

Clay Post Pots

Juan David
Heno Grisales

Proyecto Ganador de la Beca de Creación para Artistas Ceramistas del
Ministerio de Cultura 2020

Introducción

El proyecto *Clays post-pots* toma como punto de partida la observación y el devenir de un objeto utilitario y de la vida cotidiana como la olla y las implicaciones que esta ha tenido en la producción y el desarrollo de las tradiciones ancestrales. La olla es quizá uno de los primeros objetos hechos en cerámica, que a través del tiempo, ha sido modificada y nuevamente rediseñada por la industria y la modernidad. Este proyecto tiene sus antecedentes en la residencia artística y pedagógica AL BORDE, realizada en el 2018 en el corregimiento de La Chamba, Tolima. Allí, un grupo de artistas, artesanos y diseñadores interesados por el valor cultural, técnico y social de la tradición cerámica de este sector, se reunió para aprender de la mano de la artesana Carmen Prada y el maestro José Ignacio Vélez los procesos de elaboración de productos artesanales, en su mayoría de uso doméstico y culinario y la importancia de revisar los saberes ancestrales de estos procesos basados aún en recursos y procedimientos primarios.

Así pues, este contexto específico me permitió evidenciar, a través de procesos de investigación artística derivados de la etnografía, los procesos de producción y elaboración artesanal de la comunidad de La Chamba, los cuales están fuertemente ligados a los recursos que les brinda su territorio y entorno cultural, en el que cada persona de la comunidad tiene un rol específico en alguno de los procesos de la producción: en la extracción de los minerales, en la preparación de las arcillas, en el modelado con técnicas precolombinas que combina rollos, urdido y bruñido; en la preparación de las quemadas o en la cocción por reducción de las piezas a partir de material orgánico; en el que se puede destacar una referencia de la cerámica tradicional nigeriana. De este modo la producción cerámica de la comunidad no solo evidencia un saber técnico, sino que además devela la manera como se ha construido ese tejido social mediante los cuatro elementos, encarnando en sí mismos la articulación de un conocimiento que se traduce en las formas y el material de los objetos que configuran.

Por consiguiente, *Clays post-pots* propone desde la revisión de ollas, recipientes y demás utensilios utilitarios, indagar y resignificar los objetos y las prácticas culturales mediante la apropiación y postproducción de objetos que definen nuestro paisaje doméstico. Dicha operación interroga y sugiere una forma de resistencia frente los procesos, materiales y productos industriales, invitando a resignificar desde el medio cerámico, la construcción de territorios e identidades culturales, para traer a la luz de nuevo el trabajo y los saberes tradicionales que se han sumergido en el olvido de la modernidad. Así, el proyecto propone a modo de contrasentido, la elaboración en cerámica de una serie de piezas escultóricas (ollas arroceras eléctricas, calderos de aluminio, olla a presión, chocolateras, parrillas, baldes, etc.) a partir de las técnicas tradiciones de La Camba. Para ello el proyecto estipula la producción de las piezas *in-situ*, acompañado del Taller de la artesana Carmen Prada y otros artesanos del lugar.

CLAY POST POTS

Intereses procedimentales

- Relación artista comunidad
 - Intercambio de saberes
 - Encuentros significativos
- Artista como etnógrafo
 - Participante
 - Contexto
- Viaje como método
 - Caminar, adquirir, absorber, pescar, comparar
 - Lugar como taller y laboratorio de experimentación

Intereses conceptuales

- Ancestralidad y resistencia
- Paisaje doméstico
- Modernidad, colonia vs tradición
- Historia y olvido

Intereses formales

- Cerámica ancestral
 - Cerámica negra, artesanía, La Chamba, Tolima
- Escultura
 - Formas industriales
 - Formas y objetos precolombinos
 - Material interrogado
 - Apropiación y referencia
- Uso: agua-aire-tierra-fuego
 - Ecología

Torre eléctrica situada en cultivos agroindustriales de arroz y maíz a 1 km del la comunidad.

Cordillera central y paisaje de cultivos de maíz y arroz en los que se encuentra la arcilla que usan los artesanos de La Chamba

¿Qué es la Chamba?

La Chamba es una vereda que pertenece al Guamo, Tolima. Sin embargo, en el sector no se hace evidente los recursos a los que la comunidad debería tener acceso, revelando la falta apoyo del Estado en este territorio.

Este mágico y resistente lugar es famoso por guardar la tradición de la cerámica negra la cual desde tiempos precolombinos se ha mantenido por sus habitantes posicionándose como una de las más importantes tradiciones artesanales de Colombia.

También está rodeada por monocultivos los cuales han transformado el paisaje tradicional del lugar; por otro industrial, lo que revela la constante amenaza de esta comunidad por el desbordado crecimiento del mundo capitalista.

Orillas del Río Magdalena. Límite de La Chamba, El Guamo con Suárez

La Chamba en pandemia

Pasada el aislamiento obligatorio, pude viajar a visitar este lugar, generando diálogos, intercambios y observación con las condiciones contextuales del sitio, como estaba establecido en la propuesta. Llegar a este sector permitió percibir un pueblo verdaderamente golpeado por los flujos económicos, teniendo en cuenta que el 80% de esta comunidad tiene su sustento en la producción y comercialización de la loza, los más afectados fueron los talleres más pequeños quienes dependen de los visitantes para sus ingresos, en comparación a los almacenes más grandes quienes gracias a las exportaciones pudieron mantenerse en medio de la contingencia sanitaria. A pesar de las dificultades, es preciso resaltar la amabilidad y recepción de la comunidad para acompañar mi proyecto, lo cual fue absolutamente bello y memorable.

Fábrica Artesanías Betancourt García

Almacén cerrado postpandemia

La Chamba, diálogos con la comunidad

El presente proyecto en su actividad creativa no se precisa solo obtener la elaboración de un material expositivo entendido dentro de las dinámicas de la producción artística, sino mas bien de una actividad creativa que acompaña una pregunta, para dicha tarea insertarse desde la observación participante es algo verdaderamente valioso, pues al hacer referencias claras alrededor de la conservación de los saberes ancestrales ligados a la cerámica que aún permanecen en La Chamba y sobre los que quiere reflexionar dicho proyecto apunta conformar un método en el que los encuentros con la comunidad son mesurables en un sentido artístico y procesual. Pues en ellos, hay mas allá de aprendizajes técnicos, una lectura que permite reescribir los contextos que pueden darse en el lugar a través de intercambios y experiencias, hacer y compartir, intercambiar saberes por medio de un encuentro en el taller, usar la arcilla como un medio de transmisión del conocimiento.

Así pues, el sentido de esta pregunta artística, contiene la necesidad de investigar y de dar lugar al proceso creativo, la experimentación y las interrelaciones como las principales coordenadas para comprender el lugar.

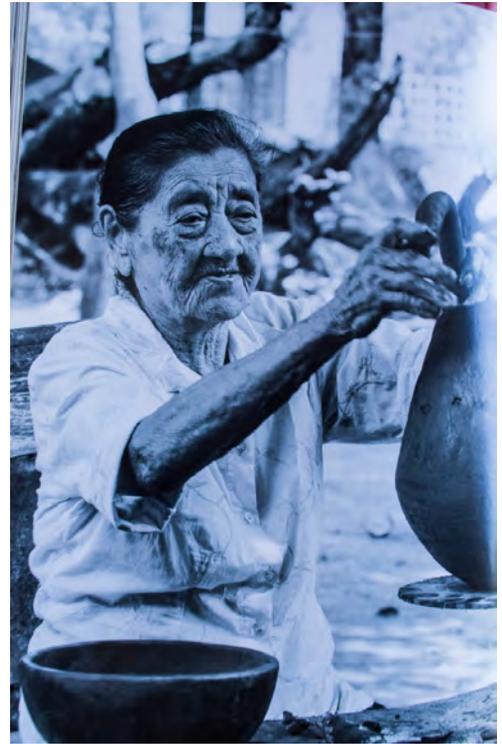
Socializar e intercambiar saberes fue una bella experiencia, aunque no se propiciaron encuentros en los que participara la comunidad de artesanos de manera simultanea, propuse ser un tejedor que por medio de encuentros individuales conformara experiencias significativas desde aquellos intercambios.

Eduardo e Inés se dedican a la cerámica con el mejor acabado de la Chamba, son reconocidos por bruñir y realizar piezas de autor que conservan la tradición técnica y proponer diseños inspirados en el arte y la escultura.

Eduardo Sandoval y su hermana Lidia Inés Sandoval

Nelly Guzmán Cabezas, hija de Ana María Cabezas Betancourt.

Nelly conserva un legado ancestral, su madre fue artesana destacada y condecorada a nivel nacional. Fue en su casa donde Nelly pudo brindar un panorama claro de la historia y el papel que ocupa la mujer en relación a la artesanía en el territorio, esto permitió comprender la convivencia de las actividades domesticas y el oficio artesanal, también que ambas prácticas se vean reflejadas en los objetos producidos.

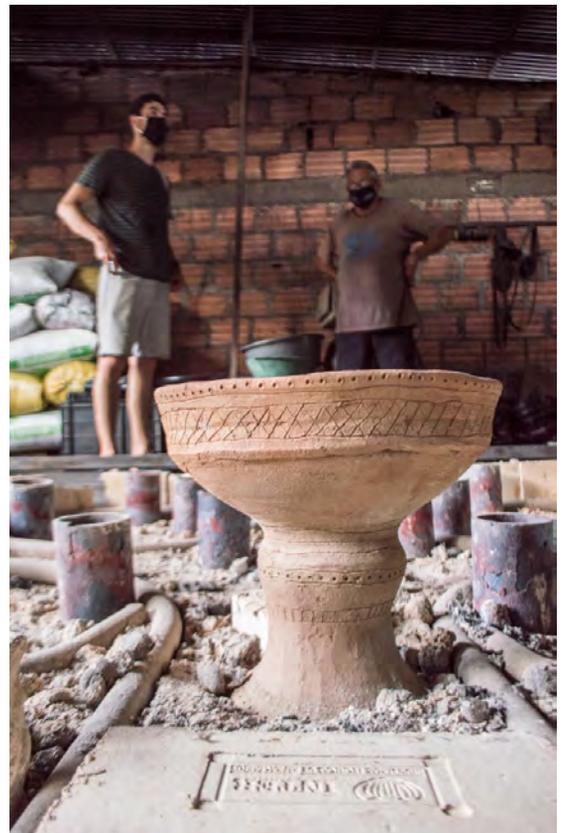

Amira Betancourt

Don Noel y sus hijas son personas emprendedoras dedicadas mayormente a la exportación de la cerámica negra. Ellos de manera -amable abrieron sus puertas para conocer y conversar sobre la producción en serie y las dinámicas de trabajo con la comunidad.

Amira bruñe piezas por encargo. Junto a sus hijas lleva toda la vida trabajando el acabado de piezas, oficio que genera ingresos principalmente a muchas mujeres del sector, pues les permite organizar su tiempo con el resto de tareas domésticas.

En su residencia hay servicio de restaurante, lo que propició una interacción constante con ella y su familia, y así conversar sobre la tradición, la técnica, la comunidad, los recursos, entre otros.

José Noel Betancourt

La Chamba es quizá el pueblo más resistente que hay en Colombia, al conservar una tradición y no dejar que otros operen o sustituyan sus productos. Tal es el caso de Luis Mejía quien ha reservado su terreno para que la comunidad no se quede sin materiales (barniz). Gracias a esta conciencia colectiva los artesanos pueden producir y obtener los materiales necesarios al alcance para la producción, sin depender de otros recursos por fuera de la comunidad.

Luis también aprovecha su terreno para pastar y tener caballos, de los cuales, obtiene guano o cagajón, material indispensable para el ahumado de las piezas.

Luz Mariel Rodríguez

Mina de arcilla o engobe rojo para bruñido, cruzando el río Magdalena

Luis Eduardo Mejía

Visita a los terrenos de Luis Eduardo Mejía, (Minas de arcilla)

Carmen Prada y su Hijo John Jairo Rodríguez

Carmen y John Jairo son dos personas muy especiales en La Chamba. Ellos ofrecieron su taller y sus servicios como un centro de trabajo para el proyecto. Gracias a ellos pude aprender con profundidad los procesos técnicos y culturales de la cerámica negra, así como establecer nuevos vínculos e intercambios con otros individuos de la comunidad.

Socializar en la Chamba

Oficios de La Chamba

Alfareros

El modelado en La Chamba se realiza a partir de placas extendidas y moldes, los cuales constituyen la base del recipiente, que posteriormente se concluye integrando rollos de arcilla, una vez que el barro está templado o en estado de cuero. Esta técnica no es de dominio común en el sector y actualmente se ha disminuido en gran medida el número de personas que la pueden ejercer, evidenciando un panorama crítico para la tradición ancestral y las generaciones venideras.

Mineros y extractores de arcillas

Cada persona en esta comunidad cumple un papel importante en torno a la cerámica. Cada artesano tiene la opción de extraer material de una mina común o de pagar por este oficio. Esta difícil tarea tiene varios procesos que constan en seleccionar el lugar, cavar, identificar la tierra idónea, transportar, secar y por último procesar y triturar la arcilla para entregarla pulverizada a los artesanos.

La arcilla de modelado, aunque se presenta de color negro o grisáceo por la cantidad de material orgánico, no presenta un color negro al quemarse en atmosferas de oxígeno. El tono negro final es el resultado precisamente de un proceso de reducción o ahumado, lo que le da esta apariencia.

Arcilla para modelado

Corte del material que muestra los componentes minerales

Posiblemente (hierro, caolín, material orgánico y cuarzo)

El **barniz** de La Chamba es básicamente un engobe con cualidades idóneas, no precisamente de coloración; sino por su plasticidad, la que particularmente se usa para cubrir con tres capas aplicadas a brocha la superficie de la forma obtenida y posteriormente bruñir y sellar los poros; dando un acabado impermeable muy apetecido en el campo de la cocina y los alimentos, que se complementa además con las propiedades refractarias de los objetos.

Bruñidoras

En este oficio participan muchas personas de la comunidad, especialmente mujeres, quienes se encargan de darle el acabado a la pieza, cuando esta está en estado de cuero, comprimiendo y sellando los poros de la arcilla con herramientas plásticas y piedras. Este es un proceso cuidadoso que debe respetar y mejorar la superficie del objeto.

Leñador

La leña no es un material escaso en el sitio. No obstante, es una difícil labor obtener y transportar dicha cantidad de material, teniendo en cuenta la temperatura y el esfuerzo humano que implica cortar y cargar la leña.

También es importante mencionar que algunos artesanos prefieren la combustión de la madera que el gas, pues aunque implica tareas más arduas, los acabados son definitivamente mejores.

Hornero o fogonero

En La Chamba existen los fogoneros que son quienes hacen las quemas de los objetos cerámicos usando hornos a gas o leña, algunos artesanos delegan esta complicada labor a personas expertas y otros prefieren no dejar sus piezas en manos de otro, pues en este punto es definitivo el trato y el cuidado con los objetos.

Venta y comercialización

La fase en la que se lleva a cabo toda esta actividad de producción es puesta al público en exhibiciones comerciales, estantes, mostradores, catálogos, etc. Tristemente no se puede dar a conocer todo el proceso de realización de estos objetos y por lo tanto no contribuye a entender el valor este proceso cerámico. Hay que decir que la loza de La Chamba en general es comercializada a bajo costo y que las ganancias de los artesanos son realmente pocas, aunque sus productos sean exportados y su valor pueda ser irrisorio para quienes lo ejecutan.

Piedras para bruñir

Esta herramienta es indispensable para sellar y compactar la arcilla o “barniz” sobre las formas modeladas. Son piedras de canto rodado que anteriormente se encontraban a orillas del Río Magdalena, pero que hoy en día, se adquieren pulidas en el mercado.

Tusa de maíz

Esta particular herramienta de corta duración es preparada constantemente por las artesanas del lugar llevándola al fuego. Tiene la capacidad de homogeneizar las paredes de los objetos, estirar y regular las superficies.

Hornos

Camas o secadoras

Orear

Fotografía realizada e inspirada en el trabajo de campo realizado en La Chamba.

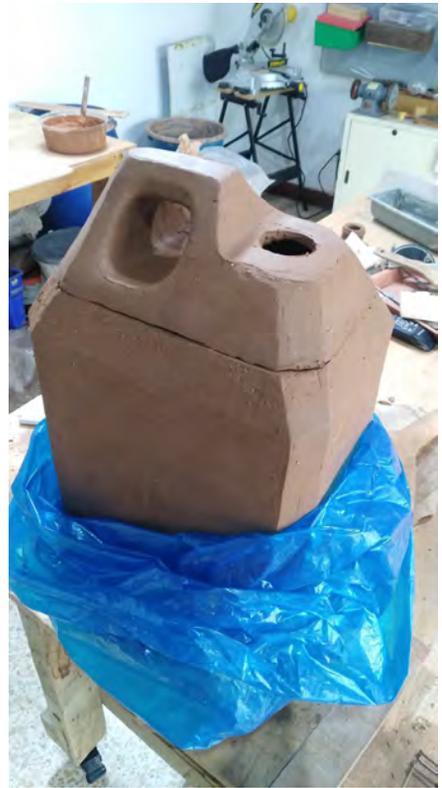
Los objetos cerámicos puestos sobre las camas como foco de interés para el proyecto, evocan lo surreal pero también lo cotidiano, lo simple de la cerámica ancestral, ya que su labor artesanal no se separa de las actividades domésticas, sus procesos tienen un sitio que redefine su uso y significado manteniendo relación con el entorno.

Procesos de elaboración Clay Post Pots

Diseño y pruebas de pastas cerámicas para cerámica negra a partir de arcillas rojas

Modelado a partir de técnicas de la chamba Tolima.

Procesos de producción,
realizados durante la contingencia
en Medellín

Procesos de producción en la visita a La Chamba, Tolima.

Adecuación
de espacio
de trabajo
Girardota,
Antioquia.

Para llevar a cabo la quema, construí horno para cerámica Rakú que diera las mismas posibilidades de trabajo que los hornos de La Chamba

Ahumado o reducción con material orgánico, hojas de Yarumo, aserrín, boñiga de caballo.

Exhibición del proyecto CLAY POST POTS

CLAY POST POTS

JUAN DAVID HENAO

Abierta al público desde
enero 22 a febrero 6

Lokkus Arte Contemporáneo
Cra 36 N°. 10A - 35
Edificio La doble Elle

WWW.LOKKUS.COM

Proyecto ganador de la Beca de Creación para
Artistas Ceramistas del Ministerio de Cultura 2020

LOKKUS
ARTE CONTEMPORÁNEO

Socialización

CONTEXTO CONTEMPORÁNEO **CONVERSATORIO**

CLAY POST POTS

MIE 27 ENE
6:00 PM

EVENTO PRESENCIAL
Lokkus Arte Contemporáneo
Cra 36 N°. 10A - 35
Edificio La doble Elle

EVENTO VIRTUAL
Instagram LIVE
@lokkusarte

Proyecto ganador de la Beca de Creación para Artistas Ceramistas del Ministerio de Cultura 2020

LOKKUS
ARTE CONTEMPORÁNEO

<https://www.instagram.com/tv/CKkVzdPlnVU/?igshid=g736b4u4ny5a>

Programa Radial Voces De Color Y Música

Programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes que se transmite en el Sistema Cultural y Educativo de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia.

Horario

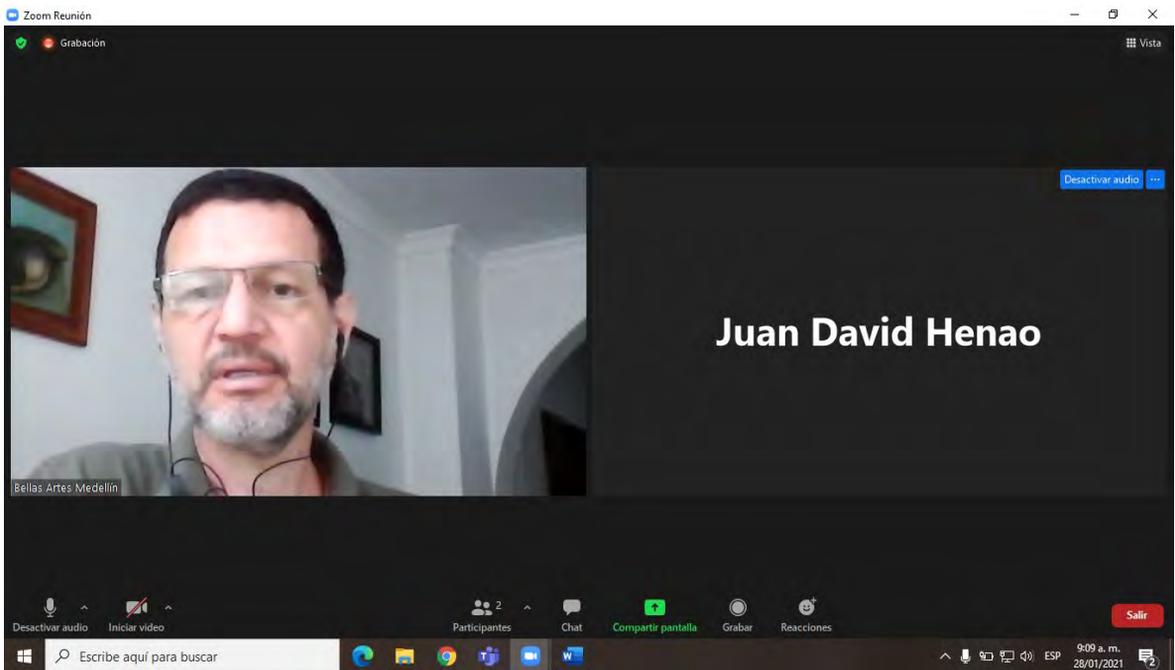
Viernes 29 de enero 2021 9:00 p.m.

Dial: 101.9 F. M. Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia.

Horario

Domingo 31 de enero de 2021, 9:30 a.m.

Dial: 1410 A. M. Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia.

<https://soundcloud.com/carlos-alberto-velez-escobar>

