

DE LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA

Aileen Castañeda

GALERÍA DE ARTE • UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN

SALUDO

La cerámica, el manejo del barro o arcilla en su diversidad técnica y estética, como otras formas de arte, lía lo ancestral con lo contemporáneo, lo utilitario con lo simbólico, las tecnologías tradicionales con las más recientes. Así, en esta centésima segunda exposición de la Galería, la ceramista Aileen Castañeda, una de las mayores exponentes de la cerámica contemporánea puertorriqueña, rinde homenaje a la fuerza y vitalidad de la cerámica a través de un intrincado juego de luces y sombras. Obra que se despliega como bienvenida a este segundo semestre académico del año 2017-2018 todavía en momentos de recuperación tras 120 días y noches del huracán María. En esta colección presenciamos el juego de luces y sombras que sirve de metáfora para un Puerto Rico aún entre luces y sombras.

Una vez más, la Galería de Arte es sitio de innovación al proveer a Castañeda un espacio en el cual retar la experiencia del espectador. El ejercicio de observador se multiplica al apreciar simultáneamente al objeto opaco tridimensional (la pieza de cerámica) que intercepta la luz y proyecta su sombra cual divisiones sobre una superficie plana que, sin ser teselados, crean patrones que nos acercan y alejan de la obra principal. Ofreciendo nuevamente una metáfora al País en su complejidad de acercamientos y alejamientos con todas sus luces y sus sombras.

María T. Martínez Díez

Directora de la Vicepresidencia
de Asuntos Académicos y Estudiantiles

Lámina de corteza viva I, 2017, 29 1/2" x 14 1/4" x 1/4",
barro, engobe, esmalte y óxidos.

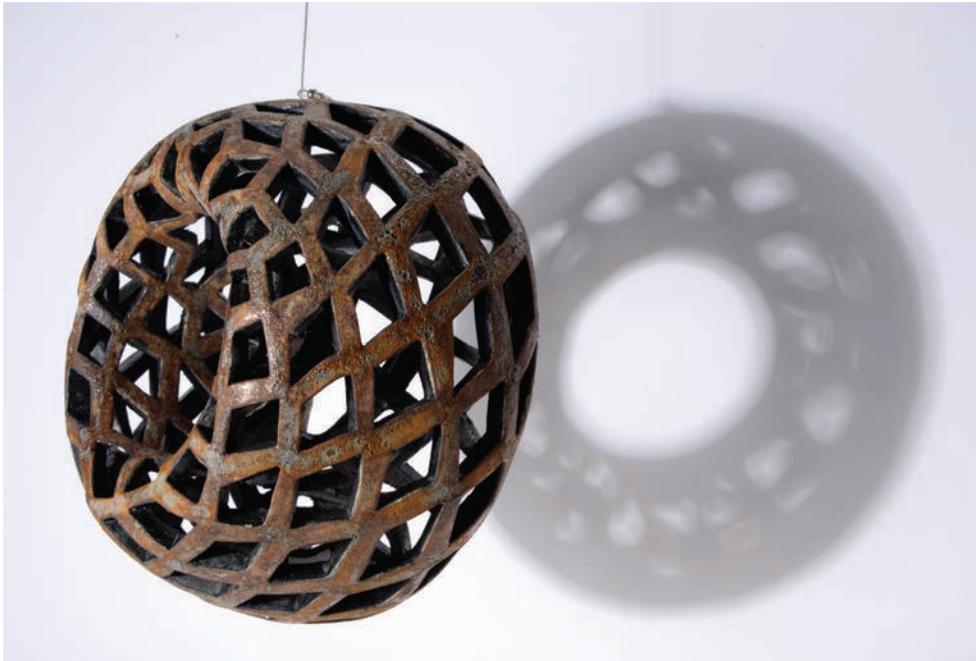
LA TIERRA EN MANOS DE AILEEN CASTAÑEDA

Daniel Expósito Sánchez

En 2002 y 2005, la Galería Botello de Hato Rey acogió dos exposiciones individuales de Aileen Castañeda. La primera de ellas, llamada *Miradores secretos*, constituiría un importante punto de inflexión en su trayectoria, pues implicó el abandono temporal del torno por la construcción en plancha. Lo que en un principio se había distinguido por un diseño minucioso y un sutil juego entre estética y funcionalidad dio paso a un grupo de piezas caracterizado por su apariencia arquitectónica. Ciertamente, esas torres ampliaban el formato habitual de las obras realizadas hasta la fecha por nuestra artista, inaugurando, simultáneamente, un nuevo aspecto dentro de su discurso: la inclusión de ventanas, escaleras y peldaños dispersos a lo largo de estos muros de barro invitaba al espectador a sumergirse en el interior de tales estructuras con la intención de hallar su propia historia. Pero, más allá de la búsqueda de experiencias personales o ajenas, Castañeda planteó una idea muy ligada al trabajo en la famosa rueda giratoria: el exterior de sus edificios parecía proyectarse como un reflejo de los relatos y los sueños que pudieron haber nacido dentro de los mismos. Así, al volumen inherente a la cerámica vino a sumarse un sugerente concepto del espacio que, en buena medida, se encontraba íntimamente ligado al estado emocional de la artífice.

La segunda muestra, *Miradores al vuelo*, conllevó un giro adicional. Durante su estancia en la Fundación Gruber Jez (Cholul, Mérida), Aileen había observado la algarabía provocada por los pájaros que poblaban la arboleda del patio de esta institución mexicana. Tomando la vasija como punto de partida, elaboró unas creaciones similares a nidos, las cuales supusieron un pronto regreso al torno. La verdad es que las diferencias estilísticas en relación a sus piezas precedentes no se limitaban a una cuestión técnica: su magnitud se había reducido, y la rigidez de aquellos paralelepípedos dio paso a formas más libres, alejadas del rigor geométrico, aunque sin dejar atrás los vanos y escalones que ya habían recorrido algunas de sus caras. No obstante, la verdadera novedad residió en su instalación: estos miradores serían colgados de las ramas de los árboles mediante alambres que suspendían la obra en el aire. Curiosamente, el montaje visto en Botello un año más tarde trajo consigo una dificultad añadida: la lógica ausencia de vegetación en la galería impedía colgar cualquier elemento del techo, por lo que Castañeda diseñó unos arcos de acero que, arrancando de las paredes, dispondrían las piezas por distintas zonas de la sala. De este modo, la acentuada verticalidad de sus arquitecturas venía a plasmarse a través de una elevación cuya configuración brindaba perspectivas alternas. A ello, además, se agregó un factor de especial trascendencia a partir de entonces: el empleo de la iluminación.

Entre ambas exhibiciones y su más reciente propuesta en solitario ha transcurrido poco más de una década. En ese lapso, la artista ha participado

*Túnel al interior II, 2017,
5" x 8 1/2" diámetro,
barro esmalte y óxidos.*

*Túnel al interior IV, 2017,
4" x 8 1/2" diámetro,
barro, esmalte y óxidos.*

en diversas colectivas que le han permitido proseguir evolucionando en su producción de una manera coherente, experimentando con el acabado de los contornos y la preparación de los esmaltes. De ahí, precisamente, que *De las entrañas de la tierra* ofrezca las conclusiones extraídas de dicho periplo por medio de 34 piezas efectuadas *ad hoc*, reunidas en un total de 7 series. Desde su concepción, la muestra nos presenta una doble condición: su título no solo alude notoriamente al ámbito de la arqueología, sino que hace referencia a la naturaleza del material del que están ejecutadas las obras. Pero también Aileen se ha impuesto un *tour de force* con objeto de desprenderse de la perfección y pulcritud que han venido marcando sus creaciones, enfatizando, en paralelo, esa cualidad de descubrimiento subterráneo. Tales son los casos de *Láminas de corteza viva* y la serie que da nombre a la exposición. Se trata de placas rectangulares con un notable calado a lo largo de su extensión, si bien, en las primeras, este adquiere una traza inédita, semejante a la visión microscópica de tejidos orgánicos. Frente a la severidad de las rectas que delimitan la plancha, la angulosidad de esos agujeros y su disposición en pequeños círculos concéntricos parecen dotarla de un leve ritmo. *De las entrañas de la tierra*, por su parte, apuesta por incisiones curvas de mayor dinamismo: su vínculo con el mundo vegetal resulta innegable, e incluso se diría que su composición radial subraya aquella sensación cinética. Tanto unas como otras han sido llevadas a cabo con *paperclay*, lo que, unido a la aplicación de colores ocres y una textura granulosa, refuerza aún más sus propiedades telúricas.

Por otro lado, la vasija cobra en esta ocasión una relevancia extraordinaria. *Cápsulas de energía concéntrica* y *Guardidas de energía terrenal* guardan símiles evidentes: múltiples hendiduras cuidadosamente terminadas atraviesan prácticamente el cuerpo de estas piezas, algunas de las cuales ostentan cinturas cóncavas que interrumpen la silueta del recipiente. De un tamaño superior a las anteriores y con paredes más compactas, *Un viaje al interior* se antoja heredera de los barcos que Castañeda entregó a su colega Jaime Suárez para *Una flota de cerámica* (2014), la iniciativa que el conocido artífice organizó en la fuente de la Plaza Juan Morel Campos del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (San Juan). Igualmente, este desarrollo de recursos previamente ensayados se destaca de modo apreciable en *Túnel al interior*. Se revela, desde luego, casi como una consecuencia final de la apertura de superficies mediante horadaciones triangulares, cuadradas y diamantinas, y la persistencia de su configuración en rosca y otras formas más o menos ovaladas manifiesta la predilección de Aileen por las soluciones aportadas por el torno. Es inevitable percibir aquí la influencia de *Armonía de sombras de la tierra* (2014), un conjunto monumental compuesto por 9 obras de parecida factura y pendientes a media distancia del pavimento; o de *Raíces* (2014), en los que los huecos se ordenan en bandas equidistantes algo más estáticas. Más austeros, sin embargo, son los platos bautizados como *Corteza viva*, cuya ubicación vertical los desvincula de su asidua posición apaisada.

Pero, sin duda, el protagonismo de esta exhibición recae en la multiplicación de espacios. Siguiendo

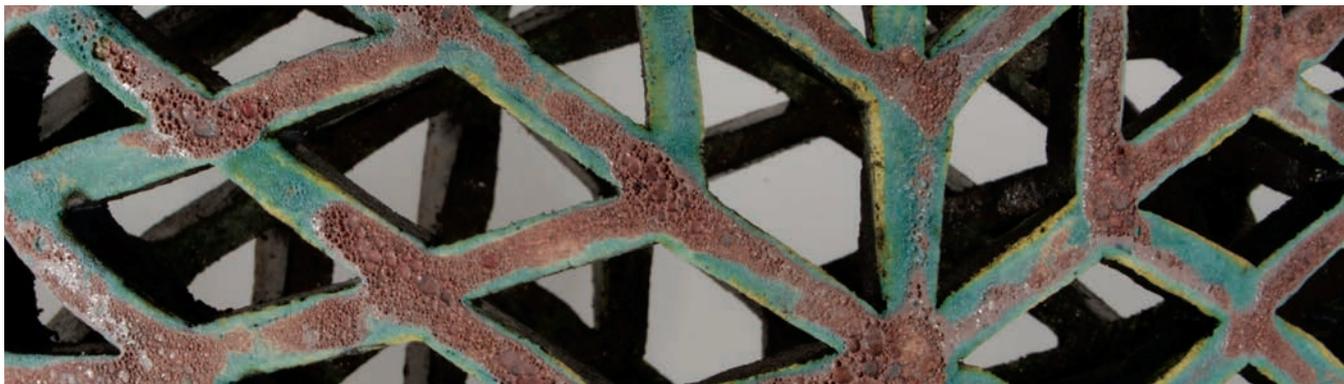
Un viaje al interior I, II, III, 2017, 9 1/2" x 17 1/2" x 12, 9 1/2" x 14" x 9", 6" x 9" x 6 1/4", barro, engobe, esmalte y óxidos.

el modelo testado en sus *Miradores*, la ceramista ha aglutinado este nuevo acervo mediante conjuntos que, repartidos por la galería a diversas alturas, logran alterar su longitud. Al respecto, las perforaciones que lo singularizan alcanzan un rol fundamental: mediante el manejo de la luz Aileen traspasa el corazón de las obras gracias a su abundante calado, el cual reparte los rayos lumínicos proyectando sombras tanto en el muro como en el suelo. Lo ha descrito como "pintar la pared", y ese pigmento transparente proporciona al visitante una inmersión en otros espacios que

van más allá del volumen generado por las piezas *per se*. ¿Es esta, por tanto, otra exhortación a adentrarnos en las narraciones que se esconden en el interior de esos contenedores? ¿Deberíamos contemplar estas flamantes creaciones como arquitecturas efímeras que nos sumen en una dimensión alternativa? Sea como fuere, lo que sí está claro es que, en manos de Castañeda, el barro se convierte en una materia capaz de franquear los límites fijados tradicionalmente por esta milenaria disciplina: la misma que, en pleno siglo XXI, continúa repensando desde sus entrañas.

CATÁLOGO DE OBRAS

1. *De las entrañas de la tierra I*, 2017, 29¾" x 14" x ¼", barro, engobe, esmalte y óxidos
2. *De las entrañas de la tierra II*, 2017, 29¾" x 14" x ¼", barro, engobe, esmalte y óxidos
3. *De las entrañas de la tierra III*, 2017, 29¾" x 14" x ¼", barro, engobe, esmalte y óxidos
4. *De las entrañas de la tierra IV*, 2017, 29¾" x 14" x ¼", barro, engobe, esmalte y óxidos
5. *Láminas de corteza viva I*, 2017, 29½" x 14¼" x ¼", barro, engobe, esmalte y óxidos
6. *Láminas de corteza viva II*, 2017, 29½" x 14¼" x ¼", barro, engobe, esmalte y óxidos
7. *Láminas de corteza viva III*, 2017, 29½" x 14¼" x ¼", barro, engobe, esmalte y óxidos
8. *Láminas de corteza viva IV*, 2017, 28" x 14 ¼" x ¼", barro, engobe, esmalte y óxidos
9. *Corteza viva I*, 2017, 14 ¾" diámetro x 5 ¼", barro, engobe, esmalte y óxidos
10. *Corteza viva II*, 2017, 14 ¼" diámetro x 4 ¾", barro, engobe, esmalte y óxidos
11. *Corteza viva III*, 2017, 15" diámetro x 5", barro, engobe, esmalte y óxidos
12. *Corteza viva IV*, 2017, 15" diámetro x 4 ½", barro, engobe, esmalte y óxidos
13. *Corteza viva V*, 2017, 14 ½" diámetro x 5 ¼", barro, engobe, esmalte y óxidos
14. *Corteza viva VI*, 2017, 14" diámetro x 4 ½", barro, engobe, esmalte y óxidos
15. *Corteza viva VII*, 2017, diámetro x , barro, engobe, esmalte y óxidos
16. *Un viaje al interior I*, 2017, 9 ½" x 14" x 9", barro, engobe, esmalte y óxidos
17. *Un viaje al interior II*, 2017, 9 ½" x 17 ½" x 12", barro, engobe, esmalte y óxidos
18. *Un viaje al interior III*, 2017, 6" x 9 ½" x 6 ½", barro, engobe, esmalte y óxidos
19. *Cápsula de energía concéntrica I*, 2017, 8 ½" x 8 ½" diámetro, barro, óxidos y esmalte
20. *Cápsula de energía concéntrica II*, 2017, 9" x 9" diámetro, barro, óxidos y esmalte
21. *Cápsula de energía concéntrica III*, 2017, 9 ½" x 8 ½" diámetro, barro, óxidos y esmalte
22. *Cápsula de energía concéntrica IV*, 2017, 7" x 8 ½" diámetro, barro, óxidos y esmalte
23. *Cápsula de energía concéntrica V*, 2017, 6 ½" x 6 ¾" diámetro, barro, óxidos y esmalte
24. *Cápsula de energía concéntrica VI*, 2017, 6 ½" x 9 ¼" diámetro, barro, óxidos y esmalte
25. *Cápsula de energía concéntrica VII*, 2017, 5" x 8" diámetro, barro, óxidos y esmalte
26. *Túnel al interior I*, 2017, 4 ½" x 10" diámetro, barro, óxidos y esmalte
27. *Túnel al interior II*, 2017, 5" x 8 ½" diámetro, barro, óxidos y esmalte
28. *Túnel al interior III*, 2017, 5 ½" x 9 ½" diámetro, barro, óxidos y esmalte
29. *Túnel al interior IV*, 2017, 4" x 8 ½" diámetro, barro, óxidos y esmalte
30. *Túnel al interior V*, 2017, 4" x 8" x 8 ½", barro, óxidos y esmalte
31. *Guarida de energía terrenal I*, 2017, 5 ¼" x 4 ¾" diámetro, barro, óxidos y esmalte
32. *Guarida de energía terrenal II*, 2017, 3 ½" x 4 ¾" diámetro, barro, óxidos y esmalte
33. *Guarida de energía terrenal III*, 2017, 3 ½" x 4 ¾" diámetro, barro, óxidos y esmalte
34. *Guarida de energía terrenal IV*, 2017, 4" x 4½" diámetro, barro, óxidos y esmalte

Cápsula de energía concéntrica I, (detalle), 2017, 8 1/2" x 8 1/2", diámetro, barro, engobe, esmalte y óxidos.
En portada, *De las entrañas de la tierra*, (detalle), 2017, 29 3/4" x 14" x 1/4", barro, engobe, esmalte y óxidos.

Aileen Castañeda nace en Nueva York en 1962 y reside en Puerto Rico desde 1970. Obtiene un bachillerato en arte de Drew University, Nueva Jersey, y continúa estudios en arte en Studio Art Center International, Florencia, Italia, y luego de cerámica en Casa Candina, escuela, galería y centro cultural en San Juan, PR. En 1992 se une a la Junta de Directores de Casa Candina y con ellos coorganiza exposiciones dentro y fuera de PR. Castañeda ha exhibido individualmente en PR, Italia, Estados Unidos y México, y ha participado en numerosas exposiciones colectivas en y fuera de Puerto Rico. Ha sido artista residente en Albissola, Italia; The Clay Studio, Filadelfia, PA; y la Fundación Gruber Jez, Yucatán, México. Su obra está en colecciones de museos en Italia, Estados Unidos y Puerto Rico, al igual que en numerosas colecciones privadas como las de The Clay Studio en Filadelfia, Pensilvania, y la Fundación Gruber Jez en Mérida, Yucatán, México. Desde 1988 ha ofrecido clases de cerámica en diversos talleres e instituciones de arte.

La artista ofrecerá una visita guiada de la exposición el sábado 17 de febrero desde las 2:00 p.m. Abierto al público general.

CRÉDITOS

Norma Vila Rivero / Coordinación, diseño y montaje
Jaime Suárez / Diseño de exhibición
Daniel Expósito Sánchez / Ensayo curatorial
Nestor Méndez / Fotografía
Aileen Castañeda / Diseño de catálogo

HORARIO

Martes a viernes: 9:30 a.m. a 5:30 p.m.
Sábado: 9:30 a.m. a 4:30 p.m.
Domingo y lunes: Cerrado

FECHA DURACIÓN EXPOSICIÓN

Enero 18, 2018 - Marzo 17, 2018

GALERÍA DE ARTE U.S.C

787.728.1515 EXT. 2561

Email: galeriadearte@sagrado.edu

Web: www.sagrado.edu/galeria

© 1995- 2018- Universidad del Sagrado Corazón