

Universidad de Chile

Facultad de Artes

Departamento de Artes visuales

Licenciatura en Artes con mención en Artes plásticas

DONDE FENECEN LAS ALMAS

Memoria para optar al título de ceramista

EVELYN SOLANGE LABRA SALINAS

Profesora guía SUSANA GONZALEZ ARMIJO

Santiago de Chile

2012

Gracias a Susana y Cecilia por acogerme en su taller y entregar todo su compromiso y conocimiento.

En especial debo agradecer el apoyo y el amor de mi familia y mi pareja Héctor, quienes han participado en la conclusión de este arduo camino.

Contenido

Portada	1
Agradecimientos	3
Contenido	4
Índice de ilustraciones y cuadros	5
Resumen	6
Introducción	7 - 8

Capítulo I: “Cerámica mística”

1.1 “La vasija”.....	9 -10
1.2 “La urna fúnebre”.....	10 - 12
1.3 “La alquimia”.....	13 - 14

Capítulo II: “Mis nebulosas”.....15 - 16

2.1 “En búsqueda de claridad”: conflicto existencialista.....	16 - 21
2.2 “En búsqueda de claridad”: Polvo de estrellas.....	21 - 22

Capítulo III “La tierra, los huesos, los dientes, el pelo y las uñas”.....24 - 29

3.1 “La reliquia y el cuerpo incorrupto”.....	29 - 36
3.2 “El valor del residuo”.....	36 - 38

Conclusión	43- 44
-------------------------	--------

Bibliografía	45 - 48
---------------------------	---------

Material complementario	49 - 54
--------------------------------------	---------

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Y CUADROS

Fig.6 “Donde fenecen las almas”, proyecto de titulación.....	23
Fig.7 Detalle fig. 6.....	23
Fig.13 “Donde fenecen las almas”, proyecto de titulación.....	39
Fig. 14 Detalle de fig.13.....	39
Fig. 15 “Donde fenecen las almas”, proyecto de titulación, detalle fig. 13.....	40
Fig. 16 Detalle de fig. 13.....	40
Fig. 17 “Donde fenecen las almas”, proyecto de titulación.....	41
Fig. 18 Detalle de fig. 17.....	41

RESUMEN

Esta propuesta visual nace desde la disciplina de la cerámica y se centra en su significado místico; la transformación de los elementos, hecho que ha sido considerado sagrado desde los albores de esta práctica y con mucha mayor profundidad en el chamanismo y la alquimia. Tanto así que estos últimos, tienen la creencia de que todo nace y viene de una sola fuerza.

Con este planteamiento calzo mi propuesta; que está ligada a la muerte y a la problemática existencialista, lo que se expresa en los ritos funerarios y los residuos corporales, ambos como respuesta a una necesidad del ser humano por conservar parte de la vida, para recordar y ser recordados. De este modo, acudo a la urna fúnebre (vasija de cerámica contenedora involutiva del difunto y también parte de su ajuar), como base para plantear cuestionamientos en torno a la disciplina. La urna en sí pasa a segundo plano y deja hablar a la materialidad cerámica, las tierras y los residuos corporales (pelo, dientes uñas y huesos), expuestos al interior de frascos de vidrio que se entrelazan con las nebulosas de estrellas, ya que comparten los mismos químicos en su composición. Desde hace unos años, los científicos vienen planteando una relación directa entre los compuestos presentes en la tierra y en el medio extraterrestre. Mi propuesta plástica es:

La instalación de 26 frascos de vidrio dentro de cajas de madera donde 13 de ellos tendrán en su interior; cabello, uñas, dientes y un hueso humano, los frascos restantes contendrán diferentes componentes de la tierra, que conforman como explicaba anteriormente, parte de nuestro cuerpo y el de las estrellas. Refuerzo esta idea con la disposición de siete cajas y empleando vidrio post formado coloreados con pigmentos de sobrecubierta para vidrio, con imágenes que simulan nebulosas junto con huesos modelados en forma directa en material cerámico.

Introducción

El taller de cerámica posee características bastante singulares junto con el taller de textil y orfebrería, ya que ellos tienen una carga histórica muy predominante; la funcionalidad ligada al objeto. En este sentido, la cerámica muchas veces ha sido asociada a la vasija, un mero objeto contenedor. No obstante, teóricos y artistas interesados en la materia, han querido dar un significado más trascendental a este quehacer.

Jorge Fernández Chiti, ceramólogo escritor y profesor de cerámica argentino, expone varias teorías y estudios que tratan de interpretar y dar un sentido a la vasija por medio de la cerámica precolombina, atribuyéndole un significado místico. Toda vasija posee un diseño que obedece a un esquema, nada fue hecho al azar, según argumenta el autor, todo responde a una cosmovisión propia de los pueblos precolombinos.

“En manos de Chamanes-ceramistas iniciados, la cerámica era oficio y misión sagrada. Mediante ella se realizaba la reproducción cultural (se apuntalaba la identidad grupal) a través del uso de imágenes sociales (mitogramas.)”¹

Uno de los focos de interés en este trabajo es generar una propuesta que parta desde las bases de esta especialidad, generando una obra que finalmente pueda ser resituada y reinterpretada en el arte contemporáneo y que simultáneamente conserve sus lazos con la cerámica, ya que mi interés es darle una lectura contemporánea a la vasija, al hacer uso solo de sus compuestos como un conjunto de signos.

¹ Jorge Fernández Chiti, “La simbólica en la cerámica indígena argentina” tomo I, Página 20. Buenos Aires, Argentina: Condorhuasi, 1998.

En conjunto con estas reflexiones e inquietudes dentro del taller, nacen intereses en encontrar un discurso propio que obedeciera a mis más profundas turbaciones. Siempre me atrajo el tema de la muerte, sin saber a la perfección que es lo que me lleva a terminar siempre en esta materia. Sin duda alguna debe ser la incertidumbre de mi destino final, la inquietud de todo ser humano. Es así que a partir de este tema comencé a averiguar acerca de las urnas fúnebres.

Fig1. "Urnas fúnebres", Museo naturalista Dillman Bullock, Angol.

Las uñas, dientes, huesos, los compuestos químicos tienen una profunda relación con las creencias místicas y alquímicas, ya que representan la idea de que todo viene de una sola fuerza natural. Esta correspondencia se da por la similitud entre los compuestos químicos presentes en el cuerpo humano, la tierra y en el universo.

El sentido de este trabajo radica en visualizar la Cerámica como un medio de expresión tanto en su materialidad como en su valor conceptual. Sumado a ello, me interesa rescatar el significado mortuario presente en las vasijas.

CAPÍTULO PRIMERO

Cerámica mística

La vasija.

La verdad es que mi experiencia en el taller de cerámica, me ha llevado a ver que algunos de los que entran en este estudio vienen con la preconcepción de que esta disciplina se basa en el modelado de objetos decorativos y funcionales o no logran interiorizarse con la cerámica, repitiendo lo que hacen en otros talleres, solo que en un soporte distinto y no se expresan ideas o conceptos propios de éste quehacer, pero a través de la comprensión de la materia, surgen propuestas interesantes, muy variadas, abundantes y sobre todo controversiales dada su condición histórica dentro del arte, su visión arqueológica y mística, etc.

Retomando el concepto de vasija, la real academia española la define de la siguiente forma:

“1.f. Pieza cóncava y pequeña, de barro u otra materia y de forma común u ordinaria, que sirve para contener especialmente líquidos o cosas destinadas a la alimentación.”²

J. Fernández Chiti agrega a esta definición de pieza de barro que contiene líquidos o sólidos, su raíz latina; *vas*, la cual se relaciona con *vastus*, que significa vasto, lo que alude a la anchura, el gran espacio interno del recipiente. Palabra que se utilizó en todas las lenguas romance.

² Real academia Española, Diccionario de la lengua Española virtual, vigésima segunda edición. www.buscon.rae.es.

“es así que la palabra “vaso” es la misma en castellano, italiano, portugués, francés, (vase) y ruso (bass), mientras que del diminutivo latino “vásculus” derivaron la palabra castellana “vasija”, la portuguesa “vasilha”, y la inglesa “vessel”.³

Aunque la cerámica era y es definida como vasija, antiguamente era más que un mero contenedor, ya que era un soporte para las creencias propias de cada cultura, de hecho hoy en día se podría decir que las vasijas perdieron su significado trascendental, y son meros contenedores, pues los recipientes son sólo funcionales y reproducidos en serie. Es por ello que busco rescatar el significado ancestral en los recipientes abordándolos desde su cualidad de objetos mortuorios, perteneciente a nuestras culturas ancestrales.

1.2 La urna fúnebre.

A grandes rasgos las urnas fúnebres son recipientes de cerámica que forman parte del ajuar fúnebre de algunos pueblos antiguos, en los cuales se solía conservar el cuerpo del difunto dentro de la urna, o, en otros casos, sólo se hallaba acompañándolo en su lecho de muerte. La mayor parte de las urnas fúnebres en América latina según J. Fernández Chiti, simbolizaban contener parte del “ser” y es justamente esa porción, la que no puede encontrarse en el mundo terrenal o sensible. Los indígenas tenían la concepción de que el vaso contenía su doble o sombra. En el momento cuando debía abandonar su cuerpo físico ésta se refugiaba en él, siendo los objetos cerámicos un lugar seguro y protector ante las fuerzas negativas.

Por otra parte en el sur de Chile se han encontrado vasijas de cerámica a gran escala (fig.1), en las que introducían el cuerpo entero dentro de los recipientes. Algo similar ocurría en la antigua cultura egipcia donde también introducían el cadáver en vasos de barro, sólo que en este caso,

³ Jorge Fernández, “Cerámica esotérica”, capítulo nueve, etimología del vaso, página 63. Buenos Aires, Argentina: Condorhuasi, 1993.

embalsamados y desmembrados, conservando sólo los órganos vitales. En la misma tumba eran puestos cuatro vasos de barro orientados hacia los cuatro puntos cardinales; la cabeza dentro de la vasija y puesta hacia el norte, los pies, estómago e intestinos están en otra vasija orientada hacia el sur, una tercera vasija colocada hacia el este contenían el corazón y los pulmones, el cuarto y último vaso situado hacia el oeste de la tumba, contenía el hígado y la vesícula del difunto.

Según el libro de Jorge Fernández Chiti, “Cerámica esotérica”, cada vasija y punto cardinal se relaciona con los cuatro elementos: la vasija del norte corresponde al aire, la del sur se relaciona con la tierra, la vasija del este representa el fuego y la luz, y la del oeste el agua. En general se sostiene que los indígenas americanos también mantienen estas relaciones entre puntos cardinales y elementos. De hecho, en los dibujos presentes en las vasijas precolombinas, se expresa una relación entre los cuatro puntos cardinales y la partición de las áreas donde se dibuja de manera horizontal y, a su vez, también existe una división de manera vertical donde se divide la vasija en tres; la parte superior simboliza el cielo o mundo espiritual, la parte media lo terrenal y la parte inferior se relaciona con lo ultra terrenal o mundo de los muertos.

La cerámica era asociada antiguamente con prácticas místicas, dado su significado en la vida cotidiana, ya que en tiempos primitivos un recipiente tiene que haber tenido mucho valor para acarrear el agua, el componente vital para la sobrevivencia y a su vez los elementos que le dan vida a la cerámica son esenciales en la subsistencia del día a día.

Fig2. “Pérdida de identidad”, 2010. Vasija de arcilla Calada, Cocida a 1100 grados Celsius, con cabello Humano en su interior.

A partir de estos conceptos fue que desarrollé una propuesta anterior, (la base de mi trabajo final), que evocaba las urnas fúnebres a través de su forma e iconografía, guardando en ellas cierto elemento orgánico perteneciente al cuerpo humano. De algún modo, en esta propuesta está presente la misma mística, pero expresada de otra forma. El nexo está dado de otro modo; a través de los componentes cerámicos y los elementos químicos de nuestros huesos, de manera que los compuestos con los que están hechos los recipientes o urnas se entrelazan con los huesos o dientes humanos, para establecer una relación que va más allá del contenedor protector, reinterpretando esa mística.

Las urnas estarán presentes a través de los materiales que las componen, liberando a la cerámica de su forma, dejando de lado el modelado y mostrándose solo a través de la arcilla y los químicos; en veinticinco frascos se hallará cada elemento cerámico, (los que dan forma a una vasija), y los que a su vez representan la urna.

1.4 La alquimia.

La mística de la cerámica se ha relacionado a través del tiempo con la transformación de los *elementos*:

“En lo que se refiere a alguno de los fundamentos de lo que después se llamó alquimia, debemos a los griegos la idea de la existencia de un elemento o principio material permanente origen de todas las sustancias. Para Tales de Mileto (624 a. de j. c) este elemento era el agua; Anaxímedes (585 a. de j. c) sostuvo que era el aire y para Héraclito (540 a. de j. c) era el fuego. Posteriormente Empédocles (500 a. de j. c) aceptó los tres elementos básicos de sus antecesores a los que agregó la tierra...”⁴

Las transformaciones de la materia en oficios como la metalurgia y alfarería eran relacionadas con un evento místico atribuido a la acción de los dioses y la astrología. En Egipto este tipo de manualidades eran realizadas por Sacerdotes, cuyas fórmulas eran secretamente guardadas y su revelación se castigaba con la muerte.

Los alquimistas perseguían la conversión de los metales vulgares en metales nobles como el oro y la plata, además del elixir de la vida; un remedio que curara todas las enfermedades y que prolongara la vida eternamente. Para ello era necesario conocer y dominar la naturaleza...lo que llevó al descubrimiento de técnicas como la cerámica, metalurgia, la pintura etc.

“Creen los alquimistas que todos los cuerpos, Incluidos los minerales, están constituidos por una <<materia>> o <<alma>> universales. Este espíritu lo impregna todo; algo así como lo

⁴ Siro Arribas Jimeno, “La fascinante historia de la alquimia descrita por un científico moderno”, 1991. Página 32.

Oviedo: Universidad de Oviedo, servicio de publicaciones, 1991.

que Aristóteles llamó la <<quintaesencia>> y que existe tanto en el macrocosmos como en el microcosmos>>...⁵

Expresado en los elementos utilizados en cerámica, los que provienen de distintos metales, siendo unos de los más importantes el calcio y el plomo. El Calcio se emplea en diferentes pastas y esmaltes, el Plomo es el ingrediente base que se necesita para crear un cierto tipo de esmalte. A su vez estos metales y otros tantos más utilizados en cerámica, también se encuentran contenidos en la tierra y el espacio, como por ejemplo el magnesio; utilizado como óxido en pastas y esmaltes, elemento que a su vez está presente en la superficie terrestre, el universo y el cuerpo humano.

La transformación de la materia en cerámica se genera al modelar la tierra en conjunto con el agua, luego secarla por medio del aire para posteriormente cocerla con fuego. Luego, si se quiere, la transmutación de los metales se encuentra al aplicar esmaltes que contienen ínfimas cantidades de oro y plata, las que al ser usadas en superficies cerámicas, y llevadas posteriormente al horno, toman la apariencia de dichos metales nobles.

⁵ Siro Arribas Jimeno, “La fascinante historia de la alquimia descrita por un científico moderno”, 1991. Página 47. Oviedo: Universidad de Oviedo, servicio de publicaciones, 1991.

CAPÍTULO SEGUNDO.

Mis nebulosas

De alguna forma siempre está latente el tema de la muerte en mis creaciones casi sin quererlo, reaparece una y otra vez. Este tema causa fascinación en mí, dado que me intriga nuestra presencia fugaz en contraposición con la permanencia física en la tierra, luego de que la existencia nos abandona, dejando en algún lugar un rastro o huella, algo así como raíces, sin dejarnos ir muy lejos.

*“Y ahora os traigo la última palabra auténtica,
Atestiguada por cada ser vivo y muerto;
Buenas nuevas de gran alegría para ti, para todos:
No hay ningún Dios, ningún demonio en el cielo
Conjura nuestras torturas al descansar,
Nada se sacia en nuestra hiel de nuestro desconsuelo.*

*Es a la oscura ilusión de un sueño,
Aquel ser consciente y supremo;
A quien debemos maldecir
Por maldecirnos con la vida;
A quien debemos aborrecer
Por aborrecernos con la vida,
Que jamás concluye en la tumba serena,
Que no cesa con el veneno o el cuchillo.*

*Es esta pequeña vida todo lo que nos queda,
La sagrada paz de la tumba siempre nos espera,
Nos dormimos y jamás despertamos,
Nada nos pertenece, sólo la carne que se corrompe,*

*Aun que sus elementos se disuelvan y permanecen
En la tierra, el aire, las aguas y otros hombres.”⁶*

Este poema expresa con amargura la inquietud que produce la muerte en nuestra esencia frágil y sentenciosa, existencia que nos da de probar la vida para luego ser arrebatada, sin saber que será de los restos que quedarán. En nuestro entendimiento es difícil pensar o imaginar que significa dejar de existir, por ello nos aferramos a la vida conservando los restos mortales y creyendo en otro tipo de existencia, luego de esta preexistencia terrenal y carnal. Es así que nacen los rituales mortuorios y la adoración a cualquier medio de sobrevivencia, dada por la necesidad de conservación de lo único tangible que representa nuestro *ser*: el cuerpo.

“La miseria ontológica del ser humano se complementa con su debilidad gnoseológica expresada en la imposibilidad de conocerlo y comprenderlo todo. Menos aún el hombre es capaz de entender las principales condiciones de su ser y el sentido de su existencia. Para él es un enigma insoluble su nacimiento y el sentido de su muerte”...⁷

2.1 En búsqueda de claridad: conflicto existencialista.

“En el psicoanálisis, la pulsión de muerte es opuesto a Eros. En este caso, Eros se caracteriza por la tendencia hacia la cohesión y la unidad, mientras que la pulsión de muerte es la tendencia hacia la destrucción.”⁽⁸⁾⁸

Por lo general lo que siempre aflora en el ser humano es el instinto de conservación y en pocos casos el instinto de vida se ve debilitado, pero la verdad es que durante el

⁶ James Thomson (1834 – 1882), “La ciudad de la noche pavorosa”.

⁷ Mijail Malishev, “Vivencias afectivas y actitud ante el existir” (amor, envidia, culpa, muerte, fe y deber), cap. “El hombre ante su muerte” México: Universidad autónoma del estado de México, 1999.

⁸ Fragmento de artículo “pulsión de muerte” de la teoría de Sigmund Freud, Enciclopedia Virtual Wikipedia.

transcurso de vida, estas dos condiciones se ven en constante enfrentamiento, ya que cuando nos vemos en momentos difíciles o tristes en la vida, surge la pulsión de muerte. El miedo a la muerte es inmenso, nos invade una sensación que no se puede expresar, pero que se encuentra arraigada en nosotros despertando nuestro ser primitivo, llevándonos a comportamientos y expresiones propias de un ser irracional, lo contrario al hombre moderno.

*“Desde muy antiguo, los seres humanos tuvieron un conocimiento estremecedor de la muerte. Las imágenes de hombres con el sexo erecto datan del paleolítico superior; cuentan entre las más antiguas figuraciones (precediéndonos en veinte o treinta mil años). Pero las más antiguas sepulturas, que atestiguan ese conocimiento angustiado de la muerte, son considerablemente anteriores; para el hombre del paleolítico inferior la muerte tuvo ya un sentido tan grave -y tan evidente- que le indujo, al igual que a nosotros, a dar sepultura a los cadáveres de los suyos.”*⁹

Una de nuestras costumbres primitivas, es el dar sepultura a los nuestros y con ello una ceremonia o rito, para despedir y salvaguardar al ser querido fallecido, demostrando un profundo respeto y miedo hacia la muerte. De este modo se despierta un ser menos racional que no responde a un hombre de esta sociedad, el cual posee conocimientos científicos que explican los sucesos naturales. La muerte es un acontecimiento lógico, pero aún así afecta de manera que necesitamos creer en una vida posterior. Este miedo existe desde la prehistoria. El ser primitivo lo manifestaba a través de imágenes, como se explica en “Las lágrimas de Eros” de George Bataille, donde se toma el ejemplo de los dibujos en las cavernas de Lascaux, los que expresan la conciencia que se tenía de la muerte, mostrando este profundo miedo a su extinción, inquietud propia de un ser menos racional. Pero el autor va más allá aún: las siluetas de esos hombres presentan el sexo erecto y a su vez están matando a un animal, el cual a veces también tiene su falo erecto. Lo cual representa una estrecha relación entre la muerte y el sexo, estableciéndose

⁹ Georges Bataille, “Las lagrimas de Eros”, cap. “La conciencia de la muerte”, pág. 41 – 42. Segunda ed. 1897 – 1962. Barcelona: Tusquets Editors, 2000.

una correspondencia entre “la pequeña muerte”, ¹⁰(orgasmo), y la muerte. Lo que me importa rescatar de este interesante texto es la relación que tiene el hombre frente a su propio deceso. De este modo es interesante destacar la connotación mágica dada por Bataille a las cuevas de Lascaux. Según la interpretación de un antropólogo alemán, en la imagen se ve representado un hombre en el suelo con una máscara de pájaro, aparentemente muerto y un bisonte con una flecha en su lomo.

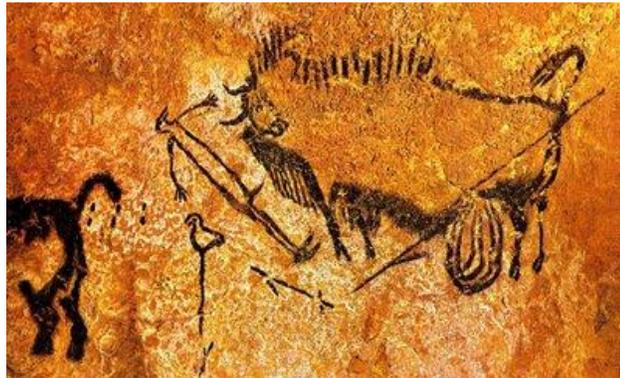

Fig. 3. Detalle de la escena del pozo en la caverna de Lascaux. Hacia el año 13.500. img. Internet, circulotres.blogspot.com

El hombre es interpretado como un chamán disfrazado de pájaro, en éxtasis. Según el antropólogo y otras teorías acerca de esta pintura, apuntan a un ritual realizado por el chamán, ante el animal cazado: a través de la muerte del chamán se enmienda la del animal cazado.

Esta pintura revela la intensidad con la que era percibida la muerte, de algún modo este tipo de rituales eran realizados para minimizar el sentimiento desolador que deja la muerte de un ser vivo. El ser primitivo está más cercano a este sentir, en permanente conexión con el suceso del

¹⁰ “Las lágrimas de Eros”, pág 37. Segunda ed. 1897 – 1962. Barcelona: Tusquets Editors, 2000.

fallecer, quizás por el miedo o tal vez sea una forma más fácil de aceptar el desenlace fatal. En culturas más desarrolladas el rito fúnebre, específicamente el tratamiento del cuerpo del fallecido, no tiene cabida en estas sociedades, de hecho, el trabajo de preparar los cuerpos para su entierro, queda en manos de empresas, no de las propias familias y a través de tratamientos de embalsamamiento y maquillaje, se trata de aparentar vida en el cuerpo sin ella, y los fallecidos son enterrados metros bajo tierra lo más lejos posible. Otras culturas contemporáneas, pero menos desarrolladas, como en el caso de los Indúes de Nepal, la muerte es un evento público, los cuerpos de los recién fallecidos son incinerados a orillas de un río, en un templo en medio de la ciudad. La gente se hace partícipe de ese evento y lo ven como parte de la vida, a cada hora se ve humo saliendo del lugar y el cuerpo se ve como está siendo consumido por las llamas a vista y presencia de todo el que vaya pasando por el lugar, según las creencias indúes el alma se libera al ser consumido por las llamas a la intemperie. Luego de eso, las cenizas son tiradas al río.

Fig.4 Nepal incineración, Octubre 2007. Imagen extraída de la Web, Picasaweb.google.com.

Bataille propone la teoría de que el trabajo ha racionalizado al hombre y por tanto lo ha alejado de su animalidad. El animal se convirtió en humano gracias al trabajo. Quizás esta sea la razón por la que hoy en día nos mantengamos tan alejados de estos temas, pero a la vez, no desaparece del todo ya que aún sigue latente aquel ser primitivo que se desarma cada vez que está cerca de esta realidad avasalladora. Cuando el hombre está cerca de esta situación, se produce una

especie de complacencia, ya que él es un mero espectador desde un lugar seguro, viendo que otro es el afectado y no uno. Es aquí donde se despierta una sensación macabra en cada uno de nosotros, incitando una vez más aquel ser primitivo que tiene la curiosidad de ver un cuerpo despedazado o un cuerpo sin vida. Como se ejemplifica en “Las lágrimas de eros”, con un acto público de tortura china, donde se castiga a un prisionero con la muerte lenta por el *Leng-Tché*, (descuartizamiento en trozos), mientras van cortando su cuerpo en pedazos el prisionero sigue con vida y está bajo los efectos del opio. Así remontándose a la antigüedad existen varias prácticas de tortura pública en todo el mundo y en la actualidad aún causa fascinación ver el interior de un cuerpo. Una prueba de ello, es la exposición que recorre todo el mundo, *Bodies: The exhibition*, donde se presentan cuerpos humanos (reales), preservados y diseccionados, de manera que queden intactos los órganos, las venas, los músculos, retirando la piel para que se pueda apreciar el interior de los cuerpos. El fin que busca el anatomista alemán Gunther Von Hagens a través de *Bodies*, es dar a conocer a la gente el funcionamiento del cuerpo humano y enseñar cómo es que van ubicados los órganos dentro del cuerpo. Esta iniciativa causa mucha controversia, ya que no se puede dejar de pensar que esos huesos y órganos, fueron parte de una persona y ahora que están sus restos sin vida no tuvieron su respectiva sepultura...cosa que en varios países es considerado un derecho y una obligación.

En el documental “Beyond the grave”, aparece el testimonio de una mujer que quiere donar su cuerpo a la exposición “Bodies” y una de las razones de por qué quiere hacerlo, es para que su cuerpo sea preservado y expuesto con el fin de eternizar su existencia... en cambio enterrada solo podría contar con un mensaje en su lápida que dijera: “Te queremos y recordaremos”, o “en memoria de...”. El sentido de recolectar los residuos corporales en mi propuesta expresa el deseo del recuerdo, salvaguardando la pertenencia orgánica de una persona cualquiera en un frasco.

Nota: información de incineración en Nepal extraída de “Beyond the grave”, capítulo de “Taboo”, documental de televisión, en National Geographic Channel.

Fig. 5 “Bodies: the exhibition”. Compañía Premier Exhibitions “Our body: the universe within”, Santiago de Chile, junio y Julio de 2011.

Thanatos lleva a la destrucción y Eros a la unificación, la pulsión de muerte representada por Thanatos conlleva a la creación de imágenes violentas o inquietantes. Creo que en esta propuesta están presentes ambas condiciones, tal como la alternancia entre el bien y el mal en la vida.

2.2 En búsqueda claridad: Polvo de estrellas.

<<Es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero, lo que está abajo es lo que está arriba y lo que está arriba es lo que está abajo: por estas cosas se hacen los milagros de una sola cosa. Y como todas las cosas son y proceden del uno, por mediación del uno, así todas las cosas han nacido de esa única por adaptación>>.¹¹

Como ya explicaba anteriormente siempre me intrigó la relación entre la cerámica y la mística existente en ella, lo cual me llevó al tema de las urnas fúnebres y a la alquimia. Esta última tiene mucha relación con la mística presente en la cerámica fúnebre, ya que ambas visiones se basan en una naturaleza universal; todo es creado a partir de una fuerza natural, claro que en el caso de las creencias arcaicas son más intuitivas y todo se atribuye a los dioses, pero aun así, la conversión de los elementos era un acto sagrado y a su vez en estrecha relación con la naturaleza.

¹¹ Hermes Trismegisto. Siro Arribas Jimeno, “La fascinante historia de la alquimia descrita por un científico moderno, 1991. Capítulo II pág. 41. Oviedo: Universidad de Oviedo, servicio de publicaciones, 1991.

El proceso creativo en la cerámica era un ritual de agradecimiento a los elementos que nos dan la vida; el agua, el fuego y la tierra. Retomando la cita anterior, *el uno* aquello que da vida a todo, se puede ver expresado en la búsqueda del origen de la existencia, lo que nos lleva a teorías formuladas en el espacio exterior y como dice Trismegisto existe una estrecha relación entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, lo cual me permite entrelazar la teoría de que las estrellas están compuestas del mismo calcio que se encuentra en nuestros huesos, hecha por astrónomos del instituto Holandés SRON, de investigaciones espaciales. Al investigar un poco más sobre el tema, encontré que en las estrellas, hay muchos más componentes que se encuentran en la tierra y en nuestro propio cuerpo, por lo tanto de alguna forma se estarían concretando las intuiciones de los aborígenes y los alquimistas.

*"The iron in our blood, the oxygen we breathe,
the calcium in our bones, the silicon in the sand box, all the atoms we are made of are released
during the violent final moments of massive stars in the act of dying...."¹²*

Científicos han hecho la relación entre los elementos del espacio y los que se encuentran en superficie terrestre: el oxígeno que respiramos, el silicio que se encuentra en la arena y el hierro en nuestra sangre, son o deberían ser los mismos. Es aquí donde la famosa frase *"somos polvo de estrellas"*¹³, cobra sentido en mi trabajo, expresando la idea de que todo es uno y uno lo es todo, además de plantear la fragilidad de nuestra existencia.

Las nebulosas son cúmulos de gas brillante y polvo, en donde se genera un ambiente propicio para que nazcan estrellas, así mismo hay algunas de ellas que mueren en el lugar. Es por esta razón que me hizo tanto sentido ligarlas a la problemática aquí tratada, ya que en estos cúmulos de estrellas están presentes los componentes que dan origen a la vida terrestre y extraterrestre. De esta forma las nebulosas representan simbólicamente el lugar donde nace y muere la vida en el universo entero, de ahí viene el nombre que lleva este proyecto.

¹² "El universo contiene más calcio del esperado", noticia de European Space Agency, www.esa.int.

¹³ Frase de Carl Edward Sagan, Astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense.

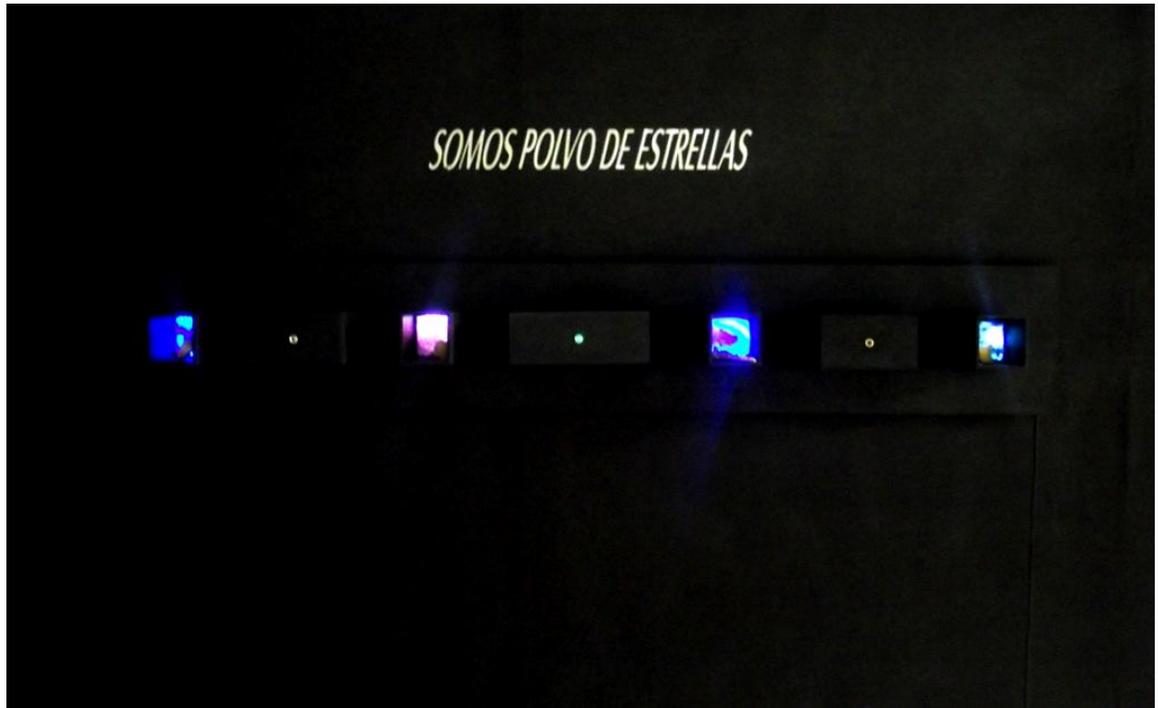

Fig.6 “Donde fenecen las almas”, proyecto de titulación 2012. Siete cajas de madera de diferentes medidas; cuatro de 12 x 12 x 20, dos de 12 x 24 x 20 y una de 12 x 36 x 20. Sobre una base de 2, 34 mtrs x 37 cm. Con vidrios postformados esmaltados y huesos modelados en pasta de colada.

Fig. 7 Detalle de
Fig. 6. Huesos humanos
Modelados en arcilla con
Fondo de vidrio esmaltado
e iluminado con luces led.

CAPÍTULO TERCERO

3- La tierra, los huesos, los dientes, el pelo y las uñas.

*“Me encuentro en los límites de mi condición de viviente. De esos límites se desprende mi cuerpo como viviente. Esos desechos caen para que yo viva, hasta que, de pérdida en pérdida, ya nada me quede, y mi cuerpo caiga entero más allá del límite, cadere – cadáver”.*¹⁴ (14)

El pelo y las uñas son desechos de los que nos despojamos para seguir viviendo, al igual que los dientes cuando están infectados también forman parte de la basura que descarta nuestro organismo, hasta que nuestro cuerpo entero es convertido en un desecho, y se transforma en contaminación para el ser viviente, siendo desterrado del lugar de los vivos, para luego ser depositado lo más lejos posible. Los autores Julia Kristeva y Jean Clair, en sus obras expresan, el horror del acercamiento del hombre hacia los desechos corporales, tales como la sangre, la orina, uñas, el pelo, el cadáver, etc. En ello ven violados los límites entre lo que es estético y repulsivo, lo que es moralmente correcto o aceptable versus lo que es vil, despreciable.

El cadáver sin sepultura es una vuelta a lo primitivo, el uso de lo repulsivo, aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden. El arte abyecto utiliza el horror y la repulsión como una nueva categoría estética. Lo informe, es decir los desechos orgánicos son utilizados para dar forma a una composición. Estos elementos escapan a nuestro control, aquel objeto viviente causa repulsión, ya que no sabemos de dónde procede, si es que tiene olor, si acaso tiene vida dentro de él. En su forma, los elementos orgánicos son poco claros, con contornos poco precisos, lo que causa inquietud por su falta de nitidez.

¹⁴ Julia Kristeva, “Poderes de la perversión” ensayos sobre Louis – Ferdinand Céline. Segunda ed. México: Siglo veintiuno, 1989.

Cuando el cuerpo se convierte en cadáver, es preciso darle sepultura, ya que se tiene la concepción de que es un ente portador de infecciones y enfermedades. Además ver su putrefacción es algo que afecta profundamente al ser humano, ya que es difícil aceptar nuestra condición de mortal. Ver huesos que alguna vez pertenecieron a alguien, inquieta, ya que por lo general el hombre se mantiene lejos de los cuerpos sin vida, siendo enterrados. En esta propuesta introduzco un hueso perteneciente a la columna vertebral; el hueso sacro, el que me produce una sensación más alarmante que los dientes, el cabello y las uñas, ya que estos, quizás sólo provocan inquietud porque descoloca su descontextualización y el hecho de que posiblemente contengan en ellos suciedad. A diferencia de ello, el hueso perteneció a una persona y está siendo manipulado con frialdad, ya que no tiene mayor significado sentimental para mí.

Fig.8 Philippe de Champaigne, 1671 "Vanitas still life with a tulip, skull and hour – glass". Oleo sobre tela.

... “*El ser humano, y ésta es su naturaleza, no soporta la descomposición de la forma, el nacimiento de lo informe*”.¹⁵

Las vanitas eran una forma de alertar al hombre que sin importar lo que hagamos o poseamos, siempre tenemos que tener presente que la muerte llegará. Esta pintura moralista trata de retratar el *Memento Mori*, frase latina que significa: “recuerda que morirás”, siendo esta una temática en la pintura de los siglos XVI - XVII y el recurso utilizado por excelencia fueron los bodegones, donde el simbolismo de las calaveras o huesos humanos junto a una fruta, flor, una mosca o un reloj representan la fugacidad de esta vida. En este sentido el tópico aquí tratada se conecta con mi propuesta, plasmando la idea de la vida física como un momento breve, pero a diferencia de las vanitas religiosas, mi propuesta en ningún sentido trata de ser moralista. En ella el fin es recordar al hombre que morirá pronto, por lo tanto debe preocuparse más de su vida espiritual.

La moral religiosa del siglo XVII ocupa el horror a la muerte y la descomposición que se manifiesta de antaño en el ser humano, desde mi entendimiento el miedo se relaciona directamente con la idea de *no existir*, y en mi propuesta se manifiesta esta inquietud.

En cuanto al tema formal en los bodegones, como dice Jean C. los artistas pintaban lo informe de manera que fuera armónico; se utilizaban diferentes tácticas ordenando todo elemento orgánico. Uno de los recursos fue el vidrio o el cristal aparte de las decisiones compositivas para dar estructura a la fruta, el líquido, la verdura o un trozo de carne. Los típicos bodegones *contienen* la materia informe; en los platos se ordenan las frutas, en un jarro de vidrio o cerámica se encuentran los líquidos, etc.

En los bodegones españoles del siglo XVII, Son incluídas las carnes, pero estas no expresan su naturaleza orgánica, ya que la composición siempre tiende al orden, sumado a ello, el contexto de la cocina ayuda a que la carne no se vea escabrosa y la representación no entrega lo que el propio objeto.

¹⁵ Jean Clear, “De immundo”, cáp. I, pág. 17. Segunda ed. Madrid: Arena libros S.L 2007.

Fig. 9. Cerezo, Mateo, “Bodegón de cocina”, Hacia 1664. Museo del Prado.es. Oleo sobre tela.

Al sacar el cadáver de su contexto, este inquieta y violenta la visión, luego la representación no entrega todas las sensaciones que nos da la presentación del objeto; la tela y el oleo no huelen, no pieren. La tierra, los dientes, el pelo, los huesos y las uñas, expresan esta sensación de fragilidad y en los frascos se contiene el descontrol de la materia orgánica. De esta manera se suaviza lo informe, para dar paso a un discurso más nostálgico, acerca de la relación de las estrellas y nuestro cuerpo.

El arte contemporáneo según Jean Clair, no respeta los límites y se vuelve casi pornográfico, ya que no deja insinuaciones, no es sutil, todo es presentado y el arte es puesto al desnudo. Desde mi perspectiva, la belleza de cualquier secreción, radica en que son una parte de nosotros que se desprende y queda abandonado en cualquier lugar, al igual que las uñas y el cabello siguen creciendo y permaneciendo después de no estar presentes, en este sentido la presentación del objeto por muy grotesco o descontextualizado que este, me parece valido, por la connotación que sólo puede dar el objeto o elemento:

“La reliquia es lo que queda. Los cabellos, los pelos, las uñas, los dientes, los huesos, que sobreviven a la podredumbre del cuerpo, son propiamente las reliquias del cuerpo. Firman su identidad, cuando ya no estamos. Son la marca, el indicativo de un individuo, cuando su pellejo, su vestimenta, se ha desvanecido.”¹⁶

¹⁶ Jean Clair, “De Immundo”, cáp. VI, pág. 65. Segunda ed. Madrid : Arena libros S.L 2007.

Jean Clair habla de la reliquia desde la perspectiva de la veneración religiosa, la explica de una manera concisa y bella, pero no le encuentra sentido, ya que la salvación del alma no se manifestara en el cuerpo físico. No justifica la utilización de humores, ni los cabellos, las uñas, etc.

¿Cuál puede ser el sentido de tal fiesta en una sociedad de la que los dioses han desertado? ¿Puede ser el hombre, por sí solo, el objeto de un carnaval, gustar de estas mortificaciones y de estas ceremonias fecales, como si no se dirigieran más que a él? Vuelta a los excrementa, al baño primitivo de las heces. Placer turbio por las letrinas y fascinación ambigua por los chalets de necesidad. Una infancia del arte, acaso, bañándose en sus pañales sucios.¹⁷

Fig. 10 Louise Bourgeois, “Precious liquids”, Venecia 1994. Esperma, saliva, orina, sangre, entre otros elementos, dentro de frascos de vidrio.

¹⁷ Jean Clair, “De Immundo”, cáp. II, pág. 26. Segunda ed. Madrid : Arena libros S.L 2007.

A pesar de que son humores repugnantes, me intereso la propuesta de este artista, porque de igual manera logra ser atractiva visualmente y mi percepción respecto a estos elementos tan grotescos es que ellos son precisos respecto al tema del sexo como mero intercambio de fluidos. Los frascos utilizados suavizan el contenido con su forma y disposición, es por ello que me llama poderosamente la atención como propuesta estética y a su vez grotesca. Este es uno de los ejemplos de arte contemporáneo a los que se refiere J. Clair en “Immundo”, entre ellos también está David Nebreda, el que tiene un discurso más duro por las imágenes de flagelación, no es del todo de mi agrado, pero es interesante su propuesta en el sentido en que vive al límite entre la vida y la muerte. Su esquizofrenia hace que la muerte este en constante convivencia en su ser expresándose físicamente a diferencia del común de la gente que rehúye de los fluidos corporales y la muerte. Quizás es lo natural o es nuestra cultura, eso lo desconozco, pero lo tangible es que nuestra reacción en general es de repulsión.

3.1 La reliquia y el cuerpo incorrupto.

Retomando la cita (16), *la reliquia* es una parte de la eternidad del individuo, una porción irreplicable, una obra única. En estos simples elementos se haya lo que nos hace diferentes unos de otros; el ADN. En “Gattaca”, película estadounidense de ciencia ficción, dirigida por Andrew Niccol, el material genético es utilizado para la identificación de personas. En un solo cabello se puede hallar toda la información sobre la vida de un sujeto. Por lo que se deben cuidar de no esparcir su material genético, (pelos, saliva, uñas, células muertas, etc.). En consecuencia, la falta de libertad y el extremo control, desemboca en el anhelo de abandonar este planeta...

*“Para ser alguien que nunca estuvo hecho a la medida de este mundo, debo confesar que me está siendo difícil abandonarlo...claro que dicen que cada átomo de nuestro cuerpo formo parte de una estrella...quizás no me este marchando... quizás este yendo a casa.”*¹⁸

¹⁸ Gattaca, película dirigida por Andrew Niccol, 1997.

“El Quimérico inquilino” de Román Polansky, thriller francés de 1976, también se impregna de la obsesión por el residuo. El protagonista llega a arrendar un departamento, donde la anterior inquilina se suicida, hecho con el cual se obsesiona. Cada vez que se encuentra con objetos que le pertenecían a la difunta en la habitación, él se involucra más con lo sucedido. En una escena el protagonista se encuentra con un diente escondido detrás de un cuadro, al parecer pertenecía a la difunta, este hecho hace que él comience a desarrollar una profunda angustia entorno a los momentos previos al suicidio y qué fue lo que llevó a la mujer a lanzarse por la ventana.

El diente es un rastro que deja, como un mensaje póstumo. Un evento en la iglesia desata la angustia que abrumba al protagonista, con el sermón del cura:

“... ¡todo mortal vuelve del polvo al que pertenece, sólo tus huesos permanecen, los gusanos acabarán con tus ojos, tus labios y tu boca, entrarán en tus oídos, por tu nariz, tu cuerpo se pudrirá hasta lo más profundo de tus entrañas y exhalará un olor pestilente!...”¹⁹

El “Inquilino”, expresa la angustia exacerbada, de la que es víctima el hombre al tomar conciencia de su mortalidad, al encontrarse con la imagen de la muerte y con la podredumbre que le espera a su cuerpo, se produce en él un gran tormento. Cada suceso en su vida cotidiana se convierte en una persecución mortal. Hasta que la psicosis lo lleva al suicidio.

El cuerpo es la única forma tangible de aferrarse a la vida, la peor pesadilla es la muerte o un daño permanente a nuestro cuerpo. Recuerdo una de mis pesadillas más recurrentes, desde que era niña y hasta ahora; la pérdida de uno o más dientes, sentía el horror de perder algo que no podría recuperar y al despertar me aseguraba de que todo estuviera en su lugar. De alguna manera este miedo se expresa en el acopio de desechos orgánicos, que dan lugar a la recolección

¹⁹ “El quimérico inquilino”, Román Polansky, thriller francés de 1976.

de cabellos, uñas y dientes. Los que tienen que ver con la valoración individual de cada ser vivo, razón por la que traté de obtener pelos de todos los seres queridos que me rodean, para hacerla parte de mí y de mi proyecto. Las uñas que son más difíciles de recolectar, han sido sólo de aquellos que están más cerca y que tengo acceso a su vida diaria, para perseguir sus rastros, cada vez que se deshacen de ellas. Como una forma de adueñarse de una parte de su ser, como en “El obscuro pájaro de la noche”, de José Donoso, donde se describe el comportamiento que tienen unas sirvientas respecto a los desechos que limpian de sus patrones:

... *“les cortaron las uñas y los cabellos, les escobillaron la espalda en el baño”* ...

“Desempeñando estos menesteres, las viejas fueron robándose algo integral de las personas de sus patrones” ...

... *“A veces siento que a pesar de que las viejas deberían estar durmiendo, no duermen, sino que están atareadísimas sacando de sus cajones y de debajo de sus camas y de sus paquetitos de uñas y los mocos, las hilachas y los vómitos y los paños y los algodones ensangrentados con menstruaciones patronales que han ido acumulando, y en la oscuridad se entretienen en reconstruir con esas porquerías algo como una placa negativa no sólo de los patrones a quienes les robaron las porquerías, sino del mundo entero”* ... ²⁰

Los dientes y los huesos han sido conseguidos sin saber a quién pertenecieron los dientes, en su mayoría y en el caso del hueso sacro ignoro por completo su procedencia. Las tierras son químicos o arcillas con las que trabajo en cerámica, las que seleccioné por conexión con los químicos presentes en nuestro cuerpo y en las estrellas.

Los desechos orgánicos nos conectan con nuestro ser primitivo, son elementos de los que el hombre civilizado quiere deshacerse, el crecimiento excesivo del vello en ciertas áreas son sinónimo de sucio. El mismo perecer del cuerpo según el dogma cristiano, es consecuencia del

²⁰ José Donoso, “El obscuro pájaro de la noche”, página 56. Ed. 2006, Chile: Aguilar chileno de ediciones S.A

pecado original. De hecho hay creencias católicas en las que un santo reafirma su condición permaneciendo *incorruptible*, esto quiere decir que el cuerpo del santo perdure sin descomponerse luego de su muerte. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Bernardette Soubiorus, pastora francesa. Fue desenterrada treinta años después de su muerte y su cuerpo se hallaba en perfectas condiciones, lo que reafirmó su santidad. Razón por la que fue proclamada Beata por el padre Pío XI. El cuerpo se encontraba en buenas condiciones, pero al pasar el tiempo la piel del rostro se deterioró. Se confeccionó una especie de máscara, rellenando todas las zonas de la cara que se habían hundido.

El “Bebé de Macon”, film del director Peter Greenaway, se retrata el deseo oculto del ser humano por lo grotesco de la sangre, la carne y los desechos orgánicos. En “Macon” se proyecta una crítica social, a través de la vuelta a la naturaleza primitiva y hacen mofa de las creencias católicas a través de un engaño hecho por una mujer virgen, que inventa haber dado a luz a un niño, con lo que se gana la adoración de la iglesia. Tras ser culpada de asesinato, la iglesia decide quitarle el niño, en reacción a esto, la mujer mata al bebe...luego en el velorio del niño, los creyentes se reparten los restos desmembrando su cuerpo, como signo de máxima admiración, comportamiento que recuerda al relicario; macabra práctica que despoja a los cuerpos santificados de algunas partes de sus cuerpos, o bien son intervenidos y preservados. La admiración o el apego a un cuerpo, desatan rituales más bien tétricos.

Fig. 8. Cuerpo de Bernardette Soubiorus, incorrupto. Imagen extraída de Wikipedia.

... “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua”...²¹

A estos cuerpos se les llama “incorruptible”, todo cuerpo que se conserve naturalmente y no se vea afectado por la descomposición, es porque fue bendecido por Dios. De este modo lo natural y efímero se nos aparece como algo profano, como la gran condena a la que estamos sometidos, la muerte se “estetiza”, con el fin de hacerla más aceptable. A partir de este concepto nace mi anterior propuesta llamada “Incorruptible”, tomando los relicarios como referentes, los cuales son objetos de culto religioso, que tienen como función primaria, conservar parte de la existencia de un ser con fines rituales.

Los relicarios son estructuras que protegen y mantienen aislada la pieza venerada, esta puede ser, desde una parte, a un cuerpo entero perteneciente a un santo, o incluso algún objeto que le haya pertenecido. A partir de este referente traté de plasmar la problemática que tiene el ser humano con la naturaleza perecedera de la cual nosotros también somos parte. De este modo, utilicé frutas y verduras que se fueran descomponiendo dentro de una caja con calados propios de los relicarios.

²¹ Sagradas escrituras (1519), Daniel 12 :2

Fig. 11 “Incorruptible” 2009, proyecto de examen orfebrería II. Caja de cartón blanca calada con papa, limón, manzana Y cascara de palta.

Luego indagué aún más a través de la cerámica sobre la problemática de nuestra naturaleza percedera y fue cuando encontré la urna fúnebre a la que integré elementos como cabello, uñas y dientes humanos.

Fig. 12 “Pérdida de identidad”, proyecto de examen 2010. Contenedor de cerámica calada, con diente en su interior.

Estas dos propuestas son antecedentes muy importantes para el proyecto de memoria, ya que en ellos se configura el interés sobre los elementos orgánicos y los residuos corporales, relacionados con la fragilidad de la vida. En “Incorruptible” se genera la controversia entre las creencias de una vida eterna y divina, versus la vida transitoria de la cual somos parte, estableciendo la interrogante de si la naturaleza es realmente corrupta. “Pérdida de identidad”, se basa en los relicarios y a su vez en las urnas fúnebres. En esta propuesta se busca un denominador común entre ambas prácticas, en el caso de los relicarios y las urnas su fin es siempre perpetuar la vida corpórea. Desde esta premisa se comienza a desarrollar la propuesta actual, buscando la repercusión que tiene la muerte en el hombre y nuestra necesidad de sentirnos eternos. Es así que nace la búsqueda de cómo inmortalizar nuestros restos o residuos a través del arte. J. Clair habla de la vuelta a lo primitivo en el arte contemporáneo, al incluir lo informe (elementos orgánicos y excrementos o residuos del cuerpo humano). Se muestra una necesidad de volver a conectarnos

con nuestro cuerpo, cosa que ha sido desplazada por creencias religiosas occidentales y sumado a esto la racionalización del hombre como dice Bataille han alejado al hombre de sus sentimientos o necesidades primarias. La búsqueda de la carne humana y el desmembramiento, se expresa como una forma de conservar parte del ser.

3.2 El valor del residuo.

El cuerpo se vuelve residuo y es necesario deshacerse de él luego de que ya no tiene vida, para evitar estar en contacto con un cuerpo en descomposición, pero además es una obligación moral y legal darle sepultura (en algunos países). Cuando esto no sucede se produce un trauma tremendo para la familia del fallecido o hasta para la sociedad. Uno de los relatos históricos que más marcó mi enseñanza media fue el renombrado Holocausto, donde hubo numerosos asesinatos y luego sus cadáveres tuvieron un macabro desenlace; los cuerpos fueron apilados y arrojados como meros objetos unos sobre otros. Algunos restos fueron a formar parte de un elemento decorativo o funcional, Sin el consentimiento de sus seres queridos.

Chile tuvo su propio Holocausto durante la dictadura militar, varios presos políticos fueron torturados y asesinados. Muchos de aquellos que perdieron la vida no se supo el paradero de sus restos, cosa que evidentemente deja una gran herida en las familias. Tanto así que treinta y nueve años después del comienzo de la dictadura, aún hay familias buscando a sus seres queridos. Unos de los casos que llamó poderosamente mi atención, fueron las mujeres que excavan en el desierto de Atacama en busca de los restos de sus familiares. A través de datos van buscando posibles lugares donde los militares escondieron restos de cuerpos.

“Nostalgia de la luz” es un documental hecho por Patricio Guzmán en 2010, que trata sobre este tema de manera magistral, ya que retoma este suceso prácticamente olvidado, proponiéndolo como una forma de sanar heridas del pasado y dándole énfasis a la historia como identidad de un país, además hace hincapié en las repercusiones de las familias afectadas, sobre todo en las historias de las mujeres que aún buscan a sus seres queridos en el desierto de Atacama. Lo que más me afectó personalmente de este documental y lo que inspiró en gran medida este proyecto, fue la relación que estableció entre la búsqueda de estas mujeres y la de los astrónomos en un mismo territorio. Fue el punto de partida para mí, ya que aclaró la relación existente entre las estrellas y nosotros, además del testimonio entregado por las mujeres acerca del dolor de la pérdida de un familiar y no saber el destino de sus restos.

Patricio Guzmán: ... – “y ¿Qué fue lo que encontraste finalmente de tu hermano?..

Vicky Saavedra: - ...Un pie...un pie que estaba dentro del zapato...parte de su dentadura...recuperé parte de su frente, su nariz, prácticamente todo el sector, (señalando la parte frontal de su cabeza), y la parte izquierda, su oreja con un impacto de bala, que salió hacia esta parte (señalando el lado superior derecho de su cabeza), lo que indica que lo mataron desde abajo hacia arriba, no sé en qué posición estaba, no sé cómo fue eso, además de un tiro de gracia que tenía en la frente, que se notaba la destrucción que tenía (señalando su frente nuevamente), todo totalmente astillada. Fueron dos impactos de bala los que tenía en la cabeza...

*...recordaba su mirada cariñosa...y todo estaba reducido en eso...en unos dientes, en un pedazo de hueso... ¡y un pie, que aun que parece increíble, nuestro reencuentro, fue con el pie que yo tengo en mi casa, porque cuando se encontró la fosa, sabía que era el zapato de pepe... y en la noche como a las tres de la mañana me levante, le empecé a hacer cariño a su pie...y tenía un olor a descomposición, estaba su calcetín, un calcetín rojo oscuro y lo saqué de la bolsa... lo miraba... después me senté en el sillón como dos horas, en blanco, no tenía la capacidad de pensar en nada, estaba choqueada por eso... y al día siguiente mi marido se fue a trabajar y yo pasé toda la mañana con el pie de mi hermano... estábamos reencontrándonos” ...*²²

²² “Nostalgia de la luz” 2010, documental Chileno realizado por el cineasta Patricio Guzmán.

Es importante rescatar esta parte de la entrevista hecha por P. Guzmán a una de las tantas mujeres que aún buscan a sus seres queridos asesinados, ya que expresa el valor que puede llegar a tener un cuerpo sin vida para cerrar un capítulo doloroso y traumático. Sobre todo cuando hubo sufrimiento de por medio. Las mujeres que buscan en el desierto lo han hecho por años, con la necesidad de que el gobierno o alguien les dé una respuesta, pero muchas ya están en muy avanzada edad y no tienen las fuerzas para seguir buscando en el desierto, y en el fondo después de esto ya todo pasará al olvido. Ellas expresan la impotencia de buscar en un vasto territorio sin tener ningún resultado, es ahí donde el cineasta hace la relación entre la búsqueda de los astrónomos en el cielo y la de las mujeres en la tierra. Mientras ellas buscaban huesos en la tierra los astrónomos encontraron similitudes entre los compuestos de la tierra y los de nuestros huesos.

La búsqueda de los astrónomos se remonta en el pasado, ya que la luz que emiten las estrellas nos llega miles de años después...uno de los miedos que van asociados a la muerte, es el olvido. Luego de que las estrellas mueren pasan miles de años en los que aun podemos verlas.

Fig. 13 “Donde fenecen las almas”, proyecto de titulación 2012. Frascos de vidrio con hueso sacro, cabello y uña con Tapa de corcho. Dentro de caja de madera de 72 x 26 x 15 cm, iluminado con luces Led verdes.

Fig.14 Detalle fig.13, proyecto de titulación. 2012. Dientes humanos dentro de frascos de vidrio. En caja oscura (1,25 mtrs x 15 cm x 14 cm), iluminado con luces Led.

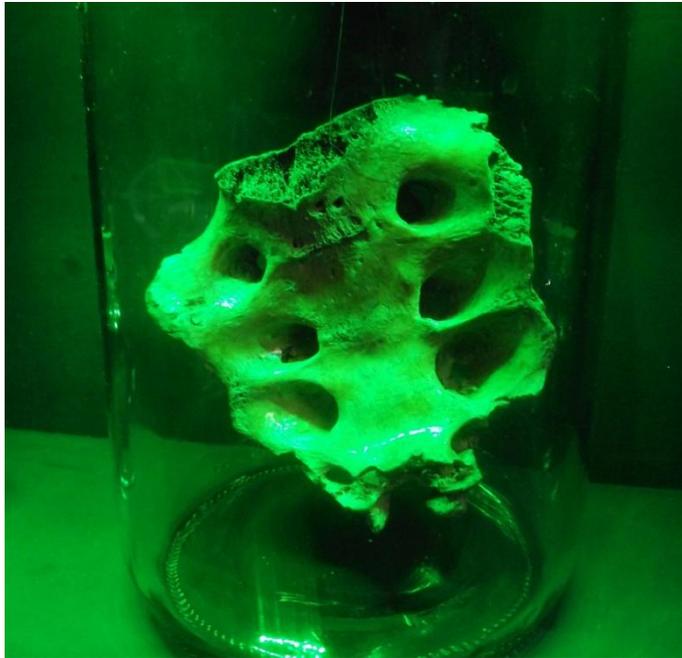

Fig. 15 Detalle fig. 13. Hueso sacro humano, dentro de frasco, iluminado con Luces led verdes.

Fig 16 .Detalle fig. 13 Frasco de vidrio con químicos, Dentro de caja de madera de 72 x 26 x 15 cm, iluminado con luces Led verde.

Fig.17 “Donde fenecen las almas”, instalación de cuatro cajas negras de diferentes medidas, iluminadas con luces led, con frascos de vidrio que contienen los dientes, cabellos, hueso sacro y químicos. A la izquierda siete cajas con vidrio esmaltados e iluminados con leces led de diferentes colores y huesos modelados en arcilla.

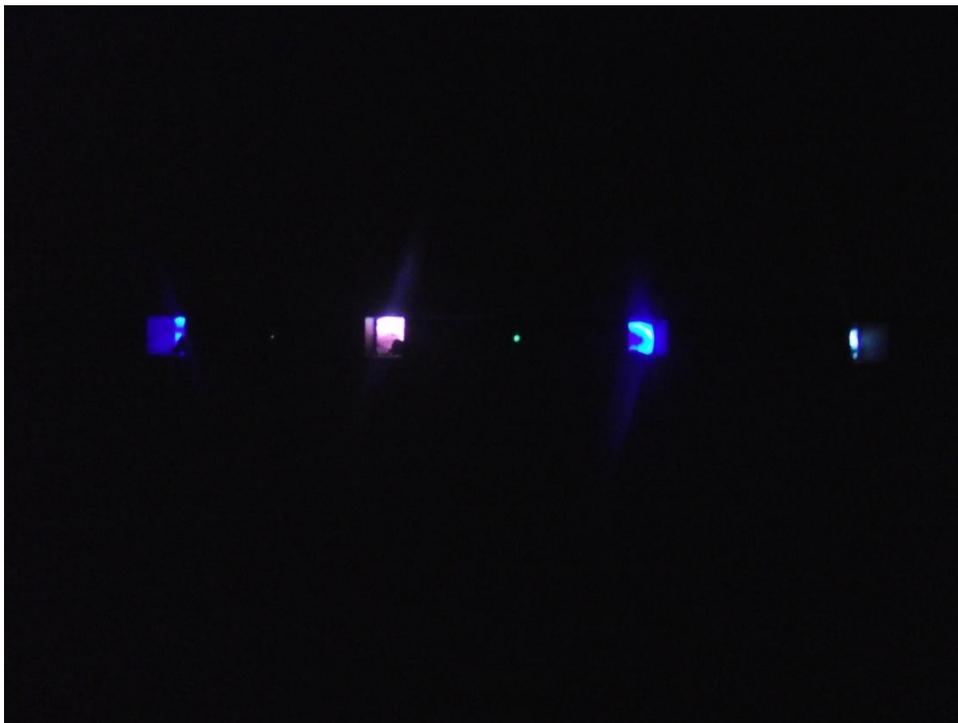

Fig. 18 Detalle fig. 17. (cajas de la izquierda).

Conclusión

Mi fijación por la materialidad de la cerámica, su mística y los residuos corporales (cabello, uñas, dientes y huesos), me llevaron por buen camino, aunque de manera intrincada. Los compuestos químicos presentes en cerámica resultaron tener una conexión directa entre los residuos y las estrellas, de modo que se cumplió en cierto sentido la mística de la que tanto hablaron los pueblos ceramistas ancestrales y los alquimistas. Para mi propuesta funcionó mejor, ya que se estableció una relación a nivel simbólico entre la muerte del cuerpo con las nebulosas. Estas son el lugar donde nacen y mueren las estrellas, pero también son el lugar donde se hallan los compuestos químicos de los que estamos hechos.

Cada compuesto químico en su frasco corresponde a elementos utilizados en diferentes formulas de pastas y esmaltes de cerámica, y a su vez cada uno de ellos se encuentra en los dientes, otros en las uñas, cabello y huesos. “Somos polvo de estrellas” cobra sentido al investigar sobre los elementos químicos de los que están hechas las estrellas. No tengo la certeza de que esto sea literalmente así, los científicos tampoco, ya que no se sabe con exactitud de donde somos. Pero de una manera más poética y soñadora, se cree que así es.

Los residuos del cuerpo, siempre serán repudiados, dada nuestra educación hay un fuerte rechazo a la animalidad, reprimiendo al cuerpo sin dejarlo expresar su naturaleza. En esta propuesta se busca la estética al ordenar el residuo en frascos, pero a su vez se recolectan y muestran deformando la visión, estableciéndose el problema del cuerpo y la existencia, complementado con las siete cajas que contienen las nebulosas en conjunto con huesos pintados en vidrio y modelados. La conservación del cuerpo, tanto a través de los ritos fúnebres como a través de otros métodos menos convencionales, como la reliquia y “Bodies: The exhibition”, expresan el temor del ser humano a ser olvidado. La memoria es frágil como se expresa en “Nostalgia de la luz”, poco a poco se olvida nuestro pasado al transcurrir el tiempo, el destino que tiene gente

pérdida y asesinada | absoluto anonimato se queda sin sepultura, sin una huella que perpetúe su recuerdo. Una de las formas más tangibles de que permanezcamos vivos aún después de la muerte...como la luz de las estrellas luego que dejan de existir...

De alguna manera este trabajo trata de dar cuenta de las posibilidades que existen dentro de esta disciplina, sobre todo la connotación existente en los materiales, lo que puede llevar a diferentes discursos. La versatilidad del material en mi trabajo, va desde la tierra sola, el modelado y la pintura, conjuntamente con la historia de la cerámica.

Bibliografía

ARRIBAS JIMENO, SIRO. “La fascinante historia de la alquimia descrita por un científico moderno, Oviedo: Universidad de Oviedo, servicio de publicaciones, 1991.

BATAILLE, GEORGES. “Las lágrimas de Eros”, segunda ed. 1897 – 1962. Barcelona: Tusquets Editors, 2000.

CONWAY ANDREW, Lain Gilmour and Mark A. Sephton. “An introduction to astrobiology 1972, Milton Keynes, UK: open university; New York: Cambridge University Press, 2004.

CLAIR, JEAN. “De Immundo” 2004, segunda ed. Madrid: Arena libros S.L 2007.

DONOSO JOSÉ, “El obsceno pájaro de la noche”, ed. 2006, Chile: Aguilar chileno de ediciones S.A.

FERNANDEZ CHITI, JORGE. “La cerámica esotérica: curso de filosofía cerámica, Buenos Aires, Argentina: Condorhuasi, 1993.

FERNANDEZ CHITI, JORGE. “La simbólica en la cerámica indígena argentina”, Tomo I. Buenos Aires, Argentina: Condorhuasi, 1998.

GREENAWAY, PETER. “El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante”, [película], Francia y Reino Unido, Pascale Dauman, 1989, CD, 123 min. , sonido y color.

GREENAWAY, PETER. “El bebé de Macon”, [película], Reino Unido, Kees Kasander, 1993, CD, 122 min. , sonido y color.

GUZMÁN, PATRICIO. “Nostalgia de la luz”, [documental], Chile, Blinker filmproduktion/ WDR/ cronomedia/ Atacama Productions 2010. CD, 90 min, sonido y color.

KRISTEVA, JULIA. “Poderes de la perversión: ensayos sobre Louis Ferdinand Céline 1941, segunda ed. México: Siglo veintiuno, 1989.

MALISHEV, MIJAIL. “Vivencia afectivas y actitud ante el existir” (amor, envidia, culpa, muerte, fe y deber), México: Universidad autónoma de nuevo león: Universidad autónoma del estado de México, 1999.

NATIONAL GEPGRAPHIC, TABOO: “Beyond the Grave”, [documental TV], Estados Unidos, Morris Abraham, 2010, HDTV, 45:49 min., sonido y color.

NICCOL ANDREW, “Gattaca” [película], Estados unidos, Columbia pictures, 1997, CD, 106 min., sonido y color.

Páginas de internet consultadas

ALBÚMES WEB DE PICASA [en línea]
<<http://picasaweb.google.com/lh/photo/5DxV48CVLzQNFYAVN5mECg>> 3 mayo, [17:21].

[2 Mayo, 19:55].

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA vigésima segunda edición [en línea]
<<http://lema.rae.es/drae/>> [8 junio, 16:15.].

EL ESPEJO GÓTICO: JAMES THOMSON, Ciudad de la noche pavorosa, [en línea]
<<http://elespejogotico.blogspot.com/2009/06/james-thomson-ciudad-de-la-noche.html>>
[23:20, 27 Mayo].

EUROPEAN SPACE AGENCY, Universe contains more calcium than expected. [en línea]
<http://www.esa.int/esaCP/SEMMMC4ENXE_index_0.html> [21:15, 26 Abril].

MUSEO DEL PRADO [en línea] <<http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/bodegon-de-cocina/>> [27 Abril, 20:54]

WIKIPEDIA ,enciclopedia libre, Pulsión de muerte Sigmund Freud [en línea]

<http://es.wikipedia.org/wiki/Pulsion_de_muerte>

[31 Mayo, 21: 43].

WIKIPEDIA, enciclopedia libre, Bodies: The Exhibition [en línea]

<http://es.wikipedia.org/wiki/Bodies:_The_Exhibition>

[3 Mayo, 17:19]

WIKIPEDIA , enciclopedia libre, Bernardette Soubirous [en línea]

<http://es.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous>

[3 Mayo, 18:08

Material complementario.

La alquimia, la cerámica y las estrellas, en relación con los huesos, los dientes y las uñas.

Los alquimistas a través de la manipulación de los metales en su laboratorio, fueron descubriendo distintos colores y estos a su vez lo asociaban a distintos regímenes ligados a diferentes planetas, por ejemplo el régimen de Saturno:

“La materia negra se funde, hierve y después se solidifica. Dura cuarenta días.”²³

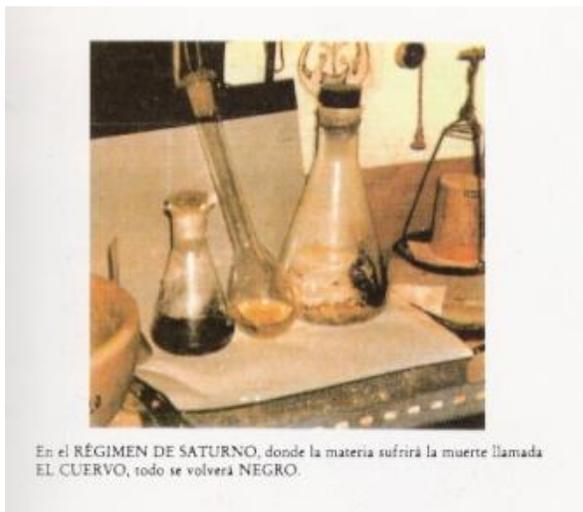

Fig 17 “El régimen de Saturno”, Siro Arribas Jimeno, “La fascinante historia de la alquimia descrita por un científico moderno”, 1991. Página 53.

²³ Siro Arribas Jimeno, “La fascinante historia de la alquimia descrita por un científico moderno”. 1991.

Esta es otra semejanza que tiene la cerámica con la alquimia, obtener colores a partir de los metales. Por esta y otras similitudes antes nombradas, es que el montaje fue hecho en frascos; diecisiete de ellos con dientes, dos frascos de uñas, cinco con pelos y un frasco con un hueso humano junto con los químicos, evocando las botellas de laboratorio cerrados con un corcho sobre una plataforma metálica. Respecto a los químicos dentro de los frascos, son los componentes inorgánicos de los dientes, los cuales tienen un nexo con cerámica y a su vez con los elementos químicos de las estrellas. El calcio, una de las materias primas esenciales de los huesos, está presente en un tipo específico de estrella; las de clase k como el sol. Asimismo hay distintas clases de estrellas las que se diferencian en apariencia y composición química, las cuales coinciden con elementos presentes en nuestro cuerpo y los que también se ocupan en cerámica, de ahí el nexo que hago entre los elementos que componen y dan la vida con la cerámica esotérica.

En el siguiente esquema se presentan las cantidades de algunos de los elementos más abundantes en el universo, la superficie terrestre y los seres humanos. Este es un acercamiento a lo que planteaba en un principio sobre la estrecha relación existente entre los elementos que componen la vida humana, la vida terrestre y extraterrestre.

Order	Universe		Whole Earth		Humans	
1	H	92714	O	48880	H	60563
2	He	7185	Fe	18870	O	25670
3	O	50	Si	14000	C	10680
4	Ne	20	Mg	12500	N	2440
5	N	15	S	11400	Ca	230
6	C	8	Ni	1400	P	130
7	Si	2.3	Al	1300	S	130
8	Mg	2.1	Na	640	Na	75
9	Fe	1.4	Ca	460	K	37
10	S	0.9	P	140	Cl	33

An introduction to astrobiology, Lain Gilmour and Mark A. Sephton. Página 4

La composición general de los huesos es de un 25% de agua, un 45% de minerales como fosfato y carbonato de calcio, y un 30% de materia orgánica. Como se expresa en el esquema anterior el carbonato de calcio, está presente en la composición de la corteza terrestre y también en las estrellas. Por otra parte en la cerámica está presente en uno de los componentes más importantes en la realización de pastas y esmaltes; el carbonato de calcio en las pastas actúa como vitrificante a baja temperatura e incluso se ocupan directamente huesos de animales para lograr mayor blancura y transparencia en la pasta.

Los dientes están compuestos por calcio, carbonato, fosforo, magnesio, flúor, cloruro, estroncio, vanadio, plomo, citrato, lactato y nitrógeno. Los que en su mayoría están presente en fórmulas de cerámica.

Calcio: se utiliza como carbonato de calcio o dolomita, para las pastas.

Carbonato: muy usado en cerámica, por ejemplo; el carbonato de calcio.

Magnesio: importante óxido cerámico, constituyente de pastas y esmaltes, que se introduce como carbonato de magnesio o dolomita.

Flúor: se emplea en general como componentes de esmaltes, el más usado el espato flúor, su función dentro de los esmaltes es de fundente y opacificante.

Cloruro: se le denominan así a las sales del ácido clorhídrico, se hallan presentes en las arcillas.

Estroncio: es ocupado en esmaltes como óxido para funcionar como fundente y se utiliza en los esmaltes en vez del plomo, ya que es menos tóxico.

Vanadio: es utilizado para crear esmaltes de bajo cubierta, (esmaltes que se aplican directamente sobre la pieza), dando un color amarillo.

Plomo: elemento pesado, metálico y muy tóxico, utilizado como base para crear esmaltes de diferentes colores. Es el mejor óxido para los esmaltes, ya que es insoluble.

Nitrógeno: componente del aire que respiramos en un 75,5%, que también está presente en la atmósfera de cocción dentro del horno.

En el siguiente esquema se pueden hallar similitudes entre los componentes de las estrellas y algunos componentes presentes en los dientes y los de cerámica, expuestos anteriormente.

Clase	Color convencional	Líneas de absorción
O	Azul	Nitrógeno, Carbono, Helio, y Oxígeno.
B	Blanco azulado.	Helio, Hidrógeno.
A	Blanco	Hidrógeno.
F	Blanco amarillento.	Hierro, Titanio, Calcio, Estroncio y Magnesio.
G	Amarillo	Calcio, Helio, Hidrógeno y metales.
K	Amarillo anaranjado	Metales y óxido de Titanio.
M	Rojo	Metales y óxido de Titanio.

“Tipo espectral”, Enciclopedia virtual Wikipedia.

3.2 Antecedentes montaje.

En este montaje hay dos grandes referentes formales que tomé: “Tierras desarraigadas” trabajo colectivo, en donde recolectan diferentes tipos de tierras y las someten a técnicas propias de cerámica, (cocción en horno), dentro de tubos de ensayo, de donde rescato el hecho de liberar a la cerámica de su forma y además de fijarse en el elemento primario en cerámica; la tierra, y sacar provecho a la estética de ella sola en recipientes transparentes en donde ella es contenida y no como suele estar, conteniendo. En mi trabajo sucede lo mismo, ella está sola y pura en frascos de vidrio, no obstante también está “dentro de” y fusionada con el vidrio, a través de la técnica de vitrofusión: Sobre la base de un vidrio se esparcen óxidos con plomo, los cuales se llevan al horno y a una temperatura de 780 grados Celsius se derrite el vidrio, atrapando los óxidos.

