



Reseña: Artes del Fuego en México¹

Dolores Buenrostro Rojas.

En la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, dentro de la Licenciatura en Artes Visuales, se ha trabajado con materiales como la cerámica y el vidrio desde el 2010 hasta el 2020. En este periodo de 10 años, se ha incrementado el interés por estos materiales desde las vertientes de lo académico y la investigación. En el primer acercamiento del 2010 se postula desde el marco educativo, lo que ha posibilitado diálogos interdisciplinarios que han motivado hacia la investigación a inicios del año 2018. También se ha trabajado con el uso de las tecnologías por medio de la producción de objetos de arte, específicamente en su primera fase y posteriormente dentro de un marco de producción industrial artesanal, facilitando la vinculación con otras áreas de conocimiento.

La Cerámica y el Esmalte al Fuego sobre metal como materiales de expresión artística, han sido abordados dentro de estos lineamientos del plan de estudios 2007 de la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Bellas Artes. En el plan de estudios LAV17 gracias a su reestructuración del 2016-2017 se le ha abrigado a la línea de formación en Artes del Fuego, que a decir de Grassi “son concebidas como una modalidad de las artes plásticas, con sus materiales y técnicas particulares que transitan diversos campos disciplinares (cerámica, vidrio, esmaltes sobre metal y mosaico) que han consolidado su uso en la contemporaneidad.” (2016, p.9), incluyendo así al vidrio dentro del PE como una nueva posibilidad dentro de la plástica queretana y en el centro del país.

Aunque para la cerámica y el vidrio se continúan trabajando con las mismas tecnologías y procesos de producción con cambios menores, se han reformulado los materiales hasta posibilitar nuevos productos industrializados. En el ámbito artístico las manifestaciones han ido en

¹ Conferencia Magistral “La escultura contemporánea en Vidrio” y Mesa de diálogo “Artes del Fuego en México”, dentro del marco del Primer Congreso Internacional de Artes Plásticas: “Una mirada al arte contemporáneo”. Facultad de Bellas Artes, Universidad Autónoma de Querétaro. Noviembre de 2018.

aumento a partir del siglo XX y han estado presentes desde el manejo del material hasta la utilización del mismo en las prácticas artísticas contemporáneas como el performance, el arte objeto, la instalación, etc. Por eso se puede decir que la cerámica y el vidrio ha sido utilizada a lo largo de la historia del hombre, que son materiales que lo han acompañado, le han servido y posibilitado adelantos científicos y culturales. Hablar de ellos es hablar de años de historia, de ciencia, tecnología, de innovación y de manifestaciones culturales respecto al arte.

Desde el conocimiento del material desde un ámbito científico, pasando por lo artístico y llegando a lo tecnológico, se ha dado la apertura a una diversificación de la percepción del material, haciendo visible una variada gama de posibilidades. Hablamos desde nuestra experiencia como artistas productores y docentes, que han coadyuvado al reconocimiento de este material desde el 2010 hasta este 2020. Desde entonces, nos hemos percatado que estos años, gracias a la docencia y la incesante investigación, con las tecnologías de la cerámica y el vidrio, se ha posibilitado una constante dialéctica otorgada por los materiales, para que sean explorados, reconocidos y revalorados.

Gracias a este incesante trabajo de proyección de las Artes del Fuego dentro de la Facultad de Bellas Artes, se tuvo la visión de que dentro del primer Congreso Nacional de Artes Plásticas: "Una mirada al Arte Contemporáneo", se propusiera la posibilidad de contar con artistas de talla internacional que propiciaran el reconocimiento de materiales como la cerámica y el vidrio dentro del alumnado, y así, su potencial estético y plástico.

Se presentó entonces la conferencia magistral "La escultura en vidrio, Técnicas contemporáneas" a cargo de la Artista del Vidrio internacional Ana Thiel. Para los que tenemos la fortuna de conocer el trabajo de Thiel, pudimos corroborar su magia y esplendor en dicha conferencia.

La narrativa de Thiel es elocuente en cuanto a la forma en la que describe ciertos procesos de producción del vidrio aunado a la parte estética y plástica del mismo material, nos lleva de la mano y sin darnos cuenta de la obviedad, entre el arte y la alquimia. Además de los procesos y las posibilidades escultóricas con el vidrio, Thiel nos mostró gran variedad de artistas del vidrio contemporáneos que son referentes internacionales y que su trabajo, promueve en nuevas generaciones diversas estrategias para idear distintas formas de abordaje con el material. De la misma forma, nos dio una pequeña muestra de su labor como artista productora y un acercamiento a su particular dialéctica con el vidrio en la técnica del vaciado a la arena, y que es aunada a objetos cotidianos en desuso y que han perdido valor como lo son troncos secos,

pedras, libros viejos, en una reinterpretación les presenta en conjunción con una nueva lectura que permiten redescubrirlos y revalorarlos.

Unos meses antes Ana Thiel presentó su exposición individual “El sentido del Hielo”, dentro de las instalaciones del Museo de la Ciudad, ubicado en el centro de la capital queretana, a la cual se tuvo acceso después de dichas actividades.

El sentido del hielo” nos sitúa en un topos contemplativo, un paisaje de penumbras, de reflejos y de materia traslúcida que moviliza las sensaciones y las percepciones entre universos distintos como el vidrio y el hielo. Como otras cosas en el planeta el hielo es –parafraseando a Karl Marx– lo sólido que se ha desvanecido. En la singular conjunción entre el hielo y el vidrio, Ana Thiel ha construido un entorno de sensaciones tanto visuales, como táctiles y audibles. La instalación “El sentido del hielo” en el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México es una experiencia sensorial, que suspende en estos microcosmos vítreos los universos que afuera se están transformando. La infinita morfología y el cromatismo del hielo compuesto por partículas hexagonales bifurcadas en miles de posibilidades presenta un paralelismo con las cualidades del vidrio, que sufre otras alquimias entre el calentamiento y el enfriamiento de sus moléculas. Ambos cuerpos pueden modificar sus composiciones moleculares en un sinnúmero de texturas y superficies (Quiroz, 2018).

Posterior a la conferencia magistral se presentó la mesa de diálogo “Artes del Fuego en México”, en donde los participantes contaban con una vasta trayectoria profesional. Para representar a la cerámica se contó con la presencia de la maestra Elsa Naveda, artista ceramista internacional, quien también participó dentro del Congreso impartiendo el Taller de Engobe y monococción. Para representar al vidrio a la artista internacional, Ana Thiel. Para los esmaltes al fuego sobre metal, al Mtro. José Manuel Sarabia quien también impartió un taller dentro del Congreso. Así mismo la Dra. Mar Marcos Carretero, esmaltadora y docente investigadora de tiempo completo por parte de la Facultad de Bellas Artes y la Mtra. Dolores Buenrostro artista visual especializada en las Artes del Fuego, docente y moderadora de esta mesa de diálogo y quien escribe este texto. Se presenta la semblanza resumida de cada uno de los participantes como anexo al final del texto.

El interés primordial era en base a los saberes desde cada una de las posturas que representan, como artista productor, como docente, como

investigador y como alquimista. No solo desde el concepto, también desde lo que posibilita una comunicación con el material, pasando por la fase del proceso creador y en dónde se genera la necesidad de producir. De la misma forma, nos interesó en el marco de este primer congreso saber desde sus particularidades, cuáles son las posibilidades de las Artes del Fuego en el arte contemporáneo, las formas del mercadeo de la obra y sobre todo, visibilizar la importancia de las disciplinas que se trabajan dentro una historia del arte donde sólo se cuenta la historia de la pintura y la escultura.

Si bien las Artes del Fuego convergen en cuatro disciplinas ya mencionadas es posible englobarles gracias a su elemento en común, la sílice. Este material al ser transformado químicamente, permite al artista llegar a su forma plástica para poder manipularlo y trabajarlo ya sea como arcilla o como una masa vítrea, ¿cuáles son las cualidades particulares de la cerámica y el vidrio que posibilita al artista contemporáneo mantener un diálogo con el material?

Se habló del proceso creativo o creador aunado al conocimiento y entendimiento del material, desde la producción constante, el quehacer del artista y la alquimia convertida en ciencia de cuáles son los requisitos para una producción artística donde convergen todas estas instancias antes mencionadas, desde la mirada particular de cada uno.

En una forma integral, el artista en cualquier disciplina necesita también conocer el mercado del arte local y nacional o extranjero en el caso, así como las formas de distribución de la obra del artista productor mediante la diversificación de redes comerciales, hasta el uso de los medios de comunicación actual (redes sociales), en donde nos aportaron cuáles son sus medios de distribución ideal en el presente contexto.

Desde su perspectiva cómo artista del vidrio, ceramista y artista del esmalte se discutió cuáles serían las estrategias para posicionar a las Artes del Fuego en el arte contemporáneo y cómo resignificar a la cerámica y el vidrio en el arte que se escribe hoy.

Los resultados de la Conferencia magistral y la mesa de diálogo superaron las expectativas del primer Congreso en Artes Plásticas, pudimos corroborar que es de suma importancia la presencia de artistas de talla internacional en dichos Congresos, porque al hacer presencia las nuevas generaciones de artistas en formación, pueden acceder del proceso creativo a la experiencia profesional de cada uno ellos, narrado desde la acción vívida, descubriendo nuevas alternativas de materiales y procesos para la producción de piezas artísticas en relación, en este caso específico a las Artes del Fuego. De la misma forma, este tipo de actividades como congresos, encuentros, mesas redondas,

exposiciones, etc., promueven y difunden el conocimiento de las Artes del Fuego desde sus comunidades hacia el exterior, cada vez existen más artistas jóvenes interesados en la cerámica y el vidrio y esto posibilita su permanencia, difusión y un mercado del arte en México.

Algo de suma importancia que se debe recalcar, fue la aportación de cada uno de los participantes en la que ahondó sobre su proceso creativo, la forma en cómo el material se traduce en un lenguaje, el autoconocimiento dado por el material, las posibilidades infinitas de trabajar con el vidrio o la cerámica durante años y, aun así, seguir descubriendo nuevas particularidades de estos.

El interés después de este primer encuentro, es continuar con la divulgación de las Artes del Fuego en México, en nuestro estado como referente y que estas manifestaciones milenarias trasciendan hacia las prácticas artísticas contemporáneas y sigan presentes y vigentes en esta actualidad que nos atraviesa.

Bibliografía

- Grassi, María Celia (2016) Poética del fuego; estrategias de ideación y producción en las artes del fuego contemporáneas. Argentina: Editorial de la Universidad de la Plata.
- Quiroz, Ana. (2018). Ana Thiel, El sentido del Hielo. Tomado de: <https://www.facebook.com/events/museo-de-la-ciudad-de-quer%C3%A9taro/el-sentido-del-hielo-de-ana-thiel/167896947409815/>