

El entorno capturable una propuesta de expresión en la cerámica

The Capturable Environment a Proposal for Expression in Ceramics

Recibido: 08-08-07
Aceptado: 12-05-08

Danilo Patiño Aular
Vilma Viloría Vera

Escuela de Artes Plásticas - Facultad Experimental de Arte - Universidad del Zulia.
E-mail: danijopa@hotmail.com
vilmaviloriavera@cantv.net

Resumen

En este artículo se desarrolla el proceso realizado en la propuesta plástica basada en la cerámica, y en la naturaleza abierta, la cual se denomina "El Entorno Capturable". La conformación de todos los elementos de la naturaleza que rodean al hombre y constituyen su ambiente natural, es susceptible de captura mediante instrumentos para convertirlos en iconografías que sirven de fuente y base para el artista, en función de su reproducción, mediante técnicas, en las obras de arte.

Palabras clave:

Cerámica, naturaleza, entorno capturable.

Abstract

This article develops the process involved in the visual arts proposition based on ceramics and open nature, called "The Capturable Environment." All the elements of nature that surround man and constitute his natural environment may be susceptible to capture using instruments to convert them into iconographs that serve as source and basis for the artist with their reproduction, through techniques, in works of art.

Key words:

Ceramics, nature, environment, capture.

Introducción

Desde el origen del hombre se establecieron elementos esenciales para la comprensión de las imágenes en la sociedad. Las imágenes nos muestran y ocultan a la vez la realidad del entorno y actúan de manera inmediata sobre la humanidad, modificando su comportamiento, cambiando sus costumbres para generar lo que se podría llamar "movimientos en el alma", que según Broch (2005) es "la conciencia clara de, y una conexión con" o "la corriente energética de tus sentimientos y actitudes tanto positivas como negativas". Esta evolución en los individuos, se realiza a partir de los estímulos sensoriales -vista, audición, olfato, gusto y tacto- que provienen generalmente de la naturaleza y de las obras creadas por el hombre. Dicha información es asimilada al reflexionar críticamente sobre el entorno visual y plástico en la que viven inmersos los seres humanos.

El individuo desde épocas remotas, realizó cantidades de experimentos con muchos elementos que fue conociendo, entre ellos la arcilla y el fuego, que al unirlos nace el *Arte Cerámico*. Este descubrimiento lleva a desarrollar nuevas formas de conocimiento y a su vez, ha conformado parte del legado de la cultura de pueblos y, que en la actualidad está inmerso dentro de lo que se conoce como *Artes del Fuego*.

El arte cerámico ha generado una actitud de búsqueda permanente traspasando las fronteras establecidas desde la antigüedad hasta la contemporaneidad en las artes plásticas. Ha pasado a constituir un universo de objetos, conceptos, procesos y técnicas, con límites difíciles de establecer. Ofreciéndonos un ambiente rico y variado para el conocimiento del arte y la investigación plástica y el estudio de la cultura de los pueblos.

El Entorno Capturable, es el camino que ha permitido convertir las formas, texturas y colores entre otras cosas de la naturaleza en nuevas representaciones. Es una experiencia directa con el medio ambiente, y su estudio ha llevado a observarla y a sentirla de una forma distinta, una forma "personal", logrando piezas de índole escultórico e inclinadas hacia un arte conceptual por medio de intervenciones y alteraciones en la arcilla. En la actualidad la posición de la cerámica venezolana en las artes plásticas se ha ido hacia un estilo escultórico y creativo, el Entorno Capturable en particular, la ha utilizado como soporte para fusionar lo estético y lo conceptual.

La cerámica como parte de la cultura de los pueblos

El origen de la cerámica y su modelado es muy antiguo, sus comienzos no fueron por la reflexión sino por la casualidad y la experimentación. Cuando nuestros antepasados entran en contacto con los cuatro elementos que consideraban esenciales en su mundo, la tierra, el agua, el aire y el fuego, descubren en este último una original fuente de energía. La cual usarían para cambiar la estructura química de las piezas de arcilla modelada en un material más duradero. Todo este proceso lo aprovecharon para realizar vasijas las cuales eran de índole utilitarias. La cerámica exigía conocer un proceso bastante complejo. Adquirir materias primas, para su elaboración, supuso un esfuerzo de localización y extracción para una producción cada vez más intensa, compleja y especializada.

En el Continente Americano, desde el centro hasta el sur, la cerámica tuvo muchos focos de interés, cada uno con características muy particulares, diferenciados entre sí; revelando una evolución técnica y estilística de un indiscutible refinamiento de las formas y tipos.

Podría señalarse que la cerámica ha tenido papeles importantes a través de la historia artística contemporánea, la individualidad de algunos ceramistas los llevó a colaborar estrechamente con otros artistas, determinados pintores, tal es el caso de Llorens Artigas con Joan Miró, quienes a su vez son atraídos por la creación artística en el campo de la cerámica gres y las terracotas de Gauguin, lozas de Dufy, Rouault y Vlaminck, cerámicas de Picasso, Joan Miró, M. Cuixart, etc. Asimismo, el Art Déco utilizó también la cerámica, sin limitarse a estas expresiones llamadas decorativas, inspirando una nueva corriente estilística que afectó a espacios artísticos tales como la arquitectura, la escultura.

En América, hablar de cerámica es referirnos a la mayoría de los pueblos que la conformaron desde la antigüedad, pueblos dedicados a la agricultura donde la cerámica fue en primera instancia un elemento para cubrir sus necesidades cotidianas. Las culturas a la par de las artes se encaminaron por diferentes rumbos al del mundo occidental y muchas de ellas hicieron de la cerámica si no la única, al menos la más significativa y acentuada manifestación artística. Retratando nuestra esencia cultural en sus obras, reinventando la realidad, con lenguajes muy sólidos, en piezas que en algunos casos tienen tendencias orientalistas y con equilibrio en su sentido funcional.

La Cerámica en Venezuela

Los orígenes de la cerámica en Venezuela se remontan al siglo XVI, unas piezas sencillas de carácter utilitario, los restos encontrados en la zona oriental como lo afirma Sánchez (1988), indica que además de los “budares, son característicos los cuencos abiertos, las bases anulares, los bordes con pestañas y protuberancias, las asas en forma de cintas verticales, los apéndices modelados y las incisiones y figuras sobre las vasijas pintadas”. Además en la Hoya del lago de Valencia, en Venezuela se consiguen también unas curiosas figurillas conocidas como “las Venus”, atreviéndonos a decir que son las piezas más relevantes de nuestra cerámica, por los volúmenes y estructura de alto valor estético y plástico, donde la reproducción de la figura humana, y en particular la femenina, era indudablemente una inquietud.

No fue hasta mediados del siglo XX que la cerámica pasa a ser una expresión artística, alcanzado un impresionante desarrollo dentro de la plástica en Venezuela. En 1957, el Museo de Bellas Artes de Caracas, bajo la dirección de Miguel Arroyo otorgó un espacio respetable a las artes del fuego, desde entonces la cerámica ha venido desarrollándose paulatinamente gracias al esfuerzo sostenido de sus creadores, permitiendo figurar y ganar un espacio propio en el panorama de las artes (Bendayán, 2000).

Las nuevas generaciones han logrado espacios donde antes esta modalidad no era aceptada, destacándola de manera significativa. Retomando una técnica que había sido apartada luego del auge que tuvo hace algunos años.

La naturaleza, factor determinante en la cerámica

El Movimiento Cerámico en Venezuela, está conformado por una serie de artistas que se han movido en torno a la naturaleza y su medio ambiente, entre ellos se destaca la artista Noemí Márquez, en su obra está presente la naturaleza, ella nos dice que realiza meditaciones sobre el medio ambiente, sobre los árboles, las piedras, los troncos y las huellas que ha dejado el ser humano sobre la tierra. Expresando en su trabajo de gran formato, el dominio de la escala y los límites establecidos en el proceso de elaboración de una pieza con la arcilla (Barbieri, 1998).

Igualmente, la artista de la cerámica Marisol Lander, ha tocado el tema de la naturaleza. Una especie de comunicación entre ella y el barro, todo esto lo acom-

paña con la impresión de elementos naturales tales como hojas, las texturas de árboles, entre otros (Barbieri, 1998). En este mismo orden de ideas, encontramos a Mónica Montañés, en su creación está presente la naturaleza, representada en formas orgánicas, que dan la sensación de piedras, robustas y esbeltas, en las cuales estampa diseños armónicos con las formas (Lancara, 2000).

Bienal Barro de América

La reivindicación que esta exposición ha hecho de la cerámica como soporte de lenguajes nuevos de expresión ha sido su principal aporte. Es Venezuela quien propone a todo el continente que nazca el diálogo y la evolución del barro en América. Simbólicamente nace en 1992 con el 5to. Centenario del Descubrimiento del Continente. En palabras del mismo Guevara (2002), su creador, en su libro *La Profundidad de Ver*, esta bienal “abre muchas perspectivas para las futuras ediciones, que incluirán varios contextos históricos y conceptuales, además de la constante visión de los artistas contemporáneos del barro”. Visto a través de la diversidad de todos los medios y lenguajes que tiene por vía común el barro.

Desde su inicio ha estado ligada a la naturaleza. En ocasión a la 5ta. Edición de la Bienal Barro de América, se propuso reconquistar la relación perdida del hombre con el medio ambiente, consiguiéndolo de una forma casi mágica al ver los trabajos que allí se expusieron, tomando en cuenta que “para casi todos los pueblos aborígenes de América la naturaleza es sagrada, es el lugar de los acontecimientos y de los espíritus”. Perán Erminy (2004: 10).

La Cerámica como estudio

Propuesta Plástica “El Entorno Capturable”, Cerámica

En el mundo de la cerámica, la individualidad y los mecanismos sociales funcionan bien cuando las virtudes ideológicas, como armonía, respeto, equilibrio y pureza, se llevan en el corazón. En esta propuesta están presentes estas virtudes, al mostrarnos, que con en el barro se pueden aplicar todos los conocimientos de arte adquiridos en el transcurso del tiempo.

De El Entorno Capturable, exposición efectuada en el Museo Histórico Rafael Urdaneta de fecha mayo 2006, por el artista Danilo Patiño Aular, se escribió lo siguiente:

Sánchez (2007) refiere, de la propuesta:

“En el entorno capturable se muestra un enriquecido lenguaje pictórico donde se logra quemar -a las más altas temperaturas de lo contemporáneo- las pátinas orgánicas. Su materia envolvente se conforma en cuadra-

das huellas del color, vistas de una manera plástica. Hojas, piedras, cortezas, señalan el camino de una experiencia directa que hace de la técnica cerámica un acto de creación permanente cuando se fusionan arte y naturaleza como el eterno retorno a la vida. Por el modelado estético se vuelve al misterio de una realidad que se transforma en otra. Levantar el barro, aunque se agriete o rompa, continúa siendo, por todos los elementos que lo componen, un tributo a la Tierra”.

Jiménez León (2006), del artista, escribe en el catálogo:

“...el barro encierra todo lo que él guarda en su interior, reviviéndolo a través de la cerámica, transformándolo cada día en un sentimiento que traduce la presencia del espíritu en las formas tridimensionales. Sujetas a su dioptría de la vida, la forma es un reto que ha enfrentado, traduciendo su propia morfología, construyendo una conexión entre todas sus obras, pero que individualmente denotan una pluralidad del lenguaje a través de la reutilización de la técnica con diferentes esencias donde el verbo se transforma en color, forma, textura, luz y una magia que solo ha podido entender y presentar con su extraordinario poder de transformación”.

El Entorno Capturable, se entiende como la conformación de todos los elementos de la naturaleza que rodean al hombre y constituyen su ambiente natural, los cuales pueden ser susceptibles de captura mediante instrumentos, para convertirlos en iconografías que sirven de fuente y base para el artista, en función de su reproducción, mediante técnicas, en las obras de arte. Patiño Aular (2005).

Esta propuesta está orientada desde la perspectiva de transmitir la subjetividad a través de la forma y la transparencia innegable de la sensibilidad creadora, amplia y ligada a valores plásticos y estéticos; estudiando la determinación del espacio como propósito fundamental y la intervención de lo matérico como vía de expresión plástica.

Partiendo de la naturaleza, se realizó una estilización de las formas, pasando por un proceso de simplificación hasta lograr la obtención de formas estéticas, representando, traduciendo e interpretando la realidad natural, de manera abstracta, volumen o texturas y en algunos casos geométricas. Estilo que no guarda una se-

mejanza directa con la naturaleza sino, que sugiere a los objetos o efectos tomados de esta, como unos de los rasgos característicos de la composición.

Caminos I
Cerámica modelada

Asimismo, el ritmo y el orden en la composición se representan mediante líneas, armonías y repeticiones en las piezas, organizado en un esquema rítmico, imponiéndose de manera satisfactoria y clara el sentido de unidad y organización. La secuencia rítmica se obtuvo por la distribución de las masas y por la localización de los volúmenes. Esta secuencia rítmica tiene como particularidad, que puede ser vista desde varios ángulos, lo que obliga al espectador a buscar la unidad con respecto al espacio real que envuelve a la propuesta con respecto al equilibrio de las representaciones de los cubos de madera-masas-. El ritmo en la propuesta es libre, y se da por medio de la relación armónica de las masas e intervalos en las piezas.

El Entorno Capturable

El equilibrio entre las partes se obtuvo mediante la variedad de tamaños de los elementos de la composición, representada por la distribución, las posiciones de las masas y la combinación de las mismas.

El color dio a esta propuesta un lenguaje propio. Cíclicamente, la naturaleza evoluciona y pasa por etapas. Una de las manifestaciones más evidentes de estos ciclos es el color, que se vincula a cada etapa, como sucede en las estaciones del año. De una forma parecida, la tonalidad que se buscó en esta propuesta se vincula a éstos lapsos en la naturaleza, quedando plasmado en las texturas y huellas impresas en el barro. El uso de materias primas, como los óxidos que bajo la acción del fuego crearon un mundo de efectos en las piezas. Manifestando diferentes estados de ánimo, sensaciones, sentimientos, y mensajes, más allá de nuestra percepción visual. El color es un elemento expresivo y denotativo ya que causó una acción psicológica, simbólica y estética del ambiente que fue correspondiendo a subjetividades más amplias.

Delta

Cerámica modelada

Las texturas utilizadas en la propuesta son derivación de materiales orgánicos, como la corteza de árboles, la superficie de rocas, la formación irregular de suelos, entre otros, modificados por el artista, al raspar, suavizar o rayar la cara superior de las placas de arcilla para alterarlas y así conseguir una textura artificial, a partir de una natural. Esta nueva textura es la particularidad de la propuesta. Consiste en reproducir los efectos del tiempo en la naturaleza.

Técnicas de trabajo

Antes de comenzar a construir las placas de arcilla, fue necesario que se realizara una prueba a la pasta que se utilizó, para comprobar si estas tenían una buena plasticidad, se tomó una pequeña porción de barro y se

hizo un rollo aproximadamente del grosor de un lápiz y se enrolló alrededor del dedo pulgar, teniendo como resultante, que la arcilla no se rompiera ni resquebrajara. Esto nos indicó que la pasta de gres utilizada, gozaba de buena plasticidad, para tratarla al antojo, en caso contrario, habría que corregir añadiendo a la mezcla arcillas más plásticas.

Machiques I

Cerámica modelada

Técnica del modelado de láminas

Las placas

Las placas de arcilla se obtuvieron partiendo de una porción de pasta a la que se le aplicó una presión mediante un rodillo sobre una lona para evitar que se adhiriera a la superficie de trabajo, hasta obtener el espesor necesario -aproximadamente unos 2 cm. -, de tal forma que se allanara toda la arcilla, o bien, usando la máquina laminadora de barro. Se hicieron varias placas a la vez, dejándolas reposar durante un tiempo para que perdieran parte de su humedad y tomaran consistencia de cuero, a fin de poder manipularlas.

Para imprimir las texturas, fueron cortadas, a las dimensiones necesarias, desde 10 cm. x 10 cm. hasta 25 cm. x 25 cm. aproximadamente. Utilizando un cortador con borde afilado. Vigilando que la humedad perdida no fuese excesiva, pues trabajar las superficies de éstas, después sería dificultoso y se romperían en este proceso.

Las Impresiones

Las impresiones logradas se obtuvieron de los diferentes medios que sirvieron de modelo a copiar, logrando huellas y tratando de mimetizar las diferentes texturas de éstos, como por ejemplo: cortezas de árboles, hojas, rocas, deformaciones de la tierra y de aberturas o grietas de cualquier superficie que se encuentre en el medio ambiente.

Modelo de placa

Estas impresiones son como pequeños mundos abstractos, donde se plasmó, movimientos y texturas de la naturaleza estudiada. La textura como elemento básico es expresiva y significativa, despertando reacciones variables en el espectador.

Diferentes impresiones sobre arcilla

Los Moldes

Fueron realizados con el fin de producir piezas exactas, para obtener una mayor producción con la misma calidad y en menor tiempo. El proceso de fabricación de los moldes fue muy sencillo, se preparó una mezcla muy líquida de yeso, con la que se procedió a bañar las baldosas. En este paso es donde se obtuvo los detalles, lo que permitió que en estos modelos, quedaran las impresiones positivas o negativas que se utilizaron según lo que se quería representar.

Se previó que la pasta cerámica al secarse tiene una reducción de tamaño, por lo que el modelo que se usó para confeccionar el molde, fue más grande. Se comenzó entonces, ubicando una adecuada porción de yeso, en un envase preferiblemente plástico, se mezcló con agua en proporción aproximada de 1 litro para 1,5 Kg. de yeso, formándose así, una papilla espesa que fraguó de 15 a 20 minutos, y se aplicó sobre las superficies de las baldosas.

Fueron moldes muy simples, formados por una sola pieza. Primero se hizo la plancha del grosor deseado y después, se colocó sobre el molde ya preparado y lim-

pio de impurezas, presionando con cuidado para sacar las formas del molde. Se crearon los detalles necesarios, poniendo o quitando arcilla según lo deseado. Esto con la finalidad de diferenciar una pieza de otra.

Modelo de molde

Conclusiones

Con "El Entorno Capturable", se buscó realizar una propuesta de expresión nueva en el arte cerámico, esta se asentó en plasmar el transcurrir del tiempo en la naturaleza dentro de las piezas cerámicas, teniendo como epicentro del problema la necesidad de crear un diseño de expresión definido y particularizado que constituyó el sello de identificación de esta propuesta con el artista. Poseyendo características particulares que la identifican, como una obra artística.

El estilo particular que instauró el artista en el interior de su obra, es la huella estilística que hace perfectamente reconocible su producción. Este reconocimiento actúa por medio del gesto, las técnicas, el tema particular desarrollado en las obras. Hay que tener en cuenta que la huella estilística sólo determina el sello y la labor particular del autor.

Esta propuesta simplemente permitió que se alcanzara un dominio y conocimiento de las técnicas utilizadas. El arte en esta investigación, es en gran medida, una experiencia directa y continua con la naturaleza abierta, las pastas cerámicas y sus componentes, los pigmentos y sus mezclas y con el gran protagonista ¡el fuego!

La forma, el espacio, el concepto y el manejo del lenguaje de orden abstracto, resaltaron en las piezas de la propuesta, todo esto muy ligado a la personalidad del autor. Desde su peculiaridad pudo manejar las técnicas y procedimientos en los que aplicó el proceso cerámico (arcilla + fuego). El material utilizado para la cerámica (pasta de gres), se ensambló con la madera, formando cubos, esto con el fin

de despertar el interés del espectador por la propuesta, y así acoplarse con el tema tratado que es la naturaleza, mediante la textura y el tacto entre otros.

Bibliografía

- Barbieri, Nelly. (1998a). **Emanaciones del Fuego**. En *Emanaciones del Fuego*. Maracaibo, Venezuela. Cromotip.
- _____ (1998b). **Emanaciones del Fuego**. En *Emanaciones del Fuego*. Maracaibo, Venezuela. Cromotip.
- Bendayán, Sol (200, mayo 12 a junio 12). Pluralidad y oficio. *Cerámica contemporánea venezolana en la Colección Banco Mercantil*. Revista Virtual, 17. Disponible en: <http://www.escaner.cl/escarner17/vernisag.html>
- Broch Pierrakos, Eva (2005). **Conferencia de Pathwork nº 206**. Fundación del Pathwork. México.
- Erminy, Pérán (2004). **"Bienal Barro de América 5a. Edición"** en *Arte al Día*. News Venezuela. Num. 7 año 2. Caracas, Venezuela.
- Lancara, Juan Carlos. (2000). **Pluralidad y Oficio**. *Cerámica Contemporánea Venezolana*. (Catálogo) Colección del Banco Mercantil. Caracas. Venezuela.
- Guevara, Roberto. (2002). **La Profundidad del Ver**. Caracas, Venezuela. Editorial Binev.
- Jiménez León, Marisela. (2006). **El Entorno Capturable. Cerámicas** (Catálogo de exposición) Museo Histórico General Rafael Urdaneta. Maracaibo.
- Patiño Aular, Danilo. (2005). **El Entorno Capturable. Una propuesta de expresión en la cerámica**. (Trabajo de grado). Universidad del Zulia. Maracaibo.
- Sánchez, Emma. (1988). **La Cerámica Precolombina. El barro que los indios hicieron Arte**. Tomo 6. Toledo, España. Ediciones Anaya, S.A
- Sánchez Fuenmayor, Carlos. (2007). **Pintar la Tierra. Cerámicas**. (Catálogo de exposición) Universidad Católica "Cecilio Acosta". Maracaibo.