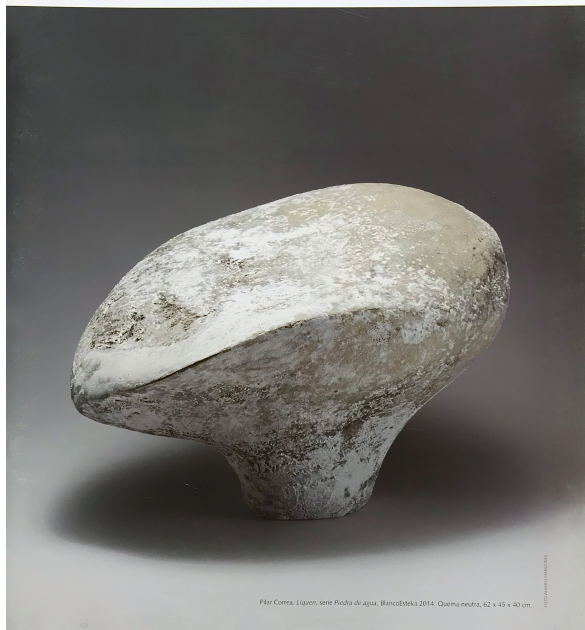

Pilar Correa, *Liquen*, serie Píoda de agua, Bencoliteka 2014. Qarwa neutra, 62 x 45 x 40 cm.

CREAR A PARTIR DE OTRA OBRA MARÍA INÉS VARELA, CHILE

Todas las técnicas son válidas para lograr nuestro objetivo durante el proceso creativo. En la búsqueda de nuevas formas de expresión nacen diferentes formas de creación y una de ellas es el uso de la tecnología incorporada al quehacer plástico. Esto es algo que a primeras luces resulta extraño o curioso cuando hablamos de barro: ¿cómo podemos juntar el barro con la computadora?

En el transcurso de mi carrera como artista he aprendido lo fundamental que es tomar fotografías de los trabajos realizados. Me sirve para tener un registro de lo que he hecho y también poder tener una visión de cómo evoluciona mi trabajo en el tiempo.

Todo este material, más una cuota de "curiosidad" y ganas de entretenerme en el uso de la computadora, me llevó a una nueva forma de trabajar. Experimenté con múltiples programas para intervenir fotografías y empecé a jugar con las imágenes tomadas a mis esculturas (hechas en gres). Probé intervenirlas con líneas, deformarlas, agrandarlas, achicarlas, cambiar los colores, haciéndolas en blanco y negro, en positivo y negativo, etc. Invertí muchas horas en el descubrimiento de cómo se manejan estos programas, sin llegar a ser una experta ¡ni mucho menos!

Finalmente, después de muchos experimentos, algunos buenos y otros frustrantes, llegué a una nueva imagen, diferente a la foto original de la escultura. Una imagen que, aún siendo distinta, preserva la esencia de la escultura que sirvió de punto de partida.

Esta imagen se convirtió finalmente en un dibujo para ser traspasado a la cerámica. Algo así como hacer grabados sobre cerámica.

Para mí ha sido un gran descubrimiento, ya que siempre he tenido la inquietud de hacer grabado y esta técnica une el mundo de las imágenes con el del volumen.

El campo de desarrollo puede ser infinito, pues se puede usar imágenes propias, o de cualquier otro origen, como revistas y periódicos. Podemos usar el escáner e impresora que tenemos en casa, podemos escanear y fotocopiar hojas de árboles, plantas, flores y todo lo que se nos ocurra.

En lo personal, el foco de mi interés se ha mantenido en desarrollar imágenes gráficas a partir de volúmenes creados anteriormente por mí, para ser utilizados posteriormente sobre esculturas nuevas. De esta manera se mantiene un hilo conductor entre imágenes y volúmenes de mi imaginario.

El paso siguiente fue ver cómo traspasar o incorporar esta nueva imagen a la cerámica. En ese momento eché mano de los conocimientos aprendidos en el taller que Graciela Olio

Díptico final. Cada módulo de 25 x 25 x 7 cm.

dictó en Chile. En este nos enseñó a usar la técnica de transferencia de imágenes a través de fotocopias.

Así, recurro nuevamente al uso de la tecnología para lograr mi objetivo:

Paso 1. Elegir una de las nuevas imágenes logradas en la computadora a partir de una foto de mis esculturas, esto es, ponerla en negativo e imprimir.

Paso 2. Copiarla en una fotocopioadora corriente. Estas tienen un tóner que es repelente al agua y es lo que nos permite finalmente hacer el traspaso de la imagen a la cerámica.

Paso 3. Ya con la fotocopia en la mano se puede hacer el traspaso a la cerámica. La pieza debe estar en estado de cuero. Para ello primero se aplican pigmentos y engobos sobre la fotocopia y luego se presiona sobre la superficie que se imprimirá.

El resultado no es una imagen que busca la perfección, sino una impresión artesanal, y como tal tiene la belleza de lo manual a pesar de haber sido trabajada en el computador.

Otra final. Cada módulo de 25 x 25 x 7 cm.

Otra final. Cada módulo de 25 x 25 x 7 cm.

Esteka 17

Chile 2014

REVISTA DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA

Obra de Tapani Voutilainen, 2014. Cabeza acostada, Gres quema oxidante, Arcilla blanca, pintura de óxidos y oro. 34 x 38 x 40 cm.

IX BIENAL DE CERÁMICA ARTÍSTICA

UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR – UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

Comité Editorial Esteka

La 9ª Bienal de Cerámica fue inaugurada el jueves 31 de agosto en el Centro de Extensión de la Universidad de Viña del Mar, con la presencia de autoridades universitarias, jurados y expositores, y estuvo en exhibición hasta el 22 de agosto.

Cada versión de este concurso convoca a más participantes (31 en esta ocasión), que ven en esta instancia un importante espacio para la confrontación de obras a nivel internacional.

El jurado se reunió en pleno y otorgó los siguientes premios •

FOTO JAMES GÓMEZ

Primer premio: Augusta Vial, IV Región Costa, 2013. Gres, 250 x 50 cm.

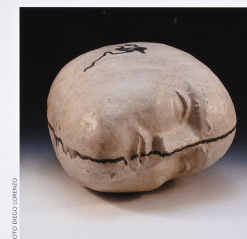

FOTO DIEGO DOMÍNGO

Cuarto premio: María Inés Varela, Cabeza acostada, 2013. Gres quema oxidante y cobre, 37 x 25 x 24 cm.

FOTO DIEGO DOMÍNGO

Segundo premio: Andrea Lallana, Cascarrías, 2014. Arcilla negra y porcelana, quema oxidante, 29 x 29 x 7 cm.

FOTO JUANJO RAMÍREZ

Tercer premio: Vivian Rosa, Cobre, 2013. Quema oxidante, 25x 6 x 20,5 cm, cobre Camilo Moreira.

Mención honrosa: Marisol Blamey, Maternidad, 2014. Gres quema reductiva, 30 x 20 x 25 cm.

FOTO PERICO MARINELLO

FOTO JUANJO RAMÍREZ

Mención honrosa: Paola Francia, Acorralados, 2012. Quema reductiva, 27 x 17 x 29 cm.

Revista : Esteka N° 17 , 2014
Santiago de Chile

4º Premio Bienal de Ceramica de Viña del Mar

Esteka

8

Chile 2010

REVISTA DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA

José Gurvich, Uruguay

Revista Esteka ; N° 8 , 2010
Santiago de Chile

María Inés Varela: Guardadoras del alma

Rocio Munizaga. Fotografías: Andrés Poehler

*Soy un alma desnuda en estos versos,
Alma desnuda que angustiada y sola
Va dejando sus pétalos dispersos.*

*Alma que puede ser una amapola,
Que puede ser un lirio, una violeta,
Un petasco, una selva y una ola.*

*Alma que como el viento vaga inquieta
Y ruga cuando está sobre los mares,
Y duerme dulcemente en una grieta.*
(Alfonsina Storni, "Alma Desnuda").

La escultora y ceramista María Inés Varela creó estas grandes y expresivas cabezas humanas en gres y otras con la técnica Raku. Todas se exhibieron en una muestra denominada "Guardadoras del Alma".

La artista nació en Santiago en 1958. Estudió Artes en la Universidad de Chile donde se especializó en escultura con Matías Vial. Tras egresar en 1984 hizo estudios de cerámica en el hoy desaparecido Instituto de Arte Contemporáneo.

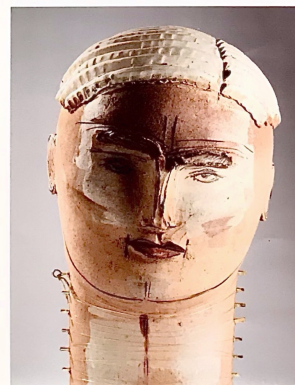
María Inés impartió clases de cerámica y, a la vez, hizo escultura en vidrio, usando técnicas que conoció durante un viaje a Venezuela. Después se radicó un tiempo en Colombia con su familia y ahí tomó la decisión de dedicarse en forma íntegra a crear y vivir de su arte, opción que mantiene desde su regreso en 2001.

En Chile, María Inés Varela se incorporó al taller Huara Huara y empezó a crear sus cabezas, que nacieron a partir de su desafío personal de "meterse en la geometría de la figura humana". La escultora cuenta que su maestro Matías Vial fue muy riguroso en esta materia. "Siempre nos decía que en la medida en que uno dominara la escultura de la cabeza, el resto era fácil".

Una amiga muy cercana las bautizó como "Guardadoras del Alma", porque "son personajes que acogen y guardan sentimientos, el espacio más íntimo dentro de cada uno".

Las esculturas de María Inés Varela se expusieron en diciembre de 2009 en la galería de arte Cecilia Palma. Sus piezas ven el mundo con rostro expresivo, sus ojos muy abiertos o también semicerrados, unas recostadas sensualmente y otras evocan aquella dimensión infinita del ser humano.

Diálogo con la cerámica

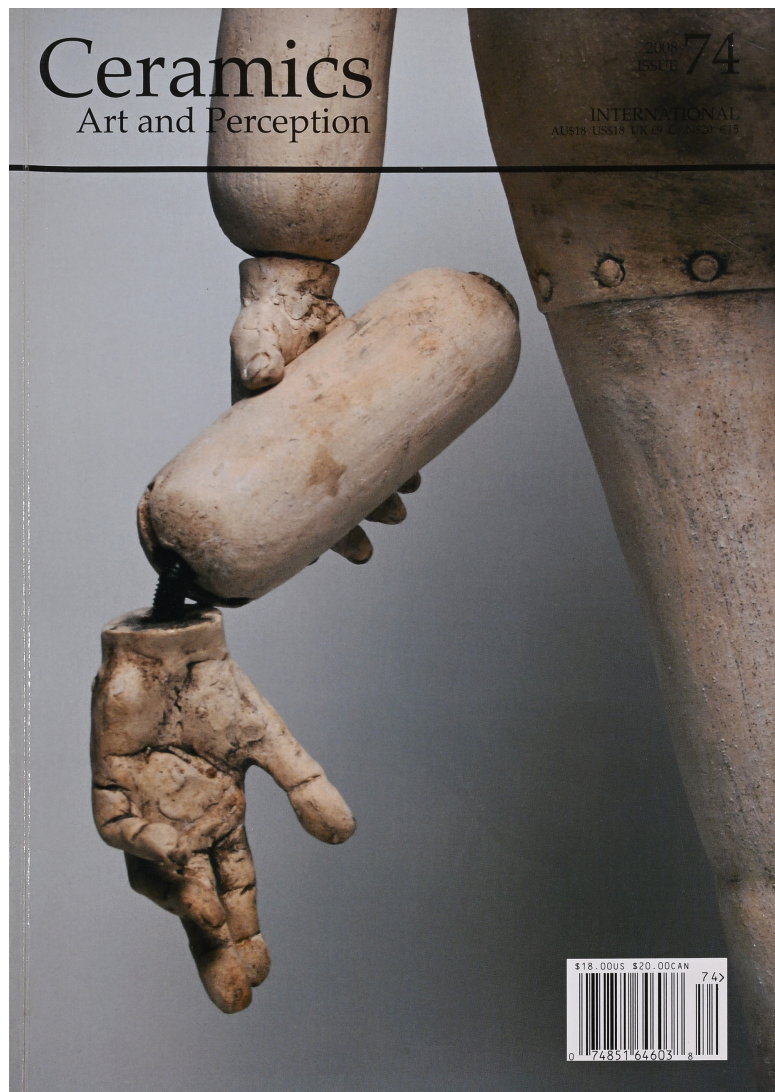
A María Inés le apasiona trabajar la arcilla porque "me gusta eso de modelar la tierra. La pasta es maleable, ahí queda tu huella marcada, la huella de la mano, de los dedos, de la gestualidad al pintar".

"La puedes mover, armar y desarmar cuantas veces quieras, es un material muy noble y completo. Sobre ella puedes dibujar, agregar color y hacer transparencias". En este trabajo en particular usó principalmente engobes y pigmentos, "salvo unas piezas en técnica raku". También experimentó con materiales como el metal de cobre y unas aplicaciones de dibujos de hojas naturales que hizo en su computador.

Cada pieza tiene cualidades únicas, quizás por eso bienen nombres que evocan una esencia. Por ejemplo, "Cu-pertina" proviene de las aplicaciones de cobre que resaltan en ella como un peinado antiguo. Otra cabeza, "La Negra", iba a tener un color mucho más claro, pero María Inés se entusiasmó con la aplicación del esmalte y aunque "se oscureció más de lo que tenía pensado, quedó genial".

Poco a poco "se produjo un diálogo con la obra, que te va diciendo cómo quiere que la lames e identifiques", explica la artista. Ellas son las guardadoras del alma que mora en las olas infinitas del sentir humano.

EXPOSICIÓN

Revista : Ceramics art and Perception ;
No 74 ; 2008

Cabeza Inclina. (Detail), 2008.

Balance in Clay The Sculpture of María Inés Varela

Article by Ruth Krauskopf

The sculptures of María Inés Varela live in a world of changing shapes in which one perceives both patient work and knowledge of clay. But, she never allows technique to be the protagonist, and lets subtle sensitivity become her work's most attractive element.

VARELA WAS BORN IN 1958 IN SANTIAGO, CHILE into a family that valued art and literature. She graduated from Art School at the University of Chile in 1984, the same school at which her grandmother, who was a painter, had been a distinguished professor many years before.

Matías Vial, a well known Chilean sculptor, was Varela's professor. He encouraged her to become a sculptor, advising her to focus in courses that would help her grow as an artist and leave the learning of technique and craftsmanship for later. This she did. In her very own words he was "a great teacher".

But, as one can appreciate from her sculptures today, she did not postpone craftsmanship forever. She has achieved, through careful work and perseverance, a delicate balance of the qualities required to make work easily understandable while representing her unique individuality.

At the University she started working with wood, stone and bronze and later she discovered the possibilities of clay. She becomes filled with joyous energy when she realizes that with clay she can move the material, the response being immediate and so different from that of the stone. She can leave the imprint of tools and of her hands, she can sense the humidity and she can feel with a slight touch how the material responds. She has been committed to this medium ever since, working at her own studio, taking different workshops and attending Carol Young's studio in Bogotá, Colombia while she lived there for two years.

After she returned to Chile in 2001, she became a member of *Taller de Cerámica Huara Huara*, in Santiago, the studio where she works now. At the same time she founded her private studio, mostly devoted to her work with glass and which has witnessed her growth as an artist in that medium. She feels that working at the same time with both glass and clay has enriched her vocabulary. One can see how accidents or findings with glass have influenced her clay sculpture, especially the surface treatment. Her surfaces are marked by the search of transparency and subtle lines. She achieves this by applying skins of different watered slips and the drawing of fine lines. Thus, these surfaces act visually in tension *vis a vis* the strong treatment of shape. All this is most evident in her torsos.

Her arrival at *Taller de Cerámica Huara Huara* allowed her to leave behind her shy approach to her own work and enabled her to commit more strongly to its development. The interaction with other artists who work at the studio and also with beginners who contribute with a fresher outlook, confronts her with her goals and motivations. *Taller Huara Huara* also gives her the opportunity to work in a reduction atmosphere kiln, take part in group shows, workshops and many other clay related activities. In this atmosphere of lively interaction, Varela's sculptures of women trapped in their own bodies are born.

Varela made many of these women, some mixed

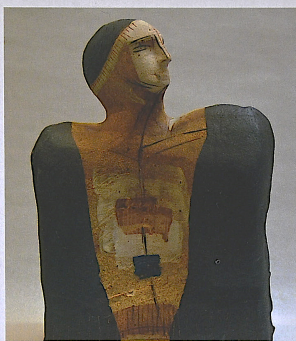
Cabeza esmaltada II. 2006.

with glass, but always trapped and with the attitude of someone that does not find her way out, incapable of movement. Feelings of immobility, emotional and physical paralysis emanate from their rigid bodies.

Often artists know only after their work is finished what motivated them to take up a specific subject. Varela feels today that this period in her work is a response to the shock of daily life in Colombia. A country besieged by violence and life profoundly disturbed by it has marked her spirit and created the need to express the horror felt by the kidnappings. Both the sadness of women taken away from their families and the sensation of being kidnapped by a violence that limits free movement in the city are present in those sculptures.

Her work evolved to torsos marked by subtle

Detalle pareja II. Cerámica gres. 2007.

Torso III. 2008. Cerámica gres engobes. 24 x 22 x 15 cm.

energy. These pieces are built out of a block of clay by pounding and cutting. While studying at the University of Chile, Varela made some sculptures in stone. Subconsciously, the way she approached the material years ago has started to emerge in her torsos. Also, a series of drawings she made at the university seem to be a step on the road that led to this new work.

Through these thick torsos she hopes to find a synthesis of the human figure and its strength through the expression and movement of the head. Some are alone, most are in groups or in couples. She says: "Couples are a mystery. Only they know what is in their interior".

Looking at her headed torsos one can feel that they convey a mysterious and arrogant attitude, with the heads turned up, their lips sealed, their strong and

Detalle torso con esmalte y engobe. 2007.

Con la cabeza llena de pajaritos I. (Detalle). 2007. 28 x 25 cm.

impenetrable bodies.

Varela feels that she does not get the same results working with thick slabs. For this particular project she chooses to stick to the blocks, even if they sometimes are too heavy to move. The torso sculptures usually are 30 or 40 cm high. This scale demands a close-up examination through which the viewer can establish an intimate relationship with the sculpture.

Varela works a subject until she feels it yields no more information. It might just be for a period of time, but she abandons the subject that maybe she will pick up again later on. So the headed torsos evolve into a large series of masks, mostly white masks, through which she wishes to better understand the meaning of being alive and the anonymous madness that surrounds us. It is a difficult pursuit. But art work is filled with difficult questions. There are no easy answers. *Keepers of the Soul* is the name of that series. She successfully

Cabeza engobada II. (Detalle). 2006. 25 x 17 cm.

Con el ojo azul. (Detalle). 2007.

exhibited it at Patricia Ready Gallery together with her glass sculptures.

Maybe the visualization of her doubts helps her get closer to the answer. Maybe it does not. But that work pushes her again into a different field and she starts a new series of heads. That is her latest work. Meditation seems to be the main theme now. Upright, on their side, in any position, they convey a distinct meditative mood also enigmatic and distant.

Watching her work day after day, moving from one idea to the next in an easy and quiet flow of gesture, maintaining her vocabulary, one does truly ask oneself, "What new challenges will she take on?" But one thing is certain, it will be on her terms in her own calm and serene way. We all look forward to those future achievements.

Ruth Krauskopf is a potter and sculptor in Santiago, Chile. She founded and is Director of *Taller de Cerámica Huara Huana*. She is also Director of *Esteco, Revista de Cerámica Contemporánea*.

Mascaras II. 2005.

Revista : Vivienda y Decoracion
2008

Eso dice que en Chile la cerámica no es tan valuada como afuera.

—Puede ser. Pero creo que esa valoración menor es más a nivel de galerías. No se la juegan por las exposiciones de esta materia; en el último tiempo han abierto un poco la puerta, pero nos falta mucho todavía. La presencia norteamericana y europea es muy fuerte, tienen miles de exponentes, cosas de muy buena factura, y estéticamente abarcan un sinnúmero de estilos. ¡Imagínate cómo me siento de privilegiada al poder estar ahí! Y lo mismo sucede con los trabajos en vidrio, que realizo paralelamente con la cerámica.

Maria Inés—la “Pollo” como la conocen todos—fue literalmente cazada por la galería cordobesa de María Elena Kravetz. Sus fascinantes cabezas escultóricas estaban a la vista de todos los interesados en el portal Artistas de la Tierra, donde cada día recibe mensajes de apoyo y felicitaciones de anónimos fans que la llenan de orgullo. Allí un buen día ingresó la galerista y se cautivó con su obra. Lo dice ella misma: “María Inés forma parte de esa “estirpe” de ceramistas que nos brinda piezas que adivan características especiales: belleza, emoción, técnicas depuradas y una síntesis magnífica de crudeza y ternura”.

Los claros ojos de la Pollo parecen estar más brillantes que nunca. En la soledad de su taller—en el barrio Bellavista—se prepara para esta nueva aventura. Sorprende lo impecable, albo y luminoso del lugar, donde sus obras, tanto en gres cerámico como las realizadas en vidrio, resaltan a modo de exposición. Más todavía

Ha vivido en Estados Unidos, Venezuela y Colombia. “Me han servido mucho mis experiencias en el extranjero. Uno no se imagina los recursos que hoy, los talleres que se pueden visitar, las galerías, los materiales... dice, acompañada de su obra “La florona”.

con ella vestida de blanco. Se acerca a una de sus “cabezas” y la acaricia suavemente. “Esto representa todo un año de trabajo en mi taller y también en el Huara-Huara”.

¿Por qué elegiste esta temática?

—Siempre me interesó la figura humana, de hecho empecé con cuerpo entero y de a poco me fui obsesionando con las cabezas. Influyeron mis dos años en Colombia, cuando partí con mi marido e hijos, el 99. Allí es muy fuerte el tema de los secuestros, las imágenes que muestra la televisión, el sufrimiento de las mujeres... todo es muy duro. Lo sentía como algo tan desgarrador que empecé a hacer mujeres con torsos medios atrapados en un bloque. Me marcó mucho una mujer a la cual le pusieron un collar de bombas y estuvieron todo el día transmitiéndolo a la espera de la explosión.

De los torsos, que aunque angustiosos son bellos, pasó a las cabezas e incluso a las máscaras, también relacionada con los anónimos del II de septiembre en Nueva York. “Murio tanta gente y nadie sabe quiénes son”.

Maria Inés enciende un cigarrillo y continúa:

—Lo primero que uno mira de una persona es

su cara, y si miras bien puedes ver más allá de lo que te quiere mostrar. A través de ellas expreso lo que tengo adentro, en ese sentido son un poco autobiográficas. Pero cuando las hago no estoy pensando en la actitud que tendrán, simplemente fluye.

Pero claramente tienen una.

—Sí, y eso lo logro con el dibujo sobre el volumen. Lleno trocueras enteras con bocetos. Me marcó mucho Matías Vial, que fue mi profesor mientras estudiaba en la Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Chile (se tituló en 1984). Él dibujaba mucho. Decía que era un ejercicio espiritual y técnico. Pintando la cerámica he logrado cargar más mis esculturas y también lo hago en el vidrio, ahí experimento mucho y luego lo traspaso al gres.

Así la “Llorona” se llena de misterio con su pintura corrida por las lágrimas y la “Colorina” muestra orgullosa sus rulos naranjas. Estas cabezas—que María Inés se apresura a calificar de personajes más que de mujeres—están llenas de historias por contar. V/D

Comente esta entrevista en nuestro blog
<http://blogs.elmercurio.com/vivientaydecoracion>

1. Esta obra, reciente, está hecha con esmaltes para vidrio, metales y alabastro. 2. Una de las características de Maria Inés es su capacidad para dibujar sobre la cerámica. 3. Maria Inés presentará sus obras invitada por la galería de María Elena Kravetz, de la ciudad de Córdoba. El otro chileno que participa es Fernando Casasnovas, pero presentado por una galería de Londres.

“Este es un material increíble, cálido, moldeable, noble, antiguo. Con la cerámica estás en contacto con tierra, agua, y fuego”.