

Sol Massera

solmassera@gmail.com

Facultad de Artes - UNLP - Cátedra Producción de Textos A - Argentina

Arcilla como tierra y territorio.

La *Cerámica Expandida* desde una perspectiva decolonial

Clay as land and territory.

Expanded Ceramics from a decolonial perspective

Resumen

En el presente artículo se realiza una selección de diversas propuestas artísticas cerámicas contemporáneas que abordan problemáticas territoriales, específicamente de la zona del AMBA. Estas propuestas artísticas se pueden enmarcar como investigaciones en arte, ya que desde su práctica construyen un conocimiento válido acerca de las problemáticas, e investigan desde una perspectiva ampliada de la disciplina cerámica, es decir, son prácticas *Cerámica Expandida*.

A partir de la selección de estas obras se realiza un análisis acerca de los aspectos materiales, técnicos, procesuales, relacionales y simbólicos, con el objetivo de revisar cómo estas producciones, desde una perspectiva decolonial, habilitan una revisión del oficio cerámico y redescubren así el potencial originario de la arcilla como tierra y territorio.

Palabras clave: Cerámica; cerámica expandida; investigación en Arte; Territorio; decolonial

Abstract

This article makes a selection of various contemporary ceramic artistic proposals that address territorial issues, specifically in the area of the AMBA. These artistic proposals can be framed as research in art, since from their practice they build a valid knowledge about the problems, and investigate from an expanded perspective of the ceramic discipline, that is, they are Expanded Ceramics practices.

Based on the selection of these works, an analysis is made about the material, technical, processual, relational and symbolic aspects, with the aim of reviewing how these productions, from a decolonial perspective, enable a review of the ceramic craft and thus rediscover the original potential of clay as land and territory.

Keywords: Ceramics; expanded ceramics; art research; territory; decolonial.

Introducción

El presente texto tiene como objetivo analizar un corpus de propuestas artísticas contemporáneas de cerámica que se pueden enmarcar dentro de lo que se denomina *Cerámica Expandida*. Las propuestas elegidas para este artículo son *Barro Local*, *A partir del adobe* y *Ceramistas por nuestro territorio*.

Estas propuestas comparten el propósito de generar una acción reflexiva y transformadora sobre la tierra y el territorio donde están inscriptas, la provincia de Buenos Aires. Lo hacen a través de repensar y deconstruir la disciplina cerámica, teniendo una mirada ampliada e indisciplinada sobre esta forma de producción. A su vez, transforman la concepción de su principal material, la arcilla, ya que no se lo concibe como un material muerto y sin historia, empaquetado y comercializado, sino como símbolo del territorio y de su historia.

Entonces, se propone un análisis que considera los aspectos materiales, técnicos, procesuales, relacionales y simbólicos, con el objetivo de revisar cómo estas propuestas de estos colectivos artísticos se realizan desde una perspectiva decolonial, y, así, deconstruyen la mirada sobre la tierra, el territorio y la naturaleza, proponiendo retomar concepciones culturales propios de pueblos originarios.

De esta manera, se puede ver cómo estas acciones (cada una en mayor o menor medida) visibilizan el proceso de colonización de las culturas originarias y el consecuente proceso de modernidad latinoamericana, como también las consecuencias del modelo extractivista y la crisis actual que vive el territorio.

Colonización cognitiva

El proceso de colonización del territorio americano no sólo debe ser analizado desde los aspectos económico, político y militar sino también desde una perspectiva cognitiva. Aníbal Quijano, en su texto *Colonialidad y modernidad/racionalidad* (1992), explica que este aspecto del colonialismo, el de la perspectiva cognitiva, no es producto solo de la sistemática represión sobre las creencias e ideas, sino también, y sobretodo, sobre los modos de producir conocimiento, perspectivas, imágenes y sobre los recursos, patrones e instrumentos de expresión formalizada y objetivada, intelectual o visual. Este proceso es seguido por la imposición de los patrones de expresión de los dominantes, sus creencias e imágenes referidas a lo sobrenatural, que actuaron como medios muy eficaces de control social y cultural.

De esta manera, la cultura europea, su manera de construir conocimiento e imágenes, así como también sus disciplinas y herramientas para tales procesos, se afianzan como dominantes, constituyendo un modelo cultural universal. El borramiento de los modos de conocer y las formas de construir símbolos, conocimiento e imágenes de las

culturas originarias se continúa en el proceso de la modernidad y la constitución de los nuevos estados-naciones resultado de las revoluciones Latinoamericanas.

Disciplina cerámica

Podemos observar las consecuencias de este proceso en el campo de la cerámica. Por un lado, se da un borramiento total en la disciplina cerámica de sus connotaciones culturales, simbólicas, rituales y religiosas propias de las culturas originarias, como también un menosprecio técnico y formal de la tradición cerámica local, reemplazadas por técnicas y estéticas traídas de Europa.

Por otro lado, la arcilla utilizada para la elaboración de las piezas es escindida completamente de la tierra y de la Naturaleza, en especial de su dimensión simbólica y religiosa, y es tomada exclusivamente como un recurso a explotar.

Flores Ballesteros en su texto *Lo nacional lo local lo regional en el arte latinoamericano* (2003) explica que las críticas a la modernidad en el territorio latinoamericano se van a dar no sólo desde una perspectiva posmoderna sino que van a pensarse desde una perspectiva post colonial, revisando los aspectos antes expuestos. De esta manera, las producciones artísticas post coloniales van a proponer una mirada deconstruccionista, intertextual, intercultural, al decodificar la historia desde perspectivas híbridas y heterogéneas.

Desde esta perspectiva, la de *Cerámica expandida*, cuyo objetivo es repensar y redefinir la categoría de lo cerámico, categoría que puede llegar a ser infinitamente maleable (como el barro mismo), permite revisar las tradiciones culturales, las instituciones reguladoras, los estereotipos de artista, obra y espectador; las formas de producción, los materiales, los métodos de construcción, los tipos de cocción. Es decir, todas aquellas instituciones que habilitan y deshabilitan, que regulan las formas de producción artística.

Estas instituciones y regulaciones responden a una concepción de la disciplina cerámica que es heredera de los procesos coloniales antes descritos, en donde el arte cerámico de América Antigua fue desestimado, tanto sus producciones como sus técnicas, materiales, herramientas, tecnologías, y modos de producir. Y no sólo los modos de producción sino también las relaciones espirituales entre el hombre y la tierra, y el rol social-religioso de la cerámica.

El término *cerámica expandida* fue acuñado por la Cátedra de Graciela Olio – UNA (Olio, 2017) y su grupo de investigación teórico-práctico. Se refiere tanto a una propuesta pedagógica como a una práctica artística. La *cerámica expandida* se propone cuestionar los límites disciplinares, ya que, como propone la cátedra Olio (Olio, 2017), la cerámica como disciplina cerrada y autónoma ha perdido vigencia. De esta manera, se repiensa lo disciplinar y se incorpora el concepto de *in-disciplina*: proponiendo así un nuevo espacio

para la creación donde lo expandido se amplifica y genera un ámbito abierto e inclusivo ávido de acciones experimentales:

Experimentar con la elasticidad de las fronteras de la disciplina, habilita e instala un lugar de cuestionamiento que es vital para la práctica artística contemporánea. Expandir, extender, exceder, ampliar, forzar, romper, funcionan como operaciones superadoras de un límite territorial, como vías de escape de un sistema cerrado y anacrónico. (Olio et al, 2017, p.3)

Casos

Se han elegido para analizar tres propuestas que trabajan en el territorio del AMBA: *Barro local, A partir del adobe y Ceramistas por nuestro territorio.*

Barro Local

Es un colectivo formado por Paula Lambiasse, Analía Donadio, Martín Medina, Amarí Ug Atamá. Como se definen, son un grupo de artistas y ceramistas de Buenos Aires que trabajan sobre el cauce Viejo del Riachuelo, en el Parque Ribera Sur. Allí se encuentra el yacimiento arqueológico más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraron fragmentos de vasijas y cuencos cerámicos prehispánicos de los primeros habitantes. Entre sus actividades se encuentran caminatas, reconocimiento de lugares, investigación de las tierras recolectadas, muestras y acciones performáticas, vinculándose con diversos proyectos y colectivos que están trabajando en esta área, para reconstruir desde diferentes disciplinas una memoria territorial, y la necesidad de reconectar con la tierra más cercana, de recuperar el contacto con el entorno natural que habitan. Las arcillas recolectadas son trabajadas no como un material inerte, sino como una naturaleza viva y desde su dimensión histórica.

Como se lee en su manifiesto, que fue leído en un acto performático por uno de los integrantes del grupo, a través de la pieza *Alta voz de barro* (imagen 1) hecha con tierra de las orillas del Cauce Viejo del Riachuelo, en el marco de la muestra "Primigenios, encuentros para habitar nuestro sustrato" en el Centro Cultural Paco Urondo, en el año 2018:

¿El entorno nos hace o hacemos el entorno?
barro local en los pies y en la palabra
no hay horizonte sin paso profundo
siguiendo las huellas primitivas
por debajo de superficies neutras
de aquí hacia allá
de allí hacia acá
la visión y el tacto
el fuego y el aire
Barro local
Barro local
Barro local

(Barro local, 2020)

De esta manera, este proyecto propone un diálogo desde una mirada ampliada de la cerámica, retomando formas y conceptos de los antiguos pobladores de la zona, a través de diversas acciones e investigaciones, ya sean artísticas, matéricas, cerámicas, arqueológicas e históricas, con el objetivo de generar un conocimiento vivencial y relacional del territorio, vinculando a los habitantes que, a través del tiempo, han vivido en esta zona, desde los querandíes hasta la actualidad.

Figura 1. Barro Local, 2020. Alta voz de barro - registro de performance.

A partir del adobe

En 2019 Alejandra Marinangeli y Xabier Herrán realizaron la exposición llamada *A partir del Adobe* en el Centro Cultural Islas Malvinas de la ciudad de La Plata. Ellos trabajan en la zona de Magdalena, zona de los humedales del río de La Plata, en donde, además de ser ceramistas trabajan la arcilla, el adobe, como forma de construcción de casas. En esta exposición profundizaron sobre la idea de la tierra, el barro recolectado, como elemento de hábitat y de construcción de sus hogares. Así lo explican sus autores en el texto de sala de la muestra:

A partir del adobe es una propuesta plástica que nos conecta con la ancestral capacidad de construir a mano con tierra. Nuestro deseo es compartir con la alegría, la satisfacción de construir con barro, transitando el sendero de las cosas simples, profundas, tratando de articular los elementos que brinda nuestro medio circundante.

En el centro cultural montaron varios elementos propios del trabajo en el territorio, diversos receptáculos con los diferentes elementos utilizados para hacer el adobe, y en un acto performático-ritual, los artistas y el público pusieron el cuerpo para hacer la mezcla, con sus manos y pies, al ritmo de la música en vivo . También formaban parte de la muestra

las esculturas llamadas *Abelius*, que son recintos ecológicos pensados para ser habitados por las abejas.

En una entrevista para Radio Mutante (2021), los autores afirman que, desde su perspectiva holística, esta experiencia es transferible a otros recintos, que van desde el fuego para cocinar el alimento pasando por el horno de pan hasta llegar al propio cobijo: la casa de adobe. El barro, la tierra extraída de forma respetuosa en el propio territorio se entiende, así, como contenedor y constructor de vida.

Figura 2. Alejandra Marinangeli y Xabier Herrán. A partir del adobe. Exposición Centro Cultural Islas Malvinas, 2019.

Ceramistas por nuestro territorio

Este proyecto es convocado por Lorena Cámara, Florencia Melo, Ricardo Luza, Ariel Walter, Emilia Burgos y Vero Córdoba. Así explican la gestación del grupo:

Nos autoconvocamos ante la devastadora situación que estamos viviendo en Argentina, donde al menos once provincias están ardiendo y se estima que en 15 días se quemaron más de 500mil hectáreas de bosque nativo. Con la angustia que nos provoca asistir a un ecocidio ante nuestros ojos y comprendiendo que estamos siendo inmersos en un presente macabro y arrojados a un futuro desolador, es que hemos decidido manifestar nuestro dolor, nuestro repudio y también nuestro amor y respeto por la tierra, el aire, el agua y también por el fuego creador, nuestros elementos del trabajo cotidiano. (Ceramistas por nuestro territorio, 2020)

La motivación principal para las acciones que realizan están relacionadas con diversas problemáticas relacionadas con el territorio, la alimentación y la acción del hombre en la naturaleza. Estas acciones toman diferentes formatos, que van desde exposiciones, conversatorios, convocatorias hasta muestras virtuales. A su vez, generan diálogos con diferentes artistas y proyectos que están pensando y trabajando desde las mismas inquietudes y con objetivos similares.

Entre ellas se destaca la convocatoria *No al acuerdo porcino con China*, en donde se invitó a la comunidad a escribir en arcilla (o la técnica cerámica que se prefiera) la leyenda “No al acuerdo porcino con China”, sacarle una foto y subirla a las redes. Otra convocatoria fue *Todo plato es político*, sobre la cual cuenta Emilia Burgos a La tinta en una entrevista de 2021:

Hay muchas problemáticas que giran en torno al plato: el acceso al alimento, la ley de etiquetado, los agroquímicos... montón. Y se fue complejizando cada vez más. Elegimos llamarle así porque invita a profundizar, poner en discusión desde nuestra propia práctica y también como un disparador para pensar, difundir, reflexionar. (Burgos en Pollo, 2021)

Ambas propuestas problematizan el nivel político, social y económico implica llevar comida al plato, y qué costo está teniendo la tierra para alimentarnos. Y en ambas hay una mirada ampliada sobre lo disciplinar y procesual.

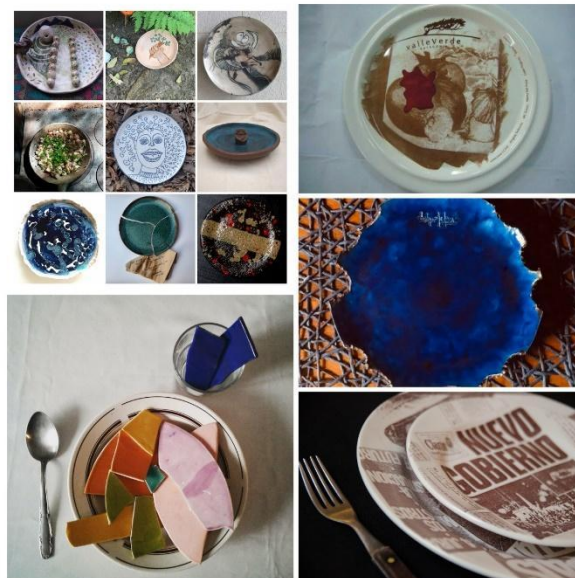

Figura 3. Ceramistas por nuestro territorio, 2020. Todo plato es político, muestra virtual.

Análisis

Para analizar los tres casos y así visibilizar cómo estas propuestas trabajan en y desde la construcción de una concepción decolonial sobre la tierra y el territorio, se contemplan los aspectos materiales, técnicos, procesuales, relacionales y simbólicos. Es vital para este análisis enmarcar estas propuestas artísticas como investigaciones en arte, es decir, propuestas con la capacidad de construir un conocimiento válido, en particular, sobre el concepto de territorio, que está atravesado por múltiples dimensiones: geográfica, política, social, económica, subjetiva, etc.

Retomando las palabras de Andrés Labaké para la muestra *Territorio y subjetividades* “El territorio no es algo dado, con lo que uno se encuentra en el mundo, es algo que se construye, en base al lenguaje. Implica inevitablemente un posicionamiento,

una elaboración subjetiva y una constitución ficcional” (Labaké en Fondo Nacional de las Artes, 2013, p.7).

Desde el aspecto disciplinar, si bien todos los proyectos son llevados a cabo por ceramistas, que no dudan en inscribir su práctica dentro de la cerámica, los tres se construyen a partir de una concepción disciplinar expandida. El barro se presenta en todos sus estados, crudo, cocido, modelado, líquido; aparece combinado con otras materialidades y otras experiencias; y es parte de acciones performáticas y vivenciales. Para ello, en todos los casos, se generan diálogos con otras disciplinas, como las investigaciones arqueológicas en el caso del Barro Local o la apicultura en el caso de Abelius.

Desde el aspecto procesual, los proyectos proponen una multiplicidad de experiencias y formatos: objetos, acciones, investigaciones, conversatorios, convocatorias y mapeos. Esto conlleva una mirada relacional de estas producciones ya que, en todos los casos, se da una ruptura de artista único dando paso a una producción colectiva en donde el espectador se constituye como una pieza fundamental hacia una producción colectiva enlazada. La obra no se restringe a la obra/objeto, sino que su riqueza radica en el proceso vivencial de los sujetos que atraviesan las diferentes experiencias propuestas, ya que se vinculan con la materialidad arcilla-tierra, la identifican como parte del territorio y la transforman, transformando así su concepción personal.

De esta manera, cada proyecto construye un conocimiento y una vivencia sobre el territorio a partir de la confluencia de diferentes experiencias y formatos, disciplinas y de la ampliación de la disciplina cerámica, a través de prácticas colectivas y relacionales. La complejidad que estas experiencias proponen evidencia las múltiples dimensiones a tener en cuenta a la hora de trabajar el concepto *territorio*.

Estas ampliaciones desde lo disciplinar, lo procesual y lo relacional habilitan una mirada sobre el territorio que se aleja de la mirada dominante, como un espacio a descubrir, habitar, dominar y explotar. Por el contrario, la tierra, la arcilla, deja de ser una material inerte, y toma una dimensión simbólica trascendental: se constituye como historia viva, naturaleza, hábitat, cobijo y alimento.

Reflexiones finales

La filósofa Déborah Danowski y el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro en su libro *¿Hay mundo por venir?* (2019) analizan la relación del hombre con el territorio, en donde la tierra, por la acción devastadora del hombre, va perdiendo su condición de mundo. Ante el inminente fin del mundo como lo conocemos, ellos proponen revisar las prácticas y concepciones originarias para repensar las problemáticas de actualidad, en particular el pensamiento animista, en donde cada acción sobre otra entidad requiere un diálogo y un

consentimiento. Desde esta perspectiva se puede pensar la *cosmopolítica*, una política que legisle entre el hombre y las demás entidades con las que cohabita.

Estas obras se proponen hacer frente a esta problemática, y volver a hacer *mundo* nuestro territorio, retomando concepciones originarias. Desde la práctica artística, desde una mirada decolonial y una práctica cerámica expandida, se busca construir una relación respetuosa y armónica con el territorio, y contemplando a quienes lo habitaron antes y a quienes lo habitarán.

Referencias bibliográficas

- Barro Local (2020, 7 de junio). *Con alegría recibimos la invitación de Alejandro Bovo Theiler para publicar trabajos que venimos haciendo los Barro local, junto a* . Recuperado de <https://www.facebook.com/378573042661837/posts/885038675348602/?flite=scws>
pnss
- Ceramistas por nuestro territorio (2020). *Revista de Cerámica Argentina*. Recuperado de: <http://revistaceramica.com.ar/ceramistas-por-nuestro-territorio/>
- DANOWSKI, D Y VIVEIROS DE CASTRO, E. (2019). *¿Hay mundo por venir?* Buenos Aires, Caja negra editores.
- FLORES BALLESTEROS, E. (2003). Lo nacional, lo local, lo regional en el arte latinoamericano. *Huellas*, nº3, pp.31-44.
- Fondo Nacional de las Artes (2013). *Territorio y subjetividades. Arte contemporáneo en Argentina*. [Catálogo].
- MARINANGELI, A. Y HERRÁN, X. (2019). *A partir del adobe*. [Texto de sala]. Centro Cultural Islas Malvinas, La Plata.
- MARINANGELI, A. Y HERRÁN, X. (2021). Entrevista a Alejandra Marinangeli y Xabier Herrán en *Radio Mutante*. Recuperado de https://territorios.casariolab.art/radio_mutante/episodio/0669d545-b738-4487-926f-1aef7c611d71
- OLIO, G., TORO, C. y GONZÁLEZ ALONSO, A. (2017). *Cerámica Expandida*. Apunte de Cátedra, Taller Cerámico II, III, IV. Cátedra Olio. DAVPP-UNA.
- POLLO, J. (2021). *Todo plato es político: barro, poética y activismo*, Cooperativa editorial La tinta. Recuperado de: <https://latinta.com.ar/2021/08/todo-plato-es-politico-barro-poetica-y-activismo/>
- QUIJANO, A. (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidad. *Revista del Instituto Indigenista Peruano*, vol. 13, Nº 29, pp. 11-20.