

PROYECTO SILICATO

Angela Tedeschi - Maria Celia Grassi - Lujan Podestà - Elena Ciocchini
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes. Cátedra de
Cerámica Básica

Resumen

El trayecto realizado en el proyecto 11B280 durante el último trienio confluyó en el “proyecto silicato”. Las artes del fuego como disciplina de tránsito y relación evidente en la práctica artística donde dialogan gres cerámica vidrios esmaltes y mosaicos son recorridas como instrumento de investigación en la búsqueda de trazar una cartografía que enfoque el panorama en el que circulamos. En su composición las Artes del Fuego comparten la química de los silicatos y el fuego transformador. Así, la arcilla, compuesta principalmente por silicato de aluminio hidratado, integra la composición de las cerámicas junto al cuarzo y al feldespato; balanceada en su fórmula y sometida a 900, 1230 y 1340 °C se logran lozas, gres y porcelana. Los esmaltes y vidriados que se utilizan están compuestos básicamente por fundentes, alúmina, sílice y óxidos colorantes y/o modificadores. Se arribó a diferentes conclusiones oportunamente volcadas en informes parciales, congresos y publicaciones. En este argumento abordamos el “proyecto silicato” como un caso de investigación desde la producción de obra. La obra de esmalte sobre metal de Elena Ciocchini, de vidrio y acilla natural de Maria Celia Grassi, de cerámica de Luján Podestà, música de Angela Tedeschi y una producción de resiliencia como Colectivo intentan una introducción al estado actual del tema.

Palabras clave: Investigación. Práctica artística. Silicatos

El trayecto realizado en el proyecto 11B280 durante el último trienio confluyó en el “proyecto silicato”. Las artes del fuego como disciplina de tránsito y relación evidente en la práctica artística donde dialogan gres cerámica vidrios esmaltes y mosaicos son recorridas como instrumento de investigación en la búsqueda de trazar una cartografía que enfoque el panorama en el que circulamos. En su composición las Artes del Fuego comparten la química de los silicatos y el fuego transformador. En este argumento abordamos el “proyecto silicato” como un caso de investigación desde la producción de obra. En la medida que nuestra experiencia como investigadores se ha dado casi en su totalidad en el ámbito del Programa de Incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación, esta experiencia se establece a partir de contextos y autores de la Cátedra de Cerámica Básica, guardando ciertas distancias en relación a otras consideraciones que puedan resultar de otros contextos geográficos y otras tendencias conceptuales, de modo que se puedan visualizar en su debida proporción.

El proyecto integrado por docentes investigadores de la FBA UNLP vincula la práctica artística con la investigación, con el análisis crítico de las artes del fuego y sus procesos en la actualidad. Se trata de procurar avanzar en la comprensión de la producción artística, en este espacio, ligada al conocimiento. La investigación realizada es un aporte al desarrollo de esta disciplina particular y de las otras ramas del conocimiento a las cuales está vinculada. Parfraseando a Fajardo el investigador

universitario desde una perspectiva académica, posee un compromiso declarado y asumido con la producción del saber y el efecto multiplicador de sus reflexiones. Desde la producción de obra se apunta ajustar el desarrollo de una metodología de investigación artística de acuerdo a un perfil académico para su transferencia a los estudiantes.

El “artista que se desarrolla en el ámbito universitario, la investigación se presenta como una operación de confrontación entre la propia producción y una reflexión, una sistematización del conocimiento que se caracteriza por una connotación metodológica y científica”. (Fajardo, 2008:8)

A continuación de cada imagen se expone el análisis de los conceptos que respaldan cada obra y los referentes culturales y sociales que han aportado en la formación y expresión de cada realización. Igualmente se presentan definiciones teóricas en las que se sustentan dichos conceptos y el análisis realizado por el investigador para apropiarse de ellos y verterlos en la obra resultante. Se agregan referencias de los resultados obtenidos a través de las técnicas aplicadas y la experimentación. En algunos casos es importante incluir dichas técnicas, pues durante el proceso se presentan algunos problemas solucionados de forma innovadora. Informamos los resultados de la investigación, tanto teóricos como prácticos.

PRACTICAS ARTISTICAS

Elena Ciocchini
El reparto 2015
Láminas e hilos de cobre esmaltados y filato
25x30x10 cm

En la obra “El reparto” de Elena Ciocchini se distingue un punto de partida ligado a lo material, en este caso el cobre y el esmalte que la incluye en la categoría de estrategias tecnológicas.

Al volver sobre los pasos realizados hasta su concreción, se reconoce un diálogo intermitente entre las ideas y el trabajo sobre el material, diálogo en el que ambos aspectos se vieron intervenidos en un continuo cambio hasta devenir en obra.

La primera visualización de la idea se dio, en este caso, desde lo evocativo. Con la imagen mental de lo querido se probó la integración del filato con el hilo y la lámina de cobre esmaltado en una muestra. El motivo surge de la observación de un grupo de perros callejeros. El planteo formal se basó en una síntesis de la figura. Se los dibujó sobre la lámina de cobre de manera que una vez cortados, se pudiera trabajar el metal por batido libre.

La referencia al animal está fundada en la identificación formal del movimiento y de posturas que le son propias. Se dejaron de lado los demás aspectos descriptivos directos como la semejanza anatómica.

El tratamiento de superficie integra la superposición de esmaltes y el hilo de cobre, como elemento plástico lineal que, por superposición, genera una textura que enfatiza el carácter expresivo y da unidad al conjunto.

La escala y las bases independientes de las piezas podrían tener cierta reminiscencia de la escala de las escenas lúdicas infantiles. Sin embargo la nobleza de los materiales usados y el tratamiento expresivo de las figuras y las superficies, contradicen el aspecto lúdico de la escala de la escena y enfatizan una atmósfera más bien dramática.

La definición del sentido de la obra surge junto con la disposición espacial, tres perros dispuestos en triángulo, unidos en uno de sus lados, se disputan un fragmento de filato que funciona como eje compositivo y simbólico. El fragmento de filato operaría así, como representación abstracta del objeto que reclaman para sí. Con esta representación simbólica a través de animales domésticos se alude a aquellas situaciones en que se reclama o defiende el derecho legítimo de pertenencia o poder sobre algo.

María Celia Grassi
Diálogos, 2015
Vidrio y pasta gresificada
15x15x15 cm

En la serie "Diálogos" María Celia Grassi trabaja con materiales reciclados a partir de piezas de descarte de laboratorio como portaobjetos de vidrio, los que superpuestos son fundidos a 800°C en prismas de manta de fibra cerámica que evita el derrame del material vítreo y otorga un espacio de contención para los rizomas de arcilla local natural resuelta en el taller y adaptada para diferentes temperaturas. EL proceso de ideación puede inscribirse en las estrategias de re-significación y tecnológicas, ya que partiendo de objetos de vidrio de descarte se trabaja con la exaltación de las cualidades plásticas del material y los procesos de quema. Interrogando en su presentación acerca de la importancia del reciclaje en la conservación del medio ambiente.

La extracción del barro se realizó en Los Talas (Berisso) y pertenece al estrato lujanense aflorado al margen de un canal de la Balandra. La preparación de la pasta se realizó en estado líquido de la arcilla con un 60% de agua. El filtrado para la eliminación de impurezas y de restos gruesos carbonato de calcio se realiza con malla de 90. La pasta resultante contiene: 25% de arcilla del río, 25% de arcilla APM en polvo, 10% de feldespato, 10% de talco industrial, 15% de cuarzo malla 200 y 15% de tierra negra filtrada. Secado y amasado de la pella con la misma proporción de pelo de oveja (cortado entre 0,5 y 1 cm). Se obtiene así un material sumamente plástico de color rojo intenso de alta resistencia en seco que permite desafíos formales.

En cuanto a los portaobjetos son lavados con cloro, secados y colocados dentro de prismas de manta respetando el espacio de contención. Se someten a un lento calentado inicial hasta 800°C, luego a un enfriamiento rápido hasta 600°C (templado) durante 3 horas, para terminar en un enfriamiento natural hasta la temperatura ambiente con el horno cerrado.

Operativamente se integra con los porta objetos de vidrio reciclados, una arcilla superficial modificada, una técnica tradicional y su transgresión térmica, en un proceso de diálogo en configuraciones contemporáneas.

Resultan objetos abiertos y traslucidos integrados por numerosas laminillas. Suma de información, de estratos, de acontecimientos atravesados por estructuras de arcillas locales modificadas con técnicas ancestrales y sometidas a 1100°C que, contradicen la transparencia y aportan equilibrio físico. La contemporaneidad es presentada en estas obras como yuxtaposición de información histórica y actual, una hibridación respetuosa de las modalidades diversas.

Luján Podestá

Miedo "Nadie lee nunca la misma frase" 2008

Módulos de cerámica esmaltados y serigrafía vitrificable

20x80x8 cm

En la obra de Lujan Podestá se utilizan técnicas seriadas como la moldería de yeso, el esmaltado por inmersión y la serigrafía vitrificable en diálogo con un tratamiento manual, personal, gestual que valida la intención de la práctica artística.

Las formas geométricas trabajadas desde la estética publicitaria, a modo de marquesina atractiva, para atrapar al espectador en la reflexión de un tema tan cotidiano como temido, el miedo. Teñido de una paleta fría que da sobriedad, mesura y rigor plástico al conjunto, las palabras se transforman en su poética visual, y la exageración en estrategia compositiva. Las letras representadas en estructuras moduladas y reforzadas en su sentido, se repiten a modo de exorcismo, a través de textos en calcos de serigrafía vitrificable.

La serigrafía vitrificable es óptima para resoluciones gráficas, los valores plenos planos de alto contraste, la línea y la trama amplían las posibilidades compositivas ya que se organiza siguiendo una estética de collage a partir de motivos seriados. El procedimiento de impresión consiste en obturar partes de una pantalla para que la tinta atraviese la malla de seda e imprima el papel de calcomanía u otro soporte cerámico. Las tintas para trabajar se preparan a base de pigmentos cerámicos sobre cubierta.

La moldería politasellada permite la reproducción por colada de las letras portadoras en su superficie de relatos significativos.

Angela Tedeschi
Carissime, 2010
Mosaico
50 x 50 cm

La obra musiva “ Carissime” de Angela Tedeschi se presenta como recorrido laberintico en el tiempo. Conjugados en presente y pasado a la vez se articulan fragmentos de objetos de loza, porcelana, gres y material veneciano industrial. Sin duda la técnica del trencadís permite recuperar, con el ensamblado, los trozos redivivos en un nuevo espacio. Cada pieza es una historia ya que son fragmentos de vajilla pertenecientes a las abuelas y bisabuelas de la familia, todas muy amadas y recordadas. Es el tiempo de los sentimientos. Son objetos que sobrevivieron a las guerras ocultos en sótanos o enterrados en los jardines, luego migraron a otras tierras. Es el tiempo de los desarraigos. Todos ellos habían nacido con otro destino. Es el tiempo de los cambios. Cada resto es portador de su “aura “y sin perderla adquiere

otra historia dentro del laberinto generacional. Es el tiempo del encuentro. Han sido agrupados simbólicamente y cual metáfora resistirán mejor al paso del tiempo. Es el tiempo de la reinención.

El trencadis se diferencia del resto de las tradiciones musivas por usar los fragmentos como elemento expresivo. Gaudí introdujo esta variación del mosaico utilizando trozos de mayólicas, platos o cualquier elemento de descarte cerámico integrándolo a la composición. El módulo no es un elemento de repetición uniforme sino que se presenta como protagonista recreando imágenes que le son propias más allá de su aporte al total de la imagen musiva. En Carissime más allá de presentar formas de crecimiento que remiten al laberinto como conexión con los ancestros se pueden identificar fragmentos de vajilla con sellos de pertenencia. Esta forma de mosaico tiene dos lecturas, una total de lejos y otra, cercana en particular.

Las producciones musivas del presente comprueban la existencia de diálogos frecuentes con el pasado. Aquí conviven recortes rescatados con teselas industriales. Las técnicas recuperadas operan como instrumentos enriquecedores del lenguaje visual en un contexto cultural ajeno a su origen.

“Atrapadas” 2012

Colectivo Cátedra de Cerámica siglo XXI

Gres, cenizas, acrílico y vinilo

25x15 cm.

La serie Atrapadas surge desde una catástrofe natural (erupción del volcán Puyehue) Es el aprovechamiento de una situación en la cual el ser humano encuentra un recurso con el que puede revertir los acontecimientos desfavorables y transformarlos en motivación para encontrar soluciones viables al propio oficio, logra un camino positivo de una situación de riesgo como un modo de resiliencia ante la catástrofe. Intencionalmente se suprime la narración y la figuración del hecho en sí mismo, transformando las cenizas, mezcladas con arcilla natural en placas tratadas en su superficie. Diferentes experiencias con cenizas, pastas de alta temperatura, porcelana y pulpa de papel exceden el punto de fusión y quedan atrapadas. Cartografía y huellas de los animales en peligro de extinción refuerzan el sentido de la propuesta. La pasta base se preparó en el taller mezclando en seco 25% de ceniza gruesa, 25% de caolín, 25% de arcilla natural (lago Moreno), 25% de arcilla blanca. Luego de un periodo de 3 meses de maduración en estado húmedo se amasó manualmente para su uso. Con dicha base se realizaron otras mezclas variando la proporción de las arcillas y de las

cenizas. Los esmaltes ocres utilizados fueron realizados con la ceniza fina, feldespato y carbonato de calcio.

A través de la realización y la reflexión intentamos una aproximación al conocimiento de las voces milenarias de las artes del fuego en el discurso plástico actual. Agrupamos obras individuales únicas, acciones en respuesta a interrogantes, objetos y procesos creativos que conforman un relato gráfico no solo del trabajo de cada investigador sino también de sus inquietudes y su entorno.

Meditada presentación de cinco obras que acusan:

- estrategias procedimentales racionalmente seleccionadas, disparadas por una relación dialéctica sentimiento/conocimiento;
- técnicas hermanas con entrecruzados préstamos;
- personales justificaciones de procesos;
- opacidades que devienen en obras que aspiramos lleven a la reflexión;
- declarada voluntad de expresión, comunicación, interpretación y transferencia;
- investigación y juego
- compromiso académico ciencia y conciencia.

Bibliografía

Fajardo-González, Roberto (2008) La investigación en el campo de las Artes Visuales y el ámbito académico universitario.

En línea//<http://www.unav.es/gep/InvestigacionArtesFajardo.pdf>

Grassi.Tedeschi.Podestà (2013) Alternativas expresivas y tecnológicas en cerámica contemporánea: serigrafía y fotocerámica. Mixes procedimentales. En línea//<http://www.sedici.unlp.edu.ar>

Grassi. Tedeschi. Del Prete (2007) Trayectos de arte musivo. Edulp. La Plata

Grassi. Tedeschi (2014) Estrategias de ideación y producción contemporáneas en las artes del fuego. En: Revista Arte e Investigación nº 10 .140/144. FBA.UNLP