

VI Jornada de Intercambio Artístico

Nuestro arte ante el Bicentenario

Departamento de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón. IUNA.

Tema: El arte argentino entre lo local y lo global

Título de la ponencia:

“Algunas producciones de cerámica contemporánea argentina entre lo local y lo global. Consideraciones en torno a su imagen gráfica”.

Este trabajo es parte del proyecto de investigación: “La imagen gráfica y su desarrollo en la producción artística contemporánea. Aportes para una propuesta pedagógica interdisciplinar” de la Cátedra Agüero, de Grabado y Arte Impreso, del Departamento de Artes Visuales, “Prilidiano Pueyrredón” perteneciente al IUNA. Proyecto dirigido por el Prof. Rodolfo Agüero y codirigido por la Prof. Cristina Arraga, equipo del cual formamos parte desde la Cátedra Taller Cerámico.¹

Dicho proyecto aborda el desarrollo que las imágenes gráficas presentan en la producción artística contemporánea, liberada de los límites disciplinares, ubicándose en lo interdisciplinar y seleccionando para ello casos testigo de artistas y obras.

En nuestra condición de productoras e investigadoras en el campo de la Cerámica contemporánea, en estos últimos años estamos trabajando a partir de los análisis teóricos y tecnológicos de producciones objetuales cerámicas existentes, en tanto reunen las condiciones de la Gráfica en la Cerámica, y establecimos una matriz conceptual que sustenta la clasificación del “OBJETO CERAMICO GRÁFICO” (OCG) como una subcategoría del “Objeto gráfico”, en el marco del género ya históricamente establecido de “Objeto artístico”.²

En el presente trabajo, que se inscribe en la temática que aborda el arte argentino entre lo local y lo global, propuesta por estas Jornadas de Intercambio Artístico, intentamos insertar nuestras propias producciones cerámicas en el debate que implica dicha temática, no desde una postura de autovaloración artística de nuestra obra, sino desde la legitimación que nos proporciona el hacer, dado que somos artistas y artesanas de nuestras producciones. Este lugar para nosotros es

¹ Acreditado en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología para el período 2009-2010 por el Instituto Universitario Nacional del Arte. IUNA.

² **Olio, Graciela, Ramírez, Natalia, Mastruzzo, Julieta.** “Un intento por conceptualizar el Objeto Cerámico Gráfico, OCG”. Ponencia. 2008. 4º Jornadas JIDAP. FBA. UNLP. P. 8.

fundamental, pues a partir de la práctica artística construimos nuestros propios espacios de docencia e investigación.

Proponemos entonces presentar tres propuestas de producciones cerámicas, con diversas problemáticas conceptuales, con proyecciones y realizaciones diferentes, pero con operaciones técnicas que imprimen imágenes gráficas que fundamentan sus discursos y construyen su sentido.

Enmarcadas dichas obras en nuestro tema de investigación, podemos categorizarlas como inmersas en el terreno del Objeto Cerámico Gráfico. Terreno éste, fértil y ávido de múltiples combinaciones, aperturas y cambios, en pleno desarrollo histórico y a su vez instalado en el complejo mundo del arte contemporáneo.

Ubicadas en el contexto de las producciones "no auráticas"³, estos objetos se instalan topológicamente en un espacio abierto, sin marcas, sin territorio definido, donde el planteo de original y copia queda anulado y a su vez gira sobre su misma contradicción. Son originales y copias a la vez, son producciones que conllevan una nueva mirada sobre su naturaleza. Son prácticas contemporáneas dado que están relocalizadas en las nuevas inscripciones topológicas⁴ que impone lo contemporáneo, donde la circulación de las imágenes es permanente en diversos medios y redes digitales. Así son "copiadas" y generadas todo el tiempo y en todo espacio. Esta problemática contemporánea creemos nos introduce al tema propuesto sobre el arte argentino entre lo local y lo global. En tal sentido nos inscribimos en el contexto del arte argentino contemporáneo el cual y a partir del precedente análisis está definitivamente incorporado a este sistema de redes de circulación de las imágenes y por lo tanto también de circulación de los mensajes y discursos que lo sostienen y conforman.

Pensamos que la "localidad" del arte argentino lo define y lo ubica en un contexto de identidad que necesariamente lo expresa y lo funda. Sin hacer ningún análisis histórico-político del tema, con todo lo que ello implica, hoy el arte argentino contemporáneo es parte de un circuito cultural global que lo incorpora a él violentamente. Lo absorbe y en un punto lo neutraliza al sumergirlo en una totalidad en apariencia híbrida.

³ Se utiliza esta expresión como contrario al concepto de "aura" desarrollado en el escrito: **Benjamin, Walter** [1936]. "La Obra de Arte en la Era de su Reproducibilidad Técnica", en Benjamin, Walter. *Discursos Interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus, 1989, p. 17 *et seq.*

⁴ Concepto tomado del escrito de : **Groys, Boris**. "La topología del arte contemporáneo". Ensayo de la antología *Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity*, Duke University Press., 2008. (pps. 71-80). Publicado en <http://lapizynube.blogspot.com> por Ernesto Menéndez-Conde, Cuba. 1/05/09.

Dentro de esta "globalidad" del arte, se cuestionan permanentemente los sistemas de representación de los países por ejemplo en las bienales internacionales, como sistemas caducos y endeble.

"(...) a pesar de la pervivencia de los estados nacionales, las fronteras geográficas, las tradiciones locales o las identidades territoriales, lo cierto es que la experiencia contemporánea está construida también sobre la transitoriedad, el nomadismo y la diáspora. En este contexto, la representación de una región, de una situación social, o de una producción estética se vuelve extremadamente problemática. No porque no existan rasgos identitarios, huellas de experiencias comunitarias o ecos de una historia nacional o local compartida. Lo que se halla en crisis es el sistema de representatividad, es decir, suponer que las parcialidades pueden dar cuenta cabal de un conjunto o una generalidad. Los discursos verdaderamente contemporáneos promueven esa enseñanza que Gilles Deleuze enfatizó en el pensamiento de Michel Foucault, "la indignidad de hablar por los demás" (4).

Así, todo compendio de la obra artística de un país sólo puede encararse como una suma de singularidades, de miradas personales que multiplican los aspectos de una realidad o situación, traducidos en materialidad estética. ⁵

Formando parte de un contexto diverso y plural que implica la producción artística argentina contemporánea, nos expresamos en él como parte de estas singularidades que Rodrigo Alonso expresa en tanto única forma de manifestarse dentro de un marco local y global a la vez. Sin pretender ubicarnos en ningún espacio de representación, dado que este concepto en lo contemporáneo se encuentra en plena crisis, nos disponemos a presentar 3 obras en las que marcamos la articulación local/global desde lo conceptual con una clara raíz consolidada en la identidad. Estas son: "Proyecto Sur" de Graciela Olio, "Biocartografías" de Julieta Mastruzzo y "Desayuno, almuerzo, merienda y cena" de Natalia Ramírez.

Realizaremos este itinerario por nuestras producciones teniendo en cuenta la dualidad global / local: observaremos cómo en la creación artística, la localidad imprime sobre la obra con la fuerza del origen y esto puede llegar a ser entendido por todos los que compartan la misma localidad o puede salirse de las fronteras y abrirse paso a través de otros lugares compartiendo diferentes lenguajes expresivos y un mismo espacio global.

⁵ **Alonso, Rodrigo.** "El Arte Argentino entre la Crisis de la Representación y la Crisis de la Representatividad. Publicado en Imágenes Intermitentes (catálogo). Lima: Centro Cultural de España. 2005. (4) Entrevista a Gilles Deleuze a Michel Foucault (1972) citada en Owen, Craig.....1992.

“Proyecto Sur”. (Instalación objetual)

Autor Graciela Olio.

Ficha técnica: 53 piezas de cerámica prefabricada. Gres ocre de baja temperatura impreso con imágenes transferidas con procedimiento cerámico. Horneadas en horno túnel a gas en atmósferas reductora y/u oxidante a 1170°C. Dimensiones: 4,00 ancho x 6,00 largo x 2,00 m. alto.

Obra realizada en la Residencia de Intercambio de Arte Cerámico Sino-Latinoamericano en Fuping, Shaanxi, China, durante Agosto y Septiembre de 2008, como parte del proyecto Flicam (Fule Internacional Ceramics Art Museums). Conforman la serie de obras fundantes del Museo de Cerámica Contemporánea Argentina y Sudamericana, en el proyecto Flicam. www.FLICAM.com
Curadora del proyecto para Argentina y Sudamérica: Vilma Villaverde.

Desarrollo conceptual: El desafío que me planteó la invitación a realizar una obra que formaría parte del Museo Sudamericano en Fuping, China, me propuso repensar mi práctica artística que está construida desde una poética anclada en una identidad cultural mestiza, conformada por un pasado precolombino, hispanoamericano e inmigratorio europeo. Este repensar me marcó el tema local/global como necesariamente presente en la propuesta de realizar una obra que quedaría definitivamente instalada en un contexto internacional. Es así que mi proyecto con un fuerte arraigo regional-local, muestra algunos aspectos geográficos de América del Sur, planteado en un discurso visual semi-narrativo que se manifiesta a través de imágenes transferidas de los cuadernillos Simulcop. Conceptualmente articula a la vez una visión crítica del pasado con una irónica muestra de dibujos escolares que apropiados, transferidos y relocalizados en este caso particular en China, desarrollan una narrativa casi didáctica la cual será o no apreciada y entendida por los variados y globalizados espectadores.

La propuesta connota varios temas autoreferenciales que conforman las huellas vivenciales arraigadas en la educación que nos marcó. Simulcop, el dibujo que dibuja, refleja nuestro pasado en una escuela que lejos de incentivar las vivencias y la intuición formativa, propone el simulacro apuntando a la más triste pobreza ilustrativa del calco frío y ajeno. Un todo simulado, copiado, reproducido, repasado, reimpresso, frotado y coloreado para hermoear una realidad engañosa y políticamente correcta. Las imágenes utilizadas conforman una serie de dibujos de mapas políticos, hidrográficos, climatológicos, de nuestra flora y fauna, de sectores de las principales ciudades y puertos, así como de los productos sudamericanos más importantes, ellos tratan de mostrarnos la representación ideal de un continente en un pasado reciente.

Proyecto Sur es una Instalación conformada por una serie de objetos cerámicos impresos con técnicas de transferencias que conllevan su calidad de gráficos en sus discursos y su operar técnico. Son formas simples y prefabricadas, ladrillos y tejas producidos en la fábrica de Fuping que son tomados como modelo de objeto básico, de distintos tamaños y alturas, reproducidos a partir de moldes o extrusados industrialmente. Son materiales de construcción que convertidos en múltiples intervenidos, sostienen y a la vez generan el discurso.

Los 7 rinocerontes que completan la Instalación, también producidos en la fábrica, conectan la localidad sudamericana con la china en una suerte símbolo estratégico de relocalización topológica, señalado por las marcas negras rectangulares que se imprimen en el lomo de los animales cerámicos.

Proyecto Sur es una apuesta al futuro de nuestra región, conforma una obra que a través del registro de inocentes imágenes escolares, se inserta en el presente desde un lugar de nostalgia crítica anclada en el juego irónico de la memoria, confiando en una Sudamérica que supere sus particulares problemáticas y se inserte en un mundo inevitablemente globalizado, conservando y defendiendo su auténtica identidad.

1

1 - Proyecto Sur.

2

2- Proyecto Sur. (detalle).

“Biocartografías”. (Instalación objetual)

Autor: Julieta Mastruzzo

Ficha Técnica: cajas y tejas de gres blanco y tostado construidas por mí. Tejas de terracota prefabricada. Piezas impresas con imágenes y textos transferidos a través de procedimientos cerámicos. Fotografías.

Dimensiones: 2,00m. ancho x 2,00m largo x 1.90m. alto.

Obra realizada para mi tesis de Licenciatura en Artes Visuales con Orientación en Artes del Fuego, IUNA, durante los años 2008 y 2009.

Directora de Tesis: Lic. Graciela Olio.

Desarrollo conceptual: El objetivo principal de mi tesis fue crear una instalación a partir de microrrelatos y fragmentos de la memoria que rescatan y reconstruyen el pasado y se relacionan con el presente. Realizo una investigación sobre mi historia familiar e intento evidenciar un fenómeno actual y global: los ciclos y viajes de ida y vuelta entre Italia y Argentina.

El origen inmigrante de mi familia, la repetición de situaciones de migración dentro de la misma, la curiosidad por reconstruir los fragmentos del pasado para comprender el presente, motivaron mi trabajo.

Mi viaje a la tierra de mis ancestros, en Italia, donde participé del Festival de Arte Contemporáneo “Stazione di Topolo/Postaja Topolove” (www.stazioneditopolo.it), nutrió mi investigación para el desarrollo de mi trabajo creativo y de investigación. Allí instalé la obra “Distancias” y pude observar cómo ésta se insertó en un contexto diferente, donde artistas de diversos países europeos y latinoamericanos dialogaban entre sí con sus creaciones y vivencias.

El tema de los ancestros inmigrantes, la comunicación, la distancia, la diversidad de idiomas y culturas presentes en mi trabajo, adquirieron otra perspectiva una vez montada la obra en Italia.

Muchos de los artistas invitados al Festival de Topoló y muchos visitantes a la muestra, se refirieron a la vigencia del tema abordado. Algunos de ellos son o han sido migrantes. Tuvieron experiencias de desarraigo.

Los diálogos que tuve con estas personas evidenciaron que mi obra cambiaba de sentido al traspasar los límites de mi país, al relocalizarse y convertirse en un hecho global. La investigación “arqueológica” que realicé para la obra, se reactualizaba con el viaje. Pasado y presente se relacionaban y nutrían. De esta manera el tema de mi obra, inscripto sobre una cuestión local, latinoamericana: la inmigración de nuestros antepasados europeos, se articula con una realidad global: la gran cantidad de migrantes contemporáneos.

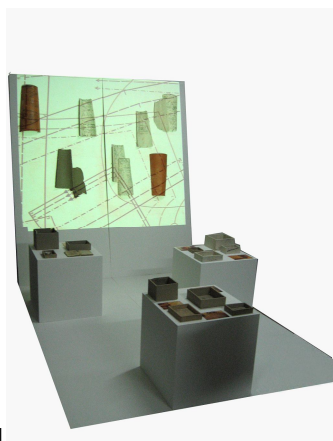
Para mi obra utilizo el objeto caja, como metáfora de nuestro interior. Lo que está escrito en nosotros mismos, preservado, indestructible. El recuerdo atrapado pero visible. Caja como cofre o valija que transitó un espacio de tiempo y espacio cargado de secretos, de memorias. Transfiero a la arcilla cartas manuscritas de mis abuelos, poemas escritos por mi madre referidos al tema de la memoria, palabras clave como “lejos” y “lontano”, que atraviesan como un signo multiplicado y repetido la serie de trabajos de estos últimos años. También utilizo como matriz para las impresiones en relieve las letras de metal de una máquina de escribir antigua que perteneció a mis abuelos.

A partir de mi viaje a Italia comienzo a utilizar también el objeto teja como una manera de incorporar los techos de estos pueblos de montaña italianos, que

todavía conservan las tejas rojas tal vez originales. Techo como metáfora de refugio, hogar, patria, raíz. Juego con la doble significación: algo constitutivo del hogar, la teja, con impresiones que dan señas de una partida, una distancia, un desarraigo, una comunicación.

Incorporo a mis obras las texturas de los patrones de confección de ropa, a modo de "cartografías imaginarias", de mapas creados a partir de los relatos ancestrales, de rumbos inciertos intuitivos, escuchados en algún tiempo lejano, recreados. Estas cartografías del pasado se yuxtaponen con los caminos actuales andados por los nuevos migrantes, los descendientes que ahora recorren el camino de retorno a la tierra de sus antepasados.

Las líneas de tránsito presentes en las tejas, evocan la idea de ciclo, de historia no lineal, llena de curvas, de partidas y llegadas, de diversos itinerarios y tiempos, de ancestros inmigrantes y migrantes contemporáneos.

1

1- *Biocartografías*.

2

2- *Biocartografías (detalle)*.

"Desayuno, almuerzo, merienda y cena". (Instalación objetual)

Autor Natalia Ramírez.

Ficha técnica: 8 piezas de cerámica. Arcilla blanca de baja temperatura impreso con sello de silicona. Horneadas en horno eléctrico en atmósfera oxidante a 1100°C. Dimensiones: 32 cm. ancho x 28cm largo x 8cm m. alto.

Obra realizada en 2009

Desarrollo conceptual: El desarrollo de mi trabajo artístico, por el momento, es muy nuevo en relación a su circulación tanto local como internacional, aun así, si se me permite, voy a plantear el modo en el que relaciono lo local y lo global dentro de mi producción artística. Todo comienza en el momento de elegir los elementos

que integran la obra. Si se observa, esta compuesta por cinco objetos hechos de molde de un producto de consumo y tres cuencos también de molde. Todos los objetos que integran la instalación tienen una terminación áspera y sin esmaltar, que es la propia de la cerámica, y opuesta a las terminaciones de los productos del mercado, a excepción de la boca de los objetos de consumo que esta esmaltada en color celeste, e impreso tienen, tanto los objetos como los cuencos, el sello de una planta carnívora en color verde aplicado por repetición. Los objetos de consumo hacen referencia a un producto que fue llevado al mercado e insertado en los hogares a partir de la publicidad impartiendo un conocimiento global, e instalando una relación de necesidad de consumo del producto a nivel local. A esta necesidad impuesta se le suma un sujeto cultural que consume dicho producto y se identifica con él. Los cuencos representan el consumo hogareño, lo popular, lo cotidiano, lo simple; las plantitas carnívoras impresas en pigmento verde sobre los objetos resaltan las características del objeto cerámico gráfico potenciando el discurso y resignificando los objetos. La idea de elegir este producto para ser repetido por su forma es debido a que existe en varios países europeos y americanos, que se puede identificar fácilmente y a que está ligado con el cuestionamiento de la corporación que lo puso en el mercado como algo saludable y, sin embargo, a pesar de que los estudios realizados demuestran lo contrario, se mantiene firme y con más estrategias de mercado que antes. De este modo "Desayuno, almuerzo, merienda y cena" tiene en cuenta la influencia de un saber global afectado por la circulación de la información a través de la fuerza de los medios que se impone de manera tal que ciertos conocimientos son compartidos en forma general y que pueden ser utilizados por el artista como parte discursiva de la obra lo que provoca que por ahora se hable de lo global en lo local pero manteniendo un discurso que puede ser llevado al ámbito global.

1

2

1-Desayuno, almuerzo, merienda y cena. 2- Desayuno, almuerzo, merienda y cena (detalle).

A modo de conclusión y luego de haber recorrido estas tres producciones artísticas desde nuestro lugar de artistas, artesanas e investigadoras podemos comprobar, tomando dichas obras como casos testigo, cómo el arte Argentino se incorpora al sistema de redes de circulación de la imagen y su discurso. Estos espacios contemporáneos de representación, a pesar de su estado en cuestión, funcionan como intersección, interrelación y articulación de las producciones artísticas, dando cuenta que la dualidad local / global expresa los extremos opuestos de un proceso de acción cultural universal de intercambio de información, donde la localidad, que se encuentra inserta en la obra de arte, emerge al estar en contacto con otras producciones con diferentes "localidades" y diversos lenguajes expresivos. Estas se enfrentan, se cuestionan y se intercambian conceptual y técnicamente creando un diálogo común que funda el saber global. Así vemos que lo local y lo global se unen, se amalgaman y dialogan en las prácticas artísticas contemporáneas.

La noción de identidad se relativiza⁶, se arraiga y desarraiga en un juego eterno.

Al ver nuestros trabajos incorporados al sistema de lo contemporáneo, surge rápidamente el abordaje de temáticas actuales, donde la identidad se encuentra presente y a la vez es fundante de la obra, como en las prácticas de Graciela Olio y Julieta Mastruzzo que parten de lo local para atravesar los límites de nuestro país, instalando estas producciones artísticas en otros circuitos internacionales o como en la obra de Natalia Ramírez donde la identidad está en continuo cuestionamiento, criticando el consumismo como concepto aceptado globalmente a partir de un objeto de consumo masivo pero con significación local.

Autores: Graciela Olio, Natalia Ramírez, Julieta Mastruzzo.

⁶ **García Canclini, Nestor** "La globalización: ¿productora de culturas híbridas?". Actas del III congreso latinoamericano IASPM-al Bogota 2000. Publicado en <http://www.hist.puc.cl/historia/iaspm/actas.html> ISO-8859-1

Bibliografía:

Libros:

- **Baudrillard Jean.** "El complot del arte". Ilusión y desilusión estéticas. Ed. Amorrortu. 2006.
- **Arfuch, Leonor.** El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. 1° ed. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A. 272 p.
- **Barthes, Roland.** La cámara lúcida: nota sobre la fotografía. 1° ed. 3° reimp. Buenos Aires: Paidós. 2006. 192 p.
- **Oberti, Alejandra, Pitaluga, Roberto.** Memorias en montaje. Escrituras de la militancia y pensamientos sobre la historia. Buenos Aires: El cielo por asalto. 2006.
- **Schützenberger, Anne Ancelin.** ¡Ay, mis ancestros! Vínculos transgeneracionales, secretos de familia, síndrome de aniversario, transmisión de traumatismos y práctica del genosociograma. 4° ed. Buenos Aires: Omeba. 2006.

Artículos y ensayos:

- **García Canclini, Nestor.** "La globalización: ¿productora de culturas híbridas?". Actas del III congreso latinoamericano IASPM-al Bogota 2000. Publicado en <http://www.hist.puc.cl/historia/iaspm/actas.html> ISO-8859-1
- **Alonso, Rodrigo.** "El Arte Argentino entre la Crisis de la Representación y la Crisis de la Representatividad. Publicado en Imágenes Intermitentes (catálogo). Lima: Centro Cultural de España. 2005. (4) Entrevista a Gilles Deleuze a Michel Foucault (1972) citada en Owen, Craig.....1992.
- **GROYS, Boris.** "La topología del arte contemporáneo". Ensayo de la antología *Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity*, Duke University Press., 2008. (pps. 71-80). Publicado en <http://lapizynube.blogspot.com> por Ernesto Menéndez-Conde, Cuba. 1/05/09.
- **BENJAMIN, Walter.** "La Obra de Arte en la Era de su Reproductibilidad Técnica", en BENJAMIN, Walter. *Discursos Interrumpidos I. Buenos Aires: Taurus, 1989.*

Ponencias:

- **Olio, Graciela, Ramírez, Natalia, Mastruzzo, Julieta.** "Un intento por conceptualizar el Objeto Cerámico Gráfico, OCG". 2008. Ponencia. 4° Jornadas JIDAP. FBA. UNLP. ISSN:1850-6011.