ser la agenda recordatoria de los eventos, rituales, y distintas acciones que se debían realizar en un determinado momento. El quipumayoc, era el administrador del Imperio y era el único capacitado para descifrar estas enigmáticas herramientas y autorizados a enunciar su contenido, por lo tanto, eran los que podían revelarnos esas historias.

Estas versiones de Quipus fueron siempre presentadas con la intención de ser modificadas por el público. Cada cuenta se desliza por los diferentes hilos, haciendo que la obra pudiera sea cambiada por el espectador. Distinto materiales, distintos soportes, pero con el mismo recurso. Eso sí, debía existir la instrucción que indicara que las piezas se podían tocar y modificar porque en general el espectador está acostumbrado a no tocar, así que hubo que proponerlo.

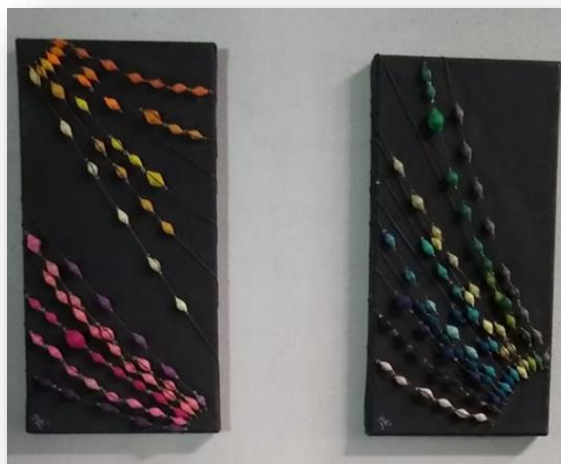

Fig. 4
Gabriela Barthet *Quipus Inkas* (2014) Historia de las Artes I

⁸ Abercrombie, T. Caminos de la Memoria y del Poder, 2006 Pág. 239

Fig. 5
Gabriela Barthet *Quipus Inkas* (2014) Historia de las Artes I

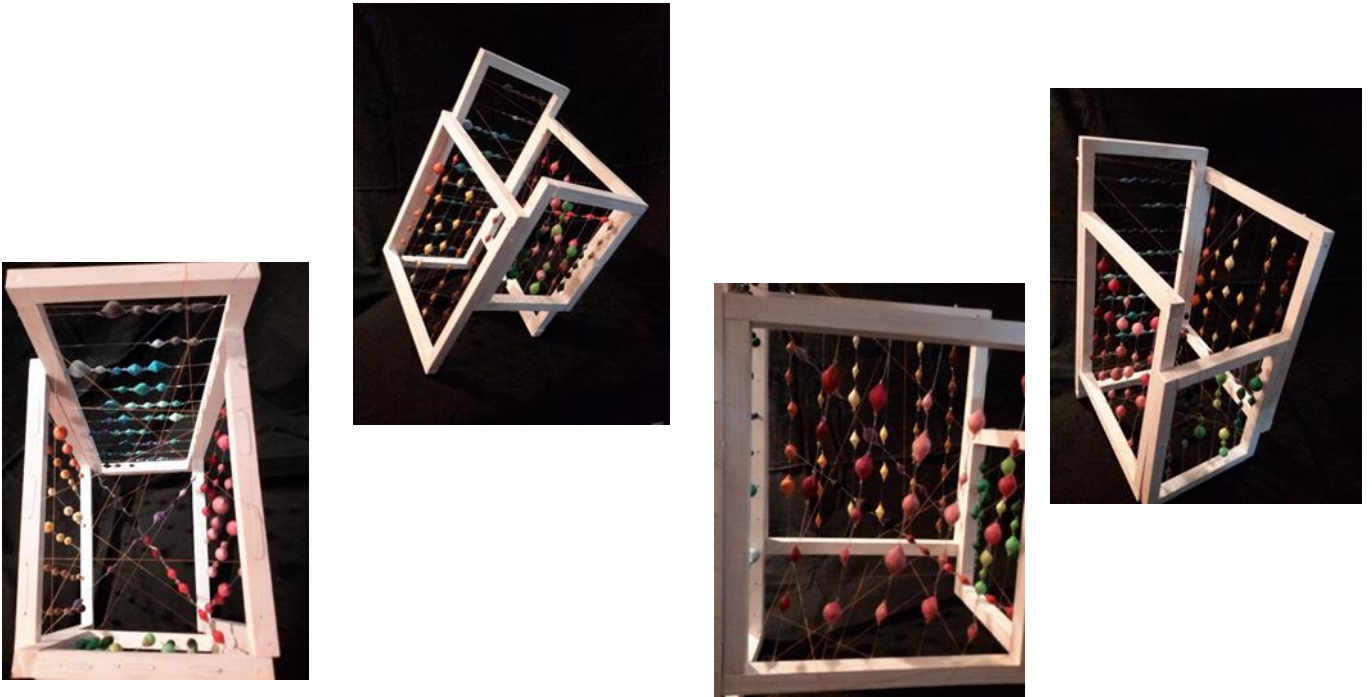

Fig. 6,7,8,9
Gabriela Barthet *Línea y punto* (2015) OTAV Escultura
Madera, tanza, hilo de coser

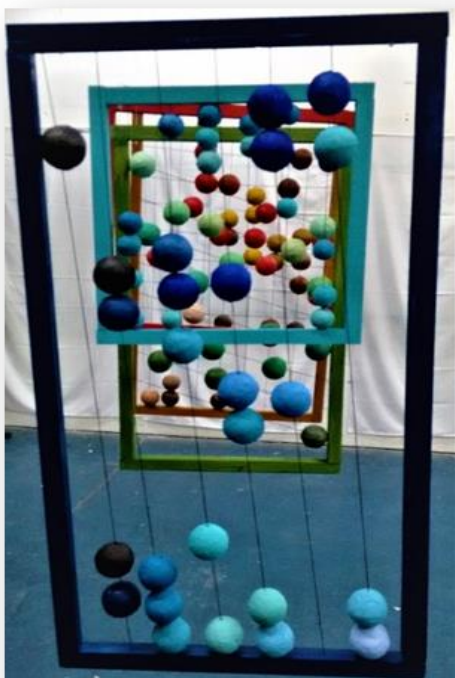

Fig. 10 y 11
Gabriela Barthet, *Línea y punto II* (2013) Lenguaje Visual
de las Artes del Fuego I
Bastidores de madera y esferas de Telgopor pintadas con
acrílico

Fig. 11 y 12

Gabriela Barthet *Caleidoscopio* (2015) Lenguaje Visual de las Artes del Fuego II

Cartón, hilo de coser, tanza, espejo, montado sobre una madera circular que servía de soporte y permitía girar la obra.

En el último trabajo realizado (fig. 11 y 12) además de poder girar las piezas había música que acompañaba y un instructivo que, invitaba al espectador a escribir en papeles de distintos colores con forma de triángulo, un sentimiento que le generaba la participación en la obra, y estos papeles a su vez se adherían a otro soporte, generando otra obra hecha por los espectadores.

La participación del espectador en la coproducción de significado trasladó el foco de la obra como objeto, hacia los procesos que se generan durante el encuentro entre el espectador y la obra. Este tipo de producción artística exige dinamismo por parte del espectador para asumir una responsabilidad más activa en el proceso de recepción estética, para así convertir a la obra en un hecho comunicativo en el que el receptor se convierte a su vez en emisor, propiciando procesos interactivos nuevos entre el artista, la obra y el espectador. La recepción participativa exige el involucramiento físico, mental y/o social del receptor con el fin de provocar la puesta en marcha de su capacidad creativa para la conformación de nuevas estructuras artísticas materiales o inmateriales.

Con estas instalaciones, comprendí la importancia del espectador ante la presencia de estímulos y fue muy gratificante el resultado final logrando una obra nueva.

Mi magnetismo por los quipus se debía, no solo por los colores y sus diversas formas, sino porque a través de sus **nudos** podían tener un significado y de alguna manera contar historias y esto fue el disparador para los subsiguientes trabajos.

I “Los nudos tienen mala reputación” y “Reanudar Cerámico”

Ver video 2 “Los nudos tienen mala reputación”

<https://youtu.be/vy0zqHPHTqk>

Ver Video 3 “Reanudar cerámico”

<https://www.youtube.com/watch?v=O5aHQ0Jwafg>

Nuevamente esta producción se relaciona con los quipus Inkas, vuelvo al quipu, porque si bien son instrumentos de cuentas o cuantos, cada uno tiene una manufactura diferente. Dependiendo de los nudos que tenga va a proporcionar distintas informaciones y si los miramos desde un aspecto formal se pueden ir modificando de acuerdo con lo que se quiere decir. Obviamente que este instrumento era manejado y entendido por su Quipumayoc y no era una herramienta para ser modificada por un espectador, pero su contenido tenía distintas informaciones que solo el entendido podía descifrar y relatar.

Hoy, que vivimos en la inmediatez absoluta y que las historias y relatos, la imagen y el audio vuelan a la velocidad de la luz, pensar en un quipu como herramienta de información y almacenamiento como mínimo extraña. No tiene enchufe, ni palabras sin embargo cuentan cosas. Observarlo te hace desacelerar el tiempo, y pensar en los significados de los nudos, hace imaginar diversas historias. Es por eso por lo que, cuando tuve que realizar este trabajo, volví a pensar en los trabajos realizados anteriormente, pero esta vez mi mirada fue hacia algo más específico: el nudo. Así que empecé a hacer distintas piezas cerámicas con forma de nudos y que cada nudo en sí contara algo.

Nudo según la RAE

El significado que la Academia nos brinda de la palabra “nudo” es variado, entre sus acepciones encontramos que nudo: “es un lazo que se estrecha y cierra de modo que con dificultad se pueda soltar por sí solo, y que cuanto más se tira de cualquiera de los dos cabos, más se aprieta”. Pero también encontramos entre otras acepciones el siguiente significado: “Unión, lazo, vínculo.” (<https://www.rae.es> Real Academia Española).

¿Cómo un simple nudo puede ser tan ambiguo? Dependiendo del relato, puede querer decir atadura como sujeción, traba y por otro lado unión, vínculo, conexión, contacto, alianza, etc.

*Hacer un nudo muy fuerte es difícil de desatar,
hacer un nudo con mucha presión te puede lastimar,
hacer un nudo muy suelto te puede dejar escapar,*

*pero si hablamos desde el amor que mejor que dejarnos atar
y que si tiran de la soga más unidos podemos estar.
Enredarnos con un nudo difícilmente nos deje avanzar,
pero si lo logramos desatar sentiremos la libertad.*

Un nudo puede contar varias historias y como todas las historias, el contexto y la persona que las escribe puede dar distintas versiones.

La pandemia me acercó a mi taller y la radio fue una compañía, las noticias eran escuchadas durante todo el día, pero un cambio de dial cambiaba la información. Y eso tuvo mucho que ver con estos proyectos, porque cuando estaba armando el trabajo con los distintos significados de los nudos, esas miradas distintas sobre un mismo suceso me hacían reflexionar en los distintos puntos de vistas de una misma situación, por lo tanto, la acción de elegir que querer escuchar y pensar fue el puntapié fundamental para hacer los videos.

El túnel del tiempo (escrito hecho en tiempos de pandemia, relacionada a la cursada virtual 2019).

Tiempo de no estar en casa, tiempo de circulación, unir puntos laborales con educativos, sociales con hogareños. Aparato indeseable que anuncia el alba y que destruye cualquier sueño profundo. El silencio y la oscuridad de la noche inspira y escribe en mis pensamientos las infinitas ideas terrosas que en una lista interminable de proyectos pendientes quedarán grabadas a la espera del buen tiempo.

Confinamiento, restricción, trabajo en casa, miedo al enemigo, invernar, sobrevivir física y mentalmente. Espacio y tiempo, material cerámico, muchos contendores con polvos mágicos y un fuego que espera...

Un pequeño taller, túnel de tiempo que atrapa, envuelve, pero no ahoga, la ansiedad se canaliza a través del hacer, el barro se deja apretujar, el ritmo de distintos instrumentos ayuda a dar forma. Hay una llama como fogarata que necesita ser atenuada.

Los grillos acompañan y ya la madrugada no preocupa porque esta vez, la noche no escribió en la lista infinita de los pensamientos, sino que imprimió en un formato irreversible una idea modelada en el barro y que el fuego concretó.

Creo, juego, investigo, aprendo, me sorprende, disfruto, me animo, analizo, resuelvo, el fuego interno se va atenuando y el fuego externo va a atravesando nuevas propuestas algunas que se dejan "ser" y otras que se quiebran como si no se hubieran animado a nacer en estos tiempos. Como ceramista, el manejo de la frustración es alto y no nos impide volver a empezar, esperanza en la segunda oportunidad. así como una película que vuelve a empezar al día siguiente la volvemos a mirar solo que a veces le cambiamos el final.

Esta producción fue pensada y realizada a partir de piezas cerámicas, algunas de ellas cambiaron su estado por el paso del fuego, otras simplemente fueron embebidas en barbotina (arcilla líquida) y en algunas piezas se continuó con el proceso cerámico de esmaltado. Las piezas seleccionadas se utilizaron para hacer los videos, de forma tal de mostrar la producción realizada en pandemia, pero a su vez de contar una historia en un formato audiovisual. El trabajo audiovisual “Los nudos tienen mala reputación” consta de imágenes en color, escritura, audio y música. Tal vez muy pedagógico tal vez muy explicado, y luego de varios intentos de hacer abandono de la obra, con un poco de tiempo y de introspección realicé el segundo video “Reanudar cerámico”, de ahí el título, como un volver a empezar. Un nudo que aprieta ahoga, pero que no impide contar una historia, con menos información, pero con más sensibilidad.

En este sentido cito a Luis Camnitzer-Pensamiento Crítico, porque me sentí identificada con sus palabras.

“El artista aquí habla y se contesta. Se contesta borrando, ajustando el color, o incluso rompiendo la obra. Pero los criterios que gobiernan esta respuesta, aunque tienen un pequeño principio de distancia crítica, están contaminados por la función terapéutica: el artista se dice así mismo: “la obra me sirve o no me sirve para solucionar mis problemas personales”. Si me sirve, la obra está muy bien. Si no me sirve, la hago otra vez, o me olvido y hago otra cosa.”⁹

R e a n u d a r

(Texto escrito cuando no sabía cómo continuar con la obra.)

Pensé que estaba todo resuelto, al menos en mi cabeza lo estaba,

hasta que de pronto no fue así.

Los pensamientos, la voz, las manos se anudaron

De pronto atada, incomoda, necesito arrancar esos tientos que me atrapan

Ideas banales quizás, ideas milagrosas, buscar el lado bueno, ¿será bueno?

¿Por qué quiero que vean lo que veo? ¿Por qué no liberarlos y liberarme?

Estoy anudada, no puedo avanzar, no puedo escribir, no puedo pensar

Busco, rebusco, revuelvo, aprieto, contengo, amarro, suelto.

La soga empieza a ceder, los engranajes se empiezan a activar

Las sogas se rompen, la mente se va liberando, las palabras no deben salir

⁹ Texto de la conferencia que impartió Luis Camnitzer en el marco de la segunda edición del curso Transformaciones. Arte y estética desde 1960

Pero me empujan, me piden, me crucifican.

Lo menos, es más, lo menos, es más, 4 palabras que me ahogan y no me dejan respirar.

Como revertir esa necesidad de explicarlo todo aun cuando sabes que una mordaza te puede salvar.

Otra soga se cae, ya casi la pateo tal vez de eso se trata.... REANUDAR.

Fig. 13, 14, 15 y 16
Gabriela Barthet Nudos (2020) Taller Artes del Fuego I
Cerámica esmaltada y engobe

LAS FIGURAS DUALES ANATRÓPICAS DEL N.O.A

Por otro lado, siempre me llamaron la atención las figuras duales antrópicas del NOA., que estudié en la materia “Arqueología” de la Escuela Municipal de Cerámica de Lomas de Zamora,

El investigador Alberto Rex González describe distintos tipos de dualidades, pero hay una que me llamó la atención que son las imágenes en el que el carácter de ambivalencia se manifiesta de acuerdo con la posición en la que se coloque un objeto: mirado este de un lado nos muestra una imagen, mirando desde otro ángulo o haciendo rotar 90° o 180°, nos muestra una figura distinta. Como, por ejemplo:

-Dos cabezas dobles de águilas forman el rostro de un felino.

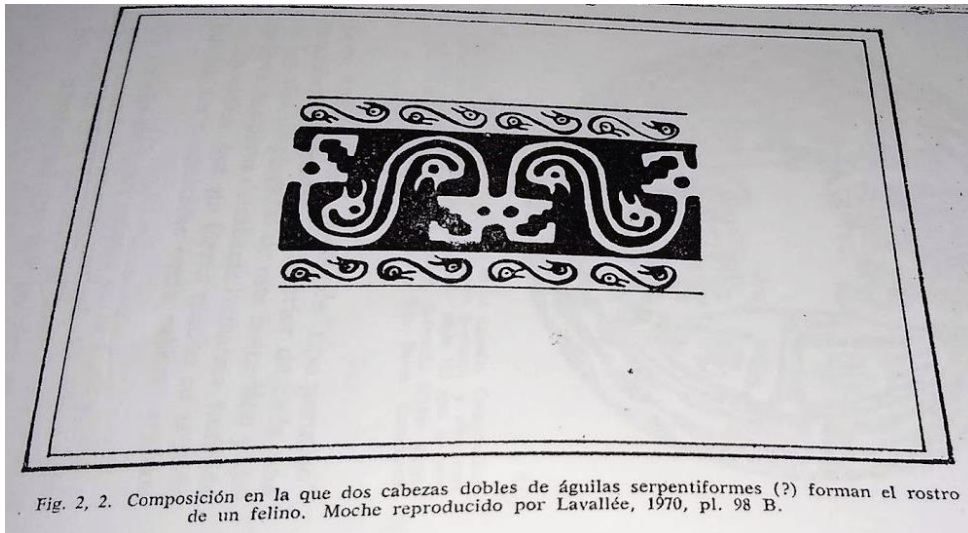

Fig. 2. 2. Composición en la que dos cabezas dobles de águilas serpentiformes (?) forman el rostro de un felino. Moche reproducido por Lavallée, 1970, pl. 98 B.

-Dos cabezas ornitomorfas forman un rostro humano superpuesto a otro fantástico.

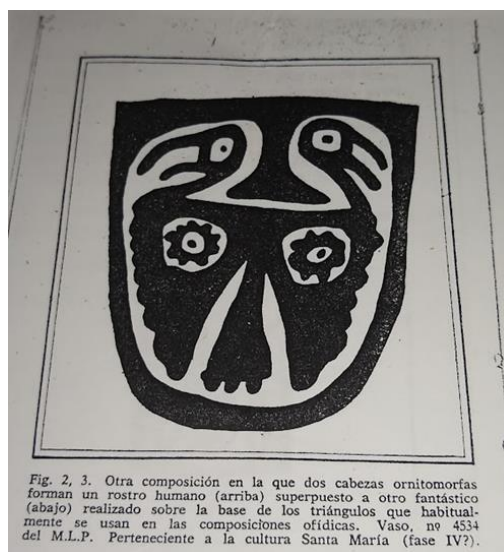

Fig. 2. 3. Otra composición en la que dos cabezas ornitomorfas forman un rostro humano (arriba) superpuesto a otro fantástico (abajo) realizado sobre la base de los triángulos que habitualmente se usan en las composiciones ofídicas. Vaso, nº 4534 del M.L.P. Perteneciente a la cultura Santa María (fase IV?).

Estas figuras me llamaron la atención y siempre quedaron en mi mente. Esas imágenes que pueden tener dos visiones diferente dependiendo del ángulo de observación, de alguna manera tiene su filiación con los videos presentados, ya que los mismos tienen como objetivo reflexionar sobre las distintas miradas que se puede tener sobre un mismo concepto, tratando de encontrar diferentes significados o lo que para cada uno resulte conveniente.

En los registros arqueológicos del NOA es recurrente la presencia de estas figuras, esto manifiesta la necesidad del hombre en distintos tiempos y en distintas culturas de expresar en una misma figura dos interpretaciones distintas.

Inscripciones y filiaciones

Si bien las esculturas de Alberto Heredia, “Amordazamientos” (1972-1974) están hechas desde otra materialidad (desechos, maderas, telas, prótesis dentales) y en otro contexto histórico, la idea de la atadura-amordazamiento es una alegoría a la censura. Sus obras se distinguieron por ser incómodas, realizando un fuerte llamado de atención a una sociedad que Heredia consideraba adormecida.

Mariana Marchesi comenta en la página del Museo de Bellas Artes, en relación con esta obra: *del cuerpo fragmentado y desmembrado, incluso al grado de alcanzar su mínima posibilidad de expresión, revelaba a estas bocas como representaciones transformadas del cuerpo y su imposibilidad de decir. Desde esta perspectiva, el fragmento aislado se tornaba decisivo y potenciaba toda posibilidad expresiva a través del detalle.*

La filiación que encuentro en la obra de Heredia va más allá de la materialidad, gases con nudos, (que este caso también tienen un significado) sino por esas ataduras, esos nudos que nos impiden expresar.

Por otro lado, también encuentro inscripciones en otros artistas. En junio de 2019 en el Centro Cultural Kirchner, Argentina, el artista contemporáneo Jean Michel

Othoniel presentó una exposición que se llamó “nudos salvajes “. Su obra se relaciona con las matemáticas, desarrollando nudos infinitos, si bien la materialidad que utiliza es el vidrio las formas anudadas remiten a los trabajos realizados, así como también la idea de entrelazar el arte con otra disciplina.

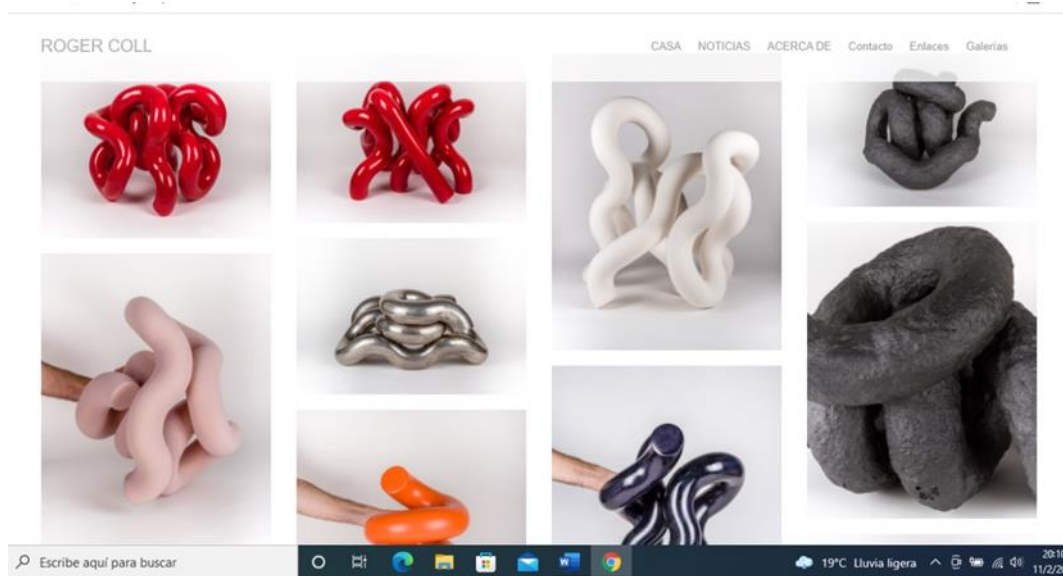

Nudos Salvajes - Jean Michel Othoniel -CFK-2019

La obra de Gustavo Laursen remite al formato de quipu incaico, hecho de tela reciclada, anudada y trenzada entre sogas e hilos, es un tema recurrente en el proceso artístico de Larsen. Esta mirada prehispánica hace referencia al sufrimiento padecido por las víctimas de todo genocidio. La producción de quipus de Laursen tienen un objetivo: la revalorización de las civilizaciones originarias de América. No solo porque utiliza el formato de Quipu que nos traslada a otros tiempos, sino que además lo utiliza para denunciar, visibilizar distintas problemáticas es decir que de alguna manera cuenta distintas historias y es por eso por lo que mi trabajo se podría inscribir en el de Laursen.

También mi trabajo se podría inscribir en la obra de Roger Coll (Badalona, 1979) ya que tiene mucho en común en lo formal con los nudos cerámicos de mi autoría sin embargo la inspiración de Coll es la naturaleza y su intuición además sus piezas de colores singulares tiene otro objetivo.

Pienso que los trabajos del artista Ricardo “Taca” Oliva quien hizo una muestra llamada “Giro conceptual” y que siendo él, mi profesor, ceramista y artista conceptual me inspiraron con su enseñanza y me dio el empuje para dirigirme a esta forma de producción.

La escritura del espacio”, Cerámica, Medidas variables, 2018.

EXPOSICIÓN EN BUENOS AIRES, ARGENTINA

Giro Conceptual

Ricardo Taca **Oliva**
Giro conceptual

ATADURAS

Ato, sujeto, aprieto, inmovilizo, sufro, desato

Ato, uno, amo, apoyo, junto, armo, tejo, protejo, oprimo, desato

Ato, desato, ato, desato, ato, aflojo, suelto, libero, desato

Ato, estrecho, abrazo, rodeo, presiono, estrujo, aferro, desato

Ato, anudo, sujeto, ciño, oprimo, ahorco, muero, desato

Desato, desanudo, libero, libero, libero, respiro, salvo

Gabriela Barthet

I Gestación

Ver video 4 “Incompatibilidades”

<https://www.youtube.com/watch?v=LJTbY-ZOwR4&t=22s>

Ver video 5 “Gestación”

<https://www.youtube.com/watch?v=ogo5c5Jr9Eg&t=2s>

*En un mundo de plástico y ruido,
quiero ser de barro y de silencio.*

Eduardo Galeano

Vivimos rodeados de estímulos y tecnologías que nos llevan a vivir a un ritmo acelerado y a perder el foco de lo que realmente queremos hacer bien. El diálogo entre individuo y material es indispensable para poder entenderlo, los procesos cerámicos son tan importantes como las piezas que resulten de él. Desacelerar para avanzar. El tiempo, en estos procesos, cumple un papel tan importante como el elemento fuego que le da el punto final al trabajo realizado.

¿Una idea intentando convertirse en un objeto? O ¿un objeto intentando concretar la idea? Experimentar para poder llegar a una conclusión. Forzar un encuentro, acercar opuestos, arrimar distintos sin modificar su esencia. Cada uno deja en claro su personalidad, no les gusta el diálogo porque cada uno habla en su idioma.

Empezar distinto, en este caso experimentar es el comienzo.

Según la RAE experimentar significa probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de algo. Encontrar en los elementos sus aptitudes, sus necesidades, su versatilidad, para luego concretar la idea, que es una forma de representar mentalmente algo real o imaginario, material o inmaterial que se puede llegar a través de esa experiencia.

Gustavo Pérez en su escrito Proceso creador y oficio explica que *La creación no es el resultado de dominar a un material, es necesario ir más lejos, comunicarse con él, dejarlo decir lo que sabe decir, perderse como autor que todo lo controla y ser más bien interlocutor en ese diálogo más profundo en el cual el carácter intelectual de la idea original se queda atrás y deja el espacio para la posible aparición de una imagen auténtica, impactante y sorprendente para otros si y sólo si también lo es para el autor”*.¹⁰

¹⁰ <https://gustavoperez.com.mx/proceso-creador-y-oficio/>

Romper con las estructuras, ver las cosas desde otros lugares hacen que, si bien es importante el resultado final, también lo es el proceso que nos lleva a ese resultado, de esa forma el enfoque está, no sólo en la elaboración del producto, sino en las distintas etapas que conlleva esa elaboración, en la conexión con el material, en el dialogo permanente entre la idea y la forma

Alguno de estos trabajos se realizó en tiempos de pandemia, al estar en casa la mayoría del tiempo, pude permanecer más en mi taller y brindarle toda mi dedicación a la experimentación y trabajo con el material cerámico-vítreo.

“Todo tiempo pasado fue mejor, todo tiempo pasado en mi taller fue mejor, no sé de dónde sale esa frase, pero puedo sentir que fue el tiempo que le dediqué a mi taller lo que lo hizo valioso” parafraseando a Saint Exupery.

Algunas experiencias con el vidrio y la cerámica me habían demostrado que cada uno de ellos hablaban un lenguaje distinto. Familiarizarme con ellos juntos o cercanos, fue un proceso que me dejó comprobar lo que imaginé y acercarme un poco más a la relación entre ellos, e intentar descubrir cómo responden en distintas situaciones, por lo que fue necesario probar, jugar, disfrutar y así ensayar diversas variables para iniciar el proceso.

Crear, arriesgar, saltar al vacío son acciones que producen emoción, ansiedad, alegría o desilusión, pero siempre hay aprendizaje, y es la forma por la cual se adquiere conocimiento.

No siempre se puede tener la dicha de poder llevar a la realidad lo imaginado, y aunque el resultado no sea tal como lo imaginamos, es en este sentido cualquier logro o accidente que se obtenga será la consecuencia del contacto con los materiales a partir de una creencia. La interacción de pensamiento, manos, material y calor confluirán en ese momento único, irreplicable cuyo resultado será la pieza que simbolizará el conflicto y el equilibrio entre opuestos.

Citando nuevamente a Gustavo Pérez, explica que *Es un error hablar de un artista en busca de tema, pues de hecho el tema crece dentro de él como algo vivo que empieza a demandar expresión. Se trata de una gestación. Es por esto por lo que cualquier idea puede ser punto de partida, pretexto o motivo del trabajo, pues si éste es serio y persistente, inevitablemente conducirá al tema.*¹¹

La idea de acercar lo diferente fue el punto de partida, el trabajo persistente en el taller con la arcilla y el vidrio la materializaron, conformando distintas piezas.

¹¹ <https://gustavoperez.com.mx/proceso-creador-y-oficio/>

A mayor temperatura hay un pequeño acercamiento, que entrelaza, abraza, y permite cierta convivencia, cada material juega y manifiesta su desfachatez y la traviesa luz atraviesa y descubre formas, un nuevo lenguaje se empieza a concretar.

Los siguientes trabajos surgen a partir de la idea de experimentar e intentar juntar dos materiales, el vidrio y la cerámica, que son incompatibles cuando se los quiere unir pasando por el horno. Y a modo de metáfora sentía que esos materiales simbolizaban dos ideas o pensamientos opuestos que son imposible de enlazar, pero como creo que siempre hay una tercera alternativa, mediante distintos procesos se pudieron lograr encuentros

Las piezas son por un lado soportes cerámicos de distintas pastas horneadas en distintas temperaturas y por otro lado el vidrio que a algunos los esmalté con pincel otros los espolvoreé con distintos esmaltes y otros son vidrios labrados de distintos colores y espesores. Los vidrios se colocaron en las piezas levantadas con soportes cerámicos y se vuelve a hornear logrando que el vidrio que esta encima del soporte calado vaya adquiriendo distintos aspectos, dependiendo de las caladuras y de la temperatura a la que se lleve el horno.

En otros casos, a piezas en volumen de vidrio se les hizo un soporte cerámico para que haga de sostén y en otro caso el volumen dentro de un soporte cerámico se ablandó y se acomodó al soporte que lo contenía.

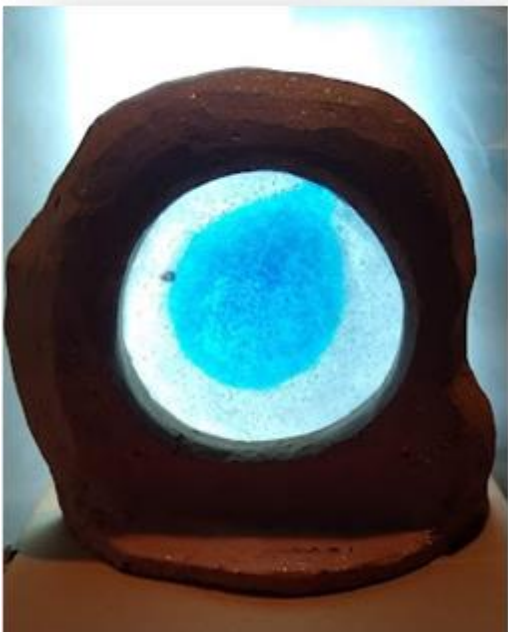

Fig. 17, 18
Gabriela Barthet, Juntos (2020) Taller Artes del Fuego II

Pág. 19
Gabriela Barthet, Juntos (2020) Taller Artes del Fuego II
Cerámica, gres y vidrio
**Obra seleccionada para participar
en el 62º Salón Anual Internacional de Arte Cerámico**

Fig. 20
Gabriela Barthet, Juntos (2020) Taller Artes del Fuego II
Cerámica, gres y vidrio

Fig. 20 -Esta obra forma parte del catálogo virtual XXXVI Salón de Nuevos Artistas de las Artes del Fuego del Centro Argentino de Arte Cerámico. Y fue seleccionada para participar en la Noche de los Museos 2023 en la Bolsa de Comercio.

El trabajo realizado se inscribe en el trabajo de Christina Bothwell, escultora que descubrí en Taller de Vidrio II analizando el método de construcción de piezas de diversos artistas y cuando vi el trabajo de Bothwell me impresionó porque su producción se basa en la conjunción del vidrio y la cerámica realizando composiciones en las que obtiene como resultado esculturas fantásticas en las que justamente la translucencia del vidrio y

la opacidad de la cerámica logran una atmósfera fantasmal y que se logran al juntar estos elementos distintos.

I “Renacer de la ceniza”

Investigar esmaltes y encontrar poesía

El diccionario de la RAE distingue varias acepciones de la palabra ‘investigar’, pero si nos focalizamos en la que nos compete: *realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia*, y basándonos en su etimología encontramos que el término ‘investigación’ proviene del latín *investigatio*, que está conformado por dos vocablos latinos: I. *in*, que significa “hacia”; y II. *vestigium*, que significa “huella” o “pista”. Por lo que, si unimos ambos significados, tendremos algo así como hacia la huella. En los esmaltes de cenizas, estas dejan su huella y es esa huella lo que le da una característica especial manifestando su belleza y su verdadero ser.

Para hacer la investigación sobre esmaltes de cenizas en cono 5 (1210°) para la materia Ciencias Aplicadas a las Artes del Fuego V, en ese primer acercamiento se realiza un procedimiento reflexivo y sistemático que tiene por finalidad descubrir o interpretar cómo se comporta un material, ante determinados procesos térmicos y en su interacción con distintas pastas y con otros materiales.

La temperatura del cono 5 no permite el desarrollo de un esmalte de solo ceniza y aun acompañándola con feldespato (fundente) le cuesta desarrollarse. El esmalte transparente, la frita y alguno de los óxidos metálicos más fundentes ayudan a que el esmalte se funda, se desarrolle y se acople a la pasta. Con la investigación pude desarrollar estos esmaltes cenicientos que luego de varias pruebas el resultado fue asombroso, obtener un esmalte que se exprese con su textura, color, brillo crea un hermoso diálogo en el que la pasta y el esmalte se entienden y que al lograr esa convivencia podemos encontrar su belleza y su poesía.

Este tipo de esmaltes se empezó a utilizar en oriente hace muchos siglos, un descubrimiento casual a partir de la observación del depósito de cenizas en el hombro de las piezas, las que durante la horneada se iban acumulando y fundiendo hasta formar un esmalte natural. De ahí a mezclarlas con arcillas y otros minerales hubo sólo un paso. Los antiguos ceramistas no inventaron, más bien hallaron sus esmaltes a partir de la observación de los procesos del horneado y el conocimiento de estos hechos fue el punto de partida para realizar la investigación y seguir explorando sobre este material en otras circunstancias.

Obviamente, no me consta que las personas que descubrieron que la ceniza se convertía en esmalte se hayan emocionado, pero puedo asegurar que cuando a partir de una investigación se logra realizar un tipo de esmalte, esto si emociona y sensibiliza y por supuesto es una puerta que se abre para seguir descubriendo nuevas sensaciones.

La obtención de cenizas requiere una gran cantidad de madera quemada, ya que se pierde alrededor de 90 % del material durante el proceso de preparación, pero saber que

con las cenizas del asado del domingo se pueden realizar hermosos esmaltes y que la materia prima está al alcance de la mano es muy gratificante.

Las cenizas de distintas maderas dan resultados diferentes, el color suele dar algún indicio de la presencia de óxidos colorantes. Así las grises suelen contener hierro, las cremas y moradas manganeso, mientras las blancas contienen poco hierro. El hierro, en menor o mayor medida, está presente en todos los vegetales ya que es utilizado por la planta en la elaboración de clorofila. Por lo tanto, al variar el tipo de madera utilizada obtenía nuevos esmaltes.

Las pruebas de esmaltes en grillas y arcos son el inicio, el comienzo de establecer una conexión con los materiales, pero aplicados a objetos, son el resultado final de toda una investigación. De esta forma el esmalte en sí se convierte en un ser, que se expresa a veces como el material lo requiere a veces como la convivencia nos deja. Es apasionante entender la práctica como búsqueda, no como saber. Hay una adrenalina que no nos deja parar y una ansiedad que se calma cuando se logran resultados

Es muy asombroso ver que un material que ya pasó por el fuego y se convirtió en polvo vuelva a pasar por el fuego y renazca en un esmalte. Este hecho de por sí es poético, místico, en cierta forma cada experiencia con las cenizas remite al mito del Ave Fénix que ha seducido a diferentes civilizaciones con su simbolismo de esperanza, regeneración y como símbolo para representar el renacimiento y la posibilidad de reinventarnos y renacer. Estos esmaltes son como un ave milagrosa que ante la muerte se prepara para después resurgir ilesa y fuerte de las cenizas.

■ El arte como herramienta de concientización “Doná órganos”

“El arte como herramienta de concientización” se refiere al uso del arte y la expresión creativa como medio para crear conciencia, generar reflexión y promover el cambio social.

Cuando el arte se convierte en una herramienta de concientización, podemos utilizar las obras para abordar cuestiones relevantes que pueden abarcar desde la injusticia social, los derechos humanos, la igualdad de género, la protección del medio ambiente, hasta problemas de salud pública y muchos otros temas relevantes para la sociedad.

Este tipo de arte puede ser una poderosa forma de comunicación que trasciende barreras lingüísticas y culturales, y puede llegar a las personas de manera emocional y directa. Al abordar temas complejos a través del arte, se pueden suscitar emociones, generar empatía y estimular la reflexión crítica entre el público.

Esta pieza no fue presentada como trabajo de las materias cursadas en la UNA, pero sí fue parte de la experimentación con los materiales e incluso la Cátedra de Vidrio de Servat me dio la posibilidad de usar las instalaciones, sobre todo el horno, ya que esa materia la cursé en pandemia.

Una pieza cuyo título es “Doná órganos”. No es un imperativo sino más bien un pedido de auxilio, que intenta concientizar a través de su creación.

Transmitir no solo emociones sino también mensajes, nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales o la vida en general.

Tener un ser querido que tiene un problema de salud, siempre nos conmueve. Y si bien hacer una pieza artística puede ayudar al que la hace, no necesariamente ayuda al que lo padece.

Cada vez que viene mi marido del hospital con dos vendas en el brazo no puedo dejar de pensar en lo que significa. 3 veces por semana 4 horas cada día, se hace diálisis. En un mes, una aguja lo atraviesa 24 veces para que su sangre se pueda filtrar. Depender de una máquina para vivir.

El arte puede servir para hacer catarsis, como una forma de querer ser escuchado, gritar a través del material vítreo, pero también quizás pueda cumplir una función de concientización en el otro tratando de hacer pensar en lo vulnerables que podemos ser y cuánto necesitamos del otro.

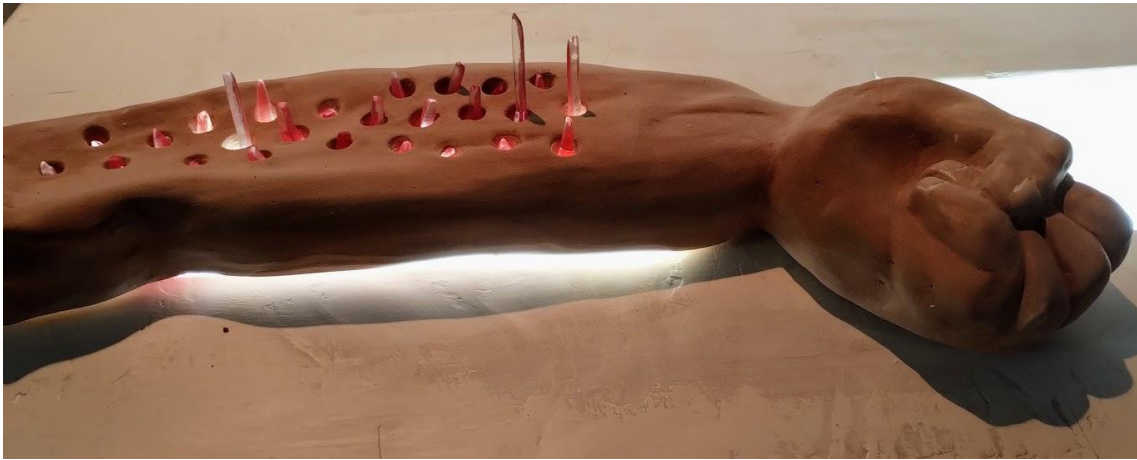

Fig. 21 y 22 “Doná órganos” Gabriela Barthet-2023

■ Conclusión

Los acontecimientos de nuestras vidas se suceden como una secuencia en el tiempo, pero en la significación que adquieren para nosotros mismos encuentran su propio orden, el hilo continuo de la revelación.

Eudora Welty

Haber llegado a este punto significa haber buscado y ahondado en cada proceso, en cada decisión artística. Es un volver atrás, para encontrarnos nuevamente, en ese momento, en el que nace una obra, que es la articulación de los contenidos y las experiencias artísticas que nos atravesaron durante la carrera. Es como encontrar la luz al final de túnel, y en ese final se descubren y esclarecen los porqués de cada realización que nos interpela y que pretende dejar, ya no sé si una huella, pero al menos un rastro que marque un camino y que pueda ser seguido.

Este trabajo me hizo encontrar varias respuestas:

-La técnica es muy importante cuando necesitamos saber con certeza el comportamiento de un material para lograr determinada acción.

-Una buena idea, a veces, puede ser más importante que la destreza.

-La destreza, es el producto del tiempo y contacto con el material.

-El tiempo y el dialogo con los materiales nos da el oficio.

-El oficio es un compromiso con uno mismo que se adquiere con responsabilidad, tiempo y perseverancia.

-El oficio, el conocimiento de los materiales, las ideas, todo esto junto, nos ayuda a concretar las propuestas, pero la pasión y la sensibilidad nos ayudan a conmovernos con ellas.

-Que investigar no es encontrar lo que buscamos, es querer lo que encontramos y dejarnos seducir por su descaro.

-Que nuestro arte puede ayudar al prójimo dando mensajes a la sociedad para que se conciente. Y si esto tuviera repercusión sería la herramienta más poderosa y hermosa con la que podemos contar.

-Que podemos jugar y hacer jugar, transformar espacios, conectar al otro con lo lúdico y formar parte de una obra, y al menos por un instante, jugar a ser libres.

El haber comenzado la UNA como técnica ceramista, me abrió varias puertas en la universidad. El enfoque educativo de la Escuela Técnica fue más práctico y me ayudó en muchos casos a solucionar temas específicos de la materialidad, ya que los conocimientos técnicos de este arte se centran principalmente en desarrollar habilidades

técnicas y prácticas, en el desarrollo de procesos y metodologías relacionadas con la disciplina en sí. En cambio, la Licenciatura en Arte tiene una formación teórica mucho más amplia y si bien está la parte práctica de la orientación artística elegida, lo interesante es vincular la producción artística con lo teórico encontrando un nexo, un puente que una cada parte, o al menos disparadores para desarrollar ideas o conceptos que se plasmen en una producción.

En resumen, mientras que una técnica de arte se centra en habilidades específicas y prácticas relacionadas con una disciplina artística, una licenciatura en arte proporciona una formación más amplia y profunda en el campo del arte, incluyendo aspectos teóricos, históricos y críticos, así como oportunidades de investigación.

Ser técnica y haber cursado en la academia, me brindó la posibilidad de poder realizar todas estas experiencias que se complementan, logrando una sinergia entre ellas, que ayuda a potenciar los trabajos. Estas herramientas, aunque sean distintas, cooperan con el fin de obtener un resultado mayor al esperado por separado. Una sinergia que también concentra sensibilidad y sentimientos.

Este trabajo me permitió reflexionar también sobre la conexión que hay entre las diferentes piezas que fui realizando en distintos momentos. Alejarme de la funcionalidad de la cerámica me permitió manifestarme con otras nociones: idea, juego, procesos, técnica, oficio, catarsis, fueron los distintos conceptos por los que parten las obras presentadas y que parecían estancos, pero al realizar este escrito me hizo encontrar concordancias.

Saber que con nuestro hacer podemos comunicar, reflexionar y atravesar a otros es una herramienta poderosa, y la universidad, nos brinda la capacitación para saber cómo poder utilizarla.

El paso por la academia no solo sirvió para anudar saberes, sino que además me brindó un espacio de creación, de experimentación, de sentimiento de pertenencia, que sentí desde el primer día con los distintos grupos de alumnos y con los profesores, compartiendo no solo el tiempo y los distintos edificios en los que funcionó la UNA (Mitre, Pinzón, Las Heras y Huergo) sino que también sus conocimientos, su experiencia, sus vidas.

Formar parte de esta comunidad educativa es importante, no solo por su reconocimiento institucional, sino porque también se tiene la certeza que podrás contar con ella cuando sea necesario, así como también crea el compromiso de poder brindar lo adquirido a otros.

Necesito pensar que este no es el final de una instancia académica, esto es el comienzo de un camino que nos propone varias direcciones y en las que podremos encontrar distintos carteles como búsqueda, saberes, curiosidad, reflexión, conflicto pero que todos concluyen en un mismo punto honestidad autodescubrimiento y felicidad.

■ Agradecimientos

Mi familia siempre me apoyó para que pudiera llevar adelante esta carrera, principalmente mi marido, que no sólo me ayudó con las esperas en el regreso nocturno volviendo a casa, sino también cuidando a los niños para poder concurrir al establecimiento y en algunos casos trasladándome las piezas o materiales que debía presentar en tiempo y forma en determinados momentos. Ellos son los que siempre me apoyaron, y los que me allanaron el camino. Mi felicidad fue doble cuando además de cursar podía compartirles mis experiencias, mis vivencias y también, porque no, algunas frustraciones.

A mi compañera del trabajo, Caro, que me acompañó en todo el proceso y ayudó a que pudiera cursar algunas materias que se me complicaban cursar con el horario laboral.

A la profesora María Eugenia Castillo, Directora del Proyecto de Graduación y Carlos Servat, jefe de la Cátedra de Vidrio que me ofrecieron la posibilidad de cursar como oyente la materia Vidrio y utilizar el espacio para seguir trabajando en este proyecto.

Agradezco a la institución que me aceptó desde que llevé la carpeta naranja con la foto y la inscripción a las primeras 2 materias y a partir de ahí me brindó la oportunidad de seguir avanzando año a año.

Y principalmente a la vida que me permitió conocer un espacio de formación, creación y sobre todo de desarrollo de la imaginación que como dice André Breton: *querida imaginación lo que amo sobre todo en ti es que no perdonas.*

I Bibliografía

-Abercrombie, Tomás.2006. Caminos de la Memoria y del Poder- Etnografía e Historia de una Comunidad Andina. Capítulo 5: Senderos de la Colonización histórica. Relatos de un pasado andino procedentes de los archivos de las letras y de los paisajes. IFEA, IEB. La Paz. 2006.

-Luis Camnitzer- PENSAMIENTO CRÍTICO SEVILLA-Texto de la conferencia que impartió Luis Camnitzer en el marco de la segunda edición del curso “Transformaciones. Arte y estética desde 1960”.

- Marchán Fiz, Simón. Del Arte Objetual al Arte del Concepto- (1960-1974) Epílogo sobre la sensibilidad “posmoderna”-Ediciones AKAL-Madrid. España. 1994

-Guasch, Anna María. El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Alianza Editorial. Madrid. España. 2005

-Marchesi, Mariana- 2009 “Cuerpos des-hechos. Destrucción y reconstrucción del cuerpo en la plástica argentina de los 70” en: AA.VV., XXX Coloquio Internacional de Historia del Arte. Estéticas del des(h)echo. México DF, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

- Rex González, Alberto. 1974. Arte, estructura y arqueología -Análisis de figuras duales y anatómicas del N.O. Argentino -Edición Nueva Visión -Buenos Aires- Argentina. 1974

- http://www.revistaceramica.com/Extractos_revista/154/Roger_Coll_154.pdf

- Roger Coll. Página Web <https://www.krasznai.co.uk>

-<https://www.facebook.com/g.van.riel790/photos/-giro-conceptual-ricardo-taca-oliva-en-vanriel-gracias-a-todos-los-que-nos-acomp/1607274149406497>

U.N.A
Universidad Nacional de las Artes
Licenciatura en Artes Visuales
Orientación Artes de Fuego
Año 2024

Proyecto de Graduación: Reanudar
Directora: María Eugenia Castillo
Graduanda: Gabriela Emma Barthet
DNI: 17.732.959

- Video Pacha, barro somos: La Pacha y las almas. <https://youtu.be/dMPSDeWMOew>

- Diccionario de la Real Academia Española

- Historia Visual del Arte (Larousse) La Nación

- Paz, Octavio -El uso y la contemplación Revista Colombiana de psicología- Universidad de Colombia Nos. 5-6 AÑO MCMXCVII - Pág. 136

- Rollo May -La valentía de Crear -EMECE Editores. Buenos Aires 1977

- Marta Minujín - https://es.wikipedia.org/wiki/Marta_Minuj%C3%ADn
- Marta Minujín - <https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/7792/>

- Yayoi Kusama - https://es.wikipedia.org/wiki/Yayoi_Kusama
- Yayoi Kusama - <https://www.malba.org.ar/evento/yayoi-kusama-obsesion-infinita/>

U.N.A
Universidad Nacional de las Artes
Licenciatura en Artes Visuales
Orientación Artes de Fuego
Año 2024

Proyecto de Graduación: Reanudar
Directora: María Eugenia Castillo
Graduanda: Gabriela Emma Barthet
DNI: 17.732.959