

Título del proyecto

Estrategias de ideación y producción contemporáneas en las artes del fuego¹

Objetivo general del proyecto

El presente proyecto propone la búsqueda de estrategias de producción en las distintas modalidades de la Artes del Fuego que permitan explorar lenguajes comunicacionales y artísticos. Con esta investigación esperamos construir un aporte para el campo creativo de las artes plásticas y de las Artes del Fuego en particular, estableciendo a sus modalidades como disciplinas de tránsito y de relación.

Palabras clave

Artes del fuego, contemporaneidad, reflexión, creación, producción

Resumen técnico

Este proyecto continúa con la línea de investigación iniciada en el proyecto «Alternativas de tratamiento en la cerámica contemporánea. Serigrafía y fotocerámica. Mixes procedimentales».² El asunto tratado es el desarrollo los mixes procedimentales en cerámica para ampliar los recursos estéticos y/o tecnológicos de los realizadores creativos en este campo. La nueva propuesta pretende dar un salto cualitativo centrado en las estrategias de ideación y de producción de los desarrollos espaciales en las *artes del fuego* (creaciones cerámicas, musivas, vítreas y metálicas), cuyo centro de interés está referido al proceso poético funcional y poético ficcional que caracterizan, en su conjunto, a las producciones contemporáneas en este campo. En el contexto del siglo XXI, donde se han desdibujado los límites de las disciplinas y se derrumban los paradigmas únicos, intentamos identificar estrategias de producción en las artes del fuego que integren las prácticas artísticas contemporáneas y que contemplen las necesidades comunicacionales actuales.

La concreción del proyecto posibilitará desarrollar una metodología para la formulación de estrategias creativas en las artes del fuego y en cada una de sus modalidades específicas. Esperamos construir un cuerpo de datos que contemple las variables técnicas y expresivas de cada una de las modalidades que la integran. La exploración de cada una de esas variables intervinientes en el proceso formante de un objeto cerámico, vítreo, musivo o de esmaltado sobre metal, facilitará la creación de objetos innovadores, la comprensión de las obras acabadas, la estimulación del desarrollo de proyectos artísticos que amplíen las actuales posibilidades tecnológicas y comunicacionales de las artes del fuego en la FBA de la UNLP, y la producción de estrategias de producción en el campo de las artes del fuego que integren las prácticas creativas contemporáneas y que contemplen las necesidades

María Celia Grassi

mariaceliagrassi@gmail.com

Cátedra de Cerámica Básica
Facultad de Bellas Artes
Universidad Nacional de La Plata
Argentina

DIRECTORA
María Celia Grassi

CODIRECTORA
Tedeschi Angela

INVESTIGADORES
Podestá Luján
Elena Ciocchini
Ganado Laura
Cortés Gastón
Olaizola Miriam

¹ Proyecto perteneciente al Programa de Incentivos a los docentes investigadores, Ministerio de Educación de Presidencia de la Nación. Código del proyecto: 11/B280. Período: 01/01/2013 – 31/12/2016.

² Proyecto perteneciente al Programa de Incentivos a los docentes investigadores, Ministerio de Educación de Presidencia de la Nación. Código del proyecto: 11/B220.

comunicacionales actuales. Estas incluirán la exploración de procedimientos, de técnicas y de materiales musivos, vitreos y de esmaltado sobre metales poco transitados en la actualidad. Teniendo siempre como meta última la generación de una masa crítica materializada en la producción de textos específicos tan escasos como necesarios en la actualidad. Apuntamos, en particular, a la formación de recursos humanos en la práctica artística y en la investigación especializada en estas áreas de estudio. Esperamos, de este modo, que la investigación sea una instancia fundamental para el crecimiento institucional por lo cual se incluyen alumnos y egresados interesados en perfeccionarse en estas áreas (incorporadas solo de modo descriptivo hasta la actualidad).

Marco teórico

En la contemporaneidad, las *artes del fuego* han experimentado una importante y significativa evolución, y han trascendido los tecnicismos y las limitaciones del medio para ubicarse en el complejo panorama de los lenguajes artísticos actuales. Abordamos el estudio de las *artes del fuego* concebidas como un dispositivo globalizador generador de redes, y relacionamos sus variables y enfocamos su potencial de subjetividad.

Sin embargo, las aproximaciones teóricas y críticas a esta disciplina manifiestan cierta debilidad conceptual. Pocos son los intentos en este sentido y la literatura teórica disponible se orienta, preferentemente, hacia el modo de facturación mediado por los procesos de quema de la materia. Si bien existe en el ámbito de la cerámica una base documental y algunas tentativas conceptuales que permiten mayores posibilidades valorativas e interpretativas, aun se requiere de una infraestructura teórica de mayor elaboración y actualidad, capaz de articular –de manera proporcional y coherente– la relación entre la cerámica, el mosaico, el esmalte sobre metal, el vidrio y los métodos de impresión (serigrafía vitrificable, fotocerámica), al tiempo que posibilite el desarrollo de nuevos fundamentos críticos para la comprensión y el análisis de las artes del fuego en el contexto de los lenguajes contemporáneos.

Con relación la producción teórica, retomamos los conceptos del primer capítulo del libro *Estrategias de producción en los desarrollos cerámicos* (2005):

[...] formalizamos, de esta manera, una múltiple y variada experiencia educadora en el ámbito del Taller de Cerámica de la FBA de la UNLP, desarrollada durante más de 20 años y enriquecida con los aportes de las experiencias individuales de cada docente, practicada en otros ámbitos no académicos como realizadores, investigadores y gestores culturales; optimizamos la transmisión y la exploración del conocimiento artístico/plástico/cerámico como conocimiento orientado a la acción consciente sobre el campo apelativo hacia el campo ficcional. Tenemos la intención de presentar un portal amplio contemplador, integrador de las nuevas formas de apropiación complejas propias de las subjetividades contemporáneas (Grassi y otros, 2005: 13).

Otra búsqueda es la referida a la tensión entre la función y la estética, cuestión determinante a la hora de establecer coordenadas críticas en torno al significado de las *artes del fuego*. Con relación a éstas, Alicia Romero explica:

Las Artes del Fuego son aquellas que en su producción, en su campo de valores y en su proyección simbólica connotan la presencia de ese elemento. Ya sea como el que acude a la transmutación de las materias y los procesos, el que dona propiedades estéticas o cualidades éticas a sus trabajos y productos, el que a lo largo de los siglos resplandece en variadas superficies (Romero, 2013).

Los planes de estudio en las escuelas de cerámica del país evidencian un enfoque marcadamente tecnológico que pone el acento en el desarrollo de habilidades y de destrezas manuales y en la incorporación de conocimientos técnicos. En ellos, el graduado tiene un perfil de técnico iniciado en las *artes del fuego* que valora la fórmula y atesora los secretos de aciertos logrados. Los reglamentos de convocatoria a salones de arte han sufrido, en los últimos años, un cambio promisorio; cayeron en desuso las denominaciones de artes mayores y de artes menores, de artes decorativas, de artes del color, ornamentales, etcétera. La discusión deja de ser eminentemente técnica o disciplinar para transformarse en un asunto del lenguaje que, más tarde, se va a enriquecer con las prácticas instalatorias y conceptuales. Con relación a esto, Boris Groys sostiene: «La instalación transforma el espacio público, vacío y neutral en una obra de arte individual e invita al visitante a experimentar ese espacio como el espacio holístico y totalizante de la obra de arte» (Groys, 2014: 54).

Que el arte contemporáneo se articule, cada vez más, como reflexión de su mismo problema (poesía del hacer poesía, arte sobre arte, obra de arte como poética de sí misma) obliga a registrar el hecho de que en muchos de los actuales productos artísticos, el proyecto operativo que en ellos se expresa, la idea de un modo de formar que realizan en concreto, resulta más importante que el objeto formado; y si en épocas pasadas se tenía conciencia de una poética –en el terreno crítico–, instrumento accesorio para penetrar cada vez mejor la naturaleza de la obra, actualmente nos damos cuenta de que muchas operaciones críticas (que a menudo se califican de historia de la cultura, excluyendo explícitamente el ocuparse de la valoración de una obra en particular) consideran a la obra formada como instrumento accesorio para comprender un nuevo modo de formar, un proyecto poético (Eco, 1985).

Esta primacía de la poética sobre la obra representa un cambio sustancial en la evolución del concepto del arte, de la que las *artes del fuego* tienen que dar cuenta en tanto las consideramos una modalidad particular en el territorio de las Artes Plásticas. Cambios que traen consigo la modificación de las nociones de materia y de espacio, así como

establecimiento de una visión más flexible, plural y, en ocasiones, irreverente de los procesos técnicos. Con las alternativas registradas en el plano creativo es evidente que la definición y el análisis de las *artes del fuego* no se reducen a las cuestiones del material, de la técnica o de la función, sino a su significado como lenguaje y como medio expresivo.

Nedda Guidi valida con su obra que la cerámica no es solo el material que nos remite a los orígenes y nos atrapa, abandonándonos al placer sensorial de su manipulación. Puede ser idea y problema restituyéndole la función de ser objeto capaz de provocar y de formular interrogantes sobre cómo y por qué fue creado. Estas modalidades están aportando amplias posibilidades al discurso general de las Artes Visuales. Tanto las producciones artesanales de los artífices populares como el diseño con identidad local y las manualidades han sido incorporados a la categoría de arte.

Es nuestro propósito confrontar el discurso creativo y reflexivo en el ámbito de las *artes del fuego* como un factor coadyuvante al desarrollo de esta disciplina.

Inmersos en la denominada *cultura visual* que abarca todos los ámbitos de lo cotidiano, se entiende la consecuente y gradual flexibilización de los límites del campo artístico, no solo en lo referente a las paradigmáticas disciplinas que estructuran los géneros, sino al interior de las áreas específicas, en las que sus producciones, en muchos casos, no se pueden circunscribir, sino que más bien se ubicarían en una zona de transición, generada a partir de la expansión del campo artístico hacia, lo que José Luis Brea da en llamar, los *espacios intersticiales*, es decir, el crecimiento de los entremedios o interzonas cada vez más amplias y diversificadas por el desbordamiento de los horizontes tanto formal como material, de los soportes y los lenguajes (Grassi, 2013: 8).

A pesar de estos valiosos pero esporádicos intentos, es importante reconocer que aún se registran carencias en el plano crítico, historiográfico y teórico, sobre todo en el mosaico, el vidrio y los metales, todavía cercados por la sospecha de su condición ornamental y por su especificidad técnica. El maestro Elio Ortiz en su proyecto afirma:

Para la cerámica el presente, sin lugar a dudas es un momento histórico cargado de posibilidades no exploradas. El paradigma que una vez oprimió al medio va mostrando signos evidentes de cambio. Esta es una oportunidad histórica y que solo ha sido parcialmente aprovechada, de allí la importancia de estudios que promuevan la experimentación material y simbólica, los cruces disciplinares y la superación de los modos tradicionales de producción de bienes culturales (Ortiz, 2013).

La discusión toma nuevos rumbos y las *artes del fuego* se posicionan como un conjunto de prácticas estéticas que involucran no solo los procesos de percepción y de interpretación artísticas, sino también las operaciones de producción que generan nuevas formas sensibles de organización de sentido.

Referencias bibliográficas

Eco, U. (1985). *La Definición del Arte*. Bogotá: Planeta.

Grassi, M.; Tedeschi, A., Podestá, L. (2005). *Estrategias de producción en los desarrollos espaciales cerámicos*. La Plata: Edulp.

Groys, B. (2014). *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra.

Referencias electrónicas

Grassi, M.; Tedeschi, A. y otros (2013). *Alternativas expresivas y tecnológicas en cerámica contemporánea: serigrafía y fotocerámica. Mixes procedimentales* [en línea]. Consultado el 7 de junio de 2015 en <<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/31667>>.

Ortiz, E. (2013). «Cerámica contemporánea. Tecnología especializada en pastas vítreas. Renovación de la poética en la producción artística y de diseño» [en línea]. Consultado el 8 de junio de 2015 en <www.uncuyo.edu.ar>.

Romero, A. (2013). *Programa de Teoría de las Artes del fuego* [en línea]. Consultado el 8 de junio de 2015 en <www.una.edu.ar>.